

Painting as a Language

Material, Technique, Form, Content

Jean Robertson · Craig McDaniel

绘画手册

材料 技法 形式 内容

[美] 简·罗伯森 克雷格·麦克丹尼尔 著

白冰 冯白帆 译

绘画手册

材料 | 技法 | 形式 | 内容

[美]简·罗伯森 / 克雷格·麦克丹尼尔 著

白 冰 冯白帆 译

图书在版编目 (CIP) 数据

绘画手册 / (美) 罗伯森, (美) 麦克丹尼尔著; 白冰, 冯白帆译. — 南京: 江苏美术出版社, 2013.5
ISBN 978-7-5344-4871-3

I. ①绘… II. ①罗… ②麦… ③白… ④冯… III. ①油画技法—训练班—教材 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第193421号

Painting as a Language: Material, Technique, Form, Content Jean Robertson, Craig McDaniel

This edition is Published by arrangement with wadsworth, cengage learning、Translated by Phoenix Fine Arts Publishing, Ltd from the original English language version.

由圣智公司授权江苏凤凰美术出版社独家出版本作品中文版。

著作权合同登记号: 图字10-2011-211号

出品人 周海歌
责任编辑 韩冰
装帧设计 郑晓
责任校对 吕猛进
责任监印 朱晓燕

著者 [美] 简·罗伯森 / 克雷格·麦克丹尼尔
出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏美术出版社 (南京市中央路165号 邮编 210009)
出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>
经 销 凤凰出版传媒股份有限公司
制 版 南京展望文化发展有限公司
印 刷 南京凯德印刷有限公司
开 本 889 × 1194 1/16
印 张 18.75
版 次 2013年5月第1版 2013年5月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-4871-3
定 价 68.00元

谨以此书献给我们的父亲母亲！

前言

在过去的 20 年中，绘画发生了惊人的变化。受全球化的影响，不同的民族和文化类型相互交溶形成了许多新的表达方式，也因为科学技术的迅猛发展，而在生活各个领域引发了无数的挑战和机遇。由此而产生的艺术世界的内在和外力的作用力，在人文景观对其作出的反应的同时，也已走上了变异之路。虽然，随着周遭世界的转换，很多地方都发生了变化，画家们的绘画习惯依然存在着差异，但是，绘画艺术还是需要依附于传统的评鉴标准，即使这些标准是建立在逝去的历史之上的。

撰写本书的目的是向那些希望成为画家的人系统地介绍基本的绘画技法和材料，并系统地探究材料、技法和形式因素要怎样结合才能产生某种认知意义。本书适用于美术专业的学生、自由职业画家，以及非正规的画家群体。

我们之所以写这本书，坦白地说，是因为现有的关于这方面的资源并不能整体地满足人们的需要；因此，我们萌发了写一本更为紧凑的、更为简洁的参考类书籍的想法。在研究和写作过程中，我们常常不得不面对诸多挑战，例如，西方传统是我们需要着重描述的吗？抑或，绘画上的多重文化形式的表达才是我们的重点吗？诸如此类。我们相信，每一个希望成为画家的人在自学过程中，都会通过本书对艺术形式、技法和内容的条理性介绍，大大丰富个人的实用性语言的表达。

◎ 本书具有鲜明的特色和结构

在一个简短的序言之后，本书共分 11 个章节，亦可简略地归纳为三个部分：

第 1-3 章，通过对基本常识的介绍，帮助读者做好开始绘画的准备。第 1 章概略地说明了什么样的作品才能被称作是一幅画，第 2 章简要的为当代画家讲述了实际操作中的材料和技法应用，第 3 章则着重介绍了色彩——绘画的决定性元素。

第 4-7 章，集中介绍了一套综合的方法来探索绘画中的材料和内心活动的状况。每一章都围绕着形式关系和创作题材进行论述，同时也涉及具体的材料和技法的处理方法。而在实例说明中，大多采用了世界各地画家们的作品，尤其是那些和今天依然有着某种关联并再次焕发出生命力的作品。

第 4 章：画面空间的处理。练习科目：静物写生和实物写生。

第 5 章：形状、平面、立体感和笔触。实践科目：自画像。

第 6 章：空间感。练习科目：不同场所的刻画。

第 7 章：外形和光线。练习科目：人体的刻画。

每一章都运用了相似的方法，包括对形式的重点陈述，对主题的简要讨论，以及对过去和现在的绘画实践所做的评价，其中涉及的都是和本章节内容相关的一些作品。而有关画家的技法应用会在后续的章节中着重介绍。在每一章适当

的地方,“重点”一节所给出的范例主要在形式分析、技法策略和内容说明上提供重要的指导准则。即使是初步的探索,一步一步地练习也是值得推荐的方法;而相关的日记式的写作练习则对思考方法起着指导性的作用。

至关重要的是,每一章节的练习科目与特定的视觉形式、材料和绘画技法间的联系并不是唯一的或是必然的。例如,第6章着重讲述了“不同的场所”,将空间架构作为主要的问题,同时也考虑到直接绘制的技巧并结合了额外的材料运用等。但是,直接绘画技法、附加成分和渲染空间的方式,与风景画和其他的设置并非存在必然的关联。作为一个画家,应当广泛吸收采纳每一章节中介绍的经验,而这些知识在以后绘制任何题材的作品时都会有所助益。

第8-11章,要求学生们在绘画的同时更为关注现有的理论和方法,及其对当代绘画的影响,至于艺术家自身会因此产生怎样的倾向则需要持既严谨又批判的态度。对于当今的绘画来说,理论上众多的方法和建议都处于激烈的争论当中,并且,作为一个人所受教育的一部分,艺术家需要了解并懂得什么才是绘画的关键所在。第8章“形式和创意的拓展”是对读者的一种挑战,在常见的矩形绘画格式的基础上做不同的尝试,并介绍了几种当今艺术理论中的核心概念问题。第9、10、11章的结构和第4-7章有着相似性,围绕着焦点话题,综合地展现了不同艺术家所绘制的代表性作品,深入研究并结合了油画、素描、讨论和日记撰写练习等方面的内容。毫无疑问,最后几章的阐述将会超越大多数人所熟知的形式和理性的表达方式。

◎ 不同的选择途径

没有必要完全遵循本书中的章节和练习顺序。如果将本书作为课堂参考,教师可以自己决定哪些练习是着重点。假如是运用在一两个学期的课程中,那么,第一学期的教学大部分将会集中在第1章和第4-7章,而第8-11章则留待第二学期去进行(第2章和第3章会作为参考书目被反复引用)。而作为一个学期的单独参考书目,教师可能会选择书

中的某些章节或部分章节来讲授。如果用于三个学期以上,则可以用来做更为深入的主题研究。

对于自由职业艺术家来说,按部就班地循序练习则是最好的选择。如果保持一个开放的心态,即便书中的主题和个人的艺术领域研究没有任何关联,最终呈现在眼前的也会是一番不一样的天地。当然,这样的练习有可能在带来乐趣的同时也带来了新的挑战,但是,绘画过程中时时碰到的障碍也会因此迎刃而解。

◎ 鸣谢

没有一本书是在真空状态下写出来的,尤其作为一本与室内创作相关的艺术教科书,要满足有着多样化需求的学生、教师和独立艺术家,就更需要各方面的帮助。在此,我们真切地感谢众多的机构以及无私地向我们提供支持和资源的人们,以及纽约的米蕾·考勒尼艺术中心和印第安纳的玛丽·安德森中心为我们安排的工作空间。

在手稿进行的不同阶段,但凡看过它的人们都毫无保留地提出了许多有价值的见解和建议,在拓宽了我们观念的同时也强化了我们的写作能力:哥伦比亚大学的格里高利·阿门诺夫、鲍灵格林州立大学的珍妮特·巴尔韦格、西华盛顿大学的埃德·毕瑞尔、德克萨斯-奥斯丁大学的萨拉·坎瑞特、马里兰大学的帕特里克·克雷格、加州艺术学院的达西·休布勒、科罗拉多-博尔德大学的凯·米勒、富朗社区学院的芭芭拉·内森、威斯康星-麦迪逊大学的丹·思马吉奥-拉米雷斯、圣约瑟夫学院的洛约拉·沃尔特。

还要衷心地感谢赫伦艺术学校、印第安纳大学以及位于泰瑞豪特的印第安纳州立大学的各位同仁。特别是来自于赫伦艺术学校的瓦莱丽·厄科米尔校长及前校长罗伯特·夏易,爱荷华州立大学艺术系主任艾德里安·提奥,以及爱荷华州立大学艺术科学学院乔·维克斯曼院长的支持和鼓励。同样地,我们要感谢那些毫无怨言地试验我们绘画新想法和写作练习的学生们。

我们同样也很感激哈考特大学出版社的工作人员杰出的工作态度，让我们可以享受这样一个工作过程。如果没有内容编辑史黛丝·思姆、项目编辑劳拉·汉娜、制作经理塞丽娜·巴奈特、项目设计布尔·斯隆、前策划编辑芭芭拉·罗森伯格，以及接替她的泰瑞·约翰逊的细心指导和周到的帮助，这本书就不会问世。还有图片研究员谢利·楚帕为本书所做的精彩的照片，以及特殊平面造型设计助理杨雁雅和摄影助理道格·博尔特。所有的插图都是在众多的艺术家、收藏家、画廊和博物馆的帮助下才能得

以正确运用。

最后，感谢我们的家人和朋友，感谢他们从未间断的爱和鼓励；以及在思想上给予我们启发的真正的画家拉里·尚曼；以及，无论是现在还是过去，那些让这个世界浓缩于画中并带给我们灵感的无数的男人和女人。谢谢他们。

简·罗伯森
克雷格·麦克丹尼尔

目 录

前言 / 001

介绍 / 001

 本书的概念与方式方法 / 001

 绘画的多样性 / 003

第 1 章：入门指南 / 004

什么是绘画艺术？ / 004

 一幅画是由什么构成的呢？物质材料 / 005

 一幅画是由什么构成的呢？技法 / 006

 一幅画是由什么构成的呢？形式 / 006

 ★重点：马图 / 008

 一幅画是由什么构成的呢？认知意义 / 010

内容 / 010

绘画手册 / 011

 绘画的表现方式 / 011

 ★重点：动物画 / 012

 研究和讨论练习：什么是现实主义？ / 014

撰写工作日志 / 014

 通过写作发现绘画要旨 / 014

 工作日志写作指南 / 014

培养参观博物馆和利用图书馆的习惯 / 016

采用素描为绘画的基本来源 / 016

 速写本使用的小窍门 / 018

开发手眼能力 / 018

 研究视觉感知力 / 018

简单概括创作过程 / 018

第 2 章：材料和技法 / 020

材料 / 020

 基底 / 021

 画框 / 023

 基底的准备：画布的处理 / 024

 溶剂、稀释剂（天那水）、其他辅助媒质 / 025

 油画辅助媒质列表 / 027

 画笔 / 028

 其他绘画用品 / 030

 绘画过程中的清理环节 / 031

关于绘画过程中安全和健康的注意事项 / 032

绘画技法 / 033

 准备阶段 / 033

 直接和间接画法 / 034

 颜料的应用原理和技法 / 035

 完成作品的维护 / 038

其他可选材料和技法 / 039

 水溶性油画颜料 / 039

 丙烯颜料 / 040

醇酸树脂 / 041

油画棒 / 041

其他可选择的绘画用品 / 042

入门材料推荐 / 042

第3章：色彩——绘画的决定性元素 / 043

色彩概论 / 043

新色彩的开发 / 044

绘画中的色彩处理方法 / 044

专属色 / 044

光学色彩 / 045

任意色 / 045

象征性色彩 / 045

写作与讨论练习：色彩的象征意义 / 045

颜色的基本词汇和属性 / 045

色彩与光线 / 046

色调、明暗和饱和度 / 046

色轮 / 046

饱和度 / 047

色温：暖色和冷色 / 047

色彩的前进与后退感 / 048

色彩关系 / 048

创作中的颜色选择 / 048

色彩基调 / 048

配色方案 / 049

色彩模式 / 050

利用网格系统来分析色彩模式 / 050

油画颜料的使用 / 059

油画颜料的性能 / 059

★重点：理查德·迪班孔和琳达·洛玛哈弗提瓦 / 060

调色 / 062

自用调色板的选择 / 064

自用调色板排列 / 065

画室练习：调色 / 065

第4章：画面空间的处理

——练习科目：静物写生和实物写生 / 067

从整体出发 / 067

构图和画面空间的处理 / 067

画室练习：整体构图 / 068

首先绘制最大的二维造型（正反形状） / 068

★重点：理查德·迪班孔、埃德·贝纳德和赫克托·希伯利特 / 070

基本素描练习：探讨正反形状的表现形式 / 073

画室练习：制作一幅单版画 / 073

绘画练习：定义物体的形状 / 073

讨论练习：着重于画面空间的处理以及形状意识的拓展 / 074

建立视觉格调 / 074

明确表达画面空间 / 076

平衡感 / 076

★重点：凯瑟琳·墨菲和菲利普·古斯滕 / 078

讨论练习：用图形表现视觉平衡 / 079

素描练习：表现不对称性 / 079

绘画练习：非对称平衡状态下简化了的形状 / 079

内容创意 / 080

将物品和静物作为创作题材的历史和含义 / 080

★重点：丽萨·米洛伊、米丽安·夏皮洛、“神人”居昂·史密斯 / 082

日志练习：日用消费品 / 084

绘画练习：消费品静物：建立视觉节奏和有限的深度感 / 084

图像学 / 085

日志练习：象征性静物 / 087

素描基础练习 / 087

绘画练习：个性化符号 / 087

绘画练习：亮度 / 088

绘画练习：画面空间的延伸 / 089

小组评论 / 089

参考画家 / 090

第5章：形状、平面、立体感和笔触

——练习科目：自画像 / 091

形状、空间和体积 / 091

素描基本练习：平面自画像 / 092

绘画练习：平面自画像 / 092

动态笔法 / 094

绘画练习：笔触练习 / 095

日志练习：富含感染力的情感表现 / 095

绘画练习：富含感染力的情感表现 / 096

绘画练习：点彩派 / 098

自画像和个人特点的学习 / 099

自画像历史 / 100

姿势、造型和脸部表情 / 102

讨论练习：身体语言 / 104

基本素描和绘画练习：姿势、素描和油画 / 104

绘画练习：保持不变的姿势和表情 / 104

★重点：弗里达·卡罗 / 105

绘画练习：虚构的自画像 / 106

日志练习：形体 / 107

素描练习：身体部位 / 107

绘画练习：形体 / 107

★重点：欧内斯特·佩皮昂 / 108

日志练习：年龄 / 109

绘画练习：老年自画像 / 110

参考画家 / 111

第6章：空间感

——练习科目：不同场所的刻画 / 112

以地点为题材概述 / 112

室外场景：风景 / 112

室内场景：室内风景画 / 115

空间连接方式 / 115

空间结合技巧 / 116

使用冷暖颜色来定义空间 / 117

★重点：马克·谭瑟 / 118

绘画练习：窗景 / 118

空间和地点的含义 / 119

空间的隐喻性 / 120

神圣或宗教之地 / 120

社会现场 / 121

意料之外的场所 / 121

素描练习：坚持记视觉日志 / 122

绘画练习：意料之外的绘制 / 122

日志练习：地点特色 / 124

户外绘画 / 125

素描练习：户外速写 / 126

绘画练习：户外画 / 126

公共场合与私人空间比较 / 127

日志和讨论练习：公共场合与私人空间比较 / 127

绘画练习：内部景致 / 128

空间组合技巧进阶 / 129

线性透视 / 129

对角线透视 / 131

等轴透视 / 131

取景 / 132

平移透视 / 132

制图及其他表现空间的方式 / 133

研究和探讨练习：不同的空间系统 / 135

绘画练习：线性透视 / 135

速写练习：虚构的城市景观 / 136

绘画练习：画家的工作室——找出透视点 / 136

画内平面与画外空间组合的交叉运用 / 136

★重点：詹妮弗·巴特利特 / 137

画面空间连贯性技巧 / 138

日志练习：记忆中的名胜古迹 / 138

★重点：阿普里尔·高利克 / 139

绘画练习：创意风景 / 140

绘画练习：用刷除术绘制夜景 / 140

绘画练习：沙画 / 141

沙子和丙烯画技法 / 141

参考画家 / 141

第7章：外形和光线

——实践科目：人物画 / 143

人物形象主题概论 / 143

具象形式的结合技巧 / 145

比例规格 / 145

几何形体的简化 / 147

解剖构造分析 / 147

透视缩短 / 147

★重点：瑞吉诺德·盖蒙和雷蒙德·桑德斯 / 148

绘画练习：绘制身体结构 / 151

光线结合技巧 / 152

明暗对照法（光和影） / 153

直射光 / 154

亮度 / 156

因光线作用而产生的纹理效果 / 156

日志和速写练习：光线的象征性 / 156

绘画练习：通过光线绘制人物形象 / 157

具象主题研究 / 158

人体特征 / 158

以照片和其他媒体形象为参照的（具象）表现方法 / 158

日志和速写练习 / 161

绘画练习 / 162

尝试更多的技法 / 164

拼贴画 / 164

更多的笔触技法 / 164

擦画技法 / 165

绘画练习：技法实践 / 166

更多的具象含义研究 / 166

人物关系 / 166

日志和速写练习：个人关系 / 169

绘画练习：全家福 / 169

绘画练习：策略和概念回顾 / 169

参考画家 / 170

第8章：形式和创意的拓展 / 179

形式和创意拓展概述 / 179

判断绘画作品的标准 / 181

日志和讨论练习：判断绘画作品的标准 / 182

形式感的拓展 / 183

割裂的画面 / 184

绘画练习：形式拓展范例 / 187

创意拓展 / 190

论题一：挑战等级制度 / 191

论题二：绘画语言 / 194

讨论练习：后现代主义及其道德准则 / 195

形象制作拓展计划 / 195

绘画练习：创意拓展扫描 / 197

小组评论 / 198

创意拓展 / 198

参考画家 / 198

第9章：当代抽象主义 / 200

抽象主义概论 / 200

抽象派艺术的简史 / 204

讨论练习：是什么令一幅作品看上去是抽象的？ / 206

速写练习 / 206

对比 / 206

形式化对比的结合 / 206

绘画练习：创建形式化对比 / 208

绘画练习：抽象的阶段性 / 208

当代抽象绘画的主题 / 208

论题一：非写实绘画 / 209

绘画练习：非写实绘画探索 / 212

日志和速写练习：研究抽象主义的途径 / 214

论题二：抽象的自然 / 214

绘画练习：抽象的自然 / 215

★重点：特瑞·温特斯 / 216

★重点：德贾鲁·古鲁韦威 / 217

论题三：抽象的精神 / 218

日志练习：以精神层面为衡量尺度 / 219

绘画练习：精神性：多态性绘画 / 220

论题四：抽象化评论 / 220

绘画练习：抽离式移用 / 222

绘画练习：展开式抽象画 / 223

小组评论 / 224

参考画家 / 224

第10章：叙事画 / 226

叙事画概论 / 226

叙事元素 / 226

叙事画简史 / 228

当今的叙事画：本质和原因 / 229

塑造历史 / 229

捕捉时代气息 / 231

个人记忆 / 231

日志和速写练习：个体叙事 / 233

当代叙事画：方法 / 234

叙事格式 / 234

绘画练习：扫描叙事风格 / 238

★重点：约翰·辛格尔顿·科普利和多蒂·阿缇 / 240

叙事表现技巧 / 243

绘画练习：绘制故事——单幅场景叙事 / 245

★重点：黛博拉·奥若帕罗和卡罗尔·卡戎帕斯 / 246

日志和讨论练习：时间是什么？ / 247

绘画练习：展开式叙事画 / 247

参考画家 / 248

第 11 章：社会及其问题 / 249

关于社会及其问题的艺术概论 / 249

日志和讨论练习：艺术家的作用 / 251

★重点：苏·柯易 / 252

阐述个人议题、观众、目标和影响 / 253

绘画练习：设定新闻背景 / 253

以议题为基础的艺术主题 / 254

论题一：群体认同性——当所涉及的人物与政治有关时 / 254

★重点：肯恩·朱和菲利普斯·布兰姆森 / 256

日志练习：群体认同性 / 258

绘画练习：模式化的群体性艺术品 / 259

讨论练习：突破模式化的局限 / 259

绘画练习：突破模式化的局限 / 261

论题二：健康状况 / 261

日志和速写练习：疾病与死亡 / 261

★重点：赫丽丝·西格勒 / 262

绘画练习：关于群体健康问题 / 264

论题三：冲突和暴力 / 264

研究和绘画练习：冲突的根本原因 / 265

★重点：珍妮丝·哈特维尔 / 266

★重点：凯里·詹姆斯·马歇尔 / 267

★重点：罗杰·布朗和 R.B. 奇塔基 / 268

绘画练习：信息符号画 / 270

论题四：审查制度和第一修正案 / 270

日志练习：禁忌话题 (敏感目录) / 270

讨论练习：审查制度 / 271

绘画练习：幽默地看待禁忌话题 / 271

论题五：受损的社会生态和地球的未来 / 271

日志和速写练习：关于公元 3000 年的预言 / 272

绘画练习：关于公元 3000 年的预言 / 274

评论概述 / 276

讨论话题：质量标准 / 276

外界反馈 / 277

参考画家 / 277

本书术语表 / 278

图片来源 / 281

介绍

本书是为那些正在体验绘画之趣的人写的。如果将《绘画手册》当作指南一样经常性地翻阅，就像一张好的地图，它会引领你进入一个未知的领域，并且可以让你在创作时迸发出全新的灵感，或找到一些新的表达途径。

而对于绘画艺术的“探险”则会从三个方面向你展示一个不同的你：内心世界、围绕个人的外部世界以及内在的绘画过程。这三个方面就如罗盘的基本方位一样，是互为补充、互为强化的关系。

内心世界：本书的基本主题之一就是绘画是一种交流形式。如果想成为职业画家，就必须有想要表达的东西，而这些“东西”可能来自你的内心世界，而一个储藏丰富的内心世界是满含着情感、记忆、梦想、念头，甚至噩梦的。

外部环境：另外，通过绘画而试图传达的“东西”或许被定格在我们深浸其中的世界（或宇宙）里。你的画也许会记录下日常物体的视觉外观，或者是以图解的方式表现出你个人对一个社会问题的反应，再或者是用一个视觉手段讲述一个关于所在群体的故事。

绘画的创作过程：由某些“东西”所构成的作品的主要内容也许恰好是作品本身的外在形式的表现——例如，协调的色彩、着色的纹理、形体的明暗等等。

事实上，一幅画可以是任何“东西”，且一定是具备了某样“东西”的条件。其中，画面中最有可能出现的内容会是各类事物的结合体，是将上面描述的三个“方面”重叠交

错后的选择。也许我们会觉得绘画的概念有些难以捉摸，但是我们不能就此否定绘画本身的重要意义。

◎ 本书的概念与方式方法

《绘画手册》是一个具有创新性的文字主题，它可以帮助你发现你作品的内容——你心目中的艺术，同时，也能满足你对基本的绘画技能的需求以及对技法和材料的探索。本书适用于在校的绘画专业学生和自由职业画家，或者，非正规的画家群体。

本书收录了绘画练习以及相关的素描、讨论和日志写作练习。所有的这一切不仅是教会你如何绘画，也令你懂得如何在—幅作品中表达自己的所思所想，以及在创作过程中如何分析自己的作品。我们坚信，这四个方面的练习在帮助你成为真正的画家里起着不可估量的作用。如果仅仅是简单地让习惯、传统和本能来引导你对题材和视觉形式进行选择，即便最终拥有无比娴熟的绘画技法，也不会令你的作品引人注目。同时，如果在风格和技法上显得非常生涩和缺乏创见，即使创作的主题是焦点所在，亦不能创作出意味深长的作品。强有力的内容、活灵活现的视觉传达只有在画家所选择的题材具有个人含义，且运用栩栩如生（或深具立体感）的绘画语言，熟练地对材料进行塑造和诠释时，才能完全显现。

本书中列出的练习将每一位练习者都视为无价之宝，

拉里·尚曼,《端详》,1984年。
布面油画,66英寸×88英寸,
画家提供。

尤其在更进一步地探索自己的画面内容并分析画面效果时,更能看出这些练习的必要性。其中,许多练习的目的就是鼓励每一位作者去审视自己的内心,并由此发现过往的经验、记忆、情感、见解、想法和梦想,也许它们已被遗忘,或仅仅是若隐若现地浮现在脑海中,但是,通过写作或探索性的速写稿将它们一一记录再现,从而发现它们的潜在活力。由此,你会发现就个人而言,创作题材是多么的有意义。另一些练习则要求你面向外面更广阔的世界,思考如何将个人的兴趣和其他艺术家的生活经验关联起来,由此获得不同的方法来表达自己的想法。而其他的练习需要你考虑的或许是你并不熟知的领域,但对于其他画家来说也许是非常重要的领域。

有时候,研究绘画领域之外的世界是非常必要的,它会补充并提高绘画进程。就好比一个作家,为了撰写出一个充满激情的关于中东地区和平的文章必须做大量案头工作一样,一个画家在画布上批判性地对当今全球化的生态危机表

达看法之前,为了使他/她的作品更具真实性,会先对这方面的背景进行大量研究。虽然本书中大部分的练习不需要调研,但在某些情况下,我们依旧会建议你从其他来源中获取可靠的信息。

最重要的是,你将通过绘画来学习绘画。首先,绘画是一门视觉艺术,有阅历的画家可以凭个人经验直接从视觉效果中获得技能。在画家培养自己的感知能力时,应当密切关注自己在对视觉形式进行组次和安排时的生理和心理变化。在本书中,我们将为你的艺术发展提供可行的信息,以帮助你在画面构成上获得有效的技巧。同样地,按顺序排列的绘画练习的设置是为了在各种不同的艺术惯例使用上增加你的知识和经验,而这个学习过程通常都和亲自动手的实地操作经验紧密相连。在实际绘制过程中,对一件艺术作品的理解往往会被净化,甚至会被完全改变。此外,各种室内练习都要求画家从想象或摆在面前的绘制对象直接开始,以便来体验通往创造力的各种途径和

各种可能。

◎ 绘画的多样性

漫步走过藏品众多的世界艺术博物馆，面对有着上千年历史的世界各地的作品，我们不难发现绘画的多样性。没有任何一个地方的绘画艺术会永远地停滞不前；然而，引人注目的是，在同一文化背景中同一时期的绘画艺术方式常常是对绘画“规则”的一种挑战，并最终从根本上改变了方法。在世界上所有的地区，绘画的历史都呈现出一种动态的趋势，是在不断地改变所选择的题材、技法、工具、外形创意，甚至绘画作品本身的混合。今天，作为艺术家，和所有的人一样，都在不断地参与发展世界的全球化进程，并从中发现更为广阔的、可以形成他们观念和想法的众多的与主流艺术交叉互错的形式。

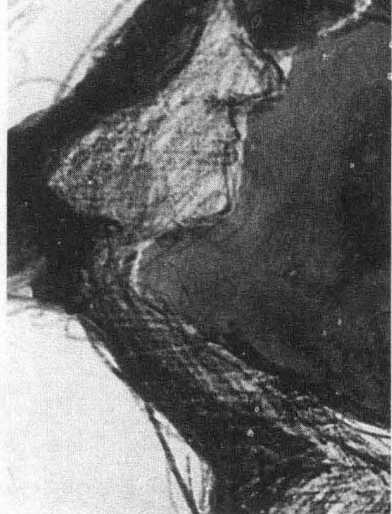
就本书中的绘画范例而言，它们大都涉及今天美国国内的作品。即使在这个并不完全全球化的领域，我们也决不会声称已收录了所有的重要作品。美国的艺术家们是由多民族多元化的人口组成的。作为学生，你们中的许多人可能会分享一些共同的东西（班级、电视节目、音乐、流行服装等），但在其他方面，则会受到来自不同方面的影响——经济的、种族的、宗教的、政治的、家庭的等等。“混合体”这个词有时候是用来形容一个人的思想和行为的，它更多地是源自于一个交错庞杂的背景，而这种状况是动态的快速转变着的。

我们的教学方法十分多元化。我们承认是以所谓的“西

方传统”为出发点，也承认当今美国艺术教学领域的一些技法和形式原理（至少在一开始的时候）都是源自于欧洲的学院派绘画体系。我们的学习计划中包括许多这样的学术方法和原则，但是，我们也提供了更多的方法来更新和超越那些符合传统惯例的使用习惯。我们也知道，尤其在美国，特别需要指出的是，“传统”一直以来都是文化影响混合交流的产物之一。我们的学习计划也包含了许多西方学院派体系之外的发展路径，在我们眼中，它们更能拓宽和振兴当代绘画。书中列举的插图具有多面性，且都是来自于活跃在美国画坛的、富于实践性的画家们。我们偶尔也会注明画家在非西方文化领域的艺术成就，用以说明绘画所拥有的浩瀚历史和全球化的多样性。

世上没有所谓正确的绘画方式，没有所谓正确的技法种类，亦没有单一的绘画目的或绘画主题。绘画的关键在于如何选择。我们的任务是向你展示各种令人赞叹的绘画方法，并帮助你建立自己的判断力，这样，当你独立创做时，你便有足够的信心去决定画什么和怎么去画。尤其重要的是保持开放的心态去进行实验，在成长和变化中发现自己的潜能。

随着社会大环境勇往直前地驶向未来，在文化景观方面，电子通讯方式似乎越来越占据主导地位，而绘画则依旧是其中一个必不可少的组成部分。作为一个画家，每一个人所投身参与的思想自由和肢体运动，都是一种敏锐的知觉洞察力和感觉特征的投入，并在情感表达上带来了无限的可能性，更是一种探索富于强烈感染力的交流方式，甚至可以回溯到人类历史初放曙光的时代。

作为一个画家，你所选择的行业在人类发展史中至少已经存在了 15000 年，甚至可以回溯到最近一次冰河时期末，当时居住在今天的法国和西班牙的旧石器时代的人类便以其洞穴壁画而闻名于世（图示 1.1）。而在非洲和澳大利亚也同样发现了史前绘制的岩画。因为绘画材料本身的易碎性和时间长河摧枯拉朽的破坏性，目前还没有办法确认人类是从何时何地开始最初的绘画实践的。事实上，作为形象创作的一种途径，绘画可能是在多种社会环境中，以分散于世界各地的方式独立地发展起来的。我们唯一知道的就是，在过去的 150 个世纪中，绘画艺术在其多元化的表现形式下，一直为不同社会的人们所推崇、所追求。

什么是绘画艺术？

什么是绘画艺术？删繁就简地说，绘画艺术就是所有经过绘制的、且精心描画出来的艺术品。对于这样的定义，人们会很难满足于这种基于常识的简单回答，而且这个答案往往会牵扯出更多的问题。诸如，什么又是艺术品呢？只要是绘制的东西都可以被称为艺术品吗？那么，比方说，房前的篱笆、朝街的墙，只要是油漆过或者是涂抹了颜料的，也都能算是艺术品吗？

而在后面的章节中，我们将清楚地看到，有些画家的作

图示 1.1 未知艺术家/群体，洞穴壁画之《马群》，拉斯科，法国，公元前 15000—公元前 9000 年

品中还采用了传统绘画材料之外的其他一些材质和材料（例如照片或沙土）。因此，我们也可以说，经由画家创作的任何一样东西都可以被称为绘画。而当代艺术世界中非常看重且强调的恰恰是我们所定义的（在某种程度上，判断一个画家是否成功就是要看他的作品是如何推动并超越传统的绘画概念的），因为，对于我们的论述来说，如此回答上述的问题只不过是用一个未知替代另一个未知罢了。就好像：如果画家任意创作的一幅作品都能被归纳为绘画艺术的话，那么，谁又是画家呢？诸如此类的问题。除非我们步步为营，否则，我们很快就会发现自已陷入了一种无谓的、却又无限循环的问与答中。

在回答“什么是绘画艺术？”的问题上，首先需要从我