

[美] 菲尔·梅茨格 著 刘文韵 译

风景画素描基础

上海人民美術出版社

风景画素描基础

[美] 菲尔·梅茨格 著

刘文韵 译

上海人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

风景画素描基础 / (美) 梅茨格著; 刘文韵译. —上海: 上海人民美术出版社, 2014.1

(西方经典美术技法译丛)

原文书名: Pencil Magic: Landscape Drawing Techniques

ISBN 978-7-5322-8628-7

I. ①风... II. ①梅... ②刘... III. ①风景画—素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第197071号

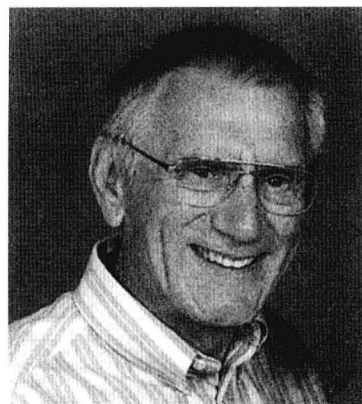
Pencil Magic Copyright©2004 by Phil Metzger.Manufactured in the United States of America. All rights reserved.No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher,except by a reviewer who may quote brief passages in a review.

Right manager:Ruby Ji

本书经美国FW出版公司授权, 中文简体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: 09-2012-406号

菲尔·梅茨格 (Phil Metzger) 从事绘画和销售艺术作品三十余年, 他的艺术作品在国际性和地区性展览中享誉盛名, 上千幅作品被私人收藏家和社会团体所收藏。作者执教水彩画和透视画多年并且出版了一系列畅销的北极光图书。例如: 《绘画透视基础》(由上海人民美术出版社出版)、

《美国绘画透视完全教程》(由上海人民美术出版社出版)、《用灯光来活跃你的画作》、《铅笔画的神奇》、《水彩画基础: 透视的秘密》、《北极光艺术家绘画材料和技术指南》以及《艺术家的插画百科全书》等。

西方经典美术技法译丛

风景画素描基础

著 者: [美] 菲尔·梅茨格

译 者: 刘文韵

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

封面设计: 杜昀初

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社
(上海市长乐路672弄33号)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 13.5

版 次: 2014年1月第1版

印 次: 2014年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8628-7

定 价: 48.00元

献给雪利和查理

以及

我的孩子，他们一直是我的榜样

有三位著名的画家给了我很大的帮助。他们帮我修改手稿，纠正用词、标点、句章结构，以及挑选例图。

我的英语不够好，他们帮了我很多。真诚地感谢：

马拉·海德布雷希特

利厄·亨里齐

雪利·波特

还要谢谢我的好搭档迈克尔·大卫·布朗，他是位很有名的老师和画家。几年前他教会了我如何画影线，现在这成了我最喜欢的绘画技巧。

你 可以用很多东西画画——钢笔、毛笔、碳笔、水彩笔、蜡笔、银尖笔，任何能在纸上留下痕迹的东西——但最简单的还是铅笔。铅笔是有魔力的。只需要一支笔，一张纸，你就可以画出任何想像得到的东西。虽然这本书主要讲的是风景画，但你还可以用铅笔画很多别的东西。

第一部分主要讲了画画的技术——从选择画纸和画笔到设计画面。第二部分详细演示了画画的全过程。我鼓励你们按照这些步骤进行模仿；我附上了轮廓图，或是模板，供你们学习用。

感谢你购买此书，希望你会喜欢使用这本书。

菲尔·梅茨格

献给雪利和查理
以 及
我的孩子，他们一直是我的榜样

有三位著名的画家给了我很大的帮助。他们帮我修改手稿，纠正用词、标点、句章结构，以及挑选例图。我的英语不够好，他们帮了我很多。真诚地感谢：

马拉·海德布雷希特

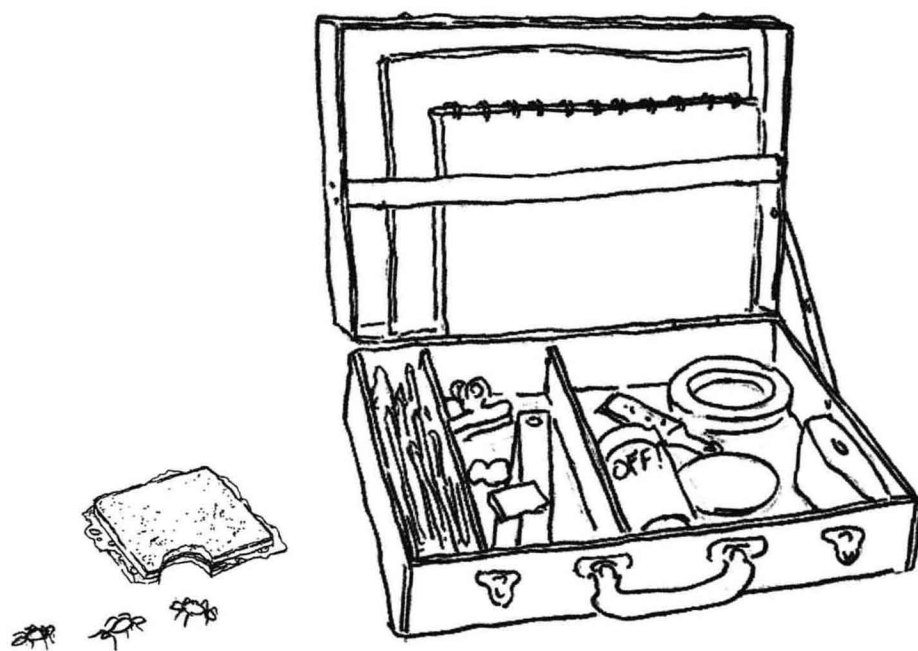
利厄·亨里齐

雪利·波特

还要谢谢我的好搭档迈克尔·大卫·布朗，他是位很有名的老师和画家。几年前他教会了我如何画影线，现在这成了我最喜欢的绘画技巧。

第一部分

准 备

杂草

演示板铅笔画

普通抛光 18" × 24"

第一章 1

工具和材料

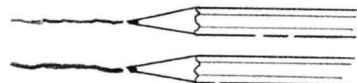
画素描需要的工具并不多。这里全部都有介绍。

第二章 11

基本笔法

这里介绍几种画素描的基本方法。

第三章 17

绘画风格

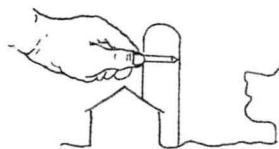
无论是速写还是完整的作品——由你来选择绘画风格。

第四章 23

测量

如何估算出物体的大小。

第五章 31

风景画元素

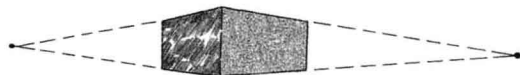
如何画风景画中常见的元素。

第六章 49

透视

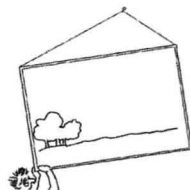
如何在平面画中增加立体感。

第七章 81

设计

如何设计画面以取得最佳视觉效果。

第八章 101

综合

从选择绘画对象开始，完成整幅作品。

第九章 109
简单的静物

第十章 113
农舍建筑物

第十一章 123
城市剪辑

第十二章 131
光秃秃的树

第十三章 141
树林和小溪

第十四章 149
老房子

第十五章 157
人物

第十六章 167
动物

第十七章 175
室外风景

第十八章 185
树木特写

献词

介绍

第一部分：准备

第一章

1

工具和材料

- 铅笔
- 绘图纸
- 速写本
- 描图纸
- 画罩
- 橡皮和擦图孔板
- 两头擦笔和一头擦笔
- 卷笔刀
- 桥架
- 转印纸
- 支腕杖
- 画图板
- 透视夹
- 镜子
- 铅笔延长器
- 取景器
- 刷子
- 提箱
- 购物单

第二章

11

基本笔法

- 细线条
- 凿状线条
- 粗线条
- 影线和交叉排线
- 连续影线和交叉排线
- 随意线条
- 力度及边线
- 方向性线条
- 点画
- 总结

第三章

17

绘画风格

- 速写
- 如何画物体的内部
- 保留修改痕迹
- 勾勒轮廓
- 混合线条
- 疏松线条

- 混合线条

第四章

23

测量

- 画面分区
- 眼睛和拇指
- 测量角度
- 铅垂线
- “水平”铅垂线
- 网格
- 对称
- 观察点

第五章

31

风景画元素

- 树
- 石头
- 水
- 建筑
- 阴影
- 倒影
- 天空
- 道路
- 山脉和田野
- 其他

第六章

49

透视

- 大气透视
- 重叠
- 细节和边线
- 大小和空间
- 立体感
- 缩短线条
- 直线透视
- 直线透视举例
- 透视问题
- 总结

第七章

81

设计

- 形状
- 明暗
- 明暗研究
- 纹理
- 线条
- 方向

第八章

101

综合

- 选择对象
- 缩小视野
- 站定
- 画面分区
- 确定光源
- 同时作画
- 画面转移
- 镶框
- 根据照片画

第二部分：示例

第九章

109

简单的静物

第十章

113

农舍建筑物

第十一章

123

城市剪辑

第十二章

131

光秃秃的树

第十三章

141

树林和小溪

第十四章

149

老房子

第十五章

157

人物

第十六章

167

动物

第十七章

175

室外风景

第十八章

185

树木特写

名词解释

197

第一章

工具和材料

你所需要的就是一支铅笔和一张纸。当然，还有一些其他的工具可以让你画起图来更得心应手。不过好在画图所需的工具都很便宜而且使用简便。

铅笔

人们常把画图用的笔称作“铅笔”，即一截“铅”裹上木头杆子。其实这并不是真正意义上的铅，而是石墨（一种碳的纯净物）与黏土的混合物。“铅笔”这一叫法是几个世纪前流传下来的，那时人们常用铅一类的金属在东西表面做记号。石墨与黏土的比例决定了铅笔的硬度与深度。石墨占的比重越高，铅笔越软，颜色越深。

我所使用的铅笔的牌子为“德国施德楼工程笔”（Staedtler Mars Lumograph），根据不同的硬度分为19档，从9H（最硬）到8B（最软，也是最深）。这19档为：

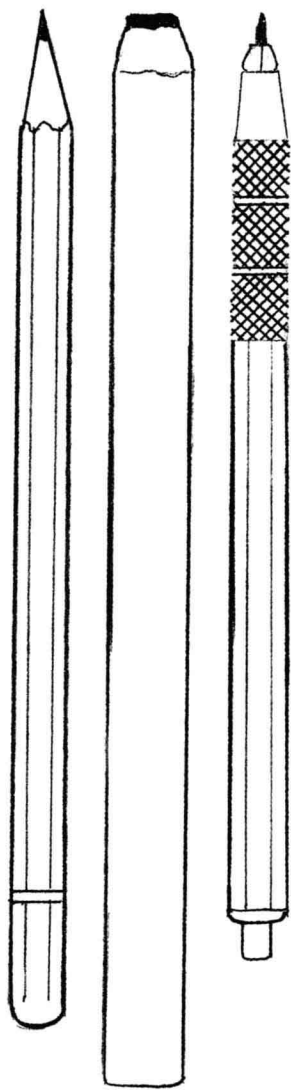
9H、8H、7H、6H、5H、4H、3H、2H、H、F、HB、B、2B、3B、4B、5B、6B、7B、8B。

F（坚硬）比H软些，比HB硬些。也许你会发现还有些笔上标有EB或者EE；EB就是后来的7B，EE就是后来的8B。

我建议你认定一种牌子的铅笔就不要改变，因为你会发现一种牌子的HB和另一种牌子的B效果有可能是一样的，认定一种牌子可以帮助你熟悉这个牌子下每档笔画出来的效果。

你不用把19档铅笔都买回来。我建议你买几支HB，然后再买几支硬一些的和软一些的，比方4H、H、2B、4B和6B。你用得多了就知道自己喜欢哪一种的。其实你用一支铅笔就能画出一幅完整的画，比如一支HB铅笔就可以。

这本书里所有的画都是用木质铅笔画的，不过你也许想试试其他种类的笔。活动铅笔有金属杆的或者塑料杆的，里面可以由你装上不同的笔芯。

绘图铅笔、草图笔（木匠用笔）、活动铅笔
左边第一支就是这本书中我们用来画图的笔。

铅笔

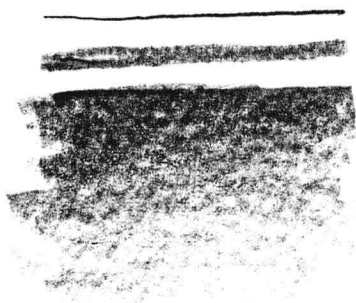
有些画家喜欢用活动铅笔,因为这样可以省了削铅笔的麻烦。削铅笔的时候,你不用把裹着笔芯的那一部分一起切掉,你只需把笔芯削尖就可以了。活动铅笔的笔芯不像木头铅笔那样分档细致。还有不少人用草图笔,或称为木匠用笔。这种笔笔芯较粗,用来画粗线条比较方便。当然还有彩色铅笔、碳笔、炭笔等等。

绘图纸

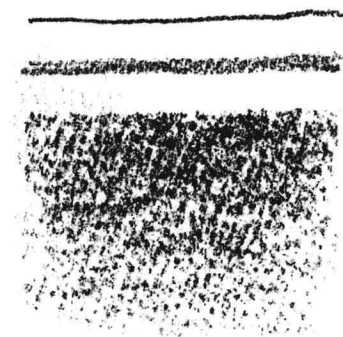
绘图纸有几十种,你应该每一种都尝试一下,找出自己最喜欢的。有些纸有专门的用途——比如,用来画铅笔画、钢笔画、炭笔画、水彩画——不过当然,你可以在任何适合的纸面上画画,甚至在其他表面也能画画。选择用纸时应当考虑以下这些方面:

用途。如果你只是想练习一下笔法或者打个草稿,那么用什么纸张关系不大。不过你得记住:不同纸张的效果是不同的。如果你在报纸上练习,然后在专门的画图纸上认真地画,你就会发现两者相差很大。我通常的做法是这样的:先在白色文件纸或是喷墨打印纸上画上初稿,然后在非酸性,百分之百硬质布里斯托纸(acid-free, 100% rag Bristol paper)上完成。布里斯托纸很坚韧,它是由两张或三张,或说两层或三层较薄的纸在高压下相叠组成的。

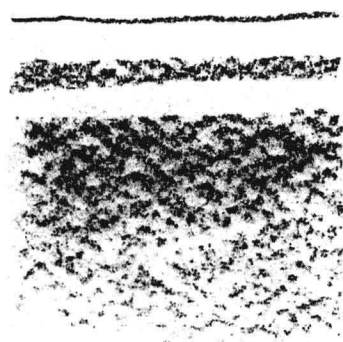
表面质感。绘图用纸有的像丝绸般柔软,有的则非常粗糙,它们各有各的用途。总的来说,共有三种质地的纸:(1)磨光,或称热压、优等、感光;(2)微质感,或称冷压,仿犏皮,中等质感;(3)强质感,或称粗糙。我大部分的画用的都是磨光纸或者微质感纸,如仿犏皮纸。我通常更依赖于铅笔而非纸张来营造出逼真的效果。

磨光纸 2B 笔画

微质感纸(冷压纸) 2B 笔画

粗糙纸 2B 笔画

绘图纸

耐久性。大多数纸张是用木浆或者棉花纤维做的（或用两者组成）。用木浆做的纸张都是酸性的，如果没有经过工厂加工中和，它们往往容易变黄变脆（就像发黄的报纸一样）。木浆纸也不如其他纸那么坚韧。你最好是用那些稍贵一些，但是耐久性更好的“百分之百硬质”纸（这种纸是用棉花或诸如亚麻等其他纤维做的）。如果能用合适的非酸性材料装帧，在这种非酸性、百分之百硬质纸张上画的画，在你的有生之年，甚至是你孙辈的有生之年，都不会发黄变脆。

硬度。市场上卖的纸大多都是软的，但有一些背面会粘一块卡板。这些背面粘有卡板的纸张叫做“演示用纸”，或者如果是专门用来画图的，就叫做“水彩画板”。这些板使用方便，但它们有两个缺点：（1）表面也许是非酸性的，但其实质往往是酸性的。时间久了，这些板就会变脆，如果酸性强的话，甚至会影响到画纸本身。只有几种纸板完全是非酸性的——比如，新月优质水彩画板和惠特曼水介质画板。（2）如果你的作品是用来发表的话，出版商会把你的画搁在一个圆形的卷筒上，然后边转边用激光扫描——显然如果背面粘有卡板或是很重的纸张就没法这么做了。

速写本

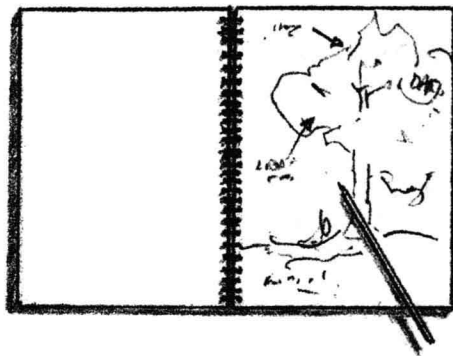
养成准备速写本的习惯，各种大小的都要准备一些。挑那种打开时能够完全放平的本子——螺旋芯活页本挺好。你可以把速写本当成日记本那样使用，很快地涂两笔啦，细部的研究啦，色彩的使用啦，你的想法啦，绘画构思啦——任何有助于你日后绘画的想法都可以往上记。

小贴士

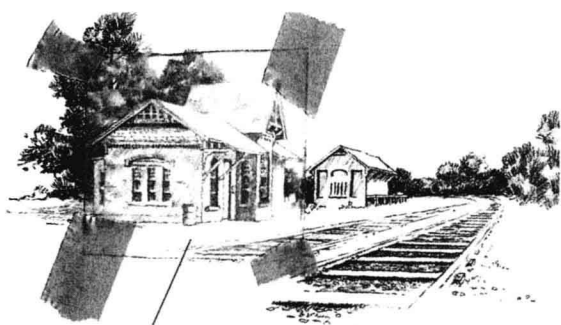

人们通常用白纸作画，但在彩纸上画画会有特殊的效果。比如用铅笔在灰色或是米色纸上画画也很漂亮。

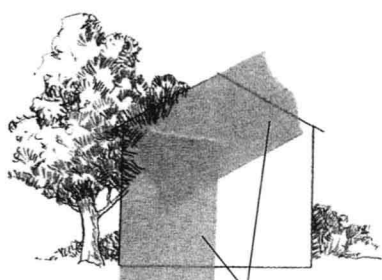
有些画家喜欢在涂有一层黏土等物质的表面作画，这些纸张通常染过色。在其表面刮出白色的底可以产生很明显的高光效果。

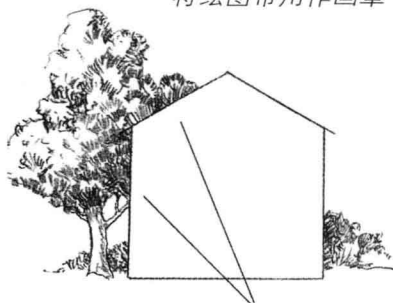
你的速写本就像一本直观的日记。在上面记些关于色彩、笔法、光线，甚至声音、气味的文字——随心所欲地记。

将描图纸剪成所需形状

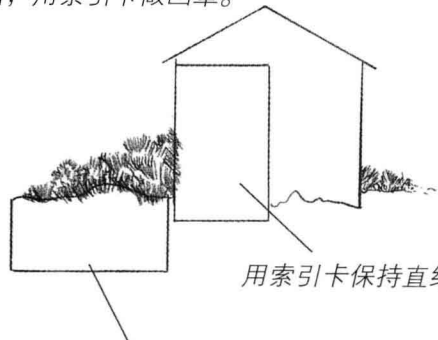
将绘图带用作画罩

绘图带撤走后边缘
显得很干净

上图，用绘图带做画罩；

下图，用索引卡做画罩。

用索引卡保持直线干净

用索引卡保持曲线干净

描图纸

描图纸很薄，而且透明。它有三大用途：（1）将一幅画或是画中的一部分描摹至另一张纸上重新画起；（2）在画上半部分时用来盖在画的下半部分，这样可以防止弄脏画面；（3）用来将画的左半部分描摹至右半部分，保证画面的对称感（这在第四章中将详细讲述）。

画罩

如果你想保持画面干净，防止不小心在画面边缘部分画上铅笔印，你可以使用画罩将画面边缘部分罩住。纸条、布条，或者索引卡都可以用来充当画罩，你可以根据需要裁剪出不同的形状。

你最好是使用绘图带或思高可拆装神奇绘图带，不要用普通的罩条，因为前者粘性较弱，一般会在取下时连带粘掉画面本身。

小贴士

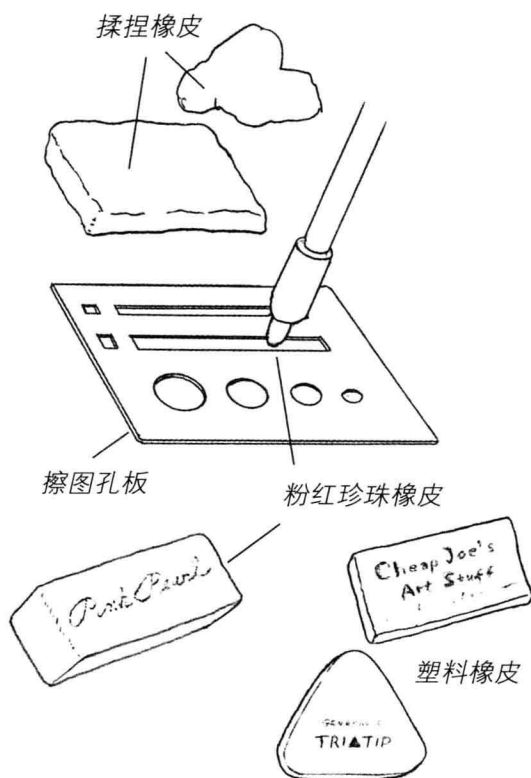
其实再好的绘图带或是可拆装绘图带都难免会粘掉画图纸的表层。你可以事先在画图纸的一角试一下，看看是否会发生这种情况。不过你可以先把绘图带粘在其他表面，比如你的桌面，这样粘性就会减小很多。

橡皮和擦图孔板

大多数情况下我都用揉捏橡皮，这种橡皮可以随意变成你需要的形状，有时我也用“粉红珍珠”橡皮。用揉捏橡皮的时候，为了不损伤画图纸，应当轻触而非摩擦。橡皮变“脏”以后，可以将内侧干净的地方翻出来继续使用。如果要擦去一条细线，你可以把橡皮揉成又细又尖的一条，或者使用擦图孔板。

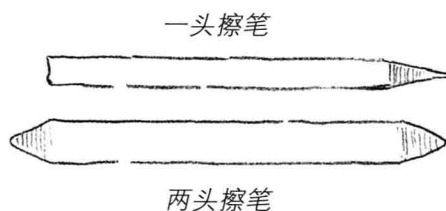
有时需要大面积修改，这时你就可以用“粉红珍珠”橡皮。这种橡皮有两种形状，斜面形和带有塑料套子的棒条形。先在废纸上试一下，确保不会留下粉红色擦痕以及不会损伤纸张。当然还有很多别的选择，比如白色塑料橡皮和美工橡皮等，你可以都试一下。

擦图孔板就是一片薄薄的金属片或者塑料片，上面有不同大小和形状的槽和孔。瞄准合适的位置放上橡皮盾，你就可以轻松修改而不会影响到周围的部分。索引卡也可以起到类似的作用。将索引卡盖在不许修改的部分，沿着卡边擦，这样和用擦图孔板的效果差不多，当然你还可以把索引卡剪成需要的形状。

两头擦笔和一头擦笔

两头擦笔就是用纸或者其他材料紧紧卷成的，两头尖的纸卷、皮卷等。绘制铅笔画、粉笔画，或者炭笔画时可以用它来擦出色调层次。还有一种擦笔只有一头尖，笔尖比两头擦笔更细，使用方法是一样的。

疏松线条、影线及交叉排线

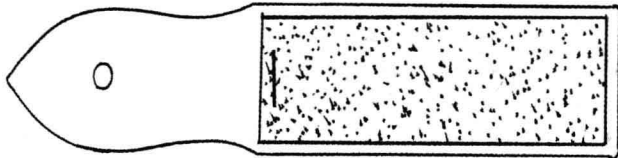
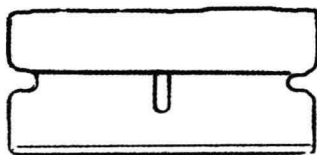
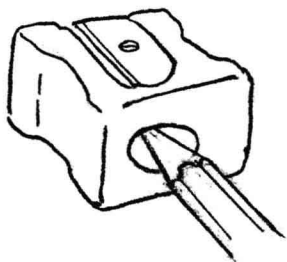
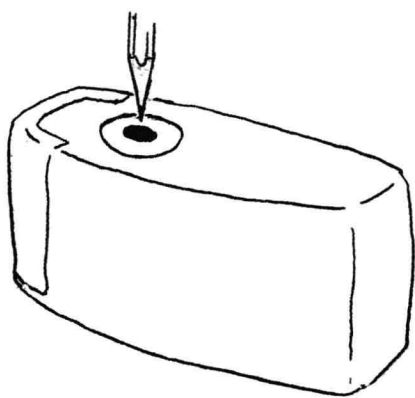
使用了两头擦笔后的效果（更光滑但有些暗淡）

卷笔刀

削木头铅笔，可以用普通的旋转式卷笔刀、刀片，或者电动卷笔刀。我用的是需要装电池的卷笔刀，很小，可以放进口袋里。这个很方便，如果不需要把笔头也一起削尖的话，我觉得没有必要再去用刀片、铅笔刀等其他工具了。如果你用电动卷笔刀的话（这个可以省不少力气，也可以省时间），你可以找一块好一些的磨砂纸或是类似的材料来磨尖笔头。

还有一种卷笔刀比较小，里头有一片斜插的刀片，就像左下图所示的那样。你把铅笔小心地插进去旋转直至笔头变尖——但愿笔头在里面没有断掉！这类卷笔刀有专门给木头铅笔用的，也有专门给活动铅笔用的。你得时不时地用刀片或是铁丝清理卷笔刀，以防堵塞。使用活动铅笔的人还可以用一种特别的卷笔刀，比如歌依罗卷笔刀，就像左边图示的那样。

无论使用哪种卷笔刀，你都应该随身携带一张磨砂纸来磨尖笔芯。你可以买，也可以自己做，在一小块木头或是一片卡纸上绑上磨砂纸狭条就行了。

卷笔刀举例：左上，松下电池型 KP-4A 木头卷笔刀；左中，歌依罗活动铅笔卷笔刀；左下，木头铅笔小型卷笔刀。上，刀片和磨砂块。