

Light, Atmosphere and Color

*Oil Painting Sketches
From Nature*

光与色 ——油画写生与创作

◎ (美) 凯文·丹·麦克弗森 著

◎ 刘梦愚 黄超成 译

Kevin Dan Macpherson

本书概述油画风景中
有关光与色的主要技法
包含了传统的与现代的

NEW

广西美术出版社

光与色

——油画写生与创作

◎〔美〕凯文·丹·麦克弗森 著

◎刘梦愚 黄超成 译

LIGHT, ATMOSPHERE AND COLOR

OIL PAINTING SKETCHES
FROM NATURE

图书在版编目 (CIP) 数据

光与色——油画写生与创作 / [美] 凯文·丹·麦克弗森著; 刘梦愚, 黄超成译. — 南宁: 广西美术出版社, 2015.11

书名原文: Light, Atmosphere and Color

ISBN 978-7-5494-1479-6

I. ①光… II. ①麦… ②刘… ③黄… III. ①油画技法
IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第263633号

光与色——油画写生与创作

GUANG YU SE——YOUHUA XIESHENG YU CHUANGZUO

著 者: [美] 凯文·丹·麦克弗森

翻 译: 刘梦愚 黄超成

图书策划: 覃西娅

项目策划: 韦丽华

责任编辑: 覃西娅 黄冬梅

责任校对: 黄 春 刘 娟 陈叶萍

审 读: 林柳源

版权编辑: 韦丽华

封面设计: 陈 凌

版式设计: 怡 冬

出 版 人: 蓝小星

终 审: 姚震西

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号 (530023)

网 址: www.gxfinearts.com

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 深圳市新联美术印刷有限公司

印 次: 2016年1月第1版第1次印刷

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 12.5

书 号: ISBN 978-7-5494-1479-6/J · 2433

定 价: 69.00元

《光与色·油画写生与创作》© 2015 凯文·丹·麦克弗森著。版权所有。作者对本书保留独家版权。如无出版商的书面许可, 不得以任何形式或方式、包括电子和机械形式, 数据储存和检索系统形式复制或转移此出版物的任何部分。评论家引用时除外。

目 录

5 / 前 言

8 / 在大师的影响下绘画

8 / 印象派绘画

12 / 外景画

16 / 我的风格

17 / 要循序渐进地练习

18 / 善于发现及研究身边的题材

20 / 绘画状态

24 / 不要害怕挫折

25 / 体味生活

26 / 画前的准备工作

26 / 有计划地准备

31 / 充分地运用油彩

34 / 写生前的思考

34 / 学会观察

38 / 选择绘画题材

40 / 进入绘画前的思考

41 / 生动画面

41 / 增强自信心

44 / 拼图式的绘画

44 / 图形化的表达

50 / 简单的形状

50 / 正确运用负形

50 / 把颜色涂到线外

53 / 绘画拼图练习

70 / 光与影

70 / 将复杂的事物简单化

71 / 光的成员

73 / 拼图式的光与影

73 / 主光源和方向

74 / 光的强度

74 / 光是有颜色的

75 / 第二光源

75 / 极端的认识

78 / 影的成员

79 / 阴影中的颜色

81 / 光影间的对比

83 / 观察及绘制光影的方法

88 / 气氛

88 / 构建空气透视

88 / 掌握透视法

90 / 透视色彩

90 / 柔化边界

94 / 描绘性的边缘线

96 / 创造性的边缘线

97 / 带来意外效果的涂层

103 / 带着态度绘画

112 / 色彩

112 / 色彩的价值

112 / 运用颜色的关键

113 / 色彩的特征

114 / 常用颜色术语
115 / 单色系调色板
115 / 同色系调色板
115 / 混合系调色板
117 / 补色系调色板
122 / 所有颜色都有温度
122 / 单一颜色是最孤独的
123 / 关键的颜色隔离器
124 / 合理地限制颜色
124 / 新鲜生动的颜色
125 / 全色谱调色板
130 / 设定景观的目标色
131 / 与色彩对话
131 / 色彩的联想
134 / 调色技巧
135 / 神奇的笔触
137 / 斑驳的色块

144 / 示范

154 / 学习润色

154 / 绘画表现的目标
154 / 提升绘画的高度
157 / 视觉和谐的安排
158 / 绘画设计的审美秩序
160 / 秩序的原则
164 / 向大师学习
164 / 巩固基础

164 / 创新精神
164 / 找到自己的目的地
166 / 润色阶段
166 / 画到什么程度算是完成
166 / 过程和产物
166 / 有价值的笔触
166 / 取与舍
166 / 润色完成
166 / 换个视角检查作品
166 / 抽象的检查
168 / 上光油
168 / 保留你的每次尝试
168 / 跟着你的感觉走
168 / 参照框
169 / 一个补救画面的方法
169 / 电脑辅助
170 / 艺术家的思考
170 / 主客观审视作品
172 / 相信自己
173 / 原创是真实的自己
174 / 一步一脚印
174 / 学会总结

190 / 热情的探险家

光与色

——油画写生与创作

◎〔美〕凯文·丹·麦克弗森 著

◎刘梦愚 黄超成 译

LIGHT, ATMOSPHERE AND COLOR

OIL PAINTING SKETCHES
FROM NATURE

图书在版编目 (CIP) 数据

光与色——油画写生与创作 / [美] 凯文·丹·麦克弗森著; 刘梦愚, 黄超成译. — 南宁: 广西美术出版社, 2015.11

书名原文: Light, Atmosphere and Color

ISBN 978-7-5494-1479-6

I. ①光… II. ①麦… ②刘… ③黄… III. ①油画技法
IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第263633号

光与色——油画写生与创作

GUANG YU SE——YOUHUA XIESHENG YU CHUANGZUO

著 者: [美] 凯文·丹·麦克弗森

翻 译: 刘梦愚 黄超成

图书策划: 覃西娅

项目策划: 韦丽华

责任编辑: 覃西娅 黄冬梅

责任校对: 黄 春 刘 娟 陈叶萍

审 读: 林柳源

版权编辑: 韦丽华

封面设计: 陈 凌

版式设计: 怡 冬

出 版 人: 蓝小星

终 审: 姚震西

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号 (530023)

网 址: www.gxfinearts.com

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 深圳市新联美术印刷有限公司

印 次: 2016年1月第1版第1次印刷

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 12.5

书 号: ISBN 978-7-5494-1479-6/J · 2433

定 价: 69.00元

《光与色·油画写生与创作》© 2015 凯文·丹·麦克弗森著。版权所有。作者对本书保留独家版权。如无出版商的书面许可, 不得以任何形式或方式、包括电子和机械形式, 数据储存和检索系统形式复制或转移此出版物的任何部分。评论家引用时除外。

感 谢

艺术给了我一个色彩纷呈的世界，让我获得认识那些美好事物与物的机会，真是很棒。

愿将此书献给我的妻子——旺达，以及朋友辛迪·劳埃德和瑞安·兰尼斯，他们给我很多的支持。还要特别感谢我的英语编辑艾米·詹恩斯。

前言

《光与色——油画写生与创作》在风景油画方面，对基本表现手法和常见的题材做出了启发性的指导，作者所阐述的这些可以自由发挥的成功要领，无论是对雄心勃勃的初学者还是专业画家而言，都可从根本上提高作品的品质以及建立自信心。

新的道路也许是崎岖不平和充满障碍的。作者明确提出了具体实用的建议，这些建议为获得绘画的成功铺平了道路。作为风景画家，作者有着35年的绘画经验，这使得他在感性地观察和感受自然方面成为专家。在多年的教学中他一直努力寻找有效的、多样化的方法教授那些勤奋的学生“怎样”绘画和“为何”这样绘画。

最重要的是，这本书教你如何以一个艺术家的眼光去观察。用穿透空气的光线，来描绘大自然原本的形状、肌理和色彩，创作出迷人的风景油画。忘记那些条条框框吧，大自然已给出了全部的正确答案。作者通过绘画范例，逐步启发你化繁为简，合理地使用有限的调色板，展现创作过程的神奇。你将学会客观地评价自己的作品，找到自己的风格，丰富自己的视觉艺术词汇，创作出能引发共鸣的画作。

目 录

5 / 前 言

8 / 在大师的影响下绘画

8 / 印象派绘画

12 / 外景画

16 / 我的风格

17 / 要循序渐进地练习

18 / 善于发现及研究身边的题材

20 / 绘画状态

24 / 不要害怕挫折

25 / 体味生活

26 / 画前的准备工作

26 / 有计划地准备

31 / 充分地运用油彩

34 / 写生前的思考

34 / 学会观察

38 / 选择绘画题材

40 / 进入绘画前的思考

41 / 生动画面

41 / 增强自信心

44 / 拼图式的绘画

44 / 图形化的表达

50 / 简单的形状

50 / 正确运用负形

50 / 把颜色涂到线外

53 / 绘画拼图练习

70 / 光与影

70 / 将复杂的事物简单化

71 / 光的成员

73 / 拼图式的光与影

73 / 主光源和方向

74 / 光的强度

74 / 光是有颜色的

75 / 第二光源

75 / 极端的认识

78 / 影的成员

79 / 阴影中的颜色

81 / 光影间的对比

83 / 观察及绘制光影的方法

88 / 气氛

88 / 构建空气透视

88 / 掌握透视法

90 / 透视色彩

90 / 柔化边界

94 / 描绘性的边缘线

96 / 创造性的边缘线

97 / 带来意外效果的涂层

103 / 带着态度绘画

112 / 色彩

112 / 色彩的价值

112 / 运用颜色的关键

113 / 色彩的特征

114 / 常用颜色术语
115 / 单色系调色板
115 / 同色系调色板
115 / 混合系调色板
117 / 补色系调色板
122 / 所有颜色都有温度
122 / 单一颜色是最孤独的
123 / 关键的颜色隔离器
124 / 合理地限制颜色
124 / 新鲜生动的颜色
125 / 全色谱调色板
130 / 设定景观的目标色
131 / 与色彩对话
131 / 色彩的联想
134 / 调色技巧
135 / 神奇的笔触
137 / 斑驳的色块

144 / 示范

154 / 学习润色

154 / 绘画表现的目标
154 / 提升绘画的高度
157 / 视觉和谐的安排
158 / 绘画设计的审美秩序
160 / 秩序的原则
164 / 向大师学习
164 / 巩固基础

164 / 创新精神
164 / 找到自己的目的地
166 / 润色阶段
166 / 画到什么程度算是完成
166 / 过程和产物
166 / 有价值的笔触
166 / 取与舍
166 / 润色完成
166 / 换个视角检查作品
166 / 抽象的检查
168 / 上光油
168 / 保留你的每次尝试
168 / 跟着你的感觉走
168 / 参照框
169 / 一个补救画面的方法
169 / 电脑辅助
170 / 艺术家的思考
170 / 主客观审视作品
172 / 相信自己
173 / 原创是真实的自己
174 / 一步一脚印
174 / 学会总结

190 / 热情的探险家

在大师的影响下绘画

印象派绘画

从莫奈和其他印象派画家带着画架和颜料直接地去观察大自然的景色，到现在已经过去150年了。他们带来了新鲜自然、发自内心的画作，一种具有视觉冲击力，充满色彩和光线的新的艺术语言产生了。当早期的评论家批评莫奈的作品看起来就像“未完成”一样，莫奈的回答是“也许未完成，但是已完整”。

如今，我们理所当然地接受了印象派绘画。

对你来说，也是如此。事物就展现在那里供你取舍。杰出的艺术创作需要你去发现好的题材，然后将你所看到的画面用你的方式表达出来，并深入地研究它，发现并深入地探究一个题材，把它变为你自己独有的。

想象是没有界限的。一个基于现实世界的视觉主题可以被扭曲、夸张或简化，艺术家可以仅仅依靠形状、线条、颜色和色调进行创作，虽然抽象，但仍能唤起人们对自然的某种感受。

想办法获得必要的专业训练，走你自己的发现之路，表现你自己的独特画面，以此来滋养你的艺术精神和热情吧。

山谷中的梧桐树 61 cm × 76.2 cm

当面对大树复杂的枝干时，我会精力集中，高度敏锐。树的形状极像杰克逊·波洛克一幅滴画作品中的抽象形态。面对复杂题材时，保持思路清晰，不刻板不拘泥，发挥你的想象，在对景物的质感和韵律的探索中寻找乐趣吧。

涨潮 26.7 cm × 34.3 cm

印象派绘画的潮涌就起源于这里，就在法国翁夫勒的这个位置，出自欧仁·布丹之手。欧仁·布丹对克劳德·莫奈有主导性的影响。能像大师们那样驻足于同一地点使人感叹不已。现在的翁夫勒看起来就和一个世纪前一样，没什么变化。

户外的条件会极速变化，对此你要做好应对准备。潮汐变化剧烈，所以要先快速地画船。建筑物和其他景物并不会改变，所以可以把它们留到后面画。在不失准确性的前提下，绘画速度要尽可能的快。

午后的集市 40.6 cm × 50.8 cm

周游世界当然美妙，但外景画家并不只是如此。当你学会“像艺术家那样观察”时，你会发现绘画主题无处不在，这个世界随时等待你去发现。

外景画

三十年前，我参加了一个力求复兴室外写生传统的活动。那时，时髦的抽象艺术大行其道，但“美国外景画家”们（我们对自己的小团体的称呼，这个团体有20位画家）却回到大自然面前，经过时间检验的结论是，大自然既是艺术灵感的源泉，也是最伟大的艺术导师。从20世纪80年代以来，外景绘画的方法启发了世界各国的画家通过直接观察体验来寻求答案。

印象派吸引我，对我而言，它看起来是自然的，它像是一种原生的语言。印象派所做的一切就是观察自然现象并把所看到的转化到画布上。这种视觉词汇的转换很大程度上取决于画家如何看。当聚焦在前景时，模糊的远景呈现出不同色块，这些色块包含了自然的光线和所处的环境。通过画笔，我展示出景物与我之间的空间。

每一个外景艺术家都有自己的目标。我的目标是捕捉自然界在光线和环境影响下的色彩。也许你的目标截然不同，并且随着时间推移而不断变化。想一想你生活中的哪些内容带给你最丰富的感受和激情，并且如何把它们表现在你的绘画中。

外景绘画要求画家具备敏锐的观察力和熟练的技巧来表现主题，作品要表现出“当时的瞬间”所展现的自然状态和新鲜感。所有的外景画在题材上都有某种相似，因为要记录转瞬即逝的光线，需要快速地决断。至于用哪一种方式展现独特性，取决于你的选择。

风景 30 cm × 38 cm