

跟菲利大叔学手绘

漫步水彩

[德] 菲利克斯·沙因伯格 著 顾文译

FELIX
SCHEINBERGER

上海人民美術出版社

跟菲利大叔学手绘

漫步水彩

[德] 菲利克斯·沙因伯格 著 顾文 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

漫步水彩 / (德) 菲利克斯·沙因伯格 编著; 顾文 译. —
上海: 上海人民美术出版社, (2017.3 重印)

(跟菲利大叔学手绘)

ISBN 978-7-5586-0073-9

I. ①漫… II. ①菲… ②顾… III. ①水彩画-绘画

IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 233158 号

German Language edition: Wasserfarbe für Gestalter

© 2011 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: 09-2015-1021

西方经典美术技法译丛

跟菲利大叔学手绘：漫步水彩

著 者: [德] 菲利克斯·沙因伯格

译 者: 顾 文

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: 889×1194 1/16 印张 9.75

版 次: 2017 年 1 月第 1 版

印 次: 2017 年 3 月第 2 次

书 号: ISBN 978-7-5586-0073-9

定 价: 59.00 元

T. L. A. V. I. V.
11 Juni 2006

启程

- 07 水彩来袭：是否正当时？
- 08 献给皇帝的一幅画
- 10 阿拉伯树胶：开启水彩之旅
- 12 颜料：梦想的填充物
- 14 骆驼与藏红花背后的黄色和橙色
- 16 小虫和海螺背后的红色和紫色
- 18 天青石与菘蓝属植物背后的蓝色
- 21 植物与毒药背后的绿色
- 22 让色彩长驱直入：开辟全新用武之地

初次探秘

- 25 多重选择：构思即决策
- 27 从黄昏到黎明：光与影
- 28 黑色归来：使用墨汁上光
- 31 层层叠加：上光
- 32 上光混色
- 34 鱼汤：舌尖上的上光练习
- 36 薄涂：让色彩“肆意横行”！
- 38 徜徉艺术之路：色彩浓度渐变的薄涂技巧
- 41 再来一次，跟着感觉走：薄涂
- 42 有进有出：使用和擦除颜料
- 44 湿压湿技法
- 47 技巧结合：上光薄涂齐上阵

深度理论探索

- 48 色彩的起源：简单科学
- 51 色彩组织
- 53 异性相吸：色彩对比
- 54 从南方公园到聚光灯下：色彩的类型
- 56 真实色彩：光的效果
- 59 倾听色彩诉说：为速写助力
- 60 万千色彩 相互关联：色彩的效果
- 63 色彩和谐：简单与复杂
- 65 相似和谐、单色和谐和互补和谐

- 66 三色和谐与四色和谐
- 68 冷冷和谐与暖暖和谐
- 71 收集色彩
- 72 设计色彩和谐: 使用色码条
- 74 走出你的色彩舒适区
- 76 蓝岭山脉: 色彩与透视

你的专属风格

- 79 简约才是美
- 80 “自我、真我、本我”: 找寻自己的专属风格
- 83 风格与创意
- 84 想放松? 那就别创作
- 87 不去刻意寻找就会有所发现: 想象力与互联网
- 89 让感情说话
- 90 主次分明

基础/工具

- 92 颜料盒
- 95 水彩铅笔
- 96 颜料购买
- 98 颜料混合
- 99 笔法
- 100 水彩不可能完成的任务: 成为亮色
- 102 “虚弱”的水彩颜料: 让色彩跳动
- 104 液体水彩颜料: 短暂的灿烂
- 106 回归原始: 画笔
- 108 更多画笔参考
- 110 画纸
- 112 定型: 拉伸画纸
- 114 揭秘我的手提包

户外须知

- 116 坏天气: 户外创作
- 118 另一个视角: 转换视角

- 120 水景绘画
- 122 空气、雾和烟
- 124 烟雾和氛围
- 126 美的真谛

要诀和技巧

- 128 构图和设计
- 130 污迹和斑点
- 132 绘画实体周围的空间: 负空间
- 134 白色: 平凡之中彰显独特
- 136 试画、速写和草图
- 138 还原
- 141 合并色彩: 从一种颜色入手
- 143 使用彩色画纸
- 144 特殊效果
- 146 字母与书写
- 148 版面设计、涂鸦和情节串联图板
- 150 水彩插画
- 152 你的画值多少钱?
- 154 一切到此为止: 何时停笔?

TEL AVIV
11 Juni 2006

跟菲利大叔学手绘

漫步水彩

[德] 菲利克斯·沙因伯格 著 顾文 译

上海人民美术出版社

启程

- 07 水彩来袭：是否正当时？
- 08 献给皇帝的一幅画
- 10 阿拉伯树胶：开启水彩之旅
- 12 颜料：梦想的填充物
- 14 骆驼与藏红花背后的黄色和橙色
- 16 小虫和海螺背后的红色和紫色
- 18 天青石与菘蓝属植物背后的蓝色
- 21 植物与毒药背后的绿色
- 22 让色彩长驱直入：开辟全新用武之地

初次探秘

- 25 多重选择：构思即决策
- 27 从黄昏到黎明：光与影
- 28 黑色归来：使用墨汁上光
- 31 层层叠加：上光
- 32 上光混色
- 34 鱼汤：舌尖上的上光练习
- 36 薄涂：让色彩“肆意横行”！
- 38 徜徉艺术之路：色彩浓度渐变的薄涂技巧
- 41 再来一次，跟着感觉走：薄涂
- 42 有进有出：使用和擦除颜料
- 44 湿压湿技法
- 47 技巧结合：上光薄涂齐上阵

深度理论探索

- 48 色彩的起源：简单科学
- 51 色彩组织
- 53 异性相吸：色彩对比
- 54 从南方公园到聚光灯下：色彩的类型
- 56 真实色彩：光的效果
- 59 倾听色彩诉说：为速写助力
- 60 万千色彩 相互关联：色彩的效果
- 63 色彩和谐：简单与复杂
- 65 相似和谐、单色和谐和互补和谐

- 66 三色和谐与四色和谐
- 68 冷冷和谐与暖暖和谐
- 71 收集色彩
- 72 设计色彩和谐: 使用色码条
- 74 走出你的色彩舒适区
- 76 蓝岭山脉: 色彩与透视

你的专属风格

- 79 简约才是美
- 80 “自我、真我、本我”: 找寻自己的专属风格
- 83 风格与创意
- 84 想放松? 那就别创作
- 87 不去刻意寻找就会有所发现: 想象力与互联网
- 89 让感情说话
- 90 主次分明

基础/工具

- 92 颜料盒
- 95 水彩铅笔
- 96 颜料购买
- 98 颜料混合
- 99 笔法
- 100 水彩不可能完成的任务: 成为亮色
- 102 “虚弱”的水彩颜料: 让色彩跳动
- 104 液体水彩颜料: 短暂的灿烂
- 106 回归原始: 画笔
- 108 更多画笔参考
- 110 画纸
- 112 定型: 拉伸画纸
- 114 揭秘我的手提包

户外须知

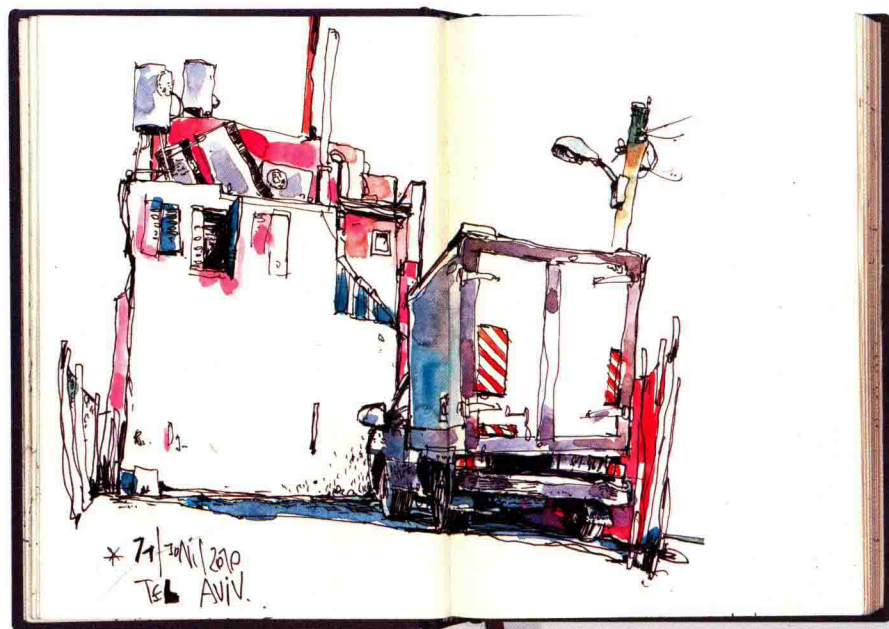
- 116 坏天气: 户外创作
- 118 另一个视角: 转换视角

- 120 水景绘画
- 122 空气、雾和烟
- 124 烟雾和氛围
- 126 美的真谛

要诀和技巧

- 128 构图和设计
- 130 污迹和斑点
- 132 绘画实体周围的空间: 负空间
- 134 白色: 平凡之中彰显独特
- 136 试画、速写和草图
- 138 还原
- 141 合并色彩: 从一种颜色入手
- 143 使用彩色画纸
- 144 特殊效果
- 146 字母与书写
- 148 版面设计、涂鸦和情节串联图板
- 150 水彩插画
- 152 你的画值多少钱?
- 154 一切到此为止: 何时停笔?

水彩来袭 是否正当时？

水彩能激发你怎样的想象？脑海中是不是立刻浮现出让人情感迸发的自然风景和精美如画的人文遗迹？在18和19世纪的英国画家眼里，水彩是一种精妙复杂的绘画媒材，奇怪的是，当代画家却不以为然，水彩随之被贬低为供玩家消遣的工具。

使用水彩在画纸上创作时，一旦犯错，补救可没那么容易，因此若想取得真正令人满意的效果，充足的信心必不可少；此外，用水彩作画包含着一些不确定性，但在这个过程中，我们能学会观察。这样看来，需要高度专注和海量练习的水彩岂肯屈居业余爱好者的玩物？

若论第一个能将我们从画室中解放出来的技巧，水彩当仁不让，因为它极易携带出门。软管、画架、画布或类似工具统统都不需要，一盒颜料、几张画纸便已足够。时至今日，我们还是得感谢水彩让我们能从画室、手提电脑和无数充电电线中抽身。

然而，水彩不仅是一门技巧，更是一种态度。它任性且随意，可以不按套路出牌。因此，我个人认为，使用水彩作画的秘诀就在于在控制与放任之间寻求一种平衡。如此，水彩便将我们所感所知却又无法清楚表达的东西表现出来，呈现让人眼前一亮的“上乘作品”。在艺术创作过程中，如果能适当在“控制”方面作出一些让步，水彩的固有特质就会更好地为我们所用。

本书有两个目的：教会你水彩技巧，也要让你了解色彩。

但是，你可别指望在本书中看到诸如如何分四步绘画天空这样的示范。相对于亲自动手去画，读者真的能通过此类教科书学到更多吗？对这一点我深表怀疑。要是那片天突然云层密布呢？我希望通过本书为你展示水彩绘画的基本原则，供你在创作过程中灵活运用。

这有点类似学习吉他的弦：学习指法很重要，但要弹什么曲子还是由你决定。

但也不用头疼，只需一盒简单的颜料，关于色彩的一切便在我们面前展露无遗。

当然也无需太在意水彩作品是否精致且真实。水彩可流向四面八方，它是自发、自由且富有创意的媒材。有水彩在手，整个世界都变成了我们的画室。

菲利克斯·沙因伯格

敬上

FELIX SCHEINBERGER

献给皇帝的一幅画

我们先来听一个流传自古代中国的故事。一天，皇帝的使者拜访了民间一位著名画师。

使者说明来意，问画师能否为圣上画一只公鸡。画师答应下来，但提出需要一段时间，毕竟慢工才能出细活。

考虑到皇帝耐心有限，使者允诺给画师两个星期。

两星期之后，使者如约出现。

“让你画的公鸡呢？”他问道。画师称自己还没有完工。使者咒骂了两声，但知道这位画师技艺精湛，还是又宽限了一个星期。而画师也承诺会及时完成这幅画。然而，一周之后使者再次出现的时候，作品还是没完成。使者忍无可忍，但依然得忍。画师要求再给他一周时间。

这次，皇帝坐不住了，一周之后，他在皇家人员的陪同下亲自去见画师。

皇帝问，现在那幅公鸡画完成了吗？

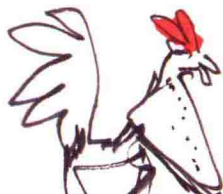
画师抬起头回答说，是的，这次是真的完成了。迎着皇帝困惑的目光，他取出一张空白画纸，拿起画笔，画了一只公鸡。

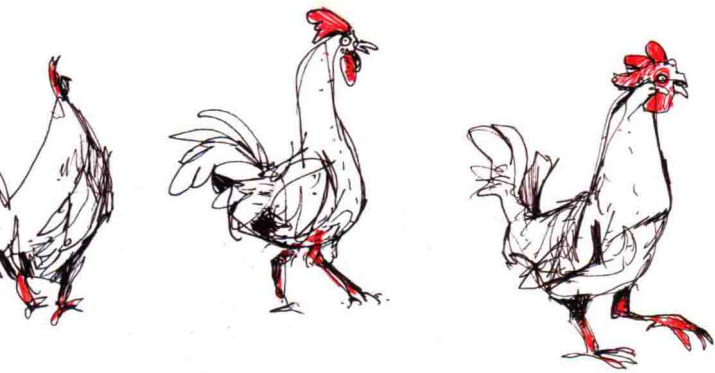
皇帝顿时龙颜大怒，质问画师既然他能此时此地轻松完成一幅画，怎敢让他的圣上等这么久？画师却很冷静。他穿过画室，打开后屋的门。在场的所有人都向屋内望去，只见这间如画室一般大小的屋子里满是这几周以来所画的公鸡画，从速写图到草图，一直堆到天花板。

这便是水彩画的故事。实际用水彩这种快而直接的媒材作画的时间很短，但水彩画涉及的技巧却需要一些时间去磨练完善，所以无论作画时间有多短，画者都需费些工夫练习、抓住这些技巧的窍门。坦白说，教你怎么下功夫的水彩类教科书很少，因为一般书籍从本质上讲都以帮助读者快速取得显著成果为目的。可是，就连这位中国大师的水彩技巧都有着巨大的上升空间，更何况我们呢？别做一日速成的美梦了，马上行动起来吧！

Gyeongbok
PALACE 13th of NOVEMBER
SEOUL, KOREA
THE INNER COURT

GYEONGBOKGUNG PALACE

경복궁景福宮

阿拉伯树胶

开启水彩之旅

水彩原料生长的地方十分炎热，要问那里什么东西稀有珍贵，那便是水了。

苏丹是世界上环境最恶劣的地区之一：地处非洲东北部的半沙漠地区，多沙尘暴，气温高达120华氏度（相当于48.9摄氏度）。

用于制作水彩的材料正是盛产于此：苏丹中心地带——科尔多凡、卡萨拉和达尔富尔。

要掌握颜料的使用方法，我们首先得看看它的成分。水彩是世界上最古老的颜料之一，其所有奥秘都蕴含在一种呈琥珀黄的物质中，这种物质从遥远而炎热的沙漠成功进驻到我们的颜料盒里。现在我们就来略探究竟。

颜料始于色素，它通常呈粉末状并鲜明表现一种具体颜色。这种粉

GUMMI ARABICUM
GUMMI

* AL 20/1
FAHIDI
FORTRES
IN
BUR DUJAI

末实际是一种染料，它来自于某种植物或矿物质、某种金属或氧化物。颜料包含数百种原始状态为粉末状的有机或无机物质——这就成了摆在画者面前的一道难题，因为粉末并不能轻易地附着于画纸或画布之上。

要变成我们所认识的颜料，这些色素还需一个搭档——黏合剂，这种“载体”将颜料聚合在一起，使其变干后附着于画纸。

几个世纪以来，解决这个难题的新方法层出不穷。中世纪，画家们将色素添加到蛋黄中，创作出蛋彩画。文艺复兴时期，他们又用煮熟的亚麻籽油创作出油画。

不论色素摇身变成丙烯颜料还是油画颜料，不论它因使用黏合剂的不同被压制成彩色铅笔还是蜡笔，真正被用来区分作品类型的正是这种黏合剂（“载体”）。

水彩颜料由一种名为阿拉伯树胶的树脂制成，上文已经提到，这种树脂产自苏丹，被从塞伊尔相思树（红相思树）和塞内加尔金合欢木（金合欢胶）这种小而多刺的树上割下。树皮被以一个向下的角度切入，释放出牛奶般的汁液，

随后这些汁液被收集并风干。从远古时代开始，这些被风干研磨的树脂便被用作颜料的黏合剂。古埃及人还将其用来制作木乃伊，而中国人则将其与墨汁混合。

制作水彩颜料时，人们将这些形状各异的蜜色树脂块进行研磨并使其在温水中溶解，然后将有色粉末加入其中。一千年以来，水彩颜料的制作方式基本未变，这是因为人们找不到阿拉伯树胶的合适替代品。

阿拉伯树胶有其特性：这种黏合剂半透明，能够反光，强化颜料的光度。此外，阿拉伯树胶没有毒性，变干后可再次溶于水。

