

跟菲利大叔学手绘

创意速写

[德] 菲利克斯·沙因伯格 著 郭璐 译

FELIX
SCHEINBERGER

CALL BOX
FOR THE
FIRE
DEPARTMENT

上海人民美術出版社

跟菲利大叔学手绘

创意速写

[德] 菲利克斯·沙因伯格 著 郭璐 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创意速写 / (德) 菲利克斯·沙因伯格 著; 郭璐 译. —

上海: 上海人民美术出版社, 2017.1 (2017.3重印)

(跟菲利大叔学手绘)

ISBN 978-7-5586-0074-6

I . ①创… II . ①菲… ②郭… III . ①速写技法

IV . ① J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 233156 号

German Language edition: Mut zum Skizzenbuch © 2009

by Verlag Hermann Schmidt Mainz, Germany

www.verlag-hermann-schmidt.de

Right manager: Doris Ding

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版

版权所有, 侵权必究

合同登记号: 图字: 09-2016-044

西方经典美术技法译丛

跟菲利大叔学手绘: 创意速写

著 者: [德] 菲利克斯·沙因伯格

译 者: 郭 璐

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 马永乐

封面设计: 刘潇然 侯思宇

版式设计: 胡思颖

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海市长乐路 672 弄 33 号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16 印张 10

版 次: 2017 年 1 月第 1 版

印 次: 2017 年 3 月第 2 次

书 号: ISBN 978-7-5586-0074-6

定 价: 59.00 元

前言

- 7 为什么要使用速写本?

关于速写本

- 8 什么牌子的速写本呢?
- 11 恰当的版式

一本有个性的速写本

- 12 从哪里开始呢……第17页
- 14 保护好你的速写本
- 17 添加注释
- 18 日记
- 21 涂鸦让你自由
- 22 绘画方式的对与错

绘画工具

- 24 马克笔、钢笔、复写铅笔
- 27 乌墨水
- 29 彩色铅笔
- 31 圆珠笔
- 32 ……当然还有: 铅笔
- 36 其他: 从马克笔到亮片笔
- 39 水彩
- 44 拼贴画

表达你的想法

- 47 表达你的想法——这是无可取代的
- 48 盲绘
- 51 你决定你笔下的线条
- 52 这不是一本作品集——当然可以犯错!
- 55 画出你的感受
- 56 绘画并非摄影
- 58 画出你的焦点——想象力会填满余下的空白
- 61 画出看不见的东西

绘画基础

- 62 镜头设置和西部电影
- 64 五大镜头设置
- 68 内化构图
- 70 重量与平衡
- 72 搜集素材
- 74 透视
- 78 空间感和透视
- 80 山水风景
- 83 自然风景
- 84 山水画与时间
- 87 为山水画上色
- 88 水墨山水画
- 90 光和影
- 93 阴影的表达与光线

人物速写

- 95 人不是静物
- 96 朋友
- 98 路人
- 101 在公共场合
- 103 捉迷藏
- 104 无偶像论
- 106 肖像画与讽刺画
- 108 裸体绘画与人体比例

旅行

- 134 化身当地人视角
- 137 旅行绘画
- 138 旅途中的画家不只是游客
- 141 绘画是跨越国界的语言
- 142 合适的时间和地点
- 144 不只适合雨天：博物馆
- 147 全景画
- 149 小细节和点睛之笔

动物速写

- 110 “它就是不肯待着不动！”

建筑物速写

- 114 现代城市与古老建筑
- 117 城堡和旅舍
- 118 如何画建筑物

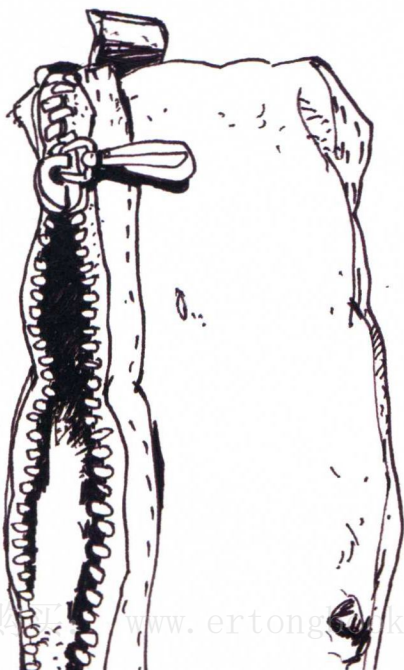
运用

- 151 所谓逼真，其实是画出你眼中的真实
- 152 世间万物，瞬息万变
- 154 速写的回收利用与删除
- 156 数字媒体和后期处理
- 157 达·芬奇的速写本最后怎么样了？

找对地点很重要

- 120 开放的心态……
- 123 地点的好与坏
- 124 找到你的“办公桌”
- 127 别忘了画汽车
- 128 汽车年代速写
- 130 善用多视角
- 132 静物速写

Mut zum Skizzenbuch

Zeichnen und Skizzieren unterwegs

跟菲利大叔学手绘

创意速写

[德] 菲利克斯·沙因伯格 著 郭璐 译

上海人民美术出版社

前言

- 7 为什么要使用速写本?

关于速写本

- 8 什么牌子的速写本呢?
- 11 恰当的版式

一本有个性的速写本

- 12 从哪里开始呢……第17页
- 14 保护好你的速写本
- 17 添加注释
- 18 日记
- 21 涂鸦让你自由
- 22 绘画方式的对与错

绘画工具

- 24 马克笔、钢笔、复写铅笔
- 27 乌墨水
- 29 彩色铅笔
- 31 圆珠笔
- 32 ……当然还有: 铅笔
- 36 其他: 从马克笔到亮片笔
- 39 水彩
- 44 拼贴画

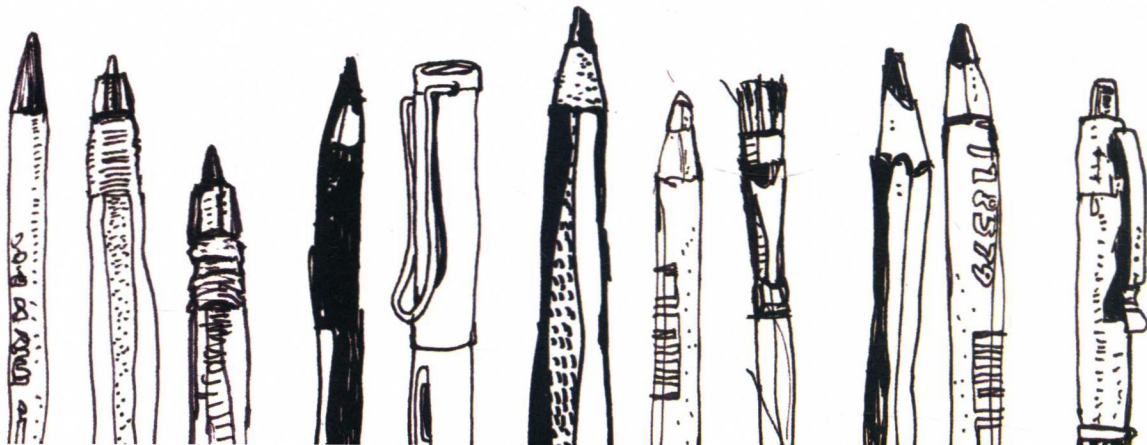
表达你的想法

- 47 表达你的想法——这是无可取代的
- 48 盲绘
- 51 你决定你笔下的线条
- 52 这不是一本作品集——当然可以犯错!
- 55 画出你的感受
- 56 绘画并非摄影
- 58 画出你的焦点——想象力会填满余下的空白
- 61 画出看不见的东西

绘画基础

- 62 镜头设置和西部电影
- 64 五大镜头设置
- 68 内化构图
- 70 重量与平衡
- 72 搜集素材
- 74 透视
- 78 空间感和透视
- 80 山水风景
- 83 自然风景
- 84 山水画与时间
- 87 为山水画上色
- 88 水墨山水画
- 90 光和影
- 93 阴影的表达与光线

人物速写

- 95 人不是静物
- 96 朋友
- 98 路人
- 101 在公共场合
- 103 捉迷藏
- 104 无偶像论
- 106 肖像画与讽刺画
- 108 裸体绘画与人体比例

旅行

- 134 化身当地人视角
- 137 旅行绘画
- 138 旅途中的画家不只是游客
- 141 绘画是跨越国界的语言
- 142 合适的时间和地点
- 144 不只适合雨天: 博物馆
- 147 全景画
- 149 小细节和点睛之笔

动物速写

- 110 “它就是不肯待着不动!”

运用

- 151 所谓逼真, 其实是画出你眼中的真实
- 152 世间万物, 瞬息万变
- 154 速写的回收利用与删除
- 156 数字媒体和后期处理
- 157 达·芬奇的速写本最后怎么样了?

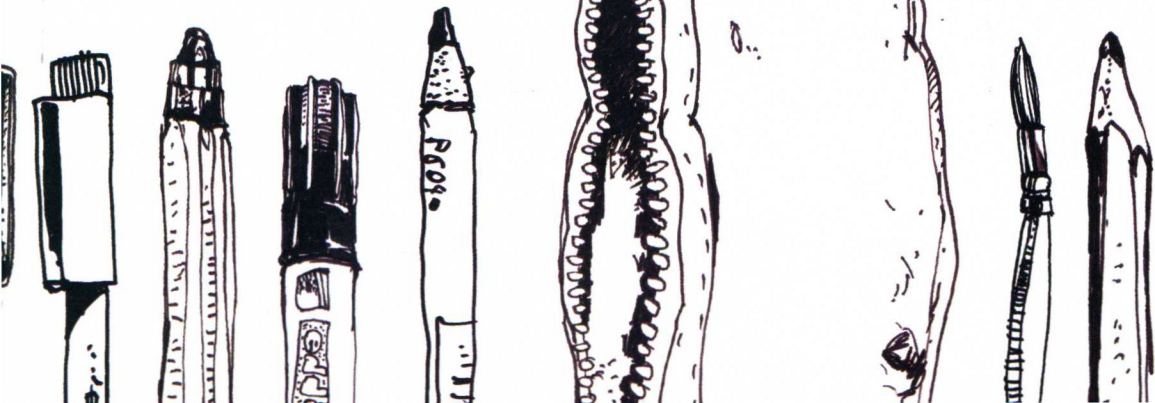
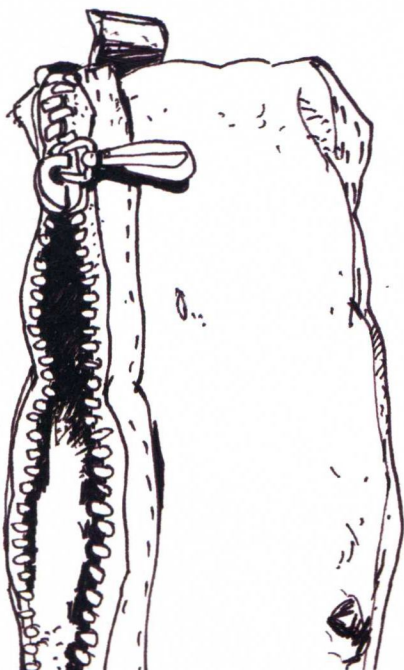
建筑物速写

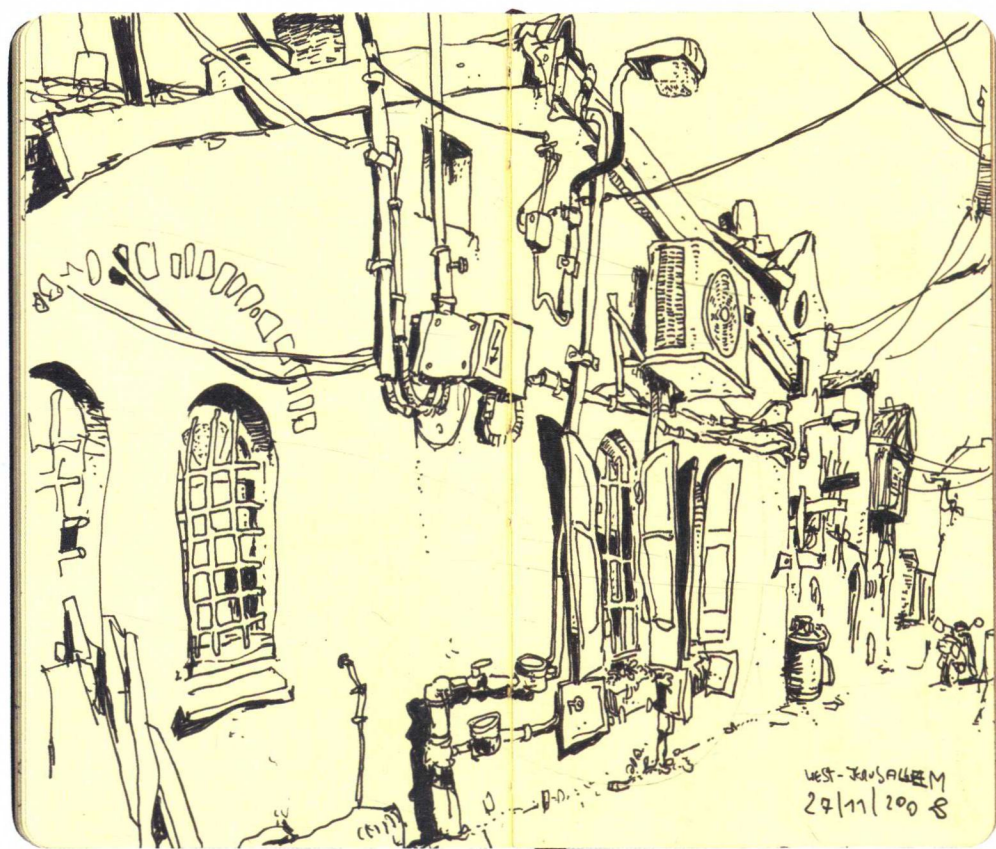
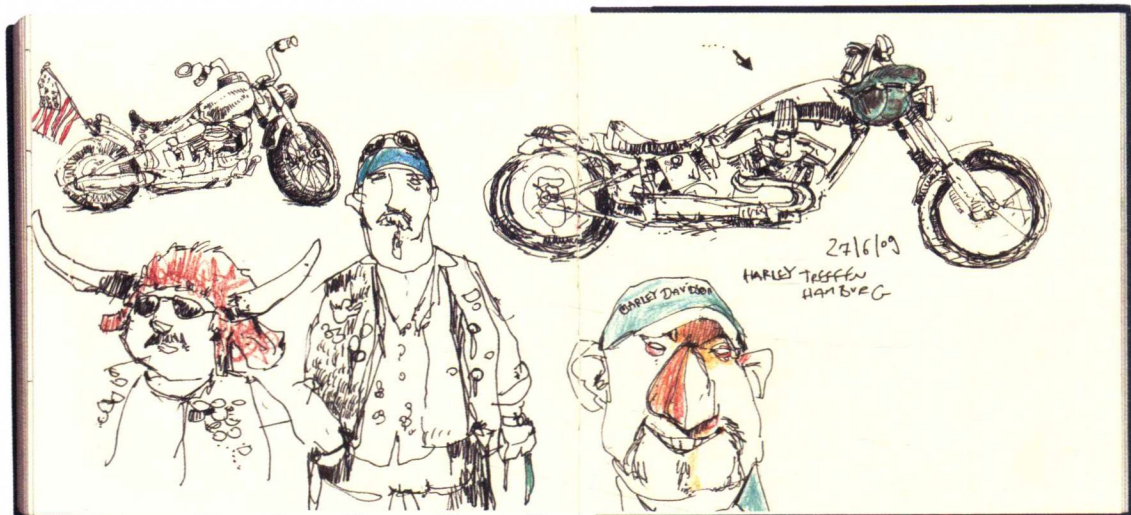
- 114 现代城市与古老建筑
- 117 城堡和旅舍
- 118 如何画建筑物

找对地点很重要

- 120 开放的心态……
- 123 地点的好与坏
- 124 找到你的“办公桌”
- 127 别忘了画汽车
- 128 汽车年代速写
- 130 善用多视角
- 132 静物速写

为什么要使用速写本？

数字媒体在全方位进入设计和绘画艺术领域的同时，也将设计师，图形和插画艺术家局限在电脑桌前。也因为这个原因，作为艺术创作者的我们正在逐渐失去和外面的世界的联系。我们已经习惯了坐在电脑桌前构思设计的工作模式，即使面对的是那些走出门就可以看到的创作主题，我们的第一反应却还是点开google搜索它。

这本书可以帮你找到另一种解决办法。首先，它包含对绘画和速写技巧的指导，比如一些基础和窍门；但更多的是在讲绘画的乐趣。另外，这本书也旨在传达一个信息，那就是绘画不仅可以陪我们探索陌生新奇的窗外世界，也让我们的内心世界变得更加开阔丰富。绘画作为一个艺术创作过程，不仅能够综合人们的知识和想象力，也是少数几个可以让作者亲历创作对象的艺术领域之一。通过对外界事物的观察描绘，你会对现实世界有一个全新的体会。你不再只是单纯欣赏他人眼中的画面，而是用自己的双眼去观察真实的世界。速写本带来的这些观察和体会，也能帮助你获得更深刻的认知和视角，丰富你的生活。

同时，绘画作品也是非常真实和私人的。如果仅仅通过网络搜索引擎寻找和观察创作的对象，我们就会面临这样一个问题：很可能所有艺术家都在使用同样的图片进行构思。这样一来，我们所看到的就只能是经过搜索引擎层层筛选之后的世界。

事实上，绘画艺术领域正在经历一场空前的文艺革新。因为技术的发展还带来了一个新的问题：几乎任何人都可以修改编辑网上下载的图片资料。这让摄影照片的可信度受到很大影响。人们因此迫切希望看到更真实更独特的

艺术作品。这就让绘画艺术因为它的即时原创性有了更多的发展空间。绘画艺术家们必须亲身观察、描绘的创作过程本身，就足以证明绘画作品的真实性。同时，这样创作出来的艺术作品带有强烈的主观意识和个人情感，这让它们比照片影像或是网络图片更具真实感。这也说明，绘画艺术作品同样拥有记录功能——这就让我们联想到速写本。

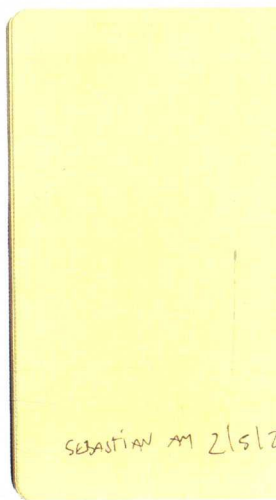
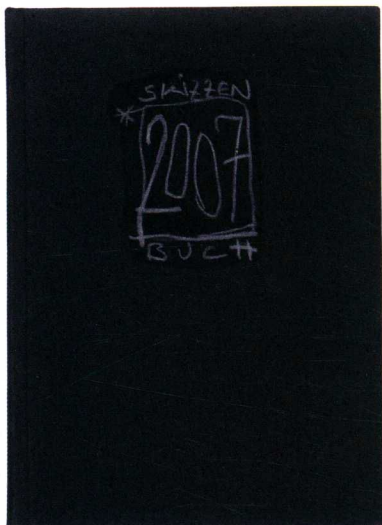
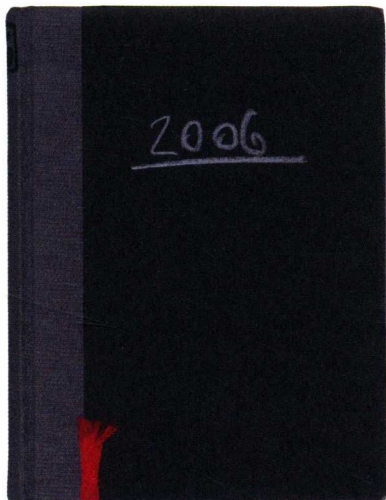
速写本是一个非常私人的东西。就我个人而言，其中的绘画作品都是为我自己创作的，而不是为了任何其他人。在速写本里，我记录描绘我生活的世界。我用绘画表达对周围世界的好奇和兴趣，清醒地认识和体会生活周遭，尽管这个过程相对漫长，其中的意义却超过一张简简单单的照片。通过绘画创作来与世界沟通也是一件依赖个人感官的事情。例如，对人物的描绘会因为熟识程度而有所不同。当你觉得一顿晚餐不好吃的时候，它在你的画里会因此表现不出诱人的模样；而你的宠物狗和一只陌生的动物相比，也会在你的笔下呈现出不同的感觉。

速写本就是这样—一个可以让你记录这些感受的地方：它是一种私密的、充满个人情绪的艺术形式。而它的这个特质也会让艺术家个人以及绘画艺术的发展都从中获益。因为艺术创作需要的是最真实个人的经历，而这只有在我们离开电脑桌、走出门之后才会发生。当我们真的踏出门，去看去感受时，随身的速写本就非常重要了。

你们的，

菲利克斯·沙因伯格

FELIX SCHEINBERGER

什么牌子的速写本呢？

一定要买价格昂贵的Moleskine笔记本吗，还是超市里没有牌子的速写本也一样好用呢？

其实，你的画并不会因为速写本本身的价值很高而变好。相反，一本贵的速写本很可能会让你在绘画的时候畏首畏尾，不敢犯错；而犯错恰恰又是艺术创作中最不可或缺的一部分。

不过，在购买速写本的时候，的确有几点需要注意：首先，速写本里的纸张必须是**无酸纸**。通常我们用的纸都是在酸性溶液中漂白过的，这不仅损害环境，时间久了也会破坏纸张质量，影响保存。因为生产过程中总会有一小部分的酸性物质残留在纸上，一段时间后就会慢慢分解。看看六十年代廉价的平装书你就知道了，纸张最后都会变得破碎不堪，无法修复。

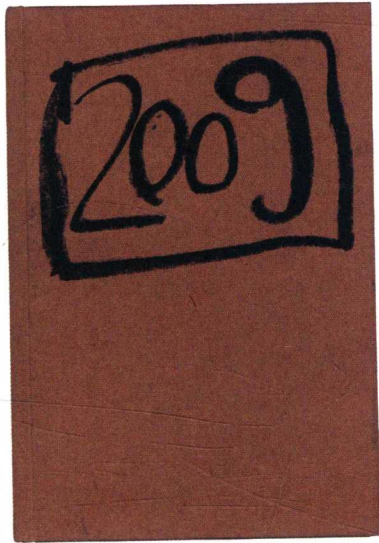
速写本必须是**硬质封面装订**的本子，这一点也很重要。不要选择活页本做速写本，否则你就没办法画中心跨页的速写了，因为活页本的中间始终会有一条细缝。

另外，速写本的纸张必须是用线装订在一起的，而不能是用胶水粘起来的，这样才能保证纸张牢固不易脱落。一本不错的速写本根本不需要超过一百元。

提示：

拿到新的速写本，记得先把自己的姓名和地址写上。这样的话，即使不小心弄丢了，你还有可能把它找回来。

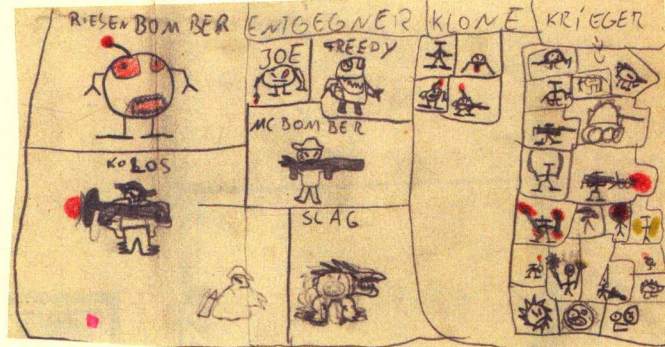
如果速写本的纸张比较厚，你也可以用墨水和水彩在上面画画。

→ Feck SCHEINBERGER

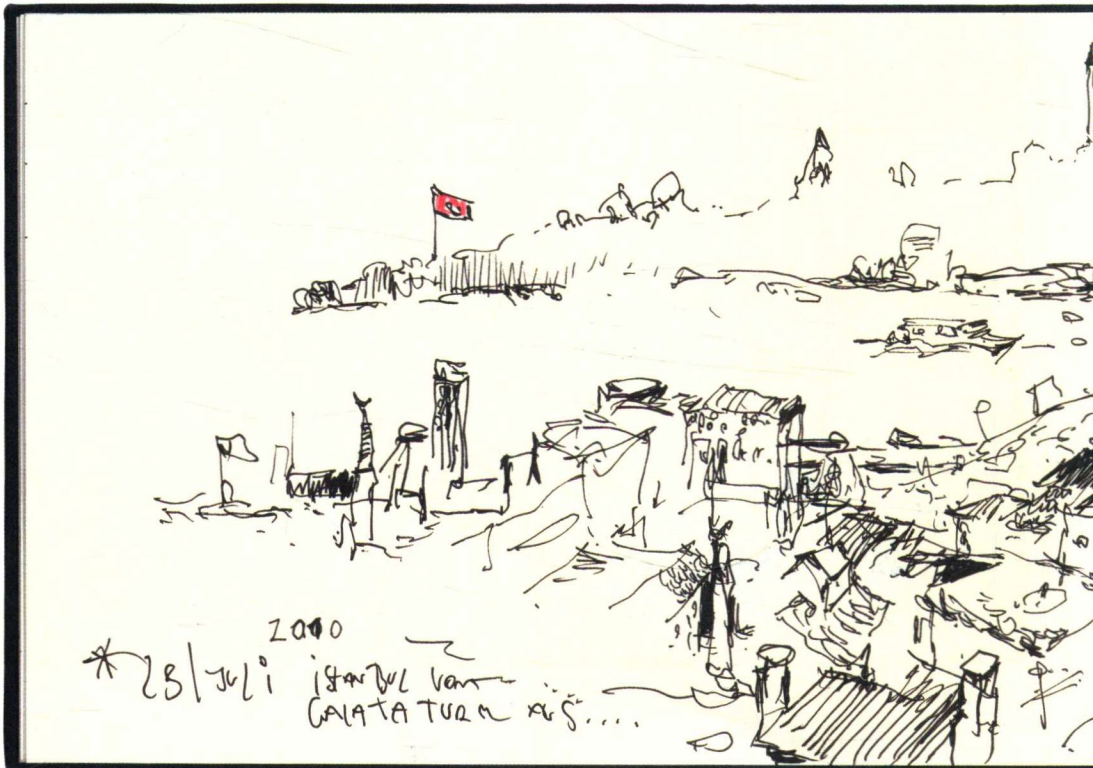
* vom 3/12/07 bis zum

SITZEN 2007/08

+ bis zum 8/ Mai 2008

2/11/2008 JERUSALEM.

恰当的版式

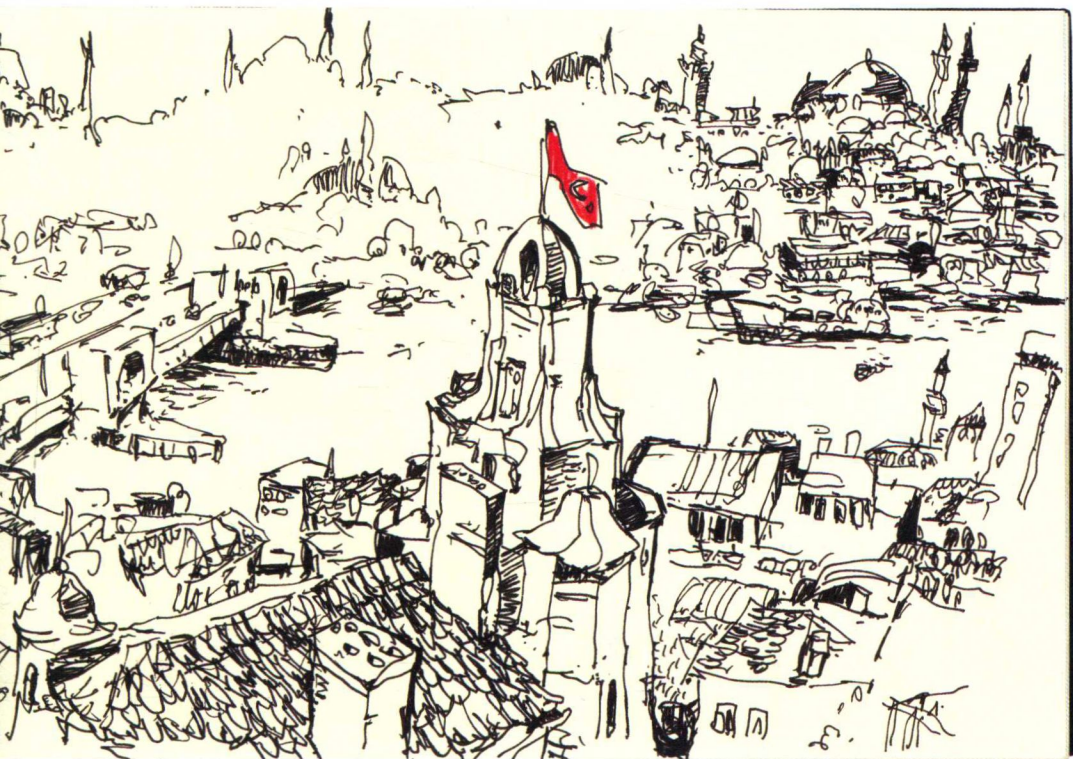
速写本的版式如何（不论尺寸大还是小，横向或者纵向版式）都由你决定。不过，在这里我可以告诉你我的个人偏好，以及不同版式分别适合什么样的构图。横向和纵向版式的速写本，顾名思义，对应横向和纵向构图风格。当然，你也可以在一本纵向版式的速写本里利用中心跨页的两张画纸画一幅横向构图的海景画，但是要在特别宽的横向版式速写本里画一幅站立的人物肖像就比较困难了。不过，横向版式的速写本却非常适合在外出旅途时带着。我个人喜欢尺寸小的速写本，比如A5大小的。它们相对比较轻便，也不会很显眼。去文具店拿几本速写本感受一下，相信自己的直觉，选一本最适合你的速写本。

提示：

试着在新的速写本里尝试不同的绘画技巧，比如，用墨水测试纸张是不是容易渗水。

这里是我在Moleskine速写本里做颜色测试的例子。从上至下测试的绘图工具是：水彩、纤维勾线笔、马克笔、墨水、印度墨水、工业油漆、德国威迪马克笔和圆珠笔。

从哪里开始呢……第17页

艺术家们都时常经历那种对空白画纸的恐惧感。所以面对一本全新的速写本，你显然只会更加无从下手。要从哪里开始呢？更重要的是，要怎么做才不会一下笔就犯错，毁掉一本崭新的速写本呢？

别担心，这并不是一个要靠心理课程才能解决的问题。事实上，对空白画纸的恐惧其实来源于你对犯错和对作品不符合预期的担忧。而这些担忧恰恰又违背了你使用速写本的初衷。

这是属于你的速写本，是让你可以不断尝试、不断犯错的创作空间！它并不是一份个人作品集！所以，用一幅刻意失败的画作为速写本的开始吧！迈出这第一步之后，你会发现一切都会变得更容易！

提示：

不要从速写本的第1页开始画，最好是从第17页开始。我的建议是把第1页放在速写本的中间，千万不要按日期一天天记录。

