

与乔伊丝·派克一起

学画花卉

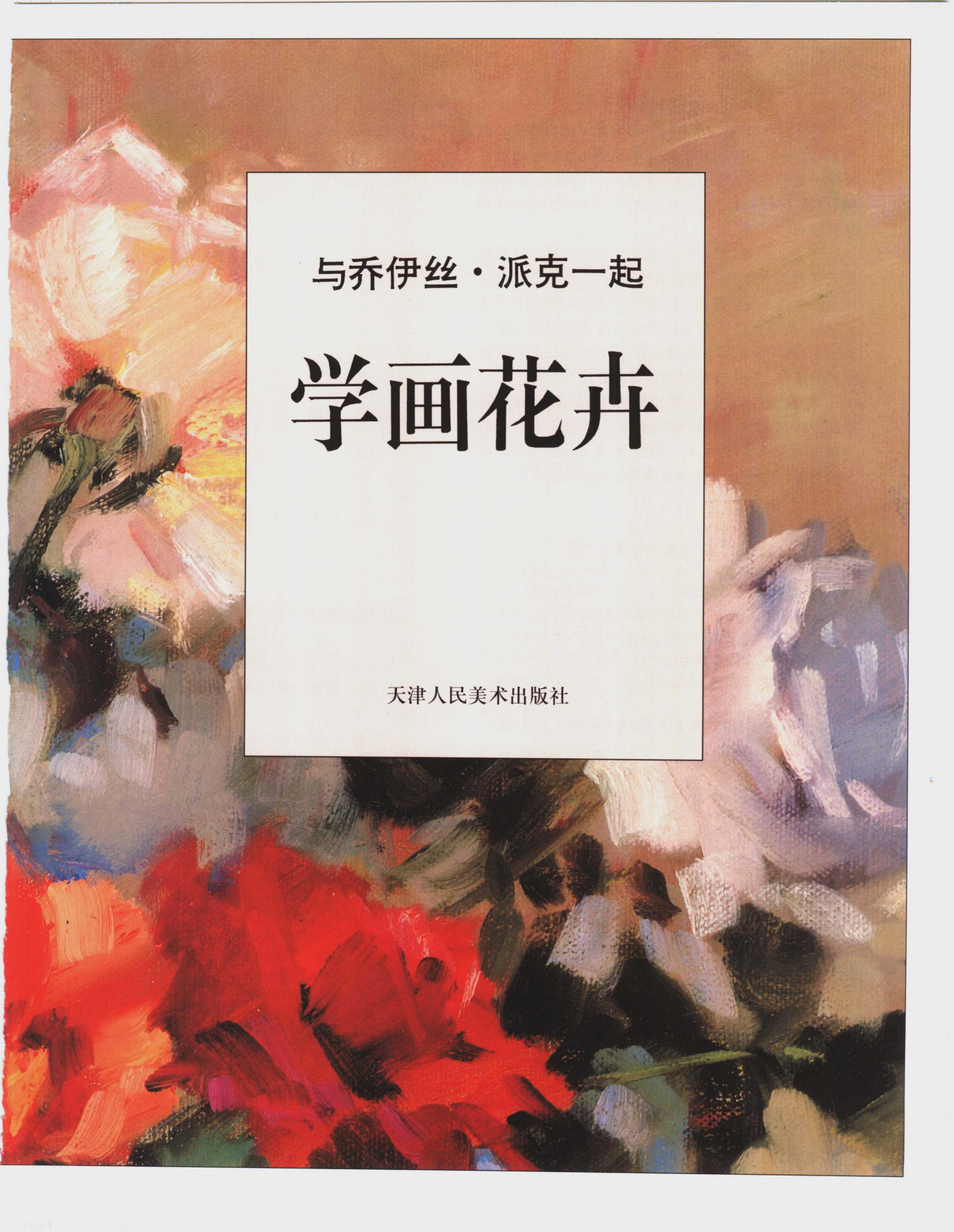
学习著名画家乔伊丝·派克成功的油画创作秘诀

(美)乔伊丝·派克 著

郭健 郭勤 译

中国天津人民美术出版社(国家优秀出版社)

最新引进美国原版

与乔伊丝·派克一起

学画花卉

天津人民美术出版社

作者简介

乔伊丝·派克,23岁时从师塞吉·邦盖特正式开始学画,后来又先后求教于维奥娜·安·肯道尔和海尔·雷德。她曾在洛杉矶山谷大学从事17年的艺术教学,目前,执教于苏格戴尔艺术家学院、艺术家巡回研究社和其它几家机构。

过去几年中,派克在全美以及欧洲各地巡回讲授并展示了视觉艺术的印象派表现手法,并在五十多个关于艺术的电视节目中露面。她的名字被载入《美国艺术家名人录》、《世界女性名人录》,同时她还是美国西部女艺术家组织、纽约萨尔玛甘迪俱乐部、纽约美国职业艺术家俱乐部的成员,并于1980年获得美国杰出人士奖。

派克的著作有《花卉静物绘画》和《油画:一种直接的表现方式》(北光图书),她还出版了48部1小时长的指导绘画的录像带,包括花卉静物、风景、海景、海洋生活和人物肖像。她一直与丈夫鲍勃居住在加利福尼亚。

与乔伊丝·派克一起学画花卉

版权©1992,乔伊丝·派克,香港印刷装订,版权所有,没有获得出版商的书面许可,禁止以任何形式复制本书,或者用任何电子、机械方式,包括信息存储和补偿系统。任何评论家引用其中一小部分进行评论的情况除外。本书由北光出版社出版,F&W出版公司印记。俄亥俄州45207,辛辛那提市,丹纳街1507号(800)289-0963。平装本1996年第一次印刷。

北光出版社出版的其它精美图书可从当地书店、艺术品店或直接从出版社购得。

00 99 98 97 96 5 4 3 2 1

国会图书馆在版图书编目数据。

乔伊丝·派克

与乔伊丝·派克一起学画花卉。—第1版

p. cm

内含索引.

ISBN 0-89134-698-8

1. 美术中的花卉. 2. 绘画技法. I. 题目.

ND1400. P55 1992

751.45'434-dc20

91-31169

CIP

编辑:戈雷戈·阿尔伯特和蕾切尔·沃尔夫

设计:克莱尔·芬尼

译注:原版书是按英制尺寸标明画面的。

图书在版编目(CIP)数据

与乔伊丝·派克一起学画花卉/(美)派克(Pike, J.)著;郭健,郭勤译.-天津:天津人民美术出版社,1999.7

书名原文:Painting Flowers With Joyce Pike

ISBN 7-5305-1013-4

I. 与... II. ①派... ②郭... ③郭... III. 油画:花卉画-技法(美术) IV. J213.2

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第12369号

出版发行:天津人民美术出版社

经 销:新华书店天津发行所

印 刷:深圳当纳利旭日印刷有限公司

开 本:889×1194mm 1/16

印 数:0001-3000

1999年7月第1版第1次印刷

定价:85元

图字:02-98-88

献词

假如你活得年纪大,并且运气也不错,你一生中就会遇到几个伟大的人物。他们不一定都很出名,但对你来说,却举足轻重。我很荣幸地认识几位这样的人物,每个人都对我的生活有特殊的影响。这些人当中有两位女士,都是我亲密的朋友。她们之所以在我心中赢得非常特殊的地位,是因为她们促成我的写作事业。没有她们的帮助和鼓励,也许我早就因为惧怕困难而打退堂鼓了。我诚心诚意地向你们二位说声谢谢。谨以此书献给艾塞尔·戴维斯博士和多萝茜·茱德。

鸣谢

致戈雷戈·阿尔伯特:

感谢你为我所做的一切。在共同合作了两本书后,对你给予我的指导和帮助我真是感激不尽。

致蕾切尔·沃尔夫:

每一个伟大的工程后面都有至少一个默默无闻的英雄在做出奉献。这本书就是你对我无限耐心和关心入微的证明。你和戈雷戈的确是一对黄金搭档。万分感谢!

我同样谢谢安妮塔·麦基帮我打字并给予了慷慨帮助。

目录

介绍

第一部分 3

做好绘画准备

了解创作佳品的一切基本条件

用具 4

调色 8

如何画白色 16

基本步骤 18

设计和构图 20

绘画与透视 24

高调—低调 26

运笔 29

用刀 32

理解色彩 34

色温 36

色彩构图 38

背景和实体周围空间 40

利用明暗关系 44

光与影 46

第二部分 49

室内花卉

为你解答静物绘画中经常出现的问题

搜集静物素材 50

安排布景 52

选择色彩组合 58

用强烈的色彩绘画 64

追求创新 68

起始步骤 72

整幅作品的凝聚力 74

静物照明 78

戏剧性的明与暗 82

第三部分 85

花朵的形状

如何掌握 9 种复杂花卉的本质特点

雏菊 86

菊花 87

花柄 88

康乃馨 89

山茶萸花 90

剑兰 92

罂粟 93

马蹄百合 94

紫丁香 95

第四部分 97

画玫瑰

学习如何画这种既讨人喜欢又难以捉摸的花

完美无瑕的玫瑰 98

黄玫瑰 100

盛开的粉玫瑰 102

葡萄牙之钟 104

白玫瑰 106

混合玫瑰 108

玫瑰花配一件特殊的物品 110

第五部分 113

室外画花卉

把你的画室移到室外,激发你的想象力

室外布景 114

苹果园中的布景 116

春天的第一束玫瑰 118

第六部分 123

练习与灵感

对坚持创作的一些有帮助的建议

成功来自于勤奋 124

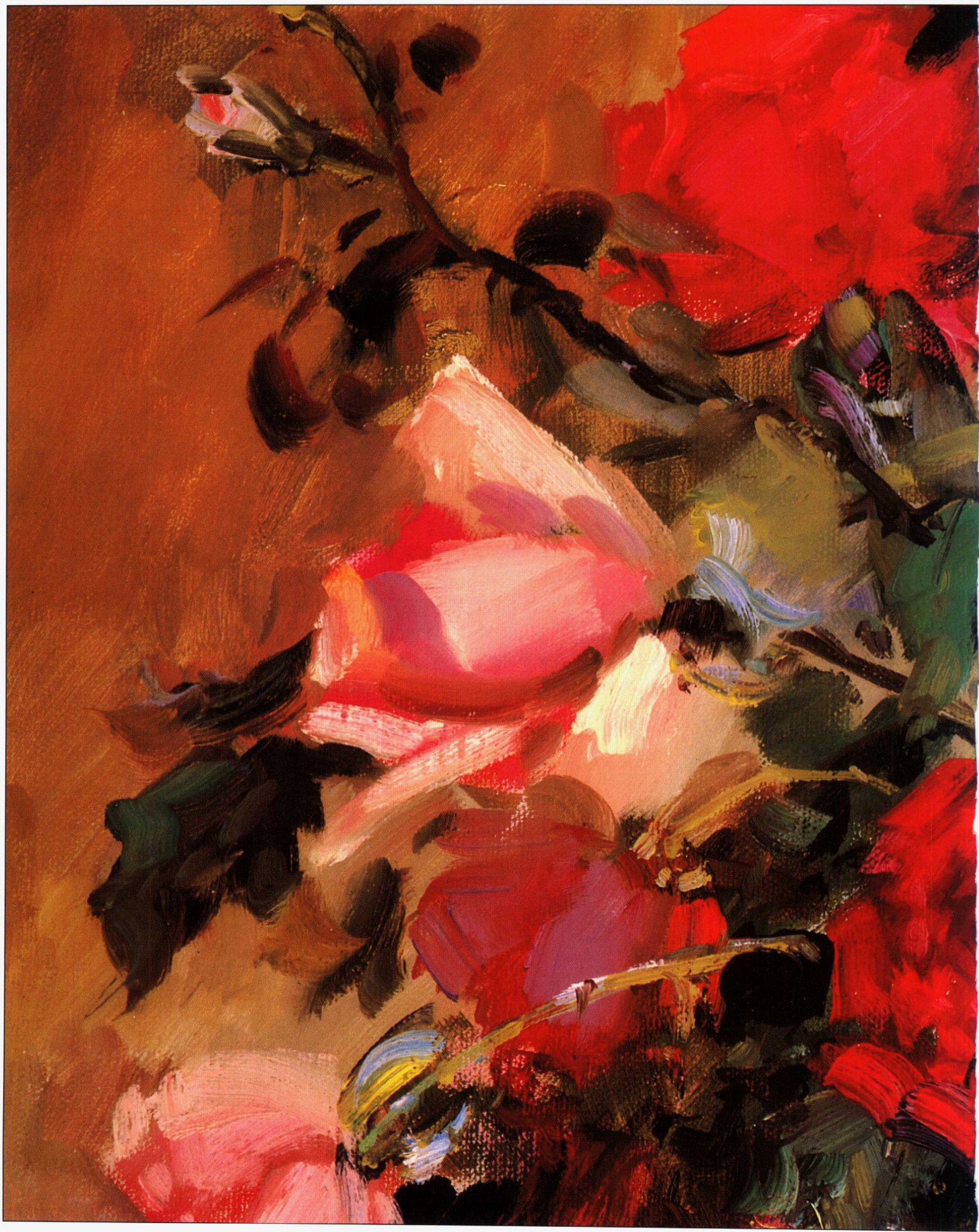
寻找灵感 128

索引 136

简介

每个作者都希望自己的著作能世代流传,给读者以启迪。这也是我的心愿,但我也清楚假如这本书不能随时给你提供帮助,这个愿望也就不能实现了。在我写作过程中,我不断地这样提醒自己。我希望我的书能在你每天需要的时候给你提供帮助,或在一定程度上增加你的知识。社会上讲述绘画入门的书在一本一本不断地出版着,这对初学者来说确实是必要的,但我希望我的书在不忽略积极性很高的初学者的同时,也能面对那些已驾轻就熟的艺术家的。在这本书里,我讲述了我完整的绘画过程,从怎样选择和安排创作对象到如何完成一幅美术馆陈列品。

在我执教三十多年的经历中,还从未遇到过一位无法进行创作或学习绘画的学生。虽然成功也有程度之分,不过说真的,(凡是想学画的人是都能学会的)。日后你会发现,你不仅有画好的愿望,而且还能使愿望成真。

第一部分 做好绘画准备

在绘画时,重要的不是你用什么工具,而是你如何用。千万不要跑去把市面上所有的画笔和颜料都买回来,一定要有选择,一位高水平的画家用三种原色再加上白就能创作出一幅精品佳作。你的确需要好的画笔,可绝不是一百支。我自己的习惯是用笔不超过十支,但一定得是质量精良、好用的,绝不是那种用了很久已经磨秃了毛或是很僵硬的笔。事实上,我常说这么一句话:“对一个画家来说,笔如其人。”工具很重要,但它还不足以使你成为一个好画家。勤于动笔、持之以恒和虚心好学带给你的收获会比一大堆崭新的画笔大得多。

用具

“工欲善其事，必先利其器。”

画笔

几支好笔的重要性真是难以言表。就我个人而言，它们就是我手臂的延伸。除非我找到了可以表达自己创作理念的恰当的工具，否则就算我用同样的笔法，也不可能取得同样的效果。学生们在参加学习班或上绘画课时，经常带着一些用了很长时间、磨损得很厉害的工具。其中大多数东西还可以继续使用，唯独画笔除外。它们一旦变干后，就无法复原，只能是扔掉再买新的。如果你不能一次买齐一整套，有四五支也够用了。我自己的一套笔里包括榛形笔、短头鬃毛笔、皇室貂毛笔等等，我几乎所有的作品都是用这套笔画的。此外，我还有几支尖头貂毛笔可以用来做最后润色或是细线条勾勒。由于我的画笔种类很多，所以我觉得有必要对它们进行一下简单的介绍。

鬃毛笔。鬃毛笔笔杆细长，笔头上是又短又平的猪鬃。这是我最爱用的工具之一。每次开始绘画时，我都会用它来做大量的擦刷，用这种笔快速作大面积上色十分

顺手。“擦刷”就是用画笔轻快旋转，画圆或是随便什么图案，而不是用色彩画均匀、平行的笔触。我也用这种笔来画直线，例如门、窗、建筑物外檐线、篱笆桩、树木等等。因为我用鬃毛笔很顺手，所以我也喜欢在需要极其认真细致的地方用它来画，比如远山和云彩。我通常用2、6、8、10和12号笔。

榛形笔。榛形笔的笔头又长又平，呈椭圆形。我用它来画叶子、地表植物、花朵或是那些形状不规则的东西，如树干、树枝或岩石。我用这种笔画所有非直线的东西。由于这种笔的鬃毛特别长，所以它蘸的颜料多，可以在需要用那种直接点染大量色彩的笔法时用它。这种笔我用4、6、8、10和12号。

平头长鬃毛笔。这种笔，笔头的鬃毛很长，呈方形，也叫做“加长榛形笔”。在我目前所用的笔中，这种是我最不喜欢用的，不过我有时还得用，主要是在需要用方头线条蘸上大量颜料时。我用的是6、8、10号。

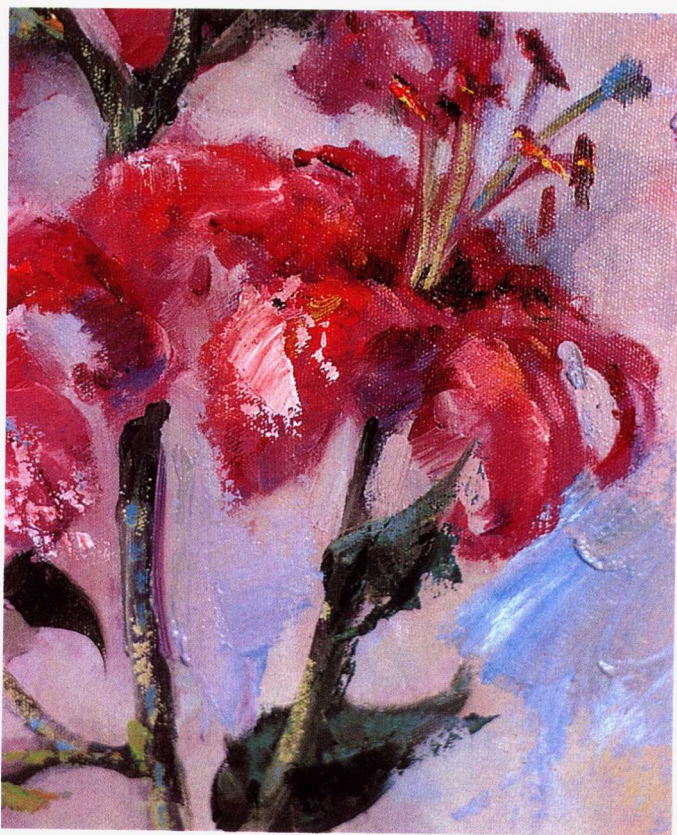
尖头貂毛笔。这种笔形状很特别，笔头很长很尖，有的是用紫貂毛做成的。从强调肖像人物眼神到风景画中精致的树枝，我几乎处处用到它。我甚至还用它来写作品上的落款。我用的是1、2、4、5号。

皇室貂毛笔。这种笔取材于紫貂毛，兰尼克公司产的，它比普通笔更结实，更有弹性。这一直是我的最爱用的笔之一，但现在很难弄到了。我听说兰尼克公司由于原料短缺可能不再生产这种笔了。如果我有幸碰上，我会选择6、8、10、12、18、24号来作细节处理，而用28、32、44作大背景。我发现有一些很好的皇室貂毛笔的替代品，我建议大家可以尝试使用不同品牌的产品，只是选择画笔时一定要看它是否柔和流畅、有弹性。

画刀

画刀也像笔一样，是一种私人工具，各有各的用处。画刀的作用是其它任何工具不可替代的。例如在需要浓重色彩的地方，你可以用它把一层厚颜料盖在一层薄彩之上，或让画面显出干净、直接的笔触。在你给门或窗加上一个整齐的边框或画一个很细的枝条时，刀子也很有用。刀子不能代替画笔，反之亦然，它们都各司其职。尽管很多画家喜欢用刀子画花卉或用它来作花瓣的最后润色，我不太赞成这样做。我常在室外风景画上用到它，而在画花卉时，几乎从来不用。刀子经常用来表现质感，不过要小心，别用过了头。每个画刀的笔法要运行自如，这方面的技巧火候一定要多练习才行。

► 这是33页关于画刀用法的细节。用画刀作画是除传统的以笔作画外的另一种绘画手法。可是千万不要太得意于自己用刀作画表现的纹理质感而滥用这种手法。

◀ 这些就是我的画笔。我经常添置新笔，因为好的工具对画家的成功有很大的作用。这些笔从左至右依次是：大平头长鬃毛笔、鬃毛笔、平头长鬃毛笔、棒形笔、皇室貂毛笔、两支可替代皇室貂毛笔的人造笔和一支尖头貂毛笔。

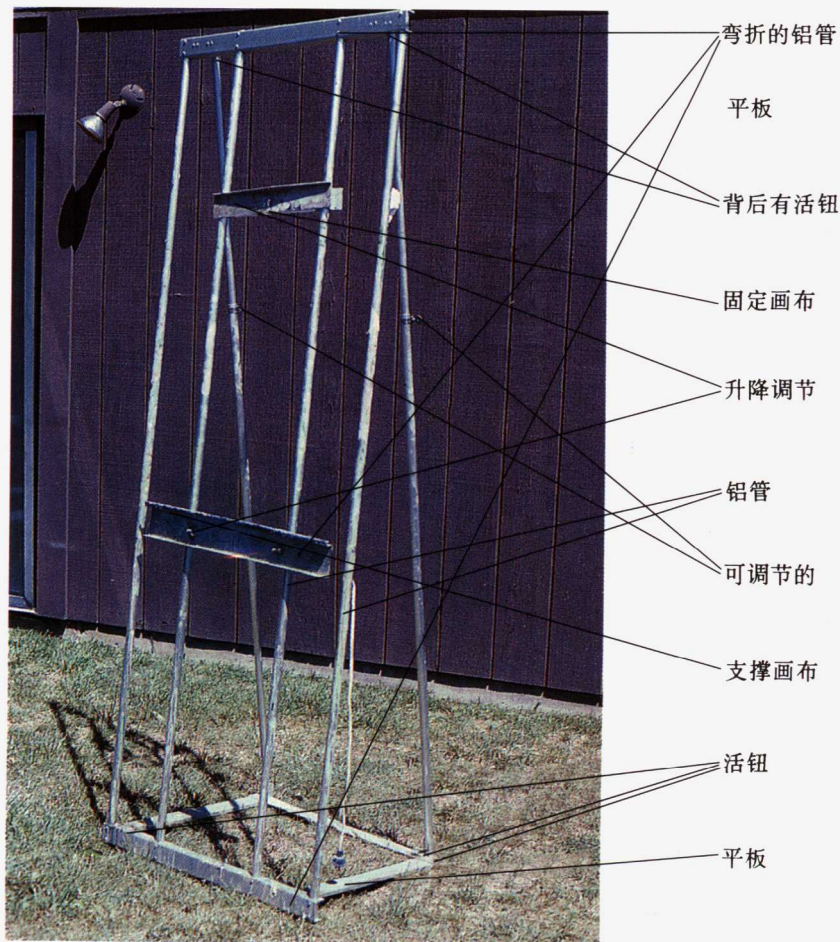
作画表面

我喜欢自己准备画布。我用的是一种表面稍有一点粗糙,并且胶料上得很好的画布。尽管这个问题我已经在我的前两本书中讲过了,我还想在此简要地重述一下它的准备过程,以使大家弄清楚。首先我买一大卷很沉的,百分之百纯棉帆布,然后把它钉在画架框上,越紧越好。第一步,刷两遍底料,要等第一遍晾几个小时之后再刷第二遍。画布经过处理后,通常要放上几天,我才开始在上面作画。也许没这个必要,但我觉得这样做出来的效果不错。当然了,给画布上胶有很多种不同的方法,我只是介绍了我最喜欢的一种。如果你还想多了解些这方面的情况,请阅读我的另一本书《油画:一种直接的表现方式》的第12页。

画架

跟我一样,你们也会逐渐发现自己最喜欢的用具。几年前我自己设计了一个质地很轻的铝制大画架,它是我的宝贝之一。上面可以放一幅很大的画,大概是“45英寸×70英寸”(114.3cm×177.8cm)大小,并且放得很稳,因为整个架子是由两根铝杆支撑的,不只是一个中心杆了。同时,它又很轻,携带方便并可折叠放平,所以我能带上它到院子里或帐篷里去作大型室外绘画。(如果你也想要这样一个画架,当地的五金店也许能根据下图帮你做一个。)我还有一个法国画架,上面有放置物品的空间,可供在室外写生时用。最近我又买了一个半大的法国画架,刚好可以放在飞机座位或车厢行李架上。当我旅行时,我就把画架腾空,东西都放在一个旧的化妆箱里。不过松节油除外,这个我总是等到达目的地后才买,因为飞机上是禁止携带溶剂的。

►这是特地为我做的画架,也是我用过的画架中最方便的。无论室内室外都能用。它还很轻并可以折叠放平。高7英尺(2.1m),宽28英寸(71cm),深22英寸(56cm),材料是1英寸(2.5cm)的铝管螺钉和3英寸(7.6cm)的平板。我已列出了它的各项说明,假如你也想要一个,可以照此来做。

我喜欢用分量轻的画架来展示画作或是摆放在身边,因为大画架实在是太大太笨重了,用起来不方便。事实上,我发现铝质画架能有上百个用途。我经常在必须长途跋涉才到达外景写生地时带着它。它能很容易地背在肩上,比那个储物盒装满东西时的法国画架轻多了。我在画室里用两个大画架,一个用来作画,另一个则摆放那些需要进一步润色的作品。我一边画这一幅,同时还在不停地琢磨着另一幅。这样能使我发现那些起初被我忽略的细节。我还经常为自己的书或其它东西拍照,这个大橡木画架容易调整出每幅画的最佳拍摄角度。

我的画室/工作室

我的画室能够满足我的各种需要。它是专门为我而设计的一间不算宽敞,却完全够用的工作间。屋里有好几个大柜子可以收藏我的作品,有很多画柜和书架来摆放那些我随时用来布景的好东西。我在存放收藏品的那一块地面上铺上了地毯,这样可以防止画框或画布在移动过程中被损坏。所有的柜子都是按照我的要求制作的,用起来非常方便。我的宝贝之一是一个维多利亚风格的作品展示架,用来展示我已完成的作品,有客人来选择画作时,我也用它来一一展示给他们看。

▲这就是我的画室的一张照片,从中可看到我向顾客介绍作品时使用的漂亮的展示架,还有在这本书画作中经常出现的那扇窗户。

▲我总是带着这个铝质画架外出写生,它可比那个老式的画架好多了。从这张照片可以看到我的庭院中的一处布景。

调色

“用彩色使画歌唱，用灰色来为它伴奏。”

下面我就要介绍一下如何使用调色板上的颜色。在我们开始讲述如何调色之前，你必须知道使用干净的画笔清洁器和其它中间传递媒介的重要性。为使画笔保持清洁，你可以对不同色系使用不同画笔，例如一支笔专门画红色，一支画绿色，一支画黄色，等等。还要经常清洗调色板，不能把浑浊的颜料留到下次接着用。尝试创新总是好的，但不要把三种以上的颜色混在一起。千万不能过多混合颜色或是过度描画，尽量干净利落地一笔画好，之后就不再管它了。

调配矿物颜料

我不用那种标准的管装的土质颜料，我喜欢自己调配。矿物颜料色会使画面上出现污土色，这对一个花卉画家来说，可能是个悲剧。干净漂亮的颜色是头等重要的。我能在调色板上调出最普通的土质颜料，不过，这些混合颜色是可以调整的，因为它们都是由不少于两种有时是三种颜色调配出来的。

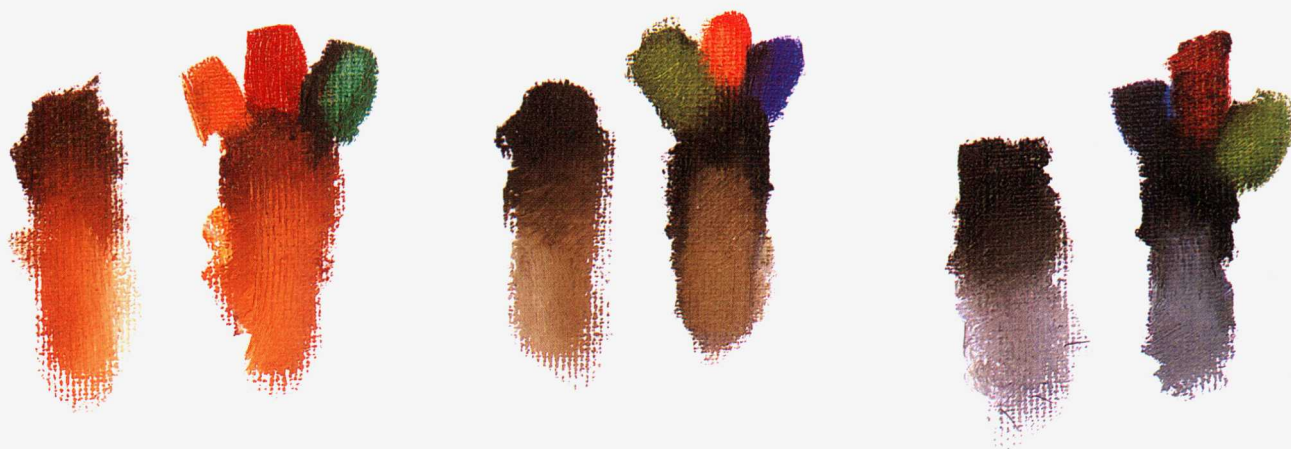
右图中第一个颜色是熟赭石，一种棕红色。我是用镉橙、格氏红（译者注：原文中的 GRUMBACHER 是一个专有名词，为一染料生产商，姑且译作“格氏”）和翠绿调配的。这三种颜色配成了一种活跃的熟赭石色，冷暖调都可适用。

▲ 这是 101 页上 暗调背景中的黄玫瑰的细节部分，大家能从中看出我调配出的矿物

颜料色彩是多么生动而丰富。我把它用在阴影和背景中了。

调配矿物颜料

熟赭石

管装颜料 赭橙
白色 格氏红
翠绿
白色

生褐

管装颜料 暗绿
白色 淡赭红
群青
白色

黑色

管装颜料 酞菁蓝
白色 深茜红
暗绿
白色

管装颜料 印度黄
白色 格氏钴紫

土黄

熟褐

管装颜料 格氏红
白色 暗绿
白色

图中第二种矿物色是生褐色。当我想在整张画布上涂满一种淡灰色或者在我画单色作品时,我确实偶尔用生褐色。暗绿、淡赭红、群青可以调出与它一模一样的颜色,只是更生动一些罢了。

我的调色板上有黑色,但我发现如果我自己调配的话,就能使它变化出偏冷或偏暖的效果。这种颜色是用酞菁蓝、紫红、暗绿调成的,它们能产生出一种极活跃的黑色。

土黄是常用的土质颜料色调之一。我用的是印度黄、

格氏钴紫加白色。印度黄的干净透明加上格氏钴紫的美丽朦胧造就出了这种令人兴奋的含土黄色调的灰。

最后给大家讲的颜色是熟褐。这种颜色是简单的格氏红和暗绿调成的,这两种颜色非常和谐。

每当你调制这些颜色时,一定要注意添加一些白色来帮你判断它们是否相称。花卉画家必须非常了解自己的颜料,也要非常了解并相信自己那些不同色彩的配方。