



[美] 凯文·D·麦克弗森 著

# 油画的光与色

上海人民美術出版社

*Fill Your* **OIL PAINTINGS** *with* **LIGHT & COLOR**







# 油画的光与色

[美] 凯文·D·麦克弗森 著 赵春园 张晓怡 译

上海人民美術出版社



## 献辞

谨以此书献给我的妻子、我灵魂的忠实伴侣温达。

## 致谢

在此感谢全国各地帮助过我的学生们，是他们鼓励我将自己的想法诉诸笔端；同时感谢所有收集我作品的收藏家们的支持，是他们促进了我在这艺术之旅中不断前行。

当然，最要感谢我的妻子温达。她一直以来都在支持我为自己的事业奋斗，为我所有的作品和步骤演示图拍照，把我那些难以辨认的手稿输入电脑。这些工作并不容易，但她做得毫无怨言，始终面带微笑，并仍旧深爱着我。

感谢我的朋友查克·苏维克，他总是鼓励我，常常给我提些建议。还要感谢我的好朋友瑞奇·雷蒙德，他用精湛的摄影技术为我的肖像画、结构材料和相片都照了相。

唐·赫尔登也当一谢，是他向北光图书的格雷格·阿尔伯特推荐了我。最后特别要感谢我的编辑瑞秋·伍尔夫和帕梅拉·赛灵，感谢他们在编撰此书的过程中对我的信任、耐心和指导。

## 图书在版编目(CIP)数据

油画的光与色 / (美) 凯文·D. 麦克弗森 著；赵春园，张晓怡 译. —上海：上海人民美术出版社，2010.6  
(西方经典美术技法译丛)

ISBN 978-7-5322-6817-7

I. 油... II. ①凯... ②赵... ③张... III. 油画—技法(美术) IV. J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第083775号

## Fill your oil paintings with light and color.

Copyright©1997 by Kevin D. Macpherson. 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 Publications, Inc., 4700 East Galbraith Road, Cincinnati, Ohio 45236. (800)289-0963. First paperback edition, 2000.

本书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：09-2010-227号

西方经典美术技法译丛

### 油画的光与色

著者：[美] 凯文·D. 麦克弗森

译者：赵春园 张晓怡

策划：姚宏翔

责任编辑：姚宏翔

特约编辑：余晓诗

装帧设计：赵春园

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)

经销：全国新华书店

印刷：上海丽佳制版印刷有限公司

开本：889×1194 1/16 印张 9

版次：2010年6月第1版

印次：2010年6月第1次

书号：ISBN 978-7-5322-6817-7

定价：48.00元

### 英制与公制换算表

| 将    | 转为   | 乘以   |
|------|------|------|
| 英寸   | 厘米   | 2.54 |
| 厘米   | 英寸   | 0.4  |
| 英尺   | 厘米   | 30.5 |
| 厘米   | 英尺   | 0.03 |
| 码    | 米    | 0.9  |
| 米    | 码    | 1.1  |
| 平方英寸 | 平方厘米 | 6.45 |
| 平方厘米 | 平方英寸 | 0.16 |
| 平方英尺 | 平方米  | 0.09 |
| 平方米  | 平方英尺 | 10.8 |
| 平方码  | 平方米  | 0.8  |
| 平方米  | 平方码  | 1.2  |
| 磅    | 公斤   | 0.45 |
| 公斤   | 磅    | 2.2  |
| 盎司   | 克    | 28.4 |
| 克    | 盎司   | 0.04 |

## 有关作者

凯文·麦克弗森是一位广受欢迎的画家兼老师，他直接从自然中学习得户外绘画艺术的技巧，能够发自本能地迅速捕捉色彩和光线的真实效果。

在新泽西州长大的凯文早在童年时代就表现出一股艺术家的激情，二年级的时候就获得了第一个艺术奖项。然而尽管艺术一直以来都是他生活的核心部分，但直到进入北亚利桑那大学他才开始接受正规的培训。获得艺术学士学位毕业后，凯文在亚利桑那首府凤凰城开始了他的插画家生涯。

毕业一年后，凯文与在大学认识的恋人温达结了婚。之后，两人前往不列颠群岛开始了为期六个月的旅行，凯文就在沿途画些水彩素描支付旅途费用，而这些水彩素描

成为了他后来创作“户外”一画的预演。回到美国后，凯文夫妻在亚利桑那州的斯科茨代尔定居下来。凯文一边在斯科茨代尔艺术学校上课一边重新过起了为美国大公司绘制插画自由职业者生活。正是在这段时期，他得到了与一些最好的写实派画家一起学习切磋的机会。

凯文是颇具威望的美国户外画家协会的创始人之一，同时也是美国油画家协会的荣誉会员。他的作品在亚利桑那州、新墨西哥州、加利福尼亚、怀俄明州和德克萨斯州的画廊中都有陈列。

麦克弗森常常参加一些国家级展览并名列前茅。在1992年至1995年期间，他获得了美国油画家协会颁发的几项重要奖项；在1992年和1995年，获得公园艺术200强称号；他还曾在《艺术家杂志》举

办的比赛中获得头等奖项。他的作品常刊登在诸多国家级刊物上，如《美国艺术名人录》、《西部艺术》、《艺术漫谈》、《西南艺术》及《艺术家杂志》等。

凯文认为，自己艺术事业的发展离不开曾经在学校接受的培训，离不开与许多优秀艺术家的交往，也离不开自己插画家的的工作。作为一名倍受欢迎的老师，凯文希望通过帮助那些渴望学习的艺术家们来回报社会。对国内外美术行业协会来说，凯文是一名裁判、模范和导师。

凯文和温达总是整装待发，时刻准备开始新的旅行。他们寻找新风景的足迹已经遍布美国及其他许多国家的各个角落。温达现在一边学习绘画一边帮助凯文打理商业事物，并负责照相和宣传。







# 目录

序言.....9

画油画的必备用品.....10

在画板上固定画布.....14

## 第一章

准确把握色彩.....17

观察，这一简单的过程，让你拥有在任何时间画任何人或物的能力

## 第二章

调出纯净鲜艳的色彩.....29

学着用一块简单有限的调色板调出漂亮的颜色，使你的油画更具有统一性

## 第三章

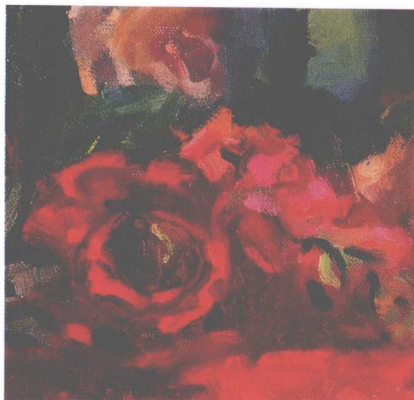
光与影的家族.....41

对光和影的清晰了解，可以化现实为虚幻，并使你的油画整合一致

## 第四章

简化形体对学画油画来说是一个好的开始.....53

把世上的事物看成一个互相关联拼接的形态，这将有助于你的画从一开始就简洁有力



## 第五章

静物写生：来自室内的挑战

.....75

在有限的场合中作画，通过对形体、光、时间和构图的把握能学到许多有价值的东西

## 第六章

外光派绘画：室外的观察..89

室外绘画具有近距离观察光与色的条件

## 第七章

速写：小巧而精彩.....105

一次从大自然截取一小方景色非常方便，而且可以取得新颖的效果

## 第八章

工作室作画：开阔你的视野

.....119

在完成大幅的作品时，室外作画的学习、笔记、记忆和摄影能让你的表达更富有条理性

结论：全新的起点.....139

参考阅读.....140

索引.....141





### 色彩搭配的笔记

要创造出色彩明亮而丰富的太阳，开始时要以纯黄或橙色做底，然后让其他颜色与此基调相配。

肯塔基的日落 15.24cm × 20.32cm



# 序言

我的绘画艺术反映了我对自然界色彩的一种理解。色彩是我油画创作的灵感源泉。

谁都可以学习画画。记得我初次在室外画的油画糟透了，我的朋友对于我的尝试或批评或奚落，说我是“远距离画家”，因为他们只有把我的画放在相当远的地方才能有所领会。他们的取笑并没有让我气馁而不做努力。如果我的自负从中妨碍，或者我没有设定目标并鞭策自己，那这本书也就不会问世了。

经过数年创作与教学的实践，我摸索出了一套简便的作画方法。我让其中的奥秘明朗化并易于理解。这本书会教你怎样去欣赏美丽的色彩，教你用艺术家的眼光去审视色彩以及作画的程序，这也会有助于你建立起足够的信心。你将领略小小调色板的威力，学会了解光和影，学会从开始就使你的构图简洁明快而又富有感染力，学会掌握你的工具。按部就班地深入示范有助于你理解如何去接近某个目标。通过一些方案与实例，学着大胆确定地作画。如果你想用丰富而干净的色彩作画或者学着以一种全新的眼光去观察自然，那将会发现本书的真正价值。

我的目标是教你通过对静物的造型练习和观察技巧，学会色彩的语言。这些基本技巧都可以加强你的绘画基础。然后，将这种知识运用在户外画外景画之中，然后再运用到室内画的创作上。一旦你对色彩有了新的感受并通过练习强化了构图的基本技巧，你就能既迅速又准确地捕捉到一个外景的状态和本质。

许多学画者有着要成为专业画家的梦想，有的则是为了以绘画陶冶性情。不管你的目的是什么，如果我教会了你怎样观察色彩，并信心满满地将之付诸实践，这样你通向完美的油画殿堂或者说画架前的享受之路就会变得平坦，同时也会为你带来更好的东西。

## 艺术与生活

绘画将带领我们的人生体验达到顶峰。所有你所见的人、事、地、云都将有助于你的绘画，要对周围事物保持关注性与敏感度。



# 画油画的必备用品

长期以来，我摸索出一些在室内、室外作画的经验。当然，如果有绘画工具对你来说更好，

你也可以有自己的想法。跟朋友们一起画画，这将为你提供机会去分享有关随身工具的经验。

## 黑色麦克笔

一支粗的黑色麦克笔常用来快速写生大的图形及光影模式。这种笔使你的构图尽可能“言简意赅”。如果使用铅笔的话，你也许画出的只是“物体”，而不是“形状”。

## 取景框

取景框是一个用来选取你所要画的理想景物的小方框。室外的景色目不暇接，用取景框来看景物能帮你固定眼前的景物并使之简化。用3.5cm的塑料幻灯片空框做取景框很不错，或者根据画布的尺寸，将硬纸板剪成一块比例得当的矩形做取景框也可以。用取景框框出一个范围，在眼前前后移动作出调整，以此找到看起来舒服的结构、价值与色彩的组合。

## 衣着

在室外作画，要穿适合气候条件、中性颜色的服装。颜色过于明亮的衣服会在画布上产生反光，影响油画的色彩效果。白色的衣服反光太强，使你看不清颜色，也无法对颜色作比较。

## 灭虫喷雾

一定准备这样东西，我常常在我站的地方周围喷洒一遍，以防讨厌的火蚁、蚊子、小虫和苍蝇等的猖獗进攻，而影响我作画。

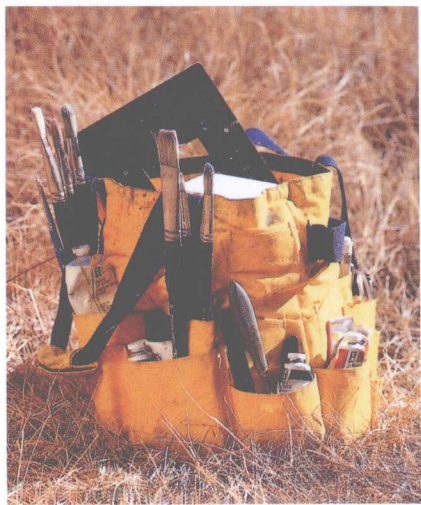
## 布制的桶形包

在园艺品店或五金店都能买到的布桶形包，可以用来装画具、用

脏的吸水棉纸等。这种布的桶形包有许多小口袋，可以放很多东西，比如颜料、废物袋、小刀、玻璃杯、松节油、画笔、灭虫剂等。我总是把放着废物的塑料杂货包插到里面。

## 草稿便签

为小型的草稿或者手写笔记就近准备好草稿便签。





## 轻便写生画架

这是一种可以快速地改装成写生画架的写生(速写)箱,适合放不同大小的画布、画笔、颜料和其他绘画用品,最好结实一点,能防风。

多花点钱去买最好用的画具。我曾经看到一些学生带着全新的写生画架去上课,而不到周末画架就散架。小一半尺寸的轻便写生架对在旅行或打包时来说比较方便。

在置放这种画架时最好先倒置在地上,撑开下面所有的支架,然后倒回过来。支架长短可以调节,以适应高低不平的地面。使用这种画架时需同时携带调色板。

## 写生盒

写生盒(也叫大拇指盒)是小型画盒,带有一个固定的调色板和画布固定架。有的写生盒底部有一圆孔,这样一来就可以像调色板那样方便携带。用轻巧、可折叠的三脚架来置放这种盒子最为便捷。

## 遮阳伞

一顶大的遮阳伞可以使你和你的画布、调色板都免受日晒。有的遮阳伞有一个可弯曲的C形固定夹用以连接画架,价钱也不贵,还有的则有几根可以直接插在地上的尖头支架用于支撑。伞的颜色以灰色或黑色为宜,因为明亮的色彩会在你的画和调色板上投射出有颜色的光,进而影响你的颜色调配。

## 调色板

调色板有着不同的形状、尺寸、颜色和质地。我推荐使用那种面

积较大,有足够空间调和出干净的颜料的调色板。我发现那种可任意使用的纸质调色板吸收力过强。手持的调色板比较好,因为它让我们在调色中进退自如。有的人喜欢用便于判断颜色的白色调色板。而我喜欢用桃花心木制的调色板。在每次使用之后,我用调色刀刮去上面残留的颜料,再用浸过松节油的棉纸擦一遍,这样板上会留下一层薄膜,干了之后会令调色板呈现出玻璃光泽般的中性色彩。

我有一个附上了木质的可折叠调色板。它的表面积很大,延伸了我的创作空间,搭配我的轻便画架也很合适。调色板的一边开口,用作放刷子、棉纸和松节油的空间。而在另外一个部分,调色板闭合着,便于颜料保鲜存放。

## 颜料

挑选适合你需要的颜料品牌与色彩。同一种色彩的颜料在不同品牌中不尽相同。我喜欢用“温莎芝”和“牛顿”牌的油画颜料:

- **钛白色:** 不透明,具有良好、很强的覆盖力。
- **淡镉黄色:** 一种淡而明亮的,具有感染力的黄色。
- **深茜红:** 一种透明、略带冷调的暗红色。
- **翠绿:** 一种鲜亮、透明的绿色,跟深茜红配合使用时相得益彰。

我有时用锌钛白色,用了它可以让调配好的颜色加速变干,这在旅途中很有用,可以让画好的颜色尽快变干。

## 画笔

最好用4至12号的多功能鬃毛画笔,它们用起来既可以较轻巧,

也可以如铲子般使用。我推荐使用大号的画笔,以备不时之需。建议的型号有:

- **圆形笔:** 功能较多,可以用来达成不同效果,完成可粗可细的笔触。
- **圆棒形笔:** 一种略圆的扁平画笔,具有优秀的造型能力。
- **短平画笔:** 短而扁平的画笔,适合画凿形笔触。
- **钻形画笔:** 适合画轮廓。这种笔笔毛长,即使在画细线时笔头也带有足够的颜料。

## 调色刀

调色刀和油彩刀有很多功能:调和颜料,清除色板上的残留颜料,刮去画上需要修改部分的色彩,巧妙地给画块添加质感。

## 清洗画笔

作画时,我几乎每画一笔之后都要用棉纸擦一次笔头,挤掉多余的颜料,然后用松节油或矿泉水彻底洗净,再除去残留的松节油。在作画结束时,用手在画笔上擦上一层薄薄的温肥皂水清洗,这样它们干后能保持原来的形状。



### 擦笔纸

我每画一笔后都要清洗画笔。我发现用盒装卫生纸比卷筒卫生纸更有效，因为比较而言它能更快地被抽出。时间和节奏是非常重要的，尤其是在室外作画。

### 湿纸巾

湿纸巾可以为我们擦去手上、脸上和衣服上的油画颜料。

### 携未干画布的器具

湿画布携带器对旅行中的室外油画来说是必需品。我有一些安有狭槽的盒子，它们在画作仍然未干的时候可以保护展开的画布或画板，有些可以放4个湿的画板，有些承载量可达24个。制作时要注意它的维度适合放各种尺寸画布、画板。一个尺寸为40.65cm×60.96cm的携带器可容

纳各种一边为40.65cm的较小尺寸，比如30.48cm×40.65cm，40.65cm×50.8cm或40.65cm×40.65cm。

### 画布

我用的是用油打过底的麻制画布。我的画一般都大于40.65cm×50.8cm，然后把它们裱在较小的画板上。

### 石膏粉处理过的画板

我有时用石膏粉处理Masonite或birchwood的画板，一般要上两三层石膏，最后一层用砂纸轻轻地打磨。薄薄的一层石膏粉能使画板不致翘起。用石膏处理过的表面能吸收油彩发出的光亮，其效果比用油打底的麻布要好。







### 照相机

照相机能捕捉场景的各种细节、瞬间印象以及大量不同构图的选取。我用的是自动对焦相机。这种相机能对各种跑动的动物进行自动对焦，也可以不动声色地抓拍拍到街头的行人。我有一个75—300mm的镜头，不用变换镜头就可以随意拍下不同距离的景物；一个55mm的镜头能将近处的景物拍出真实感而不会变形。广角镜头则具有拍摄大范围景物的优势，但往往会变形失真。我在绘画旅程中常会带一个照相机以及很多胶卷，这为我在工作室内的创作收集了很多资料，而胶卷我则喜欢用滑动式的。

### 幻灯放映机

用幻灯放映机可以在墙上投影出电视机屏幕大小的画面。看幻灯片时并不需要占用很大的空间，一个照明良好的画室即可实现。我把放映机放置在我的前面，反映出拍外景一样的效果。我常常先故意不对准焦距，这样可以简化并凸显大轮廓。

### 镜子

看看镜子里与画作颠倒的形象，这会赋予你不带偏见的全新视角，让你很容易就发现存在的问题，比如构图等。

### 清漆

为了保护作品不受灰尘、烟雾的污染并历久弥新，为画作上一层清漆是个不错的主意，除去这清漆重现干净状态。我使用的是硬树脂胶漆，可以用刷子从罐子中蘸取或用罐装的喷雾。

我建议你先等上一年半载，然后再上最后的清漆，但我很少将画作在工作室放上一一年。我在画作完全干透直至可随意触摸后，会为它上一层润饰的清漆，呈现出光泽感或褪光的最终效果。光泽感为表面注入了光彩与饱满的精神，好像油画未干一样。对某些油画而言，褪光效果看起来更好，你也许并不想要折射出光芒。

### 逐步成长

你要以自己的步调来逐渐进步，不要因为受亲朋好友的影响而气馁，特别是在做这本书中涉及的一些简单练习时。坚持地去画上100幅简单、枯燥、印刷品一般的画，就像书中表述的那样。耐心些，你会逐步成长进步的。



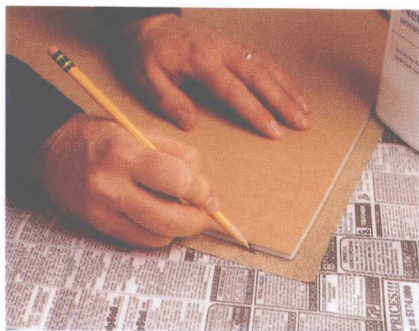
# 在画板上固定画布

远足旅行中的画布应轻便而有硬度，面积也相应要小一些的。我喜欢自己制作画布，这样我就可以选择画布的大小和材质。艺术商店里的画布画板是为商业性的目的准备，因此常是以

次等材料制成，这种画布画板适合练习使用，但就专业创作而言其质量不够好。

当室外天气不是那么有益于作画时，或者当你心神疲乏的时候，做画布画板是一个耗时的大

工程。因此，你无需在创作灵感泉涌时停下来去准备画板。这很耗费时间，所以在筹备阶段就准备好数块画板：切割画板、画布以及将两者粘合起来。



## 1. 准备好制作材料

预先在一个环境适宜的工作室中，准备好自制画布画板的制作材料，包括下列物品：

胶水

预制的画布

画板（birchwood、Gatorfoam或Masonite的）

3英寸刮刀

工艺刀

报纸

盖布

手套

书本，用来压粘过胶水的画布的

湿纸巾

水

铅笔

上油滚筒

## 2. 准备好画板和画布

把画板裁成所需的大小。我现在用的是Gatorfoam，这是一种硬度颇强的泡沫夹心板，分量轻、强度大且耐弯曲。它比Masonite的纤维板还要轻，因此在旅行中用起来十分方便。当然，Masonite的纤维板与birchwood的桦木板准备起来亦是如此。

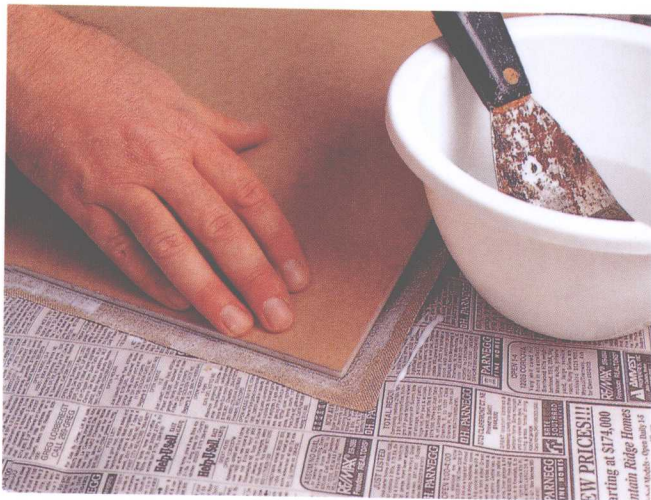
把画板放在画布上，用小刀按画板的大小裁割，四周留出1.3cm的边。画布在卷拢后容易翘边，所以要把画板和画布放在一起叠放几天，这样，用胶水粘贴时就不那么容易再翘起。

在画布麻质的一面，用铅笔划出画板同等大小的框，为粘贴时留下记号。在画画的这一面放上几张报纸，如果表面粘上多余的胶水，撕去报纸即可。

## 3. 涂上胶水

基于保存方面的原因，我建议用PH(酸碱)度平衡的装订胶或white hide胶水，它比较容易清除。我用的是中性粘结乙烯基粘合装订胶水。你也可以尝试用一下好找的粘胶，比如说石膏matte medium、Yes paste、Miracle Muck或Elmer的胶水。粘胶水前，要确保画布或画板上没有脏物，谁都不愿意精心制作的画布上留有瑕疵。用一个3英寸大小的刮刀分别以水平、垂直方向令胶水在画布中延展并渗透，直至在整个表面薄薄地铺开一层。尤其注意画布的边缘，这部分最容易卷边，要把那里多余的胶水去掉。





#### 4. 固定画板

把画板涂好胶水固定在画布上，然后翻个面。注意别让胶水弄脏涂过底的布面，然后剥去粘着的脏报纸。在胶水尚未彻底干透以前，用湿纸巾棉纸把画布边上多余的胶水擦去。



#### 5. 弄平表面

用滚筒滚压前，先在画布上垫一张纸以免破损。不要用报纸，因为报纸上的油墨迹会被吸附到画布上。戴上手套，这样你的手就不会因用力而起水泡。用滚筒从中心开始往边缘方向用力压滚，这样不会在里面留下气泡；边缘部分也要反复滚压，使之粘合牢固。



#### 6. 修整完善

在动物胶或装订胶的晾干过程中，画布会略有缩小。假如在画布边上留出较多的空余，不同部位的胶水因不同的晾干速度而致使其变形卷起，要马上用工具刀片修整画布，留出略大于画板（大约0.3cm）的边。随着画布变干，就会收缩成跟画板同样大小了。而有些胶水是不会收缩的（比如Yes paste）。

把一堆相似尺寸的画布画板整齐地叠放在一起，然后放一本厚重的书或平板压住，再在上面放压上一些重物，过一晚就会干透并平整了。





宁静的牧场 30.48cm × 40.64cm