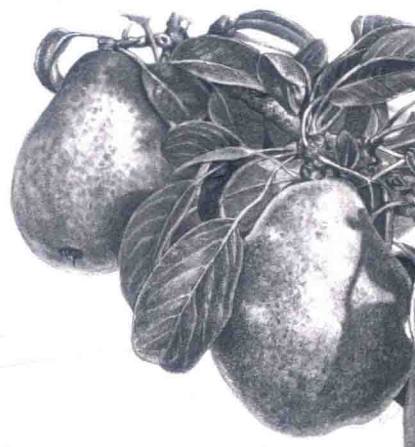
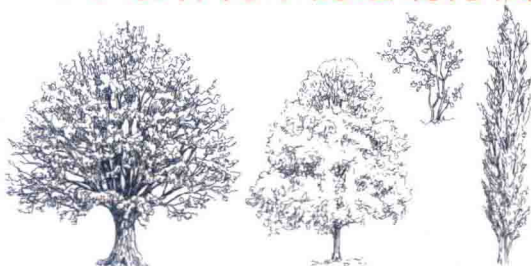

世界绘画经典教程

风景之美 树木绘制方法全集

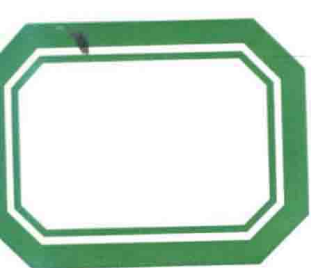
70 余种树木的绘制方法

[美] 克劳蒂亚·尼斯 编著 欧阳宇 译 | 英文原版销量超过 400,000 册

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

NORTH
LIGHT
BOOKS

—— 经典教程

风景之美

树木绘制方法全集

[美] 克劳蒂亚·尼斯 编著 欧阳宇 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

风景之美. 树木绘制方法全集 / (美) 尼斯编著 ;
欧阳宇译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2014.9
世界绘画经典教程
ISBN 978-7-115-36195-0

I. ①风… II. ①尼… ②欧… III. ①风景画—绘画
技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第144400号

版权声明

Simplified Chinese translation copyright © 2014 by Posts & Telecom Press, China

Simplified Chinese translation rights arranged with North Light Books, USA

内 容 提 要

本书是美国自然主义画家与畅销书作家克劳蒂亚·尼斯(Claudia Nice)关于风景绘画的又一力作。全书贯穿了克劳蒂亚绘制风景画作的最精华和最广泛的方法、技巧。

树木之美,在其挺拔、沉稳,体现在绘画中,同样令人心折。这本书介绍了超过70种树木的绘制方法,涉及铅笔、钢笔、色铅笔、水彩、丙烯、油画等多种绘画工具。本书既为读者讲解了用各类工具绘制树木的基本要点、绘画技巧和色彩表现,更用极大的篇幅介绍了千姿百态的树木的不同画法,从深山里高挺坚韧的常绿树,到庭园中精致小巧的开花小树,无所不有。

本书包含了树木绘制的方方面面,是一本优美而实用的图书。任何沉醉于四时景致和树木美景的绘画者,都能通过本书获得不一样的绘制心得。

-
- ◆ 编 著 [美]克劳蒂亚·尼斯
译 欧阳宇
责任编辑 王雅倩
责任印制 李 东
- ◆ 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>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 10
字数: 275千字
印数: 1—4000册
- 2014年9月第1版
2014年9月北京第1次印刷
- 著作权合同登记号 图字: 01-2013-4692号

定价: 49.80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

前言 5

第1章

用铅笔和钢笔开始作画 7

第2章

树叶的色彩与绘画技巧 33

第3章

绘制有纹理的树干 65

第4章

粗糙的常青树 79

第5章

描绘形态优美的阔叶树 95

第6章

春天开花的树木 111

第7章

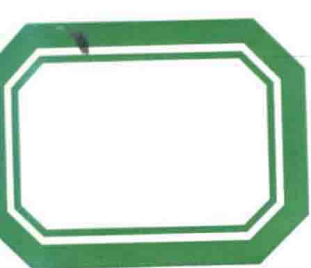
秋天灿烂的颜色 125

第8章

冬天美丽的轮廓 139

索引 156

致谢 159

—— 经典教程

风景之美

树木绘制方法全集

[美] 克劳蒂亚·尼斯 编著 欧阳宇 译

人民邮电出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com 北京

世界绘画经典教程

风景之美：树木绘制方法全集

目 录

前言 5

第1章

用铅笔和钢笔开始作画 7

第2章

树叶的色彩与绘画技巧 33

第3章

绘制有纹理的树干 65

第4章

粗糙的常青树 79

第5章

描绘形态优美的阔叶树 95

第6章

春天开花的树木 111

第7章

秋天灿烂的颜色 125

第8章

冬天美丽的轮廓 139

索引 156

致谢 159

前言

任何事物都有季节性，季节变化在落叶树种的枝干上体现得淋漓尽致。春天带来了萌芽、嫩叶，以及随着昆虫的嗡嗡声而摆动的鲜花。大地复苏的美在门外向我们发出召唤，我们中的一些人会抓起相机和绘画工具捕捉它们。当春季快速跳入夏季的时候，落叶树木就被自己的叶子覆盖了。

枝叶的色调变化几乎是无穷无尽的。在我们的调色板中，黄色、蓝色和少量的红色混合在一起，可以创造出橄榄绿、淡黄绿色、祖母绿，以及所有相似的颜色。但是夏季转瞬即逝，我们绘制的田园中的树木风景油画还没有全部变干，果园里的水果就逐渐成熟了，同时松鼠也开始采集坚果。

秋季给树木的“头发”上带来了一把火，树木展现出光芒四射的色调，并用燃烧般的颜色刺激着我们的感官。我们急切地挥舞起心爱的绘画工具，大胆地捕捉着秋季的美景。树叶一片接一片地飘落下来，不知不觉间，这曾经属于树冠的荣耀覆满大地。

伴随着第一片雪花的飘落，冬天悄然来临，树木也对冬的朴实俯首帖耳。弯曲的枝干、布满纹理的树皮全部展现在我们面前，我们可以仔细观察它们并详细地画下来，用铅笔和钢笔在纸上从容不迫地画出木纹和节孔。当我们的感官对灰色和棕色感到厌倦的时候，常青树前来拯救了，这也是它们的壮丽所在。在沉睡的大地上，它们伸展着绿色的枝干，像贵族一样站立着。它们为我们的绘画注入了生命力，无论是在家里还是在工作室，都像坐在壁炉边工作那样让人感到温暖，并且令我们期盼着春天的来临。

本书是关于树木和它在四季中与风景的关系的。这是一本绘画指导用书，目的是帮助你更好地了解艺术形式上的树木，使你在绘制树木的时候更加轻松并且乐在其中。

当季节变化的时候，树木的氛围及颜色也会发生变化。没有一种“完美”的绘画工具或者绘画风格可以相应地绘制它们。因此，在本书中你会发现用不同颜料绘制而成的，且风格各异的树叶、枝干和树皮。选择你最喜欢的，或者将它们都尝试一遍，以拓宽你的视野。如果你曾经为寻找完美的树叶和树皮的颜色而烦恼，那么每一章中案例旁边的简易混色表可以帮助你掌握色彩的创造。

我曾听有人说过，有时候只见树木不见森林。但是通过提升观察技巧并简化你看到的東西，就可以学会如何清楚地看到树木和树林，并绘制出它们。期待你加入我，我们一起行走在长满树木的小路上，越过不同的季节，共享绘制树木的探险之旅。

用铅笔和钢笔开始作画

有着深深纹理的树皮、饱经风霜的弯曲树干、浓密地聚集在一起的层层叠叠的树叶，都可以通过铅笔或钢笔的线条富有表现力地表现出来。它们可以通过一些概括性线条简单地表现，也可以运用复杂的细节来表现，就像对页中的冷杉树那样。

由于大多数铅笔和钢笔画都是以灰色和黑色色调完成的，因此创作出美好画面的最重要因素是线条与色调的对比。运用绘画工具画出的标记和线条，是为了确定物体的边缘和形状，以及物体的粗糙或顺滑、静止或运动的状态。标记的深度变化和线条的密度变化，是为了创造色调的对比——绘画中相对的灰色和黑色色调。正是因为运用明暗对比，描绘出了暗部、投影和表面纹理，才塑造出了立体感。

观察下图中核桃的绘画。图1用简单的线条描绘了物体的大体形状。从这些线条我们可以得知，它是一个圆形的、有中心的物体，并且被坚硬圆滑的边缘分成几个区域，但我们依然很难确定它是哪一种物体。图2有一些额外的线条，这些线条告诉我们，物体的表面被一些光滑的隆起覆盖着。从这些信息我们可以简单得知这是一个坚果的绘画。图3中加入了明暗对比，核桃的内部形状、表面的阴影和纹路被完整地表现出来了，从核桃下面的投影可以看出它被放在了一个光滑的表面上。

本章是为了让你从基础知识开始学起。在这一章中，你将看到如何将一些铅笔线条转化为树木绘画的基本方法，以及如何添加纹理及树荫，以带给树木生命。所以现在就拿起你的绘画工具一起开始吧。

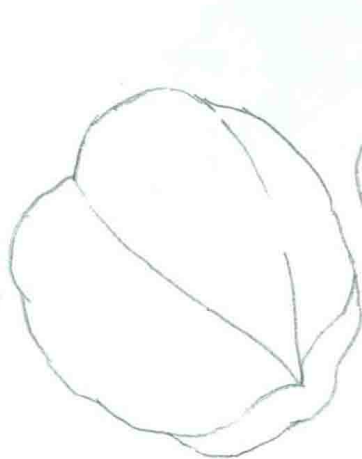

图1

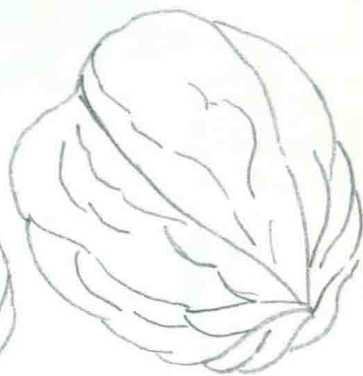

图2

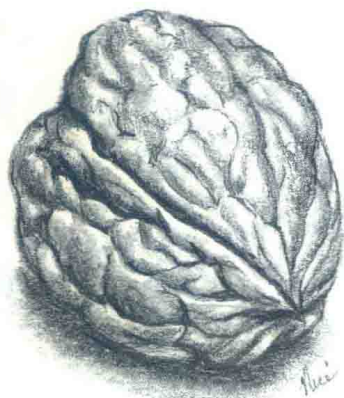

图3

用铅笔绘画的基本工具

石墨铅笔是最基本的工具。普通的2号书写铅笔很适合用于绘制底稿和浅色阴影。绘图铅笔可以根据铅芯的软硬分为不同的种类（用H和B来标记，其中H表示铅芯的硬度，B表示铅芯的软度），包括从硬铅芯（H和HB）到软铅芯（B）等各种不同硬度的铅笔。准备好HB、2B和深一些的4B铅笔，就可以开始作画了。你或许还需要一支炭笔来绘制草图及粗线。在灰色调纸张上作画时，非常适合用白色的炭笔添加高光。

从插图纸、光滑纸到绘图纸，都可以作为绘画的纸张。尽量寻找用百分之百的碎布制成的优质纸，也就是那些经得起铅芯、橡皮和擦笔反复揉搓的纸。同时为了使纸的寿命更长，应选择无酸纸。

你还需要某种转笔刀，用于削尖铅笔。尽管普通削笔刀甚至刮胡刀片也可以削铅笔，但是电动或手动转笔刀可以帮助你更轻松地做到这一点。除此之外，还可以使用砂纸板或指甲锉，将铅芯磨成凿形笔尖，以画出较宽的线条。

除了这些，你还需要一些其他有用的工具，如卷纸擦笔和至少两种橡皮。耐磨损的卷纸擦笔，以及更细腻的锥形擦笔，主要用于涂抹、提亮和晕染石墨线条及色块。方形的橡皮是擦掉大块石墨笔迹的必需品，可塑橡皮可以用于修改狭窄的空间。

材料列表

铅笔

2号书写铅笔

HB、2B、4B绘图铅笔

炭笔

白色炭笔

绘画纸张

插图纸

光滑纸

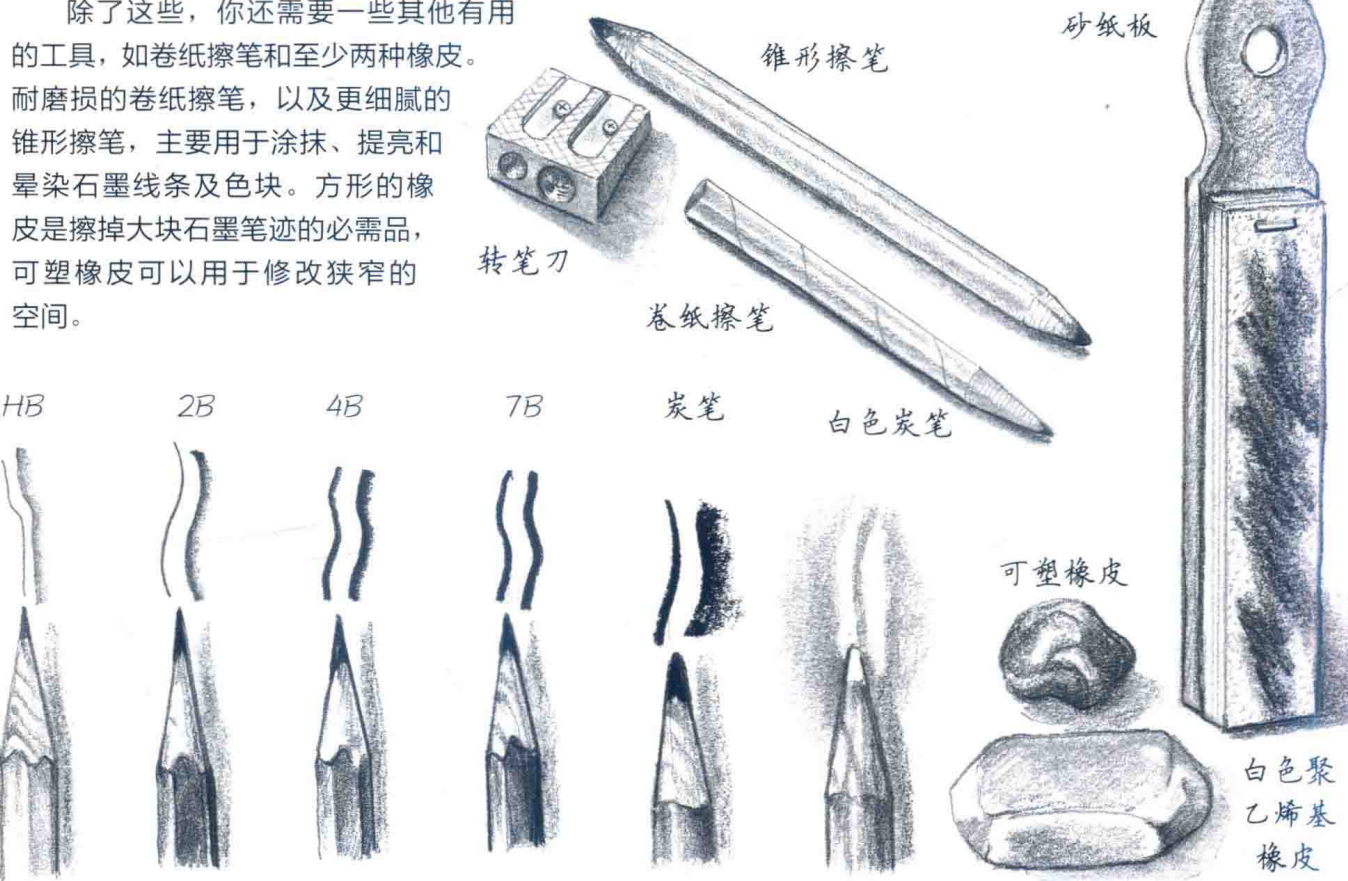
绘图纸

其他工具

电子或手动的转笔刀

纸卷擦笔和锥形擦笔

方形橡皮或可塑橡皮

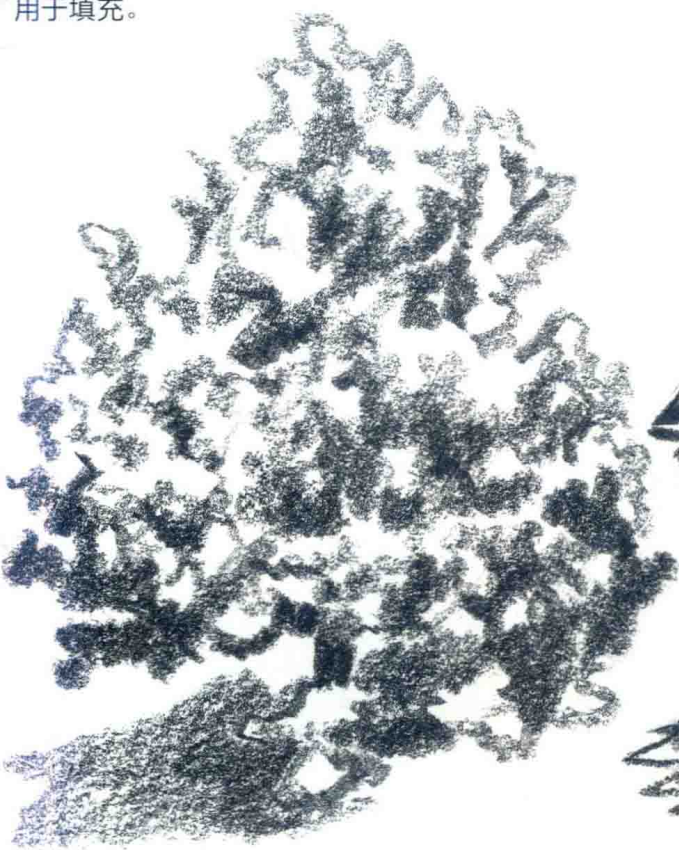
铅笔线条

尽管铅笔的设计非常简单，但是它仍是一种通用的工具。通过变换笔头的形状和下笔时的倾斜角度，就可以画出不同宽度的线条。为了画出从浅到深的颜色变化，你可以选择较软的铅芯，逐渐加大力度来画，或者重叠铅笔线条。通过变换铅笔线条的样式，即可制造出纹理的假象，如下图所示。

铅笔尖可以画出细细的、精准线条，但当你使用凿形笔尖或者笔芯侧面时，就会画出宽线条，这种宽线条非常适合画松散的草图或用于填充。

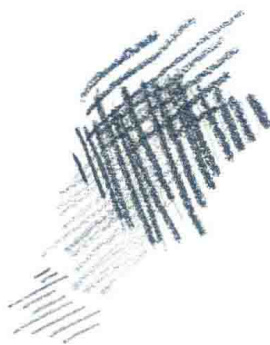
铅笔尖

凿锋

笔芯侧面

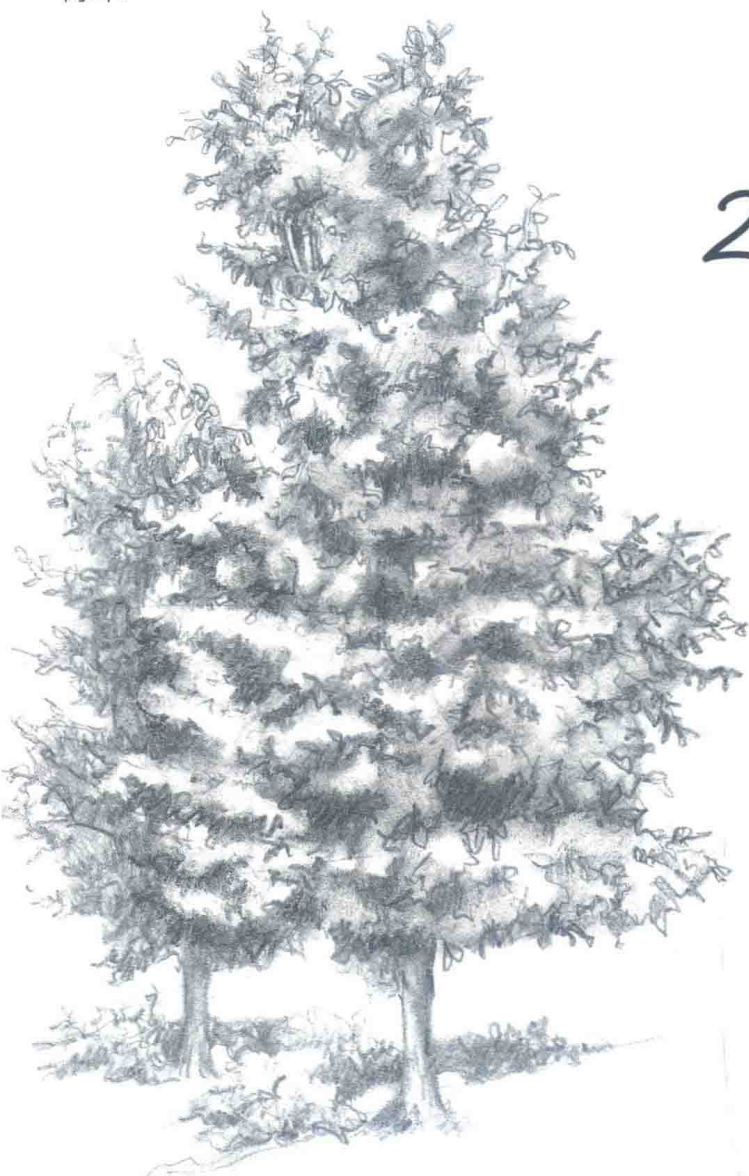

涂抹及涂污

无论是有意还是无意，石墨都很容易被涂污。你可以把手放在单独的干净纸上，以保护作品。在已完成的区域喷上有效的定色剂也是个不错的主意。

有节制地涂抹可以完美地制造出光滑稳定的区域，打造渐变并弱化边缘。简单摩擦石墨笔触即可让它们变得柔和。通常可以使用手指来完成涂抹，但是使用卷纸擦笔或者锥形擦笔，可以减少一些凌乱，多一些精确。

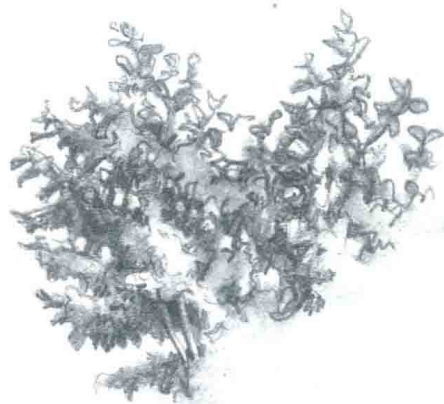
被涂抹过的色调可以使树木的枝干看起来更加柔和，同时最后潦草的几笔可以表现出独特的树叶。

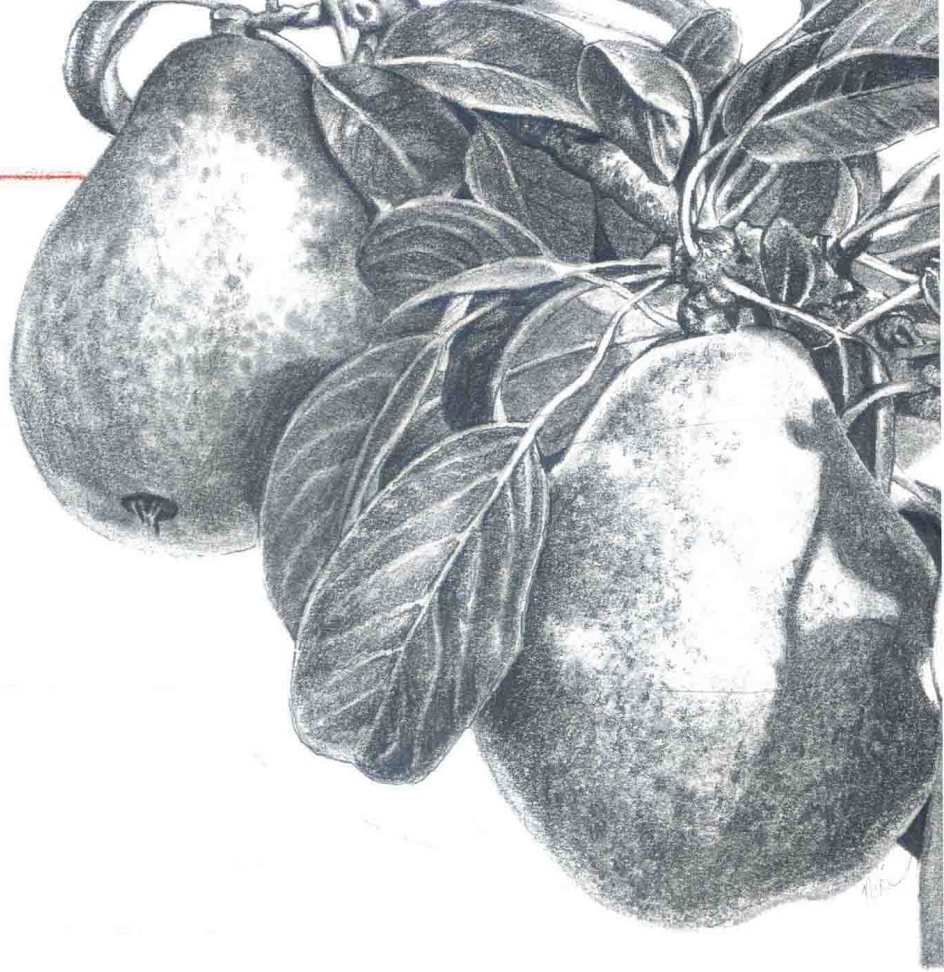
1 使用快速潦草的线条画出枝干的轮廓的草图。

2 用锥形擦笔进行涂抹。

3 添加细枝和树叶等细节，特别是在树木的外边缘。

通过下文中 4 个简单的步骤，
可以表现出右图梨子的光滑和圆
润。这里用到了 2B 铅笔和锥形擦
笔，同时使用可塑橡皮来为细节添
加高光。

1 绘制一个初步的铅
笔草图。

2 用重叠的线条绘制轮
廓和阴影。

3 使用锥形擦笔弱化并
混合阴影线条。

4 使用铅笔尖和锥
形擦笔，在部分
外皮上做一些纹理上的涂
污处理。

描绘远处的树

远处树木的色调及纹理被弱化了。尝试用下列步骤简化它们。

1 轻轻地绘出树群，并且用2号铅笔和松散的线条绘出主要的阴影区域。

2 用阴影和交叉线表示树木的形状及纹理。在中色调的灰色中加入亮部，留出充足的高光区域。树木的颜色越深，表示离观赏者越近。

3 使用锥形擦笔或卷纸擦笔涂抹，使线条更加光滑和柔和，只留下轮廓、纹理和色调变化。后排的树木应该比前排的少表现一些。

木峡谷 | 10英寸×8英寸(25厘米×20厘米), 纸上的石墨画

这幅画用2B和4B铅笔绘制阴影和细节。这些远景树木比对页中展示的树木更近一些，因此细节也稍微多一些，其中深色的阴影为近景中的树提供了很好的对比。

