

画家实践问题向导

——实践中常见疑难问题的解决方法

英国著名的12位专业的画家针对美术爱好者在画水彩画、水粉画和油画时遇到的疑难问题，解释在实践中解决难题的简单方法。

山西人民出版社

这本精致的图文并茂的书，由12位专业艺术家针对美术爱好者画水彩画、水粉画和油画时遇到的疑难问题，给予了适当的建议，本书解决了许多最常见的问题。这些受欢迎的艺术家是：

瑞·巴克维尔 约翰·利兹
朱莉·克林斯 约翰·米切尔
萨莉·费舍尔 阿纽克·诺曼
杰拉德·格林 保罗·瑞利
巴利·赫尼曼 汤姆·罗伯
希拉里·杰克逊 朱迪·威顿

《画家实践问题向导》涉及了许多话题，如：发现灵感；选择色彩达到最令人满意的效果；以色调的控制营造氛围；在最适当的时间停笔。这本书对每一个画画的人都是有价值的，不论他们的技巧怎样。

许多作品给艺术家增添了更多的维数，精彩的绘画作品，给予了画家丰富的灵感。

画家实践问题向导

〔英〕杰拉德·格林 等著

黄利 张京 译

Collins

画家实践问题向导

实践中常见疑难问题的解决方法

山西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

画家实践问题向导 / (英)杰拉德·格林等著; 黄利, 张京译.
太原: 山西人民出版社, 2006.6
ISBN 7-203-05590-6

I. 画... II. ①格... ②黄... ③张... III. ①水彩
画—技法(美术) ②油画—技法(美术)
IV. J215②J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第045590号

画家实践问题向导

著 者: (英)杰拉德·格林等

译 者: 黄 利 张 京

责任编辑: 李 杨

出 版 者: 山西人民出版社

地 址: 太原市建设南路15号

邮 编: 030012

电 话: 0351-4922220(发行中心)

0351-4922208(综合办)

E-mail: Fxzx@sxskcb.com(发行中心)

Web@sxskcb.com(信息室)

Renmshb@sxskcb.com(综合办)

网 址: www.sxskcb.com

经 销 者: 新华书店

承 印 者: 北京雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm

印 张: 8

字 数: 100千字

印 数: 1-3000册

版 次: 2006年6月第1版

印 次: 2006年6月第1次印刷

定 价: 58.00元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

目录

前言	萨利·布金 (《艺术家》杂志出版编辑)	6
1 找一个焦点	杰拉德·格林	8
2 兴趣中心	杰克·西梦斯	14
3 挖掘深度	约翰·米切尔	18
4 七分钟绘天	温斯顿·欧	21
5 远景	杰克·西梦斯	24
6 静物花	约翰·利兹	28
7 运动的感觉	彼得·伯丁顿	34
8 线索和幻觉	理查德·皮克斯里	39
9 色调强度	约翰·米切尔	44
10 柔和的花园色调	杰克·西梦斯	48
11 天空的画法	约翰·利兹	52
12 画作中的人物	杰拉德·格林	58
13 林区景色	杰克·西梦斯	62
14 形状与韵律	彼得·伯丁顿	67
15 在静止中统一	安克·诺曼	72
16 玩耍的孩童	杰克·西梦斯	78
17 光效应	杰拉德·格林	84
18 陆景中的人物	温斯顿·欧	90
19 绿色风景	汤姆·罗伯	96
20 街道的生命	杰拉德·格林	101
21 破色	杰克·西梦斯	106
22 把握细节	约翰·利兹	110
23 设计与运动	杰拉德·格林	116
24 拯救战略	希拉里·杰克逊	122
艺术家小传		128

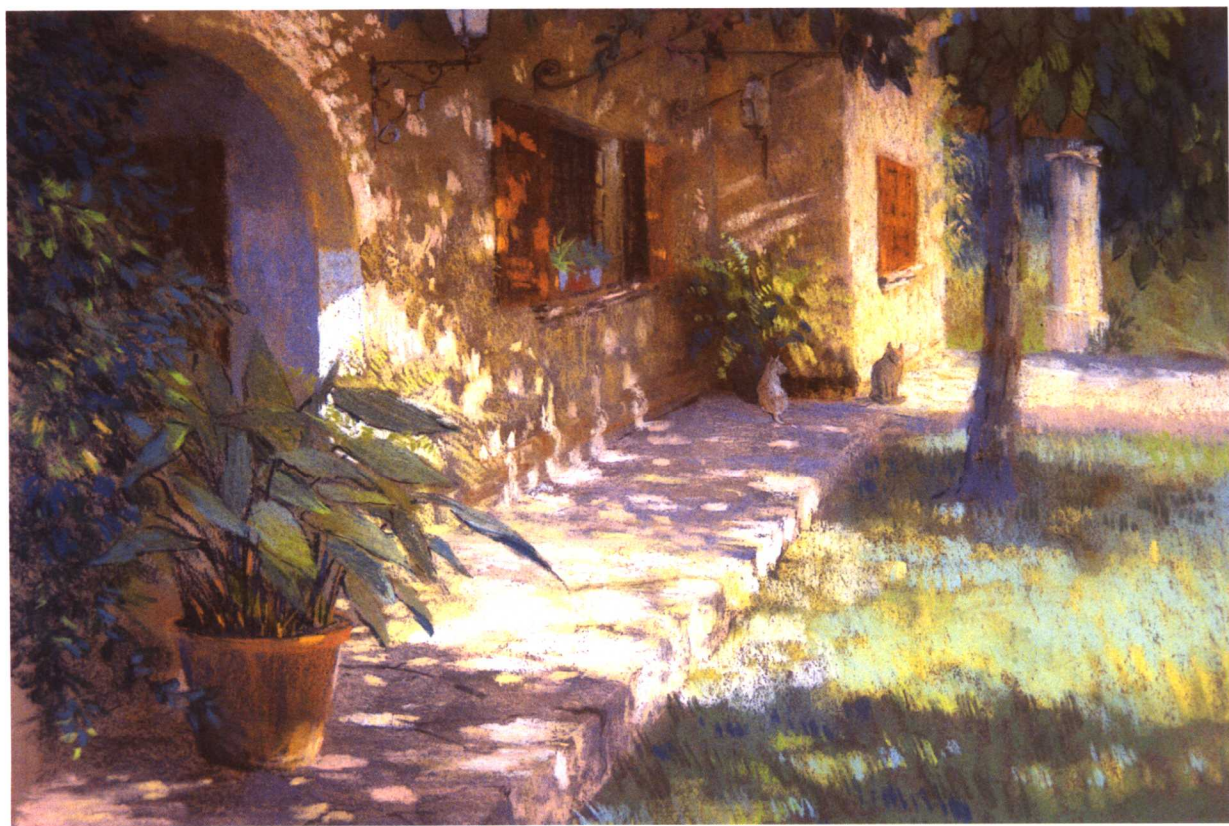
前言

在《英国艺术家》1831年第一版中，《画家实践问题向导》就被评选为最受欢迎、最有益、最长连载的书之一。这个正在进行的连载的目标，是解决画家和学生们向一些高阶阶段的艺术家提出最常见的问题。那些教授被邀请来，对每个问题提出他们的建议和可能的解决方案。他们通过面对面的说明，演示和实践来帮助学生。

当这个系列开始在月刊上连载，紧跟着1999年1月出版的第一篇文章的出现，以及数量

逐渐增加的读者要求我把实践问题向导系列结集出版，成为一部有价值的工具书。令人高兴的是，哈勃·高林也认为这是个不错的主意。从此之后，出版这本书的出版商与艺术家之间的合作在寻找问题的艺术实践中诞生了。

在这里，大部分读者，尤其是那些对传统问题感兴趣的读者，会发现许多可解决的问题，比如：好的绘画主题的基础是什么；怎样将自我的理解有效地传达出来；处理草地、天空、前景

►画棚的窗子

(约翰·利兹)

水彩画 43×28 cm

(17×11 in)

◀安·高利花园中的树阴

(杰克·西梦斯)

粉笔画 46×66 cm

(18×26 in)

的方法；如何树立令人信服的形象并成功地将他们引入绘画的殿堂；如何处理静止画面的背景；另外，这本书还介绍了许多影响绘画的其他因素。

每个问题都经过著名艺术家的认真考虑，其中包括杰拉德·格林，约翰·米切尔，彼得·伯丁顿和杰克·西梦斯。他们提供声音建议，建议以他们手中的研究题目为基础。结果也许是一个充满灵感的主意会帮助你解决绘画中可能已经遇到的问题；或那些你可能已思考许久的问题；或

者是你将来可能会遇到的迷茫的境遇。无论你正处于哪个阶段，我知道你都一定会在这里发现你所需的鼓舞和意见。他们会帮助你进步，帮助你享受绘画。

Sally Bulgin

萨利·布金 出版编辑，《艺术家》

1

找一个焦点

我应如何决定绘画的主题？

解答者：杰拉德·格林

花园 摩西 意大利

水彩画 42×30 cm(107×75 in)

这幅作品吸引我的是晃眼的光线。强烈的色彩对比描绘出了画中基本要素的形态。在创作这幅画的过程中，我用了一种冷色和一种暖色。为了提高明暗对比度，我把最亮的地方保留成纸一样的白，然后描绘个别形状。

与美术馆或画廊的管理人员谈谈话，你就会发现一个问题，那就是合适的主题是促使公众购买作品的主要原因。但对于一个艺术家来说，主题只是单纯的表达自己的工具。

刚开始，你所选择的绘画方向将经常受到你所赞赏的画家的影响，或者可能会有一种寻求你认为理想的或真实的形象的趋向。那些素材体现了你理解的绘画主题所包含的内容。

你可能希望画些自己喜欢的画，其中蕴涵着你的感情和对往昔的怀念。这样，绘画的过程就变成了有灵性的作品。

用这种方法时应注意，找到一个好的主题并不在你的选择中占很大比重，最重要的是，你有什么样的想法，且通过什么样的手段去诠释它。

观察

从你日常的生活环境看似平常或不可能的情况中发现潜在的主题，是成为艺术家的重要一步。要做到这一步，你必须知道怎样用人们常说的艺术家的眼光去看。观察不单是用眼，更要用特殊的方法去看待世界，并进一步看事物，可以是花、生活中的物品或景色中的天气。你可以特意看一下不同的天气。寻找它们之间已形成的不同的形态和线条，或者将不同画面上呈现的天气的大小、变化及在色彩和纹理上的对比度连接在一起。这种更抽象的能力是艺术家成长期间练习观察所必需的，也应用来衡量收集预期素材的标

准。你在观察各种各样的天气时得到的形状，很可能成为做画时有价值的素材。

为了理解这种方法，先试着观察你最熟悉的景物。开始时使用一般的方法，然后观察它们以具象形式体现出来的抽象性质。注意你对所观察事物的不同理解。在练习中，通过把每件东西想象成飞机，或为了减少距离的影响用单眼看事物，是很容易做到的。即使不画画，也可以用这种方法训练你的艺术眼光，使它很快转化成自己的观察能力。

画草稿

画草稿之所以重要的一个原因是它可以锻炼你的能力。因此，好好探究一下你的生存环境，画一下每一样你能画和可以画的事物，无论它们是否出现在你的眼前。不要只把眼睛放在自己喜欢的事物上。

随身带着素描本，有时间就画一画，养成做一个素描者的习惯。在我们周围就有丰富的可利用资源，从花园小屋到车库杂乱放置的物品或厨房的物品都可以成为素描的素材。外面还有许多公园、花园、建筑物或喧哗的城市街道。总之，可供我们选择的绘画素材无穷无尽。通过绘画进行探索，将能够净化你的观察意识，使可能的绘画素材在你的眼前突现出来。

怎样阻止你对事物的观察，也是搜寻合适素材的基础。一个中心焦点，明确的构图，将为绘画提供明确的思路。素材不必非要表现活动中的繁忙或绘画景色的主体部位。插入广口瓶中的花

门厅

水彩画 53×38 cm(21×15 in)

宁静的生活可以用任何物体来组成，每天平常的各种事物，也许他们本身没有什么价值，却组成了一个有趣的主题。

▲素描本上的习作

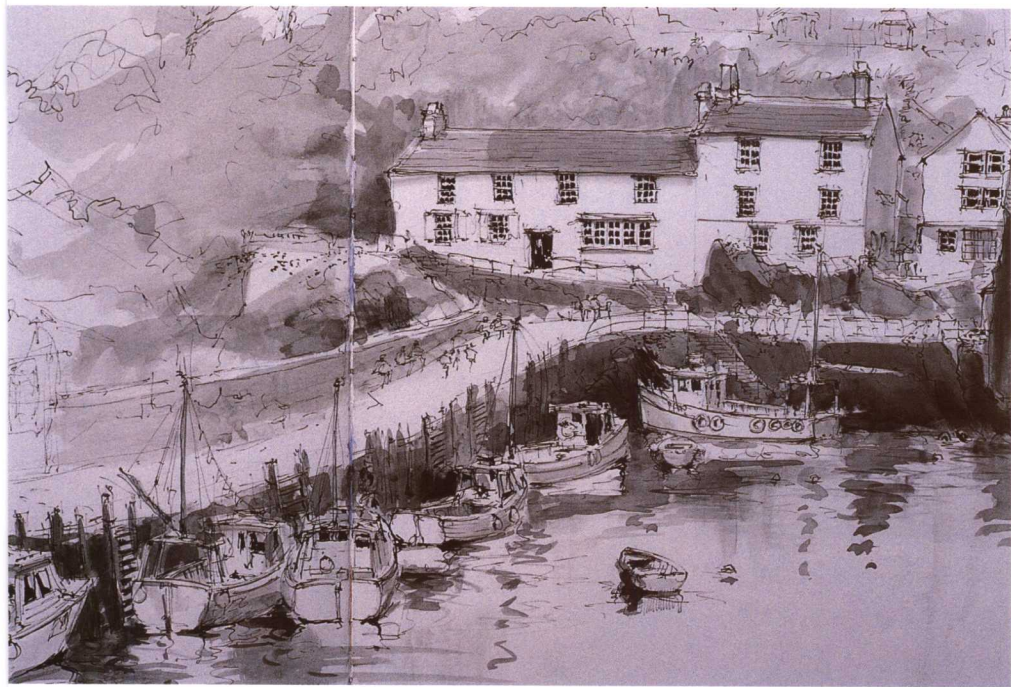
水彩画 28×38 cm(11×15 in)

当你开始以艺术家眼光观察事物时，你甚至会在一些非常乏味的环境中找到可发掘的素材。这幅作品中的东西是我绘画室中几乎永远没有变动的部分。虽然每天都看到它，但直到这幅作品把它表现出来，我才认识到以前并没有真正看到它。

取景能帮助我们区分出复杂景物中的基本要素，最吸引人的地方是下面的素描中所画的部分。

►一部照相机的取景器将帮助分离一个复杂风景区域。

◀鲍勃罗港

钢笔水彩画

30 × 42 cm (75 × 107 in)

素描是一种快速记录素材主体的方法，运用素描可以为以后在画室中做画打下基础。在这个素描本里的作品中，我把黑白照片和水彩画放在一起，来记录一般的色调分布。

景物可以由任何物品组成。日常生活的种种事物，可能只有微小的价值，但它们组合起来将会成为非常有意义的东西。

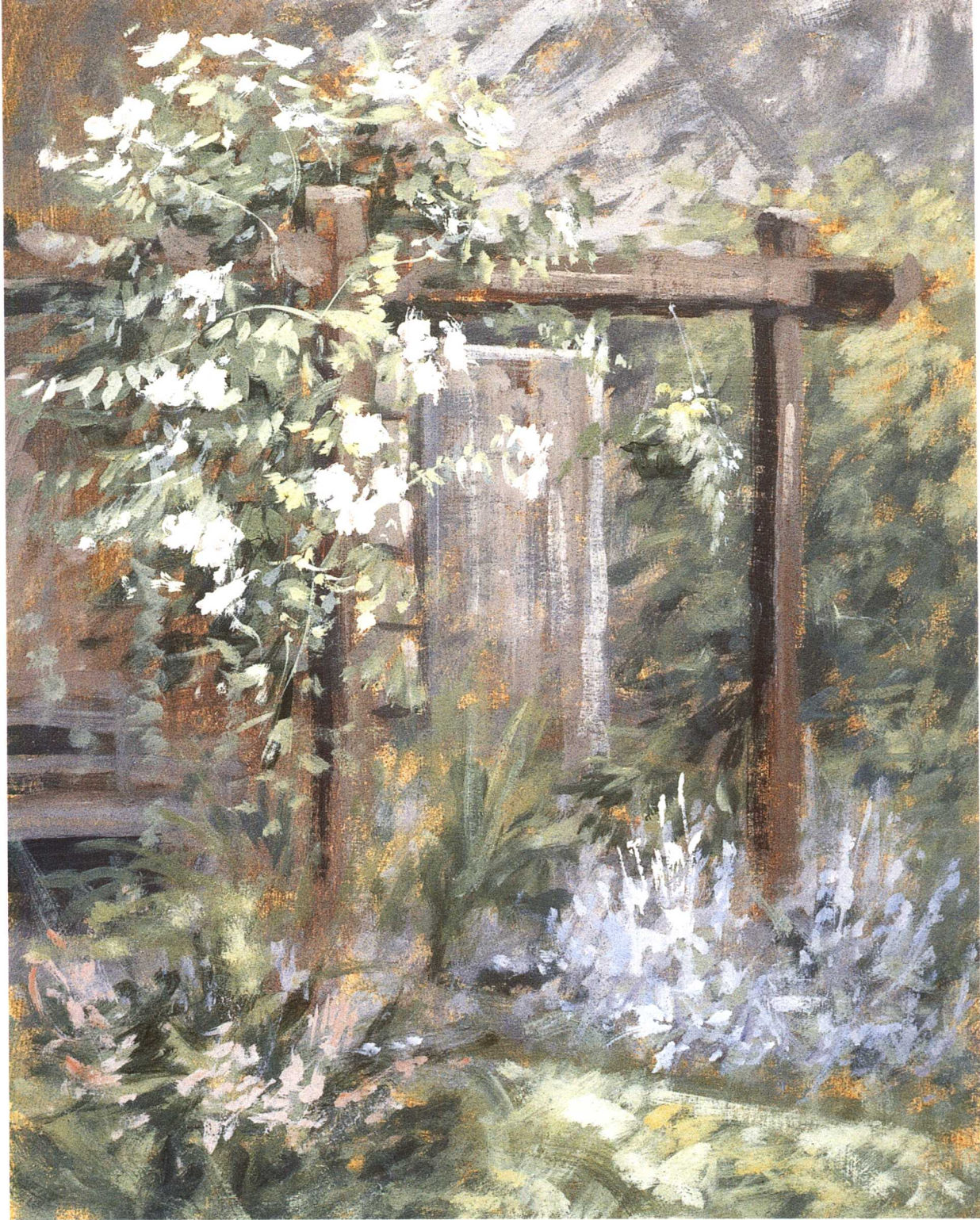
茎，丢在洗涤槽里的刷子相类似的简单事物等都能成为有价值的素材。然而人们经常忽略它们或用错误的眼光看待它们。

因为我们的眼睛在几乎180°的视角内转动，所以我们已经习惯在这个巨大的屏幕上观察世界。但绘画要求你把注意力集中在独特的点上，这就非常像剧院里观众的注意力，在同一时间内有选择地集中在少量的精彩表演上。对于美化环境进一步的工作，通过取景框观察景物是非常有益的。只要在一块纸上挖一个7.5cm × 5cm的洞，就可以轻而易举地做到。当你在一臂远的距离看目标景物时，刚做成的简易取景框就可以使

你局部地看到有限的区域。

这种做法对剖析类似于鲍勃罗·哈勃的取材对象一样，各种复杂的素材是非常有用的。这张照片几乎再现了我在鲍勃罗港口所看到的全部令人陶醉的乡间景色。虽然那里有许多可取的素材，但我只被其中不同寻常的部分吸引住了。那里显得特别突出：白色的房子与暗色的前景相对比，港口边沿的围墙吸引着人们的视线。我画的这幅素描具备了风景画应必备的要素。附加的黑白照片如实地记录了主色调的层次和变化。

为掌握进一步的素材积累，可以在画室中通过现场作画得到。从一些素描中抽取若干部分组

花园的一角 艾利克

38 × 28 cm (15 × 11 in)

在家里或离家不远的地方，我们可以发现许多合适的素材。我家花园中的这个角落提供了一个已经做好的构图，其中有丰富多彩的图案形状和色彩。

合在一起也可以找到理想的素材。

将素材带入生活

另一个素材选择中的重要因素是融会在你选择的绘画形式时的能力和经验。比如，如果你并不精通人物画像，那就不能将它们列入素材范围。但一般情况下，无论你选择什么样的素材，能将你所选素材的最大潜能表现出来的最好方法是，用你最擅长的艺术手法表现它们。目标简单明了，无论你的绘画技法还是表现方式。不要试图精确地再现原始素材，也不要画出一幅像照片一样真实的作品。

路边的咖啡屋表现了步行街的一小部分。我选择这个地方是因为这种场景组成的图案生成了活泼的作品并丰富了画面，同时也达到了抓住细枝末节中蕴涵的神韵的目的。

路边的咖啡屋

水彩画

25 × 36 cm (10 × 14 in)

这幅作品将视线集中在繁华地区路边咖啡屋的一个小角落。我想要这幅画尽可能地描绘出素材的内涵，而没让它作为细节被忽略掉。

当你经常运用最初的技法绘画时，许多问题也会随之而来，或是画得像黑白照片，或是颜色运用得不恰当。这样你就可以区分出自己的疑问或你对素材的解释不肯定的地方。这些作品可以是草图，也可以像意大利画家摩西的新作品《花园》一样的大幅画作。《花园》用了冷色和暖色，形成明暗效果色彩的分布，光的方向和颜色的温度（相关的冷色和暖色的关系）。

初期素描中，你可以在需要传达情绪或气氛时用不同的颜色。水景使用补色的方法传递了

情绪。黄色和紫色混合在一起后，中间部分显出了由无色到灰色的渐变过程。这表现出的非同一般的以冬季为素材的色彩特征，包括中间色调渐变（没有极端的黑和极端的白）描绘出温暖的天空，在整体上给这幅画带来更低调的情绪。

素描大都通过调节亮度来营造气氛。这样做可以减少对素材中一些简单的形状产生影响。比如，看起来很大的画也会发生戏剧性的变化。素材的基本要素将会形成一系列的黑色剪影。

因此，无论哪儿都会有灵感为你引路，素

冬境 艾利克

51 × 61 cm (20 × 24 in)

培养气氛能使看起来没意思或平庸的景物有所转变。这幅作品是以我在夏天做的草稿的基础上画出来的。画中的着色以调色板能调出的有限的黄色和紫色为主。相近的色调给画面增添了低调的情绪。

材就在你的身边。你要做的事就是去学习如何寻找他们。

2

兴趣中心

什么是焦点，我真的需要考虑它吗？

解答者：杰克·西梦斯

许多不受焦点干扰的画家已经创作出大批优秀的作品；相对地，这些作品有向图案、层次、形状和颜色发展的趋向。尽管如此，我仍然相信一幅好的作品总会有强烈的吸引人的焦点——兴趣并获益。一个思考焦点的好方法是：在你的头脑中树立舞台上所有舞者的形象。灯光形成的光束，笼罩着整个舞台。你的目光不断地从一个舞者移向另一个舞者。你会发现将注意力集中在舞台上确实很困难。现在想象一下灯光有

些模糊了，一束耀眼的聚光灯射出来，照亮了主要的舞者。现在你没有准备要看哪儿的问题，你正在被引导着集中看一点，同时你眼角的余光也在扫视着整个会场。

如果你只是简单地坐下来画你眼前所见的东西，没有组织构图，那么你正在冒险创作一幅失败的作品，一幅失去目的没有意义的作品。如果你选择的素材没有明确的中心，那么你需要考虑如何创作一个中心。以海景为例，它可能没有明确的焦点。事实上，海洋区域的垂直标准是很难集中在一点上的。但是一幅画为了吸引观察者的视线，就必须将其控制在一个矩形内，并在开始时将注意力集中在较有利的区域，在继续移动之前要检查观察对象的剩余部分。

怎样选择焦点

当你坐下来画画的时候，先问一下自己是什么最先吸引你到这个风景区来的。这个问题可能会帮助你把答案写在素描本上。如果你不能立即回答这个问题，那么问一下自己最喜欢强调什

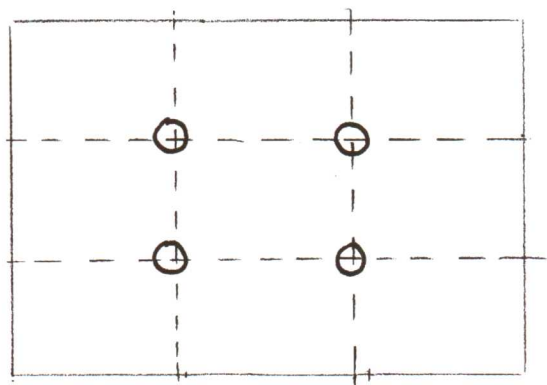
摩洛哥民居的门道

彩色粉笔画

51 × 30 cm (20 × 12 in)

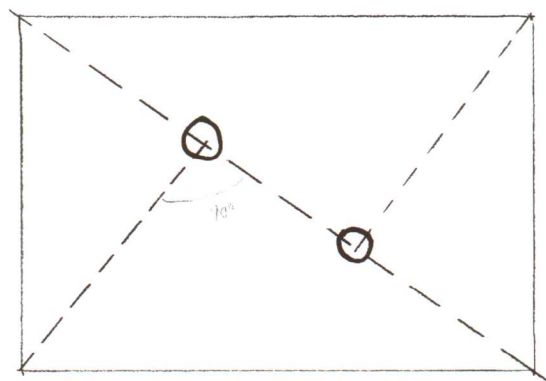
在这幅画中，欣赏者的目光被小路的线条导向门口。可能作品有些过于简约，但确实是一幅优秀的画作。门口放在画的边沿，刚好是黄金分割的焦点。再注意一下，处于黄金分割点边缘的路沿是对称的。如果过于精确地把它放在对称中心的左边和右边，可能会使画面显得非常乏味。

分别按垂直和水平两个方向降低或将油画布分成三等份。每条线的焦点都有长方形的园点，可以将焦点或中心放在这几个完美的点上。我的图表上共有四个点，但你只能选其中的一个作为焦点的理想位置。

么，或者画一下最吸引人的地方也可以。为了避免犯错误，在画之前先整理好自己的思路，这是绘画过程中重要的一部分。可是这并不意味着你的想法和思路要固定不变，你可以在画画过程中转变所强调的部分，但它应有助于你树立信心和方向感，这样才能有好的开端。决定你绘画中什么是最主要的会给你的作品带来重要意义；选择特殊风景的原因对于欣赏者也非常重要。

按一条对角线将纸对折，然后从另外两个对角分别引出两条线。两条线以正确的角度和对角线相交。线段的焦点是长方形的园点或中心区域。在这个图表中，你只有两个选择余地。

如何给你的焦点定位

你必须以总是能够使欣赏者的视线停留在画上或画的周围为目标。因此，如何安排画中的基本要素显得十分重要。通过这几个世纪的经验积累，艺术家们已经掌握了黄金分割律——一种分割矩形的复杂的有研究价值的方法（见伯纳德·康斯坦斯的《绘画的建构艺术》，威斯塔工作室出版）。一种简单的方法是按上面的图表划分你的矩形。把焦点放在其中的一只园点上将是成

莱斯卡·高特的花

彩色粉笔画

41 × 51 cm (16 × 20 in)

画面看起来相当突出重点，但实际上，我非常小心地把它放在矩形里，以便将它明亮的右面边沿及阴影安排在低于矩形中心点的位置。真实的花与画面上的颜色不同，我选择了橙黄色作为金属表面蓝灰色的互补色。

