

世界绘画经典教程

画出具有迷人光线的 油画风景

[美] 布莱恩·基勒 著

余黎妍 译

中国工信出版集团

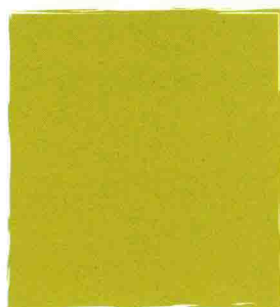

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界绘画经典教程——
画出具有迷人光线的油画风景

[美] 布莱恩·基勒 著
余黎妍 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. 画出具有迷人光线的油画风景 /
(美) 基勒著; 余黎妍译. — 北京: 人民邮电出版社,
2015. 6

ISBN 978-7-115-38867-4

I. ①世… II. ①基… ②余… III. ①油画技法—教
材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第072183号

版权声明

Simplified Chinese translation copyright©2014 by Posts & Telecom Press, China
Simplified Chinese translation rights arranged with North Light Books, USA

内 容 提 要

这是一本可以使你的画作里充满春天的阳光、夏天的落日、秋天的金色与冬日的暖光的油画风景绘制教程。绘制迷人的光线与色彩可以点亮你的画面, 活跃你的色彩, 表现出绚丽季节中最多姿的一面。

全书分为 5 部分。不同于普通的油画风景教程书, 通过本书, 你将会深入了解色彩与搭配、画面中的色彩语言、正确的构图及如何组织画面中的景物, 且着重讲解如何把日常的光线绘制出具有戏剧性的效果。全书案例丰富, 内容详实。通过学习, 使你的风景画作品熠熠生辉, 激发你在画布上的无限潜力及创作热情。最终, 将一幅普通的风景画变成一幅精彩的艺术作品。

-
- ◆ 著 [美] 布莱恩·基勒
 - 译 余黎妍
 - 责任编辑 郭发明
 - 执行编辑 高悦
 - 责任印制 程彦红
 - ◆ 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>
 - 北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 8 2015 年 6 月第 1 版
 - 字数: 225 千字 2015 年 6 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2014-3356 号
-

定价: 49.80 元

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

反盗版热线: (010)81055315

目 录

推荐画材 7

风景画画家所需的工具 8

1 第一章 深入学习色彩知识 | 12

需要了解的颜色术语 14

基本配色方案 16

色彩和谐类型 18

2 第二章 让色彩变得更夺目 | 20

考虑色温 22

拥抱高纯度色彩 24

纯度的表达 26

断裂的色彩 28

叠色画法 29

直观的颜色 30

安排并增加调子 32

农田：用高纯度色彩创作 38

峡谷瀑布：创作一个暖色方案 42

葡萄园日落：用叠色法让画面发光 46

3 第三章 通过构图和画面布局表达作品 | 50

探索不同的版式 52

创作动态运动的构图策略 56

确保动态的关注点 62

岩石景观：在方形形状中构图 64

附近的街道：拓宽视野 68

滨海小镇风景：引导观众的视线 72

4 第四章 天空、云彩和光线 | 76

你画中的天空会展示什么？ 78

描绘云彩 80

观察并描绘光线 84

用背光照明制造戏剧效果 86

反射天空和陆地景象的水面 88

夜空 92

月光下的街道：充分利用冷色调 96

海滩天空：试着用两种不同的溶剂绘制同一个景象 100

5 第五章 表达透视效果 | 104

需要了解的透视词汇 106

线性透视 108

确定视平线 110

分析角度及角度间的关系 112

控件透视 114

从熟悉的地点获得全新的灵感 115

海边的天空：保持云彩的透视效果 118

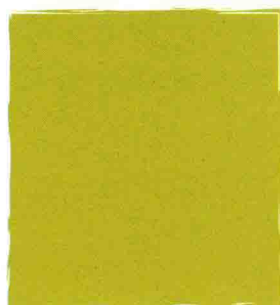
城市景色：完善街景透视 122

世界绘画经典教程—— 画出具有迷人光线的油画风景

[美] 布莱恩·基勒 著
余黎妍 译

人民邮电出版社
北 京

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

斯普林希尔

画布油画 36" × 40" (91cm × 102cm)

私人收藏

187号公路上的春光

帆布油画 36"×40" (91cm×102cm)。David 和 Virginia Lovitz收藏

春天的气息显而易见，沿河边延伸的宾夕法尼亚州的路
上，连翘花展现了一抹暖色。落日余晖投射在人行道上，产
生了富有吸引力的斑驳色彩。

引言

绘制风景画不仅是一个进行创作的机会，还是一个将自己对周围环境的印象传达出去的机会，更是一个表达自我的机会。我也画肖像，肖像需要文字的描述。而对我自己来说，风景画最初是一种打破语言描述的禁锢的、可喜可贺的突破。比如，我无比敬仰的艺术家John Singer Sargent在后来的生活中发现肖像画非常枯燥，而在户外旅游中绘画会更开心。我完全能体会他的感受。

不设定任何主要目标，只是将所看到的东西画下来，这种渴望对那些不从事绘画工作的人来说显得不可思议。事实上，有时候人们相信，创作型的绘画过程其实就是某种无伤大雅的“谎言”。但对于我来说，创造图画的过程更类似作家将实际生活中的经历进行加工，使其成为一本书，以此反映一段最为精彩的印象，甚至是更为深刻的真理。随意使用颜色是另一种摆脱文字控制的方式，并与我的整体创作手法相配。尽管如此，在我的画稿中描绘的事物几乎总是清晰可辨的，并且我相信购买和喜欢我的作品的人与我有着相同的个性。此外，风景画也给了我一个以独一无二的方式关注正式的设计和颜色元素以及颜料内在美的机会。

色彩是艺术家的百宝箱中最具表现力的工具。

色彩是艺术家的百宝箱中最具表现力的工具。它通常充当我们最为直接的情感媒介，同样可以在非常个性化的角度上与观众产生共鸣。每位艺术家都有自己独特的选择——主观的和带有倾向性的——而且无法保证一定能成功或者具有吸引力。尽管如此，以探索各种可能性的开放态度开始绘画，就会得到真正的启发。学会冒险是创造性地使用色彩的一个基本方面，在本书中，我将向你展示如何进行冒险尝试——要具备足够的知识和直觉力——才可以产生经久不灭的视觉印象。

艺术史学家Kenneth Clark在其经典的*Landscape Into Art*一书中写道：“爱让事实变成了艺术，爱将它们统一到一起并将它们提升到一个更高的现实高度；而在风景画中，一切爱都是通过光表达的。”对于我来说，它强调的是描绘风景画的过程。画一个人熟悉的自然景象——云、天空、地形特征等——变成了一种歌颂所看到的事物的独特性和正确性的工具。难点在于不去走前人走过的路，不去看前人看到的风景。在一天行将结束的时候，尽管外面嘈杂不堪，但我们自己的声音却也倔强地从中透了出来。

目 录

推荐画材 7

风景画画家所需的工具 8

1 第一章 深入学习色彩知识 | 12

需要了解的颜色术语 14

基本配色方案 16

色彩和谐类型 18

2 第二章 让色彩变得更夺目 | 20

考虑色温 22

拥抱高纯度色彩 24

纯度的表达 26

断裂的色彩 28

叠色画法 29

直观的颜色 30

安排并增加调子 32

农田：用高纯度色彩创作 38

峡谷瀑布：创作一个暖色方案 42

葡萄园日落：用叠色法让画面发光 46

3 第三章 通过构图和画面布局表达作品 | 50

探索不同的版式 52

创作动态运动的构图策略 56

确保动态的关注点 62

岩石景观：在方形形状中构图 64

附近的街道：拓宽视野 68

滨海小镇风景：引导观众的视线 72

4 第四章 天空、云彩和光线 | 76

你画中的天空会展示什么？ 78

描绘云彩 80

观察并描绘光线 84

用背光照明制造戏剧效果 86

反射天空和陆地景象的水面 88

夜空 92

月光下的街道：充分利用冷色调 96

海滩天空：试着用两种不同的溶剂绘制同一个景象 100

5 第五章 表达透视效果 | 104

需要了解的透视词汇 106

线性透视 108

确定视平线 110

分析角度及角度间的关系 112

控件透视 114

从熟悉的地点获得全新的灵感 115

海边的天空：保持云彩的透视效果 118

城市景色：完善街景透视 122

推荐画材

进行风景画创作所需的工具取决于对画材的选择，而且很大程度上由你在室内和室外绘画时的个人喜好决定。以下是作者推荐的一个综合性的工具列表（详见第8-11页）。

尝试各种产品和工具来寻找自己喜欢的材料。在每个项目的开始列出了示例中在画室绘画时需要的具体颜色和作画平面。

色粉笔

36~96种颜色

油画

作者的调色板上有以下颜色：暗红色、黑色、深褐色、焦赭色、镉橙、镉黄、（浅、中、深与柠檬色）、浅镉红、（或深镉红）、天蓝色、汉沙黄、那不勒斯黄、永固玫红、酞菁蓝、酞菁绿、普鲁士蓝、黄赭色、红棕色、群青色、褐红色（或印度红）、白色、黄绿色、土黄

丙烯画

调和画布的色调，包括以下颜色：中性灰、深褐色、黄赭色

表面

对于色粉笔：康颂蜜丹粉画纸、140磅（300gsm）冷压水彩纸、Art Spectrum粉画纸

对于风景写生油画：康颂油画板，16"×20"（41cm×51cm）或者20"×24"（51cm×61cm）、附有丙烯底涂料的150磅（244gsm）水彩纸、其他媒介画板、亚麻或者帆布画板

画笔

多种猪鬃毛、合成黑貂毛和人造毛画笔，包括Sablette（乌特勒支生产）和Silverwhite（Silver画笔生产）系列：编号为2、4、6和8的圆头画笔与编号为1、2、4、8和10的filbert画笔。

其他工具

调色板、调色板支撑物和遮蔽物、简易画架、调色刀、溶剂和溶剂容器、丙烯底涂料、半透明/薄媒介油、丁香油、调色刀、水喷雾瓶、无光泽纸板的两个L形角（用于取景器）20"×24"（51cm×61cm）或者18"×24"（46cm×61cm）的带有两个或者4个夹钳的泡沫芯或者纤维支撑板、速写簿、石墨和炭笔、可塑橡皮、遮蔽胶带、美工刀、其他风景写生绘画工具（见第9页）、参考图片。

8月一个阳光明媚的早上，作者在斯托宁顿的港口边作画。最终的天空习作参见82页。

风景画画家所需的工具

边旅行边绘画：工具和实用窍门

无论在室内还是室外，风景写生都需要有一个井井有条的简易绘画装备，以方便使用。请想象一下，以前的画家必须随身携带沉重的工具，而且只能采取最简单的方式进行绘画。*Paul Cézanne*用小推车推着绘画工具每天要从艾克斯省脚下的圣维克多山步行8千米。相比之下，现在要轻松得多。我们仅需要感激现在有如如此多的绘画工具和便利的交通供我们自由选择。

本节包含一些运输和室外工作时采用的方法、材料和建议。在旅行时，携带轻便的工具是最关键的。慢慢地，我逐渐形成了自己的作画方式，你也会的。在此期间，尝试各种选择以寻找自己喜欢的方式。

油画和丙烯画画家所需的写生材料

调色板托架 | 用油墨或者丙烯绘画的画家需要一种遮盖调色板的方式以便湿画的运输，便于今后继续创作。塑料调色板托架（如*Masterson*牌）重量轻，因此贵一些，但是我发现它易变形而无法打开。现在我用的是一个薄而平的木箱子，尽管它在法式画架中用于存放蜡笔，但将它用作调色板遮盖/保护盖非常完美。这些坚固耐用的便宜箱子在美术用品店和网上都可以找到。

画架 | 这些年我用了许多种画架，它们各有优势。目前，我用的是*Soltek*牌画架，它结实轻便，有的甚至只有4千克重，仅为一个木制法式画架的一半。这种优质的画架有超过12种位置用于调节站立、坐在椅子上和地面上的位置。这种画架只需1分钟就能架好，因此可以迅速捕获到稍纵即逝的光线。尽管价格昂贵，但*Soltek*画架做工精良，可以持续使用很多年。温莎牛顿牌画架是仅次于它的选择，这种产品价格便宜，重量轻巧。其中折叠样式的画架非常适合初学者使用。

画笔 | 鬃毛画笔适合涂抹大片区域。*Utrecht*牌的*Sablette*画笔（*filberts*和圆头）比较柔软，可以用来描绘细节以及宽阔的通道。我也一直使用*Silverwhite*牌合成画笔，它们在某种程度上应用更普遍，比*Sablette*牌画笔更结实和富有弹性，但是没有猪鬃画笔那么僵硬。

通常，最好使用僵硬的猪鬃画笔（如野猪鬃毛或者模仿猪鬃毛的尼龙毛笔）开始绘画。这种画笔可以吸取更多的颜料，能够轻松涂画大片区域。合成黑貂毛笔更适用于后期工作，此时你可以用它混合、融合颜色或者以其他方式细化颜色、塑造形状。

I型圆头画笔的型号包括2号（*Sablette*）、4号、6号和8号。I型*Filberts*牌画笔的型号包括1号、2

号、4号、8号和10号。

溶剂 | 要稀释油墨的颜色或清洗画笔和调色板，你可以用小瓶子装一些无味的松节油、矿油精或者萘烯随身携带。在乘坐飞机旅行时，我经常带一个小瓶子，放到行李箱中，这样在我到达目的地后可以随时使用。当然，前提是要符合航空运输政策中有关运输溶剂条例的规定。

作画表面 | 我喜欢带一沓佳能画布纸（*Canson Canva-Paper*），16"×20"（41cm×51cm）或者20"×24"（51cm×61cm）型号的纸即可。另一种选择是带一些预先用两层丙烯石膏处理过的厚重的抗渗透纸（*barrier paper*）或者水彩纸。你可能想要带一卷画布、画框条和订书器临时固定画布，但是这需要更多的工作量。还有一个选择就是多媒体画板（*Multimedia Artboard*）。由于这种产品极易吸收，需要一层石膏粉或者丽可（*Liquin*）媒介来使其可以绘画。*Wind River*画板是另一种不错的选择。前面所提的这些画板都是由亚麻布或者帆布制成，粘到轻便的支撑物上。

颜料 | 以下颜色都可以很好地用于油画和丙烯画中：

红棕色
焦赭色
深褐色
土黄
那不勒斯黄
镉黄（浅、中、深）

赭红
浅赭红色
褐红色或印度红
永固玫红
暗红色
群青色
天蓝色
氧化铬绿
酞菁绿
白色
黑色

我大力推荐给油画画家的只有不透明白。温莎牛顿的格里芬快干白色颜料对于旅行作画效果非常好。对于表面着色，我通常使用Utrecht的中性灰丙烯颜料，有时候用黄赭色（丙烯或者油墨）颜料或者深褐色（丙烯）颜料。尝试不同牌子的颜料来找出自己喜欢的颜料。

半透明/薄媒介油 | 对于油画家，有种选择是采用柯巴脂媒介使油墨颜料快干。丽坤媒介剂也可以加速颜料干燥过程，最终呈现一个均匀的光泽面。后来我一直采用的媒介是乌特勒支醇酸树脂半透明媒介剂，它和丽坤媒介剂非常相似。丁香油是一种减缓干燥过程的媒介，在必要时用它可以获得更多的时间来进行修改。我只在勾画草图阶段使用丁香油，在绘画时不用。

溶剂容器 | 我发现最好的容器是一种称为小号密封笔洗的不锈钢容器。

夹子 | 保持松节油或者溶剂

油在旅行中不会流出，底部的擦洗工具可以沉积颜料。另一种独特的密封样式的溶剂容器是Holbein出售的。一种便宜但效果差一些的选择是将两个小的铝制杯子放在调色板上来盛放溶剂和媒介。

喷雾瓶 | 一个小的装满水的喷雾瓶可以保持丙烯颜料的湿润。

调色板 | 对于塑料调色板，将一块泡沫或者纸板放到内层并在表面覆盖上铝箔，或者插入一张预先准备好的纸或者木制调色板。

调色刀 | 在实际绘画过程中，我几乎不用调色刀，但是我可能用调色刀来混合大量的颜料。我青睐第10页的图片所示的那种标准三角形的调色刀。在绘画生涯早期，我总是准备一个有约30种颜色碗的调色板，并用一把调色刀在丁香油（显著减慢颜料变干的过程）中混合。现在，我更喜欢快干调色板，因此不需要准备调色刀。

旧纸板的两个L形直角 | 可以撑起这两个直角作为一个取景器，具体操作是向各方向滑动直角来改变形状并创作所有可能的绘画作品。

其他实用工具 | 在户外工作时可能需要的工具包括：

帽子
折叠凳
摄像机
太阳镜
防晒乳

如果计划在野外探险，需要高筒皮靴，或者舒适的徒步鞋或

休闲鞋

搬运物品的箱子
运送物品用的结实的软管
纸巾/抹布

粉蜡笔画家使用的外景材料

基底 | 我推荐一种20"×24"（51cm×61cm）或18"×24"（46cm×61cm）的泡沫芯层或者梅森奈特板。2个或4个夹子对于将纸固定在板上是非常有用的。

纸 | 对于蜡笔画，我带10~15张康颂蜜丹纸。对于水彩画，我通常建议带10张140磅（300gsm）的冷压纸（我用的是阿诗），还推荐那些希望在应用蜡笔画前用丙烯进行冲洗的画家使用。

*Art Spectrum*是一个非常出色的纸张品牌，我刚刚开始使用。这种纸非常耐用，甚至可以洗掉错误的地方，还可以先使用松节油洗剂作为一种底色，再使用粉彩。

色粉笔 | 96色的霹雳马色粉笔是我偏爱的旅行作画工具。它还有小包装的，含36色、48色和60色。这些优质画笔可以用于描绘细节以及宽阔区域。我曾用过史明克和伦勃朗两个品牌。

铅笔 | 对于色粉笔部分，采用2B或者4B铅笔。各种炭笔、2B或者更深的6B铅笔，对于素描都很有用。同样在手边要留有一块橡皮。

遮蔽胶带 | 由于各种原因迟早会用到遮蔽胶带。它的一个用处是粘住纸张或者画布的边缘来

防止被风吹走或者飘动。

美工刀 | 这些多功能刀片如X-Acto牌雕刻刀片，对于各种小任务非常有用，包括将蜡笔削成一个点或者削尖炭笔或铅笔。这些炭笔和铅笔通常都太柔软而不能用传统的铅笔刀来削。

我的油画调色板

我的油画颜色，从左上角开始：白色、焦赭色、深褐色、土黄、那不勒斯黄、镉黄、镉红、浅镉红色、褐红色、印度红、永固玫红、暗红色、群青色、天蓝色、氧化铬绿、黄绿色和酞菁绿。此处没有显示的颜色是我用的其他颜色，我认为它们是中性的颜色，包括黑色和红棕色。同样，最近使用的钴蓝色或者酞菁蓝也是中性色调，我将它们放在深蓝色和青色之间。有时我将其他颜色添加到调色板中，如耐晒黄、柠檬镉黄和普鲁士蓝。

在画室中搭建创作空间

画室中我用的调色板布局与室外写生用调色板布局方式完全相同。其主要格局是在调色板的外围排列颜色，目的是安排它们在色轮中显示的方式。

在画室绘制的油画表面用的是拉平的亚麻布（细织或中织）或者帆布衬板。

开始在画室工作时，我喜欢将室外写生的画作以及所有的素描图和照片放在一旁作为参考。

作为画家，我们总是力图重新审视自己的作品，并从整体外观和进程进行理解。在我的画室中，我身后有面嵌入木制画架的大镜子。镜子的目的是提供一个全新的视角来审视我的作品。我不断地从镜子中查看创作中的绘画的反向图像，有时候会惊讶于这些以正常视角无法看到的特殊的空间划分或者其他异常现象。

站着作画益处多多，尤其是在绘画的早期阶段。时不时地从画布处退后几步对作品反复端详，而且站立的姿势也有利于这样的反复审视。

丘卡湖的云

画布油画（工作室绘画）

40" × 46" (102cm × 117cm)

Cary I Flickinger, Penn Yan 收藏

丘卡湖，11月

画板油画（习作）

10" × 36" (25cm × 91cm)

个人收藏

从现场研究到工作室绘画

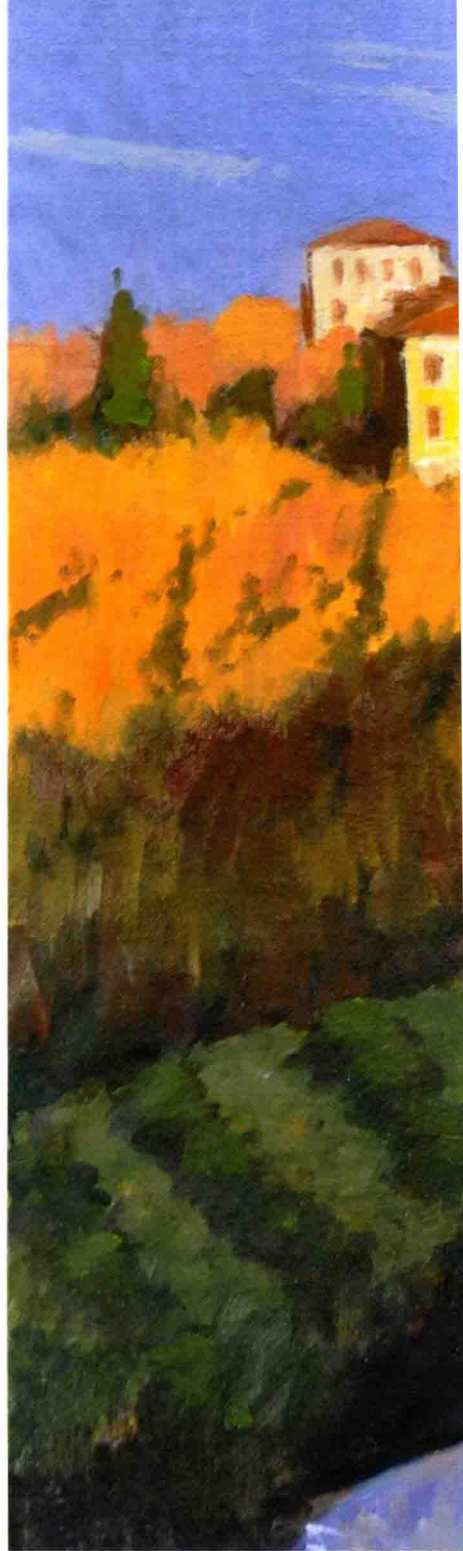
一般我都是在11月初温暖美丽的下午写生，然后在工作室中依靠记忆而不是照片将其完成。这是丘卡湖，位于纽约彭延南部的东侧。这幅习作采用的是很长的矩形形状，我决定将焦点集中在土地和湖泊上，并最小化了天空。关键元素全部聚集在右上角的焦点上。在工作室的版本中，我将草丛移到右下部，因此展现了天空的辽阔，并在近景处加以放大。

深入学习色彩知识

getting
better
acquainted
with
color

钻研绘画中的颜色可能会让你觉得气馁，但是对于了解色彩的结构和属性，颜色将会更清楚地表达你的作品。本章中我们将会探讨一些帮助我们将艺术视觉连通起来的基本颜色术语、理论和概念。

佩鲁贾的墙——最后的光

画板油画 18"×24" (46cm×61cm)

这幅描绘意大利中部古城佩鲁贾的画作是在一个狂风大作的日子于楼梯上完成的。最初，是光照在墙上的清静吸引了我，这也是在创作这幅画时最先描绘出的景象。