

Introduktion

Man er vant til at se verden gennem øjnene. Til dagligt ser man billeder i aviser og blade. Man ser film og fjernsynsprogrammer, der giver et skarpt og detaljeret billede af omgivelserne. Man ser også sine naturlige omgivelser gennem øjnene. Man ser sin have, sin dagligstue og den store natur uden for vinduet. Man sørger for, at øjnene fungerer perfekt. Så snart man mærker, at man ikke kan fokusere skarpt, køber man et par briller. I værste fald får man udført en operation.

Det er derfor ikke mærkeligt, at man, når man maler, kopierer den synlige virkelighed på et stykke papir eller på et lærred, og at man holder sig meget tæt til det, man ser. I første omgang forsøger man fuldstændigt at gengive hvad man ser. Motivet er "alt og alle"!

Det kan ikke være anderledes. Maleprocessen udvikler sig med erfaringen, og man kan ikke hoppe fra "nybegynder" til "erfaren" på en gang. Man skal lære at se og tænke på en ny måde, når man maler. Man starter som en "kopimaskine" og vil forhåbentlig ende som en "bevidst fortolker".

Jo mere man maler, jo mere vil ens egen personlighed påvirke ens arbejde. Jeg har ofte fortalt mine elever, at ti erfarne malere siddende foran det samme motiv (forhåbentlig) vil afslutte med ti forskellige billeder/indtryk af den

samme scene. Det skulle være muligt. De ti har sikkert udviklet deres egen stil. De lægger sikkert mærke til forskellige detaljer i motivet. De har sikkert deres eget farvevalg.

Jo mere man maler, jo mere vil man begynde at vælge favoritmotiver. Nogle vil foretrække at male blomster, mens andre vil være mere til dyr eller havet. Der findes også dem, der er lige begejstrede for alle slags motiver.

Eftersom jeg underviser, er jeg nødt til at kunne male alle slags motiver. Men jeg har også motiver jeg foretrækker.

På et eller andet tidspunkt opdager man, at det maleri man maler er "ens eget". Jeg har nogle gange malet nogle akvareller som bestillingsbilleder, hvor kunden har ønsket nogle detaljer, eller at de skulle være vist på en bestemt måde. Så var jeg nødt til at sørge for, at de var inkluderet. Når billedet er "ens eget" har man lov til at inkludere eller ekskludere de detaljer, man føler skal være med eller ej. Man skal bruge motivet som inspirationskilde og ikke nødvendigvis som forbillede.

Man kan øve sig på forskellig måde på at blive bedre til at male. En måde er at øve sig i at forenkle sine motiver og male hurtigt. Ved at gennemgå disse øvelser, lærer man at tage hurtige beslutninger med hensyn til fremgangsmåde, farvevalg og komposition.

Alek Krylow, oktober 2009

Se – fortolke – simplificere

Forestil dig, at du skal ud at male. Du finder dit malegrej og går ud. Du går omkring og kigger efter et passende motiv, og pludselig ser du det. Hvad var det, der fangede dit øje?

Begyndere ser meget ofte det STORE landskab. De ser tingene, som de er. Alt, hvad der er foran dem, skal med på billedet. Og alt skal være så detaljeret, som det er i virkeligheden.

En mere erfaren maler – det gælder både akvarel-, akryl- og oliemalere – ser ofte en mulighed i et motiv foran sig. Sommetider er det en bestemt detalje, der fanger øjet. Det kan være et træ eller et hus som bare anes gennem nogle buske. Så ser han sig omkring i området og komponerer et billede ud fra de øvrige muligheder. Ofte udelades visse elementer, da erfaringen siger, at disse ikke vil være en fordel for kompositionen, eller er for vanskelige at male på en måde, så de bliver en fordel for billedet. Ja, det er faktisk vigtigt at kende sine begrænsninger!

Vores akvarelmaler har nu fundet sit motiv og gør sig klar til at male. Hvad sker der så?

Motivet går ind i hjernen. Her fortolkes det. Man genkender den klump grønt støttet af en brunlig pind som et træ. Man ved også at der findes mange forskellige slags træer. Men man ved, at genstanden foran en, er et træ. Hvis man prøver at male træet, som man ser det, ved man at det vil give problemer. Der er millioner af blade. Farven på bladene er ikke den samme overalt på træet. Man kan se nogle grene, og de synes at være arrangeret på en bestemt måde. Træstammen er også ganske detaljeret både i farve og struktur. Og der er visse detaljer, man er usikker på. Så hvad gør man?

Man simplificerer træet. Man beslutter ikke at vise alle bladene, måske bare nogle få stykker på en del af træet. Hvis træet står langt væk, vil man slet ikke vise nogen blade. Farven på løvet kan reduceres til en eller to farver.

Jeg har undervist i akvarelmaling de sidste 25 år, hovedsageligt folk, som er ved at tage de første usikre skridt på vej til akvarelmaling. Hvis de bliver overladt til sig selv, vil de prøve at inkludere alt, hvad de ser i deres billeder og opdage, at det er alt for svært, bliver deprimerede og giver op. Efter min demonstration og snak om: **Se – fortolke – simplificere**, prøver de igen med meget større succes.

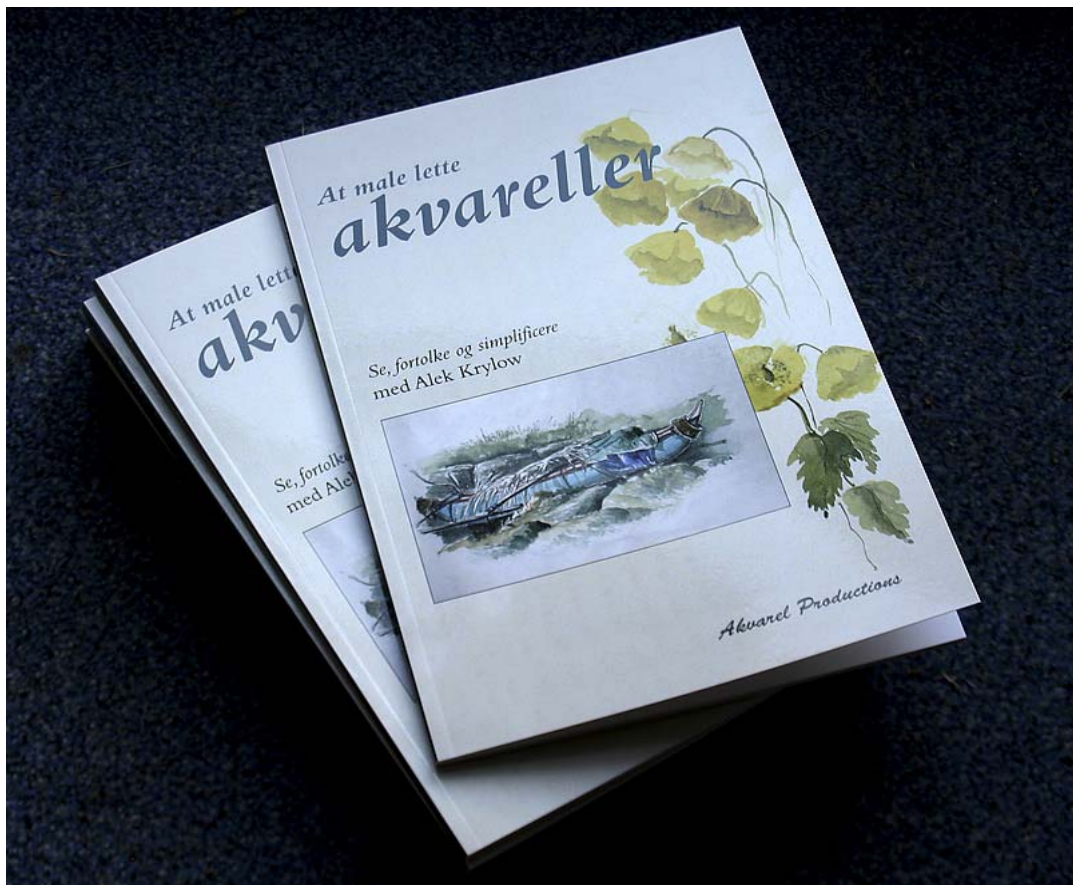

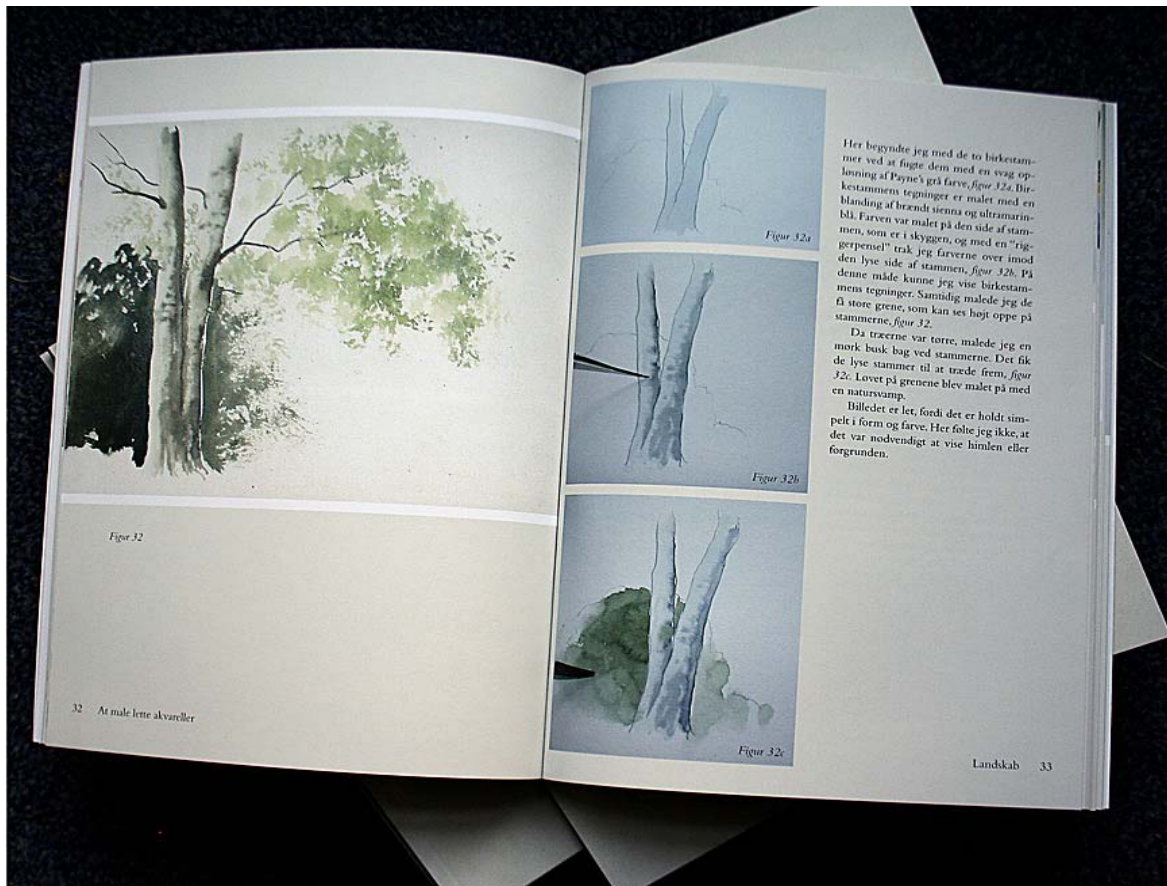
Indhold

Se – fortolke – simplificere	5
Antydningens kunst	6
Landskab	16
Vand	35
Blomster	38
Portræt	49
Abstrakt/farve	54
Dyr	55
Tusch/akvarel	57
Materialer	62
Register	64

Der skal lyde en stor tak til følgende personer som har hjulpet med at få bogen fra ide til virkelighed:

Jette Herne, som har rettet mit danske sprog til noget, som kan forstås. Esther Larsen og Jytte Kohlschen, som har brugt meget tid på at læse korrektur. Og til Jørgen Strunge for grafisk tilrettelæggelse af billeder og tekst.

Her begynde jeg med de to birkestammer ved at fugte dem med en svag opløsning af Payne's grå farve, figur 32a. Birkestammerne tegninger er malet med en blanding af brandsienna og ultramarin, som er i skyggen, og med en "riggerpensel" trak jeg farverne over imod den lyse side af stammen, figur 32b. På denne måde kunne jeg vise birkestammerne grene, som kan ses højt oppe på stammen, figur 32c.

Da træerne var tørre, malede jeg en mørk busk bag ved stammerne. Det fik de lyse stammer til at træde frem, figur 32c. Lovet på grene blev malet på med en natursvamp.

Billedet er let, fordi det er holdt simpelt i form og farve. Her følte jeg ikke, at det var nødvendigt at vise himlen eller forgrunden.

Figur 2

Fjorden
De fleste gange, vi har malet dette motiv på stedet, har vundet set ud som en mørkeblå linie, figur 2.

En mørk linie med Payne's grå er alt, hvad man behøver her. Men husk, at lade være med at male linien helt tværs over papiret. Der er nogle træer, som vandet passerer bagved, og det skal vises her. Og husk, at vand altid er vandret!

Det næste vi maler er himlen. Vi ved nu, hvor meget plads vi har til rådighed til himlen. Den skal gå helt ned til vandet.

er fyrretræer jo lidt komplicerede. De har masser af nåle og grene. Hvordan maler man det?

I vores billede er fyrretræerne ganske langt væk, så vi kan ikke se nogle detaljer. Hvis vi skal simplificere et fyrretræ, er der to ting, vi skal lægge mærke til. Træets farve og dens form. Vi kan male alle fyrretræer på samme måde rosten af vores liv! Jeg har malet fyrretræer i Skandinavien og i Provence på samme måde i mange år, og har kun en gang en enkelt været i tvivl om, hvad slags træ jeg havde malet.

Himlen
Noget af det første, man normalt lærer at male, er himlen. Det betyder, at de fleste, også begyndere – kan male en rimeligt god himmel ret hurtigt.

Himlen antyder billedets stemning og er ganske vigtig. Den viser os tiden på dagen: morgenen, middag eller aften. Den viser, hvilken type vejr vi har: skyet, blæsende eller solrigt. De fleste lærer at male en blå himmel med lette skyer. Der er mange variationer over dette tema, og de fleste er ret gode.

Fyrretræerne
Vi vil nu studere fyrretræerne. De står i en gruppe i højre side af vores motiv. Nu

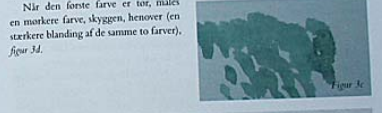

Figur 3a

at male træerne? Er der en særlig teknik til at male træer? Egentlig ikke. Jeg maler træerne med et af de mest grundlæggende penselstrøg, figur 3b.

Denne teknik består af små penselstrøg, som males ved siden af hinanden, sommetider overlappende hinanden og sommetider ikke, figur 3c.

Når den første farve er tør, males en mørkere farve, skyggen, henover (en stærkere blanding af de samme to farver), figur 3d.

Figur 3b

Figur 3c

Figur 3d

Figur 3a, 3b, 3c, 3d

Productions