

油画技法

[美] 沃伦·布兰特 著
吴长虹 译
陈少平 校
上海人民美术出版社

油 画 技 法

[美] 沃伦·布兰特著

吴长虹 译

陈少平 校

上海人民美術出版社

油画技法

[美]沃伦·布兰特著

吴长虹译 陈少平校

责任编辑：冯显运 封面设计：杨利禄

上海人民美术出版社出版

上海长乐路672弄33号

新华书店上海发行所发行 上海市美术印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 8.5

1988年9月第1版 1988年9月第1次印刷

印数：0,001—8,150

本书及作者简介

现在，至少有一种反映轻松明快风格的艺术潮流正在得到公众的赏识，如果人们缺少它还难以让人得到精神上的满足。沃伦·布兰特的、那色调生动的油画在评论家们看来可以与米尔顿·埃弗里、邦那德以及马蒂斯的作品相媲美。他在这种艺术潮流中首当其冲，反过来他的技法又更为正规，他正是凭借着自己的天才来对油画进行独到的研究和严肃的探求的。

沃伦·布兰特是位享有盛名的艺术家，又是一位性格独特的人。他根据自己的各种经验，从中提炼出很多有价值的东西，把它总结成了《油画技法》一书，实在可贵。同时，这也使他成为了真正的艺术家。沃伦·布兰特先生还具有非凡的能力，他能从众说纷纭中给创作过程一次次地下定义，旗帜鲜明地阐述自己的观点。在本书中，他应用了直觉加分析的理解方法，讲解了油画制作的主要步骤。

布兰特先生被人们标榜为色彩画家，他未对画草图的重要性作充分的论述，然而他说，画图是一件艺术品的基本组成部分，它在形象刻划、表现动态、建立空间关系、艺术家的内心世界的指示和激情的抒发等方面起着宝贵的作用。一幅画在造型的初期往往充满着神秘，一旦艺术家用透视的眼光剖析了空间的构成，并借助于色彩、形象与线条之间的对比它就会变得异常清晰。通过对比，调子得以建立。画中的各个因素之间形成了一种危险感和不稳定感，一旦它们达到平衡，那么，一幅伟作也就诞生了！当我们在考虑上色时，也要牢记这条构图规律。正是由于它很重要，布兰特先生告诫道：你不仅要精于色彩，而且还要在选择主题和运用技巧上做到得心应手。画家正是有了娴熟的技巧和自我发现的精华才使得自己与创作的艺术作品之间沟通了联系。而布兰特先生能在你的艺术造诣发展过程中帮助你达到新的高度。

布兰特先生在本书的“怎样开始上油彩”、“画面修整”、“静物画法”、“肖像画法”、“半身人像画法”、“风格”、“作画的材料与工具”等章中都精辟地提出了一些技法并指明对它们有待进一步探求的可能性。本书的图片是经过专门挑选的，它们向大家展现了画家的作品及技巧并进一步阐述了作者的作画原则及见解，这些都将鼓舞你不带成见的、用崭新的眼光来看待油画这门艺术。

沃伦·布兰特先生1918年出生于北卡罗来纳州的格林斯波罗。早年他从华盛顿大学取得艺术学士学位，后来在北卡罗来纳大学取得了艺术博士学位。他的作品已在全国著名的几个主要博物馆中展示着，例如惠特尼博物馆、梅特洛波利坦博物馆和纽约的布鲁克林博物馆。他的作品还由华盛顿的史密斯苏尼安大学作为国家艺术精品收藏。在来纽约之前，他领导着密西西比大学和南伊利诺斯大学等四所大学的艺术系。现在他和妻子居住在纽约。（译自原著）

沃伦·布兰特

(原著“总编的话”)

在设计与编辑美术教材上,《美术丛书》作了一个旗帜鲜明地探索。该丛书的每一册,都是由一位人所共知的,有创造性的美术家与一些精于书籍设计的专家共同编写而成。在书中,不论是说明性的文字还是照片都力图反映出更佳效果。同时也展现了他们的卓越才华,并激发你们通过画页去学习他们的经验。为了出书方便,书中收进的画与照片都作了统一的安排。为了书面地收集美术家周围富有特色的工作环境、技巧性说明,我们用动态摄影法将他的工作步骤作了记录。这些,对于形象化编辑《美术丛书》是十分重要的。

未来的美术史学家们将会对沃伦·布兰特作出什么样的评价呢?他们将会说,他确实是一个酷爱绘画的人。是一位杰出的色彩画家;一个在过分夸张的时代里保留自己真实本能的人。

他们将会说,他是一个通过自己的艰难开创不断获得成功的艺术家。这个人坚信,变化是不可避免的,并且是由个人的环境决定的;他的画为大众所喜爱。

他们要说的这些而今全是事实。然而,让人们足以了解沃伦·布兰特本人,并分享他对生活与艺术的热忱的东西确实太多了。这个人与艺术家的称号是不可分的:布兰特是南方的恩赐,他沉浸在直觉的信条中,他立志要追求真正的想象力和美好感慨中之精华。

在作画上,布兰特根植于数世纪前的法国大师们,特别是马蒂斯与邦那德的。但,他并未满足于仅仅只是去重现历史;他发扬光大了先师们的精神,创作出一幅幅新奇而又不同凡响的画卷。

他的调色板看起来使用范围是无限的。肯尼斯·索耶在“国际艺术”一文中曾这样写到:“我认为,在当今的美国还没有人能象布兰特那样驾驭色彩。”约翰·卡纳迪曾在“纽约时报”上说,布兰特的作品“是色彩生动的杰出的画,构图象工程一样稳定,但其高尚的精神又象轻风拂面一样令人畅快”。

他的作画主题,首先给人的粗略感觉是这样的:静物、轻松地阅读的肖像、休息、日光浴;取传统姿式的漂亮裸体等。无论如何,在布兰特的画中是找不出不切题意之处。这也是他现在作画时画中的主题。

布兰特可能是最会画活泼女人的画家;他这几年所有的肖像画都是对女性形体与魅力的赞歌。他的观赏力是与女人相连的。毫无疑问,他有一种相当奇特的南方人的附加一种个性的对美女的看法:她是标致、充满魅力、令人倾心的。在她的身上可有赞、可爱、可画的东西,也有该保留、不作表现的东西。

沃伦·布兰特的现实生活是相当为人所知的。他1918年出生在北卡罗莱纳州的格林斯波罗。从路易斯大街上的华盛顿大学获得艺术学士学位,(在这里他曾与马克斯·贝克曼一道学习)后来又从北卡罗莱纳州立大学获得艺术硕士学位。在60年代初,他到达纽约之前。他曾是四所大学艺术系的领导人其中包括密西西比州立大学和南伊利诺斯大学;现在,他把时间安排在宽阔的工作间与长岛的沃特密尔的家里以及曼哈顿寓所的画室里。他是A·M·萨克斯美术馆在纽约的代表。

布兰特是“一头温和的熊”,他热爱生活,热爱大众和艺术。在创造力上,他是一个从不歇息的人——经常地锻炼技艺,不断地开拓想象范围。他是一个绝不让创造力停止增长的艺术家的,因而,他的流行的画始终是最好的。

发现什么是自己在艺术上做得最好的,这花去了沃伦·布兰特将近20年的绘画与教学时间。沃伦·布兰特做得最好的是什么呢?是他的油画。他发扬了法国的传统画法并创新,独具个性。他是一位艺术家中的骄子,而他的画板又是那样的简朴,无任何优越之处。

J·G·鲍里斯
1971年于纽约

在对这幅人体画作最后修整之前，我正在画板上准备油彩，我总是把白色与其它颜色调在一起。

目 录

沃伦·布兰特(原著“总编的话”)

一、作画的哲学

二、画草图

三、画面空间的布置

四、色彩

五、怎样开始上油彩

六、画面修整

七、静物画法

八、肖像画法

九、半身人像的画法

十、风格问题

十一、作油画的材料与工具

一、作画的哲学

画家们为什么要作画？

答案相当简单——他们作画是身不由己。结论就是这样简单。画家是一种充满热情的、思想复杂的人。他们常常对几乎所有的东西都过问并自以为是。优秀的画家是毕生奉献、勤恳工作并能敏感地发现周围事物之美的人。

绘画无捷径可走，显然到目前为止还没有一本书能教你了解创作的整个进程。本书所及只是作者本人是什么样的人，他的思想、感觉及其艺术实践方面的内容。它力图向你介绍作者30多年的绘画经验及15年的大学教学经验中得到的一些哲理与美术技巧问题。我还想向你谈到我是怎样创作的，并告诉你一点别人对某些相似性的问题所作的探索。因此，这主要是帮助你在今后去寻找自己要走的路。那才是你真正瞄准的目标。

在绘画上是不存在一成不变的清规戒律的，但，我相信在绘画的本质性上还是有不少东西。由于绘画是一种自然的连续形式而不是更多地去反映自然。一个美术家必须往自己的工作中心注入全部的心血，才能使绘画变成活生生的东西。美术应该贯穿到他的整个生命过程之中。

画家与画之间的桥梁必定是作画的冲动，这是一种难以定义的原动力，它发自画家的内心，正是自然触发了这股力量。“自然”就是我们所知的整个宇宙。我们感知它，承认它的真实存在。自然是各种艺术之源泉，而艺术家就是这样一些人，他们把自然之物进行调整并理顺规律。使其成为一个可以感知的，具有审美价值的客体。

当代的美术界里存在着很多的混乱，一个明智的美术家应该感到自身的责任，去做他喜欢做的、他能做的及他想做的事情。时髦与狂热在他面前并不显得那么重要，每个人都可自由地朝着自己的目标前进。这已在艺术团体中成为健康的事情。

在我的工作中，我已从写实主义走到了抽象并由抽象回到了写实，如此进行探索。这对我意味着，美术家必须开放并能变化。

我的一些较为流行的画曾被评论家们拿来与米顿·埃弗里、邦纳德、马蒂斯及威拿德的那些作品进行比较，说我象这些画家。确实，我运用了他们的很多东西及我周围作为素材的人物。

我的画。尽管看起来构图简单但它们确实是经过精心构图才完成的——这无疑受了一个人的影响，这个人就是马克斯·贝克曼，他是我的一位老师。

我创作大幅抽象油画也许是在50年代开始的。猛一瞥，它们看上去已经远离于我现在的画。但是细瞧很多方面还是较为接近的。从一个美术家所作的每一幅画中，他都可以学到东西。为了解决作画中的某些难题我已学了50多年并把问题的求解结合到了新的画中。年复一年美术家可以学到那些对于他的创作相当重要的东西。表现风格也是可以改变的，但总的目标应该保持相同。这个目标就是创作一幅协调的、激动人心的画面。

美术家是随着自己的生长与周围的环境的改变而变化的（或者说，在很多情况下他能预感到那些即将发生的变化）。一个真正的美术家是绝不会停滞不前的，只要他也经常地探索世界，他的创作必然变化。

在我从事绘画多年之后，我就提炼出那些对于我的生活与艺术有着重要意义的东西——我的家庭。可爱的作画用物体。一种宁静的生活。那些我用来作画的东西——是各种最古典的工具——但是它们都能很好地表达出我的真实感受。

多年来直到现在。人们（主要是住在纽约的）曾经宣布架上绘画已经死亡。他们说，油画的传统感觉也死了。可是，他们理所当然地错了。一般说来，油画与架上绘画正处于非常健康的阶段。

现在，存在着一种简易、浮华并逐步引人注意的保守艺术，它把年青的艺术家们带到了更多的公式里去——按我个人的观点——这是一个较为严肃的研究领域。这种严肃的探讨已经在美国画界的新型先锋中展开。

这本书并不提供所有的答案。它也不打算这样做。它只希望帮助你。让你站在一个艺术家多年经验的基石上寻找自己的前进方向。它所代表的仅是他个人在作画方面的一些探求。

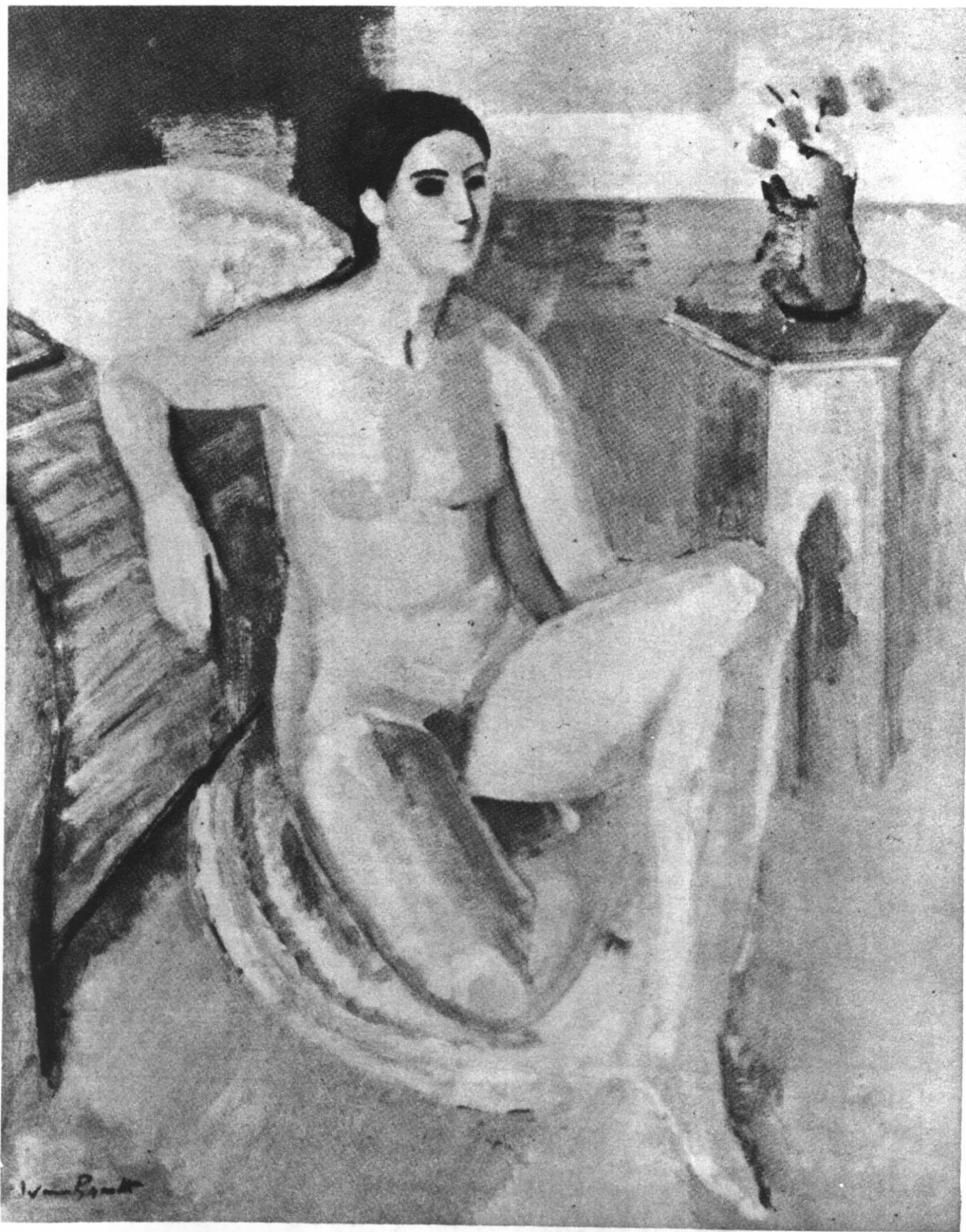
作一个最后分析，每一个艺术家必须找到自己的路，自己的风格，自己对创作过程的探求方式。

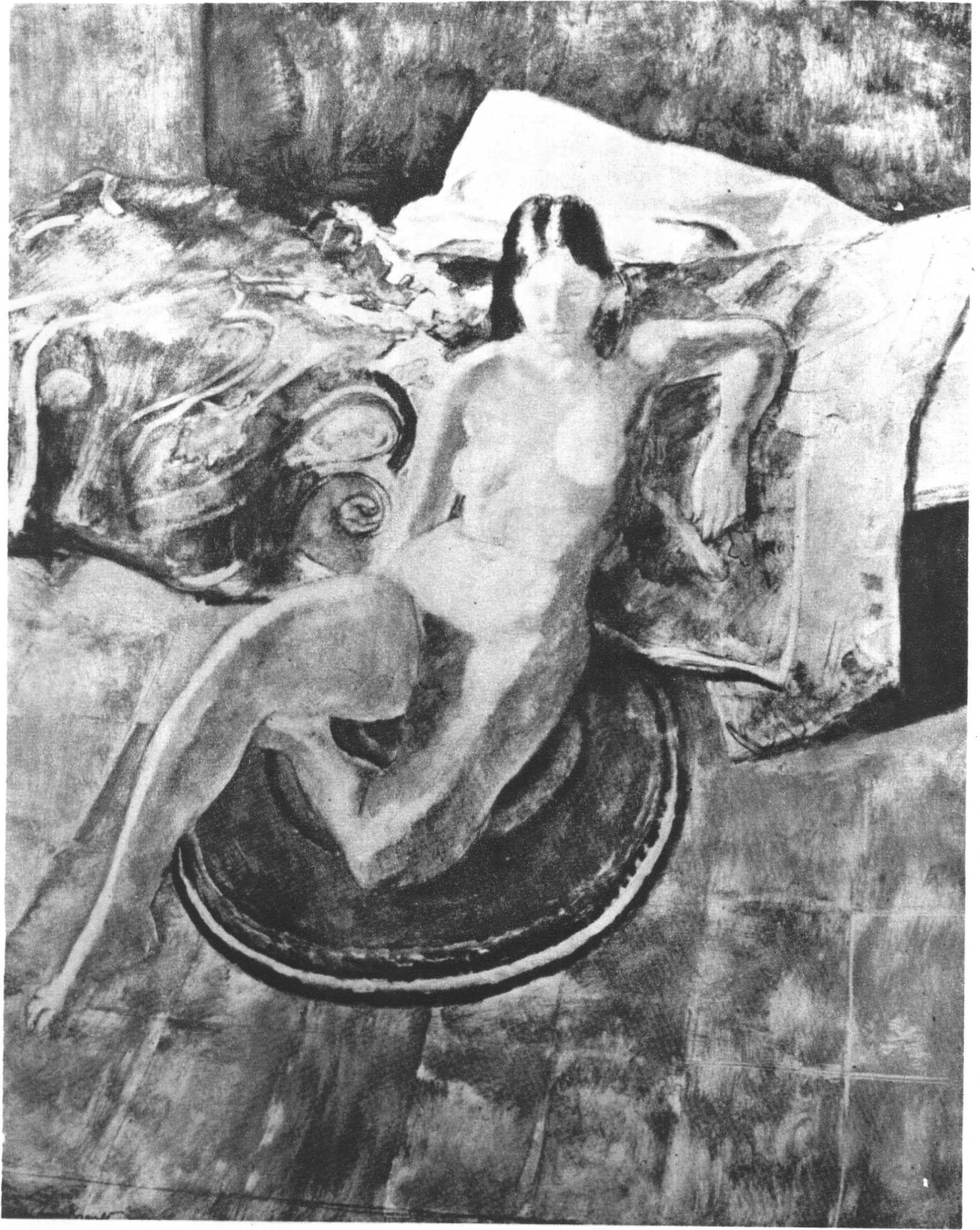
在我还是马克斯·贝克曼的学生时，他有一次告诉我：“从很多的真实形式中去发现你自己。”简而言之，你不要惧怕去尝试那些认为不可能的事情。这句忠告是他的20多年前说的，而今我仍记忆犹新。

选页：水仙与连翘 作于1970年，油画，22"×18"由马里兰州的J·近尔斯夫妇收藏。这是一个简单的主题，用复杂的图案作出的，桌子上的波斯毯与一个深色轮廓的背景在花瓶底部的左边创作出一种动感。这种动感又与小碟、橙子及花瓶间形成的动达到相对平衡。它们的间距是紧凑的，各物体间形成一种动态的组合。

埃仑 作于1968年，油画，36"×29"，由纽约的J·科尔伯格先生收藏。请注意，在这幅画中水平面与立面是如何衬出一个轮廓模糊的曲体肖像的——这是我常用的一种对比方法。在这里明与暗也有对比，用轻松的造型来反衬一个高度压缩的空间。

选页：伯斯力式床* 作于1970年，油画，50"×40"由E·M·布莱克夫妇收藏。这是个相当紧凑而又不是公式化的构图。毛毯上大的曲体造型与床的矩形造型形成了对比。光线通过画面照在眼部形成图案。地板与座垫的图案几乎形成了对比。但是主要的部位却保持着统一。

两个少女 红罩布 作于1970年，油画，54"×60"。由艺术家本人收藏，该画中的平——立面的线条都是以画布的框边为基准画出的，有肖像，有枕头，帘布与狗，它们形成了一个环状平衡。

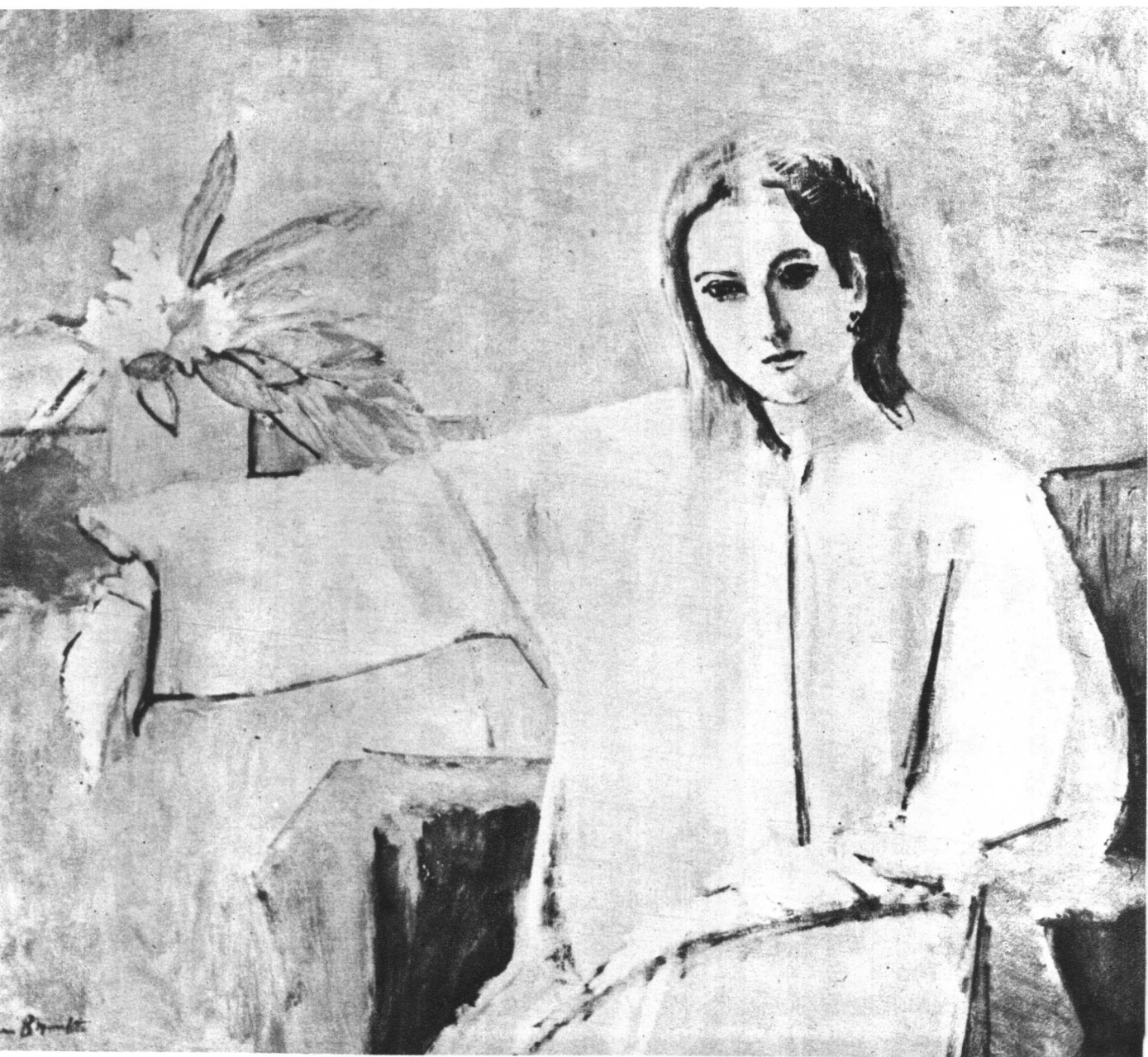

白睡衣 作于1968年，油画，26"×24"。
由艺术家本人收藏。

这两幅画完成得很快，但仍给人一种完整感，所以我把它们都留下来了。色彩是简单的，这有助于产生朦胧。在这两种情况下我都不去画女人的特征，仅借助于用色彩与造型去表现一种朦胧感和某种姿态。

穿睡衣的模特儿 作于1968年，油画，
36"×40"。由加利福尼亚州的 H·索恩斯先生收藏。

蓝瓶与蓝布 作
于1970年，油画，20"×
26"。赠于华盛顿特区的
阿格拉美术馆。这是一个
非常严细的画面。它在
构图上给人的感觉是
有条理，有技巧。这也
是一个很好的让明暗对
比来产生刺激的例子。

