

绘画基础指导

风景素描初步

一本富有启发性的实用工具书

【英】巴林顿·巴伯 著 马婧雯 译

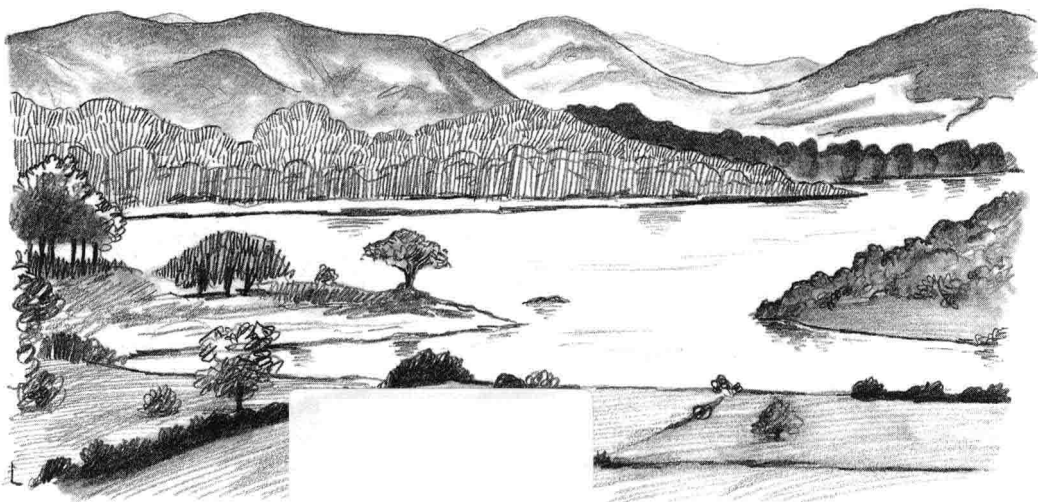
上海人民美術出版社

绘画基础指导

风景素描初步

一本富有启发性的实用工具书

【英】巴林顿·巴伯 著 马婧雯 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

风景素描初步/ (英)巴伯著 马婧雯译; —上海,
上海人民美术出版社, 2014. 1

书名原文: ESSENTIAL GUIDE TO DRAWING LANDSCAPES

ISBN 978-7-5322-8731-4

I. ①风… II. ①巴…②马… III. ①风景化-素描
技法IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第226830号

风景素描初步

原版书名: Essential Guide to Drawing: Landscapes

原作者名: Barrington Barber

Copyright © 2012 Arcturus Publishing Limited

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or
transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including
photocopy, recording or any information storage and retrieval system, without
prior permission in writing from the publisher.

本书的简体中文版经Arcturus出版社公司授权, 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: 09-2013-256号

风景素描初步

著 者: [英]巴林顿·巴伯

译 者: 马婧雯

责任编辑: 钱欣明

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040

网址: www.shrmms.com)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 3

版 次: 2014年1月第1版

印 次: 2014年1月第1次

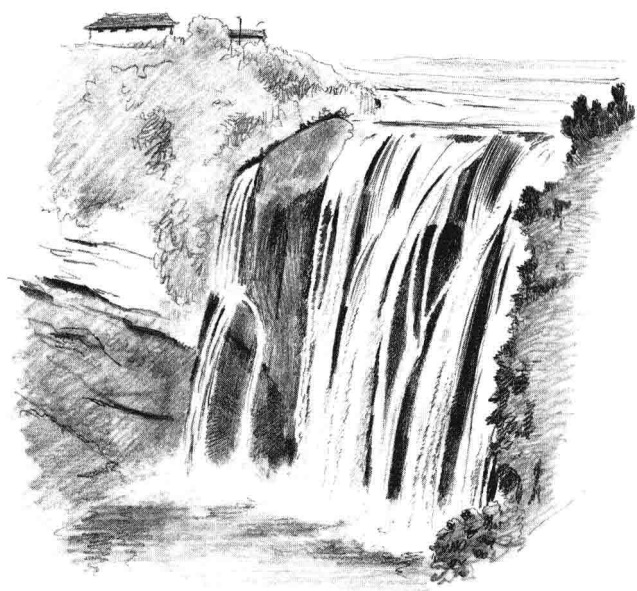
印 数: 0001-4000

书 号: 978-7-5322-8731-4

定 价: 18.00元

目 录

简 介	6
材 料	7
周围的世界	8
取 景	10
选择尺寸	11
风景画形式	12
透视类型	14
视 角	16
家附近的景色	18
全景图的划分	20
风景元素	24
铅笔技法	34
钢笔技法	35
粉 笔	36
复合媒介	37
海 景：刷笔和水墨	38
风景画课题	40
英文版索引	48

ESSENTIAL GUIDE TO

DRAWING

Landscapes

绘画基础指导

风景素描初步

一本富有启发性的实用工具书

【英】巴林顿·巴伯 著 马婧雯 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

风景素描初步/ (英)巴伯著 马婧雯译; —上海,
上海人民美术出版社, 2014. 1

书名原文: ESSENTIAL GUIDE TO DRAWING LANDSCAPES

ISBN 978-7-5322-8731-4

I. ①风… II. ①巴…②马… III. ①风景化-素描
技法IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第226830号

风景素描初步

原版书名: Essential Guide to Drawing: Landscapes

原作者名: Barrington Barber

Copyright © 2012 Arcturus Publishing Limited

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or
transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including
photocopy, recording or any information storage and retrieval system, without
prior permission in writing from the publisher.

本书的简体中文版经Arcturus出版社公司授权, 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: 09-2013-256号

风景素描初步

著 者: [英]巴林顿·巴伯

译 者: 马婧雯

责任编辑: 钱欣明

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040

网址: www.shrmms.com)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 3

版 次: 2014年1月第1版

印 次: 2014年1月第1次

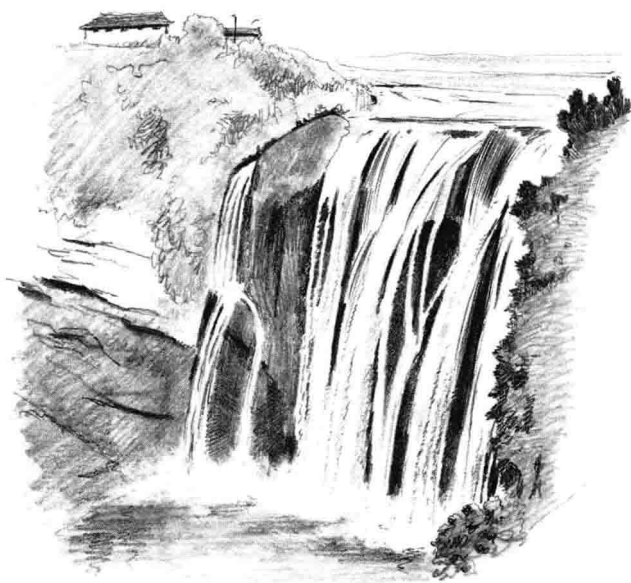
印 数: 0001-4000

书 号: 978-7-5322-8731-4

定 价: 18.00元

目录

简介	6
材料	7
周围的世界	8
取景	10
选择尺寸	11
风景画形式	12
透视类型	14
视角	16
家附近的景色	18
全景图的划分	20
风景元素	24
铅笔技法	34
钢笔技法	35
粉 笔	36
复合媒介	37
海景：刷笔和水墨	38
风景画课题	40
英文版索引	48

简介

为了画一幅画而研究一些对象，我们多半是依靠眼睛来实现的。然而，对风景的观察则涉及到所有的感官。在开阔的户外，我们会突然意识到当时的天气，围绕在我们四周的各种声音和气息味道。通过对静物组合或倾斜物体的缩小焦点式观察，我们把视线转向远处地平线，辽阔天空和蜿蜒流水的景色。风景画并不意味着要像照相机一样完全准确地、比印象主义画家在油画中所画的更多地把一切都记录下来。用铅笔、钢笔或刷笔所画线条的魅力，在于它们具有充分挖掘我们最转瞬即逝的记忆和引发漫无边际想象力的能力。

风景是一个巨大的充满无穷变化的主题，为它所做的任何准备都是值得的，绝不是浪费时间。你很快就会注意到，一切都是关乎质感纹理的——从静态水面的反射到粗糙的草丛和崎岖不平的石头地面，无处不在。

你也会开始意识到一点，在小幅画面上所画的对象可以被复制到一幅较大的画面上，这将给你带来信心。如果你能把前景的一块岩石画得非常逼真，你也能够把一座山画得很形象。

材料

任何媒介都可以用来画风景画，我在这里列举了一些可供选用的工具，书中稍后也会有所介绍。可能你并不需要把下面所列的所有物品都买下来，但是逐步进行试验却是很明智的。刚开始时先使用这里所列的铅笔，然后当你感觉愿意尝试一些不同的媒介时，那就去做。至于画纸，我建议先使用中等克重的绘图纸。

铅笔
HB B 2B 4B

孔戴炭笔

白色炭笔

石墨棒

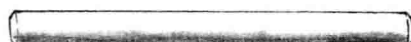
细线笔

细尖墨水笔

墨水

白粉笔

炭精条

柳条炭笔

5号黑貂毫笔

2号尼龙刷笔

刮板工具

银线笔尖的活动铅笔

周围的世界

开始画风景，你需要有一个景才行。向窗外看。无论你是住在乡村还是在城镇，你都会发现大量吸引你的景色。接下来，走进花园，看看你的周围。最后一步是跨出你所在的个人领地，可能是到街上去。一旦我们欣赏它，几乎任何一处景都可以成为一幅富有吸引力的风景画，我们会用清新的眼光来观察眼前的一切。下面所示的三处景都是我家附近的。

当我从窗户向外望，去看花园，看到的是一棵高大的地中海式的松树。这是一棵高雅的树，远远高出花园后面房子的屋顶。窗户的框架刚好有利于界定我的视觉角度，这样我就能看到一幅向左侧篱笆倾斜的画面，篱笆上爬满了藤蔓。在花园后面的对面是一个篱笆，树下是一些矮小的丛林。花草就长在窗户下方，它们的茎干挡住了我的视线。除了在我们身后房屋的少许细节之外，这幅风景画几乎算是由一棵大树和一个篱笆，以及一些矮小的植物构成的。

在这幅花园的外景中，我们是从松树那儿向远处望。篱笆后能看到邻居家的房顶，几棵树长在隔壁花园的门口。在我家花园的一角有一个小棚子，棚前有两棵杉树，树根那儿还有一个大的木桩。右边的花圃种满了花朵，包括一个大的盆栽灌木，篱笆上爬满了藤蔓。里面更近一些的位置是由花盆和一簇簇藤条支撑在篱笆上组成的装饰层。草坪的一角也是能看到的。这一景观的主要特征是一个篱笆、两棵树和一个花园小棚。

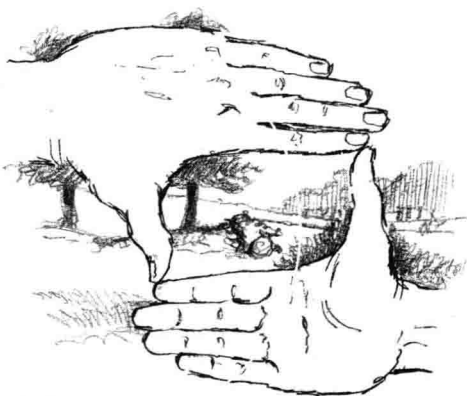

第三幅画（见下图）是从我家前门望过去的景色。因为我家门口沿路的所有房屋前都带一个前门花园，而且在你进入路面之前都有一片由树、灌木丛和草组成的区域，这些景观更像是在乡村而不是在郊区。我们看到路的一边是高大耸立的树，另一边是墙、篱笆和小树以及一些灌木，它们营造出了一种郁郁葱葱、绿树成荫的氛围。道路任一边的总体效果都会增加这幅素描的深邃感和纵深度。阳光透过树的缝隙射到路面上，形成斑驳陆离的景象。总体效果是在有限的范围里实现的富有深度透视的风景画。

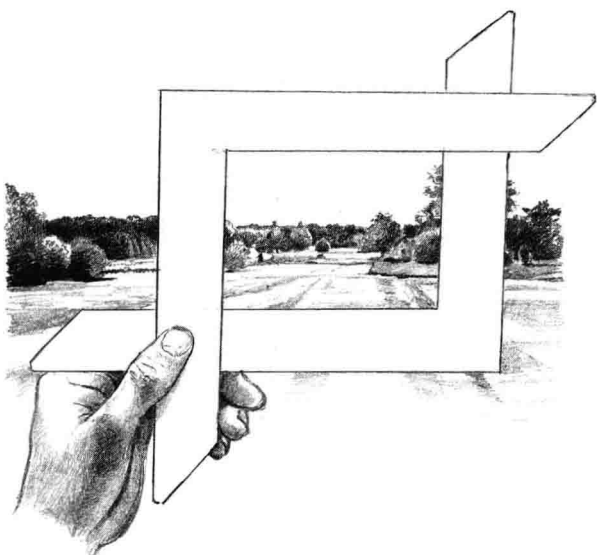
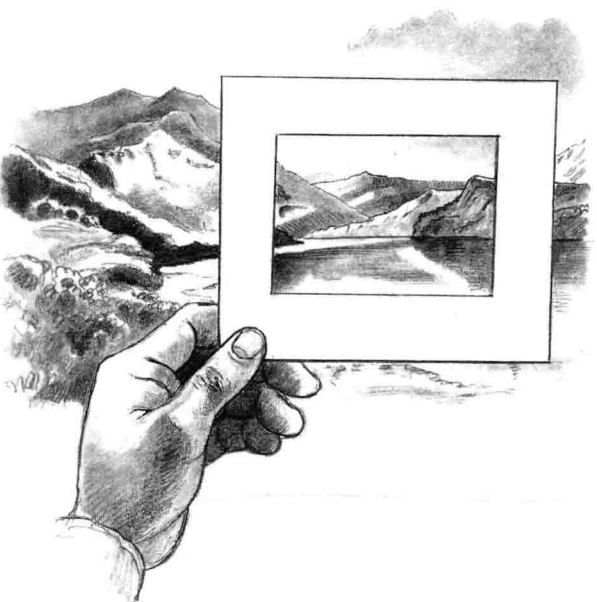
取景

尝试画风景画时，确定要画内容的一个较好办法就是运用框架取景。艺术家们经常借助自己的双手，框定一个范围，截取一个画面。第8页中的素描，所取的景也是采用这种方式，只不过是透过窗户的框架边缘来确定的。多数艺术家有时候会用一个框架作为限定视觉边界的工具，帮助他们决定取哪些景，尤其是在画大面积的风景时。

在左边的例子中，宽阔的湖景中只截取了其中一小段，选取了简单的一个场景。在风景素描中，选取你自己感觉能掌控的一个景开始动笔作画至关重要。你将看到重要的形状如何通过取景的方法变得更加凸显。

剪一个约为5厘米×4厘米（2英寸×1~1.5英寸）大小的矩形框架，把它放到你所选择的风景前，这样你就能准确地控制你将要描绘的景物了。然后，把框架逐步向眼前靠近，你能看到的会更多，接着再把框架向后移动，你看到的是较少的全景图。这样你就能够把你认为可以构成较好构图的区域圈定出来，逐渐地提炼对图像的选择。

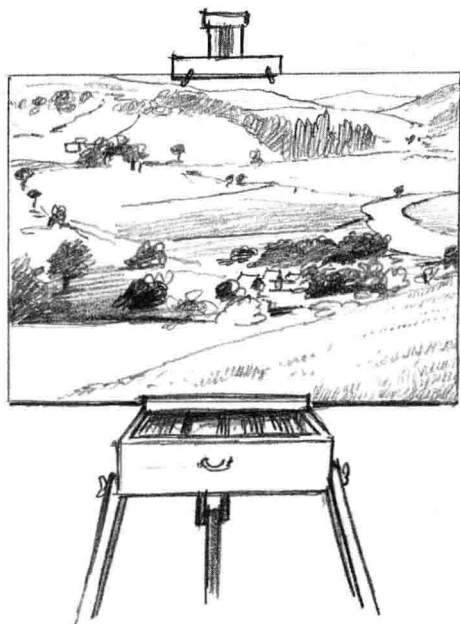
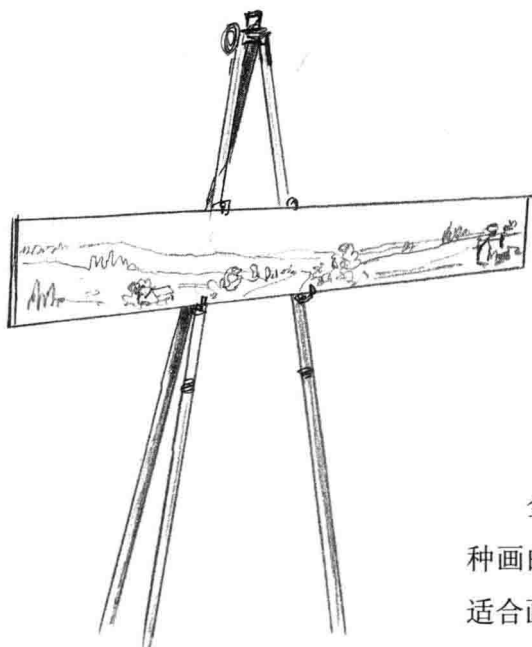

这种较为复杂的框架由两个成直角的卡片构成，你可以通过改变卡片的摆放比例，调整取景框的大小，选取更大的景。

选择尺寸

在某种情况下，你必须决定你的画有多大。一开始，先画小幅的画，然后逐渐增加画面的尺寸，这对经验不足的绘画者来说是值得推荐的一种做法。理想情况下，你应该拥有一系列尺寸不同的素描本，可供你选择：小号的（A5）、便携式的、中号的（A4）和大号的（A3），可供画具有更多细节的素描。素描本的封皮一定要非常结实坚硬，这样你画画时就可以用一只手握着，素描本不会弯曲。

在A5的本子上画风景画相当直接、干脆，但是也会限制对很多细节的描绘。

当你有了更多的信心后，尝试在A2尺寸大小的画纸上画更大的风景。这时画纸应放在架于支架上的画板上或斜倚在某个方便易得的支撑表面上，这样才方便作画。

全景图是一种有趣的风景画形式（参见下一页），这种画的高度不高，但是在宽度上可延伸至很长。这种形式适合画从一个很高的观测点向远处望去看到的景象。

风景画形式

简单地说，就你要解决的风景画尺寸和图画的形式而言，有四种可能的风景画类型。风景画可以是宽阔大气的，也可以是小巧紧凑的，细而长的或者是宽而窄的。

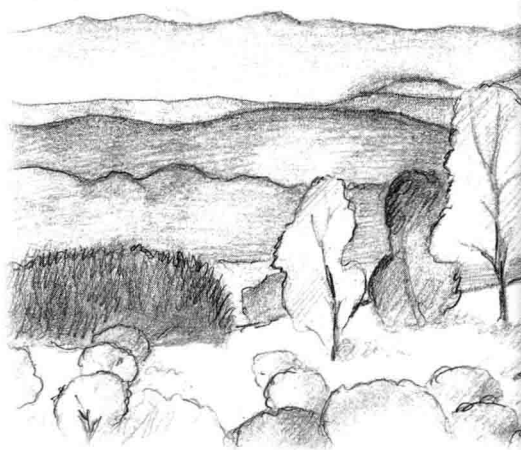
小巧紧凑型

这幅画中，重点在于前景中的细节和纹理，中间地面上的结构性的元素，以及简洁有序的背景。光线的方向有助于构图，显示了一排排茅草屋的三维效果，两排茅草屋中间的路是空荡的，而且前景中的树篱和墙看起来都很结实，存在感很强。注意铅笔线条如何表明这些各种不同特征的不同纹理质感和物质性。

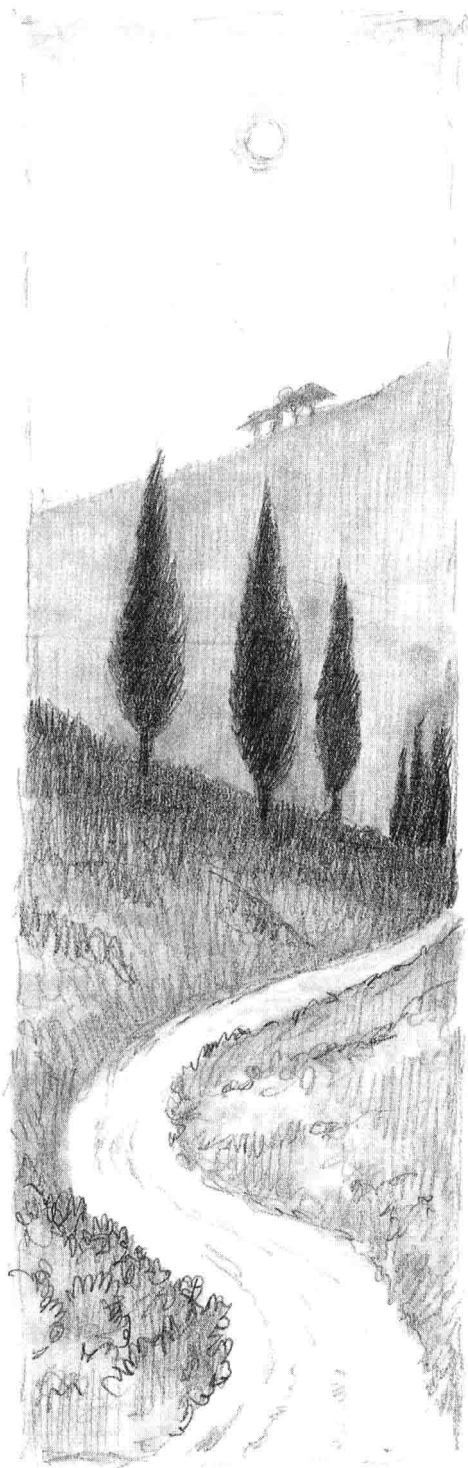
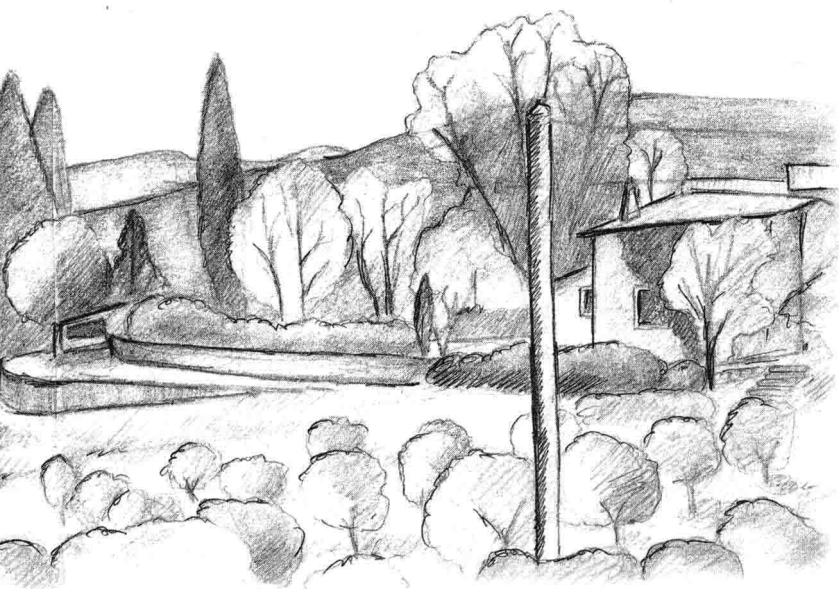
开阔延展型

这个例子最令人印象深刻的方面是它表现了风景中似雕刻般的、高度结构化的景色。这一点通过保持素描的简洁大方得以实现。注意，纹理具有相当的同质性，缺乏个性细节。结果是一幅满足我们对尺寸和范围感情需求的风景素描。

细长型

因为多数风景是水平方向上延伸的，一般而言，垂直格式并不合适。然而，当你看到的景色在高度上的延伸超过其水平方向时，那么垂直格式的画自然而然地就形成了，正如这里所示的这幅。画中的特征是一层一层地展示的：一条小路蜿蜒延伸至山脚，尽头刚好是一排杉树与之对接，杉树沿着山坡顺势而生，样式被鲜明地界定出来；在它的后面，又一座小山以相反的方向倾斜下来，而且在其上方是无边的天空，太阳从迷雾中投射出来。

全景式

风景的基础是你把头旋转90°看到的景色，覆盖了一片角度非常宽阔的景色。然而，这种类型的画并不好画，因为你必须要不断地改变视角，不断地调整，边走边画。