

像印象派那样画风景

[美] 乔治·加罗 辛迪·萨拉斯基 著

IMPRESSIONIST PAINTING
FOR THE LANDSCAPE

上海人民美術出版社

像印象派那样画风景

[美] 乔治·加罗 辛迪·萨拉斯基 著
许旭东 俞青 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

像印象派那样画风景 / (美) 加罗, (美) 萨拉斯基著; 许旭东, 俞青译. — 上海: 上海人民美术出版社, 2016.1

书名原文: IMPRESSIONIST PAINTING FOR THE LANDSCAPE

ISBN 978-7-5322-9685-9

I. ①像… II. ①加… ②萨… ③许… ④俞… III. ①风景画—油画技法 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第266887号

像印象派那样画风景

原版书名: Impressionist Painting for the Landscape

原作者名: George Gallo and Cindy Salaski

原版书号: 13: 978-1-4403-3727-7

© 美国F&W出版公司

本书经美国F&W出版公司授权, 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: 09-2015-517号

像印象派那样画风景

著 者: [美] 乔治·加罗、辛迪·萨拉斯基

译 者: 许旭东 俞 青

责任编辑: 钱欣明

技术编辑: 季 卫

装帧设计: 周志平 王未沁

出版发行: 上海人民美術出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海锦佳印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 9印张

版 次: 2016年1月第1版

印 次: 2016年1月第1次

印 数: 0001-4000

书 号: ISBN 978-7-5322-9685-9

定 价: 68.00 元

像印象派那样画风景

[美] 乔治·加罗 辛迪·萨拉斯基 著

IMPRESSIONIST PAINTING
FOR THE LANDSCAPE

上海人民美術出版社

像印象派大师那样观察、思考、绘画……

莫奈、雷诺阿、梵高、雷德菲尔德、加伯，这些值得我们尊敬的印象派大师们仍在不断地绽放他们丰富、生动的艺术魅力，当代艺术大师乔治·加罗广受赞赏的作品完全体现了大师们的风格和创作方法，他将指引你去探索你想要了解的关于创建具有印象派风格的油画风景画的奥秘。

- 超过 50 堂的精彩课程，包括提示、绘画构成的解密、笔触、明度、光线效果、色彩和用笔。
- 80 幅令人赞叹的风景画，包括乡村小路、瀑布、公园、树林、港口场景和更多。
- 7 个循序渐进的绘画步骤示范，强调了画面构成、用笔、色彩和光线的重要性。

《像印象派那样画风景》将帮助各类不同技能水平的艺术家达到更具表现力和令人满意的艺术水准。发挥传统经典油画的潜力，用艺术媒介的新视角和生动的作品，激发你提升至艺术的新高度。

上海人民美术出版社
微信公众号

上海人民美术出版社
天猫旗舰店

ISBN 978-7-5322-9685-9

9 787532 296859 >

定价：68.00元

像印象派那样画风景

[美] 乔治·加罗 辛迪·萨拉斯基 著
许旭东 俞 青 译

上海人民美術出版社

《九月，新的希望》 布面油画，127cm × 142cm

前页：《冬天的普拉斯维尔磨坊》 布面油画，91cm × 122cm

目 录

大卫·莱菲尔的序言	7
前 言	9

第1章	
准备工作	11

户外写生需要的物品·画室绘画需要的物品·绘画的秘诀·找到自己的声音·丢掉负面思维·使自己置身事外

第2章	
构图基础	25
为什么构图很重要·线条、明度和色彩·构图要点	

第3章	
明度和色彩	39

明度·学会抽象地观察·许多明度比你所想的更接近·对比与图形·利用亮的和暗的物体·营造气氛透视·自然地观察·固有色·色彩与调色板·更多关于色彩的信息·反射光·清晨的光线·下午的光线·秋天的景色·冬天的景色

第4章	
色彩大师的尝试	57

你的对象永远是光·色彩混合·寻找互补色作为绘画的主题·视觉混合带来色彩变化·增加互补色

第5章	
有表现力的笔触	67

大师们是如何做的?·并置多种绘画性笔触·并置多种印象派笔触·用笔触来暗示方向·更大画幅,走向户外·努力争取·放空自己·创造有表现力的笔触·小画笔及充满活力的变化·边线的消失和出现·关于色彩的最后思考

第6章	
绘画过程	83

《傍晚的乡间小路》:关于构图设计的一堂课·《咆哮的瀑布》:关于运动的一堂课·《冬季的科罗拉多州伊格尔县》:除了白色,雪还可以是任何颜色·《萨凡纳公园》:画一个阴暗的天气·《学士峡谷的秋天》:关于三间色的一堂课·《港口景色》:运用艺术规则的一堂课·《沃尔邦池塘》:湿画法的一堂课

第7章	
作品解析	127

乔治·加罗简介	136
《乡土色彩》——电影	138
结 语	140
致 谢	140
辛迪·萨拉斯基简介	141

《阵雨间歇，新希望》 布面油画，91cm × 122cm

大卫·莱菲尔的序言

如果每一幅画都是一张自画像，那么美国印象派画家乔治·加罗就是这种说法的最好例证。画家本人及他的作品尺幅都像个胖子，热情洋溢，并且色彩丰富，充满了丰富的情感。

或者我们可以说，乔治是一个文艺复兴式的人物。作为一名音乐家、作家、电影导演，他仍然能抽出时间承袭导师爱德华·雷德菲尔德、丹尼尔·加伯以及埃德加·佩恩的传统，创作出大幅赏心悦目的油画。

在沿着户外写生大师们的路径前行的同时，乔治也让自己与那些大师相区别。他遵循着自己的创作特点。

首先，他涂抹颜料的方法来自于自己的发明。他会使用画笔的任何一部分来作画，而如果一根木棍可以成为更好的工具，他甚至根本不用画笔。在传递他的情感状态时，任何物品——刮刀、木头、纸张，都是合适的工具。

其次，他的调色板是被动的，用色灵感爆发于称之为乔治·加罗深厚的专业源泉。

他用色彩去诠释作品，去描绘自己热爱的风景。

尽管乔治拥有从巨大的记忆仓库里挖掘素材进行创作的杰出能力，但是他还是愿意回到物体的本源。他逐渐意识到写生绘画与记忆绘画完全不一样。对画家而言，在一对一的氛围中与自然进行交流是一种完全不同的体验。是否表达出自然界微妙的神韵，是区分一幅作品是平庸还是杰出的决定性因素。这一点，只有当你与真实的自然界亲密接触时才能感受到。

这就是乔治·加罗，一个全才。绘画源自于他真实的情感，绘画即是他的心所在的地方。透过画布、厚厚涂抹的颜料和明亮的色彩，乔治深深吸引住了观众，让观众能看到他所看到的，感受到他所感受到的丰富世界。

大卫·莱菲尔

《陶斯后院的冬天》 布面油画，91cm × 122cm

前言

从能记事起，我就很喜欢画画。我在纽约的切斯特港长大，作为家里唯一的孩子，我对绘画的热爱使绘画成为了我最好的朋友。12岁时，妈妈给我买了一套油画工具，从那时起，我就开始从事喜爱的油画创作了。

我一直如饥似渴地汲取绘画的知识。这些年来，我阅读了许多画家，特别是风景画家写的书。让我感到惊讶的是，我遇到的一些画家对过去的绘画大师知之甚少。任何从事具象绘画的人，不仅应该知道那些绘画大师，还应该把自己融入到大师的作品之中。

克劳德·莫奈、皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿、阿尔弗雷德·西斯莱、卡米耶·毕沙罗、文森特·凡高、爱德华·雷德菲尔德、丹尼尔·加伯、沃尔特·斯科菲尔德、威廉·梅里特·切斯、约翰·亨利·托曼，以及柴尔德·哈撒姆等，都是你应该熟知的印象派画家。他们都是大师。如果不能完全熟知他们的作品，你就不应好意思说自己绘画知识丰富。

大多数绘画专业学生的问题并不是不知道如何绘画，而是他们不知道在创作时如何运用绘画的方式进行观察和思考。绘画行为本身并不需要身手的敏捷或者双手的稳定。事实上，当我们日渐衰老，我们的视力减退，双手也变得越来越不稳定。

许多大师的杰作都是在他们年老的时候创作出来的。因此，忘记那所谓的绘画只需要一些独特的笔法技巧的说法吧。为了画出成功的作品，你真正需要的是学会如何将你眼前所见的景色转换到画布上。说起来容易做起来难，但是我相信，当你读完这本书，你会更接近你的目标。

写这本书的目的，并非是你学会像我一样绘画，而是让你学会像自己一样绘画。人类都通过模仿他人而进行学习。同样，我们经由模仿周围的人来学会走路，而最终

我们都会用自己的姿态和方式昂首阔步。因此，我建议你们在创作时多进行尝试。当你达到一定程度，也就是说当你能熟练掌握绘画技巧时，努力学习带着情感创作，不要担心会把画面弄糟，因为你会有如神助一般，就像每一个大师都站在你面前。没有哪一个成功者是一步登顶的。即使是那些已经完全形成了自己的风格、掌握了绘画技巧的画家，仍然会画出糟糕的作品。大卫·莱菲尔最近告诉我：“绘画并非越来越容易。”了解这一点很有帮助，因为它会让你保持头脑清醒。

我绘画，不是因为我想绘画，而是我不得不画。我时常在想，为什么我要不停地带着我的绘画工具穿行在精彩的户外。我逐渐得出了结论，那就是这其实是一种精神体验，有时候与绘画关联甚少，更多的是一种表达感恩的需要，感恩我生存于这个地球。我强烈希望将这种快乐与人分享，共同为周遭所见的美景而欢呼。

在我们生活的这个时代，我这样的想法和追求或许会遭人讥笑。这样的遭遇让我难过，但是却大可不必太当真。就像多年前某人曾经告诉我的那样：“愤世嫉俗的人只不过是最终会心碎的浪漫主义者。”我的愿望是能让读到这本书的所有人燃起希望，就像其他的艺术书籍曾经激励我那样。画家的人生是一个人所能经历的最为高贵、最为华丽的旅程。如果你沿着正确的道路前行，在你越来越接近真理的过程中，每一天都会带给你快乐。而真理，就我所知而言，即存在于艺术中的至真至简就是完美，它同样也于我们的生活之中无所不在。我希望你们所有的人都继续学习，继续成长，继续追求，去描绘我们能见到的美景和能做到的至臻至善。愿你们的心灵和画笔能驱散黑暗。

乔治·加罗

第 1 章

准备工作

如果你正准备开始户外写生的话，准备一套能快速铺排的工具是大有裨益的。要尽量减少绘画所需的物品，让自己只携带必需的工具，轻松开始绘画旅程。经过多年的户外写生体验，我发现我需要的只是如下这些工具和材料：

颜料推荐

迈克尔·哈丁艺术家油画颜料

画笔推荐

露丝玛丽公司白色鬃毛画笔

其他装备

画布 / 绘画板

画架

电工箱、渔具箱或者双肩包，用以携带颜料和其他零碎物品

绘图铅笔

松节油

中等大小的杯子

刮刀

纸巾

塑料垃圾袋

小号速写本

雨伞

木质或纸质调色板

《十一月》 布面油画，76cm × 122cm

户外写生需要的物品

▲乔治·加罗的户外写生基本装备

▲**画架** 这是我的户外写生基本工具。我需要它能供我在户外画较大的画。博波尔画架能完美契合我的需求，它是许多著名的美国印象派画家使用过的旧式格洛斯特画架的改良产品。我也能用它画我需要的小画幅作品。这种画架的优势在于，它能毫无问题的承载122cm×152cm的画布。同时，它能非常便捷地安装，我从来没有把它弄倒过。在大风天气，我建议使用沙袋或者其他设施来增强其稳定性。

▲**颜料箱** 我的颜料箱其实是一个电工箱，它经久耐用并且空间够大，能让我携带许多大支的颜料。我用泡沫塑料做的隔断把所有的颜料收纳整齐，从一个旧的颜料箱里拿了一个托盘来装画笔，并且把它们放在电工箱的最上层。我的松节油和油类混合盒也能很好地收纳在电工箱里。

▲**调色板** 我有时使用木质调色板，有时使用纸质调色板。纸质调色板我推荐新浪潮艺术品牌。新浪潮制作的调色板优点在于其灰白色的表面。户外光线会照射到调色板上，如果调色板表面是白色的，

户外画架推荐

博波尔大画幅户外画架

“打开盒子”中号调色板/手持调色板——30cm×41cm

朱利安法式画架

日光会经由调色板反射进你的眼睛里。而新浪潮艺术品牌调色板的灰白色调解决了这个问题。并且，相比灰色背景，在白色背景下色彩会显得更暗沉。因此，在灰色的调色板上更容易调出你需要的颜色。新浪潮的木质调色板也非常不错，它的表面经过特别处理，多余的颜料用纸巾就能轻松擦除。在室内绘画时，我纸质和木质的调色板都会使用，无论哪一种使用起来都很方便。

▼**颜料** 我使用迈克尔·哈丁艺术家油画颜料，因为它市是市面上最好的颜料。它高度浓缩，色彩饱和度高，并且还拥有类似于黄油一样的稠度。我在画完草图后从来不用调和油，因此颜料的这一特性就

显得很重要。我需要颜料始终能保持良好的状态，让我能取用不同的颜料而不需要去混合调色。画笔在不同的颜料堆里蘸过以后，到画布上自行混合在一起，这通常是最好的方法。特别是当你正在户外写生，不得不携带你的装备去到一个期盼已久的地方时，简便易行是最为有效的。我采用有限的纯色来构成调色板上的基本色，包括两份蓝色、两份红色和两份黄色，再加上一份橙色、黑色和白色。这部分内容，我们在第3章中还会更详细地讲述。

▼画笔 我使用的画笔都是白色鬃毛笔，画笔要么是平的，要么是榛形的，要么是我最近的喜好——剑形的。这些长长的鬃毛笔能附着许多颜料，以满足你描绘出富有表现力笔触的需要。如果要画细节部分，我推荐细长的黑貂毫笔，它有更长的笔毛，对某个需要精细描绘的部位而言，可以制造出更多的变化，并且能够产生大量的细微笔触。我使用的画笔都是露丝玛丽公司制造的，我认为它们是现今市面上最好的画笔。

▼刮刀 刮刀有各种不同的形状。在使用刮刀时要注意的一点是，它们能让所有的边缘变得挺直，但一般而言只能在刮刀的一侧发挥作用，你必须在刮刀离开画布的那一侧进行调整。刮刀是万能的工具，它们能制造出画笔不可能完成的效果。运用刮刀产生的挺直边缘笔触，能在画面中形成难以置信的动态对比。同时，刮刀还能用来调和不同的笔触，能在不同的绘画对象边缘制造出精彩的转换。使用刮刀也能三两下就把不同的颜色混合在一起。但是，我也要提醒一句：如果不加节制地使用刮刀，你的画面看上去会显得非常呆板而僵硬。我使用的刮刀是由“创造标志”公司出品的。

▼其他工具 我在画架横杆上挂了一个笔袋，这让绘画变得更方便。另外，别忘记带好足够使用的纸巾，以及一个可以方便地挂到画架上的塑料垃圾袋。不要让你的绘画场所在你离开之后一片狼藉。如果垃圾遍地，将是对自然界的污染，相信你也不希望下一位到来的画家因为你留下的凌乱场景影响了画画的美好心情。

