

urban Anna

URBAN DRAWING

LEER IN MEER DAN 15 PROJECTEN STAP VOOR STAP
TEKENEN IN DE STIJL VAN URBAN ANNA

Gouda, MMXXIV

INTRODUCTIE

HALLO!

Mijn naam is Astrid, maar ik sta bekend als **Urban Anna**. Wat leuk dat ik de mogelijkheid krijg om jou iets te leren over mijn grote passie: het illustreren van gevels.

Ik ben met aquarelleren begonnen in 2020, toen ik - net als zoveel mensen - noodgedwongen veel thuis zat tijdens de coronapandemie. Ik startte een account op Instagram - **@UrbanAnna20** - en begon foto's te posten van nagetekende vakantiefoto's. Omdat ik natuurlijk niet echt weg kon, was dit mijn manier om toch een beetje vakantie te vieren. De eerste illustratie die ik als Urban Anna plaatste, was een tekening die ik maakte van een riviergezicht in Kaysersberg, Frankrijk. Mijn eerste werk was heel *basic* en mijn tekeningen zijn geleidelijk aan veel gedetailleerder

geworden. Wat niet veranderd is, zijn de materialen die ik gebruik: watervaste fineliners, stevig aquarelpapier en aquarelverf.

In dit boek ga ik je meer vertellen over de technieken die belangrijk zijn om een gevel te illustreren en met welke spullen je het best aan de slag kunt. Verder leg ik uit hoe ik het teken- en schilderproces aanpak en we lopen samen een aantal projecten door die ik stap voor stap zal bespreken. Ik hoop dat je daarna geïnspireerd bent en het zelf gaat proberen! Voor een aantal projecten vind je basislijntekeningen die je daar verder mee kunnen helpen.

LATEN WE GEWOON BEGINNEN!

HOOFDSTUK 1

MATERIALIEN

In dit hoofdstuk vertel ik alles over de materialen die je nodig hebt, zoals: welke soort papier, verf en fineliners geschikt zijn voor het maken van *urban* illustraties.

Papier

Warm- of koudgeperst?

Ik krijg vaak vragen over het type *aquarelpapier* dat ik gebruik en de verschillen tussen *warm-* en *koudgeperst papier*. Toen ik begon heb ik beide soorten papier gebruikt om de verschillen te kunnen ervaren. Na een tijdje experimenteren en schilderen op beide soorten papier kwam ik tot de conclusie dat koudgeperst mijn favoriete type aquarelpapier is.

Meer reliëf

Het verschil tussen koud- en warmgeperst aquarelpapier is voornamelijk de textuur van het oppervlak. Koudgeperst papier heeft meer reliëf dan warmgeperst papier, dat gladder is. Hierdoor zal de verf op koudgeperst papier in de kleine kuiltjes van het oppervlak trekken, waardoor het papier meer absorberend is. Het kleurverloop van de verf op het papier verloopt

daardoor soepeler. Omdat het papier meer textuur heeft, zijn lijnen die je op koudgeperst papier tekent nooit helemaal recht, zelfs niet als je een liniaal gebruikt.

Warmgeperst papier is minder absorberend dan koudgeperst en heeft een gladder oppervlak. Dit zorgt ervoor dat de verf op het oppervlak blijft en minder snel in het papier trekt. Hierdoor heb je meer tijd om je tekening te corrigeren of de verf te manipuleren terwijl deze droogt, wat handig kan zijn als je grotere oppervlakken schildert.

Dikte

Het is belangrijk om aquarelpapier te gebruiken met voldoende dikte, omdat dunner papier kan kromtrekken of doorzakken wanneer het nat wordt van de verf. Ik gebruik aquarelpapier met een dikte van 300 g/m², omdat het papier dik genoeg is om de verf goed te absorberen en niet door te drukken.

TIP: Ik zou je aanraden om, net als ik, verschillende soorten aquarelpapier uit te proberen en daarna je eigen favoriet te kiezen.

Door verschillende soorten papier te testen, kun je ontdekken welk papier het best past bij jouw persoonlijke voorkeuren en schilderstijl. Uiteindelijk is het belangrijkste dat je papier vindt waarmee jij de resultaten kunt bereiken die je voor ogen hebt.

Katoen

Waar je tijdens de aankoop van aquarelpapier ook op moet letten, is het percentage katoen in je papier. Er zijn verschillende soorten aquarelpapier beschikbaar. Je hebt de keuze uit papier dat gemaakt is van 100% katoen of papier met een lager percentage katoen, bijvoorbeeld 25%.

Dat laatste is over het algemeen goedkoper dan papier van 100% katoen, maar heeft wel enkele nadelen. Zo kan het papier minder sterk zijn en eerder kromtrekken.

HOOFDSTUK 2

TECHNIEKEN

Voor het maken van urban illustraties heb je verschillende technieken nodig. Eén van deze technieken is *perspectief*, waarmee je diepte en ruimtelijkheid creëert in je illustraties. Het gebruik van kleur is een andere techniek die ik zal uitleggen. Je zult zien welke kleurencombinaties en technieken het best werken om de gewenste sfeer en stijl in je illustraties te creëren. Ook zal ik bespreken hoe je schaduwen kunt gebruiken om meer realisme en diepte aan je tekeningen toe te voegen. Ten slotte wil ik twee typische urban onderdelen bespreken: metselwerk en naamborden.

Met deze kennis ben je straks in staat om verschillende technieken te combineren en je eigen unieke illustraties te creëren.

Perspectief

Je hebt vast weleens over perspectief gelezen of gehoord. Perspectief laat zien hoe ver weg dingen lijken en hoe groot ze eruitzien. Je gebruikt lijnen die naar een bepaald punt gaan om diepte en afstand

te laten zien. Er zijn drie soorten perspectieftekeningen: *eenpuntperspectief*, *tweepuntperspectief* en *driedimensionaal perspectief*. Kortgezegd zie je bij eenpuntperspectief de

voorzijde van het gebouw. Bij tweepuntsperspectief zie je twee zijden van het gebouw en bij driedimensionaal perspectief zie je drie kanten.

Ik kies altijd voor eenpuntperspectief in mijn illustraties omdat ik vind dat het een gevoel van orde en structuur toevoegt, waardoor de compositie visueel aantrekkelijker wordt. Ik teken bijvoorbeeld een winkelpand recht van voren. Daarom zal ik alleen deze methode van tekenen bespreken.

HOOFDSTUK 4

DE TEKENING

Binnen mijn illustraties vormen twee essentiële elementen de basis: de tekening en de aquarel. Hoewel beide delen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, besteed ik de meeste aandacht aan het tekenen. De tekening is de basis van mijn kunst en ik streef er altijd naar om ervoor te zorgen dat het op zichzelf al een waardevol kunstwerk is, zelfs voordat ik kleuren toevoeg.

Ik vind de precisie en de details in mijn tekeningen erg belangrijk. Iedere lijn en elk element is bewust getekend en draagt bij aan de totale compositie. Tekenen is een tijdrovend proces: ik ben een paar uurtjes zoet met één tekening, maar ik geniet van elk moment.

In dit hoofdstuk bespreek ik het creatieve proces rondom tekenen, zoals het kiezen van het juiste onderwerp en de kunst van het observeren. Verder gaan we aan de slag met een tekening van een café.

De referentiefoto

Als je goed kijkt, zijn er veel mooie panden en gevels om te verkennen. Let op de vele kleurrijke objecten en details op de gevels en in de etalages. Boekwinkels zijn vooral geschikt om na te tekenen, dankzij hun levendige kleurendisplays. Als je in het buitenland bent, probeer dan ook unieke winkelpuizen te ontdekken die je thuis niet ziet. Een nieuwe omgeving kan een bron van inspiratie zijn!

Niet iedere foto of onderwerp is geschikt om na te tekenen. Het hangt natuurlijk af van je persoonlijke voorkeur, maar mijn perfecte referentiefoto heeft de volgende kenmerken:

← Eenpuntperspectief

Een referentiefoto met een perspectief waarbij alle lijnen naar één centraal verdwijnpunt lopen, biedt structuur voor je tekening. Het creëert diepte en leidt de kijkers ook door de compositie.

← Een bakstenen muur

Een muur met een bakstenen textuur voegt karakter toe aan je tekening.

Details en kleur →

Een referentiefoto boordevol details biedt veel mogelijkheden voor realisme in je tekening. Als de foto een verlicht interieur heeft, voegt dit ook warmte en diepte toe en kan het interessante contrasten creëren tussen licht en schaduw.

