

景观表现

典型问题与解决途径

(英) 特鲁迪·弗三德 著

李殿生等 译

LANDSCAPE

Problems and Solutions

景观表现

典型问题与解决途径

(英)特鲁迪·弗兰德 / 著
李殿生等 / 译

辽宁科学技术出版社

沈阳

参译人员:

李殿生 石铁矛 白涛 赵天力 宋岩 刘伟 马青
彭晓烈 姚宏韬 郑翔云 陈钢 马与曦 王福刚 李博婷

© 2009, 简体中文版权归辽宁科学技术出版社所有。

本书由英国 David & Charles 出版社授权辽宁科学技术出版社
在中国大陆范围独家出版简体中文版本。著作权合同登记号:
06-2008 第 167 号。

版权所有·翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

景观表现: 典型问题与解决途径 / (英) 弗兰德
(Friend, T.) 著; 李殿生等译. — 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2009.4

ISBN 978-7-5381-5703-1

I. 景… II. ①弗…②李… III. 景观-园林设计-建筑
制图-技法 (美术) IV. TU986.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 023877 号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 29 号 邮编: 110003)

印刷者: 沈阳市佳麟彩印厂

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 210mm × 280mm

印 张: 7.5

字 数: 150 千字

印 数: 1~2500

出版时间: 2009 年 4 月第 1 版

印刷时间: 2009 年 4 月第 1 次印刷

责任编辑: 闻 通

封面设计: 刁 宁

版式设计: 于 浪

责任校对: 徐 跃

书 号: ISBN 978-7-5381-5703-1

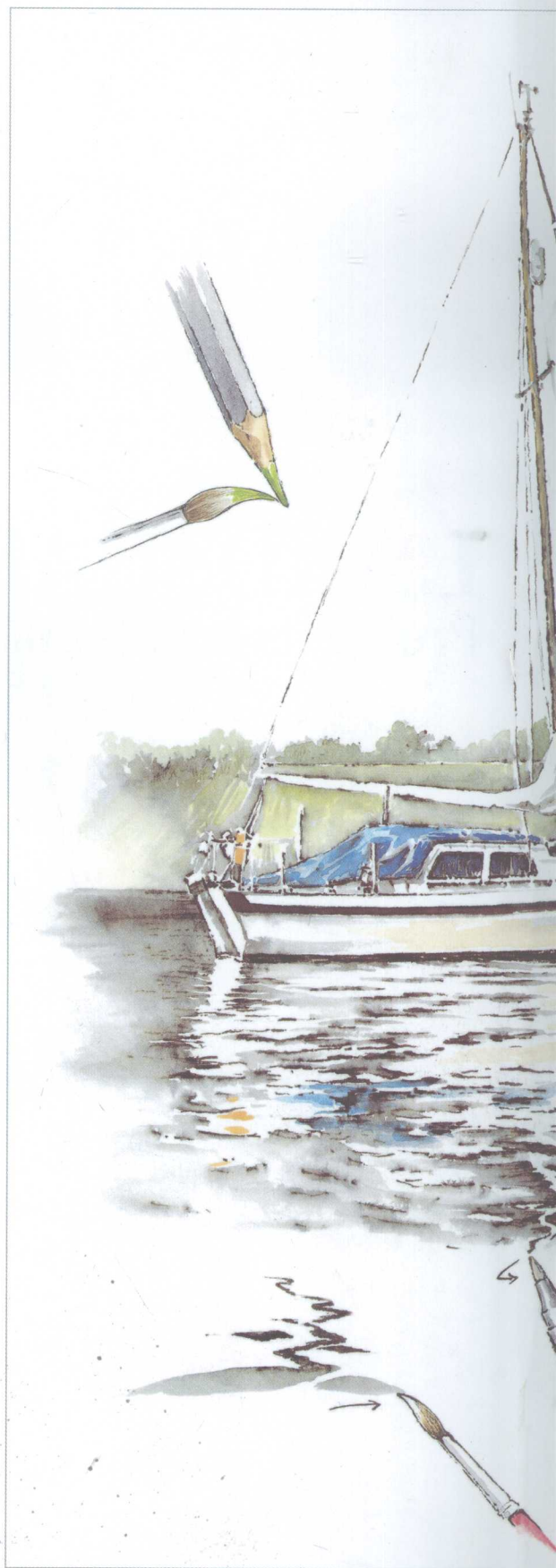
定 价: 60.00 元

联系电话: 024-23284356

邮购热线: 024-23284502

E-mail: windy-t@hotmail.com

http://www.lnkj.com.cn

目录

CONTENTS

5

序

基本技法

7

绘图工具

12

表现技法

18

水彩技法

28

混合技法

32

错误修正

34

透视构图

38

色调运用

40

色彩选择

44

空中鸟瞰

46

户外写生

景观要素表现

48

主题一：天空与云彩

60

主题二：水体与水景

72

主题三：山脉与丘陵

84

主题四：桥梁与建筑

96

主题五：城市景观

108

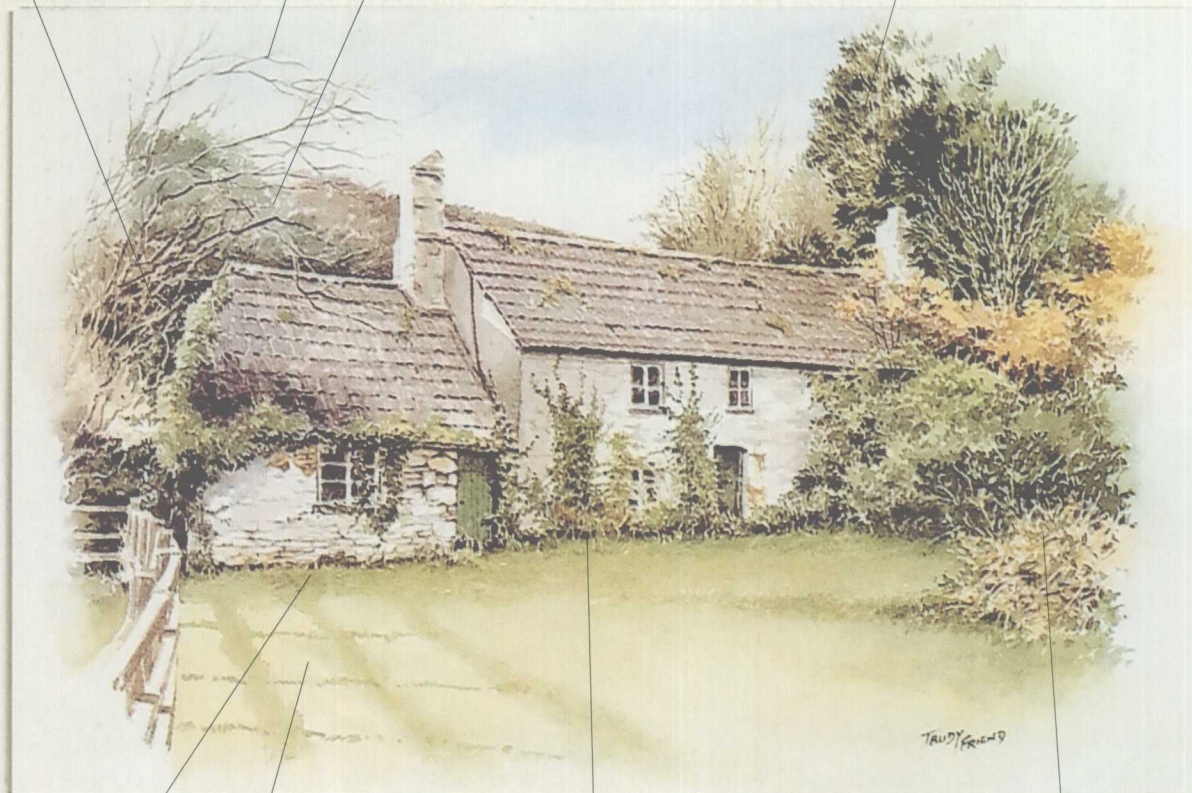
主题六：树木与森林

绘出树枝
的明暗面

用笔尖来
绘出树枝

笔锋向上向
外绘出树叶

斜下向短笔
触绘出叶片

绘出灌木底色，待干

横扫笔触
绘出草坪

清水退晕绘
出前景场地

垂直的短笔触绘出
建筑阴影下的草坪

通常用手指调
整底色的形状

在已干的底色上
绘出松散的枝叶

序

愿此书让你
热爱艺术、感受艺术，
同时使你站在一个艺术家的角度，
通过色彩、材质、线条、轮廓等方面
来认知这个世界。

可能有很多人认为热爱艺术、感受艺术要么是随口说说，要么是贯穿于每天生活的一个虚无的想法，或者介于两者之间。事实上，这主要取决于你是否想让你的艺术潜质得以发挥，以及在何处得以发挥。

颜色、纹理、线条和轮廓，既可以共同，又可以独立地被纳入到作品当中，这取决于具体的应用方式，同时也需要从艺术的角度加以培育和发展，使其成为整体不可分割的一部分。本书致力于重新审视艺术家的整个实践过程，同时从专业的角度介绍一些有价值的经验。

色彩

对于色彩，不论是使用全部颜色还是只有特定的配色，色调的处理都是至关重要的。在第 38 页，读者将了解到如何只用两种颜色，通过色调的重点处理形成一幅水彩画；在第 41 页，介绍了一种渲染气氛所常用的配色方法。

纹理

当表现风景画中的树皮、石墙、叶梗和水的效果时，仔细观察体会表面纹理的不同是非常重要的，如果采用同一种表达方式，将会失去它们各自的特性。

纹理可以通过用诸如吸干法（见第 21 页）、干画法（见第 23 页）、涂蜡法（见第 24 页）等不同的技巧得以完美表达，这些技法在表达有质感的纹理时十分重要。

线条

线条在写生中是十分有效的。有动感的线条可以表达移动的物体。

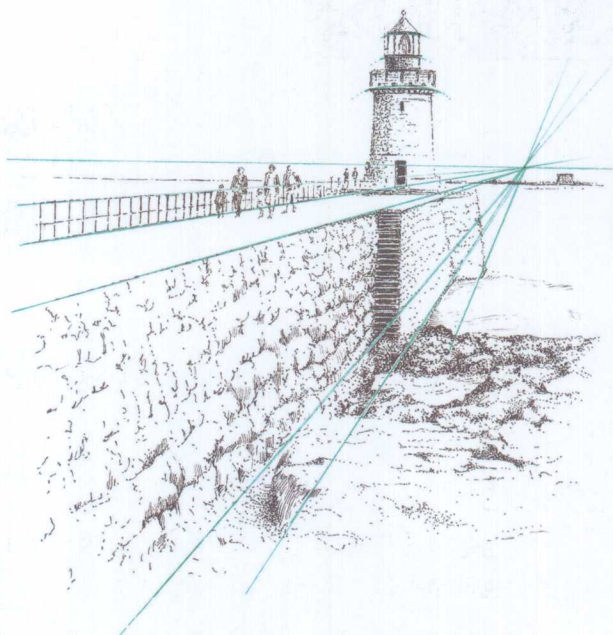
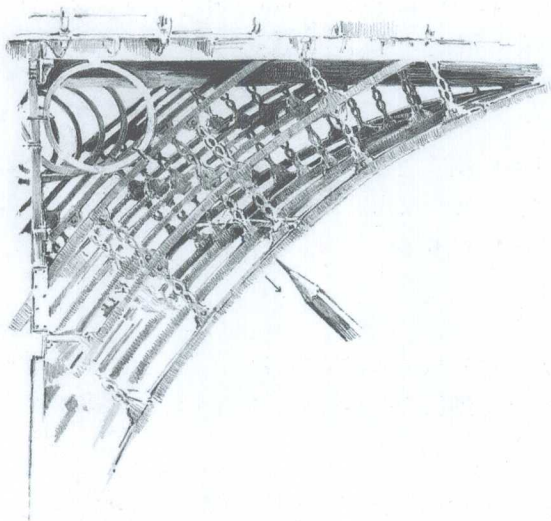
在铅笔素描中线条与调子可以相互结合，也可在水彩纸上与水墨、水溶性彩铅相互结合使用。

这种技法给绘画者提供了不同绘画技法的选择余地，既可以先做线条然后分层次上色（见第 93 页），也

可以先上水彩再加上边线(见第106页),或者两者同时进行(见第107页)。

轮廓

轮廓线可以帮助绘画者在二维平面上建立起三维效果。这些线条可以形成重要的底稿,并且这些较轻的引导线条会逐步融于并最终成为图面的重色调。它们甚至可以作为一种活跃元素或个人风格,形成独特的吸引力。

含有一种快乐、一种渴望得到“意外的幸福”的源泉,以及一种灵活的方法及应用元素。通过寻找意想不到的机会,可能会找到新发现的技术和理念。你将永不厌倦地通过自己的努力和观察将这种无止境的可能加以实现。

主题

每一个主题的展开,都是用基本的铅笔线条来连接后续的一系列图形,这些主题以一个或多个不同的中间媒介所形成的范例结束。这样就为绘图者提供了一个在更深层次上研究这些中间媒介的机会。在这些主题中,各种各样的媒介被广泛地应用于不同风格、技巧及题材中,因此,读者可以从自己的角度来更加深入地了解这个庞杂的序列。

游戏与练习

当我们还是孩子时,习惯于从游戏中学习,现在,我们依然可以继续将娱乐作为绘画学习过程的一部分,因此,我们在每个主题的介绍部分均加入了一些用画笔刷和铅笔来进行的相关练习,这种令人愉快的方式可以作为接下来比较艰难的绘图工作的热身。

之所以使用“艰难”这个词语,是因为规律是一项重要的因素,特别是在学习基础的早期阶段。这将确保一个坚实的基础,即一件艺术品是既定的,但是还应该

规律带来自由

在掌握了绘画、观察和应用方法的基本规律之后,你可以享受到自由创造属于自己风格的乐趣,或谨慎内敛,或自由奔放,并通过所学到的知识,确定自己的目标,继而发展到有信心实现它。

基本技法

绘图工具

铅笔

石墨铅笔

石墨铅笔适合于柔和作画，可使用从 B 型到更加柔软的 9B 型。

水溶性铅笔

水溶性铅笔是理想的草图绘制工具，同时也适用于细节描绘，也可与水彩一起在混合画法中使用。

炭 笔

炭笔的笔芯是用从天然木炭中提取的微粒与精细黏土混合制成，外面是杉木制成的笔杆。炭笔分浅、中、

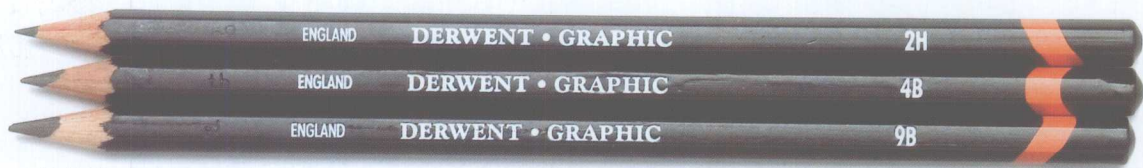
暗三种类型，可绘制不同的色调；值得注意的是，由于炭笔的笔芯为粉状，必须小心使用，用后应妥善保管，防止弄脏环境。

石墨棒

石墨棒外形同铅笔，由实心石墨制成，有时外包纸或薄塑料，便于使用时剥落方便。结实的石墨棒笔尖和侧面都可以使用。

炭 棒

炭棒指经压缩制成的结实、平滑、天然的圆柱形木炭，可代替细软的、不规则形状的天然木炭棒。

石墨铅笔

水溶性铅笔

炭笔

石墨棒

炭棒

蜡笔

彩色铅笔

彩色铅笔绘画效果出众，尤其适用于带颜色的纸面，软性彩色铅笔也应用广泛：粉画笔（粉彩棒）可用于大面积作画，尖形笔端可用于精细作画。

画家笔和工作室彩色铅笔

画家笔与工作室彩色铅笔相比较，主要区别在于直径的不同。

画家笔笔端略粗，色彩更具可塑性，常用于混色和色彩的叠加。

工作室彩色铅笔笔端细一些，适用于细节的表现，且六角形的外形也适于表现细节。

此类笔在制造时考虑到了避免使用中的损坏，因此经久耐用。

水彩铅笔

水彩铅笔在干燥的纸张上作画会产生柔和的效果；

如经过水的渲染，即可呈现水彩的效果。当颜料彻底干燥后，还可在上面进一步作画，这种混合作画的效果极具吸引力。

非木质水彩铅芯

同水彩铅笔的用法类似，没有外包装更增加了非木质水彩铅芯的优势，它们可以被分割成适合的长度用来作画，用来绘制纵向的、宽阔的彩色线条。

针管笔

针管笔分为各种尖头尺寸，可绘制很细到特别粗的线条。针管笔可在不同光滑度的纸上绘制出连续的、断续的或有纹理的线条。针管笔可单独使用，也可与其他用具一起使用来绘画（通常与水彩组合）。

水彩

颜 料

水彩颜料可在软管和平盘里使用；水彩铅笔也可用同样的方法来调色：将颜料削成屑与水混合（见 98 页）。

与购买配比好的颜色相比，更好的做法是选择盒装或管装颜料，自己调制需要的色调。从单色画或使用有限的色彩开始练习十分有益，因此，不必开始就把颜料备齐，可以在以后资金充裕时再购买高品质的颜料。

小型的水彩盒一般带有一套水彩笔和水壶，便于外出写生。

画 笔

作画时，拥有一两支好的貂毛画笔远比拥有一批不同画笔要好。很多人都使用一种画笔来完成一幅作品，只要它拥有必要的品质，且符合个人绘画的风格，即这样的画笔需要有好的含水力、柔韧性（画完一笔后笔毛归位）和一个尖细的笔尖。

3 号、6 号、8 号圆头笔是一套比较实用的画笔，一般来说平头笔很少使用。

其他工具

水桶

为保持画笔的形状，用一个水桶来保持画笔笔尖向下，使其置于水桶边缘。两层的滴水盘在不用时像一个盖子，使画笔保持它的状态不变。

调色板

陶制的调色板容易清洗且不易污染，能够让新颜料在混合时保持清澈，不受以前在调色板里用过的颜料所影响。

削笔刀

通常使用刀片而不是工艺刀具或卷笔刀。金属外壳的要比塑制外壳的好得多，在削笔的过程中要额外注意笔尖和脱落的木屑，削出锋利的笔锋。

橡皮

软橡皮可捏成各种形状，因此用于擦拭石墨和炭笔记号比较有效。还有许多橡皮可以去除铅笔或画布表面

的其他污渍，如塑胶橡皮，既可用于绘画，也可用于办公。

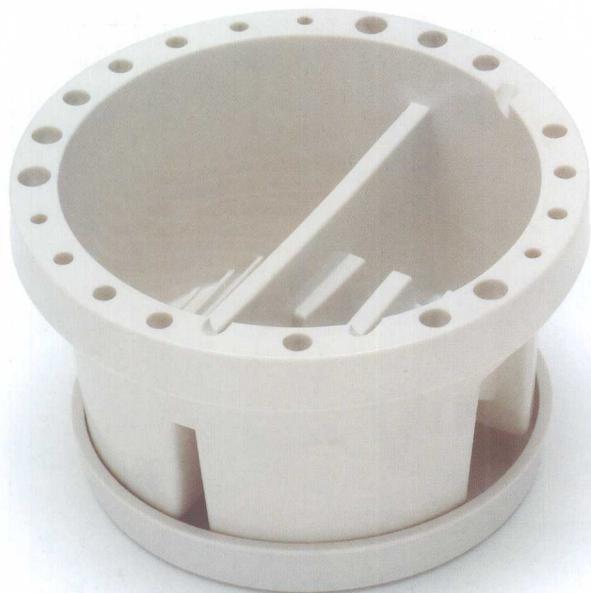
尽量少使用橡皮，第一遍画得轻一点儿，调整时色调加重，仅在形上进行修改。从大多数优秀的作品中，可以看出画家的绘画过程。

写生

运用最舒服的方式作画，并尽可能地把画具备齐。准备一个足以挂起一个塑料水桶的较轻的画架，有助于在膝边进行水彩作画时使用。选择一个带靠背的轻便折叠椅要比凳子舒服，可以用一个便携工具箱带上所有水彩绘画用具。

室外作画时，需要考虑如何应对天气的影响。冷天需要穿温暖的衣物，相反热天要带太阳帽。

因为要考虑到随时间推移所引起的光影的变化，利用影像设备（数码相机或即拍相机）或参考草图描绘影子的位置很有必要。

笔插

调色盘

软橡皮

纸张

画纸

标准办公用复印纸是理想的速写和画面布局用纸。同时也能在很经济的条件下练习绘画技巧——但要切记绘画时使用薄的垫板，否则，绘画时容易拓下用来固定纸张的画板纹理。

若是用于正式作画，有不同重量、各种质地的画纸可供选择。尝试选择最适合自己的风格和要求画纸种类以及作画方式。

水彩纸

HP（热压）水彩纸适用于绘画，在热压水彩纸上作画，可以很容易地将水彩线条与铅笔线条相结合，而不会出现在轻量画纸上易出现的皱褶。

博克福特（Bockingford）是一种经济型水彩纸，由于纸张表面的可塑性，这种纸是理想的练习用纸和成品用纸。纸的表面可能带有颜色——蓝色、蛋壳色、米色和燕麦色，也可能质地更粗糙，总之，博克福特系列几乎能满足绘图者对画纸所有的需求。

本书中，使用了桑德斯·沃特福德（Saunders Waterford）NOT（冷压）水彩纸进行了大量的例证演示，它是很多人在绘画时最喜爱的一种纸张。当绘画需要较粗糙的画纸时，桑德斯·沃特福德粗面画纸（Saunders Waterford Rough）一定是最佳选择。

其他画纸和速写簿

上述纸张可以适用于各种画法，包括水彩、钢笔、铅笔、水粉、丙烯颜料、炭笔及彩色粉笔等。当用彩色粉笔绘画时，带有水彩渲染背景的较重的粗面画纸是个很好的选择。彩色粉笔在 Somerset Velvet 品牌系列上作画的效果也很好（参见第 14 页），此外还有彩色画板和砂纸。

在第 95 页中，将介绍带底色的画纸（包括 Somerset Velvet 品牌），它是干画法的理想选择，例如水粉和丙烯颜料。

市面出售的速写簿种类繁多，其中螺旋装订的版本是现场写生的理想选择。它们有多种不同的尺寸和格式，只要多走一些商店就能找到满足自己需要的样式。

裱纸

当在较薄的水彩纸上作画时，建议把画纸装裱到板上，以防止作画时沾水部分产生皱褶。切记纸张的大小要小于画板，要留出充足的边缘，以便能在其附近均匀地涂胶。

1. 在大约长出画纸边缘 50mm (2in) 处，折出用于涂胶的四条纸边。将剩余部分浸没在盛有足量水的盘子(或浴盆)里，浸泡片刻之后，将其从水中取出，控出多余的水分。然后小心地把它放置在画板上，并确定画纸边缘与画板平行。

2. 润湿涂胶的小条，将整个纸张边缘固定在画板上；在纸张边缘约 12mm (1/2in) 处重叠，并在角落预留大约 25mm (1in)。

3. 用吸水纸沿边缘轻擦，直到它们变平，令湿气均匀散布于整个纸张。在室温下进行干燥，倾斜的画板可能会导致湿气在涂胶处积累，使胶失去黏附力。

表现技法

铅笔

铅笔是画家作画极好的工具，但它却不能用来完成一切画作。本节展示了一些铅笔所产生的效果，读者可以了解一下，也许其中有些是你所不知道的。

相比抽象的绘制，我更喜欢从与画面相关联的景象

开始作画。这些铅笔画是绘制在光滑的无底色画纸上的。而用同样的方法绘制在其他画纸上，就会产生不一样的效果，亲自作个尝试，看看会有什么情况发生。

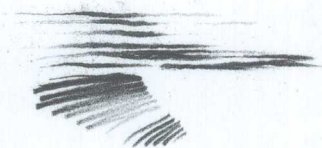
石墨铅笔

2H 硬笔是画曲线的理想选择

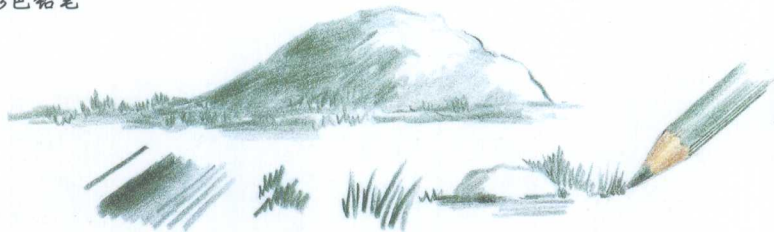

2B 铅笔，适用于一般的图画，可用来丰富色调

9B 软笔，更接近艺术的美感

彩色铅笔

彩色铅笔有粗重的颜色线条，一般用于填补宽松的地方

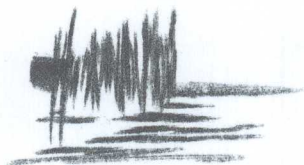

工作室铅笔的线条细腻，适合进行细节描绘

石墨棒

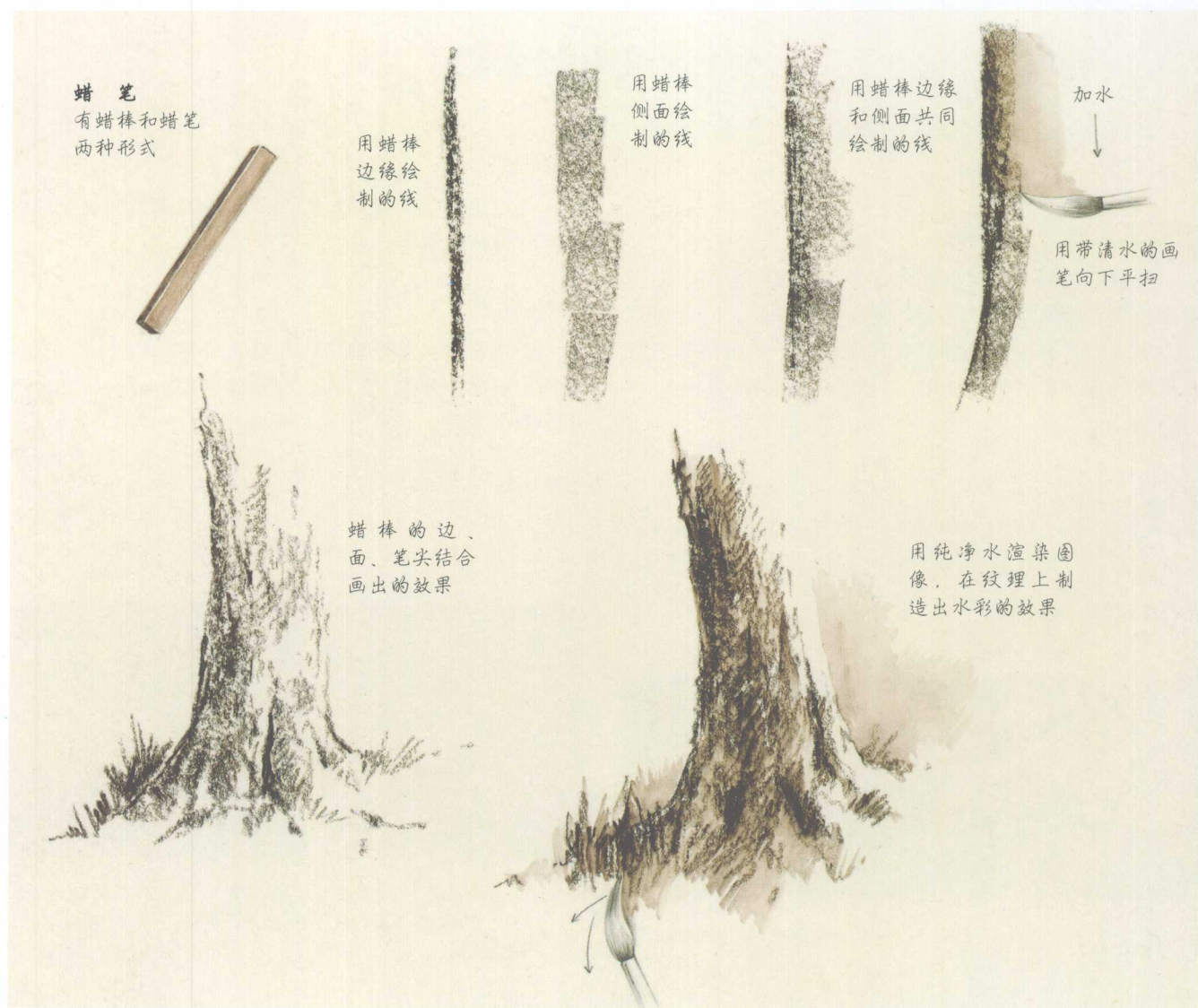
软石墨棒表现效果细腻而乌黑，但容易被弄脏，因此需要及早使用固定剂

中等石墨棒的颜色不及软石墨棒深，但可用作补色

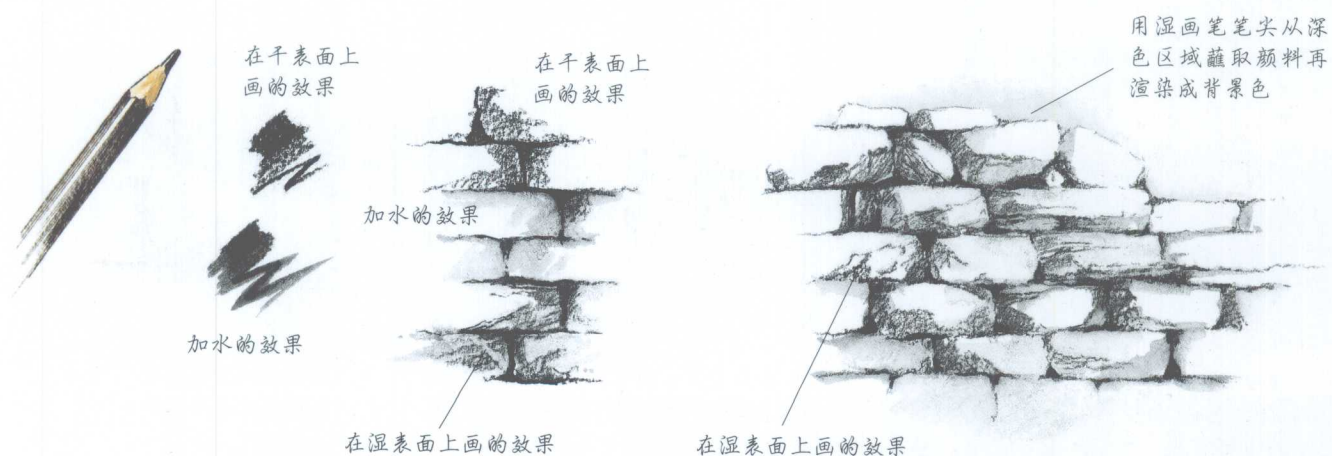

使用带螺纹的硬石墨棒，可以表现出芦苇或杂草的干枯效果

软炭笔

这种画法易与水发生反应。我们可以在湿画纸上做试验来获取更深的黑色

彩色粉笔和粉画笔

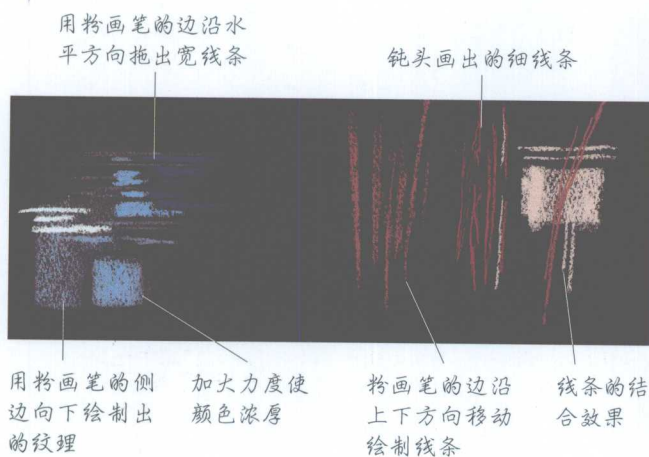
彩色粉笔和粉画笔的使用范围广泛。在这一页中，主要讲述这两种工具的用法。

适用彩色粉笔的画纸

所有彩色粉笔都要求配合使用有纹理的表面，而在使用色纸作为画纸时，它的效果会更加明显。一面粗糙一面光滑的彩色粉笔纸拥有各种颜色，彩色粉笔板的纹理更加丰富。在众多种类中，一定会有一款适合你。

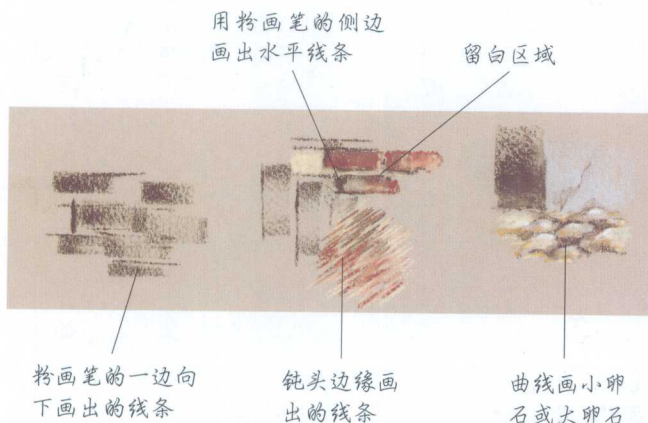
与粉画笔的对比

以黑色作表面，可以清楚地对比出灰色和用彩色粉棒摩擦后产生的纹理。

用粉画笔画砖

用粉画笔先勾出轮廓，再向其中添色和线条。

粉画笔

使用粉画笔的边可画粗线条，也可用其钝头在细节处理时画出细线条。

彩色粉笔

彩色粉笔可单独使用或与彩色粉棒一同使用。彩色粉笔也经常用于单色画法，彩色粉笔的水溶性使它也可用于混合画法。

彩色粉笔

使用绿色系，运用短曲线，在黑色背景上营造出丰富的视觉变化

使用一种颜色制造灰色剪影效果，集中使用定向线条

使用反方向的定向线条画出浅色的背景效果

使用曲线就可制造出生动的结构

画笔着色

彩色粉笔既能画线条也能画出色块，在绘画时易于转换。

无规律地使用画笔
绘出树皮的纹理

背景色是整体效果不可或缺的一部分

三种基色画出的色块，对其他颜色也适用

钢笔墨线

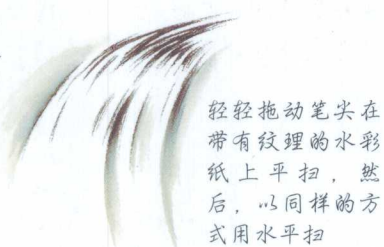
从有极微细笔尖的绘图用笔到斜头笔，有很多不同种类的笔可供选择。尽可能使用更多型号的笔来尝试，使用永久的和水溶的墨水，加上使用不同的绘图纸，这样会让你掌握不同的绘画技巧。

运动和线条

就像你使用不同的压力时，一支铅笔或毛笔就会在纸上创造不同的线条和色调一样，你也可以这样使用钢笔。同样，在不同表面的绘图纸上，铅笔和水彩笔会产生不同的效果，钢笔也会产生与前两者均不同的效果。

绘制水体

钢笔不仅可以用于写作

轻轻拖动笔尖在带有纹理的水彩纸上平扫，然后，以同样的方式用水平扫

绘制树叶

补充墨水量，以确保钢笔的墨水充足。

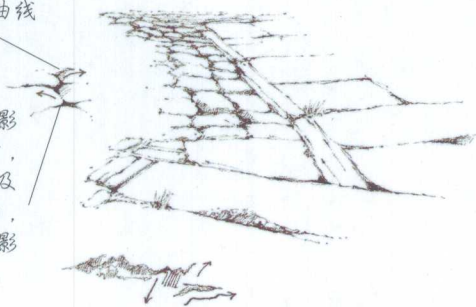
反复上下笔触

用细微的笔锋勾勒

轻微地绘出
不规则枝干
的笔触

鹅卵石轮廓

轻轻地依照鹅卵石的外形绘出曲线

绘制鹅卵石影子的形状时，用笔轻轻触及纸张的表面，以此绘制阴影部分的形状

斜头笔

斜头笔的横刃提供了三种可使用的情况：扁平压力产生的实心或有纹理的线条（取决于施加压力的大小）；当用笔头时，可画出各种细长的线条；转过使用笔尖时，可画出针管笔一样的线条。

树干纹理

点画法

起伏的压力线

精细的曲线

较重的曲线

同向线

交叉线

宽边画出的短线

在带有纹理的博克福特 (Sockingford) 品牌的画纸上，减轻压力进行绘画

用宽边以水平线和波浪线绘制出的水平效果

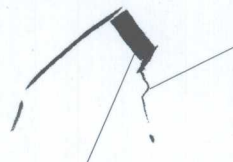

宽边绘制的短线

笔头画出的
一系列重叠粗线

用窄边画出的长线

用笔头画出
长线的结尾

绘制宽大叶片的运笔
方式与示例运笔相同

精确度练习

这个实例介绍了一套方法，旨在改善读者的观察力和绘画的能力——从哪里开始和如何有序地把想要描述的不同地域的景象描绘出来。这一方式可以适用于任何工作，也可有助于通过一个实证的观点来研究绘画技法：当别人提及一幅特定的画面时，你可将它有序地融入你的画面中。

- 由最强的垂线开始。一条具有支配意义或指导意义的参考线在画面上出现，使得整个画面形成垂直的版式。在这里，强烈的垂线引导着整幅画面。

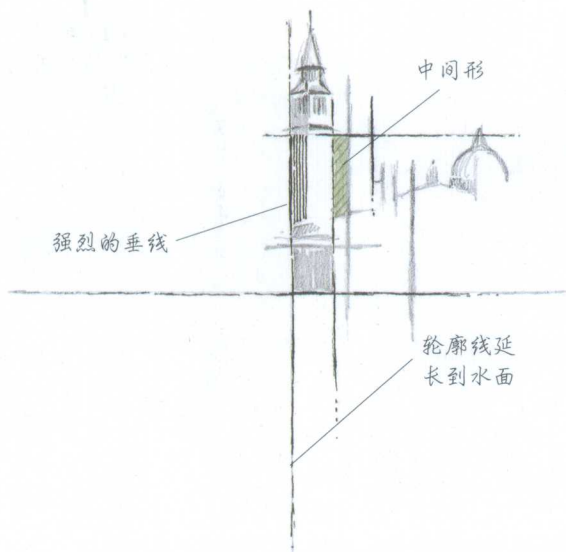
- 一旦这条线确定好，把它作为一个下拉线并延伸到塔的基础以下，直入水中。然后，就可以使用它来帮助确定其他部分在图面的位置。

- 下一条参考线应是一个重要的水平线，这里应是一条水体线。

- 开始确定相关的低于水平线的形体，从塔的两侧延伸轮廓线，穿过水平线，并确定倒影的形状和中间形。

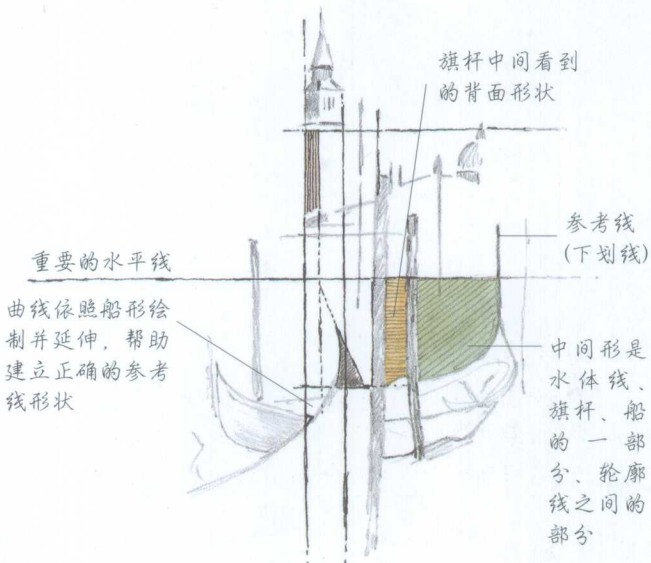
- 背面的形状就是我们看到的物体之间的样子。右图中所表示的倒影的形状（黄色部分）在两个垂直杆子和船上的一块帆布之间。

- 中间形指的是画在纸上的已有物体和轮廓线之间的形状。在这里表现为绿色，它有助于区分物体的相互关系。

框架

用观察法来绘图，建立的框架就是图画的结构。为了避免框架构成的缺失，可以将一些部分作为一个整体——例如一组旗杆就应采用这种方法，或者一些同色调的遥远的建筑物，都可作为一个整体在构图中出现。

基准点

为了增强画面的趣味性，可以在这种方法中设立自己的基准点。就旁边的例子来说，曾有过“迷你基点”和“迷你形状”的观点。迷你基点是确定其中一个小的形状，并刻画它，以自己的方式建立关系并绘制框架线。一个有基准点的形状更大更明显（三维的），通常是由一个物体的两条边和第三条边形成绘画的轮廓线。

关联点

关联点是可见的，两个物体或前或后并互相可见，虽然实际上它们之间存在一段距离，或者实际上它们就是接触的。我们已经在上面的实例中放置了一些点。

通过观察相关轮廓线之间一些有关的联系点，加上在其间出现的其他线条，以此来研究如何用垂直和水平框架将物体连接。现在要培养你的眼力和在实践中准确绘制形状的能力，主要采用方形和矩形以及一些曲线穿过特定点，作为你建立自己绘画中构图的方法。