

///

BASIC LANDSCAPE

风景

TECHNIQUES

基础技法

编 著：格雷格·艾伯特 雷切尔·沃尔夫
翻 译：孔 磊

辽宁画报出版社

J211.26

风景基础技法

编著：格雷格·艾伯特

雷切尔·沃尔夫

翻译：孔磊

辽宁画报出版社

著作权合同登记号：图字 06-1999 年第 163 号

图书在版编目 (CIP) 数据

风景基础技法 / (美) 沃尔夫 (美) 艾伯特编著; 孔磊译. — 沈阳: 辽宁画报出版社, 1999.6

ISBN 7-80601-318-0

I. 风… II. ①沃… ②孔… III. 风景画—技法 (美术)
IV. J211.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 26511 号

本书由美国 F&W 出版公司授权辽宁画报出版社出版发行

Rider to agreement dated the first day of December, 1998
between F&W

Publications, Inc. and Liaoning Periodical Press concerning
the publication of a chinese edition of the eight titles in
the BASIC TECHNIQUES SERIES.

Rider to Section 7 Copyright:

The following copyright notices will appear as follows in
the appropriate title:

BASIC LANDSCAPE TECHNIQUES

copyright © 1993 by North Light Books

辽宁画报出版社出版发行

(沈阳市皇姑区宁山中路 15 号 邮政编码: 110031)

沈阳新华印刷厂印刷

全国新华书店经销

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 字数: 70 千字 印张: 8

印数: 1—5000 册

1999 年 6 月第 1 版 1999 年 6 月第 1 次印刷

责任编辑: 周小凤

责任校对: 大 庆

译文审定: 马文启

文字编辑: 晓 风

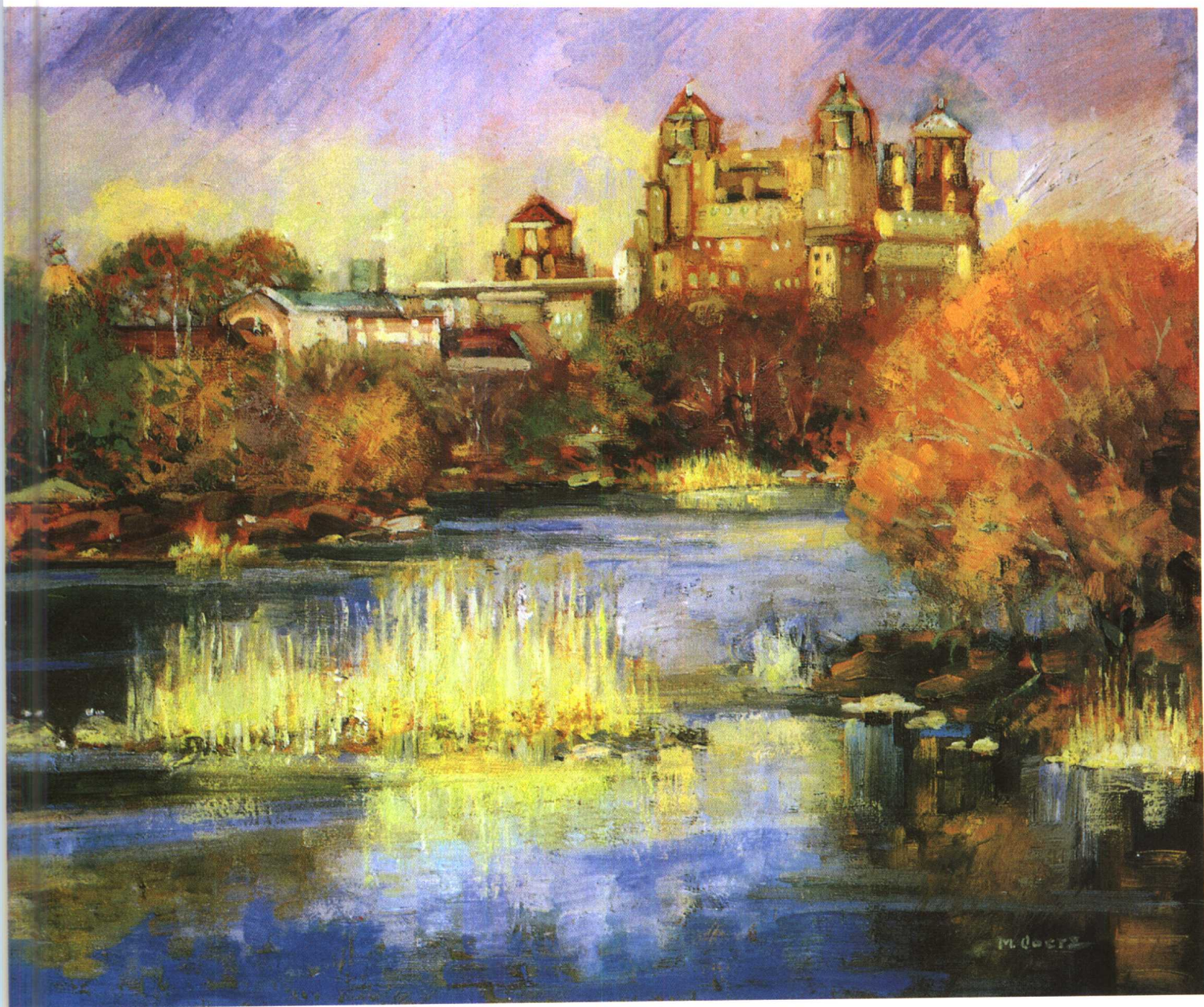
定价: 68.00 元

鸣 谢

本书的编著得到了许多艺术家的大力支持，并为此书提供了大量示范作品，没有他们的参与是不可能成书问世的，特在此对这些艺术家表示衷心的感谢，他们是：

罗伯特·卡特·克拉克	杜格·道森
罗伯特·弗兰克	玛丽·安娜·戈茨
巴巴拉·格尔德曼·黑尔斯	卡罗尔·卡琴
西迈尔·马里尔斯	弗兰克·诺弗
乔伊斯·派克	埃尔西·丁斯莫尔·波普金
罗兰·罗伊克拉夫特	查尔斯·索维克
艾尔·斯坦	弗兰克·韦布

风景基础技法

前言

1

第一章 基本材料

做好画前一切准备
•
油画材料
•
水彩画材料
•
色粉笔画材料

2

第二章 室外风景写生

在户外露天作画
•
衣着
•
天气
•
室外油画风景写生
•
室外水彩画风景写生
•
室外色粉笔画风景写生

14

第三章 利用摄影 画风景

根据照片作画
•
照相机的作用
•
在画室内根据照片作画
•
根据照片构图

32

第四章 传统风景画

树木与广阔的空间
•
眼睛如何观察景物
•
作画前的思考
•
利用取景框

42

第五章 颜色的运用

从入门到专业的秘诀
•
了解色彩的特性
•
色彩设计
•
用色彩统一构图
•
限制用色
•
色彩的和谐
•
利用色标

52

第六章 创造深度感

在平面上展现
三维空间

- 空气透视法
- 重叠透视法
- 色彩透视法
- 色调与平面

74

第七章 光的画法

开阔你的视野

- 色彩的冷暖
- 学会用光
- 色彩的效力
- 云彩的画法

86

第八章 水的画法

捕捉最难表现
的景物

- 三个反射区
- 浪花的画法
- 水的三层形态
- 水面的画法

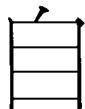
98

第九章 雪的画法

白色景物的色彩

- 避免使用白色
颜料
- 用色粉笔画雪

112

自然界中风景是极具刺激性和挑战性的绘画题材，因此，众多画家才会乐此不疲，创作出令观者赏心悦目的佳作。但对于初学者来说，面对纷繁复杂的景物往往会感到无所适从。我想，只要细心观察，刻苦练习，画好风景绝非难事。

本书着重讲解风景画的材料和技法，内容涉及油画风景、水彩画风景和色粉笔画风景。

书中详尽地介绍了风景画的绘画步骤和所有令初学者望而却步的难点问题。前半部分主要可分为以下几个方面：材料和色彩、风景写生、根据照片画风景及风景画的构图技巧；后半部分主要讲述特定风景的表现方法，比如，透视和明暗关系的处理、水和雪的表现技巧等。

“天才”来自勤奋，实践出真知，只要勤学苦练，最终定会获得成功。

第一章 基本材料

做好画前一切准备

很多画家对所有能够用来绘画的材料都充满了好奇心，这种好奇心源于他们初学美术时对大师们作品中的神奇效果的迷惑和崇拜，由此导致了有些人养成了收集绘画材料的癖好。

打开画家们的画箱或观察他们画室的桌面，你会发现很多小物件，但却很少能见到它们中的哪一个被派上用场。这些小东西只能用来拼贴出好玩的图画，以图一时之快，却不能成为你绘画的基本材料，也不能使你

的作品技高一筹，因此，不要对它们抱有太多的幻想。

真正的好作品必须得用基本的工具和材料来完成，只有从实践中才能摸索出各种工具所能产生的肌理效果。这一章我们将着重来熟悉一下油画、水彩画和色粉笔画所需的工具和材料。

除了要掌握材料的用途和特性外，你还应该在家中拥有一个固定的绘画空间。很多画家刚开始画画时，习惯把厨房当作画室，但我认为最好

还是选一个比较安静、宽敞的房间专门用来作画。这样，你的材料就会放置在固定的位置，使你能很快进入创作状态，及时记录下瞬息产生的灵感。

室内的光线也是不容忽视的一个问题，最佳光源是安放在顶棚上的日光灯管，你可以直接站在灯下作画，以减少阴影，而且受光均匀。荧光灯泡的光偏冷，而白炽灯的光又太暖，所以不要选择这两种灯。

一支好的圆头水彩画笔的侧端可以用来绘制较粗的线条，笔尖可以用来描绘细部。

有花的厨房内景
24" × 30"
查尔斯·索维克，布面油画
康涅狄格州罗维顿市
洛里·卡特勒—古德里奇收藏

很多画家最初的画室就选在厨房，但你最好还是找一个固定的房间作为画室。

油画材料

下面列出了绘制油画所需的所有材料,在以后的学习过程中,你还会发现更新的材料以及对颜料和笔的不同使用技巧。

首先介绍一下油画颜料的色彩分类。当然你不必马上都买齐,先准备几种常用的,其他的以后可根据需要再添置。

油画颜料

钴紫
茜草红 *
淡镉红 *
中镉黄 *
淡镉黄
那不勒斯黄
熟赭 *
永固淡绿
钛绿 *
湖蓝 *
群青 *
黑
钛玫红
茜棕红
镉橙
淡镉黄 *
土黄
生赭
熟褐
暗绿 *
钛蓝 *
钴蓝
佩恩灰
白 *

画刀

画刀的型号很多,最好选择长三角形、刀尖圆钝的那种,用起来比较方便。

画笔

油画笔一般用猪鬃毛和貂毛制成,按其形状可分为:圆形笔、扁形笔、扇形笔、榛形笔等。貂毛扁形笔笔毛柔软,可以用宽面厚涂颜料,塑造形体,又可以用窄边刻画细部和勾线,很受画家喜爱。

笔洗

笔洗是用来清洗画笔的容器,可用废旧的罐头瓶自制。每天作画完毕后,画笔必须进行彻底清洗和保养。绝不能将带有油画颜料的笔放入调色油或松节油中浸泡存放,更不能将其放在一边不处理。

处理的方法是:先用纸或布将使用过的笔头中的颜料挤净,再用松节油彻底洗掉颜料,然后用温水、肥皂水反复彻底清洗笔毛,直至见笔净、水清。然后将笔上的水擦干,用手或画刀将笔毛进行自然形态处理,根据笔尖的自然形状用纸包好,并用线捆扎,待下次使用。

擦笔工具

准备几块旧毛巾或纸巾,用来蘸去笔头上多余的颜料。

画面材料

油画的支撑面一般是油画布、油画纸和木板,架上油画一般选择亚麻布或棉麻布。画布的尺寸从9" × 12"

到20" × 24"不等,练习时最好选用11" × 14"或16" × 20"的画布比较合适。

调色板

调色板是油画制作过程中调和颜料的工具。内铺有一层纸或纸板的玻璃调色板比较适合在室内作画时用,但因其携带不方便,所以不适合出外写生时用。白色有机玻璃制成的调色板重量轻,不易破碎,最适合外出写生时携带。纸制的调色板虽然用起来比较方便,但不耐用,用久会破损。

如果你偏爱用纸制调色板,那么最好同时准备一大一小两个,大的用来盛放从颜料管中直接挤出的颜色,小的用来调色。当小的上面堆满了剩余不用的颜料后,可将最上面的一层纸撕去。调色板本身的最佳颜色是与用于油画制作的画布底色相一致,这样便于颜色的比较。

刮刀

在油画制作工作结束后,调色板上都要有一些剩余的颜料或多余的颜料,清理这些颜料最常用的工具就是刮刀,但要注意的是,在清理调色板上的干颜料时不能伤了刮刀,同时也应注意不要伤了调色板。

媒介剂

媒介剂是有调和黄氧化铅的快干油,即熟核桃油与用松节油调和的乳香光油两种成分组成。主要用于罩透明色,与松节油混合用时起润色光油的作用,有时也可以用媒介剂调色

笔筒

12" × 12"

布面油画

查尔斯·索维克

佐治亚州，亚特兰大市，

马撒·罗杰斯收藏

作画。盛装媒介剂要用单独的小瓶，并与画箱中的其他材料摆放在一起。

松节油

松节油一般用来调色和做清洁剂使用，调色时一般不能单独使用。最好与其他调合剂混合使用，因为松

节油本身挥发性强，干得快，而且很少含树脂成分。

纸巾和抹布

绘制油画时，抹布和纸巾都可用做擦笔工具，但最好选用质量稍好一点的纸巾。

画家艾尔·斯坦画室内水彩颜料和工具的摆放

水彩画材料

水彩画所需的材料包括：画笔、颜料、纸、调色盒、裱纸用的木板、盛水容器、海绵、手纸、小刀、HB铅笔、橡皮、喷壶、速写本等。

水彩画笔

市场上出售的水彩画笔的种类颇多，在购买时要有所选择，数量不一定太多，但必须要全，这样画起来才能得心应手。

水彩画笔一般由貂毛、牛毛、羊毫、猪鬃和尼龙制成，其中红色貂毛笔价格比较昂贵，质量无疑是最好的。

只要精心护养，这种笔一般能用很长时间，所以买一支也还划算。牛毛笔在价格和质量上仅次于貂毛笔。但许多画家喜欢用尼龙笔，因为这种笔价格比较低廉，笔毛富有弹性，笔

尖很纤细。

初学美术者来说，首先应掌握一些各种笔的使用方法和所能表现出的效果。下面我将对此着重讲解一下。

水彩笔在形状上有扁形笔、圆形笔和线形笔。在作画过程中，各种形状的画笔会画出不同的效果和情趣。在水彩画笔的选用上，首先应考虑到所要表现的形式和技法。如写意风格的就要选择吸水性强一些的柔软而富有弹性的羊毫画笔、中国画笔或水粉画笔；如果想表现写实风格，就要选择一些像狼毫之类比较挺实的画笔。另外，油画笔也应该准备一两支，作为清洗时使用。

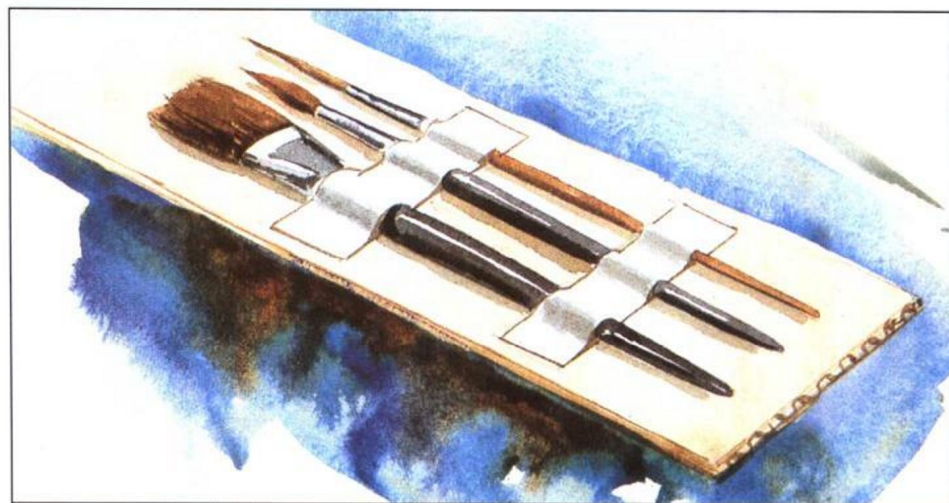
准备画水彩时，笔的投资是最大的，所以要对它们进行精心护养。首先，不要用貂毛笔或牛毛笔蘸丙烯颜料，因为丙烯会牢牢地粘在笔箍上，不易清洗掉，从而损伤笔毛。如果非要用丙烯颜料，可选用尼龙笔。

其次，画笔在用完后要彻底清洗干净。有些画家常用肥皂水来清除猪鬃笔上残留的颜料，但此时必须要注意，一定把笔上的肥皂用清水洗掉。

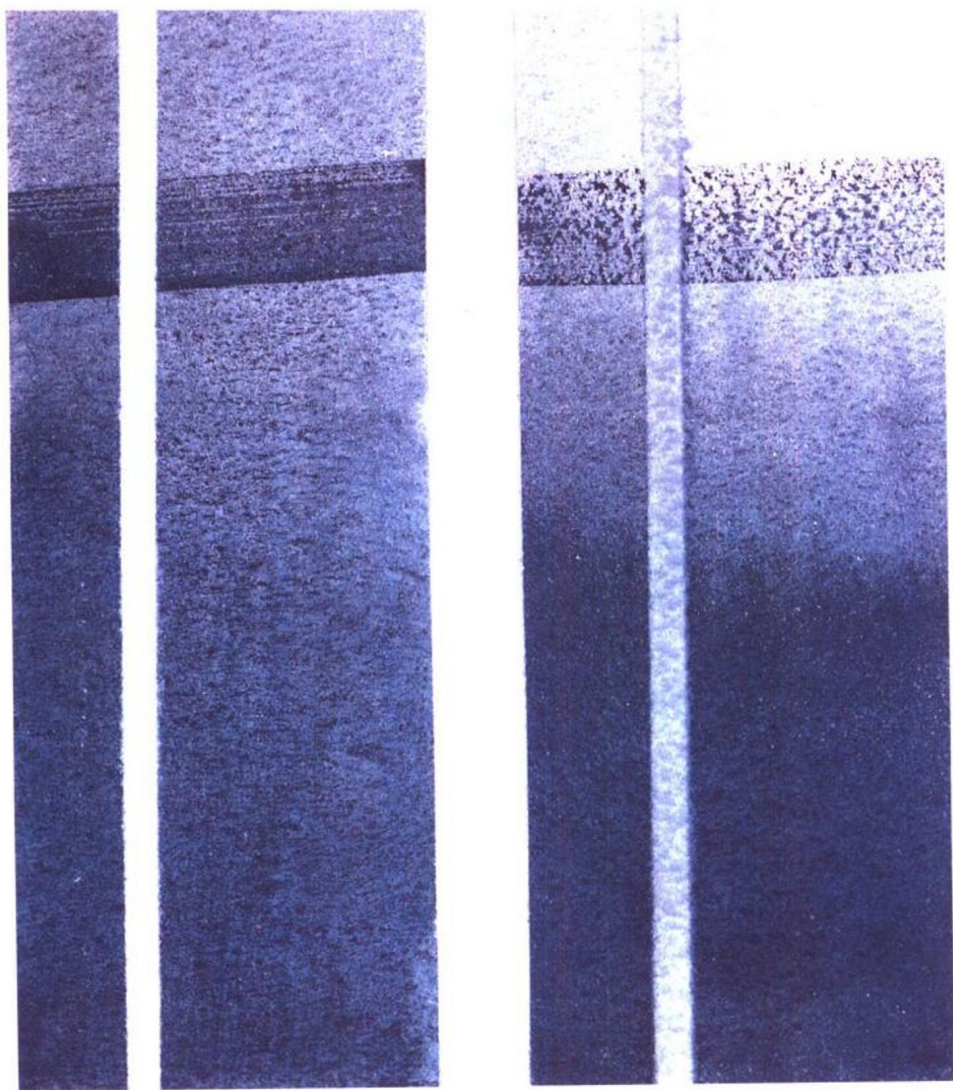
第三点，画笔用完清洗后，要倒放在笔筒内，或横插在硬纸板上。对于长期搁置在笔盒中不用的笔，要在盒内放一点樟脑，以免笔毛被虫子咬坏。但最好的办法还是不要让笔闲置，天天使用它们吧！

水彩画笔的类型

这是一种存放笔的好办法，如果上面再加个盖就更好了。

把法国深蓝用干笔分别涂在140磅的冷压纸(右)和112磅的水彩纸板上(左),再用海绵沾去多余的颜色,所呈现出的色彩渐变效果有所不同,两条事先用胶纸粘上而没用海绵沾下颜色的部分,效果也有明显的不同。可见,纹理细密的纸板对颜色的附着力较粗纹纸要弱。

画纸和纸板

水彩画纸克度有轻有重,纸的克度是指每500张纸的重量。比如说,如果500张纸的重量是140磅,那么这种纸的克度就是140磅。

克度轻的纸润湿后容易起皱,用轻于140磅的纸作画时,要把它裱在板上,而重磅纸则无须装裱,可直接在上面进行绘画。

水彩画纸的规格也不尽相同,标准尺寸是22" × 30"。你可以先购买几张整开纸,从中间剪开后的规格(22" × 15")比较适宜。现在市场上还出售一种成摞的水彩纸,也就是把几张7" × 10"或18" × 24"的水彩纸叠放在一起,四边用胶粘上,画完一张后,用刀沿边裁下,再在下一张上画。

水彩纸一般有粗纹和细纹两种,细纹纸又称热压纸,粗纹纸又称冷压纸。

水彩画纸的选择是根据作画的形式和技法来决定的。在绘制写意作品时,宜选择粗纹纸,这样在绘画表现时容易产生色彩的沉淀效果,湿时色彩会融合得非常好;干时又会产生色彩的透叠感觉,既有水墨酣畅,又有拙顿飞白。如果想表现细腻写实的作品,那就应选细纹纸。画水彩对纸的选择是比较严格的,不同的纸会产生不同的肌理效果,应根据不同的表现形式来选择水彩画纸。

调色盒

水彩画所需的调色盒种类很多,甚至吃饭用的盘子也可用来调水彩。但对专业画家来说,密封好、带储色格的塑料调色盒比较实用,适合出外写生时携带。塑料调色盒内一般分20个小格,外加一个盖子。调色盒的中间一块地方是用来调色的,当然盒盖也可用来调色。这种调色盒密封性好,所以你绘制完成后,可把一块湿海绵放入盒内,盖上盖子后,颜料能在盒内保持数天不干。

调色盒中各储色格内颜料的排放要有一定的顺序,可根据色彩的冷暖来排列。从颜色中各选出两种冷暖不同的颜色摆在储色格内(比如,同

样是酞菁蓝,冷色调的则偏绿,暖色调的则偏紫),这样便于对色彩冷暖的比较。

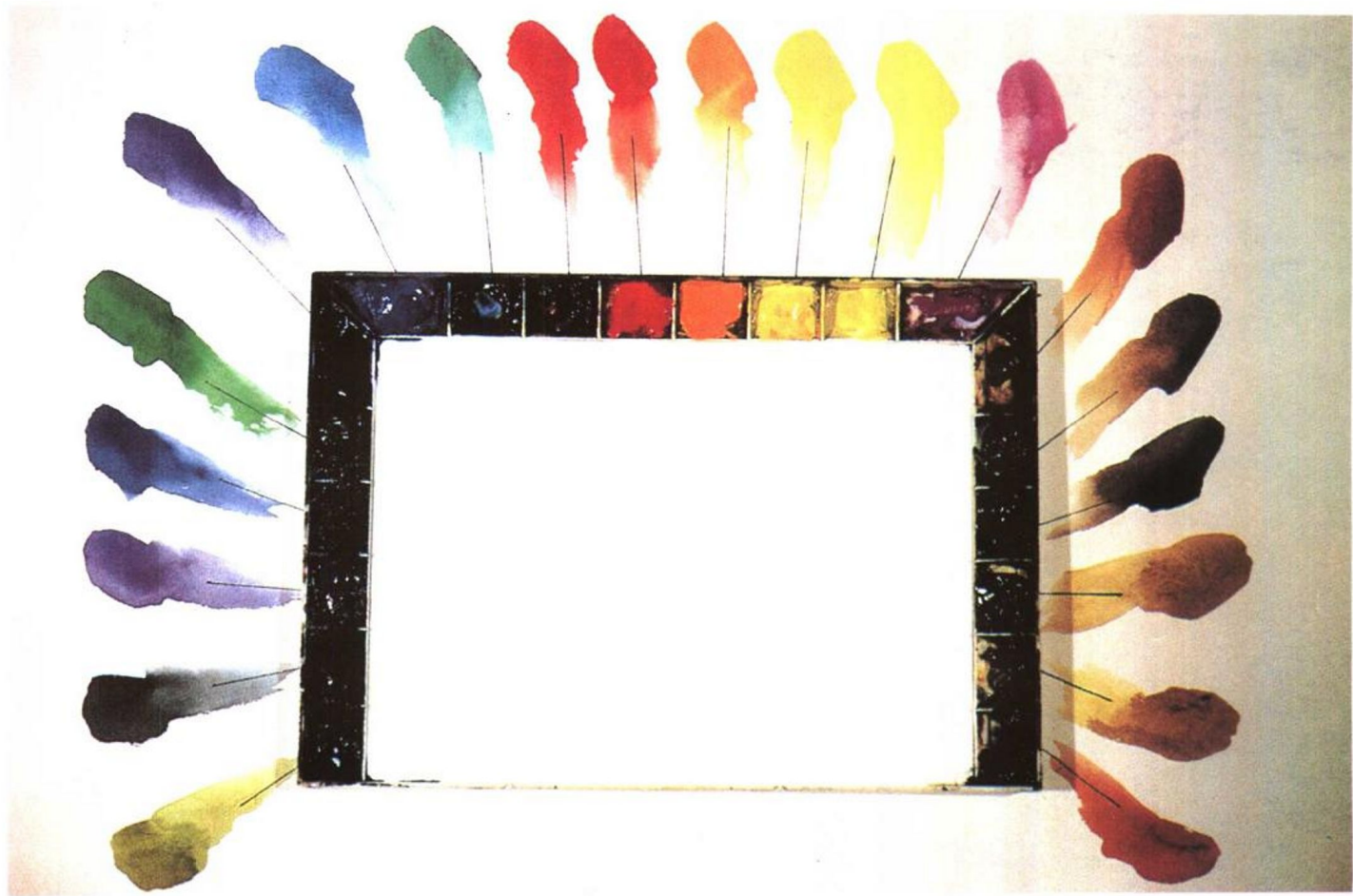
同样,对于比较难调配的镉橙、镉紫等间色(由两种原色调配后获得的颜色)也要摆放在调色盒的储色格内。

储色格内颜色的最佳排列方式是把冷色调的颜色放在同一边,暖色调的颜色放在另一边,而且每次的排序都应相同,这样便于使用。

往储色格内挤颜色时不要太吝啬,尽量装满一小格,因为画水彩时会用掉很多颜色。如果画到中途再添加颜色,将会扰乱你的思路,无法再回到最佳的创作状态。

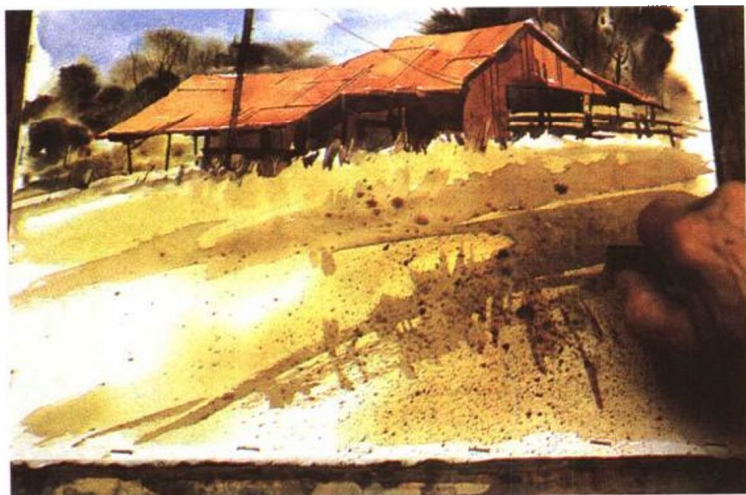
调色盒内色彩的排序方式如下(由左至右):

橄榄绿
佩恩灰
钴蓝
温译蓝
深贺克绿
法国深蓝
湖蓝
温译绿
茜草红
镉红
镉橙
淡镉黄
柠檬黄
钴紫
熟赭
熟褐
凡·戴克棕
生褐
生赭
茜棕红

水彩画的特殊工具

在绘制水彩画的过程中,使用一些特殊的工具,往往会制造出意想不到的肌理效果。下面只能简单介绍几种。

无题, 9" × 14", 艾尔·斯坦, 水彩
罗伯特·W·克拉特博士和夫人收藏。

喷洒法是用牙刷沾上颜色喷洒在画面上,来制造出一些均匀细密的小点。至于大面积的喷洒效果的获得,可用一个圆头笔蘸满颜色,再和另外一支笔的笔杆并握在一起,从画面上掠过。

刀刮法是用刮胡刀片或信用卡等作为修改和调整画面的工具,在水彩绘画当中用处很大。画中岩石上的亮部就是趁颜色未干时,用刀片轻轻刮出来的。

洒盐法是将颜色涂在纸上后,等水分挥发到半干状态时,将精盐洒在画面上,稍后会呈现有趣的肌理效果。这种方法比较适合表现冬天的风景。