

[美] 凯文·D. 麦克弗森 著 赵董荣 李思文 译

油画风景 写生与创作

畅销版

人民美术出版社

[美] 凯文·D. 麦克弗森 著 赵董荣 李思文 译 姚尔畅 译校

油画风景 写生与创作

畅销版

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

油画风景写生与创作: 畅销版 / (美) 凯文·D. 麦克弗森 编著; 赵董荣, 李思文 译. —上海: 上海人民美术出版社, 2017.1

(西方经典美术技法译丛)

书名原文: Landscape Painting Inside & Out

ISBN 978-7-5586-0089-0

I. ①油… II. ①凯… ②赵… ③李… III. ①油画—风景画—写生画—绘画技法 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第233096号

Landscape Painting Inside & Out: Capture the Vitality of Outdoor Painting in Your Studio With Oils. Copyright

© 2006 by Kevin Macpherson. Manufactured in U.S.A. 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., 4700 East Galbraith Road, Cincinnati, Ohio, 45236. (800) 289-0963. First Paperback Edition.

Right manager: Doris Ding

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: 09-2012-667

西方经典美术技法译丛

油画风景写生与创作 (畅销版)

著 者: [美] 凯文·D. 麦克弗森

译 者: 赵董荣 李思文

译 校: 姚尔畅

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 马永乐

封面设计: 胡思颖

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海市长乐路672弄33号 邮编: 200040)

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: 2017年1月第1版

印 次: 2017年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-0089-0

定 价: 48.00元

作者简介

凯文·D. 麦克弗森是一位著名的油画家, 也是一位很受欢迎的工作室指导老师。他是《油画的光与色》(*Fill Your Oil Paintings With Light and Color*, North Light Books出版社, 1997年出版)和《池塘映像》(*Reflections on a Pond*, Studio Escondido Books出版社, 2005年出版)的作者。他是美国外光派画家协会的会员, 曾担任过会长一职。他和他的妻子温达为了描绘精彩的景色而走遍全球。他的作品经常在一些艺术类杂志上发表, 如《艺术家》、《美国艺术家》和《国际艺术家》等。

公制换算表

英寸	厘米	2.54
厘米	英寸	0.4
尺	厘米	30.5
厘米	尺	0.03
码	米	0.9
米	码	1.1

LANDSCAPE PAINTING INSIDE & OUT

目 录

前言
9

工作室, 室内与户外 第一章
10

技法 第二章
24

“相对论” 第三章
32

构图和绘画步骤 第四章
52

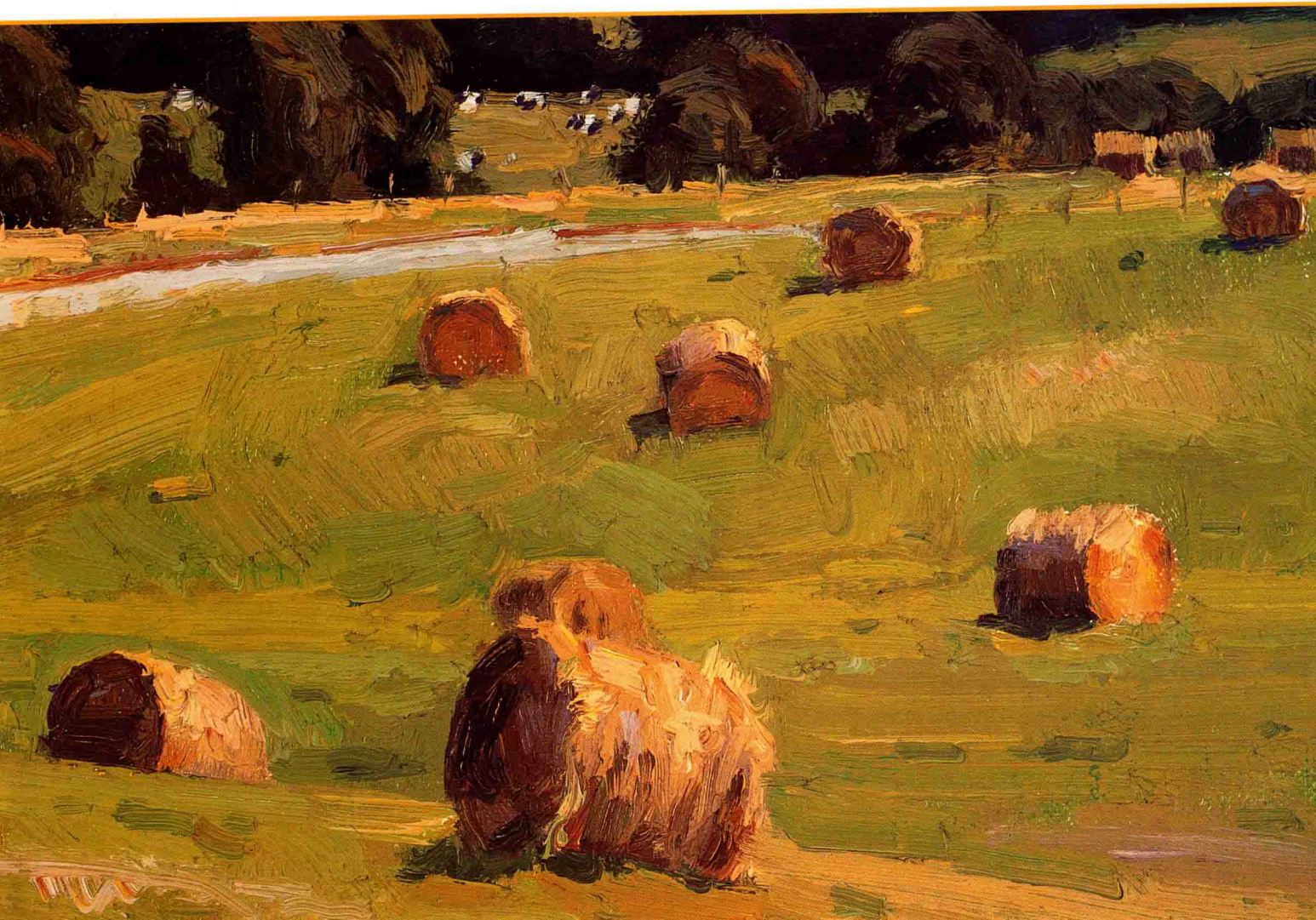
第五章 在户外画风景
62

第六章 在室内画风景
88

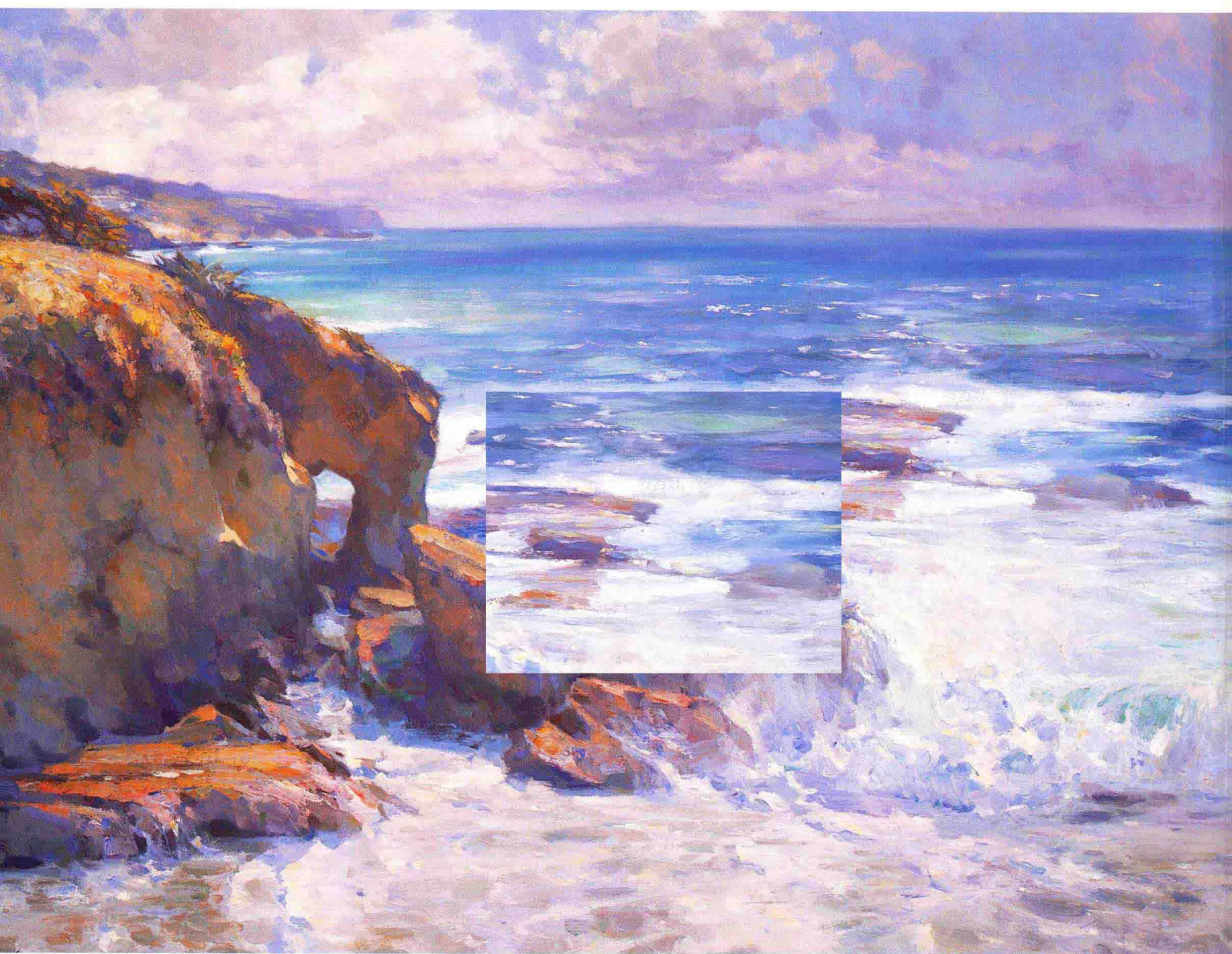
第七章 通向成功的道路
120

后记：凯文和温达的故事
140

索引
142

LANDSCAPE PAINTING INSIDE & OUT

[美] 凯文·D·麦克弗森 著 赵董荣 李思文 译 姚尔畅 译校

油画风景 写生与创作

畅销版

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

油画风景写生与创作: 畅销版 / (美) 凯文·D. 麦克弗森 编著; 赵董荣, 李思文 译. —上海: 上海人民美术出版社, 2017.1

(西方经典美术技法译丛)

书名原文: Landscape Painting Inside & Out

ISBN 978-7-5586-0089-0

I. ①油… II. ①凯… ②赵… ③李… III. ①油画—风景画—写生画—绘画技法 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第233096号

Landscape Painting Inside & Out: Capture the Vitality of Outdoor Painting in Your Studio With Oils. Copyright

© 2006 by Kevin Macpherson. Manufactured in U.S.A. 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., 4700 East Galbraith Road, Cincinnati, Ohio, 45236. (800) 289-0963. First Paperback Edition.

Right manager: Doris Ding

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: 09-2012-667

西方经典美术技法译丛

油画风景写生与创作 (畅销版)

著 者: [美] 凯文·D. 麦克弗森

译 者: 赵董荣 李思文

译 校: 姚尔畅

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 马永乐

封面设计: 胡思颖

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海市长乐路672弄33号 邮编: 200040)

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: 2017年1月第1版

印 次: 2017年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-0089-0

定 价: 48.00元

作者简介

凯文·D. 麦克弗森是一位著名的油画家, 也是一位很受欢迎的工作室指导老师。他是《油画的光与色》(*Fill Your Oil Paintings With Light and Color*, North Light Books出版社, 1997年出版)和《池塘映像》(*Reflections on a Pond*, Studio Escondido Books出版社, 2005年出版)的作者。他是美国外光派画家协会的会员, 曾担任过会长一职。他和他的妻子温达为了描绘精彩的景色而走遍全球。他的作品经常在一些艺术类杂志上发表, 如《艺术家》、《美国艺术家》和《国际艺术家》等。

公制换算表

英寸	厘米	2.54
厘米	英寸	0.4
尺	厘米	30.5
厘米	尺	0.03
码	米	0.9
米	码	1.1

卡米诺的巴利亚塔港
(Camino De Vallarta)
6" × 8" (15cm × 20cm)

致谢

成立于1986年的美国外光派画家协会确实激发了一次革命，使艺术家们重返室外，直面大自然。我很荣幸能成为这次复兴运动的一员，并且我要感谢所有那些专注的艺术家们，他们慷慨地让我们分享了具象绘画中绝妙的视觉语言。

感谢比尔·雷柏教授(Dr. Bill Leibow)与我一同探访了欧洲中世纪的村庄。为了用胶卷捕捉到我所需要的范例，他必须忍受陶斯(Taos)严寒的天气。非常感谢里克·雷蒙德(Rick Raymond)为我拍摄的工作室照片。

罗伯特·甘布林(Robert Gamblin)是美国甘布林艺术家颜料(Gamblin Artist's Colors)

的主要制造商，他大方地向我们提供甘布林艺术家级画材产品，同时还有许多材料方面的技术性意见。

与编辑艾·杰恩斯(Amy Jeynes)的合作非常愉快。由于我的旅途和日程极其繁忙，她需要非常耐心地等待我缓慢、零散的手稿片段。

题词

艺术让我的生活变得非常幸福，我很幸运能在我的妻子温达(Wanda)身边从事我所热爱的事业。我们是最佳拍档，这使我们的生活非常完美。与爱人一同分享人生中的起起落落并且相互信任给了我足够的自由来追寻梦想。

目 录

前言
9

工作室, 室内与户外 第一章
10

技法 第二章
24

“相对论” 第三章
32

构图和绘画步骤 第四章
52

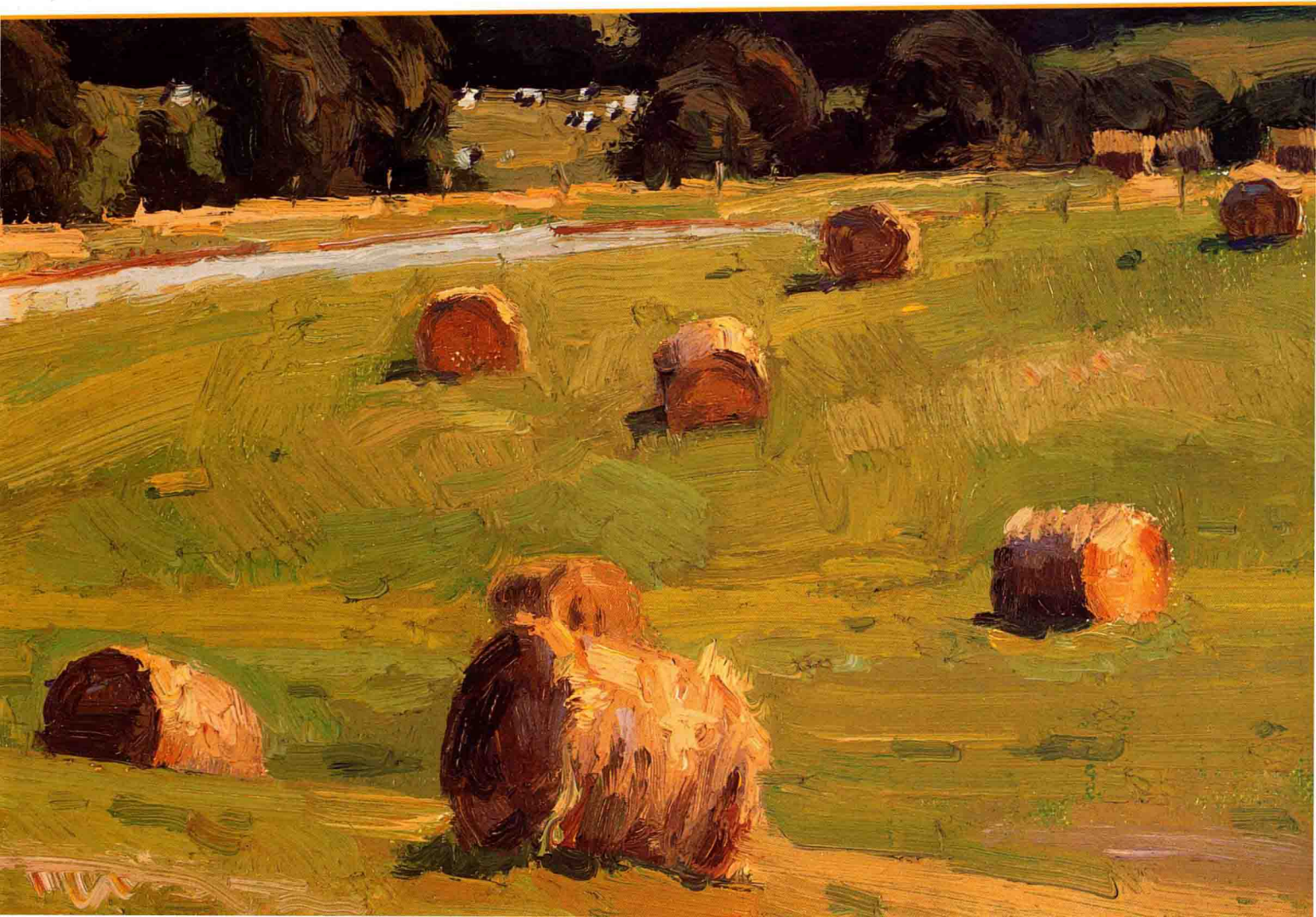
第五章 在户外画风景
62

第六章 在室内画风景
88

第七章 通向成功的道路
120

后记：凯文和温达的故事
140

索引
142

前言

很大一部分人从事着并不需要发挥创造力的工作。事实上，整个社会试图说服我们具有独立创造力的生活方式不是一个明智的选择。尽管如此，我保证不管你选择了哪个领域，艺术都会丰富你的生活。

我的第一本书《油画的光与色》，给许多初学者和勤奋的艺术家们一些简单的绘画方法指导。对我而言，用艺术家的眼光欣赏世界并分享艺术的馈赠是极有意义的。

我写本书时发现，不管是高尔夫、滑雪、绘画或打字，总有一条学习曲线和一门新技术的掌握相联系。相信任何克服了这条棘手的学习曲线的人都能够获得创造艺术的必要知识。的确，掌握一门技术建立在自我满足，牺牲一些乐趣及孜孜不倦的求索上，这使人在一开始就困惑其中。所以请接受学习绘画过程中的艰难与痛苦。庆祝你才能施展的那一刻，对自己偶尔画出的糟糕作品一笑置之。你唯一需要付出的是颜料、画布和欣赏世界所花费的时间。

本书会促进你在户外绘画时直觉力的发挥。一步步的示范与工作室中令人兴奋的练习会为你的户外冒险做好准备。你会领会有限颜料群的力量，知道如何使用一个系列的限定色组合，如何使色彩、明度、形和边缘协调融合，如何使你的艺术

更上一层楼。我主张在户外与室内都作画。安静的工作室中的专注研究对成为一个高技能、充满激情的户外画家来说，是相当重要的。在户外与室内作画间达到一种平衡能提高艺术家进行有目的绘画的能力。

当我在写第一本书的时候，其中的用语“en plein air”（法语的“户外”）在当时主流艺术圈中并不怎么使用，而现在这是一个常用术语了。户外绘画以写生为主。假如一个充满好奇的艺术家想要问一些基于事实的问题，只要面对着大自然，所有问题都将迎刃而解。本书会教你如何去问这些问题。它会指导你轻松应对户外作画存在的许多挑战。你会学到工具的使用方法以及室内与户外作画所遵循的原则。

过去的大师们在工作室中所创造出的心思缜密的艺术作品与我们户外所画的相比完全没有失去生命力与率真。我们要探索再现户外感受、扩展思维和改进作品的方法。

户外画派越来越高的声望使得一些人认为在户外作画就是好的，这并不正确。我们要对自己的创作存有批评的意见，不管使用何种方法都要对自己设立高标准。我希望大家总是寻求新途径来刺激感官，不断用新技术来挑战自己，始终保持着求知的精神。

凯文·D.麦克弗森

杰出的艺术理念常常会因为缺乏好的绘画技巧或有效的色彩、明度安排而无法体现。但是一幅缺乏激情的好画仅仅只是一件技术展示品和工艺品，而不是艺术品。

1

工作室， 室内与户外

我尽量让绘画中的材料与技法简单明了。在我几乎所有的油画作品中——不管是风景还是肖像，室内还是户外绘画——我只使用黄、红、蓝、白，偶尔会用一下媒介剂，没有比这更简单的了。

我建议你选择简单的工具和材料。熟悉它们，使其与你的身心融为一体。如果费力地去使用大量材料会阻碍你创作的自由发挥。

你的工作室是你探究、尝试、革新的实验室，让它成为你生活的一部分。来碰碰运气吧。

