

[美] 理查德·麦金利 著 高晓红 译

色粉画指南

上海人民美術出版社

色粉画指南

[美] 理查德·麦金利 著

高晓红 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

色粉画指南 / (美) 麦金利 著; 高晓红 译. — 上海: 上海人民美术出版社, 2014.8

(西方经典美术技法译丛)

原文书名: Pastel Pointers

ISBN 978-7-5322-9084-0

I. ①色... II. ①麦... ②高... III. ①色粉笔画—绘画技法—指南 IV. ①J216-62

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第155862号

PASTEL POINTERS. Copyright © 2010 by Richard McKinley.
Manufactured in the 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 Edition.

Right manager: Ruby Ji

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: 09-2013-657号

西方经典美术技法译丛

色粉画指南

著 者: [美] 理查德·麦金利

译 者: 高晓红

策 划: 姚宏翔

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

特约编辑: 孙飘丝

技术编辑: 季 卫

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

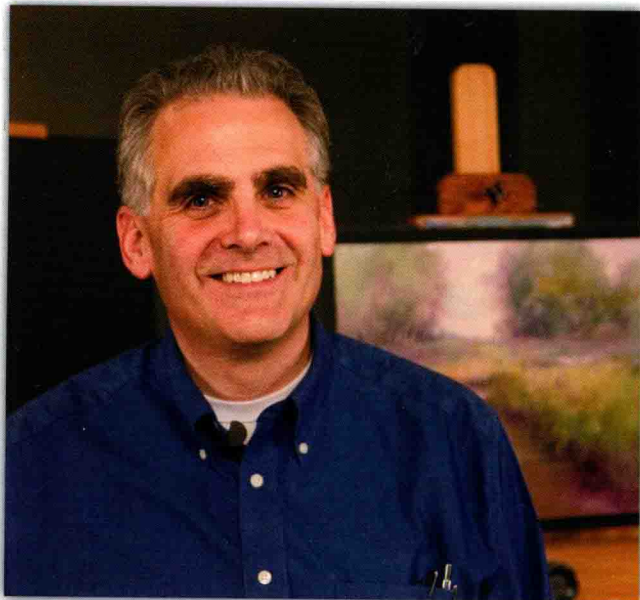
开 本: 889×1194 1/16 印张 8

版 次: 2014年8月第1版

印 次: 2014年8月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9084-0

定 价: 48.00元

作者简介

理查德·麦金利 (Richard McKinley), 职业艺术家, 从事艺术创作长达 38 年, 并拥有超过 35 年的教学经验。自 2003 年以来, 他为《色粉画杂志》撰写标题为《色粉画指南》的文章, 从 2007 年开始, 他每周在 www.artistsnetwork.com 网站上发布关于《色粉画指南》的博客。他在全美以及国际研讨会上教课并参与其中已逾 30 年。他的作品在一些国家级艺术馆展出。他不仅是纽约萨玛港笛艺术馆会员、美国色粉画协会署名会员并于 2010 年入选名人堂, 也是西海岸色粉画协会的署名杰出粉画家、西北色粉画协会署名会员以及美国油画家协会会员。他的作品已被收入北光出版社出版的一些书中, 例如《绘画设计与构图指南》、麦琪·普莱斯 (Maggie Price) 所写的《用色粉笔画》以及《纯色: 色粉画精选》。此外, 理查德还为 ArtistsNetwork.tv 制作过两张关于色粉画的教学光盘。登录 www.mckinleystudio.com 访问他的网站或登录 <http://pastelpointersblog.artistsnetwork.com> 访问他的博客。

公制换算表

被换算	换算至	乘以
英寸	厘米	2.54
厘米	英寸	0.4
英尺	厘米	30.5
厘米	英尺	0.03
英码	米	0.9
米	英码	1.1

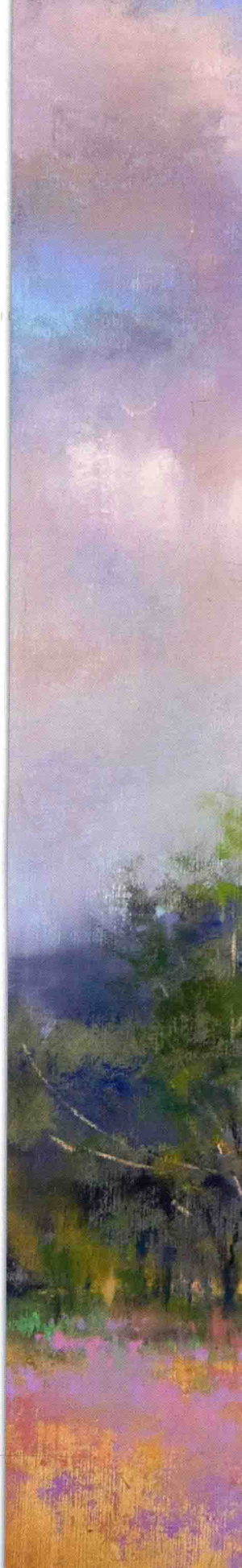
目录

8 序言

10	CHAPTER 1 材料
30	CHAPTER 2 构图
40	CHAPTER 3 光线和色彩
56	CHAPTER 4 底色
68	CHAPTER 5 技巧
82	CHAPTER 6 户外写生
98	CHAPTER 7 色粉画生意
110	CHAPTER 8 乐趣和终生学习

124 结束语

126 索引

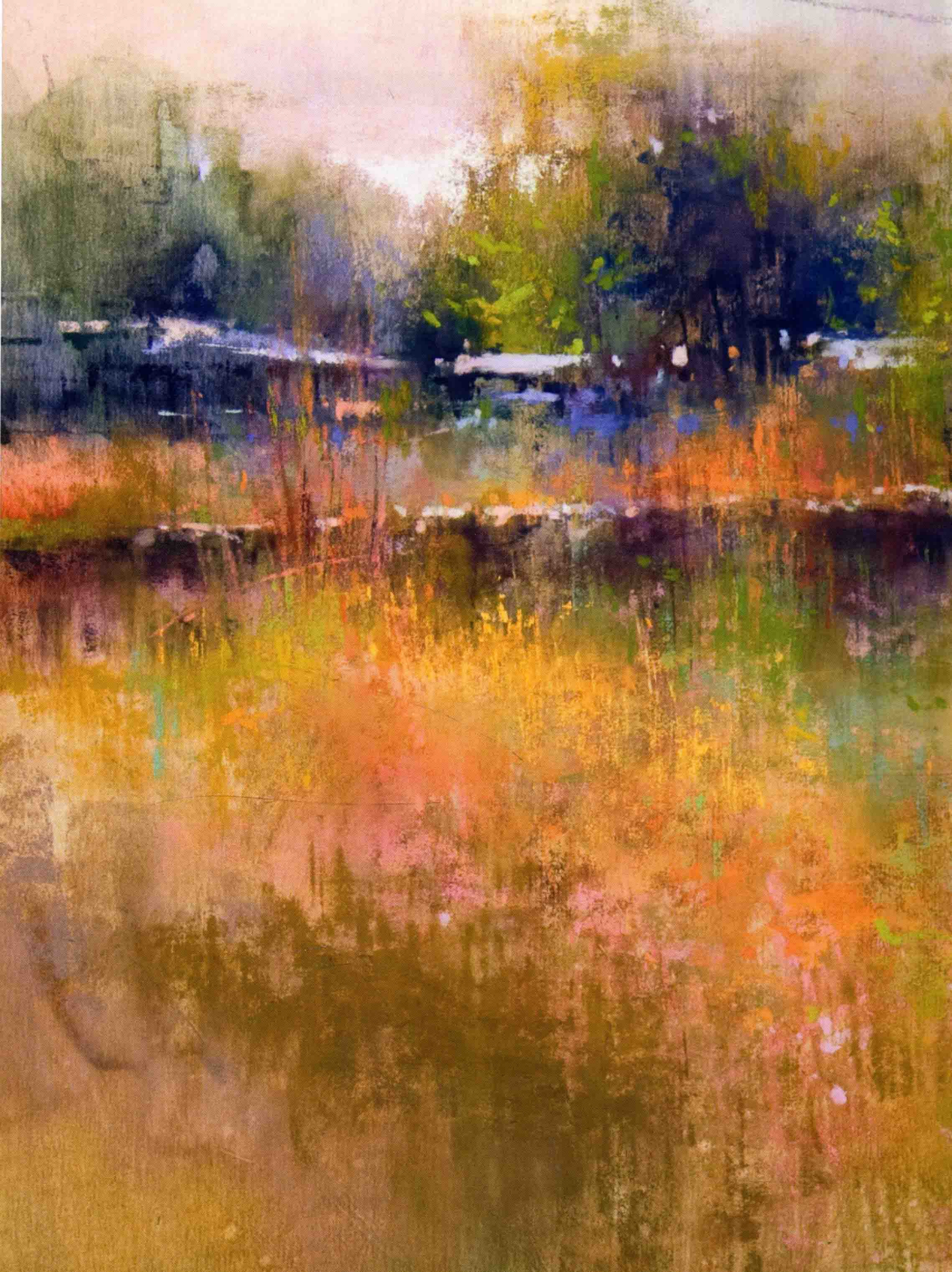
色粉画指南

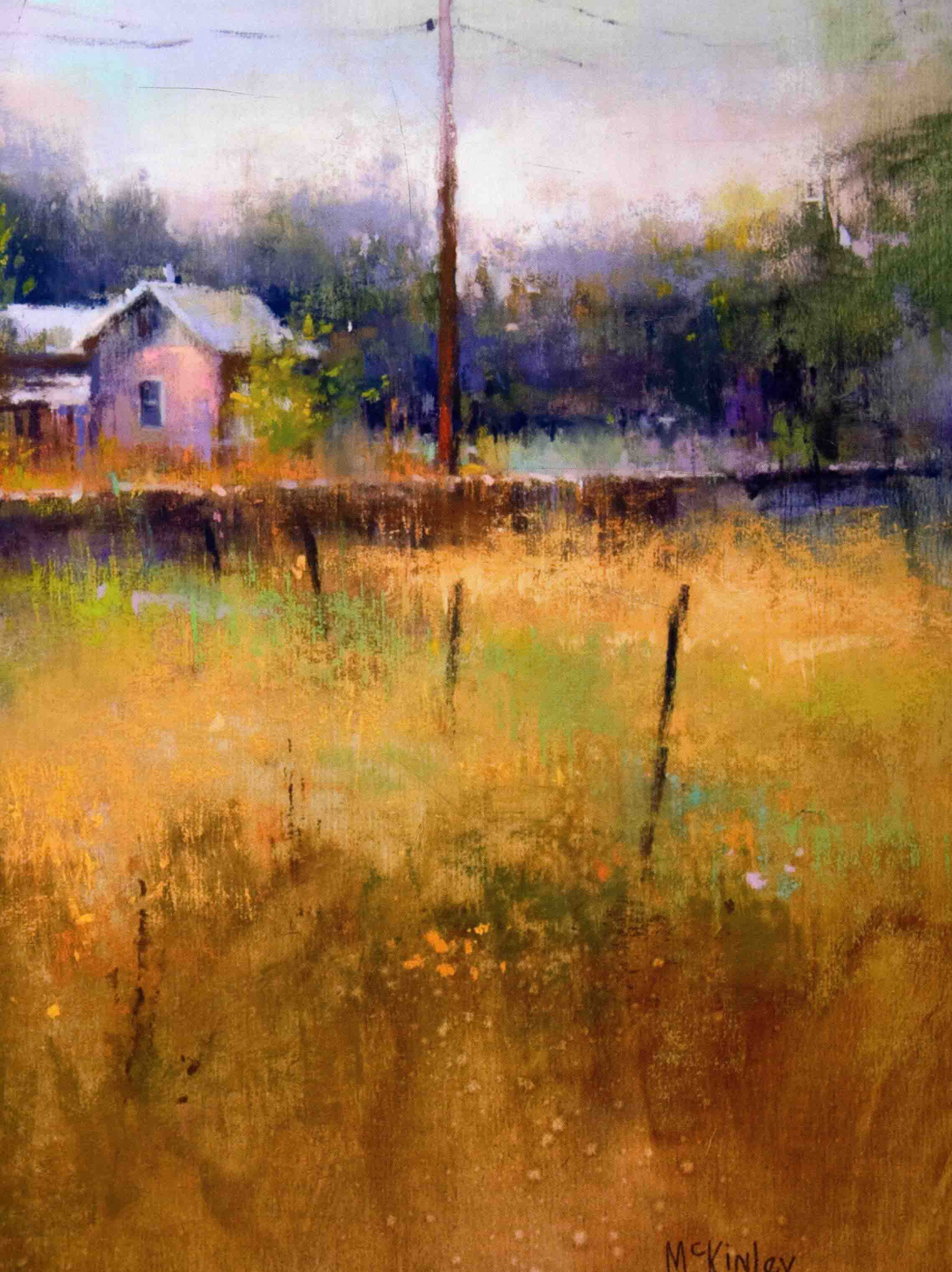
[美] 理查德·麦金利 著

高晓红 译

上海人民美術出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

McKinley

图书在版编目 (CIP) 数据

色粉画指南 / (美) 麦金利 著; 高晓红 译. — 上海: 上海人民美术出版社, 2014.8

(西方经典美术技法译丛)

原文书名: Pastel Pointers

ISBN 978-7-5322-9084-0

I. ①色... II. ①麦... ②高... III. ①色粉笔画—绘画技法—指南 IV. ①J216-62

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第155862号

PASTEL POINTERS. Copyright © 2010 by Richard McKinley.
Manufactured in the 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 Edition.

Right manager: Ruby Ji

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: 09-2013-657号

西方经典美术技法译丛

色粉画指南

著 者: [美] 理查德·麦金利

译 者: 高晓红

策 划: 姚宏翔

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

特约编辑: 孙飘丝

技术编辑: 季 卫

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

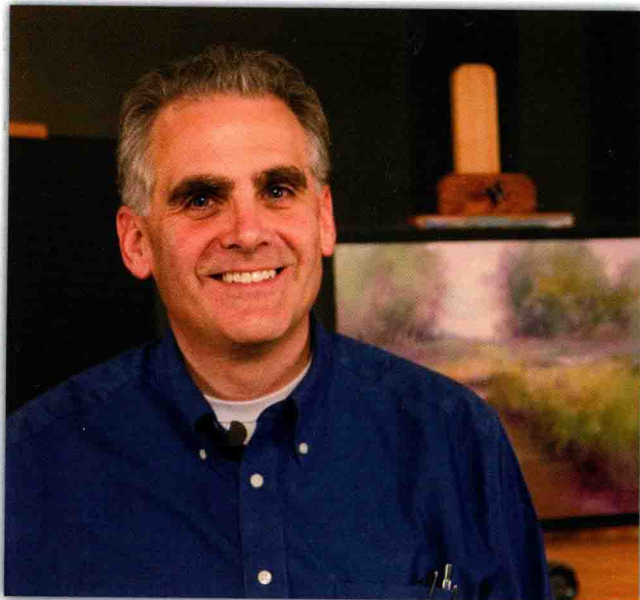
开 本: 889×1194 1/16 印张 8

版 次: 2014年8月第1版

印 次: 2014年8月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9084-0

定 价: 48.00元

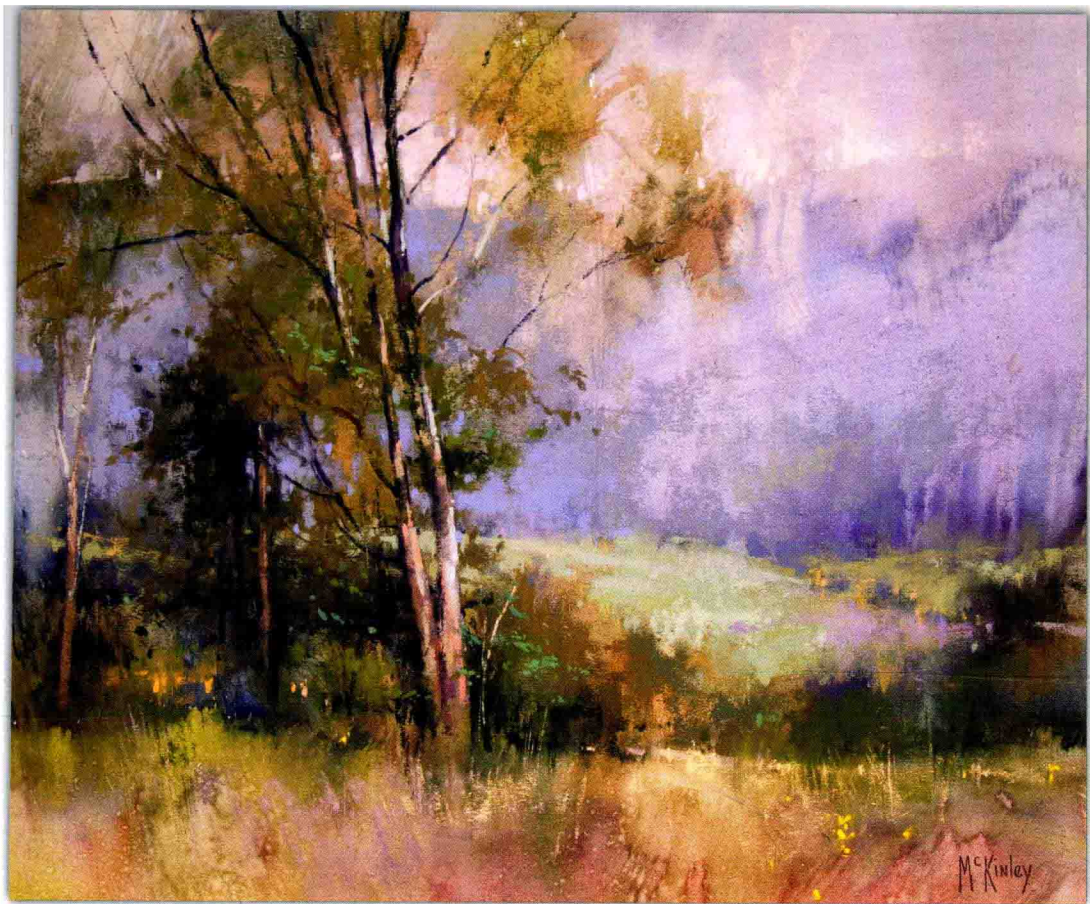

作者简介

理查德·麦金利 (Richard McKinley), 职业艺术家, 从事艺术创作长达 38 年, 并拥有超过 35 年的教学经验。自 2003 年以来, 他为《色粉画杂志》撰写标题为《色粉画指南》的文章, 从 2007 年开始, 他每周在 www.artistsnetwork.com 网站上发布关于《色粉画指南》的博客。他在全美以及国际研讨会上教课并参与其中已逾 30 年。他的作品在一些国家级艺术馆展出。他不仅是纽约萨玛港笛艺术馆会员、美国色粉画协会署名会员并于 2010 年入选名人堂, 也是西海岸色粉画协会的署名杰出粉画家、西北色粉画协会署名会员以及美国油画家协会会员。他的作品已被收入北光出版社出版的一些书中, 例如《绘画设计与构图指南》、麦琪·普莱斯 (Maggie Price) 所写的《用色粉笔画》以及《纯色: 色粉画精选》。此外, 理查德还为 ArtistsNetwork.tv 制作过两张关于色粉画的教学光盘。登录 www.mckinleystudio.com 访问他的网站或登录 <http://pastelpointersblog.artistsnetwork.com> 访问他的博客。

公制换算表

被换算	换算至	乘以
英寸	厘米	2.54
厘米	英寸	0.4
英尺	厘米	30.5
厘米	英尺	0.03
英码	米	0.9
米	英码	1.1

柔和的雨，15"×18" (38cm×46cm)

致谢

这本书里所分享的一切内容都来源于那些亲切的艺术家的应用课程，这些年来那些艺术家给我以及其他有抱负的画家带来了知识和灵感。特别感谢所有的学生，能和他们打交道，我感到很幸运。比起其他任何来源，我从他们身上能学到更多的知识。

我取得的成就必须要归功于以下几人：我的母亲贝内瓦·麦金利（Beneva McKinley），在我很小的时候是她让我对艺术充满了好奇心；我的高中艺术老师詹姆斯·斯努克（James Snook），他发现了我的潜能并鼓励我利用潜能；我的第一个艺术导师玛格丽特·斯塔尔·莫耶（Margaret Stahl Moyer），她为我提供指导和训练；还有绘画大师阿尔伯特·汉德尔（Albert Handell），他倾听了我的艺术心声。

另外，衷心地感谢詹妮·哈钦森（Janie Hutchison）和麦琪·普莱斯，她们很有远见地创办了《色粉画杂志》并让我第一个在上面发表作品。

我还要感谢 F+W Media 这支完美的团队：出版人杰米·马克尔（Jamie Marke）和编辑主任帕姆·威丝曼（Pam Wissman），他们计划了这个项目并全程给予指导；编辑萨拉·拉雪兹（Sarah Lachais），是她的耐心和努力才完成了整理文章这项艰苦任务；以及所有我有幸与之合作的编辑人员：莫林·布鲁姆菲尔德（Maureen Bloomfield）、克里斯·麦克修（Chris McHugh）、杰西卡·坎特伯雷（Jessica Canterbury）和萨拉·施特里克来（Sarah Strickley）；最为重要的是，同样值得在这本书上署名的就是《色粉画杂志》的编辑安妮·赫薇内尔（Anne Hevener），这些年来是她让我的文字变得连贯合理。

献给

谨以此书献给所有和我有着多年艺术友情的绘画朋友，以及一直为我的艺术之旅提供支持的唐·罗伯逊（Don Robertson）。

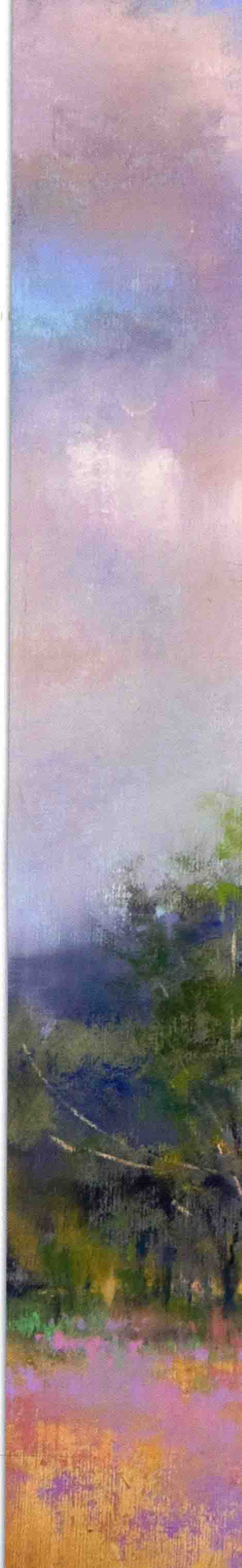
目录

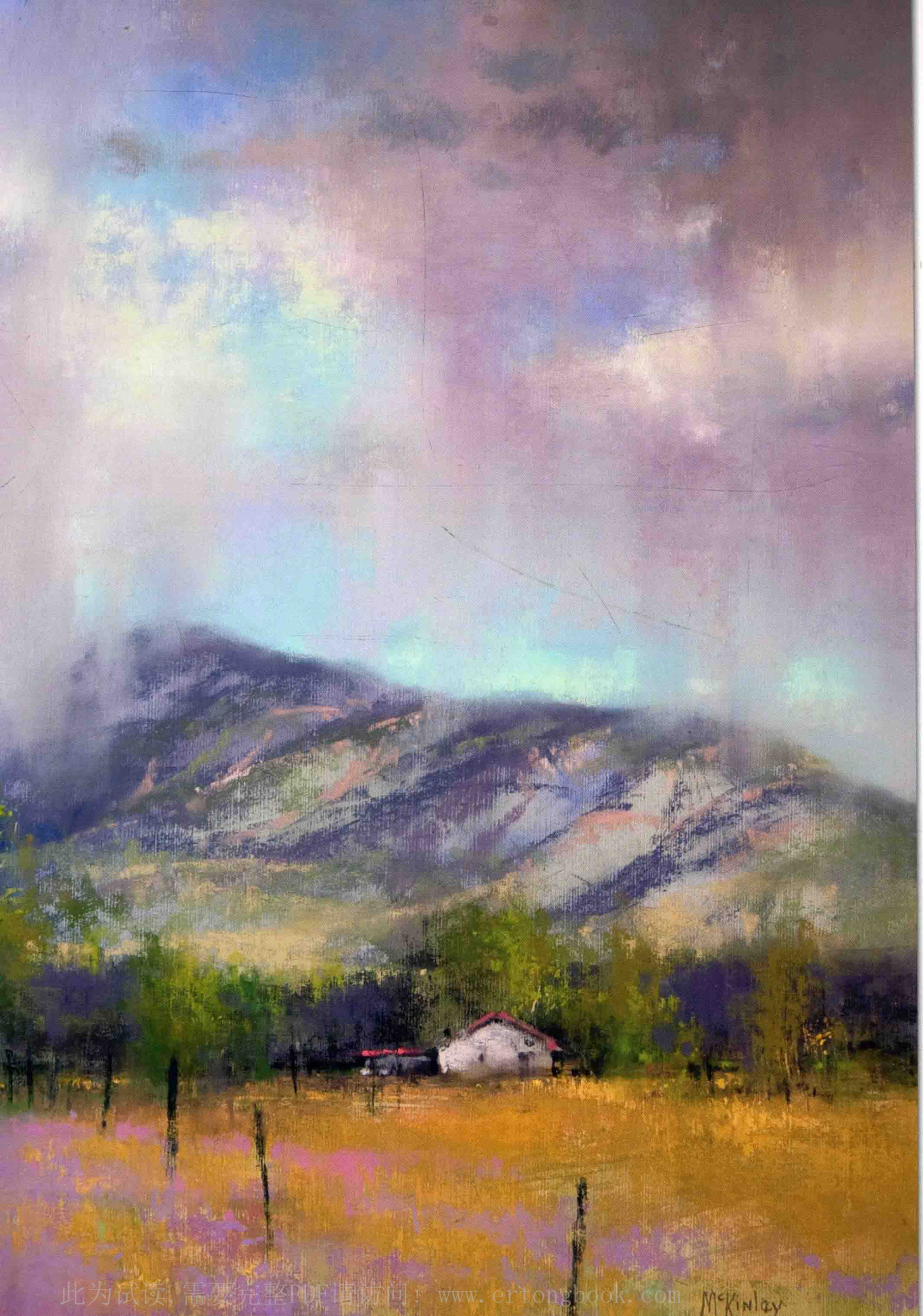
8 序言

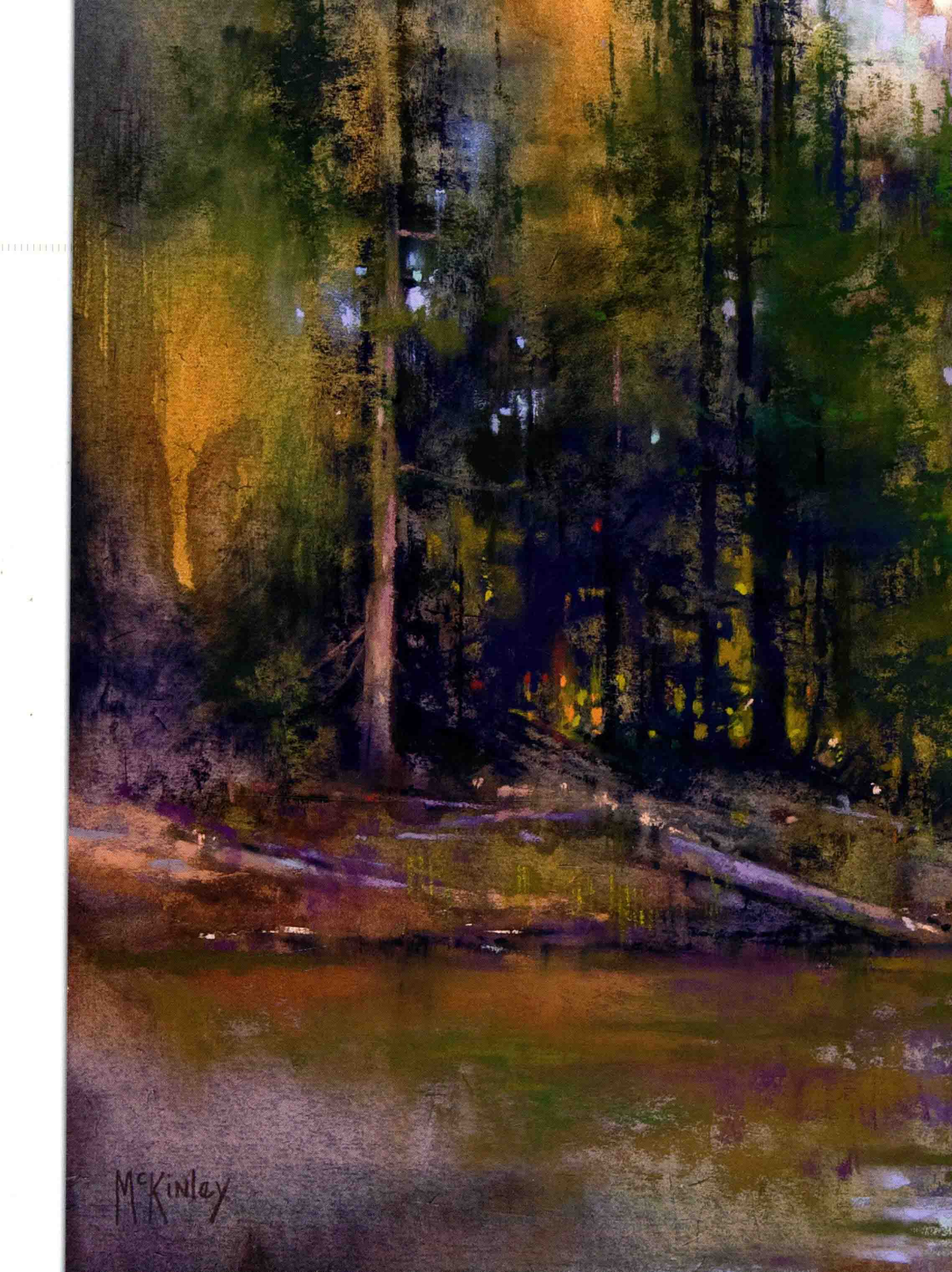
10	CHAPTER 1 材料
30	CHAPTER 2 构图
40	CHAPTER 3 光线和色彩
56	CHAPTER 4 底色
68	CHAPTER 5 技巧
82	CHAPTER 6 户外写生
98	CHAPTER 7 色粉画生意
110	CHAPTER 8 乐趣和终生学习

124 结束语

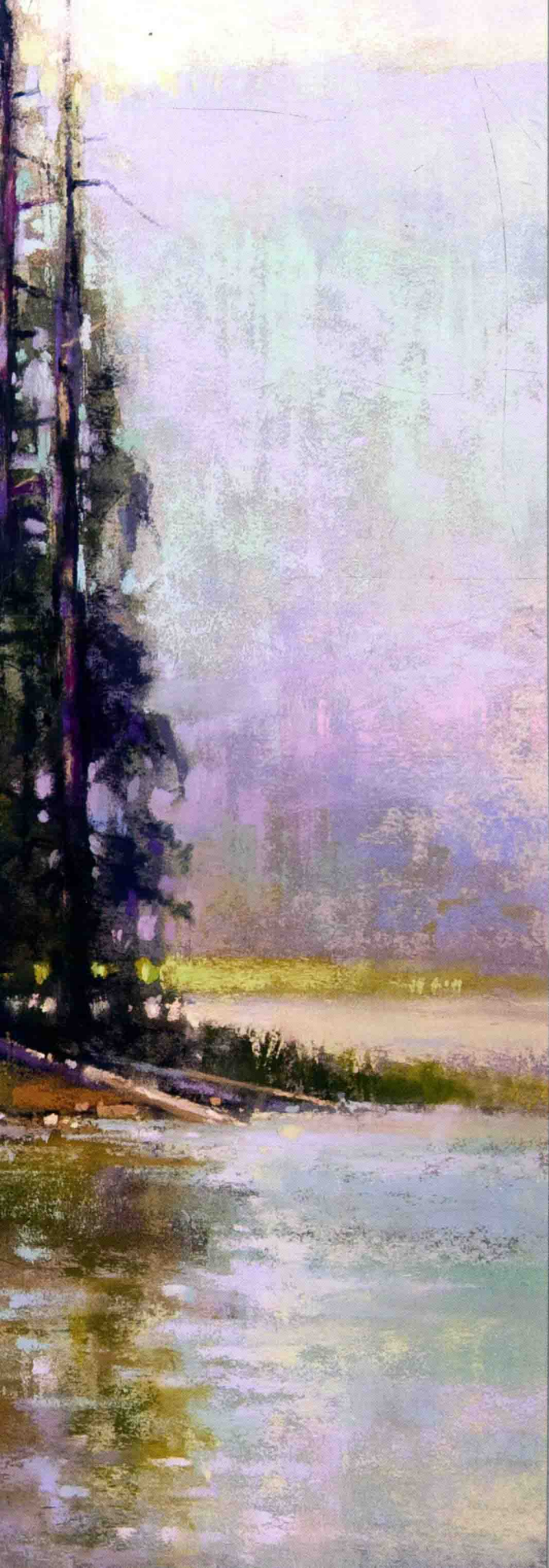
126 索引

McKinley

序言

2003 年受邀为《色粉画杂志》撰稿时，我受宠若惊。我可以分享些什么内容呢？我几乎没想到我写了二十五余篇专栏文章并且这成为了我艺术生涯中最有益的经历。2007 年，编辑安妮·赫薇内尔找到了我，和我谈论开设一个有关色粉画博客的想法。而当时我还不知道什么是博客。在 F+W Media 团队成员的鼓励下，我开始了每周发布博文，主题涵盖了从调色板选择到绘画时我们所听到的内容。随着资料的积累，编辑成书的想法随之而来。接着艰巨的整理工作就开始了。在编辑萨拉·拉雪兹的耐心帮助下，我最终将所有的资料汇编成书。

1975 年，我第一次接触到了色粉画。当时我有一个画家朋友，他很欣赏我在油画方面所取得的成就。当他给了我第一套色粉笔时，我立即就被吸引住了。色粉笔可以直接使用，并易于修改，因此用它绘画是一种乐趣。虽然我还在继续使用其他媒介，但是色粉画将永远是我艺术表达的主要部分。

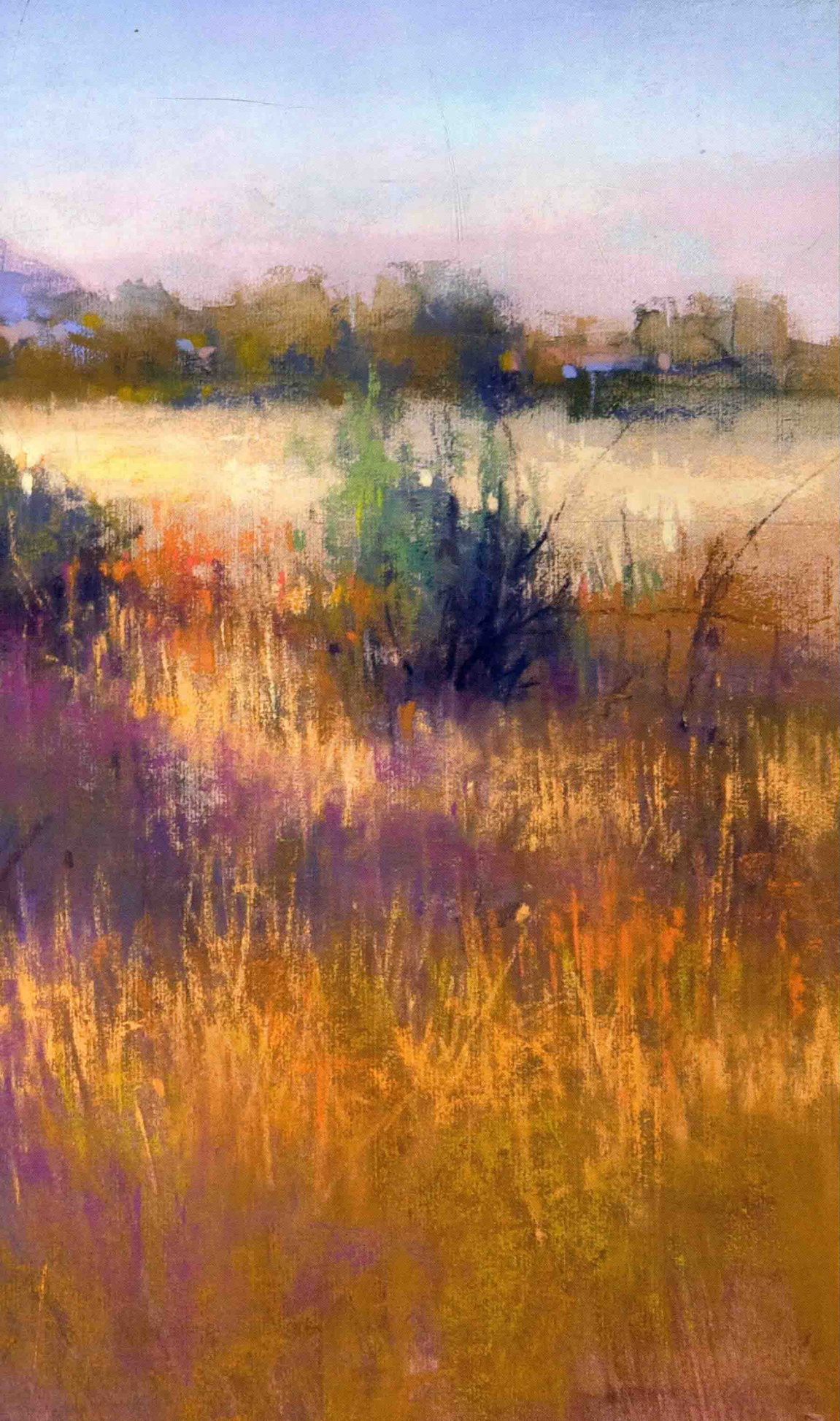
教学让我变得更善于分析，这自然而然地成为了我的特点。通过试图在绘画时传达我们为什么要这样做以及我们做什么的概念，我已经花了大量的时间研究具象派绘画理论。这个研究在《色粉画指南》专栏阐释的概念中、博客中以及现在这本书的封面里都是显而易见的。所以，虽然许多并不是我的原创想法或概念，但我根据自己的经历将它们复述出来。

在这本书中我想分享的并不是如何画色粉画的公式，而是各种信息的汇合。这些信息也许能提供一些实用的建议，帮助你画得更好，简化过程，并启发你享受色粉画带来的多样性。

材料

McKinley

马卢尔的夜晚。
12"×16" (30cm×41cm)

选择色粉笔

每张色粉画都始于你调色板上的颜料。正是通过你选择的颜料，才产生了你想要的最终的表现方式。拥有一个好的体系能使你有效地选出想要的色粉笔，少受些挫折和分心，从而取得一个成功的结果。

调色板基础知识

调色板需要包括每个色系，拥有完整的明度范围，涵盖从暗色调到浅色调以及表示混合这些明度的中间色调。采用湿画法的画家们的调色板上可能仅有三基色和白色，而色粉画家则需要相当多的颜色，这样才能再现出他们眼前的事物。

了解色彩

选择色粉笔是一次令人畏惧的经历。有关色相、明度和纯度的实用知识能让这个过程变得更容易些，而首先你要对色环拥有充分的了解。当谈到对色彩的了解时，甚至从未打算使用除色粉笔之外的其他工具进行绘画的人也能从试验湿性颜料中获益。正如任何使用湿性颜料的艺术家所证明的那样，学习如何通过混合单个色相来得到特定色调需要反复试验。每种颜料都有自己的特性，当与其他颜料混合时，就能创造出一些激动人心的效果。

色相、纯度、明度

调色板需要一个合理的体系才能很好地发挥作用。这个体系反映了色彩的三要素：色相（单一色系）、纯度（上述色彩的鲜艳度或饱和度）和明度（上述色彩的相对亮度或暗度）。将颜色排列成色环能表明它们之间的自然关系，有助于你选出更多协调的颜色组合。将浅色调放于顶端而暗色调放于底部能让你在各种各样拥有相似明度的色相中快速做出选择。

通过试验油画颜料来了解色彩

我推荐使用油画颜料来加深你对色彩的了解。作为一种湿性颜料，油画颜料能长时间地保持湿润，能够进行持久的调色和试验。最少使用四种颜料：黄色（浅镉黄）、红色（镉红或苯酚红）、蓝色（群青）和白色（钛白或一种混合的白色）。把它们放到调色板上（用一块玻璃作为调色板效果更好且容易清洗）。接下来，开始试验；随意地着色、调色，同时观察效果。

这里我只使用了四种油画颜料——蓝色、红色、黄色和白色——将颜色混合起来，以表示色环。调色板边缘显示的是添加白色而产生的颜色，而在中间你可以看出互补色自然地变成灰色。

安排你的调色板

色粉画的调色板应当被视为一块工作板而不是某一个品牌的分类。即使只使用一种品牌，它的安排也应该要表现出色彩与明度之间的关系。

设置

我的调色板是为惯用右手的画家而设置的。从左边开始，我放的是黄色，然后进展到右边放绿色（惯用左手的画家应该使用相反的布置）。

在调色板的右边边我将挑选出来的中性色或灰色调隔离开来。这样，较弱的色调就有可能在视觉上得到愉悦的呈现。如果把中性色和它们原来的色系放在一起，它们通常会被忽略掉。把它们放在一旁能使画家更好地看出它们各自产生的效果。

进行选择

色粉画家有这样一个错误的共识，即获得更多的色粉笔能使绘画变得容易些。尽管使用一块选择非常有限的调色板的确会令人十分沮丧，而有太多的色粉笔也同样令人困惑，导致画作支离破碎，缺乏整体的和谐感。因此，当你为调色板选择色粉笔时，要把它想象成是在混合湿性颜料。想一想你最常使用的颜色，明度和色调，然后相应地将色粉笔摆放到调色板上。确保调色板包含整个颜色和明度范围。

硬质色粉笔vs. 软质色粉笔

当你在硬质的或软质的色粉笔之间选择时，要记住老一辈的油画家常说的这条口头禅：薄到厚、深到浅、暗到明、软到锋利。数个世纪以来，这个准则一直

是大多数具象绘画的基础。因为色粉画和油画有亲属关系，那么这个原则也可以很好地适用于色粉画和调色板的选择。一开始用偏硬的色粉笔来表现深、暗和薄的效果，然后改用偏软、色彩浓烈的色粉笔来最终获得更浅、更亮，以及更厚的效果。

请记住，每个色粉笔品牌都各有特点。有些非常柔软光滑，而有些稍微有点硬，有颗粒感。如何创建一个调色板最终取决于个人选择。有很多很好的品牌可供选择，并且它们的颜色有很多重合。个人品位应该受到尊重。在决定付出一大笔花销前，试验尽可能多的品牌。

我是如何分隔调色板的

我利用调色板的布局来帮助控制画作中的明度和颜色。我先将色粉笔分成不同的色系。在最左边我首先放的是黄色，接下来是橙色、红色、紫色、蓝色和绿色。

然后我根据明度分隔调色板。明度最浅的色粉笔放在最上面，而最深的色粉笔放在最下面。我也把灰色以及更加中性的颜色从它们的色系中分离出来，将它们归类放在一边。这样，我就有了灰—黄、灰—红、灰—蓝等诸如此类的分布。最后，我按照它们的物理成分分隔了调色板，例如偏硬和偏软的种类。