

世界绘画经典教程

理查德·麦金利的 风景油画与色粉画佳作精选

[美] 理查德·麦金利 (Richard McKinley) 著

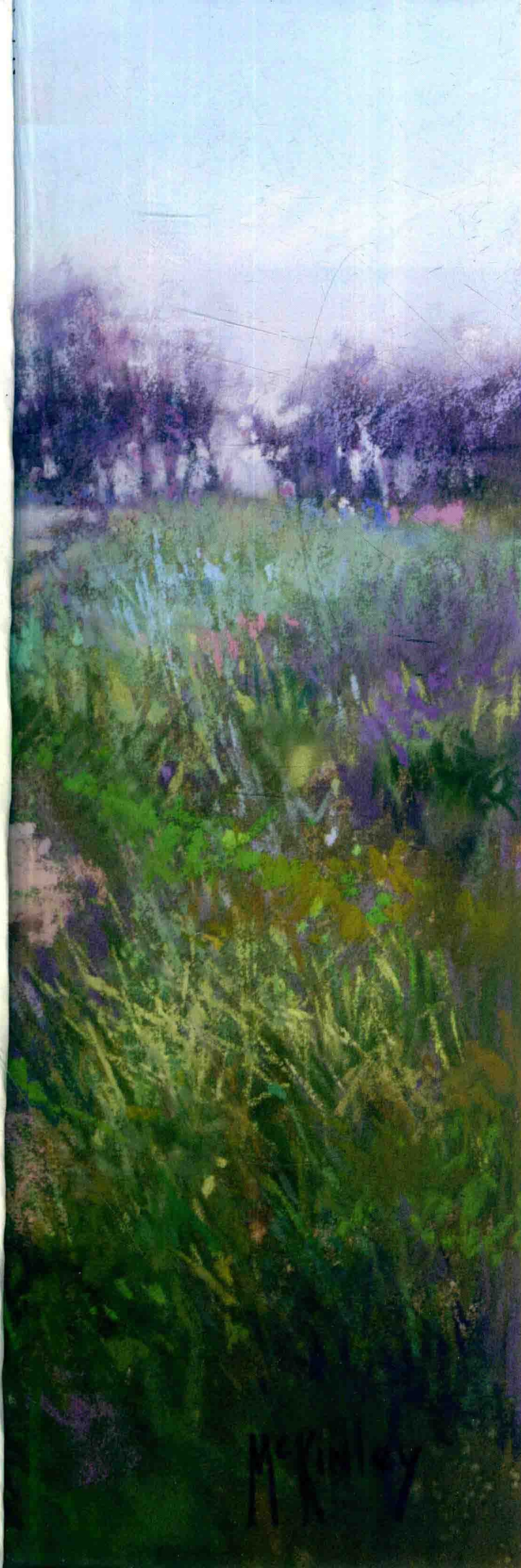
苏小茶 译

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界绘画经典教程

理查德·麦金利风景油画 与色粉画佳作精选

[美]理查德·麦金利 (Richard Mckinley) 著

苏小茶 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

理查德·麦金利风景油画与色粉画佳作精选 /
(美) 理查德·麦金利 (Richard Mckinley) 著 ; 苏小茶
译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2018.6
世界绘画经典教程
ISBN 978-7-115-48375-1

I. ①理… II. ①理… ②苏… III. ①油画—风景画
—油画技法—教材②色粉笔画—绘画技法—教材 IV.
①J213②J216

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第077180号

版 权 声 明

The Landscape Paintings of Richard Mckinley

by Richard Mckinley

ISBN: 9781440339691

Simplified Chinese translation edition arranged by North Light Books, an imprint of F&W Media International.

本书简体字版由 North Light Books 授权人民邮电出版社出版。

版权所有, 侵权必究。

内 容 提 要

欣赏大师的画作, 聆听大师的心声, 学习大师的技法, 收获大师的经验。在这本书里, 你将实现与大师的零距离接触。

本书作者理查德·麦金利在艺术创作和教学领域耕耘 40 余年, 是现今艺术圈里极具权威的代表性人物, 一位真正的大师。他的作品在许多知名美术馆里均有陈列展示。本书包含 4 部分内容, 介绍了作者精挑细选的多幅亲手创作的油画和色粉画的经典画作, 以及作者作画时的心得体会。书中将丰富的作品和向读者普及的必备绘画知识共同呈现给了读者, 使读者在欣赏名作的同时, 仿佛正在经历着一次大师的亲身授课。

本书中收录的作品极具欣赏和收藏价值, 同时也适合有一定基础的艺术爱好者临摹, 更适合油画和色粉画爱好者珍藏。

-
- ◆ 著 [美] 理查德·麦金利 (Richard Mckinley)
 - 译 苏小茶
 - 责任编辑 董雪南
 - 责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京富诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/12
 - 印张: 17 2018 年 6 月第 1 版
 - 字数: 476 千字 2018 年 6 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2017-9216 号
-

定价: 198.00 元

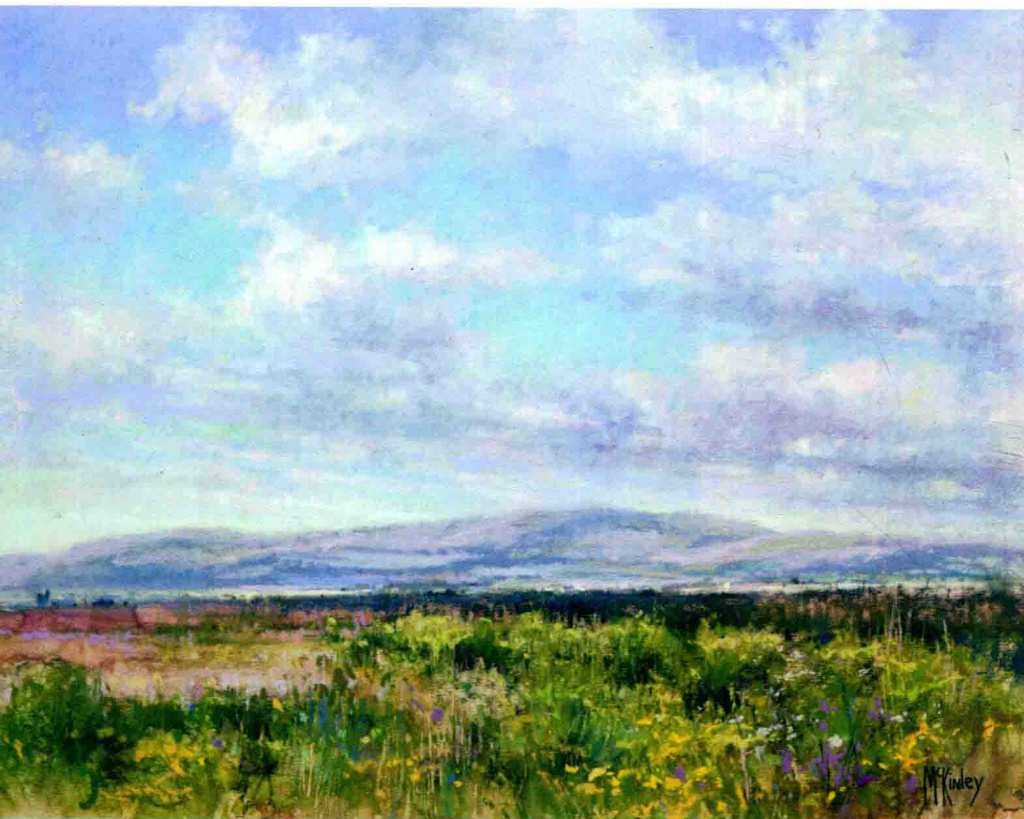
读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147 号

目录

简介 7

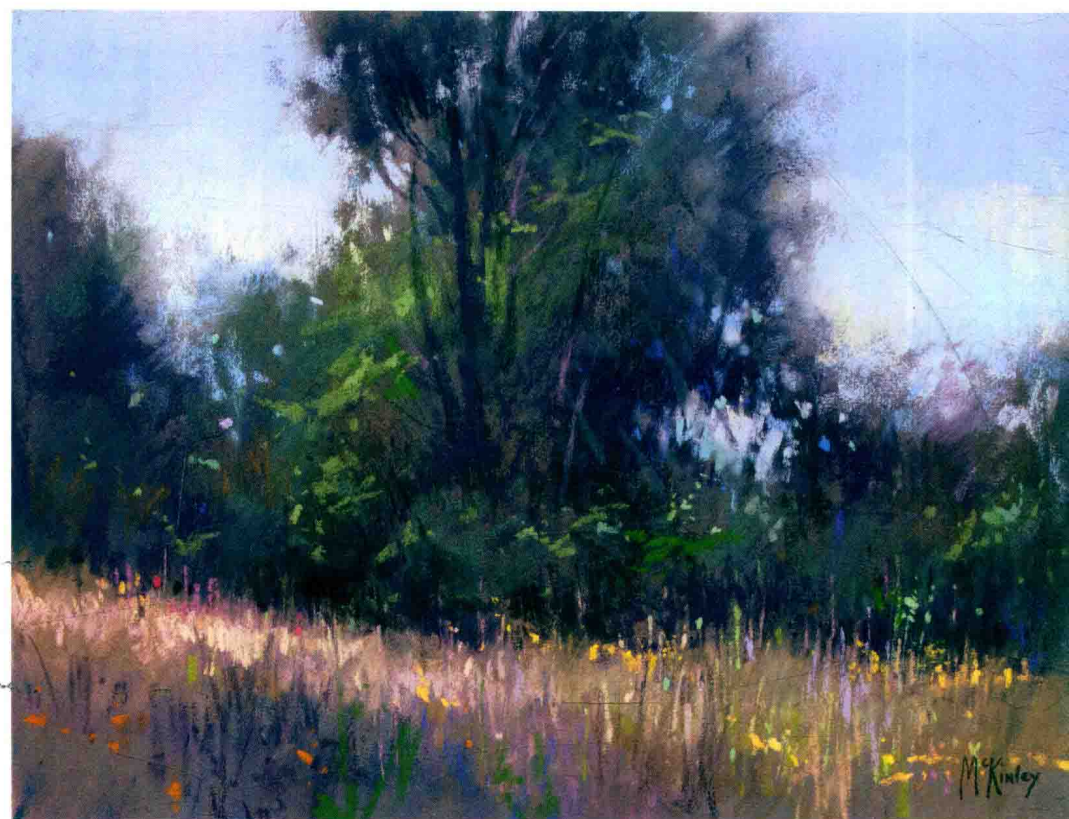

第1部分

风景的联想

7

风景画就像是一个舞台，能让我们用画笔演绎人生。某些场景会对我有特殊的吸引力，给予我更丰富的灵感。至于某处风景为什么和有什么能够吸引大家，我想可以从个人经历、季节变换的影响，还有遇见风景的时刻等几方面找到答案。色粉和油画颜料是我常用的绘画媒介，与其他创作、设计工具搭配使用，可以配合以达到最佳效果。

第2部分

户外写生的重要性

61

不论是色粉画还是油画，要想画好风景，最为重要的就是能够接触到风景。在进行户外练习时，我们画过的备用轮廓草图、配色参考图和浓淡写生图都会为以后或简约或精心绘制的户外写生奠定基础。最终，所有在现场写生下过的功夫都会对在工作室内创作的风景绘画产生深厚的影响。

第3部分

技巧充当的角色

109

将画材添加在不同的绘画平面上会有怎样的表现，是我在绘画过程中需要重点了解的部分。因而我可以在描绘一个对象的时候，有更多的方法展示个性。这些技巧理论是基于大量的色彩覆盖试验和颜料厚涂应用之后总结出来的。结合适用于所有具象绘画的普遍绘画概念，这些技巧构成了我绘画风格的核心。

第4部分

老朋友景点

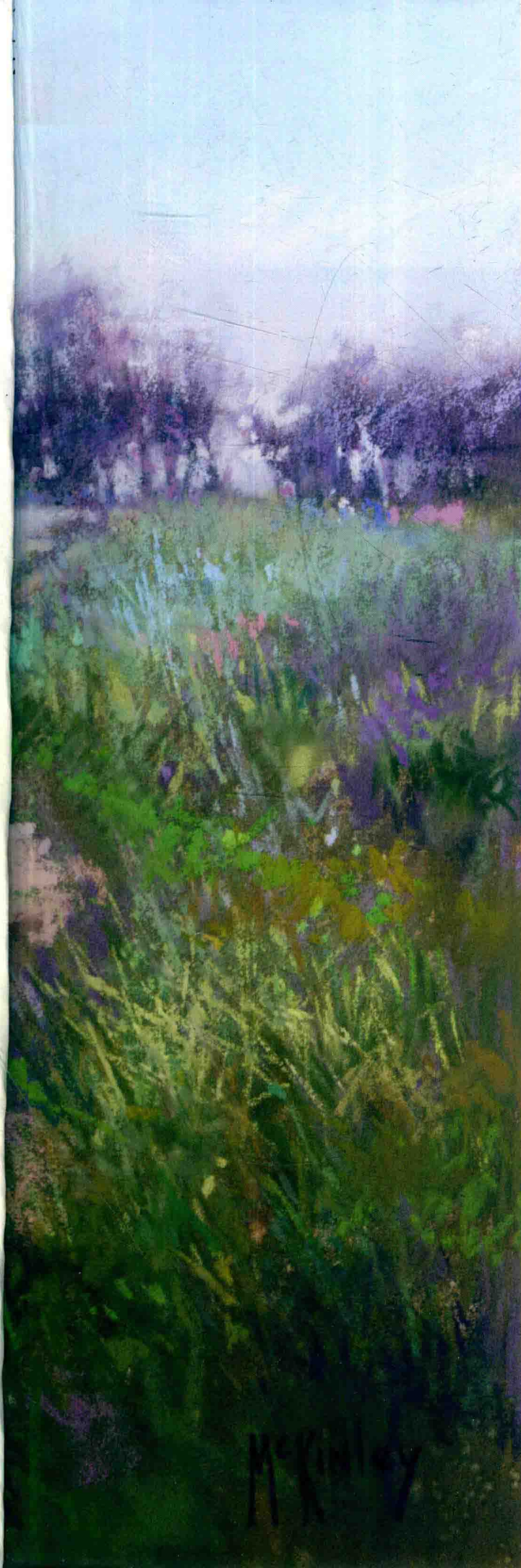
151

多年以来，我常常 would 像探望老朋友一样一而再地重返某些景点。频繁到访让人不断获得一种对这个地方的熟悉感，可以显著提高创作灵感。当一段朋友关系成形了，而每一次拜访都会带来新的体验，久而久之，朋友之间共同的经历演变成有深度的互动。这部分展示的是其中四个特别突出的“老朋友景点”，我们一起成长，共享多次历险。

献词
致谢

202
202

封面扉页作品 | 《旅程》，卡平特里亚市，加利福尼亚州，画室色粉画，博物馆墙纸，30厘米×41厘米，管家收藏，美国艺术研究所，扬斯敦市，俄亥俄州

世界绘画经典教程

理查德·麦金利 的风景油画
与色粉画佳作精选

[美]理查德·麦金利 (Richard McKinley) 著

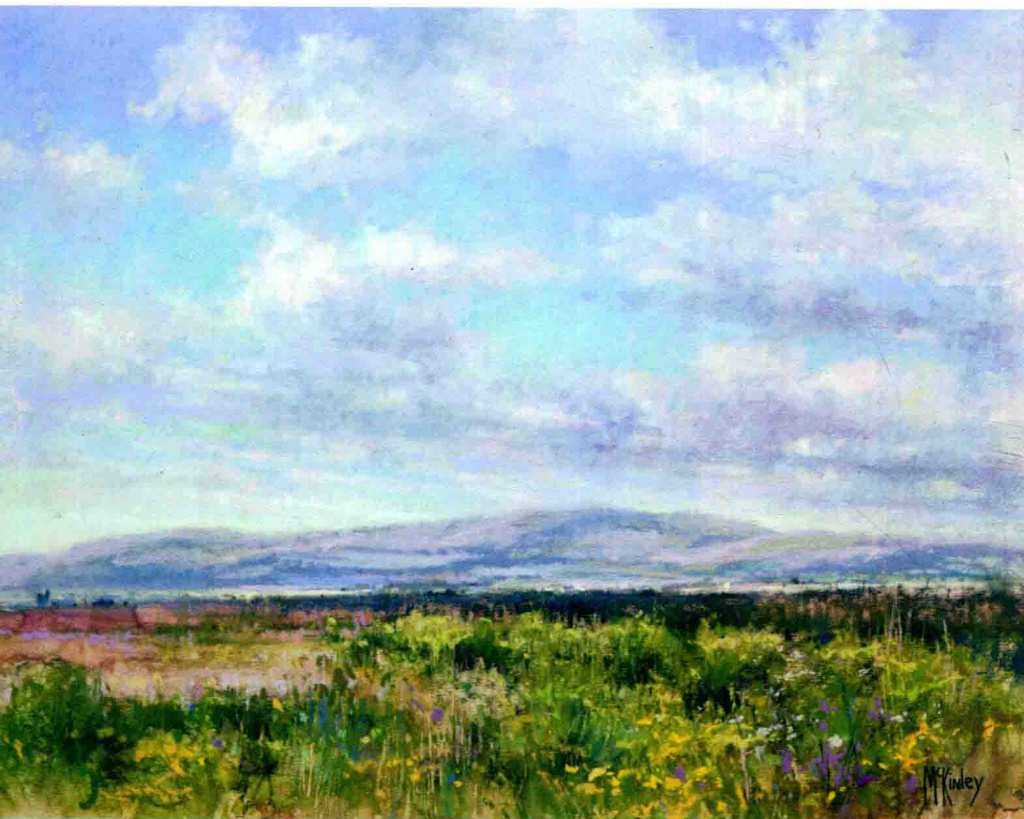
苏小茶 译

人民邮电出版社

北京

目录

简介 7

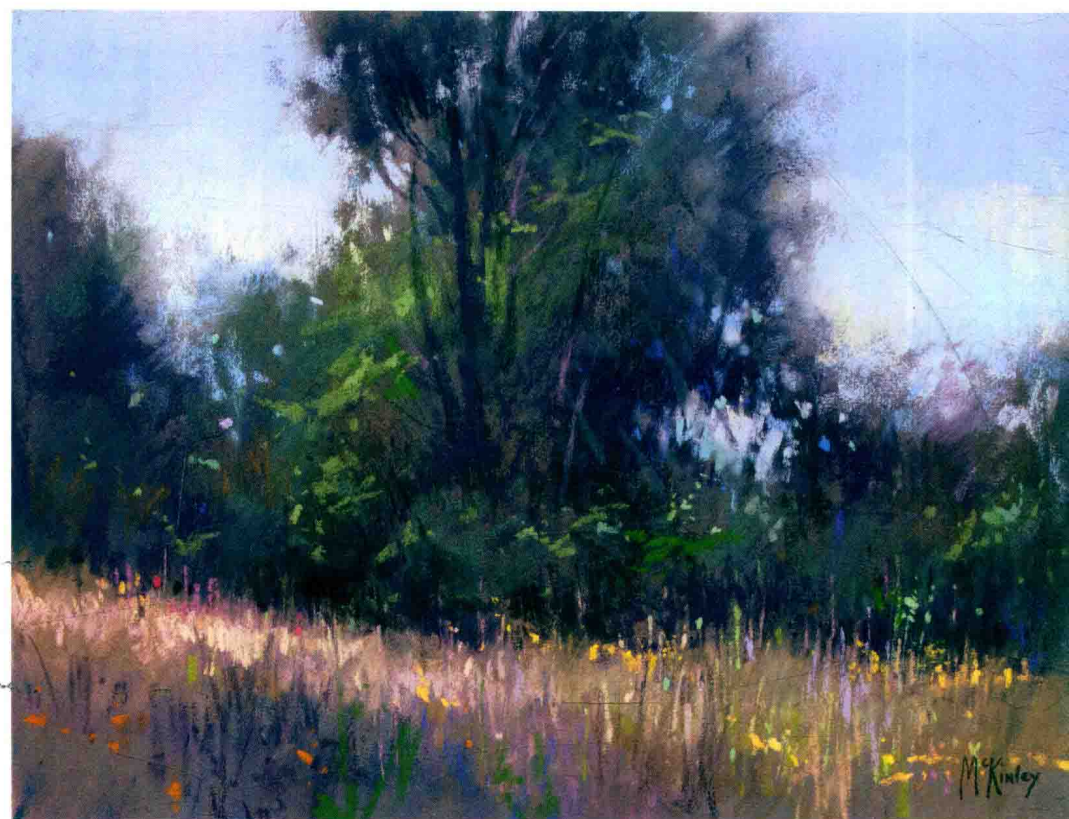

第1部分

风景的联想

7

风景画就像是一个舞台，能让我们用画笔演绎人生。某些场景会对我有特殊的吸引力，给予我更丰富的灵感。至于某处风景为什么和有什么能够吸引大家，我想可以从个人经历、季节变换的影响，还有遇见风景的时刻等几方面找到答案。色粉和油画颜料是我常用的绘画媒介，与其他创作、设计工具搭配使用，可以配合以达到最佳效果。

第2部分

户外写生的重要性

61

不论是色粉画还是油画，要想画好风景，最为重要的就是能够接触到风景。在进行户外练习时，我们画过的备用轮廓草图、配色参考图和浓淡写生图都会为以后或简约或精心绘制的户外写生奠定基础。最终，所有在现场写生下过的功夫都会对在工作室内创作的风景绘画产生深厚的影响。

第3部分

技巧充当的角色

109

将画材添加在不同的绘画平面上会有怎样的表现，是我在绘画过程中需要重点了解的部分。因而我可以在描绘一个对象的时候，有更多的方法展示个性。这些技巧理论是基于大量的色彩覆盖试验和颜料厚涂应用之后总结出来的。结合适用于所有具象绘画的普遍绘画概念，这些技巧构成了我绘画风格的核心。

第4部分

老朋友景点

151

多年以来，我常常像探望老朋友一样一而再地重返某些景点。频繁到访让人不断获得一种对这个地方的熟悉感，可以显著提高创作灵感。当一段朋友关系成形了，而每一次拜访都会带来新的体验，久而久之，朋友之间共同的经历演变成有深度的互动。这部分展示的是其中四个特别突出的“老朋友景点”，我们一起成长，共享多次历险。

献词

202

致谢

202

《夏天的草地》，栢树岛，华盛顿州，室外写生色粉画，UART 高档色粉画纸，20 厘米×30 厘米，个人收藏

简介

我出生于俄勒冈州的红河谷，环绕着家乡的青山绿水伴随了我的青春与成长。正是这些美好事物构筑了我对山清水秀的美景的喜爱之情。在很小的时候，我就已经体会到了绘画的价值。我的妈妈是一位业余油画爱好者，每当她从衣橱最高层拿下那个充满着魔法的颜料盒时，我和哥哥就知道即将会有奇妙的事情发生。妈妈就是那位在潜移默化之中，逐渐将艺术的奇思妙想灌输给我的人，这种力量到现在仍然存在。

人类在洪荒时代，就已经表露出想要通过艺术形式表达情感和思绪的欲望。这通常是以个人自娱自乐的方式进行的，但通过人与人之间互相地倾诉情感，往往能达到更大的目的。这方发出了诉求——但愿对方能明白，如此往返，带来了人类语言的形成、书写文字的发明、音乐中音声节奏的排列组合，还有绘画体裁上颜料的布局调整。

在我们的艺术作品需要公开展示时，个人则必须要有一定的绘画技艺，以及对特定绘画媒介拥有技巧性的掌握。不然，我们只能创作出他人眼中莫名其妙、毫无意义的作品，最后通过艺术进行的沟通就失败了。而大家的人生都是由各自的经历所构成的，他人所见所闻、所用的方式总会跟自己的有所不同，于是我们的艺术表达最终收获喝彩或倒彩则完全取决于观众了。这促使大部分的艺术家在整个职业生涯里不断地研究和练习。我很幸运，在高中的时候遇到了艺术教师詹姆士·斯努克，他看出了我潜在的水平，一直鞭策我努力用功。我也有幸在青少年时期曾受教于艺术家玛格丽特·斯塔尔-莫耶。他们教授的课程都很重要，更重要的是，他们都分别提醒我要常问自己为什么画画、要去画什么。

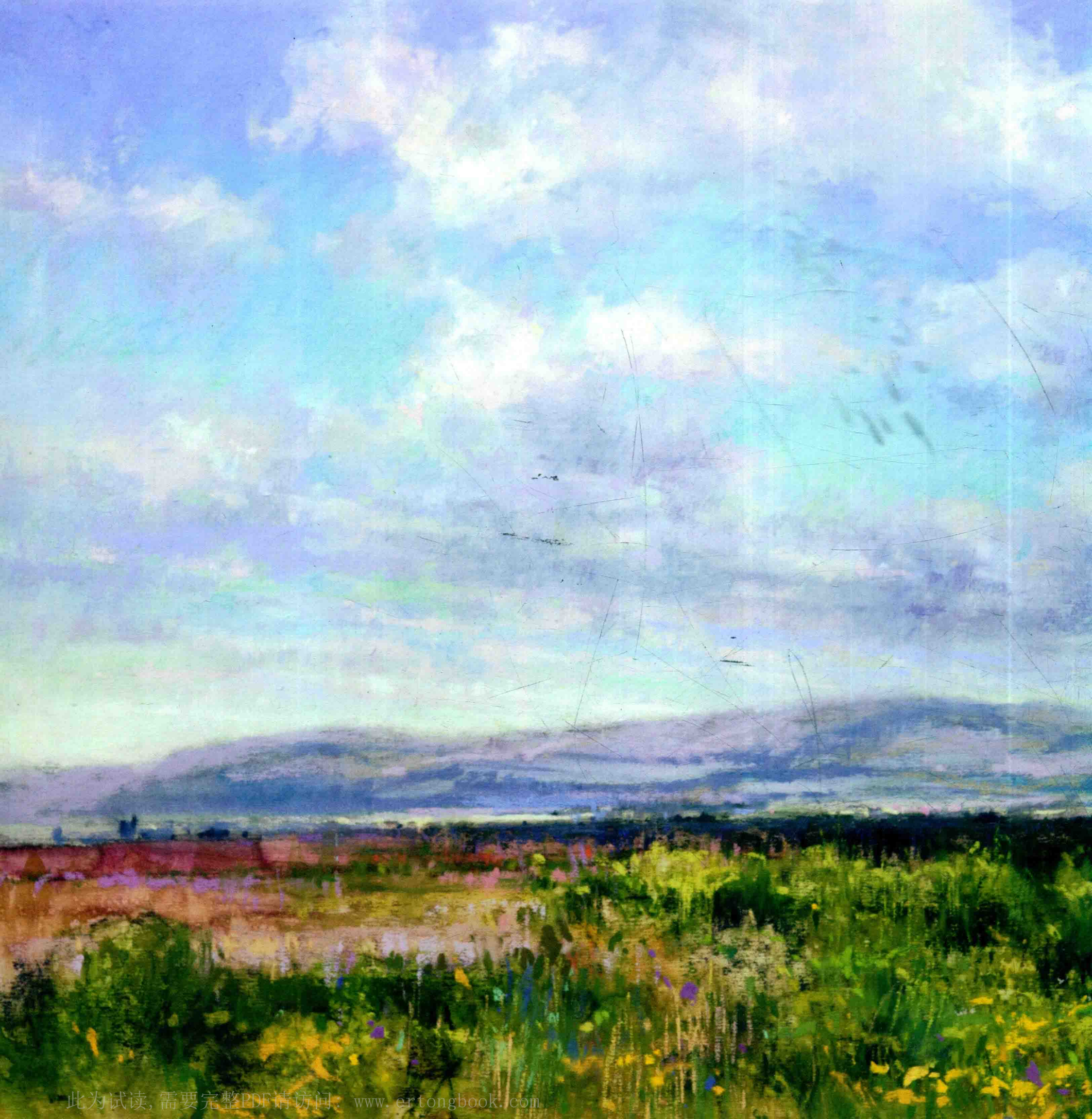
若干年前，我曾某专业艺术家小组的成员。一天，我们在户外进行了一段长时间的写生之后，大家开始讨论为什么要画画，其中有段话对我个人的观点产生了深厚的影响。那位艺术家说，“某天，我突然意识到，不管画有没有卖出去、画展有没有开设成功，或者还能不能拿到奖项，我都会继续画画。原来到了那一天，我才是真正地开始画画。”这段话言简意赅，却正好说明，我们不仅生理上需要特定的营养维持活力，心灵上也同样需要。

描画圣经和社会寓言是西方文艺复兴时期的大势所趋，画面里人类总是冲在最前线。随着西方工业化的到来，这一趋势有所改变。而科学上的突破，不但让大家有了崭新的色彩理论，也为艺术家们提供了更适合刻画光照风景的颜料。那以后，英国田园画家约翰·康斯特布尔影响了年轻一代的法国艺术家——他们擅长于在大自然直接选景作画，逐步发展成为人们所熟知的巴比松画派。后来的一代又一代艺术家，都延续了这种精神，在画作里映射了各自时代的个性、文化和历史影响，给大家带来了印象主义、表现主义，以及抽象移位等风格流派。

不管大家更倾向于哪个流派，有一点是可以肯定的：我们都需要找到灵感、启发——那股在背后驱使我们作画的力量。越明白为什么，越能更轻松学到需要的技巧，达到艺术表达的目的：是要通过画作呈现我们看到的世界，还是呈现我们希望看到的世界；是要传达我们感受到了什么，还是让他人感受到我们要表达的东西？明白了“为什么画”，我们就会知道要“画什么”和“怎么画”，还有“什么时候”完成。

最近回看一幅画——描绘的是我在苏必利尔湖畔明尼苏达岸开设讲习班时发生的事情，我想起了一个“为什么”。我的一位艺术界朋友贾妮思·奥尔森，是当时唯一一位不惧雷暴雨的学生，在其他组员都回到教室躲避时，她依然稳住阵脚，坚定地站在风雨之中。我悄悄站在她身旁，同她一起见证了光穿梭于天地之间的景象。几分钟后，她轻声说道，“能目睹这一切，是多么与众不同！这也是我爱画风景画的原因。”我点点头，非常认同。正在此时，突然一道闪电飞过。自然之母告诉我们，是时候收拾工具回室内了。而贾妮思却已从容地捕捉到了这一瞬间。

 理查德·麦金利

第1部分

风景的联想

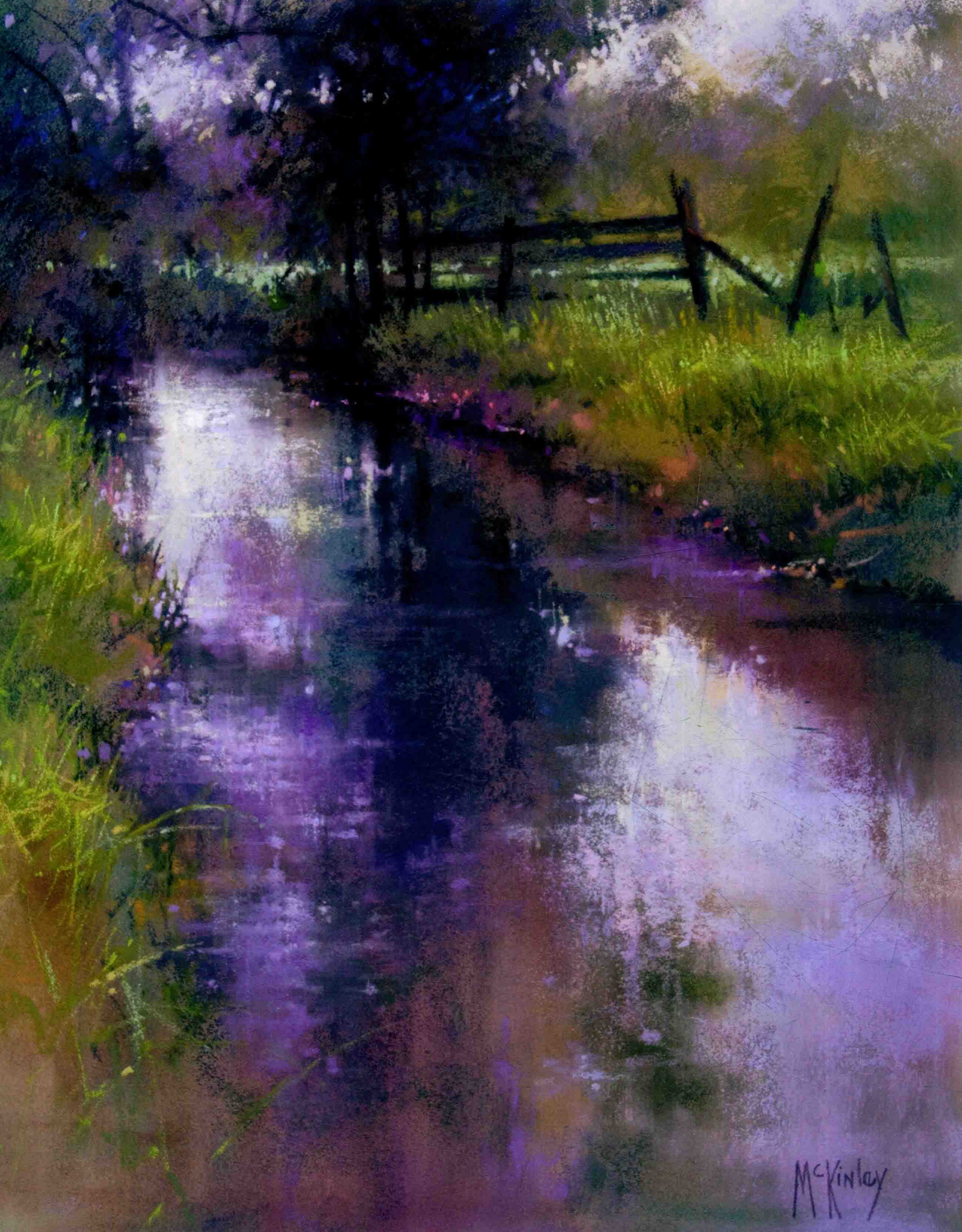
在第一次去了俄勒冈州的高原沙漠之后，我便觉得这里的风景魅力与众不同。许多人听到俄勒冈州——这个美国西部第三大州，就会联想到苍翠繁茂、草木丛生的山脉、肥美富饶的河谷这些主要的地貌特征。然而，当我们跨过庄严的瀑布山脉之后，一个类似于新墨西哥州北部的世界出现了。各种各样的灌木丛在这片贫瘠的土地上蓬勃生长，时而有因地质运动而形成有趣的图案的山脉，时而是直接从平地、干涸湖床上升起的悬崖高原。从小就在富饶的红河谷地区长大的我，很惊讶于自己竟会对这个高原沙漠如此着迷。

三十多年以来，我一直追逐、剖析此地，这里的贫瘠、荒芜、空间开阔，别具一番吸引力。在描绘这个地方时，内心会有平静的感觉，画着画着就只剩我一个人了，常常方圆好几公里内都没有其他生物。目之所及的植被、大石、沙地，还有天空之间的纹理都特别引人入胜。

高原沙漠的魅力让我不断挑战自己从平凡之中发现美，并画出了一系列的作品。在作品《望向东边》里，我故意将水平线倾斜到一定角度，与云彩的定向移动呈对位法表现出来。在刻画天空的时候，我则选用了近似的蓝色色相（蓝紫、蓝、蓝绿）。不同的蓝色色块巧妙地包含了光谱中的所有色相，从而加强了光的表达。由于光是由全部颜色组成的，因此不论何时，在画面里描绘出光都很有用，尤其是那些被光照亮的区域，比如天空。

《望向东边》，夏之湖，俄勒冈州，

室外写生色粉，UART 高档色粉画纸，30厘米×41厘米，艺术家收藏

McKinley

运河和各种水体都有着独特的魅力，让人无法忽视。

画下《倒影的世界》那天，我和一队艺术家朋友决定去位于新墨西哥州那传奇般的阿尔伯克基郊区看看。这个地方有让人惊艳的池塘美景，池塘之上覆盖着种类繁多的水生植物，郊区因此而闻名——就像大艺术家莫奈常去的吉维尼小镇出现在了美国西南部似的。到了地方以后，我们要穿过一条横跨运河的木板桥。当时我正坐在汽车后座，光是向车窗往外看了一眼，我就知道这会是我想要探索的地方。之后大家下车四处分散寻找绘画灵感，我则往回走到一个小小的灌溉渠旁。池塘固然相当美丽，而我想要的一切灵感也恰在眼前。

开始作画了，我选用了色温偏暖的灰色调，在 Ampersand 黏土与石膏涂层面板上轻轻涂上色粉，铺垫出色彩浓淡和色彩温度。随后用笔刷蘸水将画面打湿，用紫色、绿色和橙色这些二次色画出底色，保持调色盘中颜色的和谐。为了加强远方的景深感觉，我故意柔化了外围的焦点，画出了类似晕影的效果。接着加强了边缘，用最大的色值对比刻画灌溉渠和木篱笆结合在一起的地方。

我的作品里其中一个反复出现的主旋律，便是有几分朦胧但依然立体的前景、散发着视觉魅力的中景，以及暗示着更多神秘事物的远景。

一位画廊老板曾对我说，“你是我心中的中长跑画家。能让观画者驻足在画前慢慢观赏，然后猛然给他们带来有趣的回应，最后会在背景某处显露一些神秘的隐喻和暗示。这是你的风格。”

《倒影的世界》，阿尔伯克基，新墨西哥州，
室外写生色粉画，Ampersand 黏土与石膏涂层面板，41 厘米×30 厘米，个人收藏

高原沙漠的悬崖总能上演出有趣的光与影，色彩效果也妙不可言。

只见天上云朵间歇浮现，一道道光线穿过云层，照射到大地之上，这时观察被光照射到的地面——光影效果尤为有趣。我对这个景点比较了解，知道应该什么时候来，和想要站在哪里取景。作为风景画家，我们必须要学会熟悉风景的地形、季节影响，以及气候条件。我们就像猎人，阳光普照的风景就是我们的猎物。

像是智能手机这样的现代设备可以帮我们轻松追踪太阳的位置、了解月相、拿到即时的天气预报，还能找到正确的方向。更别说找到附近的加油站和旅店了。但不论我们对即将到达的作画地点了解得多么详尽，归根结底，最重要的是在画面上进行的表达。

在这个有利位置上我有过好几次现场写生的经验，因此对这里非常熟悉，完全可以在工作室里把这个景色描绘出来。我选了油画颜料

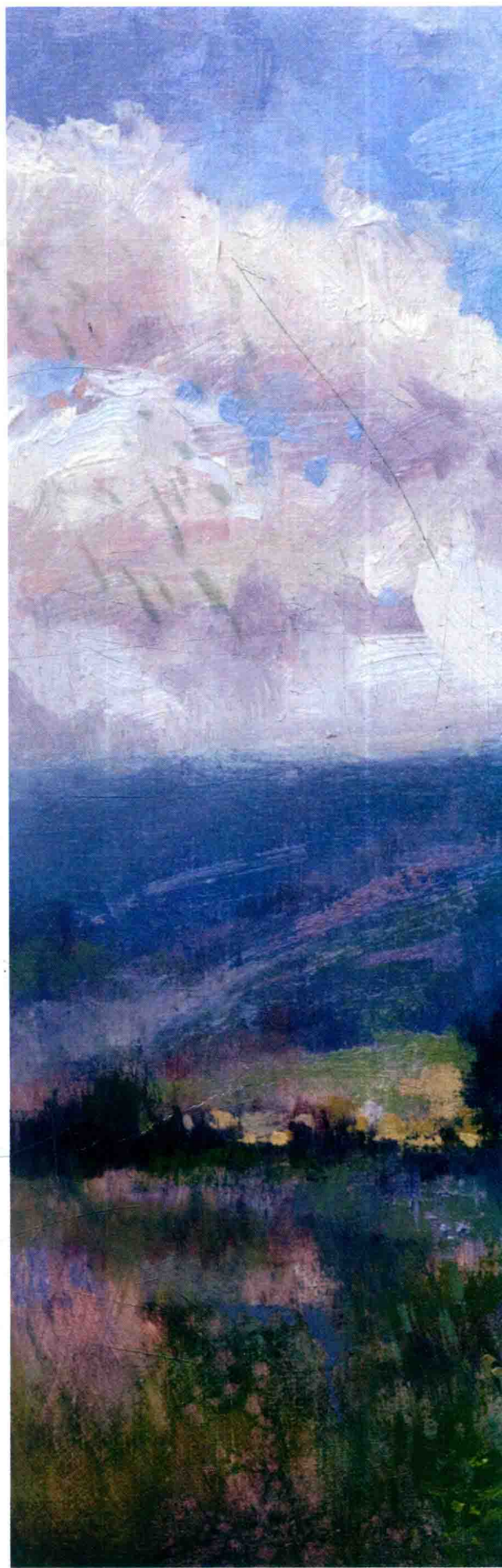
作为色彩媒介，部分原因是不但可以轻松画出透明的底色调，还可以大胆尝试厚涂颜料的技法，出来的效果正像我看高原沙漠的模样。刻画大地所用的笔刷有着明显的纹理，能画出喷洒的或块状的颜色，好像在平地上跳舞似的。我们也可以薄涂油画颜料，让其在画面上流动，从一个颜色滴落另一个颜色上，作为厚涂色块的背景。至于厚涂画法，我常常会用到金属调色刀，甚或是木质笔刷的手柄末端来完成。

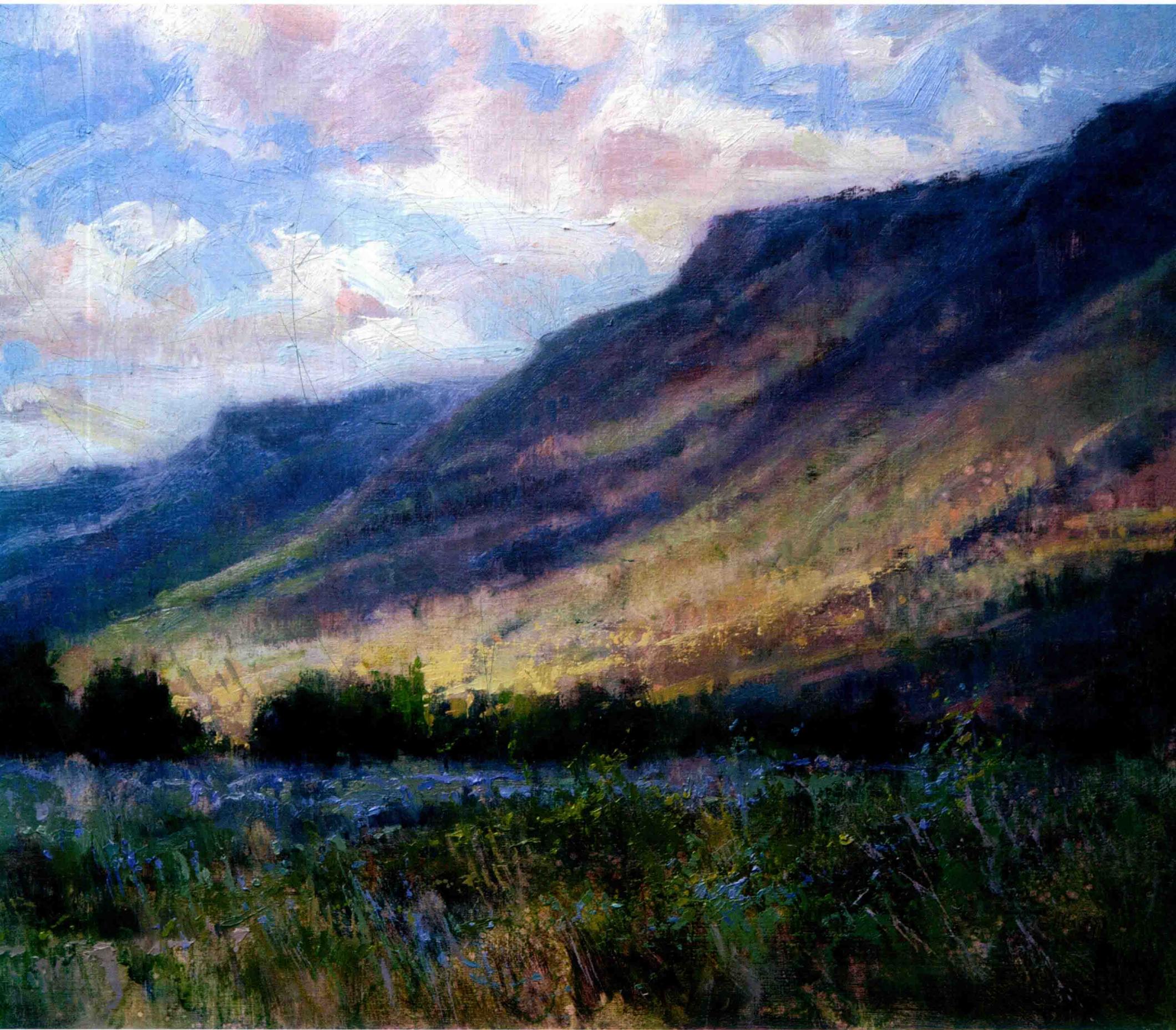
油画写生的愉悦感，就像以轻巧的舞步，在画纸上从一边滑行到另一边那样。

麦金利在俄勒冈州的夏之湖用油画颜料在户外写生。

照片由帕梅拉·克拉夫林提供。

《远处的金子》，夏之湖，俄勒冈州，工作室油画，油麻布，41厘米×61厘米，艺术家收藏

户外写生教学的其中一个乐趣，在于有机会游览一些平时少有涉足的风光盛景。

早就听许多艺术家朋友提及明尼苏达州西北角拥有非常壮丽的风光，于是在受邀到大马雷这个离奇有趣的小镇任教时，我当真是喜出望外。到了德卢斯——一座位于苏必利尔湖岸边的具有历史影响力的航运城市，我马上被这里的建筑和跟大海一样宏伟的跨湖景观所迷倒，以至于差点忘了大伙儿马上要从海岸线跋涉到大马雷呢。看我的左边：数不胜数的原始森林、瀑布和峡谷；右边：有着古朴海岸线的大湖威严而庄重，恰如其名“苏必利尔”（译者注：“苏必利尔”为英文superior的音译，superior作为单词的时候，有优秀、出众、不屈服等含义。作者在此处想说的是苏必利尔湖有名字里蕴含的气质）。

研习班安排了不少美妙的写生地点，但一直萦绕在我思绪当中的却是在课程结束以后才去的那个地方。教学过程中画到了一幅自己都喜欢的作品（这个并不常有），我便心满意足地放松下来，去探索这个地区，看能发现些什么。我们从湖岸上行至回水区，这时候，向远处眺望可见到加拿大。我们继续走到了空海滩，这边是岩石表面环绕着海岸线，那边夕阳开始西下了。如此景致，让人肾上腺素上升，兴奋地开始同光影赛跑。

没时间画琐碎的细节了，于是我专心地描绘整体的效果，捕捉景致的色调。棱角分明的岩石是构图的难点，我决定利用树木的方位进行调整。我选择性地减轻了部分树木的刻画，而加强另一部分，从而抵消掉岩石嶙峋的感觉。为了强调整体的色彩感知，我用了相互和谐的粉色、蓝色，只加进了一点最淡的绿色。不论何时，比起还原事物自带的色彩，我更专注于对光的色偏校正。

这会给画面增添更多感觉。

