

德国孩子都在玩的创意美术书，
孩子的创意潜能就是这么激发出来的！

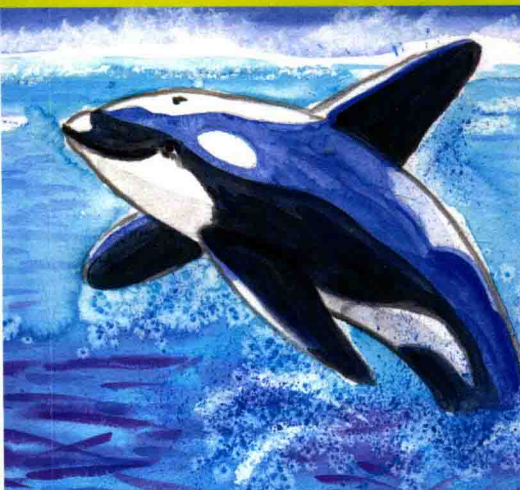
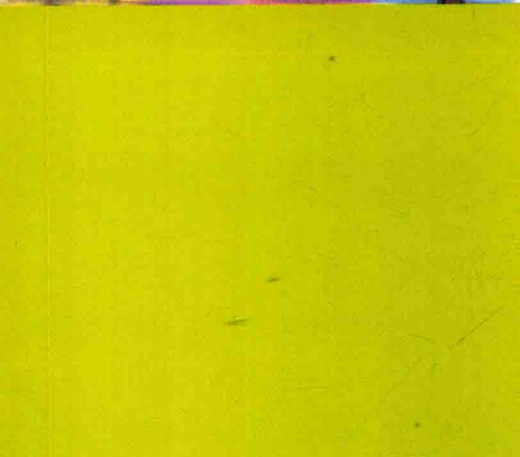
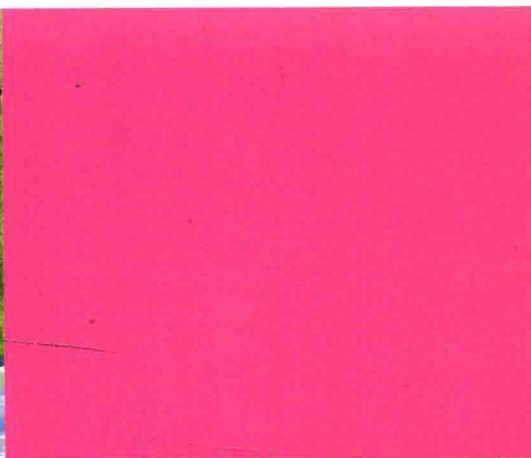

流动的水彩画

易学易画 非常好玩 创意无限

5

[德] 鲁特·瓦格纳-韦伯 / 著
刘梅 / 译

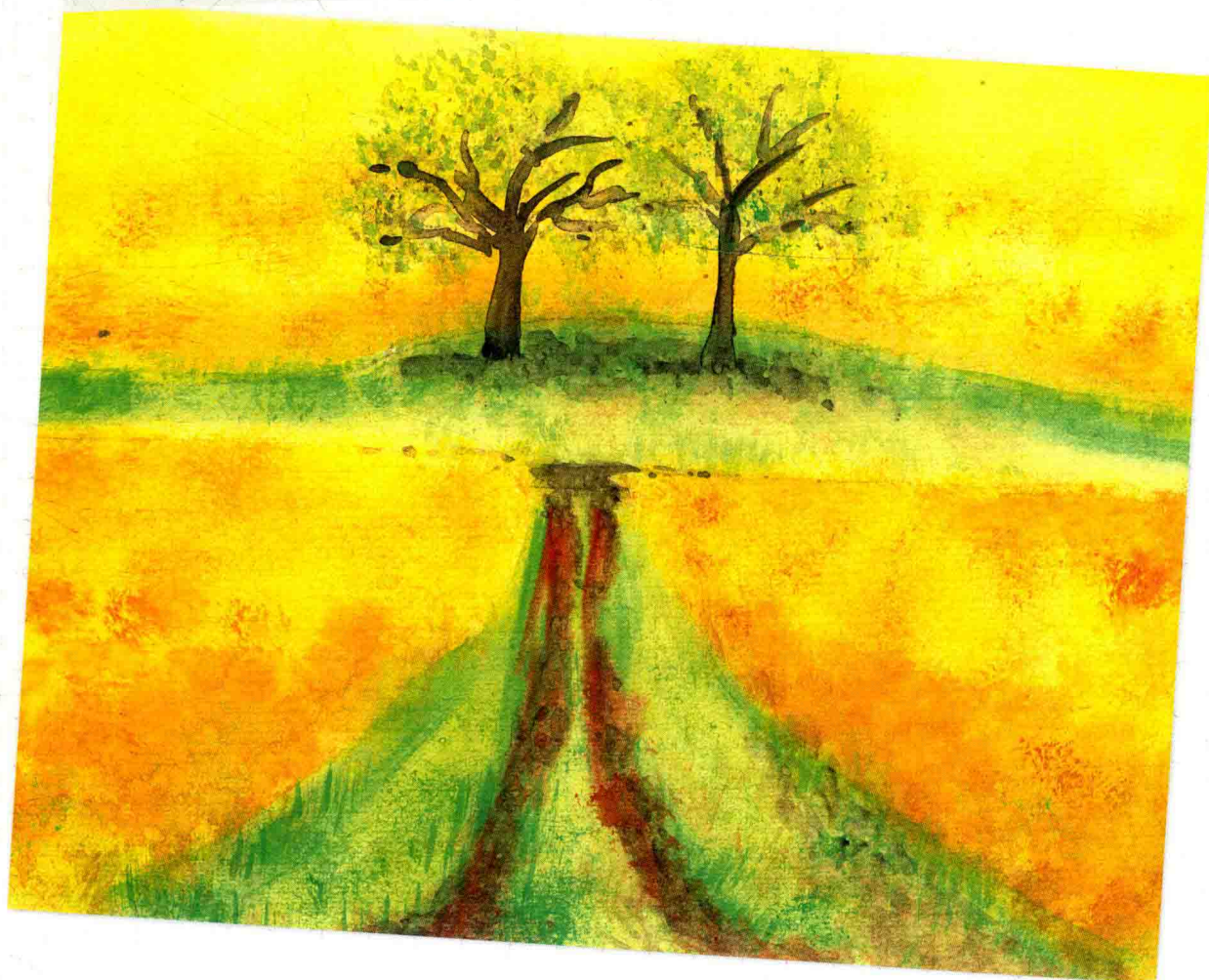
全国百佳图书出版单位
时代出版传媒股份有限公司
安徽少年儿童出版社

流动的水彩画

[德] 鲁特·瓦格纳-韦伯 / 著
刘梅 / 译

5

全国百佳图书出版单位

APCTIME
时代出版

时代出版传媒股份有限公司
安徽少年儿童出版社

鲁特·瓦格纳-韦伯 拥有自己的私人绘画学校，在音乐和审美教育方面提供针对儿童、青少年和成人的绘画与创作课程，多年来与多所幼儿园和小学合作。

著作权登记号：皖登字 12131307 号

Published in its Original Edition with the title
Kreative Kindermalschule—Malen wie die Großen
by Christophorus Verlag GmbH&Co.KG, Freiburg/
Germany

Copyright © Christophorus Verlag GmbH&Co.
KG, Freiburg/Germany

This edition arranged by Himmer Winco

© For the Chinese edition: ANHUI CHILDREN'S
PUBLISHING HOUSE

本书中文简体字版由北京 文化传媒有限公司
独家授予安徽少年儿童出版社，全书文、
图局部或全部，未经同意不得转载或翻印。

图书在版编目 (CIP) 数据

流动的水彩画 / (德) 瓦格纳-韦伯著；刘梅译。—
合肥：安徽少年儿童出版社，2014.1

(跟着大师玩创意)

ISBN 978-7-5397-6987-5

I. ①流… II. ①瓦… ②刘… III. ①水彩画-绘画
技法-少儿读物 IV. ①J215-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第306835号

GENZHE DASHI WAN CHUANGYI LIUDONG DE SHUICAI HUA

跟着大师玩创意·流动的水彩画

[德] 鲁特·瓦格纳-韦伯 / 著 刘梅 / 译

出版人：张克文 总策划：张克文 选题策划：梦溪今典

执行策划：牛硕 责任编辑：何正国 黄光胜 版权运作：王利 古宏霞

特约编辑：邸笑飞 装帧设计：冯静 责任印制：田航

出版发行：时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>

安徽少年儿童出版社 E-mail: ahse@yahoo.com

新浪官方微博: <http://weibo.com/ahsecbs>

腾讯官方微博: <http://t.qq.com/anhuisaonianer> (QQ: 2202426653)

安徽省合肥市翡翠路1118号出版传媒广场 邮政编码: 230071

市场营销部电话: (0551) 63533521 (办公室) 63533531 (传真)

(如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与本社市场营销部联系调换)

印 制：小森印刷(北京)有限公司

开 本：889mm×1194mm

1/16

印张：4

版 次：2014年1月第1版

2014年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5397-6987-5

定价：26.00 元

版权所有，侵权必究

目录

致亲爱的家长	1
致亲爱的孩子	3
眼睛、手和心	4
我所有的颜色	5
你需要的材料	6
像大师那样画画	8
落日	8
小猫咪	14
水中倒映的房屋	20
罂粟花	26
春景图	30
鹦鹉	34
水底世界	38
虎鲸	44
熊猫	50
松鼠	54
我的小技巧	58

致亲爱的家长

我们每个人都希望自己的孩子幸福成长，在各个方面健康发展。绘画能帮助我们达到这一目的。绘画不仅能够强化孩子的运动技能，还可以促进他们感官、视觉和触觉的发展。此外，绘画不仅反映了纯粹的感觉，也反映了智力和情感的变化过程。有时候我们必须决定“怎样建构我的图画”“这个物体是什么形状”“用哪种颜色”等问题。我们需要评估我们的所见，并将其转化为一个可以完成的任务。这个过程需要专注力。

绘画是一种工具。通过绘画，孩子们可以训练自己的认知能力和运动机能，并获得丰富的乐趣和满足感，这些体验都是在游戏式的绘画过程中产生的。

绘画促进孩子成长。因为借由绘画，孩子们可以安全地探索自己的局限，并冒险超越这些局限。

绘画也是一种情绪管理工具，它可以成为悲伤或者喜悦的阀门。

最后，但也很重要的一点是，无论对于孩子

还是艺术家，绘画都有助于生活质量的改善。

我想借助这本书给孩子们介绍一下什么是艺术，它与平日在学校里学习的美术课程是不同的。如同在一次充满信任的谈话中所提到的那样，我想要陪伴孩子们走上一条认知和感受的道路，延展他们的运动机能，深化拓展他们的感官世界。

本书所介绍的画法是基于一水彩画基础的技法。运用这种技法，我们即使不具备绘画的基础知识，也可以获得优美的画面。我将告诉孩子们，怎样协调毛笔、颜料和水，在现实生活中呈现出某些

绘画元素。

尽管在欣赏画作的时候，我们觉得这是相当专业的东西，但是我在我的绘画课上却一再发现，小学阶段的孩子已经可以很好地理解绘画技巧，并能够快乐地根据自己的发展水平进行技法转换。

因为我是低年龄孩子的培训导师，因此我主要谈论的也是小孩子该如何绘画，但是我也诚挚邀请成人来读一读这些文字，也许你们也能高兴地同孩子一起绘画，并在其中发现新大陆。

致亲爱的孩子

你喜欢画画，想知道怎样才能“画得特别像”吗？就像你可能看过的那些大艺术家们的作品那样？

当然，不是所有的画作都必须“看起来像真的一样”，有时候色彩比其他元素更重要，有时候或许是形状更重要。画画其实百无禁忌。当然，很多情况下我们都是把某些东西依照我们看到的樣子画到纸上。

我将在这本书里告诉你怎样画画！

它非常简单，你可以很容易弄懂并跟着做。

为此，我选择了一些完全不同的主题，以便

你们能扩大观察范围。其中既有培训班上的孩子们喜欢的风景画，也有乖巧的小猫以及其他一些可爱的小动物。在此我想告诉你，我们能够将天空或者河流画成非同寻常的样子，也可以画出精致的细节，比如小猫身上的皮毛或者草地上的青草。我将和你们一起，仔细地欣赏第一批例图，如同我们俩互相交谈一样。随着你学到的知识越来越多，我将解释得越来越少，这样你就可以专注于绘画了。之后，你的画笔和颜料就会跟你一起踏上真正的冒险之旅。

眼睛、手和心

现在我们已经进入令人兴奋的绘画世界了。如果能成功地将我们的三种感官——眼睛、手和心联接起来，那么我们的画就一定会成功。是的，你看到的没错，我来解释一下我的看法：

绘画是从“看”开始的。这里我们要用到我们的**眼睛**。要想在画面中表现点什么，人们先得认真观察。我们平时看到的很多东西其实都没有被认真研究过，但是当我们想要画下它们的时候，就必须要进行精确的观察。

在这里，看意味着**看清楚**。当你翻开第一幅图画，你会看到一轮落日。“看清楚”在这里就意味着看到太阳是圆的，不是三角形或者四边形的。虽然你也知道这一点，但是总有些形状不是人们第一眼就能辨认出来的，所以我们需要仔细观察。

现在，当我们“辨认出”太阳是圆的以后，**手**就可以画一个圈。如果不能一下子就画成功，可以先在草稿纸上练习。

在这个过程中，我们画了一轮太阳，除了用到眼睛，我们还用到了手。那么现在要用我们的心做什么呢？瞧，一个画出来的漂亮的“太阳圆圈”本身没有发光，但环绕在它周围的耀眼的色彩却能够表现出一个晴朗的天气。也许这太阳根本就不应该发光，而应显得黯淡一些，因为这是一个寂静的傍晚，你感觉到了吗？心是为你的想象而存在的，是为你的感受和这个世界上独一无二的你而存在的。心是为那些相机捕捉不到而你却能感受到的东西而存在。因此，心永远与你同在。所以，事情就是这样的：我们需要眼睛，手和心来作画，这就意味着：**辨认、做和感受**。

我所有的颜色

色彩与我们的感觉有关，它有暖色（如黄色、橙色、红色）和冷色（比如绿色、蓝色）之分。在进行观察的时候，它们就会给我们这样的感觉。如果你关注色彩，你就会感受得到。你肯定也有自己偏爱的颜色。

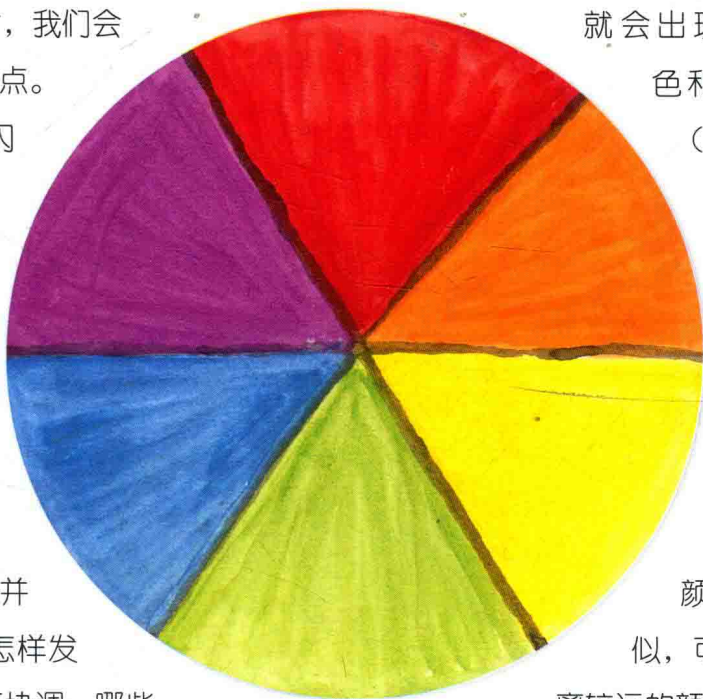
事实上，自然界的色彩比我们看到的要多得多。尽管如此，我们看到的世界也已经很多彩了。当彩虹挂上天空时，我们会格外清楚地认识到这一点。黑色的雨云之上，彩虹闪烁着彩色的光芒，阳光照耀在它的对面，一些景物被照得特别明亮。你现在肯定已经认识到了，对我们的图画来说，光线和色彩很重要。

当人们认识了颜色，并且知道它们互相之间是怎样发生反应——哪些颜色相互协调，哪些颜色相互冲突——就可以用色彩来变魔术了。很久以来，艺术家和科学家们就研究过色彩，并发展出了不同的色彩模型。瑞士画家约翰内斯·伊顿的色轮图很重要。他把最重要的颜色按照上图那样排列

布置，分为三种基础色：红色、黄色和蓝色。这三种基础色可调配出其他颜色，而它们自身是不能通过调配产生的。如果你想画画，至少得有这三种颜色。因此，它们被称为原色（Primary colour），这个词的第一部分来自于拉丁文的“primus”。这就是最基础的颜色，即最重要的**原色**。

现在，如果你将三原色两两混合，就会出现新的颜色：橙色、绿色和紫色。这些是**二次色**（Secondary colour），或者叫做间色，词中的“二”字自于拉丁文的“secundus”。如此这般，可以一直调色。原色和二次色在色轮中相互变换。这个顺序有特别的涵义：相邻的颜色容易搭配，它们色彩类似，可以调出漂亮的颜色；距离较远的颜色，即色轮中相对的颜色，

相互之间不易调和。它们色彩区别度很大，如果将它们调在一起，会产生灰暗的效果。但是，如果你在图画中将不一致的颜色并列布置，它们就开始闪光！色轮中相对排列的颜色，成为**补色**。

你需要的材料

在我们一起开始画画之前，我想就材料问题简单地说几句。你可以用学校颜料盒里的颜料来画所有的画，只不过使用方法与你平时惯用的方法不同，而是与画家们画水彩画的方法类似。

你需要一支像样的软毛笔，笔头是尖的；一支鬃毛笔，鬃毛略长一些，你可以选择专为学生设计的尼龙水彩笔，这种笔坚固耐用。

画完画后，你需要彻底清洗画笔并静置晾干。

晾干时需要将笔头朝上，或者搁在杯子上保存，这样笔毛就能很好地保持直立，你自己看着也舒服。画画的前提是你得给自己准备正确的水彩画纸。你在学校用的画纸对于我们的绘画冒险之旅来说有些薄了，水彩画纸则厚得多，而且表面是凹凸不平的。在文具店或者美术用品商店里，你可以买到成册或单张的水彩画纸。你的画有多大，由你自己决定。

A4 纸或者差不多大小的纸比较适合画画。

如果你使用单张的画纸，那么得用胶带把画纸四周粘起来。因为用水彩在画纸上画画的时候，纸湿了后会膨胀，然后起皱卷边。你最好在纸上放一大张草稿纸，比如从空白的美术本上撕一张。完成的图画等干透后再去掉胶带。如果事先就拿出掉胶带的话，有可能会撕裂画纸或者使它变得不平整。

水彩纸册子里的画纸是已经固定贴好了四边

的，连每个小角都贴好了，这样纸就不会变形，所以，如果你用的是水彩纸册里的画纸，就不需要胶带。不过就算是用册子里的纸，最上面的一张也要在颜料完全干透以后才能小心翼翼地分开。用笔杆或者不太锋利的刀子，从没有胶带的地方插进纸下，转圈将画纸剥开。

还有一点：我们需要一些盐和一根白蜡烛。用它们做什么，我先保密，以后作为惊喜带给你们吧！

你需要：

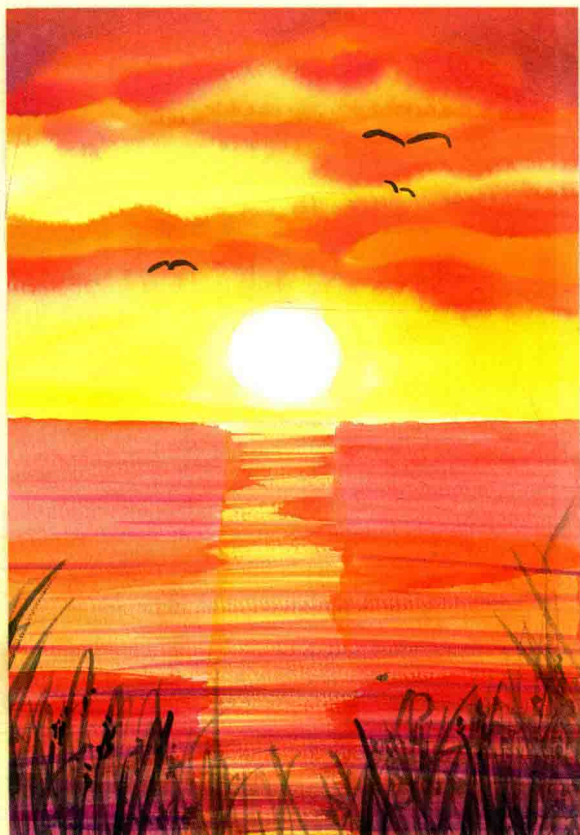
- ✕ 1 个质量好的颜料盒
- ✕ 1 支尖头的软毛笔（尼龙水彩笔，中等粗细，比如 12 号）
- ✕ 1 支长毛的鬃毛笔（中等粗细，比如 12 ~ 20 号）
- ✕ 1 个玻璃杯或者白色的酸奶杯（以便你看出画用的水是否干净）
- ✕ 1 块抹布或者纸巾
- ✕ 铅笔、橡皮
- ✕ 水彩纸（单张或成册）
- ✕ 胶带（用于粘贴纸边）
- ✕ 纸板，比如画册的封底（用作画纸的垫板）
- ✕ 用于练习的草稿纸
- ✕ 可能还要用到吹风机，用于吹干画面
- ✕ 1 件旧 T 恤衫
- ✕ 盐
- ✕ 1 支白蜡烛

像大师那样画画

落日

观察和辨认 勾描轮廓

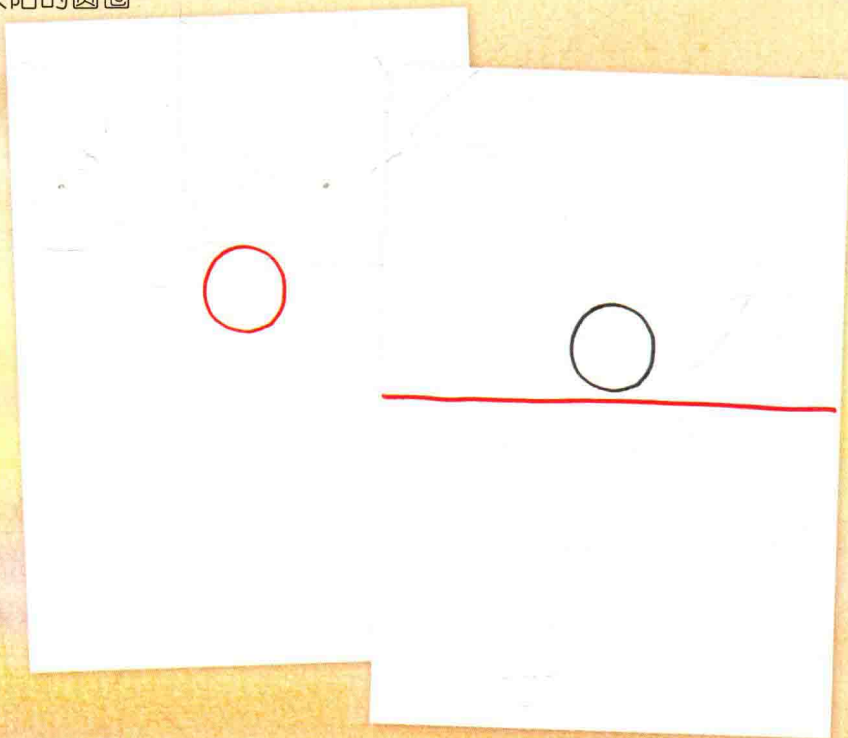
像你-know的那样，一切是从看和辨认开始的。请你仔细地看一下：在这幅画上，你发现的第一个形状是什么？没错儿，是一个圆形。这个圆形在哪儿呢？对，大概在画面中间。这一点很重要。这个圆形是什么颜色的？白色。是的，太阳是白色的，真的。大概你平时总是把太阳画成黄色的吧。当你非常仔细地去看，当你“辨认”出某些东西的时候，你会看到真的出现了某些非同寻常之处。对于我们这幅画来说，太阳是早就画好的——因为纸是白色的，画纸上的白色部分也许比被颜料覆盖的其他部分显得更亮。那么我们就直接在圆圈的四周画画吧，大画家们也是这样做的哦。

你还看到别的线条了吗？比如太阳下面？是的，一条直线，这是地平线。它将天空和水面分开。勾画轮廓时我们需要两样东西：作为太阳的圆圈和作为地平线的直线。

现在你来试试看

你能自己在画面中间画一个圆吗？如果你对初次作画不那么自信，没关系，先在草稿纸上随便画些大大小小的太阳吧。画圆时手腕要放松，不用像盖章那样用力。

现在轮到画天空的颜色了

轮廓完成后，该颜料上场了。不，打住！首先是水！对，的确是这样。只有用水你才能在太阳周围画出天空来——不需要颜料。这个技巧我称之为**水技巧**！虽然说你的画纸并不需要学习游泳，但还是需要让它湿润一些，湿到你从纸边看时，纸面上闪着水光的程度。要做到这一点，只需要用一支不常用的大毛笔，蘸着水涂湿画纸即可。

下面就真的要用到颜色了，我们总是从最亮的颜色开始，这里指的是黄色。用你的画笔满满地蘸上黄色颜料，然后涂在画纸上湿漉漉的天空部分。

现在你明白为什么我们最开始只用水来画天空了吧：颜料洇开了！你尝试画几次之后，对于水和颜料相遇时会如何彼此影响就有感觉了。当

你的天空变成美丽的黄色后（中间的太阳还是白色的），就要用到下一种颜色了。

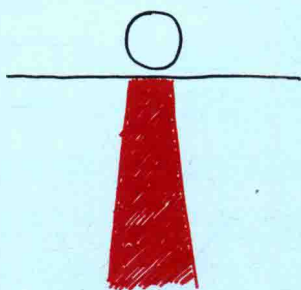
看一下例图：那里有云彩，它们就像粗粗的线条，横跨在天空中。你可以用橙色画云彩。现在如果你用画笔在黄色的天空上从一边描向另一边的话，黄色天空中就会出现一道橙色的印迹，你会看到在湿润的画纸上线条是怎样扩散开的，怎样像薄雾似的伸展成天空中的云彩。依照这个方法，画出想画的所有云彩吧，橙色或者红色的都可以。天空的上部变暗了，给你的云彩一点时间，让它们慢慢变化：它们渐渐地有了轮廓，一大朵一大朵地漂浮在空中，你的天空几乎自动出现了！这是一件多么令人激动的事情！你会看到一片云是如何凭空产生的，这就像真正的天空中出现云朵一样。

大海——水面上的光

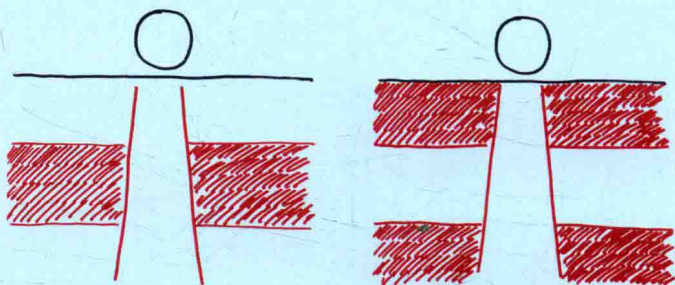
现在等几分钟，直到天空变干。你最好取点清水，因为待会儿我们用亮色的时候需要干净的水。大海会布满我们图画的下半部分。再仔细观察一下，你看到了什么？我们的视线中有不同的色块。注意，在太阳底下的水中，颜色发生了什么变化：太阳底下的位置，水面上有一道黄色的光。这道光越往下越宽，因为物体都是离得越近看起来越大，离得越远看起来越小。我们重新开始用最亮的颜色——黄色。

先在图上画一道黄色的阳光，之后阳光的一部分会被波浪盖住。用这种方法画下去，水面开始闪烁发亮。

大海——波浪

现在，请你盯着光线左右两侧的海面。你会看到两侧有同样的颜色：橙色和红色。在光线两边用水涂抹，这样颜色就可以流动。然后，像在例图中观察到的那样，你把颜色放进图画中：中间是橙色，上面和下面是红色。接着，用画笔蘸上干净的颜料来回涂抹一两次。因为画纸一直是湿的，所以这样涂抹之后，在你已经画好的大海就产生了第一批波浪纹。你甚至可以用手指来涂画！

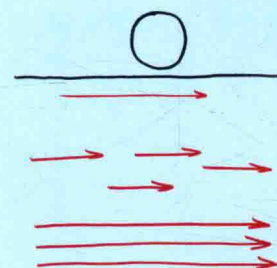

细节——更多波浪

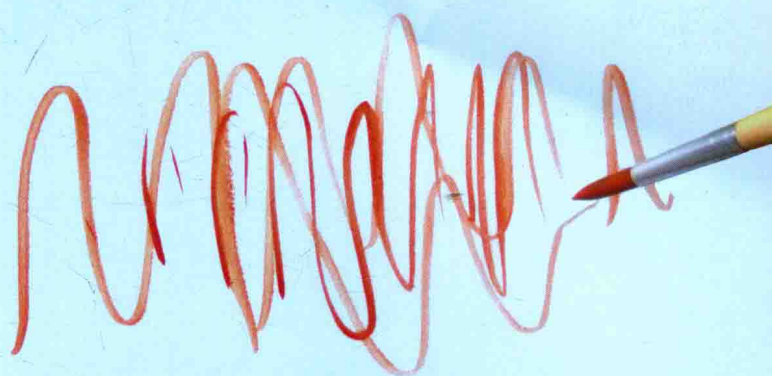
我们现在等画好的画面晾干，因为接下来的线条是完全不同的。刚才我们是让一切自由流动，这对于画天空和大海都是很好的方法，不过现在要开始细节部分了。

试试看

如果晾干需要的时间过长，你可以用吹风机小心吹干。等干了以后，就要用到笔尖技巧了：

把笔尖稍微浸湿，放进一种深色颜料中，比如暗红色、紫色或棕色。只把笔尖前端最细的部分蘸上颜料，笔尖上的毛沾上颜料后就粘在一起了。之后你

就可以像使用细铅笔那样，在纸上画出细细的线条来。

先在草稿纸上试试看吧，然后你就能够用细长的直线画出横贯画面的所有波浪了。我们看到的波浪是直线，因为它们直面我们的视线。我们从前面观察它们，不像从侧面观察那样有波峰和波谷。在画面的前景中，你能看到比后景中更多的波浪，因为景物离得越远就越不容易看真切。

收尾——青草和小鸟

我们在最前面画上一些青草，就会使得海面看起来更广阔。

你肯定知道现实生活中草原的样子，知道田地里草的高度。如果画面的前景中出现一些东西，这种东西是人们熟知并知道其大小的，那么人们就可以通过它更好地想象画面上其他景物的大小了。在这里呢，青草可以帮助我们来认识大海的宽广。

要画出草茎，你得把笔伸进黑色的颜料中。太阳下山后，人们能辨认清楚的颜色慢慢变少，因为天暗下来了。画草茎的时候要从下往上画，这样顶部就会变尖。草有大有小，长短不同，还

可以画上几根长歪了或者被风吹斜了的，这样才不会像是用尺子量着画出来的一样显得呆板。

现在，这幅画基本完成了。不过还是缺点什么特别的、让人觉得有趣的东西：对，让我们用同样的运笔技巧在天空中画几只小鸟吧。它们看起来像是字母V，只不过张得比较开。请你在草稿纸上尝试一次，用笔尖在黑颜料中蘸一下，然后画出细线条。就像画青草一样。不是每只鸟都一样，有些直飞，有些斜飞，有远有近，有大有小。

然后，当你的画完全干透了，你就可以小心地把胶条撕掉。注意去掉胶带的时候不要把画撕坏。现在，你的第一幅水彩画大功告成了！

