

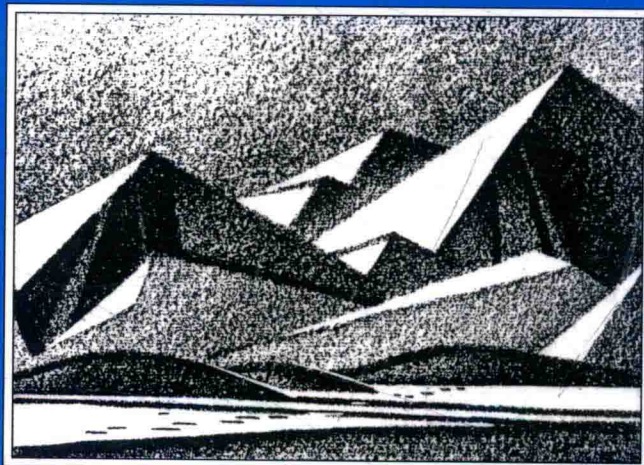
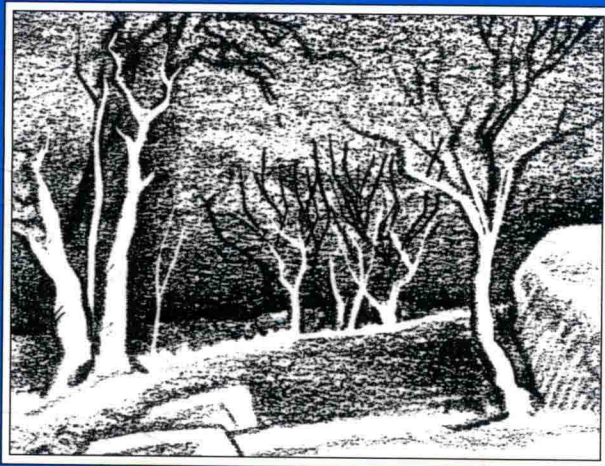
畅销美、英、日、德等十余国家，
累计销量近百万册
值得典藏的经典绘画教程

世界绘画 经典教程

——风景素描

(第3版)

[美] 杰克·哈姆 著
孙峰 王凯翔 译

内含 1000 余幅示意图

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界绘画经典教程

——风景素描

(第3版)

[美] 杰克·哈姆 著

孙峰 王凯翔 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

世界绘画经典教程. 风景素描 / (美) 杰克·哈姆著;
孙峰, 王凯翔译. -- 3版. -- 北京: 人民邮电出版社,
2017. 12

ISBN 978-7-115-46860-4

I. ①世… II. ①杰… ②孙… ③王… III. ①风景画
—素描技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第258651号

版 权 声 明

Mainland China, excluding Hong Kong, Macau, and Taiwan.

The Licensee shall publish each Work separately as a single volume edition.

The Licensee agrees that the provisions herein shall pertain to each Work as though the rights granted herein were covered by separate agreements for each Work between Licensor and Licensee.

内 容 提 要

本书为“世界绘画经典教程”系列图书之一,其原版图书 *Drawing Scenery: landscapes and seascapes* 于 1988 年在美国出版,在欧美畅销至今,是经久不衰的绘画教程。

本书中作者首先讲解了风景绘画的基础知识和原则,然后详细介绍了树木、树叶、岩石、山峰、云彩、天空、海洋、湖泊、河流、瀑布以及大型和小型建筑物等风景画中常见事物的画法。

通过对本书的学习,您可以掌握大量风景绘画的原则和技巧。相信无论是初学者还是经验丰富的画家,都能从中汲取养分,提高自己的艺术创作水平。

-
- ◆ 著 [美] 杰克·哈姆
 - 译 孙 峰 王凯翔
 - 责任编辑 王雅倩
 - 责任印制 陈 犇
 - ◆ 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>
大厂聚鑫印刷有限责任公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 8.25 2017 年 12 月第 3 版
字数: 278 千字 2017 年 12 月河北第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2010-6906 号
-

定价: 39.80 元

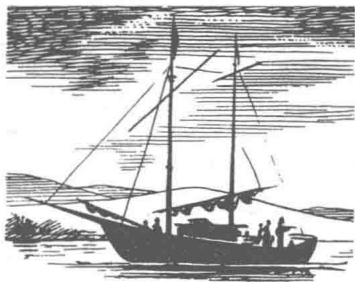
读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147 号

**献给全世界致力于美术教学的所有老师，
包括我的女儿道娜。**

前言

许多人都曾经试着用各种绘画工具去描绘风景。大多数家庭和办公室的墙上都挂着某个家庭成员的风景画作。可以说，人们在“风景艺术”中所倾注的时间和精力要远远多于在其他绘画艺术中所占的总和。当然，如果绘画者掌握了基本的绘画原则和技巧，这些风景画很可能会大放异彩。本书旨在帮助艺术家们创作出更加完美的绘画作品。

所有的线条画都是线条与线条叠加而成的，所有的油画都是用笔刷一笔一笔画出来的。头脑中的画面不会立即跃然纸上，尽管大脑中的概念非常清晰，但是要将它反映到纸面上、画板上或者画布上就是另一回事了。即使要画的风景是真实的，而且就直接呈现在画家面前，仍然会有一个转换的问题，即怎样把景观安置在一个二维空间的“新家”中。现在的问题是：是否该把面前的一切都收入画中？对此我们已经拥有了确切的答案：取舍相宜。

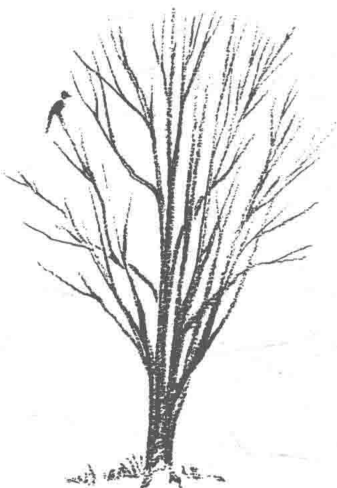
读者在学习的过程中，会发现本书的主要目的是鼓励创新。不过要想标新立异就要充分利用所有可用资源，不仅要在利用方式上独出心裁，而且这种方式还必须行之有效且易于为人接受。一些基础技巧在几百年的风景绘画的历史中经久不衰，虽然艺术家们很少记述这些技巧，但却将其展现在了他们的作品之中。本书将一一为你介绍从古至今的绘画精品中所应用到的各种技巧。随着谜底的揭开，你会发现道理其实并不深奥。本书的语言力求通俗易懂。

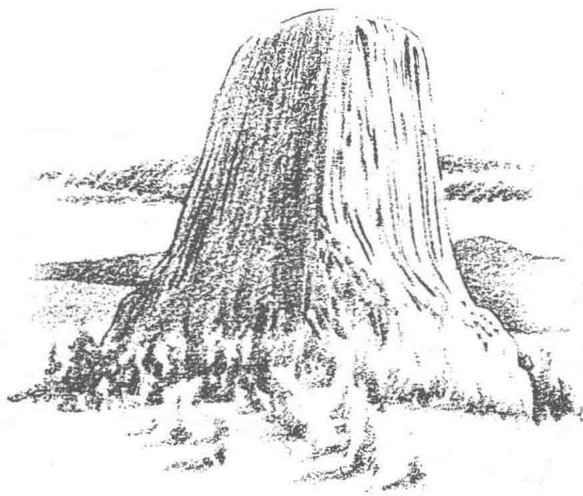
这里需要说一下界线，或者叫作框架。既然绘制的风景大部分都要落入框架之中，本书的指导就将着重于框架之内。框架应该是一幅风景的一部分。人体解剖、动物画、卡通画，甚至人物肖像画都可以不必拘泥于框架来教学，但是风景画因其天性纷繁复杂，需要通过一个框架来观赏。当然，要将一个物体表现在画面中，有时也需将其单独分离出来。

这里还要提一下本书中使用的原始画稿。本书中大部分采用了小型素描。作者在多年的教学实践中认识到，当学生在超乎寻常的宽大画幅中用铅笔绘制素描时，往往容易迷失自己。油画、丙烯画、淡彩画、水彩画及木炭画等都可以在一般的课堂教学尺寸中完成，但是对于铅笔画来说，由于其通常适用于学习阶段和初步试验，采用小型素描（仅仅比本书中的画稍微大一些）会取得更好的效果。那些用笔刷（Brush）或钢笔和墨水并用（也许是和铅笔并用）完成的画比你在本书中看到的都要宽一二英寸（1英寸=2.54厘米）。

说句实话，风景艺术如今具有空前的重要地位。世界越来越拥挤，随之而来的是紧张、拥堵以及一种身处囚笼的感觉。一幅好的风景画作能使人远离喧嚣，还会成为人类灵魂摆脱压抑、享受自然的窗户，能让人精神焕发，更好地迎接眼前新的挑战。所以，恭喜你选择了这样一种崇高的追求！

杰克·哈姆

目 录

风景绘画的基础知识

为风景选择一个安身的空间·····	9
水平长方形·····	9
“掌控”观赏者的注意力·····	10
焦点·····	10
中心区域·····	10
边界和内部的关系·····	11
划分空间的方法·····	12
完美空间划分的原则·····	13
为目光创造一次旅行经历·····	14
标记目光的路线·····	15
风景绘画中的原则·····	16
三种形状之间的联系·····	17
三分法·····	18
讲述画面的故事·····	19
画面的切入点·····	19
画面中的“跟踪”·····	20
基本的“跟踪”方式·····	20
“跟踪”和立体感·····	21
内部的括弧·····	21
征服空白页·····	22
画面中的理解元素·····	24
共同“跟踪”·····	25
“理解”试验·····	26
情感的对答·····	26

铅笔和纸·····	28
外形的重要性·····	30
画面的基线·····	32
地面的色阶变化·····	33
起伏的地面轮廓·····	34
紧致线条的运用原则·····	35
横截面·····	36
创造距离感·····	38
立体感和距离感·····	40
色阶的对比·····	42
不同色阶形成的效果·····	44
将画面主体置之脑后·····	46
倾向于抽象·····	48
探索的意图·····	49

绘制树木和树叶

树干·····	50
树——一个大胆的开始·····	51
树的特点·····	51
用铅笔画“油画”·····	52
解析树木的语言·····	54
基线·····	56
顽强不屈的树木·····	58
同一棵树的20种不同画法·····	60
各种树木及其外形·····	62

绘制岩石和山峰

岩石的边缘和表面	64
大型岩石的描绘	65
岩石素描的户外写生之旅	66
在给定的空间中描绘岩石	67
相同轮廓内的不同变化	68
使用不同媒介进行岩石绘画	69
简单平头铅笔素描	70
创造缩微的岩石风景	71
岩石的基本结构	72
岩石的有趣样式	73
岩石——艺术中永恒不变的模型	74
巨石	75
描绘山脊的基本方法	76
山峰的构成练习	78
一幅抽象画	79

绘制云彩和天空

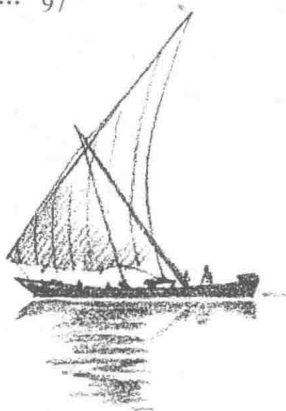
简化云彩的画法	80
云彩的处理方式	82
云彩的形成	84
日落和日出	86
早晨和夜晚的天空	88
云彩类型图	89
剧烈变化的云层背景	90
半抽象的天空	91
更多的云层效果	92
赋予云彩立体感	93
月光景色	94
简化的步骤	94
强风	96
风雪	96
向上卷起的风	97
风和沙	97

绘制水面：海洋、湖泊、河流和瀑布

水中的倒影	98
各种情况下的倒影	99
描绘水面	100
水坑和倒影	101
夜间的倒影	101
灯塔和水面	102
湖面和海面的倒影	103
水之声	104
标记波浪的运动路线	106
分析波浪	107
海上汹涌的波涛	108
有水的地方	110
愤怒的水面和平静的水面	112
绘制瀑布	113
进一步描绘瀑布	114
尼亚加拉大瀑布	115
阶梯瀑布	115
描绘冰雪	116

绘制大型和小型建筑物

风景绘画中的房屋	118
一分钟之内“建成”一座房屋	119
平面、色调及外形	120
关于技巧的几点建议	121
将建筑物组合起来	122
描绘城镇和乡村的景象	123
简笔素描和色调绘画	124
结构绘画的不同方法	126
记录平面和色阶	127
索引	128

世界绘画经典教程

——风景素描

(第3版)

[美] 杰克·哈姆 著

孙峰 王凯翔 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

世界绘画经典教程. 风景素描 / (美) 杰克·哈姆著;
孙峰, 王凯翔译. -- 3版. -- 北京: 人民邮电出版社,
2017. 12

ISBN 978-7-115-46860-4

I. ①世… II. ①杰… ②孙… ③王… III. ①风景画
—素描技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第258651号

版 权 声 明

Mainland China, excluding Hong Kong, Macau, and Taiwan.

The Licensee shall publish each Work separately as a single volume edition.

The Licensee agrees that the provisions herein shall pertain to each Work as though the rights granted herein were covered by separate agreements for each Work between Licensor and Licensee.

内 容 提 要

本书为“世界绘画经典教程”系列图书之一,其原版图书 *Drawing Scenery: landscapes and seascapes* 于 1988 年在美国出版,在欧美畅销至今,是经久不衰的绘画教程。

本书中作者首先讲解了风景绘画的基础知识和原则,然后详细介绍了树木、树叶、岩石、山峰、云彩、天空、海洋、湖泊、河流、瀑布以及大型和小型建筑物等风景画中常见事物的画法。

通过对本书的学习,您可以掌握大量风景绘画的原则和技巧。相信无论是初学者还是经验丰富的画家,都能从中汲取养分,提高自己的艺术创作水平。

-
- ◆ 著 [美] 杰克·哈姆
 - 译 孙 峰 王凯翔
 - 责任编辑 王雅倩
 - 责任印制 陈 犇
 - ◆ 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>
 - 大厂聚鑫印刷有限责任公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 8.25 2017 年 12 月第 3 版
 - 字数: 278 千字 2017 年 12 月河北第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2010-6906 号
-

定价: 39.80 元

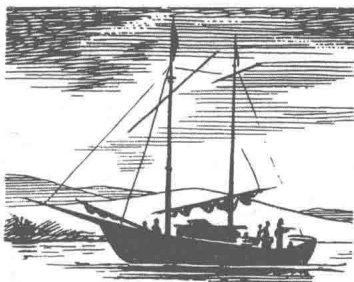
读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147 号

**献给全世界致力于美术教学的所有老师，
包括我的女儿道娜。**

前言

许多人都曾经试着用各种绘画工具去描绘风景。大多数家庭和办公室的墙上都挂着某个家庭成员的风景画作。可以说，人们在“风景艺术”中所倾注的时间和精力要远远多于在其他绘画艺术中所占的总和。当然，如果绘画者掌握了基本的绘画原则和技巧，这些风景画很可能会大放异彩。本书旨在帮助艺术家们创作出更加完美的绘画作品。

所有的线条画都是线条与线条叠加而成的，所有的油画都是用笔刷一笔一笔画出来的。头脑中的画面不会立即跃然纸上，尽管大脑中的概念非常清晰，但是要将它反映到纸面上、画板上或者画布上就是另一回事了。即使要画的风景是真实的，而且就直接呈现在画家面前，仍然会有一个转换的问题，即怎样把景观安置在一个二维空间的“新家”中。现在的问题是：是否该把面前的一切都收入画中？对此我们已经拥有了确切的答案：取舍相宜。

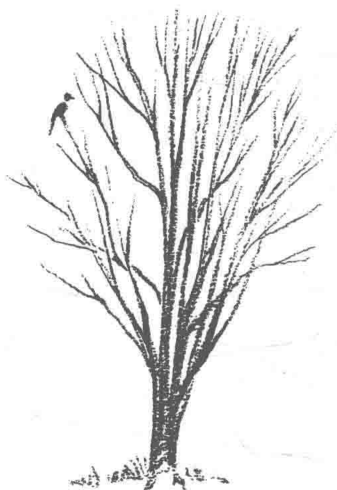
读者在学习的过程中，会发现本书的主要目的是鼓励创新。不过要想标新立异就要充分利用所有可用资源，不仅要在利用方式上独出心裁，而且这种方式还必须行之有效且易于为人接受。一些基础技巧在几百年的风景绘画的历史中经久不衰，虽然艺术家们很少记述这些技巧，但却将其展现在了他们的作品之中。本书将一一为你介绍从古至今的绘画精品中所应用到的各种技巧。随着谜底的揭开，你会发现道理其实并不深奥。本书的语言力求通俗易懂。

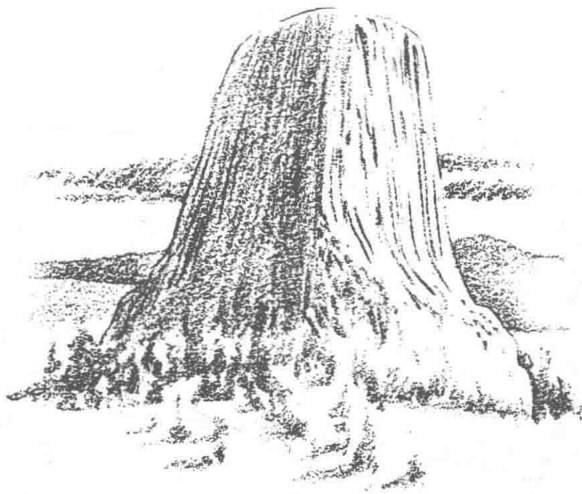
这里需要说一下界线，或者叫作框架。既然绘制的风景大部分都要落入框架之中，本书的指导就将着重于框架之内。框架应该是一幅风景的一部分。人体解剖、动物画、卡通画，甚至人物肖像画都可以不必拘泥于框架来教学，但是风景画因其天性纷繁复杂，需要通过一个框架来观赏。当然，要将一个物体表现在画面中，有时也需将其单独分离出来。

这里还要提一下本书中使用的原始画稿。本书中大部分采用了小型素描。作者在多年的教学实践中认识到，当学生在超乎寻常的宽大画幅中用铅笔绘制素描时，往往容易迷失自己。油画、丙烯画、淡彩画、水彩画及木炭画等都可以在一般的课堂教学尺寸中完成，但是对于铅笔画来说，由于其通常适用于学习阶段和初步试验，采用小型素描（仅仅比本书中的画稍微大一些）会取得更好的效果。那些用笔刷（Brush）或钢笔和墨水并用（也许是和铅笔并用）完成的画比你在本书中看到的都要宽一二英寸（1英寸=2.54厘米）。

说句实话，风景艺术如今具有空前的重要地位。世界越来越拥挤，随之而来的是紧张、拥堵以及一种身处囚笼的感觉。一幅好的风景画作能使人远离喧嚣，还会成为人类灵魂摆脱压抑、享受自然的窗户，能让人精神焕发，更好地迎接眼前新的挑战。所以，恭喜你选择了这样一种崇高的追求！

杰克·哈姆

目 录

风景绘画的基础知识

为风景选择一个安身的空间	9
水平长方形	9
“掌控”观赏者的注意力	10
焦点	10
中心区域	10
边界和内部的关系	11
划分空间的方法	12
完美空间划分的原则	13
为目光创造一次旅行经历	14
标记目光的路线	15
风景绘画中的原则	16
三种形状之间的联系	17
三分法	18
讲述画面的故事	19
画面的切入点	19
画面中的“跟踪”	20
基本的“跟踪”方式	20
“跟踪”和立体感	21
内部的括弧	21
征服空白页	22
画面中的理解元素	24
共同“跟踪”	25
“理解”试验	26
情感的对答	26

铅笔和纸	28
外形的重要性	30
画面的基线	32
地面的色阶变化	33
起伏的地面轮廓	34
紧致线条的运用原则	35
横截面	36
创造距离感	38
立体感和距离感	40
色阶的对比	42
不同色阶形成的效果	44
将画面主体置之脑后	46
倾向于抽象	48
探索的意图	49

绘制树木和树叶

树干	50
树——一个大胆的开始	51
树的特点	51
用铅笔画“油画”	52
解析树木的语言	54
基线	56
顽强不屈的树木	58
同一棵树的20种不同画法	60
各种树木及其外形	62

绘制岩石和山峰

岩石的边缘和表面	64
大型岩石的描绘	65
岩石素描的户外写生之旅	66
在给定的空间中描绘岩石	67
相同轮廓内的不同变化	68
使用不同媒介进行岩石绘画	69
简单平头铅笔素描	70
创造缩微的岩石风景	71
岩石的基本结构	72
岩石的有趣样式	73
岩石——艺术中永恒不变的模型	74
巨石	75
描绘山脊的基本方法	76
山峰的构成练习	78
一幅抽象画	79

绘制云彩和天空

简化云彩的画法	80
云彩的处理方式	82
云彩的形成	84
日落和日出	86
早晨和夜晚的天空	88
云彩类型图	89
剧烈变化的云层背景	90
半抽象的天空	91
更多的云层效果	92
赋予云彩立体感	93
月光景色	94
简化的步骤	94
强风	96
风雪	96
向上卷起的风	97
风和沙	97

绘制水面：海洋、湖泊、河流和瀑布

水中的倒影	98
各种情况下的倒影	99
描绘水面	100
水坑和倒影	101
夜间的倒影	101
灯塔和水面	102
湖面和海面的倒影	103
水之声	104
标记波浪的运动路线	106
分析波浪	107
海上汹涌的波涛	108
有水的地方	110
愤怒的水面和平静的水面	112
绘制瀑布	113
进一步描绘瀑布	114
尼亚加拉大瀑布	115
阶梯瀑布	115
描绘冰雪	116

绘制大型和小型建筑物

风景绘画中的房屋	118
一分钟之内“建成”一座房屋	119
平面、色调及外形	120
关于技巧的几点建议	121
将建筑物组合起来	122
描绘城镇和乡村的景象	123
简笔素描和色调绘画	124
结构绘画的不同方法	126
记录平面和色阶	127
索引	128

