

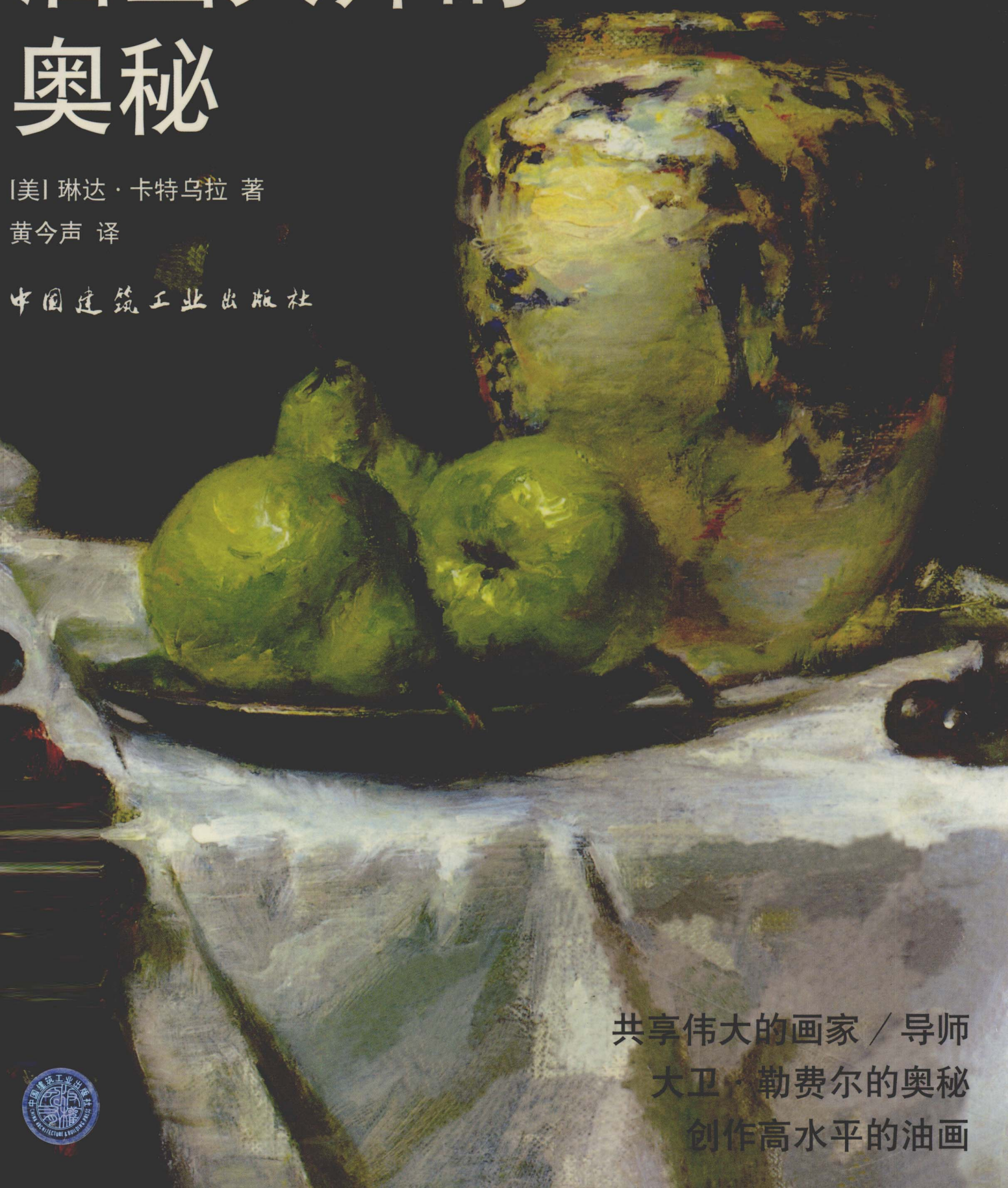
绘画技法经典译丛

油画大师的 奥秘

[美] 琳达·卡特乌拉 著

黄今声 译

中国建筑工业出版社

共享伟大的画家 / 导师
大卫·勒费尔的奥秘
创作高水平的油画

绘画技法经典译丛

油画大师的奥秘

[美] 琳达·卡特乌拉 著
黄今声 译

中国建筑工业出版社

绘画技法经典译丛

油画大师的奥秘

梅利莎 油画 (25.4cm×30.5cm) 梅利莎·A·勒费尔收藏

(京)新登字 035 号

著作权登记 图字：01-97-1554 号

图书在版编目 (CIP) 数据

油画大师的奥秘/(美)卡特乌拉(Cateura,L.)著;黄今声译. —北京:

中国建筑工业出版社,1998

(绘画技法经典译丛)

书名原文: Oil Painting Secrets From a Master

ISBN 7-112-03458-2

I. 油… II. ①卡… ②黄… III. 油画-技法(美术)-美国-
现代 IV. J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 25418 号

Copyright ©1995 by Linda Cateura

Originally published in the United States in 1984 by Watson -Guptill
Publications, a division of BPI Communications, Inc., 1515 Broadway,
New York, NY 10036, United States of America.

OIL PAINTING SECRETS FROM A MASTER

本书由美国沃森出版公司授权翻译出版

责任编辑: 李让 白玉美

绘画技法经典译丛

油画大师的奥秘

[美] 琳达·卡特乌拉 著

黄今声 译

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

新华书店经销

深圳中华商务联合印刷有限公司印刷

*

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 9

1998 年 2 月第一版 1998 年 2 月第一次印刷

定价: 74.00 元

ISBN 7-112-03458-2

J·12 (8657)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

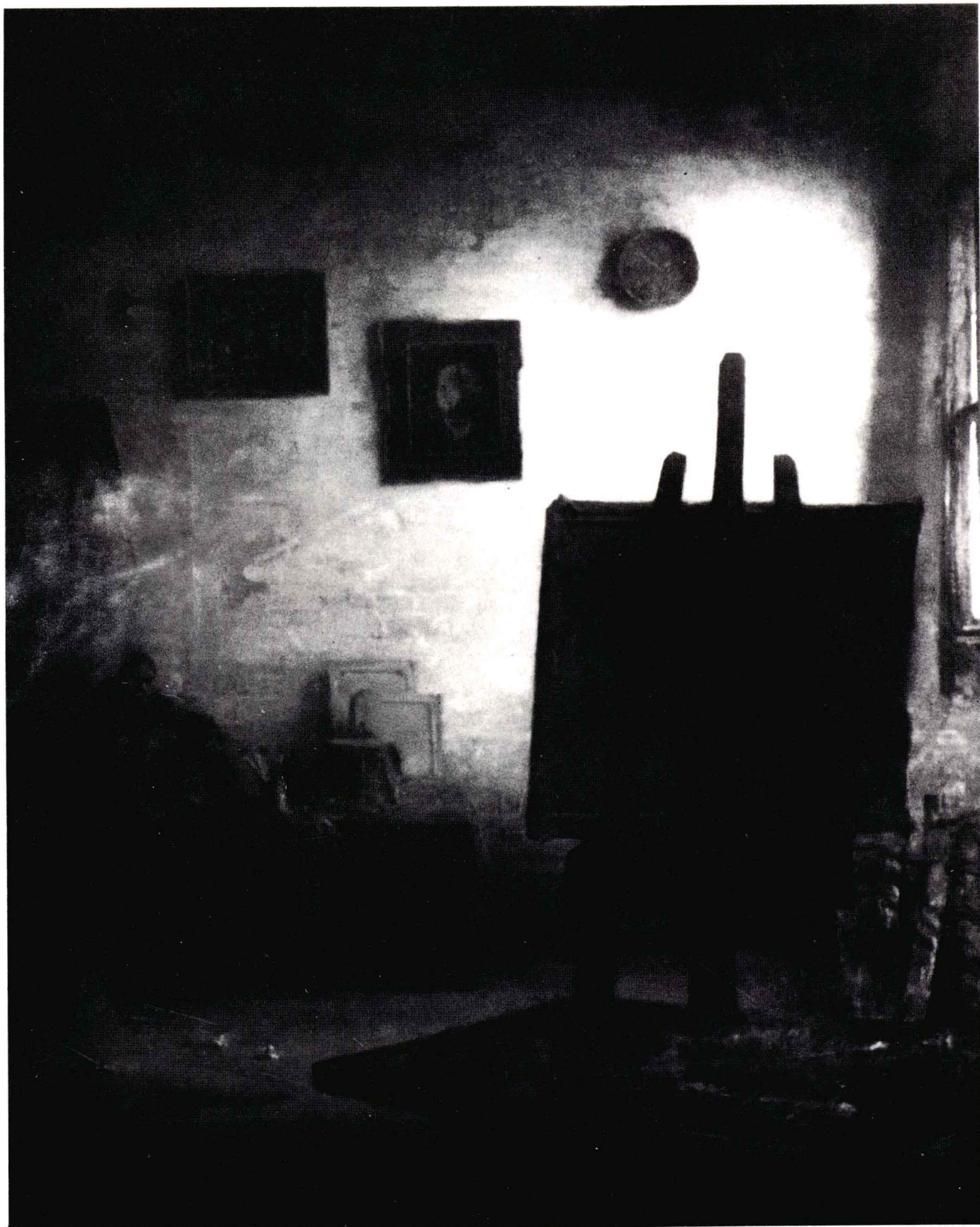
献给亨利，他给了我
写作这本书的时间。

感 谢

对在纽约艺术家联盟学习美术的学生们深表感谢，我是在他们的画室里写下这些笔记的。

目 录

作为导师的勒费尔 作者：琳达·卡特乌拉	9
作为艺术家的勒费尔 作者：格雷格·克罗兹	11
我作为一名教师的目标 作者：大卫·勒费尔	13
第一章 艺术思考	15
论观察	16
观念	18
第二章 绘画步骤	35
材料	36
笔触技法	40
明暗法	42
绘画过程	44
团块	46
体面	56
第三章 基础指导	59
亮部和暗部	60
明度	68
边界	70
色彩	72
画静物	82
画肖像	92
画背景	110
第四章 总体评论	117
评论绘画	118
妨碍你进步的想法	139

汉密尔顿的画室 油画 (127cm×101.6cm)

作为导师的勒费尔

有很多传授绘画的美术教师，但是在这些教师中，能够以高水平讲授绘画艺术的，却不是很多。作为一个学习绘画的学生，我曾经接受过几个不同绘画教师的指导。许多美术教师并不能够很好地把自己的视觉经验用语言传达给学生，他们用语言难于表达出自己的视觉感受，以致于教师和学生两者之间不能沟通。在这些导师中，唯有大卫·勒费尔一人，能够做到以语言来向我们充分地传达他的视觉感受和绘画经验，他能够在视觉和语言之间架起沟通的桥梁。

大卫·勒费尔是与众不同的。他既是一位卓越的画家，又是一位高明的教师。在纽约艺术家联盟主持的画室里，他曾经工作了13年，进行绘画教学。他主持的画室成为了世界各地学生朝圣的麦加。他的学生围绕和跟随着他从一个画室到另一个画室，就像孩子追随穿着花花绿绿服装的吹笛手一样，无论他在什么地方停下，或是评论一幅什么画，这些学生们都伸长脖子观看和倾听。他是那样地受到欢迎，当他进行示范画表演的时候，拥来的

人群竟然挤满了画室，以至于不得不把画室门关起来，以便维持教学的正常进行。

勒费尔是一位受到高度尊敬的导师。他能够做到把他的想法非常清晰地传达给学生，他有一种不平常的能力，能够教育学生像艺术家那样去思考和掌握艺术技巧。我在他的课堂上记录的教学笔记是构成这本书的基础。这些笔记会证实他具有这种能力。他的用语像水晶一般清澈透明。如果美术教学中现成的词语不能恰当地表达他的想法，他就做一些必要的改动和加工，结果相当奇妙，新的语句会变得像水晶般清晰地传达出他想要说明的意思。

勒费尔的一生献身于两方面的工作：一方面是献身于绘画创作的研究和实践，另一方面是把他取得的绘画知识和经验传授给学生。他不断地探索艺术发展和高水平教学的特性，他使得学生们与他共享这些探索的过程。经常是这样的，他首先这样说：“让我们来想一想，光线是怎样照射到这里的呢？”然后才更确切地解释，最后说：“光线就是

这样照射的。”学生感受到，他们不只是从一位教师那里得到口诀的传授，而是自己也经历了从开始探索，找出途径，深入考虑，直到得出答案的全部过程。这个过程，就像画家兼导师的勒费尔本人经历的一样，结论是在自己艺术创作过程中逐步得出来的。

勒费尔声望中更大的一个方面，也许在于他多方面的教学成果。他显示出具有超人的丰富知识和教学的耐心。没有他不能解决的难题。他讲授的所有技法、办法和方案，对他的学生们都是恰当适用的，学生在使用时，不需要反复询问。他曾经说过没有他不能够回答的问题。

勒费尔的教学实践贡献了绘画知识的整体，为各地的艺术家、学生、美术爱好者和提供了大量知识的源泉，这些将会进一步被证明是无价之宝。在这本书中，包含了勒费尔的讲课笔记，这是怀着热爱、以认真细心的态度记录下来的，是为了保存勒费尔对绘画知识的重大贡献，所做出的努力。

琳达·卡特乌拉

平锅和瓶子 油画 (53.3cm×45.7cm)

作为艺术家的勒费尔

我曾经先看过勒费尔的许多绘画作品，随后，我才见到勒费尔本人。会见时我感受到一种震撼。一眼看上去，他的绘画作品是优雅和严谨的，而勒费尔本人最明显的个人特色却是朴素可亲。他喜欢听有趣的故事，也会讲妙趣横生的笑话，同时更重要的是他是一个热情和蔼的人。乍看起来他的作品和本人具有两种不同的风格，其实这只是一两种错觉。他的绘画是优雅的，但是这些作品同时也是容易理解的和热情的。

我还记得第一次去勒费尔画室的情景。画室房间里的光线相当暗淡，以至于很难辨认房间里的物体。在眼睛逐渐适应这种暗淡的光线之后，我逐渐看见了画框、画架、摆静物的道具和散乱地放在画室各处的绘画作品。在所有这些东西的环绕之中，在画室天窗光线直接照射下，呈现出一个摇晃的旧桌子，上面摆放着一些洋葱和一个旧罐子。在桌子旁边立着那幅正在画的静物画。我观看这幅画的时候吃了一惊！画面上描绘的物体，并不是像我看到的那样随意组合在一起的，而是被处理成完全处于一种戏剧性的光线之中。起初那些洋葱是溶合在暗影中，后来的一些洋葱逐渐明亮。这

许多洋葱给人造成一种感觉，似乎他们连贯起来，把观看者的视线引导到光线的焦点，也就是引导到那只陈旧的罐子上。这个罐子是以丰富的不透明色和皴擦的颜色描绘的，在深暗的背景上，带着罐体上的缺损和腐蚀的痕迹，这个罐子庄严地突现出来。勒费尔在这幅画里，并没有改变原来静物中物体摆放的位置，但是通过一定的途径，他已经把那些暂时摆放的东西转换成为某种不朽的东西。

勒费尔的所有作品都有这种类似的特性。不管画什么题材，他总是能够找出对象里的某种东西，把一般表面性效果的绘画提升到诗意的境界。他画的每一幅画都有某种超越表面的东西。例如他的一幅自画像，不仅与勒费尔本人相似的程度使人惊讶，这幅肖像还会引起你内心更深层的反映。我记得他的这幅自画像，从暗色阴影中面孔凸现出来，显出专心致志的样子，他的脸只有一部分受光，显示出内心正在进行着探索。由于照明角度形成的大量阴影强调出内在的追求。他目光中那种凝视的强度和朦胧，传达出这种追求的艰辛。

勒费尔绘画中最有个性的特色之一，是这种光线效果的运用。光

线引导观看者通过画面上的一定途径到达形象的中心。当到达焦点的时候，光线通常处于最大的强度，所以眼睛自然而然地在到达那里之后停留下来。在勒费尔的掌握中，光线已成为一种得心应手的工具，能够用来引导眼睛到达画面最重要的部分。这种通过光线来引导观看者的眼光在画面中运动的思路，也是伦勃朗经常采用的方法。大画家的绘画总是使用光线来帮助讲述情节，伦勃朗就是一个明显的例证。例如“刺瞎参孙”那幅画，士兵的长矛和光线都以令人眩晕的强大力量飞向参孙的眼睛。光线不仅仅是照亮景色，也是戏剧效果中的活跃部分。勒费尔毫不掩饰地赞赏伦勃朗的绘画，我们在许多方面，都可以把勒费尔看作是这位卓越绘画大师的继承人。一幅现实主义的绘画综合了精确的洞察力和美学创造的成就，它也反映了我们内心深处的希望。我们正是希望生活在这样一个和谐的世界里。勒费尔的绘画经常具有这样的表现力，因此他是一位超级绘画大师。

萨拉 油画 (61cm×51cm)

我作为一名教师的目标

阅读这本书的大多数人，可能不是我画室中的学生，我想通过这个前言使你能够了解，我作为一名教师所要达到的目标。

在画室里，当我在学生和画架中间转来转去的时候，我做的是两件事。首先，指出学生的绘画在技法上有什么错误：为什么学生的画面不能达到他们想要的效果。接着我建议做一些改变，使得他们画面中的各个部分结合成为一个整体。我反复强调的基本原则是：学习绘画意味着，要学习如何与许多困难的问题打交道，而不是去回避它们。

其次，我要做更重要的另一件事，这就是要找出学生们画面不出效果的原因。画面效果不好的原因，总的来说在于学生人性中存在某种偏向，包括偏见。假定这些偏向和我们的某种习惯思路相结合，就会造成心目中的另一个色彩现实，它是不实际不真实的。所有这些偏向都会影响我们看到什么样的现实，以及如何观察它们。

学习绘画，其实是学习如何观察。要学会如何去观察，必须重新训练你的眼睛。要学会观察那些相对来说更为重要的，需要描绘的部分，而不是只看细节。这是我们学习绘画的起点。至于在技法层面上，要学习如何运用技法，相对于观察来说是比较容易的。可以回顾一下过去，比如说从16世纪以来，许许多多相当有成就的画家的经验，都反复地说明了，绘画中最大困难在于学习如何观察。观察也就是理解，要能够分辨哪些因素是重要的。一

名艺术家要观察的是对象的重要部分，画家只观察那些需要画到画面上的东西。

我们的生活依赖视觉，靠它辨认家庭成员和朋友，穿越门洞，上下楼梯，以及辨认围绕着我们的大量各种各样的物体和它们的肌理，这些都需要视觉。在许多情况下，我们都把某种视觉印象作为真实的存在来接受。把这些视觉印象作为真实的存在，在日常生活中关系不大。但是当我们在画布上，把这些视觉印象转换为实体的时候，它们看起来就会显得不正确，不真实！由于真实总是正确的，如果我们的绘画不能够做到真实和正确，那就说明我们没有能够正确地观察。因此才不能够正确地把视觉印象恰当地转换到画布上。你不能画出你没有看到的東西！因此，学习的大部分是涉及到端正我们的观察态度和剔除在我们的观察中存在着的虚假成分。至于绘画技法的问题，相对于观察来说，是比较容易解决的。

我从事绘画教育已经十几年了。在任何一个班级里，虽然有许多不同背景和各种年龄的人，但是他们有一个共同的目标，那就是：他们想学习如何绘画。尽管他们的学习动机是各不相同的。一些人想学习绘画是因为他们想成为“画家”，甚至是“大画家”；一些人为了名声和将来；一些人为了休闲和兴趣；一些人为了趁年轻时增加些修养，将来却要从事其他事业，少数人只是为了学习绘画本身才来学习的。这些不同想法是一种重要的区别。你

的动机将会决定你愿望的水平，以及你能够学到东西的多少。

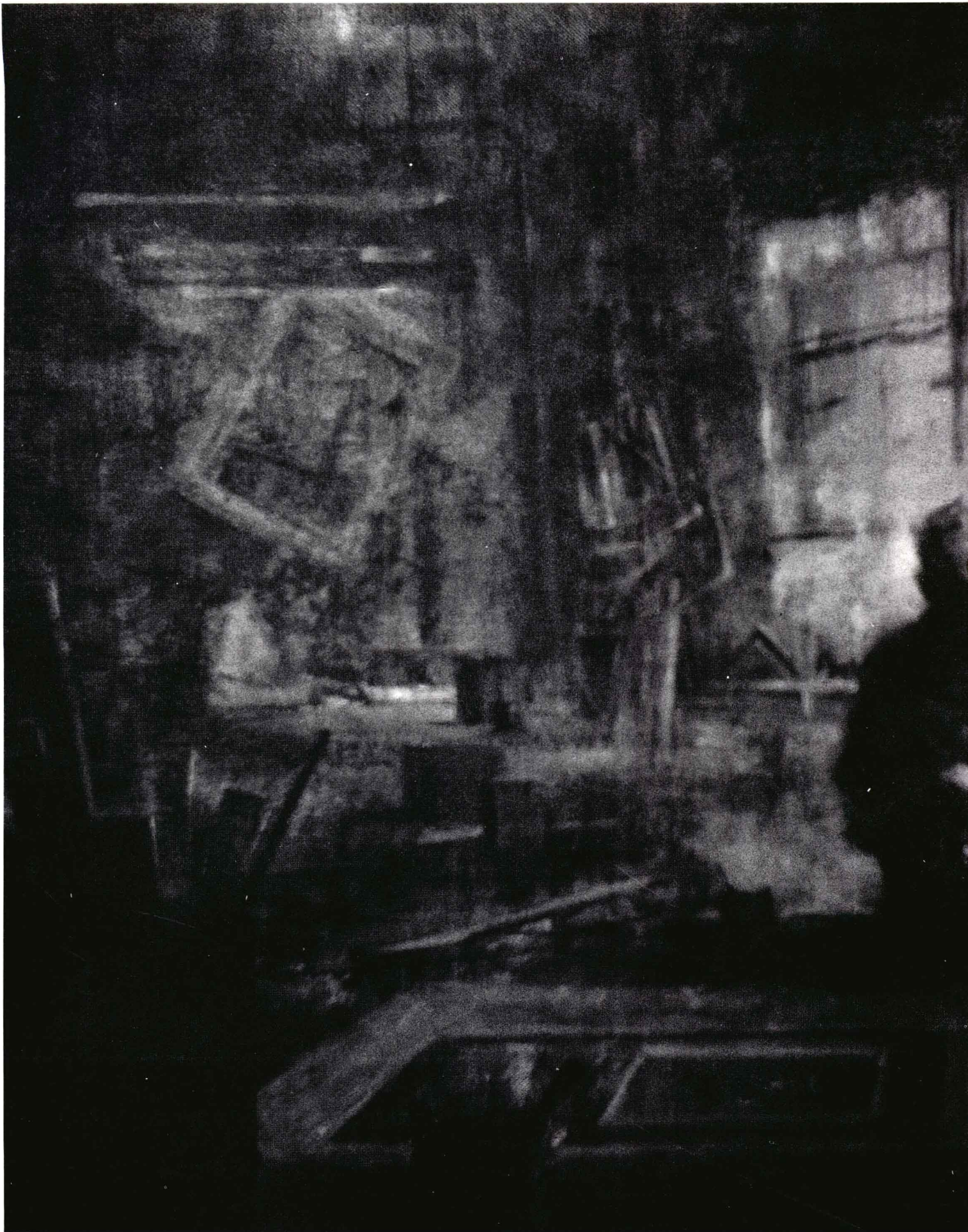
你必须自问自己：“我能够放弃阻碍进步的错误想法和目标吗？我能够告别过去，告别习惯使用的调色板吗？如果做不到这些，我就不能学习绘画。”

学习意味着脱离保险箱，而去选择冒险。天才实际上是一种进行冒险的能力；探求不同的解决方法，重新从各种不同的途径开始，想象各种笔触，想象新的色彩。如果你“就是为了学习绘画”，才来读这本书，而且你敢于冒险，愿意尝试任何事情，或者宁肯放弃任何事情来学习绘画，你就能够学习到如何绘画。你还会由于绘画的要求而发生自我改变，你的知觉会变得更为广阔更为敏感。

绘画技法具体体现在一些规则中，这些规则很少，而且很容易理解。学习绘画并不困难，我相信任何读这本书人，只要具有普通人的感觉，只要具有天生的视觉能力，都能像其他人一样，包括像那些自认为“了不起”的人一样，学好绘画。

这本书中，还包括有许多实际的解决方案，这些方案针对着在画布上绘画时，每位画家都要遇到的问题。读的时候要力求理解它们的含义，这样内容就会显示出生命力和创造力。不要只是浏览信息，那样去读，文字就会是僵死的。要带着热烈的兴趣去读，理解词句后面的内涵。如果能够这样来读这本书，你就会体会到绘画的乐趣。

大卫·勒费尔

第一章 艺术思考

画框车间
油画 (63.5cm × 76.2cm)

论 观 察

绘画是什么呢？绘画是一种视觉的艺术。如果你没有观察的能力，你就不能理解绘画的内涵。绘画中的观察，与日常生活中通常的观看是两种完全不同的方式。在绘画教学过程中，你只能听到教师用语言来表述，然后还需要用自己的眼睛来观看，需要通过自己的实践来完成从语言到视觉的转换。很明显你不可能用教师的眼睛去观看，你不能通过别的什么人的视觉经验来学习绘画，只有通过你自己的眼睛才能做到。

绘画是关于什么的呢？它首先是一种对视觉真实中包含着什么的理解，然后再通过绘画技法把这种真实转换到画布上。例如鲁本斯，他就具有这种以画家眼睛观察自然对象的能力。这就是说，他在观察时，能够快速地看出具有支配意义的特征，这些特征使各种物体明确地互相区别开来，同时能够把这种视觉真实带到画布上。通过研究和观察他的绘画作品，你可以学习到他是如何做到这一点的。

当我使用“观察”这个词汇的时候，我的意思是要你不仅仅使用眼睛。当你只是用眼睛观看的时候，

你看到的是有限的真实。就像盲人摸象一样，你一次触摸到的只是真实的一部分，因为当你聚焦在一个东西上的时候，你会自动的阻断了对其余的一切事物的观察。这种观察叫做“选择性的聚焦”。坐在汽车里，你可以选择观察挡风玻璃上的污斑或者五十码以外的道路。但是你不能同时观看它们两者。信息都在那里，你看到什么只是决定于如何转换你的聚焦点。在绘画中是同样的：你必须让正确的事物处于和保持在焦点上，你必须看到正在绘画的东西。

如果你只是一部分一部分地把你所看到的对象复制到画布上，看起来就会是错误的。原因就在这里。因为你只是企图让画布与模特一致，并不是真正在观察，其中并没有包含理解。你必须学习观察和理解模特的内在部分，并且要把三度空间的真实视觉感受转换到二度空间的画布上来。

因此，有智慧的画家是基于理解去观察，是有选择地去观察。他们把画布当作画家看到的真实，而不是把画布当作对象。他不是机械地画他所看到的物体。他描绘的是，

他想要物体在画布上呈现的样子，他只是用物体来当作参考。

所有这些都意味着，你必须具有一种观念。如果你知道你要画什么，如果你想要传达某种意念，你就会恰当地去观察。这就是说在你绘画的时候，心里要保持一种观念，这会帮助你基于理解地去观察。

□绘画中最重要的是什么呢？如何去观察绘画的对象是最重要的，最重要的不在于你观察到对象之后如何去描绘。仅仅是眼睛看到的对象，并不见得就是对象的真实。视觉感受中包含很多光学的幻觉，我们却常常把它当作视觉的真实来接受。

□笼统地泛泛地观察，其实是通过假设和偏见的面纱来观察。如果想要认真地从事绘画学习，你就应该认识到，观察时需要去除那些不该添加的条件和假设，然后再来观察。如果你画到画布上的物体，看起来不真实，这并不是由于你的技巧水平不高，而是说明你观察时对物体领会的程度不够深透。

一定不要臆测！一些物体的显示方式，不一定只有一种，也可以用其他方式向人们显示。