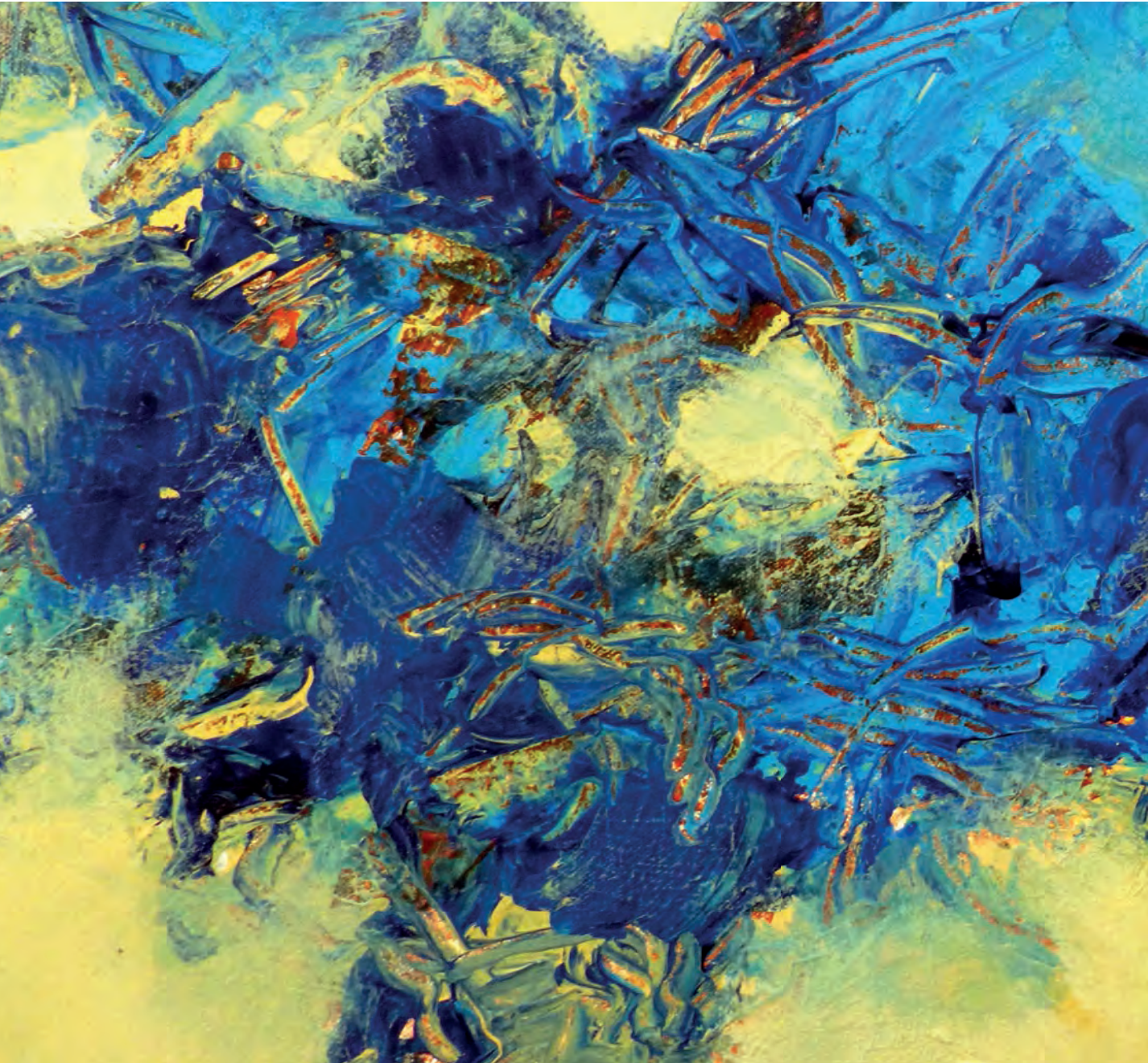

Rolina van Vliet

ABSTRACT

Ontdek uw eigen talent

Acryl op doek, 80 x 80 cm, R. van Vliet

Abstract

**Ontdek uw
eigen talent**

Rolina van Vliet

Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen

Acryl op doek, 80 x 80 cm, R. van Vliet

Inhoud

Intro	7	Studie 30 Monochroom palet	90
1 Abstract	8	Studie 31 Micro- of macroformaat.....	92
Abstraheren	8	Studie 32 Bloemen abstraheren	94
2 De 'Abstracte Schildermethode'.....	10	Studie 33 Vormen in zwaar reliëf	96
Primaire beeldelementen.....	12	Studie 34 Krant als ondergrond	98
Secundaire beeldelementen	18	Studie 35 Papierstructuur	100
3 Compositie	22	Studie 36 Zandtextuur	102
4 Het spel en de praktijk	24	Studie 37 Beeldvullende compositie	104
5 'Wat' en 'Hoe'	26	Studie 38 Folieafdruk	106
6 Werkopbouw.....	28	Studie 39 Statisch en dynamisch	108
7 Techniek en materiaal.....	29	Studie 40 Textielcollage	110
8 Studie info.....	30	Studie 41 Schilderen met papier	112
Studie 1 Expressief schilderen	32	Studie 42 Integratietechniek.....	114
Studie 2 Spattechnieken	34	Studie 43 Patroonafdruk	116
Studie 3 Schilderen met paletmes.....	36	Studie 44 Textuuropbouw	118
Studie 4 Druptechniek	38	Studie 45 Ritme	120
Studie 5 Sponstechniek	40	Studie 46 Materieschilderij	122
Studie 6 Giettechniek.....	42	Studie 47 Abstraheertechniek.....	124
Studie 7 Spelen met lijnen.....	44	Studie 48 Aluminiumfolietextuur.....	126
Studie 8 Collage als vormelement.....	46	Studie 49 Negatieve lijntechniek	128
Studie 9 Vloeitechniek	48	Studie 50 Schetsen met paletmes	130
Studie 10 Mengen met gel.....	50	Studie 51 Organische vormen.....	132
Studie 11 Alla prima mengtechniek.....	52	Studie 52 Geometrische vormen	134
Studie 12 Lijnstempeltechniek	54	Studie 53 Ritme in reliëf.....	136
Studie 13 Monoprint.....	56	Studie 54 Textieltextuur	138
Studie 14 Vormcompositie.....	58	Studie 55 Lijnen in afstoottechniek.....	140
Studie 15 Compositietechniek	60	Studie 56 Schuurpapier als achtergrond.....	142
Studie 16 Reliëftechniek.....	62	Studie 57 Van abstract naar figuratief.....	144
Studie 17 Schraaptechniek	64	Studie 58 Krassen als beeldtaal	146
Studie 18 Meslijntechniek	66	Studie 59 Schrale technieken	148
Studie 19 Impressionistisch schilderen.....	68	Studie 60 Expressieve beeldtaal.....	150
Studie 20 Lijncompositie	70	9 Honderd startideeën.....	152
Studie 21 Vloeipapier als ondergrond.....	72	10 Tot slot.....	156
Studie 22 Tekst als beeldtaal	74	Abstract Art collection van Rolina van Vliet	159
Studie 23 Sgraffito textuur.....	76		
Studie 24 Werkopbouw met paletmes	78		
Studie 25 Werken met de schuimkwast	80		
Studie 26 Luchten schilderen	82		
Studie 27 De natuur als collage	84		
Studie 28 Werken met speksteenpoeder	86		
Studie 29 Ingekrast lijnreliëf.....	88		

Acryl op doek, 100 x 120 cm, R. van Vliet. Voorbeeld van het grote schildergebaar.

Intro

Als docent en ontwerper van de 'Abstracte Schildermethode' wil ik u graag begeleiden op uw weg naar het abstracte en non-figuratieve schilderen. Een schilderwijze die door haar expressiviteit perfect past in deze tijd, waarin we zoeken naar nieuwe uitingsvormen en waarin we waarde hechten aan vrijheid van handelen en eigen vindingrijkheid. Als geen ander geeft het abstracte schilderen daartoe volop gelegenheid.

Ontdekkingsreis

Meer nog dan in mijn voorgaande boeken richt ik me op de praktijk en heb daarom 60 studies in dit boek opgenomen die u mee zullen nemen op uw ontdekkingsreis door de abstracte wereld. Vanuit mijn ervaring als docent heb ik gemerkt dat een brede ervaring met materiaal en techniek het vrije schilderen positief kan beïnvloeden en het schilderproces kan leiden en sturen. Vooral voor de beginnende schilder, die zijn weg nog moeten vinden in het intuïtieve handelen is dat een onmisbare basisvaardigheid. Daarom raad ik u aan uw technische vaardigheid optimaal te stimuleren en zo uzelf de kans te geven uw eigen talent te ontdekken en te ontwikkelen. Zo ontstaat uw persoonlijk handschrift. Juist de abstracte schilder zal moeten leren zich te onderscheiden en kan daarom niet zonder een technische basis waarin experimentele eigen vindingen en beeldtaal van cruciaal belang zijn.

Studieboek

Dit boek staat boordevol ideeën die u zullen inspireren. Evenals in mijn voorgaande boeken treft u volledig beschreven studieopdrachten aan. Zij komen, samen met de illustraties, rechtstreeks voort uit de lessen zoals ik die de afgelopen twintig jaar, tijdens mijn cursussen en workshops, heb gegeven. Het is uniek dat u die lessen nu als het ware op afstand kunt volgen. Dat betekent dat u met dezelfde directe informatie als mijn studenten aan het werk gaat. Zelden zult u in een boek zoveel overzichtelijk studiemateriaal aantreffen.

Uitdaging

Ik ben van mening dat iedereen abstract kan leren schilderen, mits men bereid is veel te oefenen. Met het volgen van de 'Abstracte Schildermethode' en de in dit boek geplaatste studies en technieken is de kans groot dat u zelfstandig de weg naar vrij en abstract schilderen zult vinden en ontdekt waar uw talent u kan brengen. Wanneer u in staat bent elke studie in dit boek te zien als een uitdaging, dan garandeer ik u een enerverende en inspirerende studietijd.

Ik wens u veel plezier.

Rolina van Vliet

Studie 4 **Druptechniek**

Studieopdracht

Maak een vrij werk waarin de druptechniek een beeldbepalende rol speelt.

Materiaal

Schilderdoek, acrylverf, paletmes en kwast.

Techniek

Schildertechniek, druptechniek, waarbij u waterige verf in strepen over het doek laat lopen, afdektechniek en doezen of egaliseren, voor de egale delen met zachte overgangen.

Beeldelementen

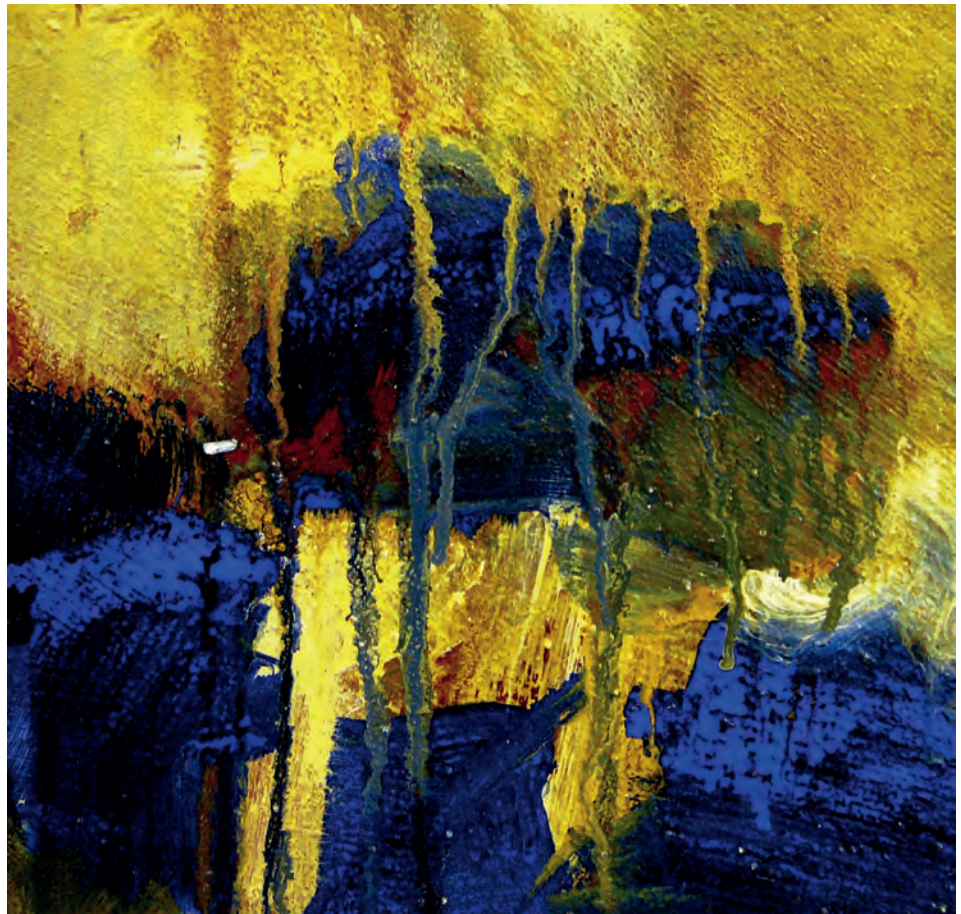
Lijn, vorm, toon, kleur, textuur, contrast, accent, harmonie, eenheid, evenwicht en samenhang.

Compositie

Ontwerp een compositie met een diagonaal focusgebied, waarin de textuur van de druptechniek zorgt voor de benodigde accenten en variatie.

Werkopbouw

- 1 Indien gewenst kunt u de compositie op het doek schetsen.
- 2 Bouw het werk op door eerst ruwweg in de diagonaal enige vormen in kleur aan te geven.
- 3 Vervolg met kleuropbouw in de rest-ruimte en poets met een zachte menging de kleuren ineen.
- 4 Bewerk met een paletmes de vrije vormen in het focusgebied met een tweede verflaag en variatietint.
- 5 Begin met waterige verf om de drupeffecten te laten ontstaan. Zorg er daarbij voor dat lichte kleuren over donkere kleuren lopen en omgekeerd. Probeer de druptechniek in de hand te houden en op de juiste plaats aan te brengen. Vergeet niet overbodige lijnen weg te werken met dekkende verf, de afdektechniek. Laat zien dat u de regie in handen heeft.

Linkerpagina
Acryl op doek, 80 x 80 cm, R. van Vliet
Rechts: detail

Studie 7 Spelen met lijnen

60 x 80 cm. Acryl op doek. A. Stuijvenberg.

40 x 40 cm. Acryl op doek. E. Kooloos.

Een schilderij op basis van alleen het beeld-element lijn is een echte uitdaging. Het lijkt een gemakkelijke opdracht. Toch zijn er vaak startproblemen omdat men in het begin niet weet hoe men het vlak moet vullen. Denk eraan dat vooral variatie hier van belang is, dus gebruik naast lange ook korte lijntjes, naast dikke ook dunne en plaats de lijnen zowel ritmisch kort op elkaar als met grotere tussenruimte. De dichtheid van het lijnenspel is een kwestie van volhouden en nieuwe oplossingen bedenken voor elk nog 'leeg' deel.

Studieopdracht

Speel geheel vrij met lijn en kleur.

Materiaal

Doek op raam of papier, acrylverf, kwast.

Techniek

Lijn- en schildertechniek.

Beeldelementen

Lijn, vorm, kleur, toon, contrast, harmonie, ritme, eenheid, evenwicht.

Compositie

Werk het geheel uit tot een beeldvullende compositie, uitsluitend gevuld met lijnen.

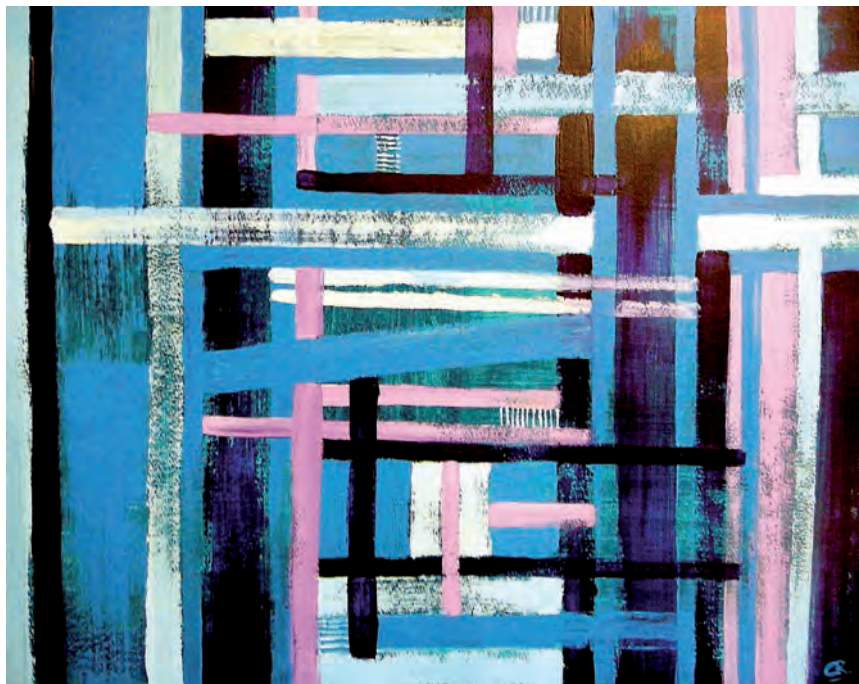
Werkopbouw

- 1 Begin met een onderschildering.
- 2 Maak nu zonder tekening vooraf met een kwast willekeurig lijnen op het doek. Om eenheid en harmonie te realiseren is het handig om vanaf het begin te kiezen voor bijvoorbeeld ronde, gebogen, hoekige of rechte lijnen.
- 3 Herhaal dit proces met andere kleuren. Al doende vult het gehele beeldvlak zich met lijnen.

50 x 60 cm. Acryl op papier.
M. van 't Klaphek.

50 x 60 cm. Acryl op papier. C. Ruyters.

Studie 38 **Folieafdruk**

Studie 70 x 70 cm. Gemengde techniek op doek. R. van Vliet.

Studieopdracht

Maak een werk dat begint met een experimentele ondergrond door middel van een visuele textuur.

Materiaal

Doek op raam of papier, acrylverf, kwast, transparante folie.

Techniek

Textuurtechniek, glaceertechniek, teken- en schildertechniek, afdruktechniek.

Beeldelementen

Lijn, vorm, kleur, textuur, toon, harmonie, eenheid.

Compositie

Het ontstaan van de compositie is deze keer vooral afhankelijk van de textuur. Meestal beginnen we met het bepalen van de vlakverdeling, deze keer is de compositie ondergeschikt aan de verkregen effecten in kleur en textuur.

Werkopbouw

- 1 We beginnen met een speciale textuurtechniek.
Giet met water verdunde verf op het doek. Leg er transparante folie op en druk het op het doek zodanig dat het gaat kreukelen. Laat het drogen en haal de transparante folie eraf. Herhaal deze actie met andere kleuren.
Zo ontstaat er een veelkleurige ondergrond met verschillende, grillige textuureffecten.

- Wilt u heldere kleuren dan moet het werk tussendoor steeds volledig drogen. U kunt ook de vloeibare kleuren meteen in elkaar laten vloeien, dan ontstaan er mengkleuren.
- 2 Vervolgens accentueert u bepaalde delen door er met Oost-Indische inkt vormen en accenten in te tekenen.
- 3 Daarna werkt u alles uit tot een plezierig geheel. Eventueel schildert u delen van de textuur weg met dekkende verf.

Textuur als basis voor een werk is vaak zeer inspirerend. Zeker wanneer het effect van de textuurtechniek, zoals hier, nogal oncontroleerbaar is en daardoor zeer verrassende accenten kan opleveren.

Studie 43 **Patroonafdruk**

Studieopdracht

Maak een werk met een afbeelding als ondergrond en gebruik een patroonafdruk als integratietechniek.

Materiaal

Schilderdoek, acrylverf, reliëfbehang, afbeelding in zwart-wit, kopie op printpapier, kwast.

Techniek

We maken gebruik van collagetechniek waarbij de gekozen afbeelding met acrylmedium op het doek wordt geplakt. We gebruiken het glaceren en de afdruktechniek om patronen over het geheel aan te brengen.

Beeldelementen

Vorm, patroon, ritme, kleur, textuur, harmonie, eenheid, samenhang.

Compositie

We werken hier met figuratieve afbeeldingen, zij bepalen de plaats op het beeldvlak. In dit geval situeren we de afbeelding centraal net uit het midden.

Werkopbouw

- 1 Druk een afbeelding in zwart-wit af op printpapier.
- 2 Plak het geheel op het doek met een transparant plakmiddel.
- 3 Schilder de restruimte in de tint van de afbeelding en neem een stukje van het papier waarop de afbeelding is afgedrukt mee. Deze actie moet het papier integreren in de verflaag, waardoor het niet langer lijkt op een opgeplakte afbeelding.
- 4 Gebruik daarna reliëfbehang dat bij afdruk een patroon laat zien.
- 5 Varieer de eerste (sterke) afdruk met de tweede of derde (vaak zwakke) afdruk. Print ook over de afbeelding met een zwakke afdruk.
- 6 Glaceer het geheel in één kleur om samenhang te versterken.
- 7 Rond het werk eventueel af met het schilderen van een kader, een rand om het schilderij.

Wanneer u een afbeelding gebruikt van een bestaand schilderij zult u dat altijd moeten vermelden in uw presentatie zoals: 'Variatie op...van...' en daarna uw naam.

*Acryl op doek, 30 x 30 cm
Links, variatie op Picasso, G. Zwarts
Rechts, variatie op Rembrandt, demostudie*

Abstract Art collection van Rolina van Vliet

KOSMOS

www.kosmosuitgevers.nl

Dit boek bevat het beste uit 'Abstract, een bron van inspiratie' met ISBN 9789043913126 en 'Abstract, het spel met techniek en textuur' met ISBN 9789043915427
Uitgegeven onder de naam Tirion Art

Vormgeving omslag: Spletters, Bertil Merkus
Bewerking binnenwerk: Prezns, Marco Bolsenbroek
Illustraties en fotografie: Rolina van Vliet (en cursisten)

© 2016 voor de Nederlandse taal: Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen

ISBN 978 90 4391 934 0
NUR 476

Alle rechten voorbehouden / All rights reserved
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze en/of door welk ander medium ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Noch de maker, noch de uitgever stelt zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave.

Auteur Rolina van Vliet neemt u mee op ontdekkingsstocht door de wereld van de 'Abstracte Schildermethode'. Een schilderwijze die door haar expressiviteit perfect past in deze tijd, waarin we waarde hechten aan vrijheid van handelen en eigen vindingrijkheid.

Het boek start met de basiskennis die nodig is om de 'Abstracte Schildermethode' onder de knie te krijgen. Daarna volgen 60 studies en 100 startideeën om zelf aan de slag te gaan. De studies en de ruim 200 afbeeldingen komen rechtstreeks uit de praktijk en zullen u volop inspireren.

Kortom, een compleet handboek om abstract te leren schilderen voor zowel amateur als professional.

Ontdek uw eigen talent!

9 789043 919340

www.kosmosuitgevers.nl

NUR 476

Kosmos Uitgevers

Utrecht/Antwerpen

KOSMOS^{ART}