

LANDSCAPE PAINTING TECHNIQUES

最新引进 美国原版

风景画技法

大卫·刘易斯 编著
英子 伟东 译

美国华森·哥特出版公司

江苏美术出版社

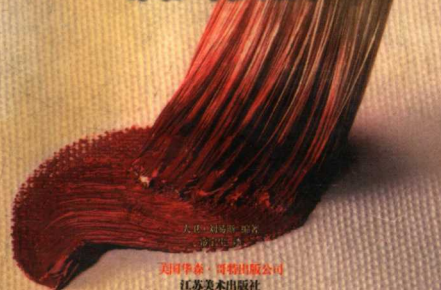
LEARN HOW TO MASTER OIL AND WATERCOLOR TECHNIQUES
TO CREATE YOUR OWN SUCCESSFUL LANDSCAPE PAINTINGS

EDITED BY DAVID LEWIS

最新引进 美国原版

OIL PAINTING TECHNIQUES

油画技法

LEARN HOW TO MASTER OIL PAINTING WORKING TECHNIQUES TO CREATE YOUR OWN SUCCESSFUL PAINTINGS
EDITED BY DAVID LEWIS · INTRODUCTION BY WENDON BLAKE

WATERCOLOR PAINTING TECHNIQUES

水彩画技法

LEARN HOW TO MASTER WATERCOLOR WORKING TECHNIQUES TO CREATE YOUR OWN SUCCESSFUL PAINTINGS
EDITED BY DAVID LEWIS · INTRODUCTION BY WENDON BLAKE

LANDSCAPE PAINTING TECHNIQUES

风景画技法

LEARN HOW TO MASTER OIL AND WATERCOLOR TECHNIQUES TO CREATE YOUR OWN SUCCESSFUL LANDSCAPE PAINTINGS
EDITED BY DAVID LEWIS

美国华森·哥特出版公司 江苏美术出版社

ISBN 7-5344-0793-1

9 787534 407932 >

ISBN 7-5344-0793-1

J · 794 定价: 68.00 元

LANDSCAPE PAINTING TECHNIQUES

风景画技法

编著：(美) 大卫·刘易斯

翻译：英 子 伟 冬

美国华森·哥特出版公司

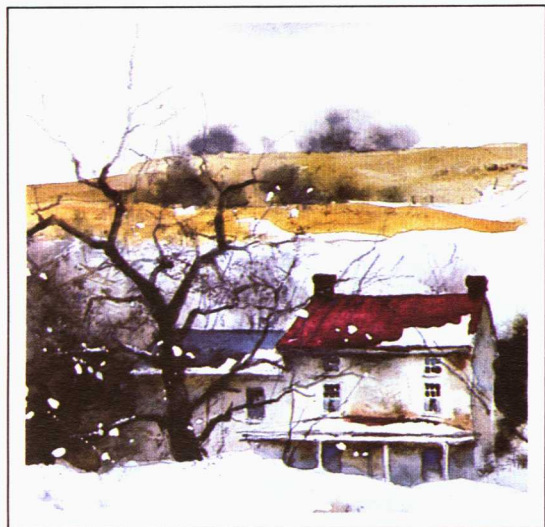
江苏美术出版社

在我编著该书的过程中，有很多人给我提供了帮助，特别是苏珊·考尔根（Susan Colgan）和泰·安宁（Tay Anning），我应该感谢他们。

如果没有他们的帮助，编著《风景画技法》的工作就不可能实施；现在借他们的帮助，这项工作不仅实施了，而且还成了一件乐事。

大卫·刘易斯

目 录

前言 8

如何用水彩和油彩绘制风景 9

雪中农舍 10

同一主题的系列作品 14

选用调子关系设计画面 20

创造地区特征感 24

利用树木的肌理和韵律 26

阳光下房屋建筑的画法 28

捕捉自然中的一瞬间 30

一个处于低潮的码头 32

画出小山坡的戏剧性场面 34

处理强烈的对比 36

晨光中的山脉 38

利用光的装饰图案 40

创造阴影以加强构图 41

摆脱摹绘原景 42

唤来月光 43

在阴影中表现出亮度 44

在白云中发现色彩 45

使阴影与亮部协调统一 46

想象天空 47

强烈指向性延伸景的处理技巧 48

在白雪中发现色彩 49

如何画不同气候条件下的景色 51

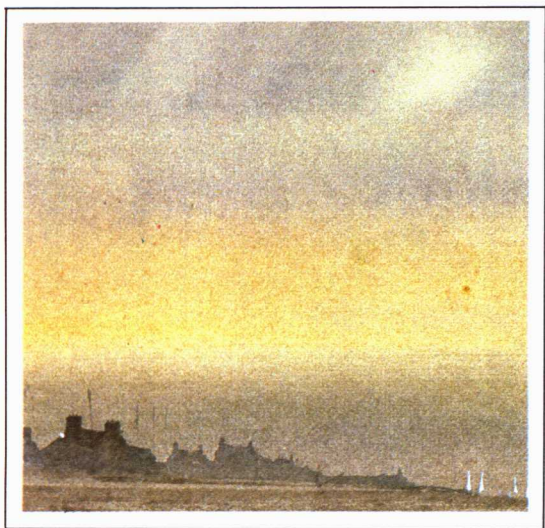
驯服劲风 52

积雪的道路 56

冰上的倒影 57

雪地里细长的枯草 58

山雨 62

如何表现天空的景色 65

- 处理云的结构 66
- 创造天空气氛 68
- 条纹状云彩的画法 70
- 设计天空 71
- 风暴云的画法 72
- 利用阴云密布的天空 73
- 欲雨天空下耀眼的水中倒影 74
- 薄雾弥漫的黎明天空 76
- 天高云淡的景色 78

怎样表现水的各种形态 81

- 波浪 82
- 利用偶然效果设计水的形态 84
- 激流 86
- 静水 88
- 湖 90
- 水中倒影 94
- 溪流 98
- 潮水池 100
- 白水 102

如何画各种树木 107

- 落叶性树木 108
- 开花的树 109
- 阳光照射的树叶 110
- 题材的选择与记录 114
- 把照片用作提示物 115
- 像用水彩那样去用油彩 116
- 雪、草丛和冰柱 118

如何绘制花卉 123

- 缀满花朵的树枝 124
- 花与草 128
- 盛开的丁香花 130
- 青草、杂稂和鲜花 132
- 睡莲 134
- 线条与色调的比较 137
- 百花盛开 138
- 瓶中插花 142

前言

冬日的落雪常常能激发艺术家的创作灵感，但要在画面上表现出落雪纷飞或积雪铺地的效果，却又常常使画家手足无措。可以想象出这样一个场景：一辆辆汽车在乡间的道路上急驰，雪花在汽车前灯的光柱中纷飞舞蹈，给大地的万物——房顶、树枝、停驶的汽车、栅栏和窗台——披上了绒绒的白衣；滑雪者在雪地上画出了一道道明快的痕迹；雪地靴把一串串蓝幽幽的足印留在了旅行者的背后；积雪压弯了许多常青的植物，使林中的小径成了隧道。

面对如此壮观无比的景色，即便是一个心高气盛的画家也可能会感到茫然无措。是的，这样一派白色的天地景象的确常常会使画家望而却步。那么，其他的画家是怎样描绘天气的呢？他们又是怎样表现冬雪的呢？一个画家，或许希望能通过一本好的技法书，去了解别人的技巧处理方式，并从中获得鼓励与启迪。

华森·哥特出版公司的编辑们为了满足这样的愿望编撰了这本《风景画技法》。在这本书里，他们收集了许多不同风格画家的风景示范作品，集众家之长于一册，而非只言一家之能。那么，这些画家是怎样去探讨那激发他们创作灵感的山水风景的呢？他们是否拍摄照片？他们要不要写生？他们选择什么样的颜料？他们又用什么样的画笔呢？

这里精选了9位当代杰出画家的作品，选出了最好的例子、最具启发性的情景来帮助学习绘画的学生。读了这本书，你将发现一条风景画入门的途径；你将掌握在一年中不同的季节，一天中不同的时辰以及在不同的气候条件下描绘风景的技巧。

一条薄冰覆盖的街道，一片雾气笼罩的海景，或是灰色天空下小溪中的倒影，它们是不是既鼓舞了你的创作热情同时又使你感到无所适从呢？翻一翻这本书吧，看看约翰·布洛克利（John Bolckley），查尔斯·里德（Charles Reid）弗斯特·卡德尔（Foster Caddell）和佐尔坦·萨博（Zoltan Szabo）在遇到这类场景时是怎样去描绘的。

你，特别是在冬雪消融或天色灰蒙单调的时分，是否发现自己曾做过有关夏日花园的白日梦呢？这时，如果有某一位画家试图把他在过去岁月里看到的成片成片（不是一片）的花草铺陈到画面上，你

或许会为之感到安慰，抑或受到鼓舞。

这里的9位画家对天空、天气、树木、水和花卉进行了一系列的探索。研究一下他们的作品吧，看看他们是怎样使用水彩和油画颜料的。

正如文顿·布雷克（Wendon Blake）在这套系列丛书的前两本书——《油画技法》和《水彩技法》的前言中特别提到的：如果你有一本这样的书放在自己图书室的书架上，那么你就好比拥有了一所任你支配的艺术学校，每间教室里都有一个教授向你示范他对某一特殊景象的绘制方法；他们在你的画室或工作室里工作，听从你的调遣——这就是拥有该书的好处。以下是那些作品收编在册的画家们的简介。

约翰·布洛克利，一个生活在英国的水彩画家，他的《乡村水彩风景画》一书为该书提供了许多资料。布洛克利是描绘乡村风景的大师，他擅长渲染气氛，对风景画的肌理、造型、色彩均有其独到的发现。

弗斯特·卡德尔，油画家，一位多才多艺的风景油画家。他擅长发现学生作品中不可回避的一些难题，并善于做出示范，指导你去把常见的一些问题转化成风景绘画技法中的有益教训。该书的编辑们从卡德尔所著的《风景画成功的关键》一书里选择了部分段落。此外，卡德尔还撰写了《成功色彩的关键》一书。

乔治·查里波夫（George Cherepov），油画家，以其风景绘画的新颖技法而闻名。他通常在画布上先粗略地画出草图，接下来覆之以“各种线条”，这样他的画作便可初见端倪了。看看他为文顿·布雷克所著的《油画风景大全》一书所创作的示范作品吧，看看他在那些作品中是怎样处理暴风雨的天空和发光的地平线的。

阿尔伯特·汉得尔（Albert Handell），其《油画工作室》一书也为本书提供了丰富的资料。汉得尔富有逻辑性的绘画技法，为风景的绘画和设计提供了有益的经验。他在作画时，总是先用透明的薄涂来铺陈出淡淡的底层色，然后再逐步营造出一种较为复杂的画面效果。汉得尔的画总是突出表现这样的主题：小树林的动势和气韵，或是正午挥洒在仓房四角的朴实无华的光线。

本书的编辑还采撷了菲力普·加米逊（Philip Jamison）所著的《用水彩表现自

然》一书中的部分内容。在加米逊构画的雪地风景或在他以相同的题材发展的系列作品中，你可以看看他是怎样去描绘他家路边附近的那一个农场的。在这本书里，你还可以看看这位画家是怎样画花卉的。

至于如何描绘水的景观，特别是涉及湖泊及大海之类的题材，你不妨看看水彩画家约翰·派克（John Pike）的作品。他擅长于简化和重新设计他所看见的景物。他会一步一步地领着你去画热带风暴，或是通过示范作品把你带到爱尔兰，去画基拉纳附近的一个湖泊。如果你特别喜欢他的风景画，可以再看一看《约翰·派克画水彩画》这本集子，将它作为进一步学习的参考。

查尔斯·里德在本书中将指导你怎样去把一幅风景画分解成几种色调和由这些色调构成的各种简单自然的形象来加以绘制。在这本书里他向你展示了有关停车场和布洛克岛上的许多房顶的作品；他还以睡莲为例，教你怎样去画花。《油画花卉》和《画你想看到的東西》是他所著的有关风景、人物、静物和花卉等五本书中的两本，这两本书为我们所编的这本书提供了资料。

保罗·斯特里斯克（Paul Striskik）是一位油画家。你可以跟随他去西北，看他画白雪覆盖的山峰和晶莹闪光的小溪。如果要学习他的绘画技法，你还可以进一步查阅他与查尔斯·莫瓦里（Charles Movalli）合著的《风景画的艺术》。

如果你想获得风景近看的画面效果，即树木、白雪、溪流、树叶以及花卉的特写镜头，就该看看佐尔坦·萨博的作品。他的作品总是能给人提供有价值的参考。萨博先生画水彩，技法娴熟，作品颇多。在这本书里，他将教你怎样画出雪地上的阴影，怎样去画波浪的浪花。他的两本书——《佐尔坦·萨博画风景》和《描绘大自然的珍藏》为该书提供了部分段落。他的其他著作，比如《水彩风景画》、《有创造性的水彩绘画技法》和《佐尔坦·萨博——工作中的艺术家》，或许能给你的学习提供进一步的帮助。

现在你该知道这本书对你的工作是多么的有用了吧？或许你已急不可待地要把自己的创作灵感付诸于行动了，跟上这几位画家一起干吧！向他们学习，你的作品肯定会变得丰富起来的。

PAINTING LANDSCAPES IN WATERCOLOR AND OIL

如何用水彩和油画绘制风景

不同风格的绘画艺术家们是怎样探讨研究户外风景画的呢？在这个章节里，你能看到他们怎样工作，怎样去分析情景；你能看到他们何时挪动树木的位置以满足构图的需要；你能看到他们画天空、画白雪、画农舍、画那些沐浴在朝阳里的山峰。

如菲力普·加米逊的画家们会教你怎样去把同一个题材演绎成一组系列的水彩画。阿尔伯特·汉得尔会教你用油彩去捕捉树的摇曳之姿，去描绘红仓房上光与影的辉映之态。在这一章里你还将有机会去观摩这些用水彩和油彩绘画的画家们——弗斯特·卡德尔、保罗·斯特里斯克、菲力普·加米逊和阿尔伯特·汉得尔的风景作品。他们是怎样创造出一种地区特征感的？他们又是怎样利用阴影的？他们从何时起脱离原景去按照自己的意愿处理画面的？从他们一步一步的探索中你能学会怎样去提高你自己的绘画技能。

雪中农舍

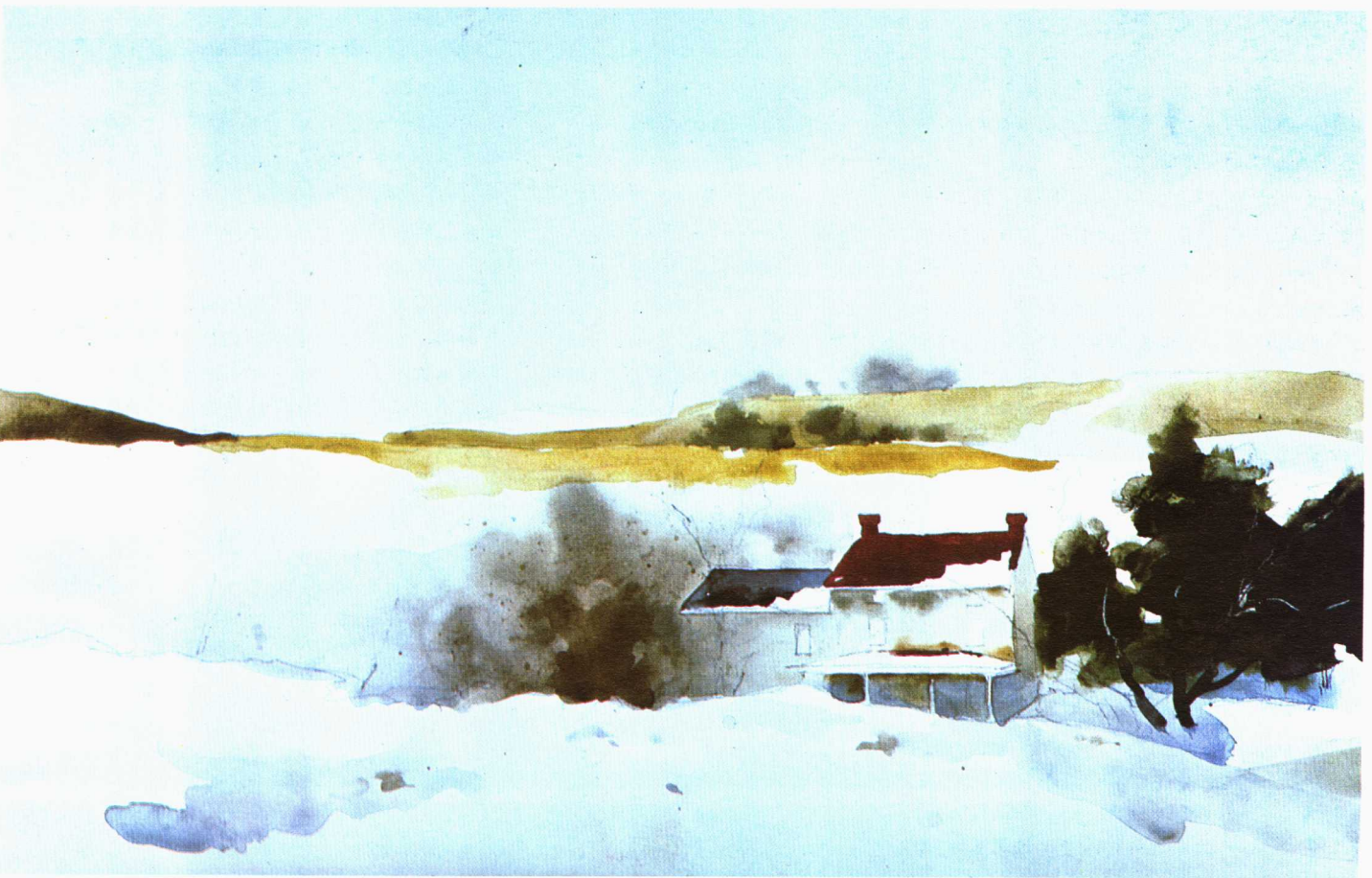
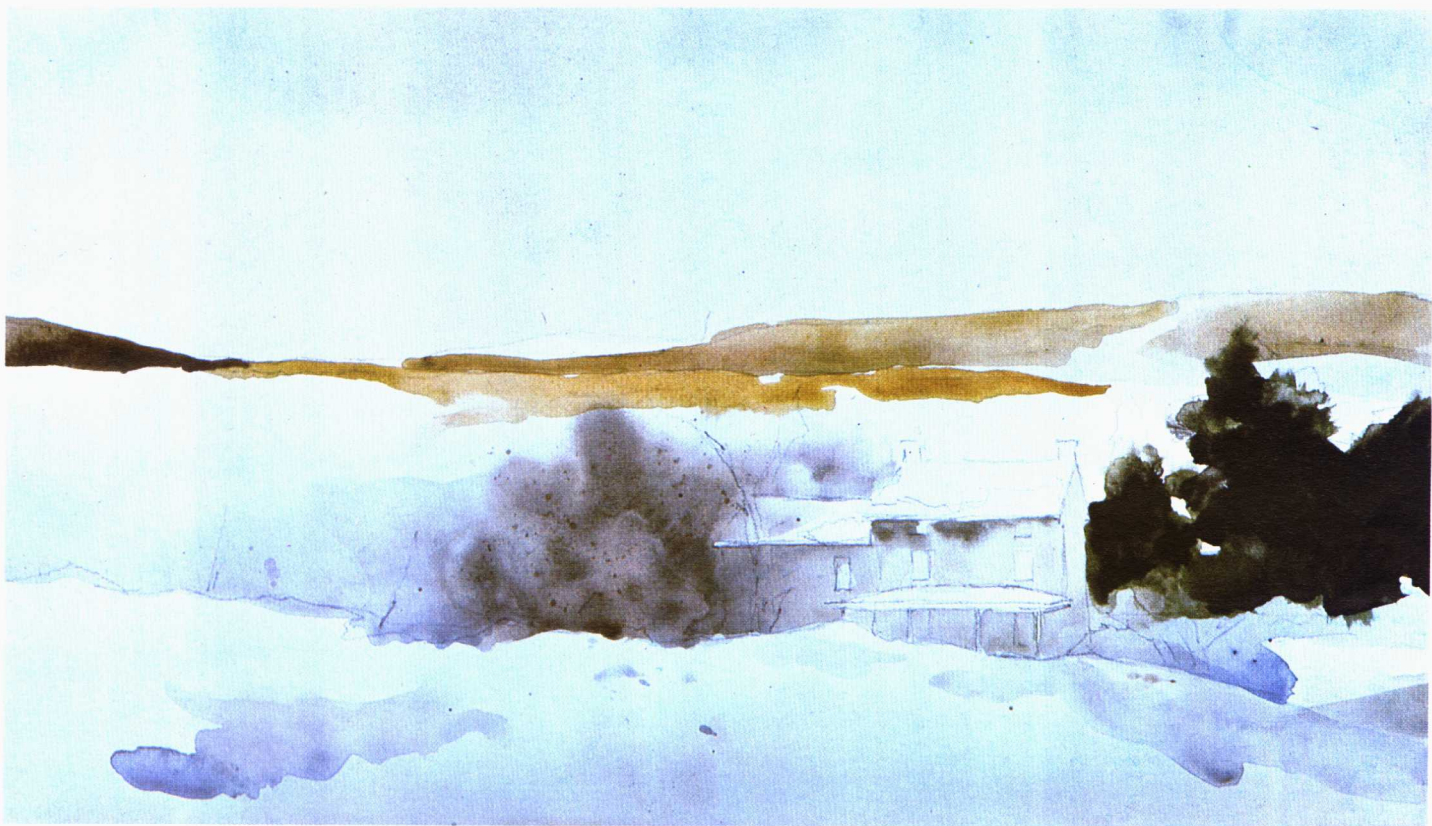

1. 在艺术家住宅附近的山谷里坐落着一幢有两百年历史的农舍。几年前当他第一次看到这幢房子时就被它吸引住了。从那时起,他画了好几张农舍在一年不同季节里的风景作品。在冬天,农舍锡质的红漆屋顶与覆盖着山坡的皑皑白雪形成了鲜明的对比。

画这幅作品时,加米逊先生选用了一种表面中等光滑、双层、百分之百麻质的水彩纸。他先将画纸喷湿,然后将它在画板上铺展开。为了能在画面上同时展示出农舍周围的景象,画家把农舍画成远景。在构图上他最关心的是三个主要空间的划分:天空、简洁白色的前景和画面中心部分。事实上,后者才是画家的主要兴趣所在。确定好这些块面的轮廓以后,画家便很快地着手去绘制面积较大的浅色区。他用1英寸的平头笔来给天空部分作连片的薄涂,在天际线处先用暖调的土黄(yellow ochre)界别出天地,然后逐渐向上给天空涂上冷调的戴维灰(Davy's gray)和钴蓝(cobalt blue)的调合色,同时,他还将农舍及周围的树木也涂上淡淡的戴维灰。

2. 在表现远处与天空接连的草木时,加米逊先生选用了土黄、生褐(raw umber)、橄榄绿(olive green)、岱赭(burnt sienna)等各种色彩的组合色调,以期给这幅风景绘制出一种丰富多采的感觉。接着,他确定了画面上调子最深的部分——房子右侧的一簇松树。一旦这一步完成后,接下来所上的颜色只需简单地与这处深色调块面作比较,便能够较容易地获得正确的色调关系。松树是用12号貂毛笔绘成,它的主要颜色成分是橄榄绿和象牙黑(ivory black)。画家对黑颜色的使用非常小心,因为太多的黑颜色很容易破坏一幅作品的色彩。在画房子的轮廓时加米逊先生只用了很少的一点淡黑色。

3. 这一步画家依然致力于确定画面上的几种主要的色调。他用印度红(Indian red)、茜红(alizarin)和佩尼灰(Payne's gray)的调合色给锡质的房顶涂上了强烈的红颜色,然后他又将另一个屋顶涂上佩尼灰。在给屋顶涂色的过程中,他非常小心地空出一点块面来表示屋顶上待融的积雪,这些都是他设计中的重要成分。为了进一步界定石灰质房子的形状,他在其右侧及门廊下边涂上淡淡的戴维灰。他还用1英寸的平头涂色笔把画面的一小部分弄湿,并点上几滴淡淡的戴维灰以表示远处山上的树丛。房子左边的树木是用以上同样的方法处理的,画家用凡代克棕(Vandyke brown)将这片树木涂出一种灌木丛生的效果。为了给深色的松树添加陪衬,画家在房舍右侧的松树前又画上一棵树,他用画笔勾出树干,用画刀刮出树枝。

4. 加米逊先生用戴维灰、佩尼灰和凡代克棕等颜色画出了房前中央的那棵树，此树增加了画面的空间感并赋予画面一种荒凉的线性特征，与画面的其他部分形成了对比。

在加米逊的作品中肌理效果起着重要的作用。在大多数情况下，他是一层一层地来营造这种效果的——有时他用湿画法（wet in wet），有时他用干笔画法，有的时候则是把两种方法结合起来使用。画家就是用后一种处理手法来进一步刻画远处的山坡和房子左边的树丛的。在整个作品绘制的进程中，他总是整体地去把握画面，很少先完成某一部分后再去处理另一部分。他在房子的屋檐部分加上呈暗暖调的生褐和生赭，使房子的形状结构更加明确。

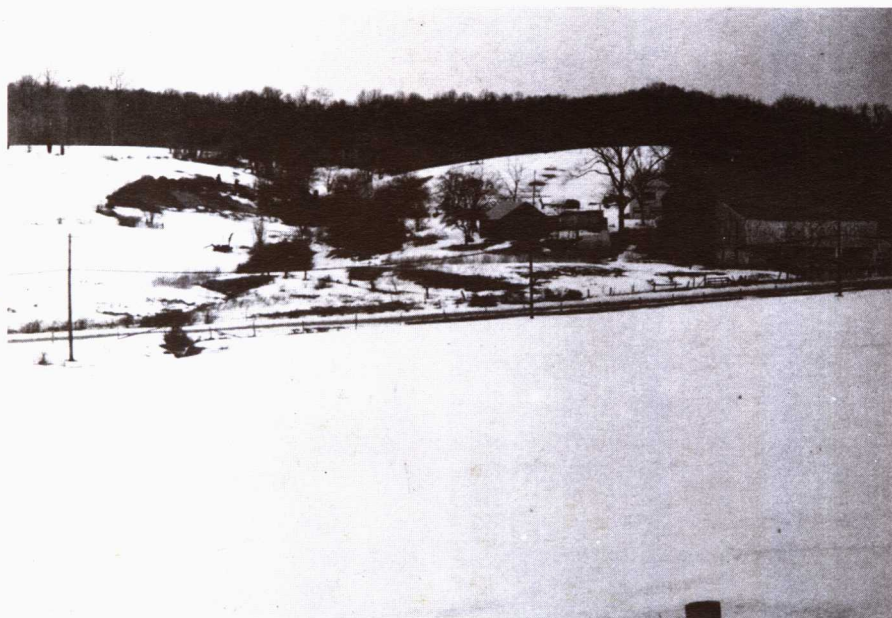
5. 到了这一步，构成这幅作品的诸要素都已基本到位，现在的问题就是对画面作一些加工和提炼了。在这幅作品中，天空占据了整个画面的一大半，加米逊先生想使这一部分保持一种意象上的简洁，但又不让它显得过于空洞，他用戴维灰和天蓝（cerulean blue）的调合色在天空部分轻轻地抹了一笔。这一笔虽然看上去很简单，但画家对这片云的形状及其位置所作的思考要比对画面上其他任何一个成分所作的思考都多得多。接着画家又在房体上画上几小笔淡淡的戴维灰来表现窗户；画家还通过几层薄薄的颜色晕染和质感的刻画强调了作品中央部分的效果。

6. 在最后阶段，加米逊先生一如他在创作其他大多数作品时一样，用于规划作品的时间要比实际绘制的时间多得多。在使窗户获得他认为已经“完成”的效果后，他又通过各种薄涂和肌理表现对窗户作了更为细微的刻画。他还用湿海绵擦出某些部分的颜色来给画面营造出某种微妙变化的气氛，比如，前景左边的冷调阴影以及深色松树的一小部分阴影。最后，经过周密的考虑，他在画面中央洒泼上一些不透明的小白点来表示纷飞的落雪——这是加米逊先生在这幅作品中使用的唯一不透明的水彩颜色。

落日山谷 水彩 27×39 cm 菲力普·加米逊

同一主题系列作品

加米逊先生时常会就同一主题画出一系列的作品。这并不是出于他预先的计划，而是因为某一特殊的绘画对象激发了他的创作兴趣。加米逊先生一旦开始作画便就很难停下，因为一个念头，甚至画面上的一个变化都会引发他的另一个灵感，其情形就如同连锁反应。有时候，他会重复同一构图，希望能得到改进。当他同时画几张水彩时，他会不断地把一个系列中的作品反复比较，加米逊先生发现这种比较非常有用。系列作品给了他试验的机会，同时也给了他更深地研究绘画对象的机会。下面的5幅作品是其系列作品中的一部分，绘画对象是宾夕法尼亚州西卡斯特县离他家不远的法兰克路路边的一个农场。

上面的照片是加米逊先生绘制下列作品时几个视点中的一个。在每一幅作品中，农场、建筑以及周围的小山和树丛都被表现得各不一样。

在创作《法兰克路系列之一》时，加米逊先生选用了四层光面水彩纸——

一种当他试图获得绘画对象的“感觉”时喜欢使用的画纸。这种画纸具有坚硬的表面，所上颜色似乎是浮在纸的表面而不是被吸收进去的。加米逊先生发现这种水彩纸的好处在于当他希望对画面作某些改动时，已经上色的部分很容易被擦掉。

首先，加米逊先生用暖调的灰绿（gray green）给画面打底铺陈，使天空呈现出柔和的色调。待底色干了以后，他直接在底色上画出其他较大物体的轮廓，同时给它们画出一些坚硬或柔软的边际线。由于这种画纸具有光洁的特性，所以画家想要表现的绝大多数肌理效果必须要在薄涂的淡彩上面干画才能获得。实际上，这张写生是由两个步骤构成的：先用大笔薄涂，然后再在其上用干笔绘出细部。一天后，他重审作品，并对一些造型的轮廓作了改动，从而完善了构图的设计。例如，他对画面左边由田野构成的图式就作了修正。

法兰克路边的农场之一 水彩 31×51cm 菲力普·加米逊

法兰克路边的农场之二 水彩 33×49cm 菲力普·加米逊