

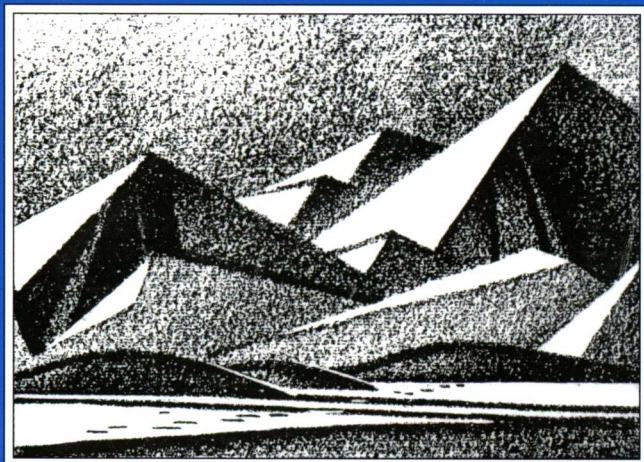
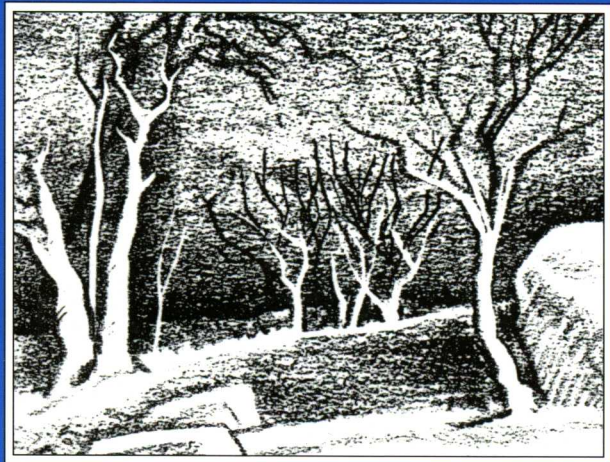

畅销美、英、日、德等十余国家，
累计销量近百万册
值得典藏的经典绘画教程

世界绘画 经典教程

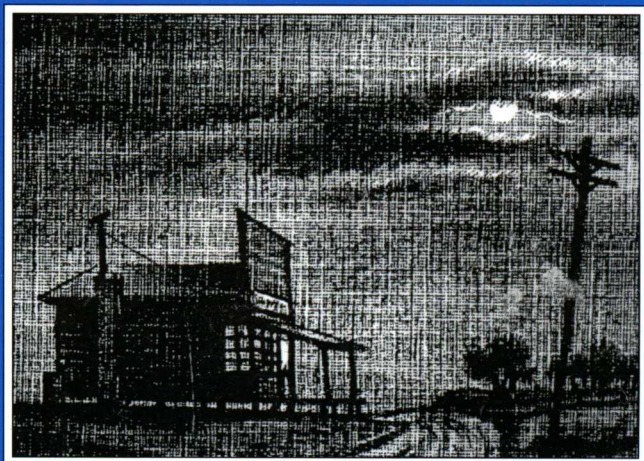
——风景素描

(修订版)

[美] Jack Hamm 著
孙峰 王凯翔 译

内含 1000 余幅示意图

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

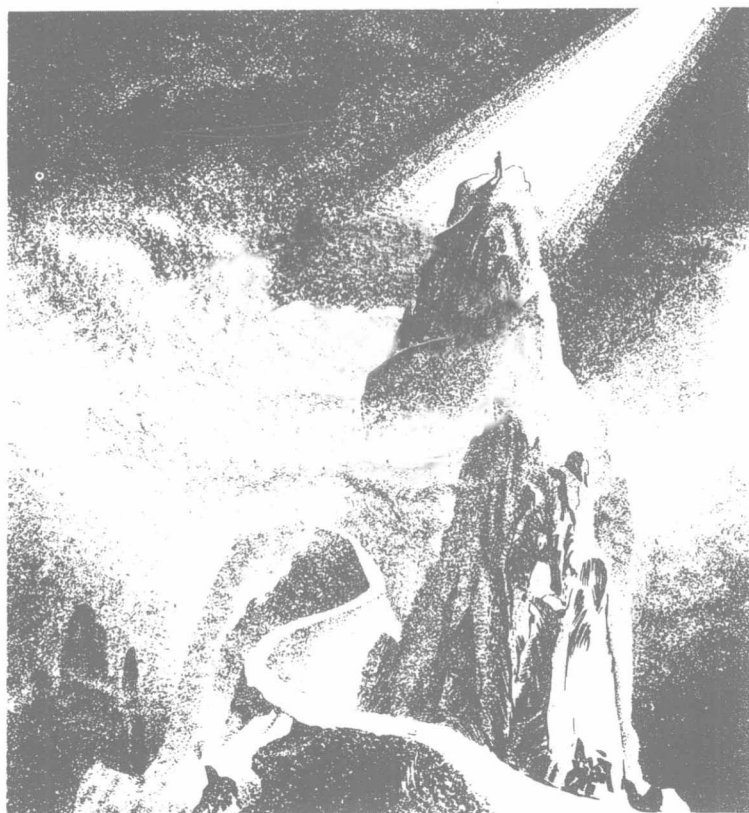
世界绘画经典教程

——风景素描

(修订版)

[美] Jack Hamm 著

孙峰 王凯翔 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

世界绘画经典教程. 风景素描 / (美) 汉姆
(Hamm, J.) 著; 孙峰, 王凯翔译. — 修订本. — 北京:
人民邮电出版社, 2014. 6
ISBN 978-7-115-34367-3

I. ①世… II. ①汉… ②孙… ③王… III. ①风景画—素描技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第000627号

版权声明

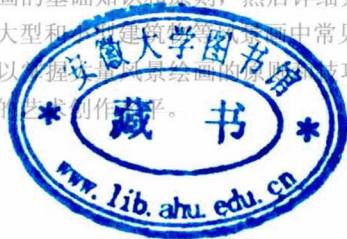
本书简体中文版由美国企鹅集团的 Perigee 公司授权人民邮电出版社出版。
保留所有权利。未经许可, 不得以任何方式复制本书或其任意部分。

内 容 提 要

本书为《世界绘画经典教程》系列图书之一, 其原版图书《Drawing Scenery: landscapes and seascapes》于1988年在美国出版, 在欧美畅销至今, 是经久不衰的绘画教程。

作者首先讲解了风景绘画的基础知识和原则, 然后详细介绍树木、树叶、岩石、山峰、云彩、天空、海洋、湖泊、河流、瀑布以及大型和小型建筑等风景画中常见事物的画法。

通过本书的学习, 您可以掌握风景绘画的原理和技巧, 相信无论是初学者还是经验丰富的画家, 都能从中汲取养分, 提高自己的艺术创作水平。

-
- ◆ 著 [美] Jack Hamm
 - 译 孙 峰 王凯翔
 - 责任编辑 王雅倩
 - 责任印制 方 航

 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京艺辉印刷有限公司印刷

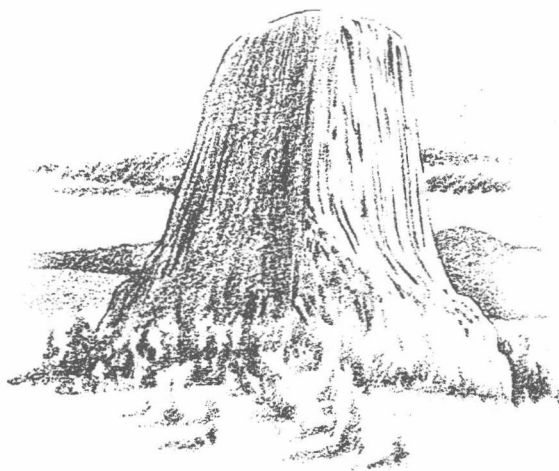
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 8.25
字数: 283千字 2014年6月第2版
印数: 16 001—20 000册 2014年6月北京第1次印刷
- 著作权合同登记号 图字: 01-2010-6906号
-

定价: 35.00元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

目 录

风景绘画的基础知识

为风景选择一个安身的空间·····	9
水平长方形·····	9
“掌控”观赏者的注意力·····	10
焦点·····	10
中心区域·····	10
边界和内部的关系·····	11
划分空间的方法·····	12
完美空间划分的原则·····	13
为目光创造一次旅行经历·····	14
标记目光的路线·····	15
风景绘画中的原则·····	16
三种形状之间的联系·····	17
三分法·····	18
讲述画面的故事·····	19
画面的切入点·····	19
画面中的“跟踪”·····	20
基本的“跟踪”方式·····	20
“跟踪”和立体感·····	21
内部的括弧·····	21
征服空白页·····	22
画面中的理解元素·····	24
共同“跟踪”·····	25
“理解”试验·····	26
情感的对答·····	26

铅笔和纸·····	28
外形的重要性·····	30
画面的基线·····	32
地面的色阶变化·····	33
起伏的地面轮廓·····	34
紧致线条的运用原则·····	35
横截面·····	36
创造距离感·····	38
立体感和距离感·····	40
色阶的对比·····	42
不同色阶形成的效果·····	44
将画面主体置之脑后·····	46
倾向于抽象·····	48
探索的意图·····	49

绘制树木和树叶

树干·····	50
树——一个大胆的开始·····	51
树的特点·····	51
用铅笔画“油画”·····	52
解析树木的语言·····	54
基线·····	56
顽强不屈的树木·····	58
同一棵树的20种不同画法·····	60
各种树木及其外形·····	62

绘制岩石和山峰

岩石的边缘和表面	64
大型岩石的描绘	65
岩石素描的户外写生之旅	66
在给定的空间中描绘岩石	67
相同轮廓内的不同变化	68
使用不同媒介进行岩石绘画	69
简单平头铅笔素描	70
创造缩微的岩石风景	71
岩石的基本结构	72
岩石的有趣样式	73
岩石——艺术中永恒不变的模型	74
巨石	75
描绘山脊的基本方法	76
山峰的构成练习	78
一幅抽象画	79

绘制云彩和天空

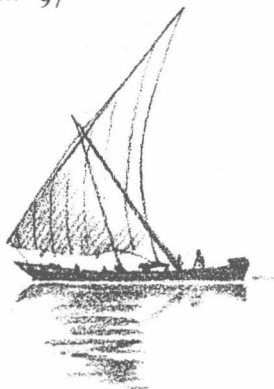
简化云彩的画法	80
云彩的处理方式	82
云彩的形成	84
日落和日出	86
早晨和夜晚的天空	88
云彩类型图	89
剧烈变化的云层背景	90
半抽象的天空	91
更多的云层效果	92
赋予云彩立体感	93
月光景色	94
简化的步骤	94
强风	96
风雪	96
向上卷起的风	97
风和沙	97

绘制水面：海洋、湖泊、河流和瀑布

水中的倒影	98
各种情况下的倒影	99
描绘水面	100
水坑和倒影	101
夜间的倒影	101
灯塔和水面	102
湖面和海面的倒影	103
水之声	104
标记波浪的运动路线	106
分析波浪	107
海上汹涌的波涛	108
有水的地方	110
愤怒的水面和平静的水面	112
绘制瀑布	113
进一步描绘瀑布	114
尼亚加拉大瀑布	115
阶梯瀑布	115
描绘冰雪	116

绘制大型和小型建筑物

风景绘画中的房屋	118
一分钟之内建成一座房屋	119
平面、色调及外形	120
关于技巧的几点建议	121
将建筑物组合起来	122
描绘城镇和乡村的景象	123
简笔素描和色调绘画	124
结构绘画的不同方法	126
记录平面和色阶	127
索引	128

**献给全世界致力于美术教学的所有老师，
包括我的女儿 Dawna。**

图书在版编目(CIP)数据

世界绘画经典教程. 风景素描 / (美) 汉姆
(Hamm, J.) 著; 孙峰, 王凯翔译. -- 修订本. -- 北京:
人民邮电出版社, 2014. 6
ISBN 978-7-115-34367-3

I. ①世… II. ①汉… ②孙… ③王… III. ①风景画
—素描技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第000627号

版权声明

本书简体中文版由美国企鹅集团的 Perigee 公司授权人民邮电出版社出版。
保留所有权利。未经许可, 不得以任何方式复制本书或其任意部分。

内 容 提 要

本书为《世界绘画经典教程》系列图书之一, 其原版图书《Drawing Scenery: landscapes and seascapes》于1988年在美国出版, 在欧美畅销至今, 是经久不衰的绘画教程。

作者首先讲解了风景绘画的基础知识和原则, 然后详细介绍树木、树叶、岩石、山峰、云彩、天空、海洋、湖泊、河流、瀑布以及大型和小型建筑物等风景画中常见事物的画法。

通过本书的学习, 您可以掌握大量风景绘画的原则和技巧, 相信无论是初学者还是经验丰富的画家, 都能从中汲取养分, 提高自己的艺术创作水平。

-
- ◆ 著 [美] Jack Hamm
 - 译 孙 峰 王凯翔
 - 责任编辑 王雅倩
 - 责任印制 方 航
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京艺辉印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 8.25
 - 字数: 283千字 2014年6月第2版
 - 印数: 16 001—20 000册 2014年6月北京第1次印刷
- 著作权合同登记号 图字: 01-2010-6906 号

定价: 35.00元

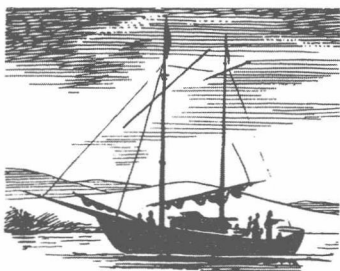
读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

**献给全世界致力于美术教学的所有老师，
包括我的女儿 Dawna。**

前言

许多人都曾经试着用硬笔或油彩描绘风景。大多数家庭和办公室的墙上都挂着某个家庭成员的风景画作。几乎可以说，人们在“风景艺术”中所倾注的时间和精力要远远多于在其他绘画艺术中所占的总和。当然，如果绘画者掌握了基本的绘画原则和技巧，这些风景画很可能会大放异彩。本书旨在帮助艺术家们创作出更加完美的绘画作品。

所有的线条画都一定是线条与线条叠加而成的，所有的油画都是用笔刷一笔一笔画出来的。头脑中的画面不会立即跃然纸上，尽管大脑中的概念或许非常清晰，但是要将它反映到纸面上、画板上或者画布上就是另一回事了。即使要画的风景是真实的，而且就直接呈现在画家面前，仍然会有一个转换的问题，即怎样把景观安置在一个二维空间的“新家”中。现在的问题是：是否该把面前的一切都收入画中？对此我们已经拥有了确切的答案：取舍相宜。

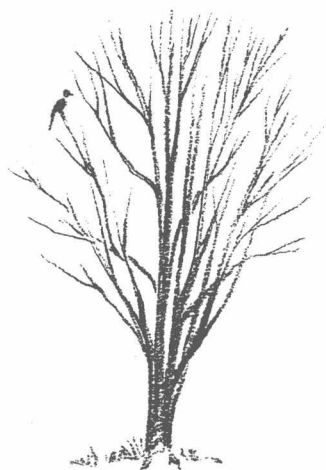
读者在学习的过程中，会发现本书的主要目的是鼓励创新。不过要想标新立异就要充分利用所有可用资源，不仅在利用的方式上独出心裁，而且这种方式还必须行之有效且易于为人所接受。一些基础技巧在几百年的风景绘画的历史中经久不衰，虽然艺术家们很少记述这些技艺，但却将其展现在了他们的作品之中。本书将一一为你介绍从古至今的绘画精品中所应用到的各种技巧。随着谜底的揭开，你会发现道理其实并不深奥。本书的语言力求做到通俗易懂。

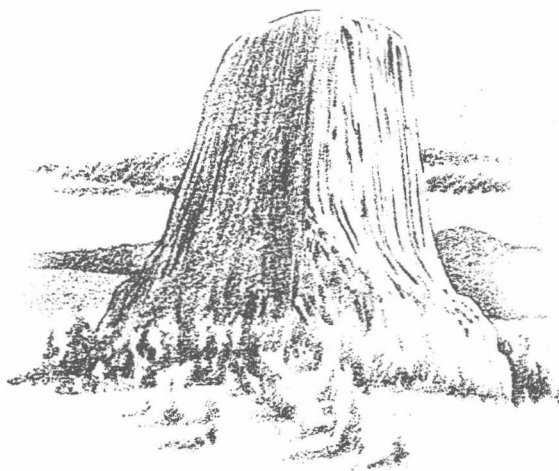
这里需要说一下界线，或者叫作框架。既然绘制的风景大部分都要落入框架之中，本书的指导就将着重于框架之内。框架应该是一幅风景的一部分。人体解剖、动物画、卡通画，甚至人物肖像画都可以不必拘泥于框架而教学，但是风景画因其天性纷繁复杂，需要通过一个框架来观赏。当然，要将一个物体表现在画面中，有时也需将其单独分离出来。

这里还要提一下本书中使用的原始画稿。本书中大部分采用了小型素描。作者在多年的教学实践中认识到，当学生在超乎寻常的宽大画幅中用铅笔绘制素描时，往往容易迷失自己。油画、丙烯画、淡彩画、水彩画及木炭画等都可以在一般的课堂教学尺寸中完成，但是对于铅笔画来说，由于其通常适用于学习阶段和初步试验，采用小型素描（仅仅比本书中的画稍微大一些）会取得更好的效果。那些用画笔（Brush）或硬笔和水墨并用（也许是和铅笔并用）完成的画比你在本书中看到的都要宽一二英寸（1英寸=2.54厘米）。

说句实话，风景艺术在如今具有空前的重要地位。世界越来越拥挤，随之而来的是紧张、拥堵以及一种身处囚笼的感觉。一幅好的风景画作能使人远离喧嚣，还会成为人类灵魂摆脱压抑、享受自然的窗户，能让人精神焕发，更好地迎接眼前新的挑战。所以，恭喜你选择了这样一个崇高的追求！

Jack Hamm

目 录

风景绘画的基础知识

为风景选择一个安身的空间·····	9
水平长方形·····	9
“掌控”观赏者的注意力·····	10
焦点·····	10
中心区域·····	10
边界和内部的关系·····	11
划分空间的方法·····	12
完美空间划分的原则·····	13
为目光创造一次旅行经历·····	14
标记目光的路线·····	15
风景绘画中的原则·····	16
三种形状之间的联系·····	17
三分法·····	18
讲述画面的故事·····	19
画面的切入点·····	19
画面中的“跟踪”·····	20
基本的“跟踪”方式·····	20
“跟踪”和立体感·····	21
内部的括弧·····	21
征服空白页·····	22
画面中的理解元素·····	24
共同“跟踪”·····	25
“理解”试验·····	26
情感的对答·····	26

铅笔和纸·····	28
外形的重要性·····	30
画面的基线·····	32
地面的色阶变化·····	33
起伏的地面轮廓·····	34
紧致线条的运用原则·····	35
横截面·····	36
创造距离感·····	38
立体感和距离感·····	40
色阶的对比·····	42
不同色阶形成的效果·····	44
将画面主体置之脑后·····	46
倾向于抽象·····	48
探索的意图·····	49

绘制树木和树叶

树干·····	50
树——一个大胆的开始·····	51
树的特点·····	51
用铅笔画“油画”·····	52
解析树木的语言·····	54
基线·····	56
顽强不屈的树木·····	58
同一棵树的20种不同画法·····	60
各种树木及其外形·····	62

绘制岩石和山峰

岩石的边缘和表面	64
大型岩石的描绘	65
岩石素描的户外写生之旅	66
在给定的空间中描绘岩石	67
相同轮廓内的不同变化	68
使用不同媒介进行岩石绘画	69
简单平头铅笔素描	70
创造缩微的岩石风景	71
岩石的基本结构	72
岩石的有趣样式	73
岩石——艺术中永恒不变的模型	74
巨石	75
描绘山脊的基本方法	76
山峰的构成练习	78
一幅抽象画	79

绘制云彩和天空

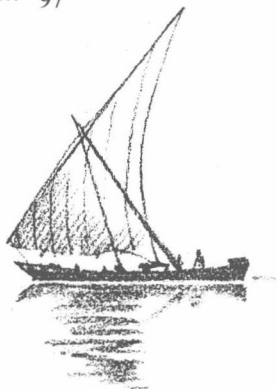
简化云彩的画法	80
云彩的处理方式	82
云彩的形成	84
日落和日出	86
早晨和夜晚的天空	88
云彩类型图	89
剧烈变化的云层背景	90
半抽象的天空	91
更多的云层效果	92
赋予云彩立体感	93
月光景色	94
简化的步骤	94
强风	96
风雪	96
向上卷起的风	97
风和沙	97

绘制水面：海洋、湖泊、河流和瀑布

水中的倒影	98
各种情况下的倒影	99
描绘水面	100
水坑和倒影	101
夜间的倒影	101
灯塔和水面	102
湖面和海面的倒影	103
水之声	104
标记波浪的运动路线	106
分析波浪	107
海上汹涌的波涛	108
有水的地方	110
愤怒的水面和宁静的水面	112
绘制瀑布	113
进一步描绘瀑布	114
尼亚加拉大瀑布	115
阶梯瀑布	115
描绘冰雪	116

绘制大型和小型建筑物

风景绘画中的房屋	118
一分钟之内建成一座房屋	119
平面、色调及外形	120
关于技巧的几点建议	121
将建筑物组合起来	122
描绘城镇和乡村的景象	123
简笔素描和色调绘画	124
结构绘画的不同方法	126
记录平面和色阶	127
索引	128

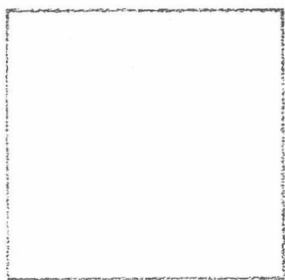
风景绘画的基础知识

为风景选择一个安身的空间

A

这是一个由四条封闭的边或者框架所限定的空间，边框的大小由画者自己决定。在这些界线之内，能够画出成千上万的风光。对此稍作考量将使整个绘画过程出乎意料的简单。那些想要成为画家的人应该早早认识到，每一幅彩绘的画都应该先用刷子、木炭或者铅笔等画出底稿来。因此，掌握铅笔绘画的原则至关重要。

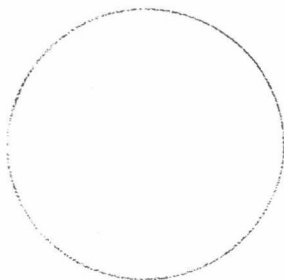

B

空间不一定是特定的形状或者固定的大小，它可以是正方形（图 B）、长方形（图 A、图 C），甚至是圆形（图 D），不过长方形更常用。正方形的四条边长度一样，显得单调，当然这可以通过变化内部的设计来解决。圆形很少用到，因为它的边线没有尽头，且外形千篇一律，不能与风景构图自然配合。椭圆也是如此。

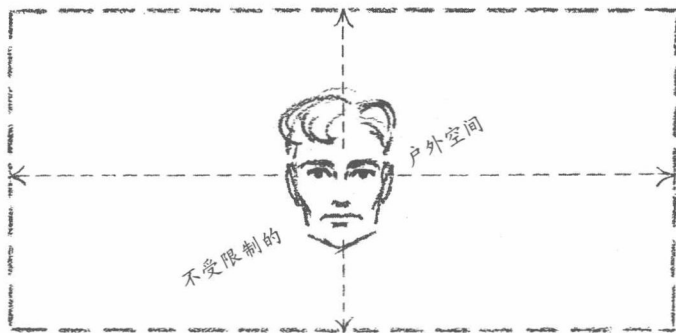
C

D

大多数画家倾向于选择长方形空间，这个闭合的空间（长方形）本身就十分有趣。所以，画家常常用这些如老友一般熟悉的空间和线条作画。早在画家尚未触及内部空间前，这些绘画元素就已经开始为他们工作了。

视觉范围或全景范围

水平长方形

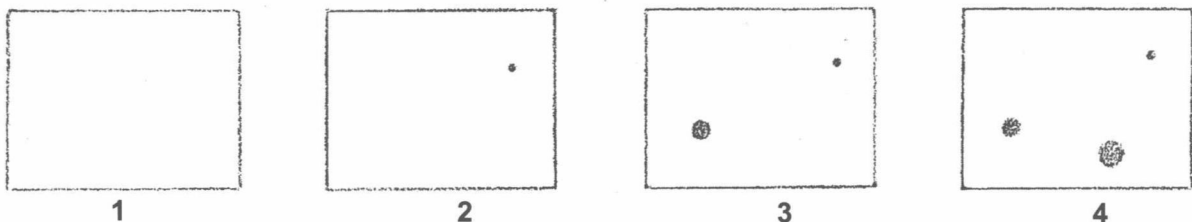
在风景画中，横向长方形比纵向长方形的使用更为普遍，后者（也可称为垂直长方形）常常用在肖像画中。这是因为一般来说，人物是竖直的，而风景是水平的。水平长方形常用于风景画的另一个原因是：在户外，人眼横向看到的风景更多一些。当眼睛凝视正前方时，不同的人，其视觉范围和全景范围也不尽相同。这种差别取决于

眼角膜、眼睛的“窗口”大小（眼球前面的缝隙）以及眼睛在头部的不同位置。然而需要强调的是，画家所要展示的并不一定是反映在他全景范围内的画面。画家是创造者，而他所看到的只不过是素材罢了。这里玩一下文字游戏，以便于警示：“视”常常可以“不见”。

当我们看着由框架限定的空白空间（如本页的图 A 所示）时，会发生什么呢？从二维角度讲，它或许和这个时代的许多获奖画作都大小一样，没有区别。但有一点是肯定的：如果不是受某种怪诞神秘原因的驱使去寻找自身与“虚无”的认同的话，我们是不会多看它一眼的。因为在这个空间中什么都没有，我们被逼迫到边界地带，渴望着冲出去。其中最简单、最微不足道的变化或许就是引起我们注意的那个瞬间。应该认识到的是：艺术家作为艺术作品的创作者，他笔尖的每个微小变化都蕴含着某种深刻的东西，他们可以左右观众的注意力。

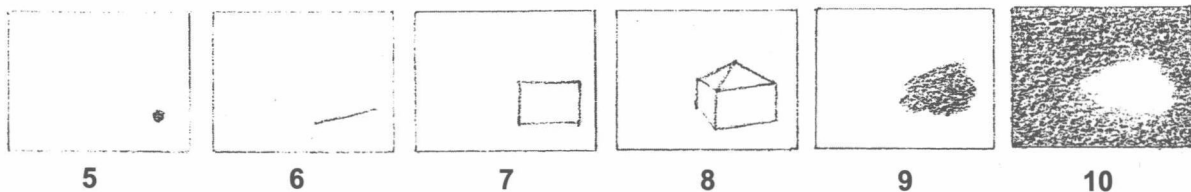
“掌控”观赏者的注意力

接下来的试验中，我们将引导观众（任意一名观众），让其不由自主地将注意力转移到某一个特定的位置。如图2所示，将一个单独的小点置于长方形空间内的任意位置。看了这片区域之后，观众将不可能不注意到这个位置，他绝对会关注框架内的右上部分。在看图1时，他会感到不以为然，而在看图2时，他的眼睛移动到了右上角的“动静”之处。现在请看图3，这次观众不会先注意到右上方，而会在注意到左下方之后才会注意到右上方，这个新来者胜过

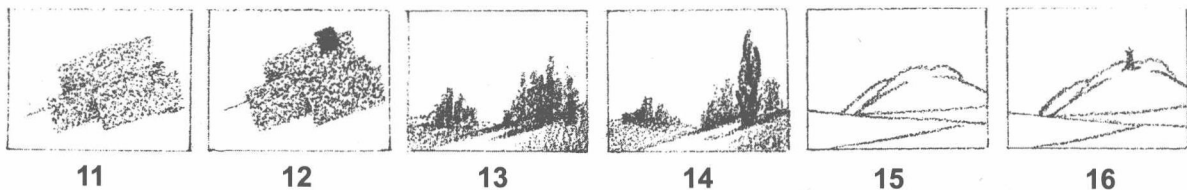
了前者，成了舞台上的明星。在图4中，我们又引入了一个更大的注意力采撷者，目光会首先被它吸引，然后移动到第二大的点，紧接着是第三名。所以，艺术创造者可以四处移动他们的“观景器”。我们常说，眼睛是在画面中旅行，它由某种艺术形式驱动，为观众带来了一次受益匪浅的快乐旅行。后面我们还将看到，图4中的移动方式也可以被用到风景结构中。

焦点

在一幅画中，任意一个眼神聚集的地方叫作“焦点”。在图5中，注意力马上集中到了右下方的点上。每幅画都有一个或者多个焦点，或许分散或许集中，它们不一定是字面意义上的点，也可以是线条（如图6）、二维的形状（如图7），或者是三维的立体结构（如图8）。图5中的点也可以称为断点、焦点——任意的小点或者形状也可以达到相同的效果。图9和图10中的“团”焦点是由暗色和淡色阶所表示的，当然它们也可以是彩色的。正确地处理这些焦点，不论是将其单独呈现还是合并使用，都会在创作优秀画作时起到重要作用。

中心区域

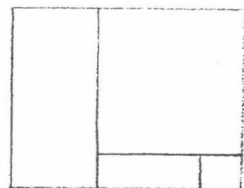
观众的注意力可能被一块由多个元素组成的区域所吸引，这就是常说的“中心区域”。在图11中，几条铅笔线抽象地形成了一个“中心区域”，类似于图9和图10中的“团”焦点，绘画者可以自行决定起笔和落笔的地方。在图12中，一个暗块焦点位于相同的区域之上，虽然它没有较大的灰色区域抢眼，但也同样引人注目。在图13中的两个中心区域由一些树木形成。图14中，一棵树（也可以说是焦点）一枝独秀，压制了图13的中心区域。同样，图15中群山构成的中心区域吸引着我们的注意，而图16中新加入的瞭望塔，虽然只是个“断点”焦点，却让一切臣服于它。所以说，焦点可以在一个中心区域内占据统领地位，从焦点区域中获取人们的注意。

边界和内部的关系

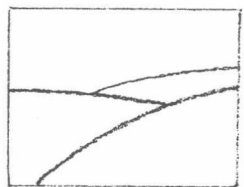
如我们所说，第一页所谈到的“限定的空间”和“界线”已经做好准备，作为整个风景构造的一部分，给我们提供服务。这些线条的功能可不仅仅是镶框的驻足之处，它们在许多方面都起着作用：它们可以支撑或者限制一条线，也可以成为一个区域或者一个形状的一部分。在图1和图2中都画有三条线，每条线都与原有的边线相交。而且这些内部的线条还划分了内部的空间，使得这些新的空间都依赖于预置的边线。

当内部的线条限定阴影或有色区域时，它们常常会受到这些外部边线的限制，如图3。然而，在一个结构中，这些区域有时会同限定的空间分离，如图4，不过它们周围的空间划分仍然是整个画面的一部分。

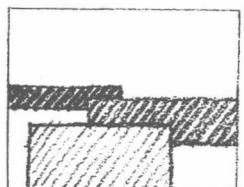
除了以上提到的方式之外，作为画面的一个内在部分，框架的水平线和垂直线突出了它们所限定范围内的画面内容，图5中的斜线就是这样一个例子，它们所体现的力量感主要是由其所倚靠边界的静止性质所决定的。如同边线与对角线会形成强烈的对比一样，边线也可以与安静、庄重的线条配合默契，形成一种安逸的氛围，如图6。

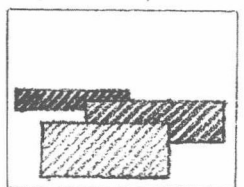
1

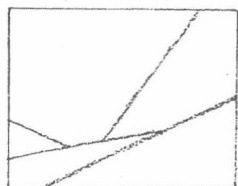
2

3

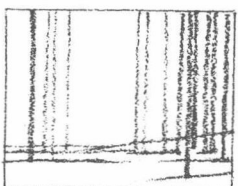

4

5

在图7中，边线与其内部的两条线相互接触，可以说成是内部线条的附属线。图8中，沿着边线的部分形成了附属空间或附属区域。这些边线活动自由，而且能够轻易获得，是创造可见结构的忠实奴仆，认识到这一点非常必要。

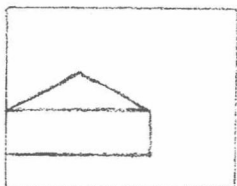

6

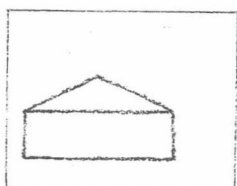
图9、图10和图11中只画了简单的房屋轮廓。在图9中，房屋的左边缘几乎落在边线上，许多艺术家都不会允许这种事情发生，他们不会让边线和房子的边缘重合。所以最好将房子向里移动，使其远离框架（如图10）；或者向外移动，使房子的一部分不在视线之内（如图11）。这条原则同样适用于树木和其他拥有垂直边缘的物体。在图12中，树干的边缘挤在边线上，图13中树木向里移动了一些，留出了有趣的空间分隔。树木和房屋不同，它们有时候会倾斜，所以在图14中一部分树干斜穿过边线，看不见了。

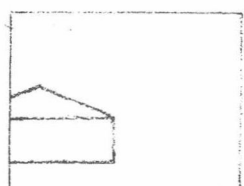
7

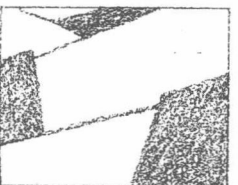
9

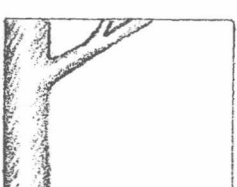
10

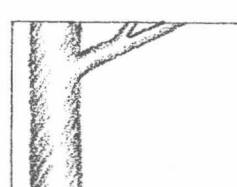
11

8

12

13

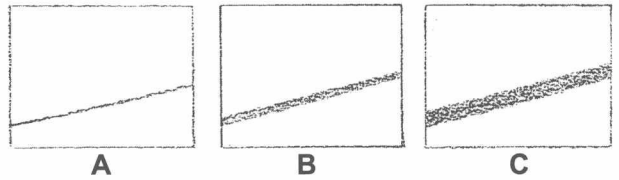
14

划分空间的方法

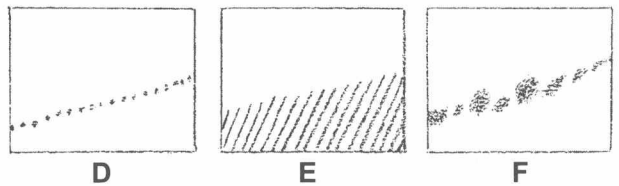
到目前为止，我们已经探讨了画面的边线，它们是在画纸上进行绘画之前最先给予自己的部分。接着我们谈论了最先置于画面中的简单的笔触，以及它们的作用。然后我们谈论了框架作为画面的一部分所担当的角色。现在我们来谈一些关于空间划分的基本因素。这里的空间划分是指我们划分给定空间的方式。一幅画可能拥有无数的空间划分形式，为了便于定义，右下方的例子都是“整体”的空间被划分成两个小的空间。

一幅画中的空间可以由以下元素划分。

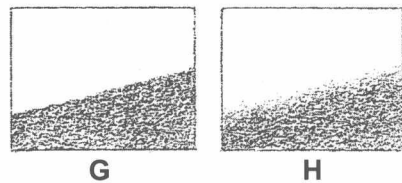
1. 宽度不同的线条（图 A、图 B、图 C）。当然，超过一定宽度的线条将成为具有某一色阶或色彩的区域。这里，色阶是指黑色、白色或者介于两者之间的各种灰色。

2. 一个接一个的点或者线条（图 D、图 E、图 F）。这里会有无穷无尽的例子，让空间得到划分的效果。

3. 由边缘（图 G）或者渐变（图 H）表现出的色阶或者色彩的变化。渐变一定要相当鲜明，否则空间就不会呈现出被划分的效果。

前面提到的每种空间划分方式都可以融入到风景绘画中。一些画面可能如图 1 一样，纯粹是线性的（全部是线条）。有的风景可能拥有第二种划分方式，比如由树篱、一片杂草丛或者岩石等划分空间，如图 2 所示。或者是云层、大气层排成一线，形成划分，如图 3。其他的风景区可能利用第四种方式，比如明显改变色阶或色彩，如图 4。或者通过“渐变”变化色阶或色彩进行划分，如图 5。这些例子中，框架中的内容虽少，但它们足以将空间划分这个问题解释清楚。

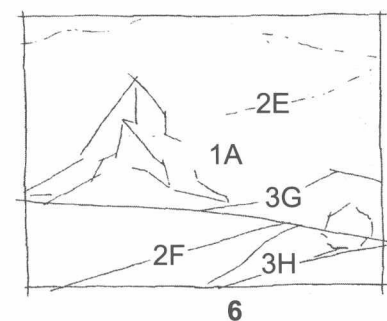
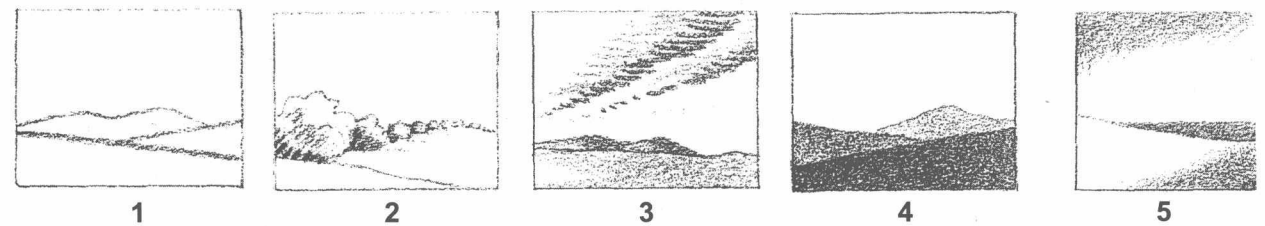

图 7 是一幅素描，它运用了以上提到的所有空间划分方式。在一幅较大的画中，空间的区分将会更加细微。整个天空将是最大的空间，此时云层起着关键的作用。图 6 标记出了这张素描中用到的三种空间划分方式。不过，并不是所有的方式都要运用在同一个画面结构中。

