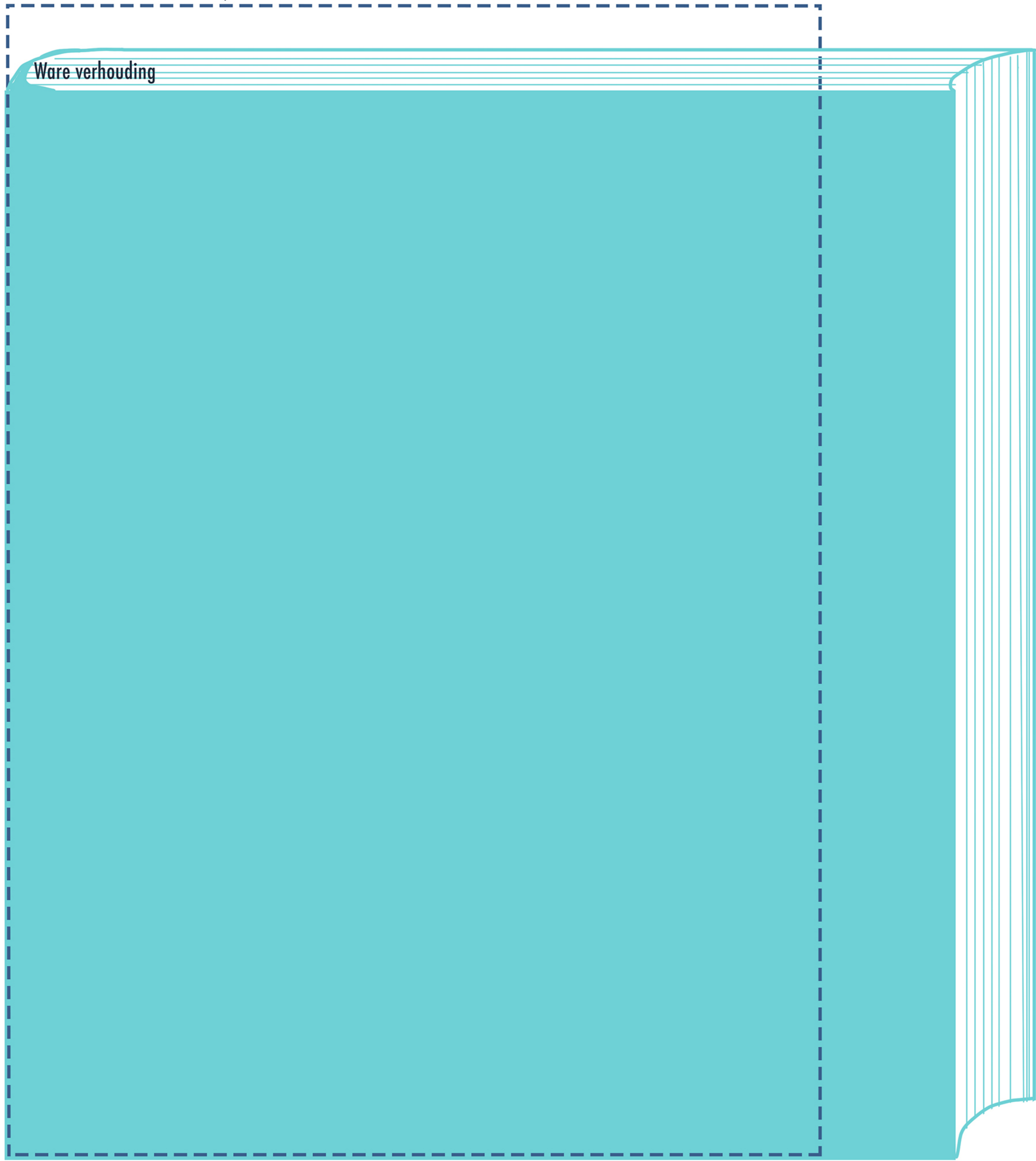

Referentie A4 formaat 21 x 29,7

Ware verhouding

28 cm

24 cm

Een kijkje in de keuken van de kunstenaar

Ik had niet gedacht dat ik dit boek zou schrijven, toen ik aan mijn nieuwe serie 'Beach Life' begon. Als je met nieuw werk begint, is het vrij gebruikelijk om een datum vast te leggen voor een expositie, maar ik besloot om het creatieve proces centraal te zetten en zonder deadline aan het werk te gaan.

Het was niet makkelijk om deze benadering uit te leggen aan anderen. Het feit dat ik aan een reis begon naar nergens en geen idee had welke richting ik op zou gaan, vond ik zelf al een lastig concept, laat staan dat mensen om me heen het begrepen.

Waarom een boek over dit schilderproces? Omdat ik eindelijk begrijp wat het belang ervan is en dat graag met anderen wil delen. Lang geleden zei mijn tekenleraar op de middelbare school, dat ik me voor mijn examenopdracht moest concentreren op het schilderproces en niet op het eindresultaat. Ik hoorde hem wel, maar ik begreep niet wat hij bedoelde. Ik zal nooit vergeten dat ik uiteindelijk het 'proces' maakte, nadat ik de serie van drie schilderijen al klaar had. Ik maakte wat schetsjes en plakte referentiefoto's op, zodat het net leek alsof ik op een onderzoekende manier te werk was gegaan. Veel later in mijn carrière begreep ik pas wat hij had bedoeld!

Dit uitstapje naar mijn middelbareschooltijd laat zien, dat alleen praten over het creatieve proces niet genoeg is om het principe uit te leggen. Dat ik elke dag foto's maakte van alles wat ik deed, was in eerste instantie puur eigen belang, zodat ik achteraf kon terughalen wat ik had gedaan. Pas in een later stadium realiseerde ik me, dat het materiaal dat ik had verzameld een uniek kijkje achter de schermen geeft en laat zien hoe kunst tot stand komt.

Dit boek begint met drie essays. In de eerste vertel ik hoe ik begonnen ben, in de tweede leg ik uit hoe ik tot mijn thema kwam en in de derde geef ik meer achtergrondinformatie over mijn schilderproces. Na deze inleiding staat het visuele verhaal centraal, een dagboek van 150 dagen waarin ik via heel veel beeldmateriaal laat zien wat ik doe, mijn denkproces beschrijf en zoveel mogelijk tips geef. Ik wens je veel plezier op deze kleurrijke reis!

Bianca

Scan de code met de camera van je telefoon of tablet om nog meer schetsen te bekijken.

Ik ben een beetje jaloers op kunstenaars die prachtige schetsboeken maken, vol tekeningen, composities en notities. Soms zijn ze zo mooi, dat het schetsboek zelf een kunstwerk wordt. Ik schets niet zoveel, maar ik heb wel allerlei dummy's, leergebonden aquarelvellen, harde koft boeken met mooie blanco tekenvellen en 'Moleskine' boekjes. Allemaal van zichzelf al zo mooi dat je er bijna niks in durft te tekenen! Ik maak zelden voorbereidende schetsen voor groot werk, teken ook weinig als ik onderweg ben en dus heb ik al die boekjes helemaal niet nodig. Een gewoon schetsblok werkt eigenlijk het beste.

3m schilderstage

Trolley met acrylverf, plastic handschoenen, potten, lappen, bakjes e.d.

Trolley met kwasten, palet, olieverf, oplosmiddelen en oude lappen.

Oplosmiddel: Zest-it

Stencils

Olieverf in een oud wijnkratje.

Stapel met allerlei losse flodders.

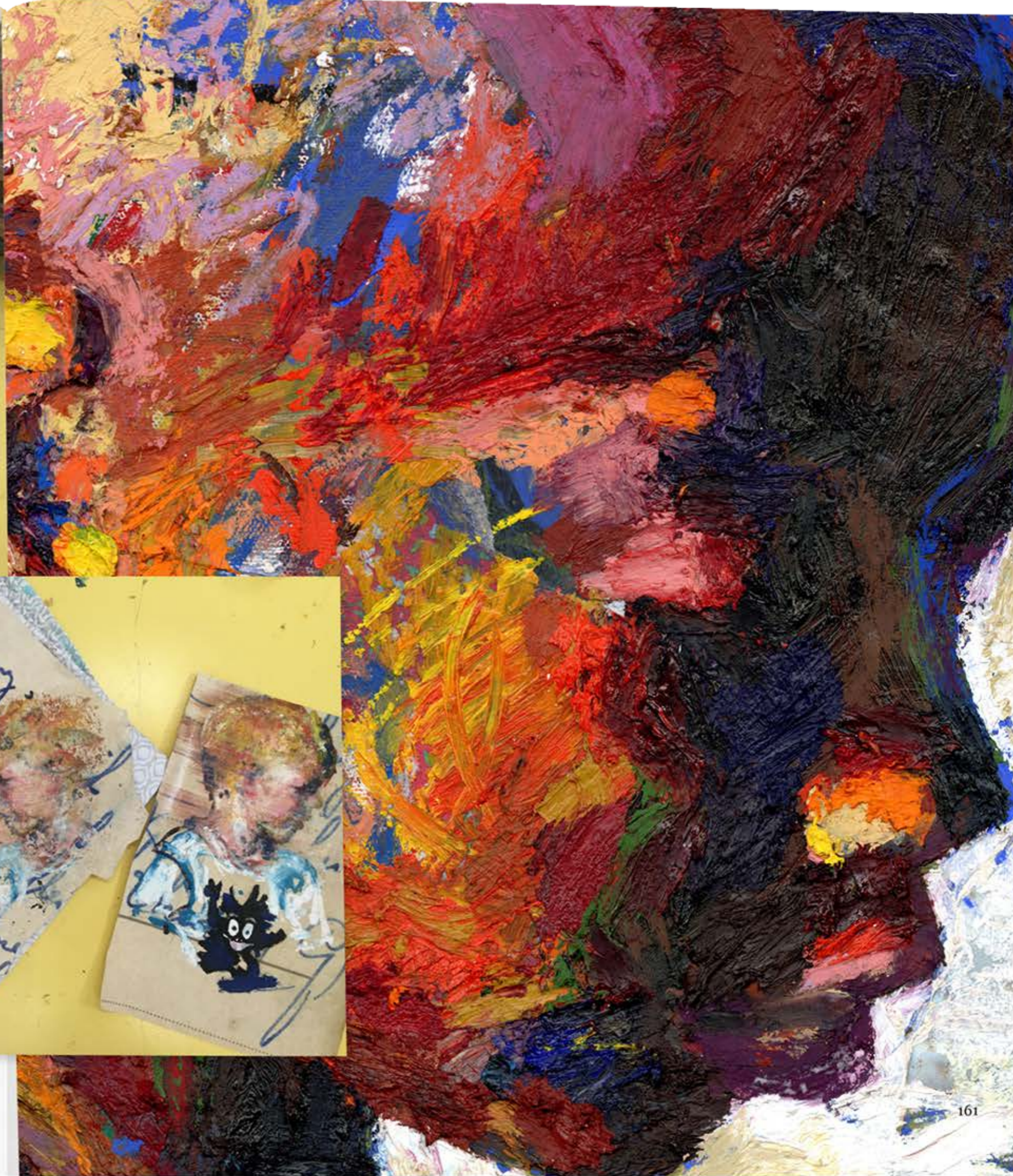
Lekkere leunstoel

Stapel boeken ter inspiratie

Rechts zie je een detailfoto van het schilderij dat ik op pagina 122 en 123 bespreek. De foto laat goed de textuur zien die ontstaat als je met oliebars werkt. Van dichtbij kan mijn werk heel abstract zijn. Ik vind de combinatie van figuratieve en abstracte elementen boeiend en zoek soms de grens van abstractie op, zonder het figuur te abstraheren.

Nu de mijlpaal van 150 dagen dichterbij komt, wordt het in mijn atelier steeds voller!

Eén van mijn followers op social media stuurde me een foto van haar dochter die op het strand met zand aan het spelen was. Door het lage camerastandpunt is het een bijzondere foto. Het tafereel past heel goed in dit schilderij. Het is een werk dat veel elementen bevat die ik in de loop van dit proces heb gemaakt. Het zit vol met details. Ik vind het interessant dat je in eerste instantie het kind ziet, maar dan als je verder kijkt, ziet dat het doek vol zit met kleine tafereeltjes en andere bijzondere elementen.

Scan de bovenste QR code voor een timelapse van de achtergrond van het schilderij. Via de onderste code kun je meekijken hoe ik aan het schilderen ben.

Ik was gewoon een beetje aan het schetsen en niet echt gefocust, toen deze composities ineens verschenen. Vele jaren geleden combineerde ik al eens inkt en olieverf in een serie schilderijen. Ik besepte de overeenkomsten pas, nadat ik deze schetsen had gemaakt. Het diepe zwart van de inkttekeningen en de intense kleuren van de olieverf en oliepastels gaan goed samen. Ik heb dit idee in deze serie niet verder uitgewerkt, maar ik wil het wel nog eens onderzoeken.

← Herken je dit meisje links? Ik heb haar al een paar keer geschilderd. Zie pagina's 83 en 146.

Ik werk graag met oliepastel. De intensiteit van de kleuren is prachtig en het is interessant om te experimenteren met het mengen en laten overlappen van kleuren. Met de achterkant van een penseel of een scherp potlood kun je er ook texturen in aanbrengen. Dit kan interessante effecten geven. Kies als het even kan kwalitatief goede oliepastel, want goedkope merken hebben een stuk minder pigment, wat effect heeft op de intensiteit van de kleuren. Dit geldt bijna voor alle materialen. Zoals ik al eerder schreef, hebben topmerken vaak een goede studiekwaliteit optie, die prima is om mee te starten. Toen ik naar de kunstacademie ging, gebruikte ik nooit hele dure verf en penselen, maar wel de beste kwaliteit die ik me toen kon veroorloven.

Sommige kunstenaars starten een schilderij altijd op dezelfde manier. Ik hou er van om te variëren. De ene keer begin ik met een potloodtekening, de andere keer met inkt of ik maak meteen een opzet met verf. Het uitproberen van verschillende technieken houdt het interessant. Eén van de redenen dat ik gestopt ben met portretopdrachten, is dat ik geen ambachtsman wilde worden met één plan van aanpak.

Ik heb dit schilderij gemaakt met potlood en oliepastel. Het geeft een interessante combinatie van kleur- en grijswaarden.

IN HET ATELIER

Een kijkje in de keuken van een kunstenaar
BIANCA BERENDS