

Corel® Painter™: Porträts anhand von Fotos malen

von Karen Sperling

Viele Berufsfotografen benutzen Corel® Painter™, um anhand von Fotos einzigartige, „handgemalte“ Porträts zu gestalten. Sie brauchen aber kein professioneller Fotograf zu sein, um mit Corel Painter anhand von Fotos Porträts zu malen. In wenigen Schritten können Sie in Corel Painter einzigartige Porträts Ihrer Kinder, Enkel oder Patenkinder erstellen. Es ist wirklich erstaunlich einfach. In diesem Tutorial erläutern wir Ihnen fünf wichtige Grundkonzepte der Porträtmalerei, die Sie beachten sollten, wenn Sie anhand eines Fotos ein Porträt malen.

Details übermalen

Beim Malen ist zu beachten, dass ein Gemälde weniger Details aufweist als ein Foto. Deswegen übermale ich normalerweise als Erstes alle Details eines Gesichts. Dazu benutze ich einen **Mischpinsel**.

So übermalen Sie die Details des Gesichts

1. Ich wähle in der Malwerkzeugauswahlleiste die Variante **Nass verwischen** der Kategorie **Mischpinsel**.
2. Auf der Eigenschaftsleiste verringere ich den Wert für die **Größe** des Malwerkzeugs. Ich übermale die Iris und die Augenwinkel, um einige der Details zum Verschwinden zu bringen.
3. Ich wähle auf der Malwerkzeugauswahlleiste in der Kategorie **Kreiden** die Variante **Spitze Kreide**.
4. Auf der Eigenschaftsleiste verringere ich die Werte **Größe** und **Deckkraft** und male Glanzlichter auf die Augen.

Konturieren der Iris

In Porträts werden die Iris heutzutage oft mit einer Umrisslinie versehen. Um dieses Aussehen zu erreichen, übernehme ich zuerst die Farbe der Iris. Für die Umrisslinie verwende ich dann einen leicht dunkleren Ton dieser Farbe.

So konturieren Sie die Iris

1. Ich drücke die Optionen- (Mac OS®) bzw. die Alt-Taste (Windows®) und klicke auf die Iris, um die Farbe zu übernehmen.
2. In der Farbpalette wähle ich einen Farbton, der leicht dunkler ist als die Farbe der Iris.
3. Ich wähle auf der Malwerkzeug-Auswahlleiste die Variante **Spitze Kreide** der Kategorie **Kreiden**.
4. Dann konturiere ich die Iris mit der dunkleren Farbe.

Malen von Schatten

Bei gemalten Porträts sollten die Augenbrauen und der Bereich über den Augen einen Schatten werfen. Um dieses Aussehen in Corel Painter zu erzielen, male ich mithilfe eines Malwerkzeugs der Kategorie **Digitale Aquarelle** einen Schatten über dem oberen Bereich der Augen.

So malen Sie einen Schatten über dem oberen Bereich der Augen

1. Ich wähle in der Malwerkzeugauswahlleiste die Variante **Aquarell einfach neu** der Kategorie **Digitale Aquarelle**.
2. Auf der Eigenschaftsleiste verringere ich den Wert für **Größe** und **Deckkraft**.
3. Ich drücke die Optionen- (Mac OS) bzw. die Alt-Taste (Windows) und klicke auf die Iris, um die Farbe zu übernehmen.
4. In der Palette **Farben** wähle ich einen dunkleren Farbton und male dann den oberen Bereich des Auges.
5. Als Nächstes öffne ich das Menü **Ebenen** und wähle die Option **Aquarellebene trocken**.
6. Ich wähle auf der Malwerkzeugauswahlleiste in der Kategorie **Mischpinsel** die Variante **Nass verwischen**.
7. Ich verwasche dann die zwischen dem dunkleren oberen Bereich und dem helleren untern Bereich des Auges erkennbare Linie.

Lichtreflexionen in den Augen

Als Nächstes setze ich ein weiteres künstlerisches Konzept um. Dies besteht darin, im unteren Bereich der Augen Lichtreflexionen hinzuzufügen.

So erzeugen Sie in Corel Painter Lichtreflexionen

1. Als Erstes wähle ich die Variante **Abwedler** der Malwerkzeugkategorie **Foto**.
2. Auf der Eigenschaftsleiste verringere ich den Wert für die **Deckkraft**.
3. Dann male ich auf die Iris, um sie aufzuhellen.

Sind die Iris nach dem Abwedeln zu weiß, aktiviere ich die Variante **Aquarell einfach** der Kategorie **Digitale Aquarelle** und hole damit die Farbe wieder zurück.

Die Lichtreflexionen werden von der Lichtquelle erzeugt, die auf den oberen Bereich des Auges auftrifft. Eine Faustregel besagt, dass man die Lichtreflexion teils auf die Pupille teils auf die Iris malt. Sie können für die Lichtreflexionen auf den Augen die Variante **Spitze Kreide** der Malwerkzeugkategorie **Kreiden** oder die Variante **Digitaler Airbrush** der Kategorie **Airbrush** benutzen. Für noch subtilere Ergebnisse empfehle ich Ihnen, einen kleineren Wert für die **Deckkraft** zu verwenden.

Kontrast hinzufügen

Ich benutze Kontraste, um meine Porträts expressiver zu gestalten. Kontraste erziele ich, indem ich die Glanzlichter und Schatten ins Porträt male, die auf dem Foto zu sehen sind, und diese damit verstärke. Ich benutze beispielsweise den **Digitalen Airbrush** bei niedriger Deckkraft, um Glanzlichter auf das Gesicht zu malen.

So fügen Sie einem Foto mehr Kontrast hinzu

1. Ich drücke die Optionen- (Mac OS) bzw. die Alt-Taste (Windows) und klicke auf ein Glanzlicht, um seine Farbe zu übernehmen.
2. Ich wähle in der Palette **Farben** einen helleren Ton derselben Farbe und male da, wo auf dem Foto das Glanzlicht zu sehen ist.
3. Mit der Malwerkzeug-Variante **Nass verwischen** können wir die Farbe dann noch aufhellen.

Kontrastreichere Lippen

Bei den Lippen sollte die Oberlippe dunkler sein als die Unterlippe, da das Licht auf die untere Lippe auftrifft, während die obere im Schatten liegt.

1. Wählen Sie einen niedrigeren Wert für **Größe** und **Deckkraft** des **Digitalen Airbrushs**, drücken Sie die Optionen- (Mac OS) bzw. Alt-Taste (Windows) und klicken Sie dann auf die Oberlippe.
2. Wählen Sie in der Palette Farbe einen dunkleren Ton und malen Sie die Oberlippe. Drücken Sie dann die Optionen- (Mac OS) bzw. Alt-Taste (Windows) und klicken Sie auf die Unterlippe.
3. Wählen Sie einen helleren Ton und malen Sie. Oft wähle ich auch einen niedrigeren Wert für die Größe des Malwerkzeugs.
4. Drücken Sie dann die Optionen- (Mac OS) bzw. Alt-Taste (Windows), klicken Sie auf einen dunklen Farbton und malen Sie den Bereich zwischen den Lippen und die Umrisslinie.

So korrigieren Sie die Ränder

1. Drücken Sie die Optionen- (Mac OS) bzw. Alt-Taste (Windows) und klicken Sie auf die Farbe eines Bereichs um die Lippen (das Kinn beispielsweise). Malen Sie dann um die Lippen. Diese Technik nennt man „Negativmalerei“. Dabei malt man um einen Bereich, um diesen zu betonen.
2. Bearbeiten Sie diesen Bereich dann mit der Malwerkzeug-Variante **Nass verwischen**.
3. Das Glanzlicht auf der Unterlippe male ich mit dem **Abwedler** und vermische es mit der Variante **Nass verwischen mit Struktur** des Mischpinsels.

So malen Sie Haare

Bei den Haaren malt man ganze Farbbereiche und tönt dann Haarsträhnen an

1. Ich benutze für die Haare zuerst die **Variante Nass verwischen** mit einer niedrigen Deckkraft-Einstellung, um einzelne Haarsträhnen zu vermischen und anhand der Glanzlichter und Schatten des Fotos einzelne Farbbereiche zu erzeugen.
2. Dann aktiviere ich die Variante **Verwischend rund** der Kategorie **Ölpinsel**, drücke die Optionen- (Mac OS) bzw. Alt-Taste (Windows), klicke auf ein Glanzlicht, wähle einen helleren Ton in der Palette **Farbe** und male damit.
3. Ich wähle einen dunkleren Ton und male auf ähnliche Weise die Schatten. Dann mische ich die **Farben** noch ein wenig mit der Variante **Nass verwischen**.
4. Ich wiederhole den Vorgang, bis ganze Farbbereiche entstehen und einzelne Haarsträhnen zu sehen sind. Ich füge im Haarbereich mit dem **Abwedler** noch einige Glanzlichter ein. Mit der Variante **Aquarell einfach neu** hebe ich einzelne Töne der Haare stärker hervor.

So, dies sind die einzelnen Schritte – und die damit verbundenen künstlerischen Konzepte –, um in Corel Painter anhand eines Fotos ein Porträt zu malen. Sie brauchen nur noch ein bisschen Übung und in Kürze malen Sie schneller eigene Porträts, als Sie Michelangelo sagen können!

Gemälde von Karen Sperling, nach einem Foto von Michelle Lamberth.

Karen Sperling war die erste Corel Painter-Expertin. Sie verfasste nicht nur das Benutzerhandbuch für die Erstversion im Jahr 1991, sondern auch für viele darauffolgende Versionen. Sie hat drei Corel Painter-Bücher geschrieben. Ihr viertes, *Painting for Photographers*, zum Thema Fotomalerei mit Corel Painter und Adobe® Photoshop, ist im Juli 2009 erschienen. Sie veröffentlicht *Artristry Tips and Tricks*, ein monatlich erscheinendes Magazin mit Tutorials für Corel Painter, und unterrichtet Corel Painter in ihren *Artristry Painting for Photographers*-Kursen. Karen ist selbst Künstlerin und Fotografin. Ihre Kunstwerke wurden in New York in einer Galerie im prestigeträchtigen Kunstviertel von Chelsea und während der Art Basel Miami, der größten Kunstmesse der USA, ausgestellt. Ihre Bilder sind auch in vielen privaten Kunstsammlungen zu finden. Beispiele Ihrer Gemälde und Fotos sowie Informationen zu ihren Corel Painter-Tutorials, -Büchern und -Kursen finden Sie auf ihrer Webseite: <http://artistrymag.com> und <http://karensperling.com>.