

[美] 辛迪·萨拉斯基 著 顾文 译

向大师 学油画

20位油画名师的绘画技巧

上海人民美术出版社

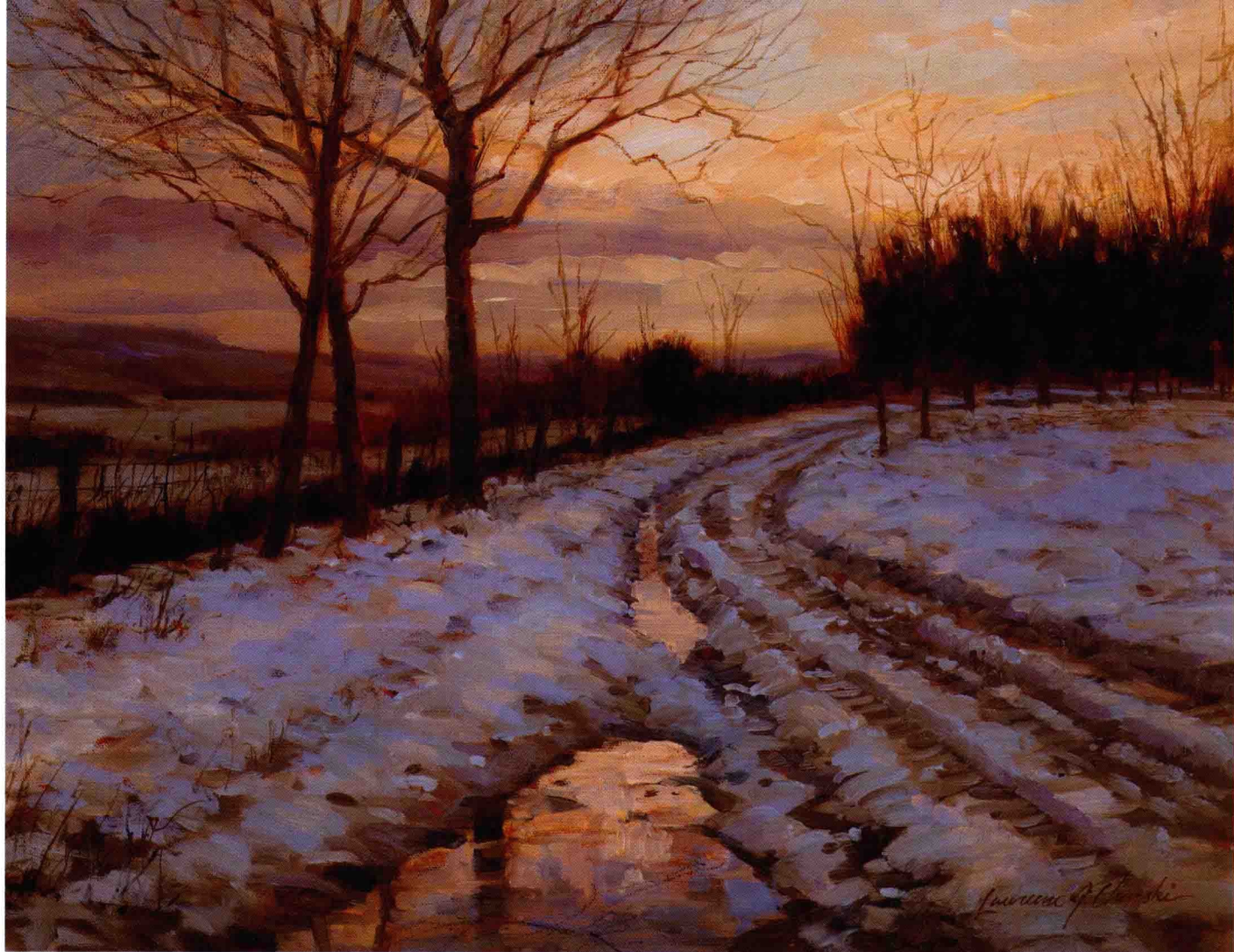
向大师学油画

20位油画名师的绘画技巧

[美] 辛迪·萨拉斯基 著

顾文 译

上海人民美术出版社

俄亥俄州的冬天

劳伦斯·J·丘尔斯基 (Lawrence J.Churski)
帆布面油画, 16"×20" (41cm×51cm)
格雷戈里·摩尔 (Gregory Moore) 夫妇收藏

图书在版编目 (CIP) 数据

向大师学油画——20位油画名师的绘画技巧 / (美) 辛迪·萨拉斯基 (Cindy Salaski) 著; 顾文译. —上海: 上海人民美术出版社, 2016.01

(西方经典美术技法译丛)

书名原文: OIL PAINTING WITH THE MASTERS

ISBN 978-7-5322-9642-2

I. ①向... II. ①辛... ②顾... III. ①油画技法-教材 IV. ①J213
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 243276 号

OIL PAINTING WITH THE MASTERS. Copyright © 2014 by Cindy Salaski. Manufactured in China. 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. Published by North Light Books, an imprint of F+W Media, Inc., 10151 Carver Road, Suite 200, Blue Ash, Ohio, 45242. (800)289-0963. First Edition.

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: 09-2014-668

西方经典美术技法译丛

向大师学油画

——20位油画名师的绘画技巧

著者: [美] 辛迪·萨拉斯基

译者: 顾文

策划: 姚宏翔

统筹: 丁雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 孙飘丝

封面设计: 潘亮

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: 上海丽佳制版印刷有限公司

开本: 889×1194 1/16 印张10

版次: 2016年1月第1版

印次: 2016年1月第1次

书号: ISBN 978-7-5322-9642-2

定价: 55.00元

目录

引言	6		
第一章		第七章	
跟随马克·R. 汉森		跟随凯文·D. 麦克弗森	
学习基调和气氛	8	学习笔法	82
关于马克·R. 汉森·关于基调和气氛		关于凯文·D. 麦克弗森·关于笔法	
◆演示：在风景油画中把握基调和气氛		◆演示：用大胆的笔法创作一幅动态的风景画	
第二章		第八章	
跟随苏珊·里昂		跟随罗伯特·约翰逊	
学习光线和形状	22	学习焦点区	96
关于苏珊·里昂·关于光线和形状		关于罗伯特·约翰逊·关于焦点区的重要性	
◆演示：在肖像画中创造明暗图案		◆演示：利用对立物的并置强化一幅作品的焦点区	
第三章		第九章	
跟随理查德·麦金利		跟随菲尔·斯塔克	
学习构图和设计	34	学习色度	108
关于理查德·麦金利·关于构图和设计		关于菲尔·斯塔克·关于色度关系的重要性	
◆演示：选择不同的构图方式创作一幅有表现力的风景油画		◆演示：用印象主义手法创建风景画中的色度	
第四章		第十章	
跟随劳丽·科尔塞		跟随乔治·加洛	
学习变化的边线	46	学习动态	120
关于劳丽·科尔塞·关于变化的边线		关于乔治·加洛·关于动态	
◆演示：在静止的植物中探索边线的画法		◆演示：创作一幅富于动感的风景画	
第五章		第十一章	
跟随卡米尔·皮斯伍德克		更多当今绘画大师	132
学习色彩画法	58	艾伯特·汉德尔◆布伦特·延森◆C.W. 芒迪	
关于卡米尔·皮斯伍德克·关于色彩画法		◆何广◆蒂伯·纳吉◆吉多·弗里克	
◆演示：利用色彩画法创作一幅油画		◆杰里米·利普金◆芭芭拉·弗劳尔斯	
◆演示：利用色彩画法创作一幅油画		◆劳伦斯·J. 丘尔斯基◆格伦·哈林顿	
第六章		结语	154
跟随杰弗里·R. 瓦特		推荐阅读	156
学习色块形状	70	关于作者	157
关于杰弗里·R. 瓦特·关于色块形状			
◆演示：简化和绘制肖像画中的形状			

OIL PAINTING with the **MASTERS**

冬日飞利浦磨坊的溪流

乔治·加洛 (George Gallo)

帆布面油画, 48" × 60" (122cm × 152cm)

向大师学油画

20位油画名师的绘画技巧

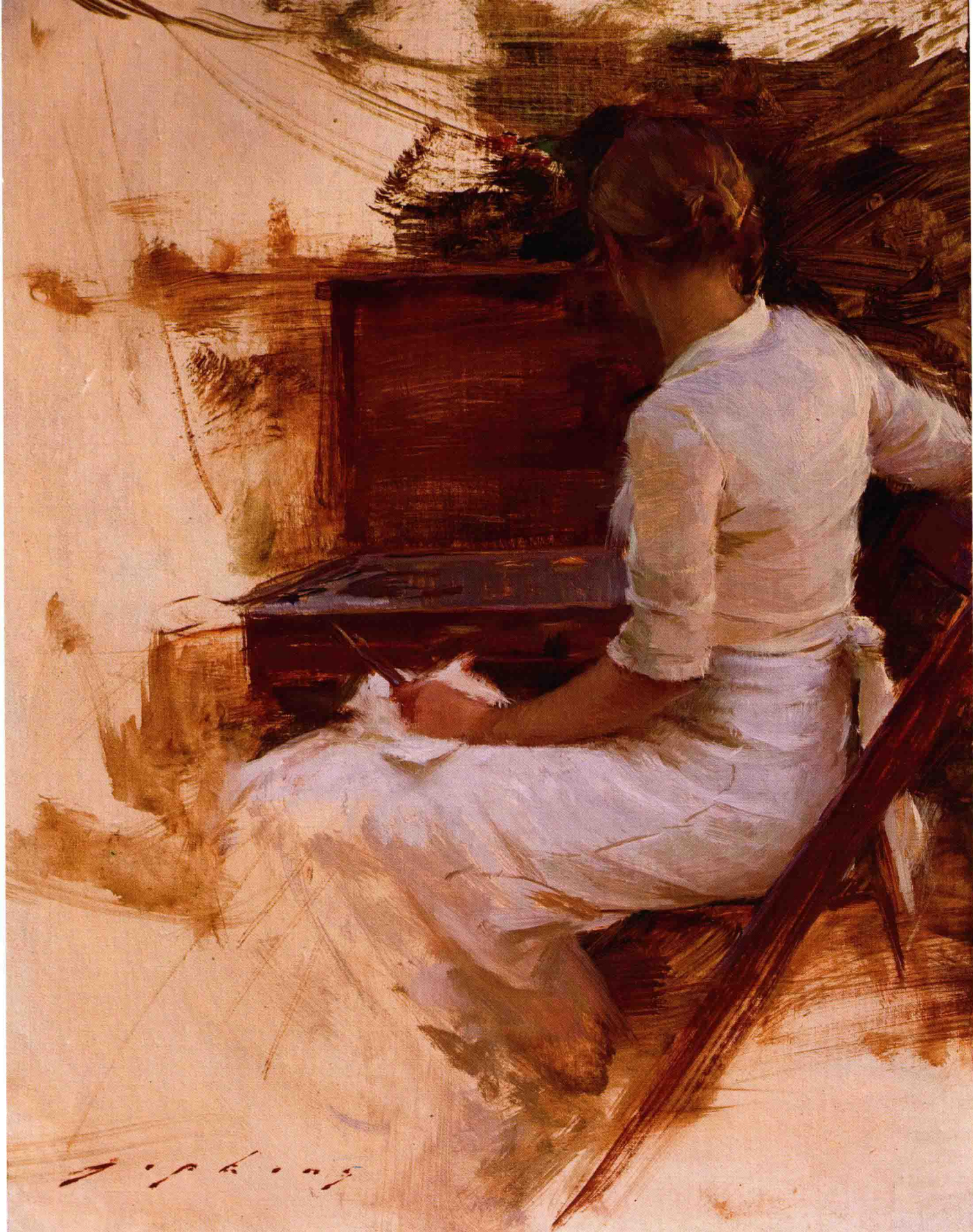
[美] 辛迪·萨拉斯基 著

顾文 译

上海人民美术出版社

目录

引言	6		
第一章		第七章	
跟随马克·R. 汉森		跟随凯文·D. 麦克弗森	
学习基调和气氛	8	学习笔法	82
关于马克·R. 汉森·关于基调和气氛		关于凯文·D. 麦克弗森·关于笔法	
◆演示：在风景油画中把握基调和气氛		◆演示：用大胆的笔法创作一幅动态的风景画	
第二章		第八章	
跟随苏珊·里昂		跟随罗伯特·约翰逊	
学习光线和形状	22	学习焦点区	96
关于苏珊·里昂·关于光线和形状		关于罗伯特·约翰逊·关于焦点区的重要性	
◆演示：在肖像画中创造明暗图案		◆演示：利用对立物的并置强化一幅作品的焦点区	
第三章		第九章	
跟随理查德·麦金利		跟随菲尔·斯塔克	
学习构图和设计	34	学习色度	108
关于理查德·麦金利·关于构图和设计		关于菲尔·斯塔克·关于色度关系的重要性	
◆演示：选择不同的构图方式创作一幅有表现力的风景油画		◆演示：用印象主义手法创建风景画中的色度	
第四章		第十章	
跟随劳丽·科尔塞		跟随乔治·加洛	
学习变化的边线	46	学习动态	120
关于劳丽·科尔塞·关于变化的边线		关于乔治·加洛·关于动态	
◆演示：在静止的植物中探索边线的画法		◆演示：创作一幅富于动感的风景画	
第五章		第十一章	
跟随卡米尔·皮斯伍德克		更多当今绘画大师	132
学习色彩画法	58	艾伯特·汉德尔◆布伦特·延森◆C.W. 芒迪	
关于卡米尔·皮斯伍德克·关于色彩画法		◆何广◆蒂伯·纳吉◆吉多·弗里克	
◆演示：利用色彩画法创作一幅油画		◆杰里米·利普金◆芭芭拉·弗劳尔斯	
◆演示：利用色彩画法创作一幅油画		◆劳伦斯·J. 丘尔斯基◆格伦·哈林顿	
第六章		结语	154
跟随杰弗里·R. 瓦特		推荐阅读	156
学习色块形状	70	关于作者	157
关于杰弗里·R. 瓦特·关于色块形状			
◆演示：简化和绘制肖像画中的形状			

正在作画的凯蒂

杰里米·利普金 (Jeremy Lipking)

亚麻布面油画, 14" × 11" (36cm × 28cm)

引言

罗恩·兰森（Ron Ranson）的《水彩印象》（Watercolour Impressions）是我最钟爱的艺术类书籍之一。在拜读这部作品时，我禁不住感叹它的精妙，但同时又心生疑惑，为什么至今还没有人为当代的油画大师们做一本专著呢？欣赏着书中一幅又一幅出色的印象主义水彩画，一个想法慢慢浮上心头，为何不自己去完成这个任务呢？

像兰森一样，我对绘画的兴趣是后天培养的。当代印象派画家的优秀作品让我着迷，而诸如艾伯特·汉德尔（Albert Handell）、凯文·D.麦克弗森（Kevin Macpherson）和杰里米·利普金（Jeremy Lipking）这样的大师级人物也深深吸引着我。于是，我开始搜索当今更多有如此创作天分和神来之笔的油画画家，查找出了本书中列举的这些大师。

如果你像我一样，那你一定也渴望像大师那样作画。站在艺术馆的一幅作品前，你也会自言自语，“要是我能画成这样就好了”。在参观了像卡米尔·皮斯伍德克（Camille Przewodek）这样的大师在一次研习班上的现场作画之后，你心想：那很容易啊，我也能像她那样创作。然后你便试着模仿皮斯伍德克，但很快就发现，做起来可不像看上去那么容易。

你试着另作一幅，却再一次发现它远没有达到皮斯伍德克的水平。于是，你可能会想：我就是没有任何天分啊，上帝没有赐予我创造神来之笔的那双手啊。如果你这样想，那就大错特错了。我们以为只属于天之骄子的天赋，其实存在于每个人身上。

对绘画的极大热情以及长年的努力工作成就了本书中提及的这些当今艺术大师。你要做的是要通过学习关于构图、色度、色彩、肌理以及边线等方面的知识，依照大师的创作方法进行大量的绘画练习，来释放你的天分。

我断断续续地从事艺术创作已有多年。临摹报纸或漫画书里的卡通动画对我而言并非难事，我的临摹本与原作看起来相差无几。但每当我试着进行人物肖像画创作时，我的作品看起来往往像是出自一个孩童之手。

然后，有一天我发现了李·哈蒙德（Lee Hammond）所著的《如何依据照片创作出栩栩如生的肖像画》（How to Draw Lifelike Portraits from Photographs）一书。这成了我创作生涯的一个重要转折点。读过这本书，学习了如何用铅笔进行颜色深浅渐变和混合之后，我的肖像画作品也变得逼真起来。

让我永远难忘的是，有一天我向我的一个兄弟展示了我

为皮尔斯·布鲁斯南（Pierce Brosnan）所作的肖像画。他一直盯着这幅画，说道：“这是你画的吗？”当我把它给我的一个表亲看时，她叫道：“天呐！辛迪，你本就该是个艺术家！”多亏有了那本书，我的自信心与日俱增。从那以后，我甚至有些自负，以为如果素描这么轻松的话，那油画也不是什么难事。

然而，我进行油画创作已有五年之久，却依然没有达到让人惊叹的程度。确实，我被油画难住了。但我认为自己失败的原因不在于缺乏天分，而是没有规划出合理的时间让自己每天作画。

如果你像我一样，还没有达到让人惊叹的水平，那么我的建议便是勤加练习。当你达到那个水平，这必将是你生命中最愉悦的经历之一。我对此深信不疑，因为我经历过这种感觉，我的素描作品被肯定时的那种强烈的成就感，由此你也就知道我有多渴望油画能带给我同样的感觉。

如果你并不奢望大师级别的水平，而是单纯地把绘画当成一种乐趣，我相信你同样会很喜欢本书。毕竟，如果你想学一技之长并想把它做好，在既定领域寻求最好的老师指导才是明智之举。

非常荣幸能为你介绍当今20位最伟大的油画大师。希望在他们的陪伴下，你会享受这场艺术之旅，并达成你所追求的目标。请谨记毅力和决心才是通往成功之路的关键，所以就释放你的激情，努力去做吧。有朝一日，你也会成为一名大师。

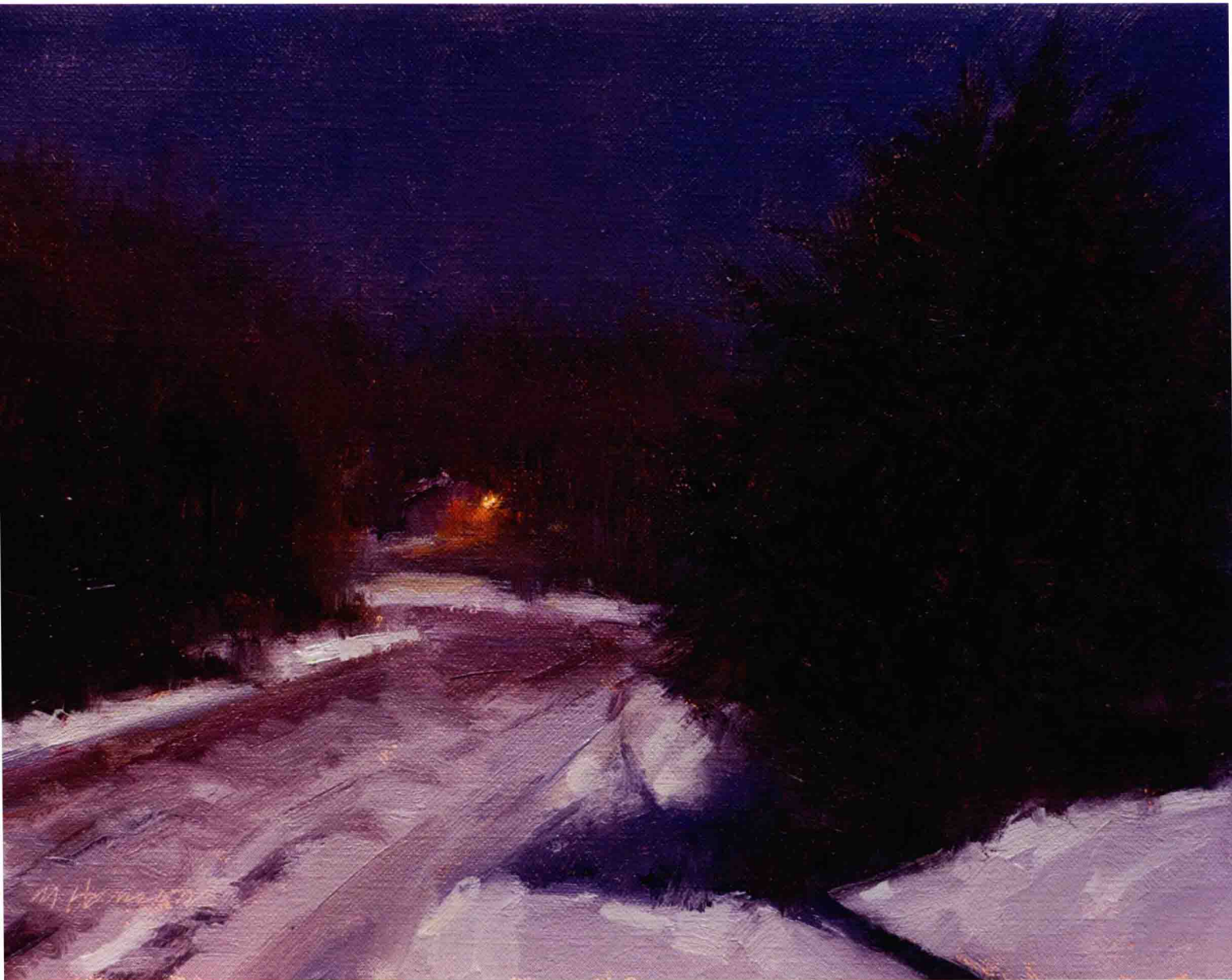
辛迪·萨拉斯基

银质咖啡壶
C.W. 芒迪 (C. W. Mundy)
亚麻布面油画, 12"×9" (30cm×23cm)

1

跟随马克·R. 汉森 学习基调和气氛

一月月光

马克·R. 汉森 (Marc R.Hanson)

亚麻布面油画, 9" × 12" (23cm × 30cm)

“当我评判艺术时，我会把我的作品放到造物主的作品，如一棵树或一朵花旁边。如果两者不协调，那这就不叫艺术。”

—— 保罗·塞尚 (Paul Cézanne)

关于马克·R. 汉森

马克·R. 汉森作画时并不需要刻意寻找灵感。“生于此世，与艺术共存，这已足够让我余生保持创作力。我时刻保持着一颗好奇心，并对探索很多事物的视觉效果很感兴趣。大自然就是我的缪斯女神。不停变换的风景和自然世界的基调让我的艺术血液涌动。”

小时候，马克喜欢画鸟。他对此兴趣浓厚，甚至觉得可以用一生的时间来研究它们。大学时，带着成为一名鸟类学家的理想，他选择了生物专业。但他很快意识到自己对于鸟类的兴趣更多的是出于美学欣赏而不是科学研究，因此他转到了位于加州帕萨迪纳市的艺术中心设计学院（Art Center College of Design），主修插画。

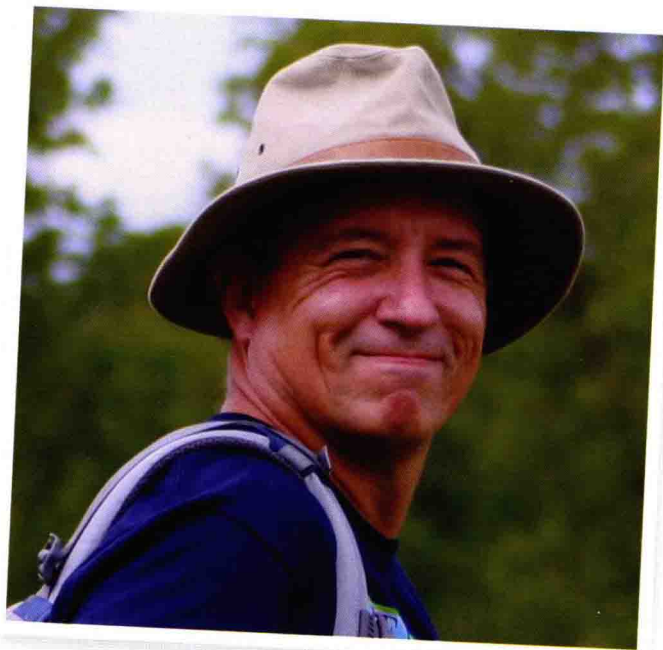
马克的艺术导师是他的父亲。“父亲是一名艺术家，虽然他的职业是一名空军军官，但他的业余时间几乎都被用来进行油画和素描创作。我便是在一座如同艺术用品店的房子里成长起来的。鸭嘴笔和印度墨水、油画和水彩画颜料、蜡笔以及很多可塑橡皮——它们就摆在那里，随时可供哥哥和我使用。”

大学毕业后，马克在加州的萨克拉门托做过短暂的专职插画师。随后，他搬到了明尼苏达，在那里一住便是30年，在养家的同时也追逐着自己的艺术梦想。2012年秋天，他又搬到了科罗拉多。

“多年来我一直从事着画家这份职业。在这个过程中，我的作画方法、材料和焦点都有所发展和改变。我本身是一个自然主义者，自然风景是我表达对周围环境的愉悦之情的最好载体。作为画家，我真正的兴趣和难题是如何完美地应用绘画的核心原则达成有效的视觉表达。当我的作品能够向观众传达这种愉悦之情时，我便已成功。”

马克在全国很多地方开设了风景画研习班。“我喜欢和那些不断磨练技巧的画者工作。我的目标不是让他们吸收我的风格和技巧，而是要教他们如何更细致地观察事物，并应用写实画家们必须遵循的原则，从而有效地传达视觉效果。”

作为美国油画家协会（Oil Painters of America）的署名会员，自上世纪80年代早期以来，马克就在国内和国际的多个画廊和艺术馆展出了自己的作品。他获奖众多，其作品曾四次入围《色粉画杂志》（Pastel Journal）的“百大色粉画竞赛”。

马克·R. 汉森

马克还曾在2000、2007、2009、2010和2011年美国油画家协会举办的国家展览中获得卓越奖。

他的作品还获得过以下荣誉：入围《国际艺术家》（International Artist）杂志举办的艺术奖挑战赛的决赛，获“百大色粉画竞赛”（2008）风景画类第三名，在德克萨斯州阿马里洛日落美术馆（Sunset Art Gallery）举办的印象派大师协会展览中获色粉画大奖，以及在亚利桑那州斯科茨代尔遗产美术馆（Legacy Gallery）举办的美国油画家协会国家展览中获风景画类卓越奖。

2011年，他的油画《右或左》（Right or Left）获得在爱达荷州科达伦举办的美国油画家协会国家展览的油画类铜奖，并登上了《西南艺术杂志》（Southwest Art Magazine）2012年11月刊的封面。

马克还被《美国艺术收藏家》（American Art Collector）、《艺术家杂志》（The Artist's Magazine）、《户外写生杂志》（Plein Air Magazine）和《色粉画杂志》（Pastel Journal Magazine）等杂志作过专题报道。

关于基调和气氛

要控制和或改进作品中对于基调和气氛的营造有以下方法：

- 学习隐性色彩理论。
- 进行减弱色彩搭配的效果来反映作品气氛的实验。
- 户外作画。到田野之中去观察自然生灵的气氛——这是学习营造气氛以及如何把握一处风景基调的最好方法。

若你的目标不止停留在画出一幅大致逼真的风景画，那么就带着你的绘画工具到田间，通过画笔来感知大自然的真谛。进行观察性研究能够创造出大量信息供你以后保留，从而创建自己的视觉库。当你回到工作室开始营造一种具体的基调或情境，并试图将已经在你脑海中成形且确定的如何去画的想法变成现实的时候，所有之前户外写生的经历就会变得非常珍贵。

例如你对描绘傍晚的一场雷雨之后的宁静感兴趣——在暴风雨的洗礼之后笼罩在周围的光线的质感；或是太阳刺透蓝灰色的云，将一束温暖的橘黄色光线照到地面植物上的方式。你想把这些都记录下来，同时还要抓住风暴过后的那种

放松的感觉。如何来达成这些目标呢？你必须走到户外，通过实地绘画来理解它，进而才能诠释它。

创作时，构思、色彩、色度以及边线的质感是营造基调或气氛的最重要的控制因素。在写生时做一些细小的研究，因为这些情境是随时变化的。在进行关于基调和气氛的观察性研究时，不要选取大的场景为对象作画。试着抓住主要的形状和你总体印象中的色彩和谐。观察并记录图形的边线与风景的色层之间相互作用的方式。

如果你决定要表现大自然将敬畏和忧惧渗透到人类内心的基调，那么你的作品的色彩、笔法、边线控制以及色度层次将会决定你能够多大程度地再现这种基调，以及观众们看到这幅画时会作何反应。

要在作品中有效营造基调和气氛，首先你必须理解自己正在临摹的事物。而对于这种理解最重要的是有一个完整充分的构思。

构思是你作这幅画的原因，是你想要将什么传递给读者的想法；也是对你在创作时的所有工作的指导——从画布的选择，到作画的方法、色彩方案、色度、边线以及所有其他方面的考虑。

户外写生

马克最难忘的户外写生经历发生在南非的开普敦。“我在一个偏远的地方作画，那里对我来说充满着神秘色彩。那个地方的规模和异域风情深深吸引着我，为我呈现了从未见过的绘画主体。在那里我只画了六幅画，但每一幅都有一种让我铭记在心的力量和启发作用。”

色度、边线和色彩有助于基调的营造

通过使用相近的色度以及柔和的边线和色彩，马克赋予此处被薄雾笼罩的风景一种忧郁的基调。

俄勒冈薄雾

马克·R. 汉森

亚麻布面油画，16"×16" (41cm×41cm)

光线、阴影和地平线影响气氛

马克想描绘日落时这个山谷里渐弱的光线之美。通过用一条处在阴影中且失去光亮的低地平线以及将温暖的光线投射到丘陵地带，气氛便也定格了。

海斯河谷

马克·R. 汉森

亚麻布面油画，30"×40"（76cm×102cm）

渐弱的色彩强度和柔和的边线有助于营造朦胧的基调

这幅画的名字透露了马克想要营造的基调。通过由近及远快速减弱色彩强度，并用柔和的边线勾勒出慢慢模糊的树和叶子的轮廓，他便能够营造出多雾的山坡的基调。

朦胧的顶端

马克·R. 汉森

亚麻布面油画，30"×36"（76cm×91cm）

冷色调阴影对比暖色调光线

这幅作品的内容是清晨伴随太阳的升起，温暖的阳光照到了画中场景的某些地方。马克的目标是要表现出十字路口处与温暖的橘色阳光形成鲜明对比的背光处的寒冷。阴冷灰白的背光地带与被温暖阳光照亮的地方之间的对比有助于达成这一效果。

右或左

马克·R·汉森

亚麻布面油画，24"×30"（61cm×76cm）