

美术技法一点通

风景画基础

[美]皮特·格雷 著 顾文译

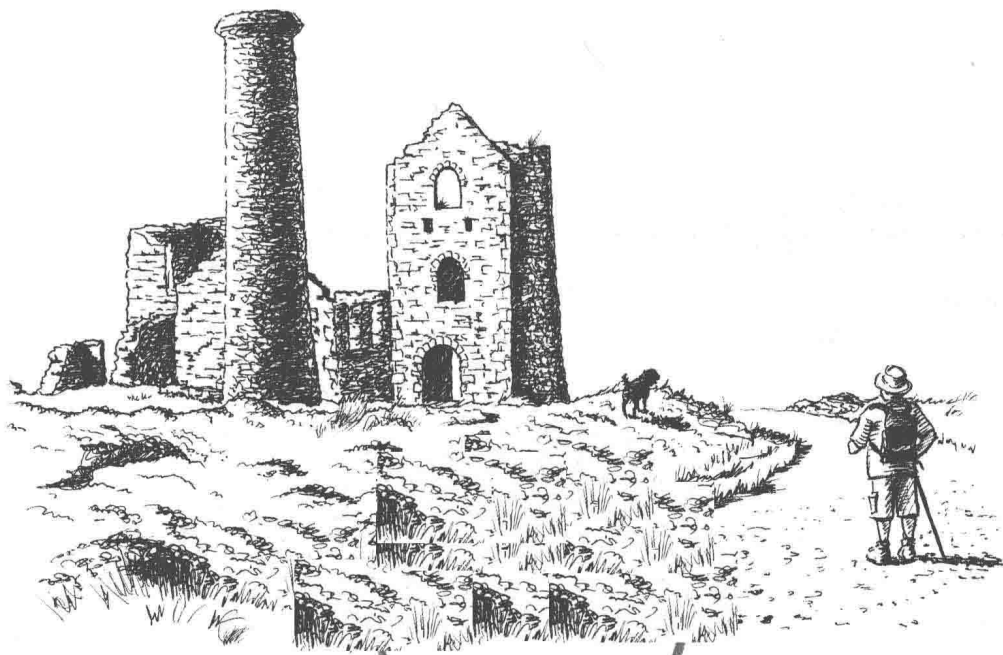
上海人民美術出版社

美术技法一点通

风景画基础

一本兼具实践性和启发性的绘画手册

[美]皮特·格雷 著 顾文 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

风景画基础/ (美) 格雷 著; 顾文 译.—上海: 上海人民美术出版社, 2014.8

(美术技法一点通)

书名原文: Essential guide to drawing landscapes

ISBN 978-7-5322-9089-5

I. ①风... II. ①格... ②顾... III. ①风景画—绘画技法

IV. ①J211.26

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第155883号

Text and illustrations copyright©2009 Peter Gray

Design copyright©2009 Arcturus Publishing Limited

26/27 Bickels Yard, 151-153 Bermondsey Street

London SE1 3HA

All rights reserved.

ARTIST'S WORKBOOK: THE PRACTICAL GUIDE TO
DRAWING LANDSCAPES

First published in 2009 for Hinkler Books Pty Ltd,

45-55 Fairchild Street,

Heatherton Victoria 3202 Australia

Right manager: Ruby Ji

本书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: 09-2013-434号

美术技法一点通

风景画基础

著 者: [美] 皮特·格雷

译 者: 顾 文

策 划: 姚宏翔

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

特约编辑: 孙飘丝

封面设计: 杜昀初

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海市长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 3

版 次: 2014年8月第1版

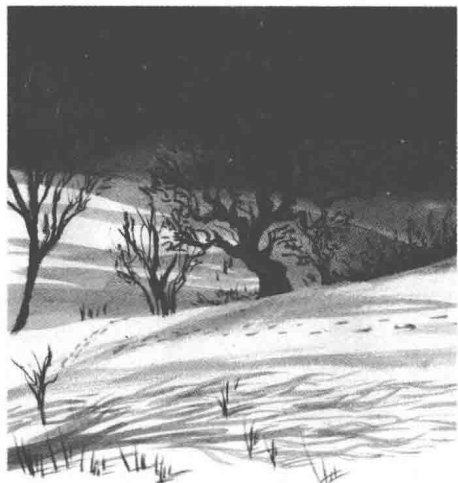
印 次: 2014年8月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9089-5

定 价: 18.00元

目 录

引言	6
基本工具	8
笔法讲解	10
树的形态	12
色调与立体感	14
色调与纹理的探究	16
素描练习	18
风景素描	20
素描辅助方法	22
视角	24
透视素描	26
广袤的风景素描	28
构图的选择	30
更多绘画媒材	32
简洁效果的达成	34
钢笔水彩风景画	36
粉笔炭笔风景画	38
彩色蜡笔风景画	40
创意的自由发挥	42
水性铅笔完成的创意风景画	44
稀释的墨水完成的创意风景画	46

THE PRACTICAL GUIDE TO

DRAWING

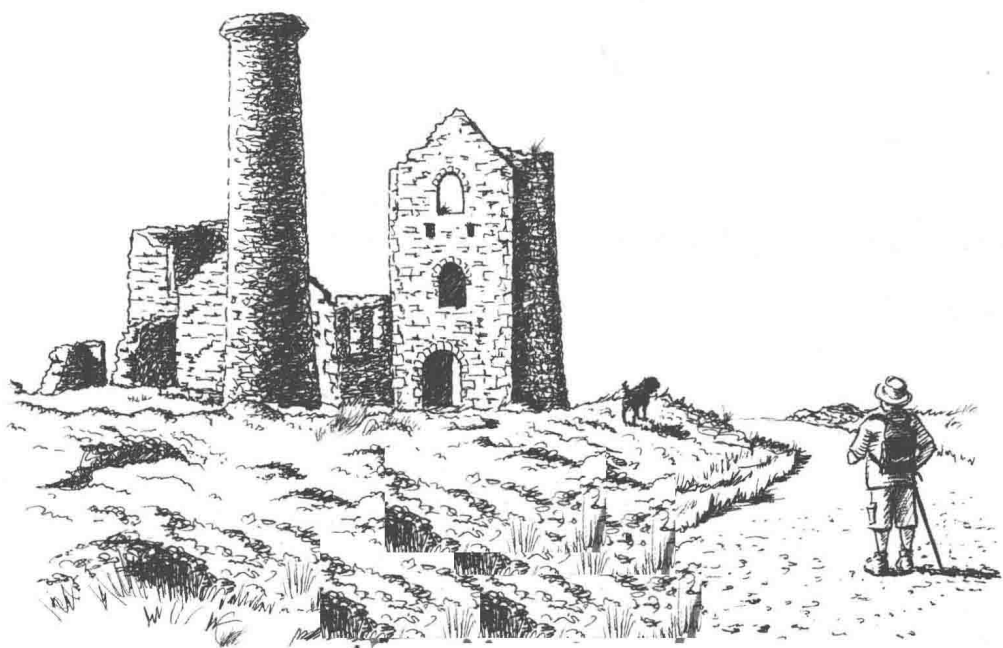
Landscapes

美术技法一点通

风景画基础

一本兼具实践性和启发性的绘画手册

[美]皮特·格雷 著 顾文 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

风景画基础/(美)格雷著;顾文译.—上海:上海人民美术出版社,2014.8

(美术技法一点通)

书名原文:Essential guide to drawing landscapes

ISBN 978-7-5322-9089-5

I.①风... II.①格... ②顾... III.①风景画—绘画技法
IV.①J211.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第155883号

Text and illustrations copyright©2009 Peter Gray

Design copyright©2009 Arcturus Publishing Limited

26/27 Bickels Yard, 151-153 Bermondsey Street

London SE1 3HA

All rights reserved.

ARTIST'S WORKBOOK:THE PRACTICAL GUIDE TO
DRAWING LANDSCAPES

First published in 2009 for Hinkler Books Pty Ltd,

45-55 Fairchild Street,

Heatherton Victoria 3202 Australia

Right manager: Ruby Ji

本书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:09-2013-434号

美术技法一点通

风景画基础

著者:[美]皮特·格雷

译者:顾文

策划:姚宏翔

责任编辑:姚宏翔

统筹:丁雯

特约编辑:孙飘丝

封面设计:杜昀初

技术编辑:戴建华

出版发行:上海人民美术出版社

(上海市长乐路672弄33号 邮政编码:200040)

印刷:上海市印刷十厂有限公司

开本:889×1194 1/16 印张3

版次:2014年8月第1版

印次:2014年8月第1次

书号:ISBN 978-7-5322-9089-5

定价:18.00元

目 录

引言	6
基本工具	8
笔法讲解	10
树的形态	12
色调与立体感	14
色调与纹理的探究	16
素描练习	18
风景素描	20
素描辅助方法	22
视角	24
透视素描	26
广袤的风景素描	28
构图的选择	30
更多绘画媒材	32
简洁效果的达成	34
钢笔水彩风景画	36
粉笔炭笔风景画	38
彩色蜡笔风景画	40
创意的自由发挥	42
水溶性铅笔完成的创意风景画	44
稀释的墨水完成的创意风景画	46

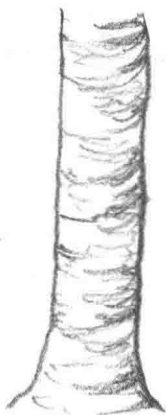
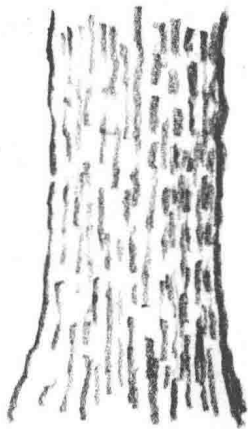
引言

无论你身居海滨还是乡村，漫步过田野还是森林，踏足过沼泽还是群山，美丽的大自然中的每一处风景都值得你驻足欣赏，继而成为你进行风景画创作的素材。从艺术的角度来讲，在变幻莫测的天空和大气环境的影响下，即使是最无特色的荒原都可以为你提供丰富的创作资源。

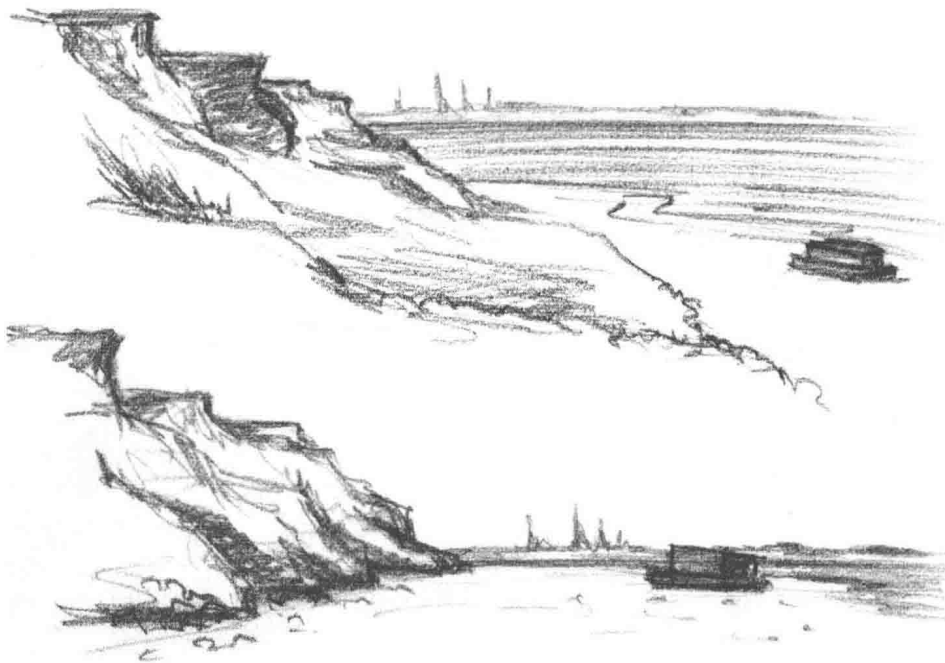
与其他绘画研究领域不同的是，风景画并没有特定的形状和场景的要求。就算你把一棵树画得过大、过小或在它的定位上出现了一些错误，这都不会让你最后的成品逊色多少。这也就意味着，即使对于从未接触过绘画的新手来讲，只要你自信大胆地拿起画笔，也不见得不会画出令人称赞的作品。

本书旨在为读者提供适用于多种风景画创作的绘画技能的指导。作为一本教程，本书各个主题前后衔接紧密，分步骤的演示会教会你如何把握自然风景的基本要素，并逐步提高自己在色调、纹理和细节方面的处理能力。

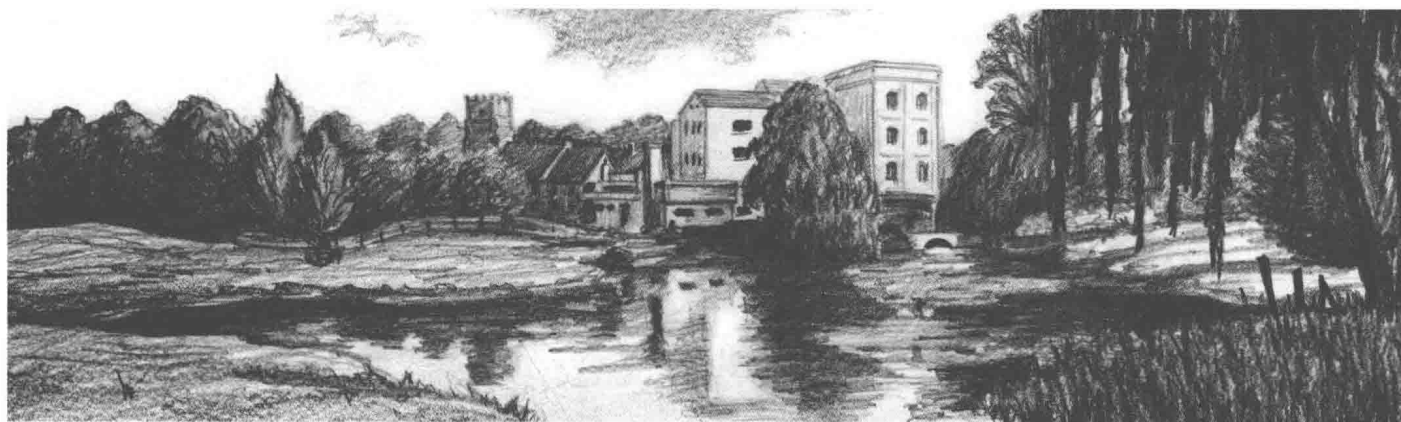
本书中的某些练习需要在户外完成，当你从舒适的室内抽身融入自然时，定会感受到风景绘画的别样乐趣。只要条件允许，那就拿起画笔，投身户外，从自然中汲取灵感、选取素材吧！当然，别忘了参照本书中介绍的一些简单实用的方法，它们能助你提高作品的质量以及在作画时的身体舒适度。只有

自信地下笔，用最简单的绘画工具
画出实用的线条

参照风景画创作的一般原则来丰富你的作品

在户外，速写练习作为一种收集信息和提高绘画技能的方法，才能取得成效。在户外完成的速写可以带回室内加以改进，但当然你也可以带着那些便携式的工具材料，直接在户外完成成品。

我们会研究各种绘画工具和技巧，并尝试培养你对自然风景进行创造性诠释的能力，促进带有个人特色的艺术表现方式的开发。至于风景中哪些因素吸引并启发了你，这是因人而异的，但通过本书的指引，你最终定能够将你享受的美景成功地呈现到画纸之上。

锻炼眼力，选择有力的构图素材

学会把握色调的简约性的同时，也需作出大胆的尝试

丰富绘画工具，扩充绘画方法，以完成满意的作品

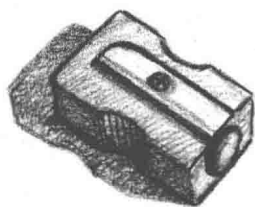
基本工具

从事绘画这个专业的优点之一就在于，一开始，你并不需要多少装备。那些陈列在艺术商店里的精致的绘画用品看起来的确很诱人，但是一般来说，它们对于你的技能的提高并无多大帮助，甚至还会对你学习绘画造成干扰。在初始阶段，你需要的只是铅笔、画纸、橡皮和美工刀，但在本书的其他章节，我还会介绍一些其他的工具，那些工具经你试过之后或许会成为你工具箱内的必备之物。

铅笔

虽然要掌握基本的绘画技巧对铅笔没有特别要求，但是便宜的铅笔用起来很不顺手，效果也让人不甚满意。说到底，我们还是得舍得多花点钱买些质量上乘的铅笔备用。铅笔按硬度分为H类和B类，每类前还有不同的数字来区分硬度和黑度的大小。在起步阶段，我们通常会选择H、HB、2B和6B铅笔。

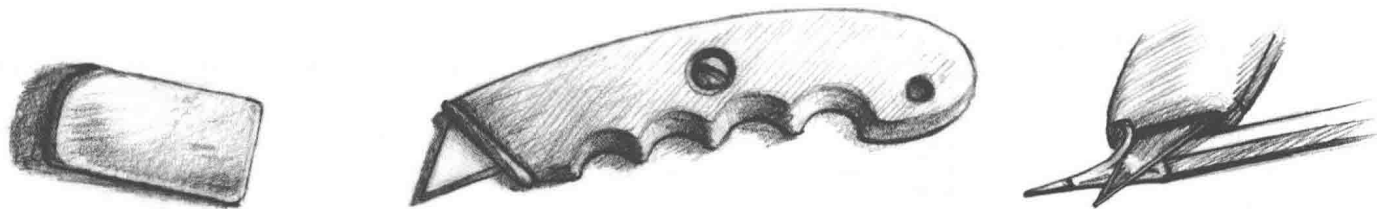

削笔器

要削出适于不同绘画需求的笔尖，一把锋利的刀子必不可少。要表现出风景画的不同纹理，我们需要手工将铅笔削得恰到好处，而不是像卷笔刀削出的效果那样笔芯粗细一成不变。削铅笔时，刀片和铅笔之间保持一个锐角，身体与铅笔保持一段距离。笔芯较软的铅笔，如2B或6B铅笔，需要经常用刀削尖，可能在画一幅画的过程中要削尖好几次。当然卷笔刀也有其用处，有时作品中细节的处理对笔芯尖锐程度的要求是恒定的，这样卷笔刀用起来就方便得多。除此之外，如果你身处的场所禁止乱扔垃圾，那么带有收集碎屑的小容器的卷笔刀便是上佳选择。

小贴士：

在购买不同硬度和黑度的铅笔时，最好选择不同颜色的外包装，这样你就能一眼将它们区分开来。

橡皮

橡皮是你工具箱中的必备之物。很多画家都是在擦擦改改的过程中成长起来的，用橡皮修改错误或擦掉一些大致的标线算得上是作画必经的步骤。

优质的橡皮不难买到，市面上的橡皮虽然种类繁多，用处都是一样的。在进行高精度的修改时，我通常会用一种特殊的橡皮，它被做成了铅笔的形状，因此一端也可以被削尖。在用炭笔作画时，一块可塑橡皮通常可以在不弄脏一幅精致画作的前提下将笔迹擦掉。

小贴士：

在橡皮的一角变钝时，我们可以用刀子将其切出适用的棱角。

画纸

就野外速写来说,纸张为 A4 (21cm×30cm/8×12in) 或 A3 (42cm×60cm/16 $\frac{1}{2}$ ×23 $\frac{1}{2}$ in) 大小,底部为厚纸板,圆脊装订的写生簿是上好的选择。翻开这样的写生簿,我们有两个页的空间,这样在你需要作补充素描或做笔记时就会有足够的空间。作为初学者,你最好选一个便宜的写生簿,这样你用起来才不会特别在意。在昂贵的纸张上,你通常会克制自己尽量不犯错误,但这些错误对你画功的提高通常是十分有帮助的。

待你的画功和绘画目标都有所提高时,画纸的等级和类型就越来越重要了。粉笔和炭笔最适合在略微有纹路的纸张上作画,而有些材质对纸张的色调和色彩也有要求。湿润的材料,如水彩,适用于厚的画纸,这样作品才不会因为水分而变形,200g/m² (120lbs) 和 300g/m² (180lbs) (g/m²:每平方米克数,lbs:磅) 之间的画纸是足够坚硬的。此外,磨光纸、牛皮纸甚至是硬纸板都值得你一试。

画板

对于高级的画纸,我们最好买散装,这样便可在下面垫一个小的画板。定做的画板通常比较笨重,而一页薄的胶合板,如 5mm (1/4in) 大小,就会既结实又轻便,尤其适用于户外写生。你需要确保它的表面磨得较为平滑并大于你的画纸,这样你就可以用遮蔽胶带将画纸的四角粘贴在画板上了。

小贴士:

可用橡皮筋绕在打开的写生簿上,以防止画纸被微风吹起。

笔法讲解

与其他类别的画有所不同，风景画需依靠的下笔的力度和形式，将其各要素表现出来。山脉、丘陵、云彩、树木、灌木、草地和土地——这些风景和地表形态并没有确定的形状，这就要求我们用恰当的结构线将它们区分开来。依据握笔姿势、手部动作以及下笔力度的不同，我们可以用一支简单的铅笔画出各种不同的线条。

以下就是一些握笔的方法，适用于不同的绘画技巧，并达成不同的效果。

这是一种多用途的握笔方式，尤其适用于描摹模糊的底图以及长而范围较广的曲线。手轻握笔杆的中间位置，这样有利于不同力度的施加。

这个姿势与平时握笔的姿势差不多，但铅笔垂直于手腕。这种姿势适用于精细的细节处理，以及在小的写生簿上进行的创作。

手指握紧铅笔较钝的那端，这种姿势适用于画粗线条和角度，以及进行较重的阴影处理。

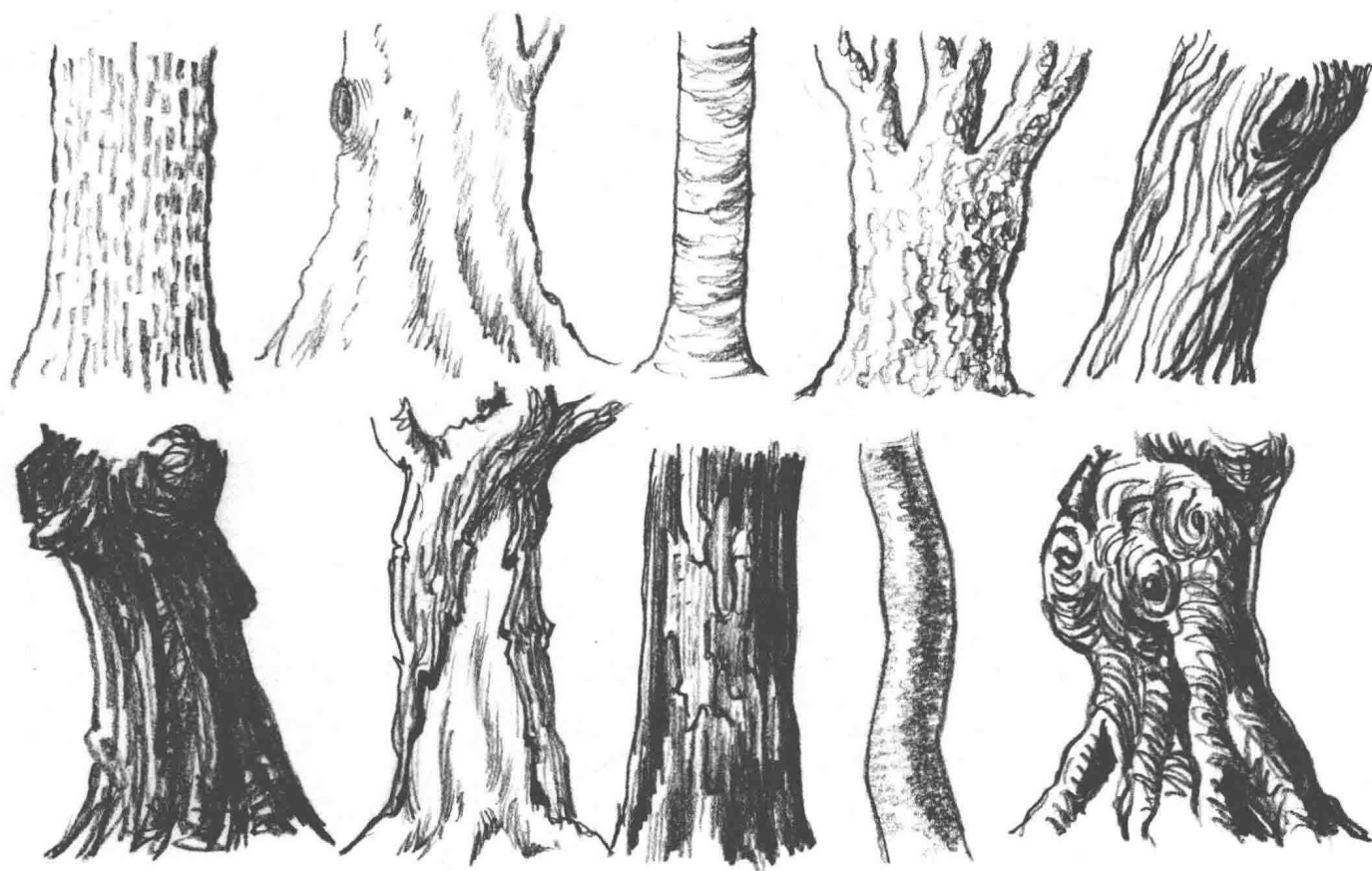

铅笔由五指的指尖握住，这种姿势适用于精细的线条绘画和阴影处理。

其各
风景
门区
友简

握笔的姿势能使你掌控手指间的微小的运动，然而，就绘画而言，多数动作都是由腕部、肘部和肩部带动的。不同的握笔姿势能够让你画出一系列线条，当然，这个过程中还有一个因素必不可少，那就是自信。

仅仅简单地改变握笔的角度，线条的宽度和柔和度就会发生很大的变化。这些线条都是由同一支 8B 铅笔完成的，前三个施力程度相同，剩下的那些施力较弱。

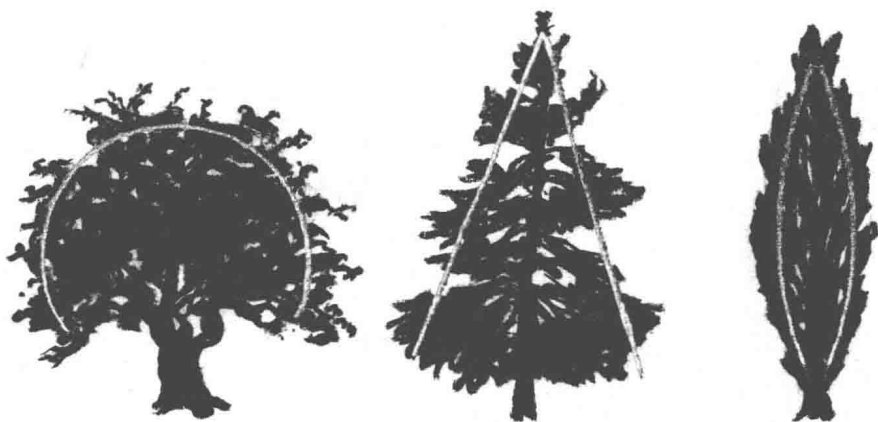

这些示例展示的仅仅是通过线条表现每棵树的纹理和特征的一些不同方式，它们都是用 4B 铅笔完成的。

树的形态

要熟谙风景画创作之道就必须熟悉自然景观的形态，以及这些形态的构建方式。把握自然形态并非难事，但要把握相似的自然景观间的微妙差别，就需要你悉心观察了。作为自然景观中最常见的主题之一，树木的形态千差万别，这也就为我们作画带来了充满趣味性的挑战。

有些树木呈基本的几何形状，生长得整齐而匀称。然而，它们也有各自的独特性，虽说是作为所属的树种而被辨识，但是没有两棵树是一模一样的。从这些树的剪影可以看出，它们的枝干并非完全对称，都在整体中保持着自身的特点。透过这些枝叶之间的空隙，阳光得以射入。

研究树木结构的最好时节是冬天，这时的大树只剩光秃秃的树干，结构再清晰不过了。显而易见，树干是一棵树的主体部分，由此生出了一些主枝，主枝又伸出一些细枝，如此新枝不断发出，到春天便呈现出枝繁叶茂之势。

第一步

要画得逼真，首先就需对树干和繁茂的树叶进行速写。

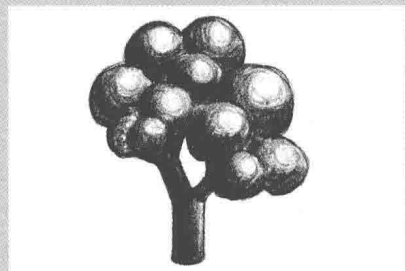
第二步

更加仔细地观察树的形态，进行细节和轮廓的修饰。留心任何可见的小枝小叶。

小贴士：

将树木想象成一些圆柱支撑起来的一系列球体。在脑海中将形态简化，那么真正画树叶的时候就不会那么畏手畏脚了。

第三步

用铅笔的一侧，将树干和整团树叶的下面涂暗，以此来营造一种立体的感觉。通常情况下，画中还需留出足够的空白区域，否则素描会很快变得脏而模糊。