

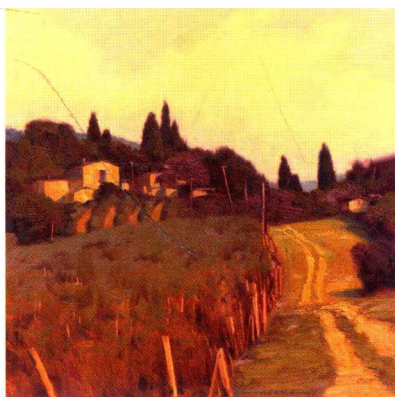

风景画 写生技法

Landscape Painting

[美] 米切尔·阿尔巴拉 著 诸葛雯 译

上海人民美術出版社

风景画 写生技法

Landscape Painting

[美] 米切尔·阿尔巴拉 著 诸葛雯 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

风景画写生技法 / (美) 米切尔·阿尔巴拉 著; 诸葛雯 译.

—上海: 上海人民美术出版社, 2017.5

(西方经典美术技法译丛)

书名原文: Landscape Painting

ISBN 978-7-5586-0285-6

I. ①风 ... II. ①米 ... ②诸 ... III. ①风景画—写生画—绘画技法
IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 053572 号

Landscape Painting

Copyright©2009 Mitchell Albala

This translation published by arrangement with Watson-Guptill, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC

Rights 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: 09-2015-1007

西方经典美术技法译丛

风景画写生技法

著 者: [美] 米切尔·阿尔巴拉

译 者: 诸葛雯

统 筹: 姚宏翔

责任编辑: 丁 雯

流程编辑: 马永乐

封面设计: 金竹林

版式设计: 朱庆茨

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社
(上海长乐路 672 弄 33 号 邮编: 200040)

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 12

版 次: 2017 年 5 月第 1 版

印 次: 2017 年 5 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-5586-0285-6

定 价: 75.00 元

目录

前言 10

第一章

风景画的特殊挑战 12

简化形状、聚成色块 14

取景与构图 16

光与色 17

第二章

所需画材 18

限定色组合 20

保持一致 20

绿色系 22

其他颜色 23

透明、半透明及不透明颜料 23

选择媒介剂 24

油画媒介剂与溶剂 25

画笔 26

油画表面 27

调色板与画架 28

其他用品 30

第三章

室内及户外画室 32

户外写生：始于源头 34

慢工出细活 35

户外写生实践 37

轻装上阵，绘制小画 37

修改户外写生作品 38

在调色板与画布上营造统一的光感 40

画室作画：深入探索 42

比例所带来的感知及物理影响 44

画室实践 46

画室照明 46

在画室中处理颜料 46

第四章

明暗关系 48

先明度，后色彩 50

有限的明度，无限的可能 51

比较的艺术 51

风景中的明度分区 52

明度域内的连续性 54

固有色的变化 54

第五章

简化形状、聚成色块 56

少即是多：通过简化寻找秩序 58

平面：形成色块的关键 58

解读形状与色块 62

练习1：线描 63

练习2：4阶明度画 64

练习3：2阶油画或素描 65

树木 66

三步形成树木色块 67

第六章

取景 68

空间线索 70

光影图案 72

重叠（介入）与比例 74

前景、中景、背景 74

线性透视 75

空中的透视与维度 76

主题中线索减少 78

问题主题 80

第七章

- 构图 82
- 构图探究 84
- 透过取景框构图 85
 - 透过取景来限制焦点 86
- 构图注意事项 90
 - 版式的能量 90
 - 画面划分 92
 - 动势与节奏 93
 - 统一感与整体感 93
 - 平衡 94
 - 变化 95
 - 与边缘相关 96
- 构图分析 98

第八章

- 光与色 102
- 真实光线 VS. 画家笔下的光线:
 - 绘画的局限性 104
 - 使用色彩策略 105
- 色彩初探 106
 - 色轮 106
 - 固有色 VS. 光源色 107
 - 色温 108
 - 互补色与中性色 110
 - 为光影调色 112
 - 来自绿色的挑战 113
 - 色彩的空间属性 113
- 明度如何影响色彩识别 114
 - 明度优先与色彩优先体系 114
- 和谐、统一与“光的包络” 120
 - 邻近色和谐 120
 - 色调范围减少对氛围的影响 122
 - 大气透视 124
- 写实色彩与表现性色彩 125

第九章

- 油画的生命: 从提笔到成画 128
- 第一阶段: 准备工作 130
- 第二阶段: 上底色 132
 - 复杂度、干燥时间与颜料稠度 132
 - 为底层层选择色彩 134
 - 范画: 用油画颜料打底 136
- 第三阶段: 逐步发展 140
 - 最初的几笔: 上色时, 采用整体处理的方式 140
- 湿画法 142
- 混色 142
- 颜料处理: 物质之诗 146
- 边缘线 150
- 户外写生范画:
 - 《斯卡吉特河堤, 北》 152
- 画室范画: 《双爪》156

第十章

- 利用照片作画 160
- 像画家那样使用照片 162
 - 自己拍摄照片 163
 - 参考照片时的注意事项 164
- 通过数字效果探索不同选项 166

第十一章

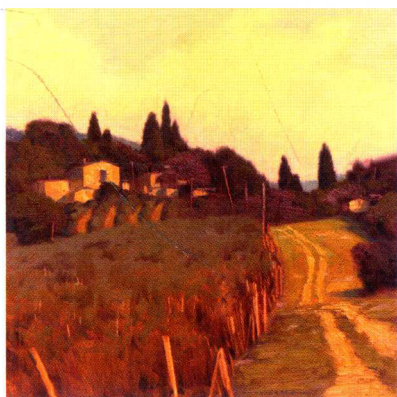
- 将自然抽象化 168
- 何为抽象? 170
 - 平面及模糊空间 170
- 了解现实后再脱离现实 172
- 引出抽象感 174

第十二章

- 风格、灵感与终身学习 176
- 主题与视角 178
- 风格 180
 - 通过笔触体现的风格 180
 - 通过对形体的诠释来体现风格 180
- 永葆活力, 灵感常驻 182
 - 与灵感磋商 182
- 自我评估与新的学习 184
- 术语汇编 186
- 资源 188
 - 画家名录 188
 - 补充阅读书目 188
 - 美术用具 189

LANDSCAPE
PAINTING

风景画 写生技法

Landscape Painting

[美] 米切尔·阿尔巴拉 著 诸葛雯 译

上海人民美術出版社

第 2 页: 米切尔·阿尔巴拉,《巴拉德桥》,2000 年,布面油画,29 英寸 × 22 英寸
(74 厘米 × 56 厘米)

第 3 页: 吉姆·兰姆,《托斯卡纳山农场》,2007 年,板面油画,15 英寸 × 15 英寸
(38 厘米 × 38 厘米)

第 4 页: 罗素·查塔姆,《11 月的秃木与草田》,1991 年,布面油画,40 英寸 × 72 英寸
(102 厘米 × 183 厘米)

第 8 页: 凯瑟琳·邓菲,《冬日之光》,2007 年,亚麻布油画,24 英寸 × 24 英寸
(61 厘米 × 61 厘米)

第 10 页: 罗杰·贝希托德,《树的节奏 1》、《树的节奏 2》(右图),2008 年,布面油画,
20 英寸 × 20 英寸 (51 厘米 × 51 厘米)

第 11 页: 约翰·麦考密克,《西部之风》,2006 年,布面油画,60 英寸 × 60 英寸
(152 厘米 × 152 厘米)

致谢

撰写一本书并为它创作出二百多幅画作着实是件叫人耗费精力的事。若没有许多才华横溢、技巧娴熟的同事与画家们对我慷慨无私的支持，我断然无法完成这项挑战。他们的作品与真知灼见已融入进字里行间与美妙画作。

首先，我要感谢出版商沃森 - 古普塔尔出版社 (Watson-Guptill)，是它的远见卓识给了这本与众不同的风景画书籍以面世的机会。我也要感谢盖奇美院 (the Gage Academy of Art) 的执行董事帕梅拉·布里亚 (Pamela Belyea) 及艺术总监加里·费金 (Gary Faigin)。这座满是创造力的城堡活力四射，若非长期任教于此，我也许根本没有机会撰写此书。

为了替本书寻到合适的画作，我研究了数百位艺术家的作品，并最终选取了那些既具有独特风格，又能清楚佐证本书许多章节所讲授内容的画家的作品。我要感谢许多艺术家，他们慷慨地同意将自己的作品收入本书中；也要感谢众多机构允许我复制它们的油画收藏。它们是：大都会艺术博物馆、托莱多艺术博物馆、乔治·斯特恩美术馆以及西雅图的丽莎·哈里斯画廊。

在将书稿交付沃森 - 古普塔尔出版社之前，几位优秀的编辑审阅了初稿，并以其出色的能力耐心地向我提供了帮助。他们用敏锐的洞察力挑战我的观点，并助我将本书塑造成一部更易理解、更为准确的作品。为此，我深深地感激玛格丽特·戴维森 (Margaret Davidson)、大卫·德怀尔 (David Dwyer)、亚历克西斯·莫尔 (Alexis Mohr) 以及乔伊斯·普利哥特 (Joyce Prigot)。

许多才华横溢的画家无私地贡献出了自己在视觉处理及绘画技巧上的大量专业知识，为本书的不少重要章节添砖加瓦。感谢丽贝卡·艾伦 (Rebecca Allan)、苏珊娜·布鲁克 (Suzanne Brooker)、帕特里克·豪 (Patrick Howe)、迈克尔·西塔斯诺斯 (Michael Stasinos)；感谢布林艺术家色彩公司的技术顾问斯科特·盖里特利 (Scott Gellatly)，是他协助我确保了第二章的信息准确性。

我很幸运，身边围绕着一群极富创造力的人们。他们目光敏锐，能帮助我看得更加清晰。他们是丽贝卡·艾伦 (Rebecca Allan)、莎伦·海格 (Sharon Hager)、唐纳德·派吉特 (Donald Paggeot)、迈克尔·西塔斯诺斯以及众多的独立画家。我尤其要感谢乔伊斯·普利哥特在整个项目过程中所给予我的不懈鼓励与支持。

多年来，我有幸能与许多热情的学生一同合作。他们的好奇心与开明坦诚将我塑造成了一名更为优秀的教师，并教会我以新的方式来看待世界。

感谢我的高中艺术老师桑普森·英格奥伦 (Sampson Engoren)，他教我记住要将自己与作品区分开来；感谢我大学期间的艺术老师罗伯特·毕米林 (Robert Birmelin) 和阿里·嘉莱士 (Arie Galles)，他们向我展示了自然界最根本的抽象本质。他们都是我踏上艺术之路的启蒙老师。

最后，我要感谢我的父亲马克斯·阿尔巴拉 (Max Albala)。我的第一套美术用品就是他买回家的，而他至今仍会望着我的画作问道：“你画的是什么？”

黛拉·阿尔巴拉 (Della Albala), 《明信片》, 1949年,
布面油画, 10英寸 × 14英寸 (25厘米 × 36厘米)

献给我最富耐心的启蒙老师
我的母亲
黛拉·阿尔巴拉

目录

前言 10

第一章

风景画的特殊挑战 12

简化形状、聚成色块 14

取景与构图 16

光与色 17

第二章

所需画材 18

限定色组合 20

保持一致 20

绿色系 22

其他颜色 23

透明、半透明及不透明颜料 23

选择媒介剂 24

油画媒介剂与溶剂 25

画笔 26

油画表面 27

调色板与画架 28

其他用品 30

第三章

室内及户外画室 32

户外写生：始于源头 34

慢工出细活 35

户外写生实践 37

轻装上阵，绘制小画 37

修改户外写生作品 38

在调色板与画布上营造统一的光感 40

画室作画：深入探索 42

比例所带来的感知及物理影响 44

画室实践 46

画室照明 46

在画室中处理颜料 46

第四章

明暗关系 48

先明度，后色彩 50

有限的明度，无限的可能 51

比较的艺术 51

风景中的明度分区 52

明度域内的连续性 54

固有色的变化 54

第五章

简化形状、聚成色块 56

少即是多：通过简化寻找秩序 58

平面：形成色块的关键 58

解读形状与色块 62

练习1：线描 63

练习2：4阶明度画 64

练习3：2阶油画或素描 65

树木 66

三步形成树木色块 67

第六章

取景 68

空间线索 70

光影图案 72

重叠（介入）与比例 74

前景、中景、背景 74

线性透视 75

空中的透视与维度 76

主题中线索减少 78

问题主题 80

第七章

- 构图 82
- 构图探究 84
- 透过取景框构图 85
 - 透过取景来限制焦点 86
- 构图注意事项 90
 - 版式的能量 90
 - 画面划分 92
 - 动势与节奏 93
 - 统一感与整体感 93
 - 平衡 94
 - 变化 95
 - 与边缘相关 96
- 构图分析 98

第八章

- 光与色 102
- 真实光线 VS. 画家笔下的光线:
 - 绘画的局限性 104
 - 使用色彩策略 105
- 色彩初探 106
 - 色轮 106
 - 固有色 VS. 光源色 107
 - 色温 108
 - 互补色与中性色 110
 - 为光影调色 112
 - 来自绿色的挑战 113
 - 色彩的空间属性 113
- 明度如何影响色彩识别 114
 - 明度优先与色彩优先体系 114
- 和谐、统一与“光的包络” 120
 - 邻近色和谐 120
 - 色调范围减少对氛围的影响 122
 - 大气透视 124
- 写实色彩与表现性色彩 125

第九章

- 油画的生命: 从提笔到成画 128
- 第一阶段: 准备工作 130
- 第二阶段: 上底色 132
 - 复杂度、干燥时间与颜料稠度 132
 - 为底层层选择色彩 134
 - 范画: 用油画颜料打底 136
- 第三阶段: 逐步发展 140
 - 最初的几笔: 上色时, 采用整体处理的方式 140
 - 湿画法 142
 - 混色 142
 - 颜料处理: 物质之诗 146
 - 边缘线 150
- 户外写生范画:
 - 《斯卡吉特河堤, 北》 152
- 画室范画: 《双爪》156

第十章

- 利用照片作画 160
- 像画家那样使用照片 162
 - 自己拍摄照片 163
 - 参考照片时的注意事项 164
- 通过数字效果探索不同选项 166

第十一章

- 将自然抽象化 168
- 何为抽象? 170
 - 平面及模糊空间 170
- 了解现实后再脱离现实 172
- 引出抽象感 174

第十二章

- 风格、灵感与终身学习 176
- 主题与视角 178
- 风格 180
 - 通过笔触体现的风格 180
 - 通过对形体的诠释来体现风格 180
- 永葆活力, 灵感常驻 182
 - 与灵感磋商 182
- 自我评估与新的学习 184
- 术语汇编 186
- 资源 188
 - 画家名录 188
 - 补充阅读书目 188
 - 美术用具 189

前言

我一直痴迷于风景画所带来的挑战，这不只出自一颗热爱自然的纯粹之心，还因着风景画能为我这种画家带来诸多益处。当自然激发出我的灵感与画作主题时，我就成了无尽的色彩与各色氛围的见证人。我发现了大量有趣的形状、图案与纹理；最为重要的是，拥有了一个与自然与生俱来的抽象本质为伴的绝妙机会。

这些特点使风景画拥有了迷人的主题，然而，这些特点也使风景画的创作之路充满了挑战。因为大自然纷繁复杂、浩渺无边，光线范围多变，风景画家常常需要望得更远、看得更深，才能找到所有艺术家都在寻觅的内容——形体与结构、明暗图纹以及形状的有序排列。

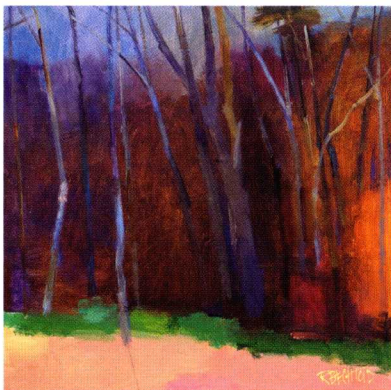
初试风景画，我便遭遇了挫折。虽然大学期间学的是艺术，也自认素描与油画技巧娴熟，但当我第一次在“实地”（纽约中央公园）支起画架时，学校画室里的那一套就似乎全都没了用武之地，就仿若一切又需从头再来。与其他主题比起来，风景画中的变化更为丰富、复杂。自然风景似乎有些凌乱、有些松散，我无法像在画室里那般摆放静物或调控光线。随着时间的推移，我慢慢摸索出一套能够应对这些挑战的实践方法。当我将这些技巧构建成一个连贯的系统时——我会将它们应用到每幅风景画的创作之中——作品的质量也在稳步提升。这些概念与技巧就是本书的主题。

多年来，风景画一直在激励并挑战着我。我眼中所见到的不只是河流与天空或流水及树木，我亦见到了一种视觉的机遇，一种能借此探索各色审美体验、将兴奋感提升到极致的机会。艺术本就该是如此。无论风格如何，艺术家都应为自己所选定的挑战内容而激动，并被其激励着去以新的视角看待世界。

但凡此类书籍，总有些箴言在指导全书。我将一一概述本书的这些原则：

以直接观察为基础。只有通过对自然景致的直接观察与体验，才能悟透风景画的基石。一些老到的画作能以大自然中的所有色调与颜色对其进行诠释。若能借鉴这些作品，画家也一样能恰当地进行直接观察，哪怕身处画室之中。

以具象为导向。本书所讲授的内容均以实现一个具象目标为基础，即我们于自然之中的所见是在画作中创作出立体空间感的前提。但这并不代表将画面空间抽象化或平图化的现代传统（第11章将讨论抽象化技巧）就可以被摒弃；相反，只有通过对现实进行阐释，才能更容易地展示出风景画学习的基础。

以大师作品为例。风景画的创作方法各异，没有哪种风格能够囊括一切必修课程。因此，为了能以最佳方式展现特定章节的内容，使读者接触更多风格，汲取更多灵感，本书选取了不同画家的作品。

以油画为主。因为我自己是位油画家，书中介绍的许多绘画技巧与范例均以油画为基础；然而，理论与原则皆可通用，它们同样适用于丙烯画、粉彩与素描的创作。

以涂绘传统为指导。我提倡的是一种采用直接画法的涂绘式写实风格，而非以半透明罩染层来处理的间接画法。直接画法有助于捕捉自然界中的明艳色彩，在户外写生时尤其是如此。它同样有益于对画作做出改动（我极力主张这种做法！）。

以照片为辅助。某些章节辅以照片为例。已完成的画作可以帮助我们了解其创作者是如何解决视觉问题的。一旦在取景问题上面临抉择，能够忠实反映现实的照片有时则是一种更佳的参考资料。

本书不可避免地会提出一些具体观点与实践之道。我希望读者们不要将其视为必须恪守的严格规则或是公式；相反，我希望它们可以促使人们形成一种以观察为依托的态度，并以此帮助你用风景画家的思维方式来思考问题。如此这般，当你手握画笔与颜料站在神秘浩瀚的自然界之中时，就能独立运用自己所学的本领。

不论从书籍与讲座中所汲取的知识有多重要，但仍然没有任何语言或是图画可以替代真才实学。正如西雅图盖奇美院的校训所说的那样：“没有天生的艺术家，只有后天的大师。”我真诚地希望书中的基本概念与实践方法能加快你的旅程，让旅途变得更为愉快。如果一路走来，你也能被灵感撞了一下腰，那我也算是收获了成功。

米切尔·阿尔巴拉

西雅图，2009

