

[英] 巴林顿·巴伯 著 余晓诗 译

英国风景素描教程

上海人民美術出版社

英国风景素描教程

[英] 巴林顿·巴伯 著 余晓诗 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

英国风景素描教程 / [英] 巴伯 (Barber, B.) 著; 余晓诗 译
—上海: 上海人民美术出版社, 2012.01
(西方经典美术技法译丛)
ISBN 978-7-5322-7509-0

I. ①英… II. ①巴… ②余… III. ①风景画—素描技法—教材
IV. ①J214
中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第169314号

Copyright © 2004, Arcturus Publishing Limited/Barrington Barber

This edition printed 2004

All rights reserved

The Copyright Act prohibits (subject to certain very limited exceptions)
the making of copies of any copyright work or of a substantial part of
such a work, including the making of copies by photocopying or similar
process. Written permission to make a copy or copies must therefore
normally be obtained from the publisher in advance. It is advisable also
to consult the publisher if in any doubt as to the legality of any copying
which is to be undertaken.

Right manager: Ruby Ji

本书简体中文版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: 09-2010-599

西方经典美术技法译丛

英国风景素描教程

著 者: [英] 巴林顿·巴伯

译 者: 余晓诗

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

特约编辑: 孙 铭

封面设计: 朱庆茨

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海印刷十厂有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 13

版 次: 2012年01月第1版

印 次: 2012年01月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-7509-0

定 价: 48.00元

进制换算表

1 英寸 = 2.54厘米	1 厘米 = 0.4英寸
1 英尺 = 30.5厘米	1 厘米 = 0.03英尺
1 码 = 0.9米	1 米 = 1.1码

目录

简介	6
起步	8
风景的结构与解剖	32
材料及其使用	64
风景的基本元素	84
空间的布局	122
特殊场景	154
虚构和象征性的风景	170
创作一幅风景	190

The Fundamentals of
**DRAWING
LANDSCAPES**

英国风景素描教程

[英] 巴林顿·巴伯 著 余晓诗 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

英国风景素描教程/[英]巴伯(Barber, B.)著;余晓诗译
—上海:上海人民美术出版社,2012.01
(西方经典美术技法译丛)
ISBN 978-7-5322-7509-0

I.①英… II.①巴… ②余… III.①风景画-素描技法-教材
IV.①J214
中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第169314号

Copyright © 2004, Arcturus Publishing Limited/Barrington Barber

This edition printed 2004

All rights reserved

The Copyright Act prohibits (subject to certain very limited exceptions) the making of copies of any copyright work or of a substantial part of such a work, including the making of copies by photocopying or similar process. Written permission to make a copy or copies must therefore normally be obtained from the publisher in advance. It is advisable also to consult the publisher if in any doubt as to the legality of any copying which is to be undertaken.

Right manager: Ruby Ji

本书简体中文版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:09-2010-599

西方经典美术技法译丛
英国风景素描教程

著者:[英]巴林顿·巴伯

译者:余晓诗

策划:姚宏翔

统筹:丁雯

责任编辑:姚宏翔

特约编辑:孙铭

封面设计:朱庆荧

技术编辑:戴建华

出版发行:上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码:200040)

印刷:上海印刷十厂有限公司

开本:889×1194 1/16 印张13

版次:2012年01月第1版

印次:2012年01月第1次

书号:ISBN 978-7-5322-7509-0

定价:48.00元

进制换算表

1英寸 = 2.54厘米	1厘米 = 0.4英寸
1英尺 = 30.5厘米	1厘米 = 0.03英尺
1码 = 0.9米	1米 = 1.1码

目录

简介	6
起步	8
风景的结构与解剖	32
材料及其使用	64
风景的基本元素	84
空间的布局	122
特殊场景	154
虚构和象征性的风景	170
创作一幅风景	190

简介

“风景”——这个词究竟意味着什么？

我们使用“风景”一词已有数百年的历史，它通常被理解为是从某个特定地点所看到的大片区域的景象。这个概念较为笼统，而当一位艺术家、摄影师或制片人想要为我们展现某个特定的地貌时，往往会在这个笼统的名称前加上一些更为具体的修饰性词语，如“城市”、“乡村”、“工业化”、“田园牧歌式”，甚至“奇异荒诞”等，从而进一步调整和定义“风景”这个概念。

大部分人倾向于认为，所谓风景就是他们最熟悉的那片乡村。而由于大多数人都在城镇居住，所以鲜少有人将自己的居住地认同为风景，因此“风景”往往蕴含着少许田园牧歌式的意味。如果你问什么称得上是风景，大多数人会向你形容一个异乎寻常的地方，在那儿，你不大可能看到像 21 世纪这样的景象：到处充斥着人群、工业和实际生活的种种现实。为了达到本书的写作目的，我们将会采用“风景”一词更为宽泛的概念，从而考察各种各样有关风景的见解。我们将在本书的讨论研究中纳入我们实际生活的地方，而不仅仅局限于那些“纯洁无瑕”的乡村，它们曾被认为是唯一值得用画笔去记录的地方。我们应当去看看许多不易接近的地方，不带素描本也没关系，同时多思考那些只存在于我们想象中而并不实际存在的地形地貌。风景艺术常被误认为是对某片地域进行的详实的地形描绘，这种观念是非常狭隘的。大多数的风景艺术家通过操控他们眼前所看到的一切，特别是细节方面，来创造出一幅符合他们眼光的图画。因此，你需要时刻为不期而至的惊喜做好准备，特别是如果你还没有实际尝试过这种类型的图画。

就作画的历史传统而言，风景画在重要性上仅次于我们所说的历史画和肖像画，位列第三。它直到17世纪才被认可为独立的艺术门类，起步虽晚，却毫不逊色于其他艺术门类，其大受欢迎的程度一直延续到19世纪仍未见衰落。如果选择尝试风景画，那就意味着你将需要遵循由许多著名艺术家建立起的悠久传统，他们曾创作出历史上最为优秀和美丽的作品。这其中的许多人都是在自己循规蹈矩的日常生活中发现了各自的创作灵感，因此你真的不需要到处旅行去寻求值得你注意的风景，你同样可以在身边的邻里环境中寻找创作的主题。仔细观察你每天生活的环境，你会发现有很多东西都能够引起你的兴趣、激发你的想象。

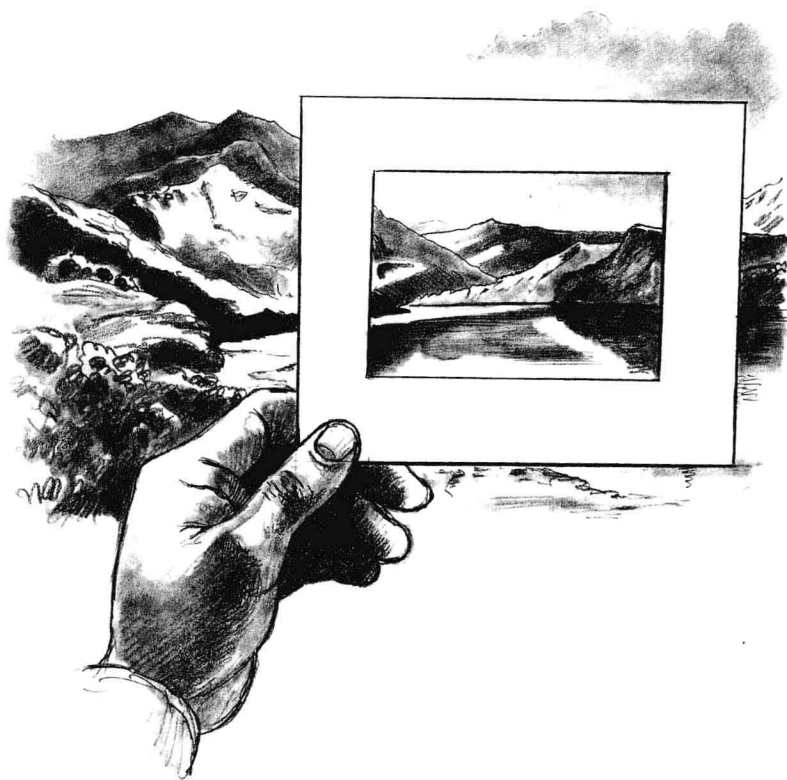
与该系列的其他书一样，我们会从一些基本方法入手，详细解释在刚开始创作这一类型的画作时你需要留心的初始步骤。不管你正处在自己艺术生涯的哪个阶段，我都希望这本书能够从各方面带给你益处，并且能够激发你的想象和灵感。

A handwritten signature in black ink, reading "Barrington Barber". The script is fluid and cursive, with the first name "Barrington" and last name "Barber" clearly distinguishable.

巴林顿·巴伯

温布尔登 2003年9月

起步

在 各类西方艺术中，风景画的历史相对悠久。它发源于希腊人和罗马人所创作的壁画，在罗马帝国衰落之后，创作风景画的理念似乎一度销声匿迹。而当风景画在 15 世纪重新崭露头角时，却仅仅被置于背景之中，作为各种宗教场面或人物姿态的陪衬出现。这种情况一直持续到彼得·保罗·鲁本斯（Peter Paul Rubens）的时代，那时正值佛兰芒画派和荷兰画派的蓬勃活跃期，在那个年代你才有可能创作一幅纯粹展现风景的画作，而不带有其他什么目的。也正是从那时起，风景绘画开始成为一种公认的可发展的艺术媒介。

不管我们身处何方，所谓风景就是我们能看到的位于我们身边的种种。它可以是乡村或城镇中一片开阔地的景观。一旦你选定了一座建筑物之外的某处景色，你就可以捕捉到该处一些风景的要素。你所看到的将是由各种各样的东西组成的风景，但基本上都会包括天空、植被、人造建筑物、开阔地等，可能还会有流水。人物、动物或交通工具可能会偶然出现在你选定的画面里，但不会成为画面的中心。

处理风景时，艺术家的首要任务是选择一片场景，确定要呈现这片场景里的哪些东西，呈现到什么程度，从哪个角度呈现。伴随着这个选择过程，艺术家还要弄清楚各种各样的事物在这片场景中的组织布局，分析它们各自的比例，并确定如何清晰明了且有重点地呈现它们。在本章节接下来的内容里，你会看到一些关于如何选择和分析的例子。通过考察这些例子，我们希望你建立起良好的基础，并在此基础之上进入后续章节的学习。

无论你选择使用哪种媒介创作风景，它都会成为一份精彩的事业。这份事业不仅能让你走出自己的空间融入世界，帮助你更好地欣赏这个世界的构造和它的美丽，更能平静你的心灵、抚慰你的心绪。作画、观察，观察、作画，当你沉浸其中时，一种领悟眼前景物的超然之情就会油然而生。在将自己对户外风景的印象转变成白纸上二维图画的过程中，你会不断发掘出各种各样的方法，这是多么令人着迷的事啊！无论你的观察所得是否与别人一样，这都是一项真正有益的活动。

我们身边的世界

开始作画之前，你需要确定想要展示的场景。看看你的窗外，不管你住在乡村还是城镇，你都会发现很多让你感兴趣的事物。接着走进你的花园，望望四周的景物。最后踏出你的个人领域，

可以走到街上观察。一旦认识到几乎所有的景色都可以成为一幅引人注目的风景画，我们就能用全新的目光审视眼前的一切了。

下面的三幅景色图取材于我家周边的地方。

当我从窗户向花园望去，我看到一棵地中海风格的巨大松树。这棵树体态优美，掩映着伸向花园的大部分后屋顶。窗棂恰到好处地限制了我的视野，我只能模糊地看到左手边的围栏和缠绕着栅栏攀爬而上的常青藤。一道栅栏横穿花园的后部，栅栏边的树下长着些矮小的灌木。一些植物刚好长到窗台下，它们的茎秆隔断了我的视野。除去后面那所房屋的一些细节，这幅风景几乎是由一棵大树、一道栅栏以及一些较小的植物构成的。

在这幅花园的外观图中，我们来看看松树以外的东西。在栅栏后面，我们可以看到隔壁房屋的屋顶和一些隔壁花园里生长的植物。在我花园的角落里有一个小棚，棚前长着两株矮小的冷杉树，树脚下躺着一块粗大的木头。花床右边长满了植物，包括一株很大的盆景灌木，缠绕着灌木的常青藤攀爬而上越过了栅栏。近一点儿的地方可以看到一片平台，上面放着花盆，一捆用于支撑的藤竹斜倚着靠在栅栏上。还可以看到草地小小的一角。这片景色的主要特色由一道栅栏、两棵树和一个花园小棚组成。

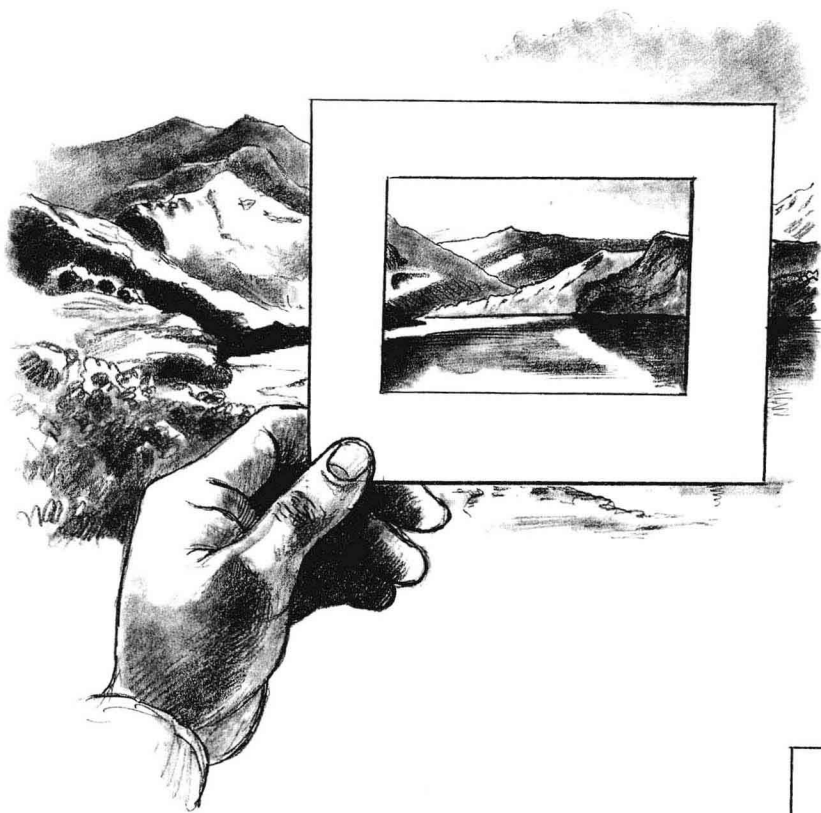
第三幅画是从我家的前门看过去的景色。由于我们这条路上所有的人家都有前花园，因此在看到道路本身之前，你会先看到一大片的树、灌木和草地，整片景色看上去更像是乡村而不是城郊。路的一边可以看到高大突出的树和墙壁，另一边可以看到栅栏、较小的树和灌木，两边的景色共同制造出了一种仿佛置身植物隧道的效果。道路及两边的灌木由于透视向远方逐渐缩小，其整体效果赋予了画面纵深感。太阳已经升起，在路上投下一片清晰的阴影，阴影间闪烁着点点明媚的阳光。整幅画展现出的效果是一片有限区域内的纵深透视风景。

选取场景

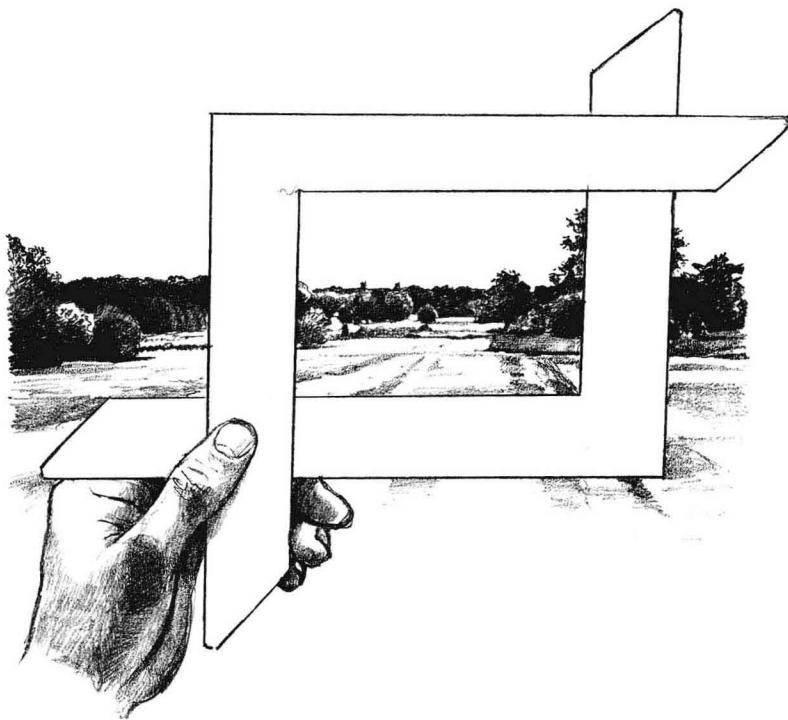
尝试画风景的时候，使用框架选取场景可以让你更好地明白你所要画的东西。第10页中的第一幅图就是由窗户这个既定的框架分隔开的场景。大多数艺术家在创作的某些阶段都会利用框架来充当自己视野的边缘，从而帮助他们选取场景，特别是面对较宽广的一片风景时。

在下面的第一个例子中，一片非常迷人的湖区风景就被框架隔离缩减为一幅简单朴素的景色。刚开始画风景时，选取你能掌控的场景是非常重要的。当你变得更为自信时，就可以扩大场景的范围，在场景中容纳进更多的东西。你会发现，通过框架选取缩减，风景中的一些主要形状变得更为明晰了。

剪一张长方形卡片，大小控制在 5×2.5 厘米至 5×4 厘米之间，将卡片举至你所选择的风景前，这样你就可以开始选取你所要画的那部分场景了。将纸片移近眼睛，你就可以看到更多的东西；移远一些，能看到的全景的部分就少一些。通过这个方法，你可以隔离出你认为会成为一幅好画的场景，并且可以逐步地对选取的场景进行修改优化。

这个更为复杂的框架由两张直角卡片组成，通过它你可以改变框架的开口大小，场景选取的大小变化范围更广了。

选择大小

选取场景之后，你就需要决定画幅的大小。开始时你手边可能只有一块小画板，而这块小画板就决定了你画的大小。如果是刚入门的新手，我们建议开始时画得小一些，然后逐步增加画的幅面。不过你很快会超越这个起始阶段，而想要进行更为大胆的尝试。

你最好能配备从小到大一整系列的素描本供选择使用：小号（A5）、中号（A4）、大号（A3）。如果这个要求有些超出你的承受能力，那么选择一种大小介于 A5 和 A4 之间的素描本，同时 A3 大小的一定要有。A5 大小的素描本非常方便随身携带，但当你想画一些展示很多细节的画时，太

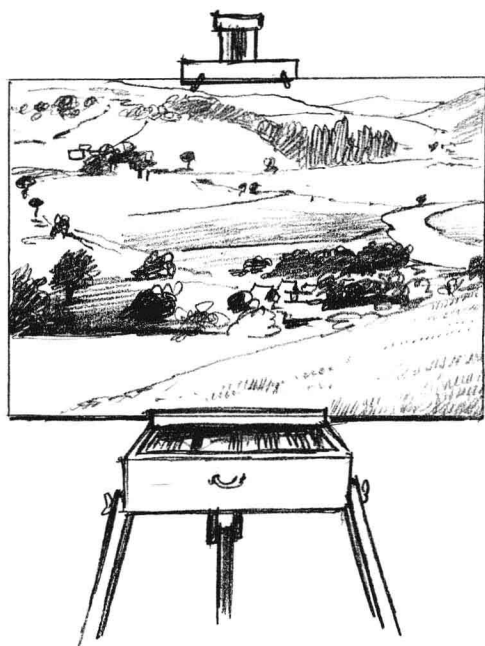
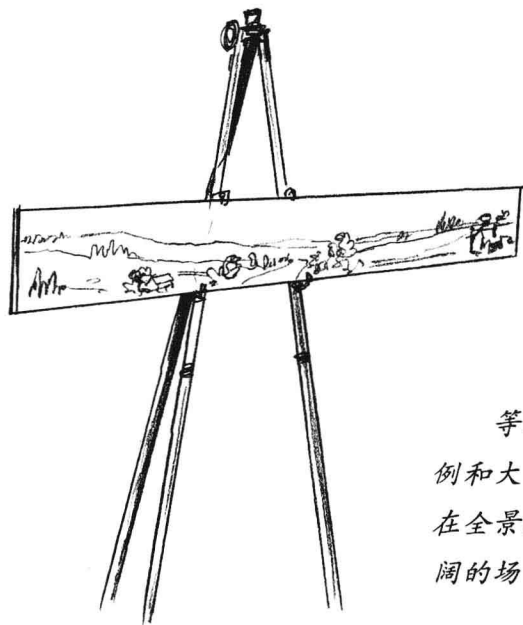
小就显得不那么足够了，因此选择 A5 与 A4 之间大小的素描本也算是一种妥协吧。素描本的封面必须足够硬，这样你一手拿着素描本一手作画的时候素描本才不会弯曲。

你所用的纸的质量等级也很重要。试试 160 克规格的纸，这种纸不是非常光滑，在上面画起画来很舒服。

说到作画工具，软性铅笔能最快地画出最好的效果。因此不要使用比 B 级更硬的铅笔，2B、4B 和 6B 的铅笔结合使用可以提供多种绘画效果，应当能够满足你的各种需求。关于材料及其使用的其他内容请参考第 64-83 页。

在 A5 大小的画板上绘制风景不太困难，但却限制了所能展示出的细节。

当你更为自信之后，可以尝试在 A2 大小的纸上画一幅更大的风景画。你可以用一块平板固定住画纸，然后将平板或是放在画架上或只是斜倚着某个方便操作的平面。

等到你变得真正非常自信的时候，也就到了你可以尝试各种比例和大小的时候了。有一种非常有趣的风景形态叫做全景式风景，在全景式风景中，画面通常并不很高，但却展示了一个非常辽远开阔的场景。这种形态非常适合于从高处视点看远景。