

An oil painting of a landscape. In the foreground, a green hillside is dotted with a flock of sheep. A large, dark tree stands on the right. In the middle ground, a wide lake or river stretches across the scene. The background is dominated by a dramatic, cloudy sky with shades of blue, purple, and white, suggesting a sunset or sunrise. The overall style is impressionistic, with visible brushstrokes and a rich color palette.

FILL YOUR

Oil Paintings

WITH

Light & Color

油画的光与色

凯文·麦克弗森 / 著

浙江人民美术出版社

致谢

衷心感谢全国各地许多学生的热情鼓励,使我的想法得以成书出版,也感谢我作品收藏者们的慷慨支持,使我的艺术道路得以不断延续,越走越宽。

我非常感谢妻子旺达,是她支持我在事业上不断进取。把我的作品拍成照片和誊清我潦草的手稿并输入电脑实非易事,但她总是耐心细致,毫无怨言。

我的朋友 C.索维克一直鼓励我,随时给我指点。感谢好友 R.雷蒙维,他以精湛的技艺拍下我的肖像、作画的过程和许多由我直接参与的镜头。

D.霍尔登先生是一个非常热心的人,由衷感激他把我推荐给北光书社的G.阿伯特。我还特别感谢责任编辑R.沃尔夫和P.舍林,在出版成书的过程中,他们耐心地给我以帮助,并对我寄予极大的信任。

油画的光与色

原著:凯文·麦克弗森
翻译:黄遵洸 陈君 李昌国

开本: 889 × 1194 1/16
印张: 7.25 印数: 0001-5000
ISBN7-5340-0918-9/J·803

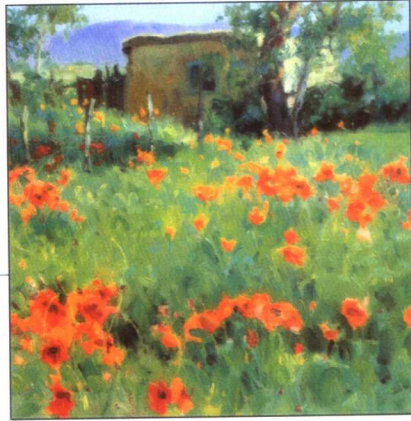
浙江人民美术出版社出版·发行
(浙江省杭州市体育场路347号)
美国北光书社(North Light Books)授权出版
合同登记号: 图字11-1998-32
全国各地新华书店经销 浙江兴发印刷厂印刷
1999年2月第1版·第1次印刷
定价: 45.00元

Fill Your Oil Paintings With Light and Color. Copyright © 1997 by Kevin D. Macpherson. Printed and bound 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., 1507 Dana Avenue, Cincinnati, Ohio 45207. (800) 289-0963. First edition.

O

I

L

P A I N T I N G

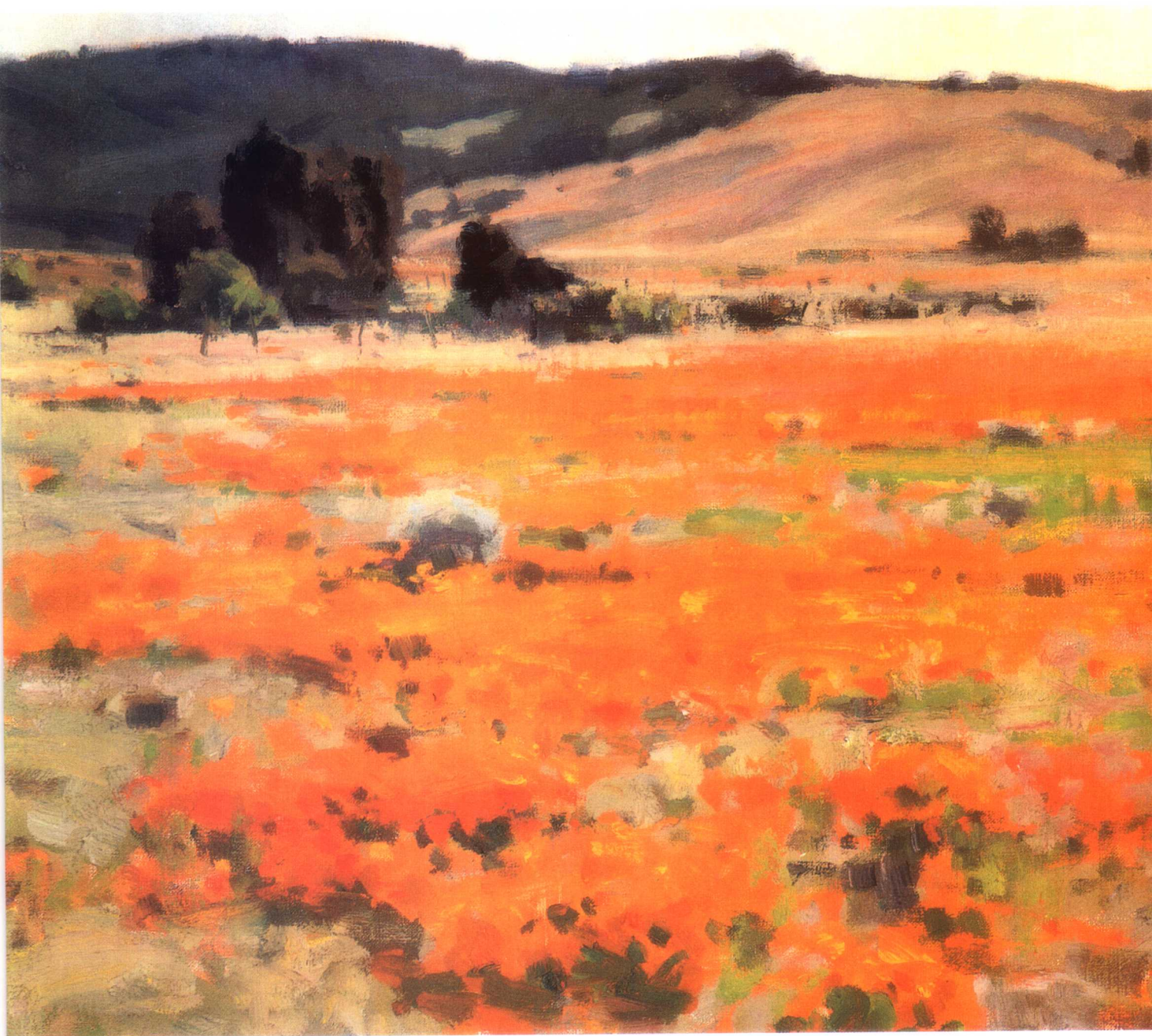

FILL YOUR -
Oil Paintings
WITH
Light & Color

油画的光与色

凯文·麦克弗森

浙江人民美术出版社

目录

序言 ■ 7

画油画的必备用品 ■ 8

在画板上固定画布 ■ 12

第一章

准确把握色彩

能缩短观察的过程,意味着你有能力在任何时候画任何人和物体 ■ 14

第二章

调和纯净鲜艳的色彩

学会在一块面积有限的普通调色板上调和亮丽的色彩,使油画更具整体效果 ■ 24

第三章

光的家族和影的家族

对光和影的彻底了解往往可以化现实为虚幻,同时使油画更有整体性 ■ 34

第四章

学会简化事物的形体,是画油画的良好开端

把世上的事物看做互相连续的各种形的拼凑图案,使你从一开始就能画得简洁而鲜明 ■ 42

第五章

静物写生:来自室内的挑战

在室内有限的场景里作画,通过对形体、光、时间和构图的把握能学到许多宝贵的东西 ■ 60

第六章

朴素简洁的风景画

进行风景画写生能以寥寥数笔反映一个人的绘画经验 ■ 72

第七章

概括而简洁的速写:小巧而精彩

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 ■ 84

第八章

工作室内作画:可以开阔你的眼界

对室外光作画的研究,凭着记忆、创作手记和摄影,能使绘画语言更富条理性 ■ 96

结论:

新的起点 ■ 115

色彩的配色

想再现太阳明亮而丰富的色彩, 开始时要用纯黄或橘黄作底, 然后按这基调和其他颜色相配。

肯塔基的晚霞 15 × 20cm

■ 序言

我的绘画艺术反映了对自然界色彩的一种理解。斑斓的色彩是我油画创作灵感的源泉。

谁都可以学作画。记得我初次在室外画的油画简直糟透了，我的朋友对我的画说三道四，极尽揶揄之能事，说我是“远距离画家”，因为我的画要放在相当远的地方才能看出个所以然来。当然，我决不因他们一再给我泼冷水，而不再作进一步努力。要是患得患失，没有奋斗目标，安于现状，那么我的这本书也不能问世了。

经过几年来的教学和创作实践，我掌握了一套简便的作画方法，我使之简明流畅，使大家都能理解。本书教你怎样去欣赏美轮美奂的色彩，怎样用艺术家的眼光去审视这些色彩以及作画的全过程，帮你建立起足够的信心。你将领略区区一小块调色板的威力，学会了解光和影，学会怎样从开始就使构思简洁明快，使作品具有强烈的艺术感染力，你也能学会怎样有效地使用绘画的工具。通过一步步深入的展示，你能从中领悟到怎样去表现一个景物；通过精心设计的课外练习和生动的实例，你能大胆而踏实地开始作画。那些想用鲜亮而丰富的色彩作画或以全新的眼光来审视大自然的读者，将会发现本书的真正价值。

我的目的是通过练习构图和掌握静物观察技巧，使你学会色彩的语言。这些基本技巧都能使你的绘画基础更扎实。你可以在户外通过室外光作画来印证你这方面的知识，随后再回到画室加以应用。一旦你有了对色彩的新的感受并通过练习加强了构图的基本技巧，你就能既迅速又准确地捕捉到一个外景的基调和实质。

许多学画者胸怀大志要成为专业的画家，而有的则以绘画陶冶性情。不管你的目的如何，如果我教会了你怎样把握色彩，并胸有成竹地进行大量的绘画实践，这样你通向成功的道路会变得十分平坦，绘画给你带来的乐趣也会远远超乎你的想象。

艺术和生活

绘画加深了你对人生的体验，凡你所见的事物、人和景色都可作绘画的材料。请随时注意周围的事物，培养对它们的敏感性。

■ 画油画的必备用品

长期以来，我自己摸索出一些在室内外作画的经验。你也可以有自己的想法，只要这套绘画工具能让你作画更方便。

取景框

取景框是一个小方框，用来选取你所要画的理想景物。室外的景色是目不暇接的，取景框帮你固定并简化眼前的景物。用3.5厘米的塑料制幻灯片空框做取景框非常棒，或者根据画板的大小，用硬纸板剪一块比例相当的长方形做取景框也行。用它框出一块调整的范围，在眼前作前后调移，选好便于作画构思的景物，同时考虑好它的形(轮廓)、明暗和颜色的组合。

轻便写生画架

一只写生(速写)箱，可以很快地改装成写生画架。它适应放不同大小的画布、画笔、颜料和其他绘画用品，当然要结实一点，以防被风吹倒。

在置放这种画架时最好先倒置于地上，撑开下面的支架，然后倒回过来放。支架长短可以调节，以便适应地面的高低不平。使用这种画架必须携带调色板。

衣着

在室外作画，要穿中性颜色的、适合一切气候条件的服装。颜色过于明亮的衣服在画布上会产生强烈反光，影响油画的色彩效果。白色的服装反光太强，使你看不清颜色，也无法对色彩作比较。

灭虫喷雾剂

一定要带上这东西。我常常在我站的地方四周喷洒一遍，以防讨厌的蚊子、小虫和苍蝇的猖獗进攻，影响我专心作画。

布制的桶形包

在园艺品店或五金店都能买到的布制桶形包，可以用来装画具，也可放置用脏的吸水棉纸。这种布制的桶形包有许多小口袋，可以放很多东西，像颜料、废物袋、小刀、玻璃杯、松节油、画笔、灭虫剂等。

黑色麦克笔

一支黑色麦克笔可以用来快速勾画出一块块图形。这种笔使你的构图简洁而丰富，为你继续作画做好充分的准备。如果你使用一支铅笔的话，你也许画出的只是“物体”，而不是“形状”。

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架。有的写生盒在底部有一圆孔,这样就像调色板那样携带方便。用轻巧、可折叠的三脚架来置放这种盒子最为理想。

遮阳伞

一顶大的遮阳伞可以使你免受日晒雨淋之苦,也不致使画布、调色板直接曝晒于阳光之下。有的伞有一个可弯曲的C型固定夹与画架连接在一起,价钱也不贵,还有的伞备有几根可以直接插在地上的尖头支架。伞的颜色最好是灰色或黑色的,因为明亮的色彩会影响画面和调色板上的颜色区别。

调色板

调色板有不同的形状、大小、颜色和质地。我建议用那种面积较大,有足够空间调和颜料的调色板。有的人喜欢用白色调色板,这样看颜色比较真实。我喜欢用桃花心木制的调色板,每次用过之后,可用调色刀刮去上面残留的颜料,然后用浸过松节油的棉纸擦一遍,使板上薄薄地留下一层薄膜,干了之后呈玻璃光泽般的中性色彩。

颜料

要挑选适合你需要的颜料。同一种色彩的颜料,由于品牌不同,其色彩也不尽相同。我喜欢用“温莎”和“牛顿”牌的油画颜料:

- 钛白色:不透明,有很强的覆盖力。
- 淡镉黄色:一种淡的明亮的黄色。
- 深茜红(紫红):一种透明、略带冷调的暗红色。
- 佛青色:一种鲜亮、透明的绿色,跟深茜红配合使用相得益彰。

我有时用醇酸钛白色,因为它可缩短调配好的颜色的变干时间,适合于旅途中作画,使画好的颜料尽快变干。

画笔

最好用4至12号的多功能鬃毛画笔,它们用起来比较轻巧。我建议备用尽可能大些的画笔,以防不时之需。建议的型号有:

- 圆型笔:功能较多,可大可小,粗细随意,效果很好。
- 圆锥型笔:略带圆型的扁平画笔,形状、功能极佳。
- 短平画笔:短而扁平的画笔,适合画凿形笔触。
- 钻形画笔:适合于画轮廓。它笔毛长,即使在划细线时笔头仍带有足够的颜料。

调色刀

调色刀和油彩刀有多种用途: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,给画好的画巧妙地添加颜色,使其更具质感。

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,把多余的颜料挤掉,然后用松节油或矿泉水彻底洗净,再把残留的松节油挤去。在作画结束时,用温肥皂水清洗画笔。洗净之后,用手指在笔毛上轻轻地抹一遍,使它们干了之后保持原来的形状。

画布

我用的是用油打过底的麻制画布。我的画一般都大于41×20厘米，然后把它们裱在较小的画板上。

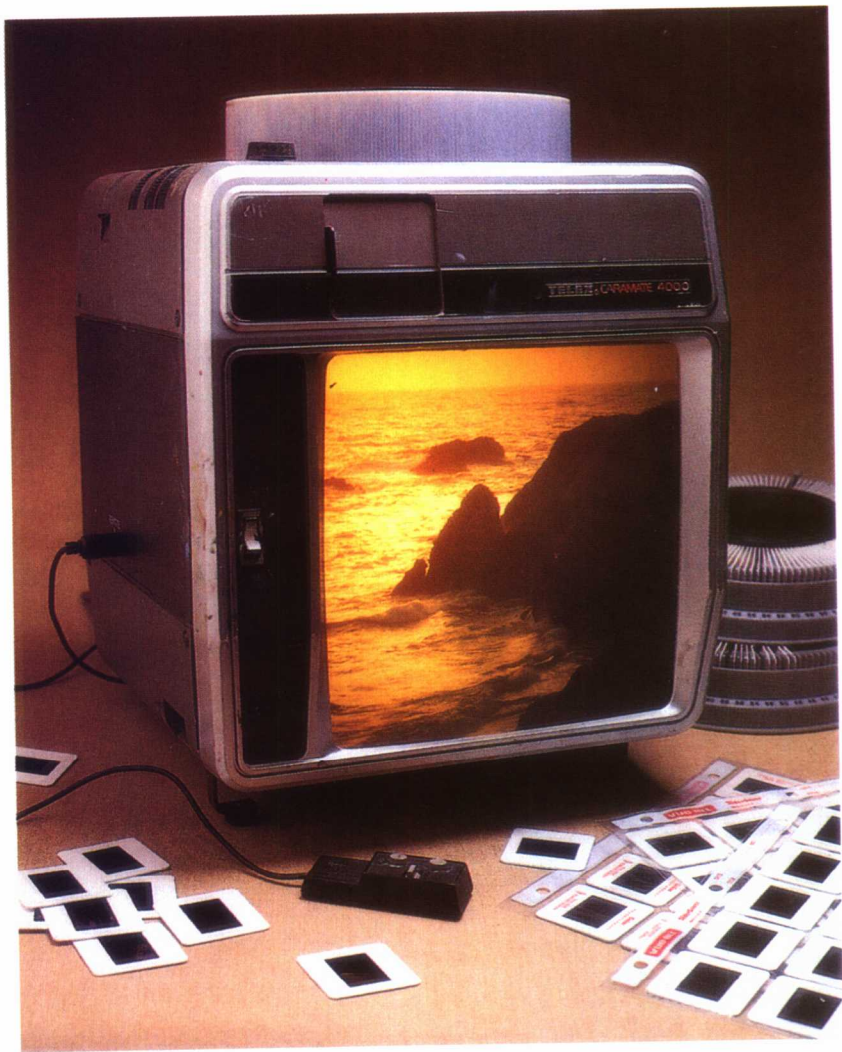
擦笔纸

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，因为它能更快地被抽出。时间和节奏是非常重要的，特别是在室外作画。

画板

我有时用石膏处理画板，一般要上两三层石膏，最后一层用砂纸轻轻地磨搓。薄薄的一层石膏能使画板不致翘起。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。

上光油

为了使作品几年后都不致被尘烟弄脏，可以在它上面喷涂一层上光油。我建议你在画好作品之后，等画的表面摸上去全干了再涂上一层起保护和润色作用的上光油。这也许要等上一年半载。上光油起着抛光或褪光的作用。其抛光作用使作品看上去鲜活润泽，仿佛油彩未干；而对有些作品则作褪光处理更好，因为那些作品不需要透出光泽。

照相机

照相机能捕捉景色中不断变化的细节以及丰富多彩的光和影的构成。我用的是自动对焦相机。这种相机不用对焦就能快速拍摄跑动的动物，或不动声色地摄下街头的行人。我有一个75-300mm的镜头，这样可以不用变换镜头随意拍下不同距离的景物；一个55mm的镜头可以将很近的物体拍得十分真切而不会变形。广角镜头有拍摄大范围景物的优势，但往往容易变形。用反转片进行拍摄更能体现景物丰富而微妙的色彩关系。

幻灯放映机

用幻灯放映机可以在墙上映出电视机屏幕大小的画面。在试看这种幻灯片时，不用占多大的空间，有一个照明良好的画室即可。我把放映机放置在我的前面，就像在拍外景一样。有时我故意不对准焦距，使形象模糊，这样可以起到简化作用，来突出大的轮廓。

镜子

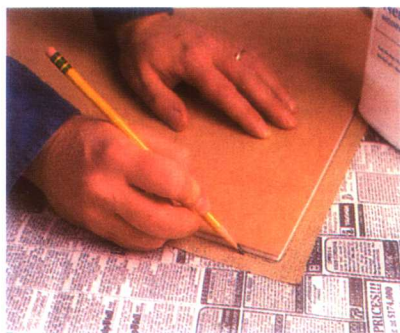
在镜子里看画好的形象，虽然与真实的景物相反，但有着不失真的生动效果，而且也容易看出构图上存在的问题。

逐步成熟

你要使自己日趋成熟，不要輕易被朋友或画友弄得灰心丧气，特别在做本书规定的一些简单练习时尤其如此。要有毅力和耐心，像书上规定的那样，画上一百张简单、枯燥、广告画般的练习画。你总有一天会成熟老练起来的。

■ 在画板上固定画布

外出写生用的画布要轻便，不易弄皱，面积也相对要小一些。我喜欢自己制作画布，这样可以自己选择画布的大小和质地。商店里的现成画布多用劣质材料制成，这种画布做练习用还可以，但用来专业作画质量太差。

1 准备好制作用品

在一个环境适宜的工作室中，准备好下列物品，自己制作画布：胶水，涂过底的画布，画板，刮刀，工艺刀，报纸，盖布，手套，用来压胶水粘过的画布的书本，棉纸，水，铅笔，上油滚筒。

2 准备好画板和画布

把板裁成所需的大小。我现在用的是一种不易弄弯的泡沫夹心板，分量轻、强度大且不易变形。它比纤维板还要轻，旅行写生携带十分方便。用同样的方法还可以制作以桦木或纤维板为材料的画板。

把画板放在画布上，用小刀按画板的大小裁割，四周留出1.3厘米的边。画布容易卷边，所以要把画板和画布叠放在一起存放几天，这样，用胶水粘贴时就不会再翘起。

在画布麻质的这面，用铅笔划出画板同等大小的框，以便在粘贴时留下依据。在画画的这面放上几张报纸，万一在表面粘上多余的胶水，可以撕去报纸。

3 涂上胶水

为了便于保存，我建议用PH(酸碱)度平衡的动物胶作为装订胶水，它比较容易清除。其他带有石膏和稠面剂的胶水也可备一些。使用粘胶水等，要看看在画布或画板上是否粘有脏物，谁都不愿意在精心制作的画布上留有瑕疵。

将涂过底的布面朝下，在粗糙的另一面抹上足够的胶水，使之均匀地在整个面上散开。用一块大小适中的布在上过胶水的画布上垂直和平行地来回擦拭，使胶水彻底渗入画布中，在表面均匀地留下一层胶水。注意画布的边缘部分最容易卷边，要把留在那里多余的胶水去掉。

4 固定画板

把画板放在上了胶水的画布上，然后翻个面。千万不要让胶水弄脏涂过底的布面，并把粘着的脏报纸撕干净。趁胶水未彻底干透以前，用棉纸把边上多余的胶水擦去。

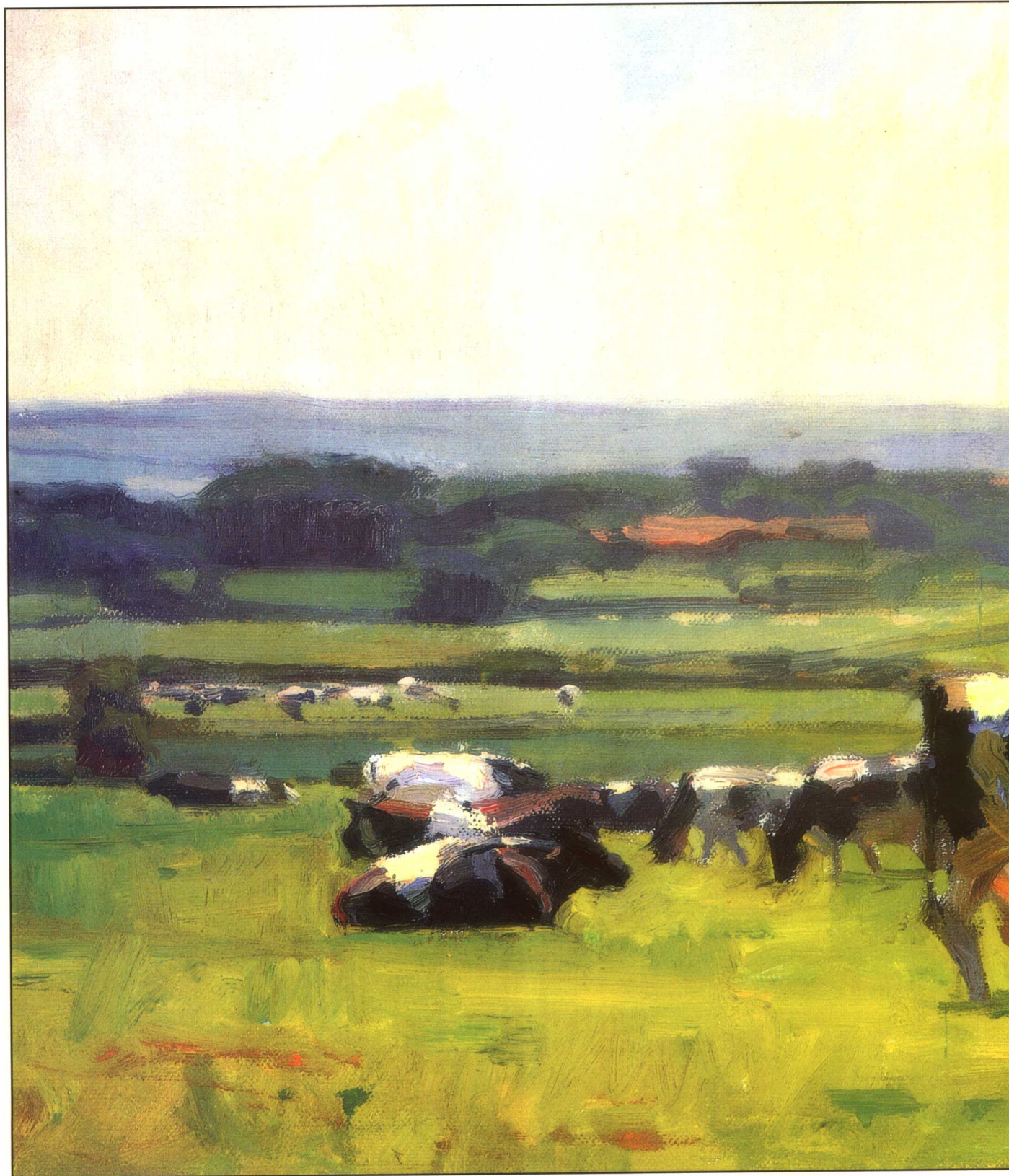
5 将表面弄平整

用滚筒滚压前，在画布上垫一张纸以免破损。千万不要用报纸，以免报纸上的油墨迹粘在画布上。要套上手套以防用力时磨破手。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，使之完全粘合。

6 裁割完工

在动物胶或装订胶晾干的过程中，画布会有所缩小。假如在边上留的空边很宽，由于四周胶水晾干的时间不同易导致边缘翘起。因此，用工艺刀把边切去，留出约3厘米的边缘，待画布干了之后，就收缩成跟画板同样大小了。如碰到有些胶水不会收缩，我们可以把制作好的画布上下叠在一起，用厚重的书本压着，待干了之后就平整了。

宁静的牧场 30 × 41cm

第一章

准确把握色彩

一旦你具有观察色彩的能力并时时都以此为准绳去分析所有的事物，那你完全有能力画好你所要画的一切。你必须具有观察事物和简化物体的能力。在室外作画并非易事，你应使周围一切东西为你所用，使作画更顺利。

