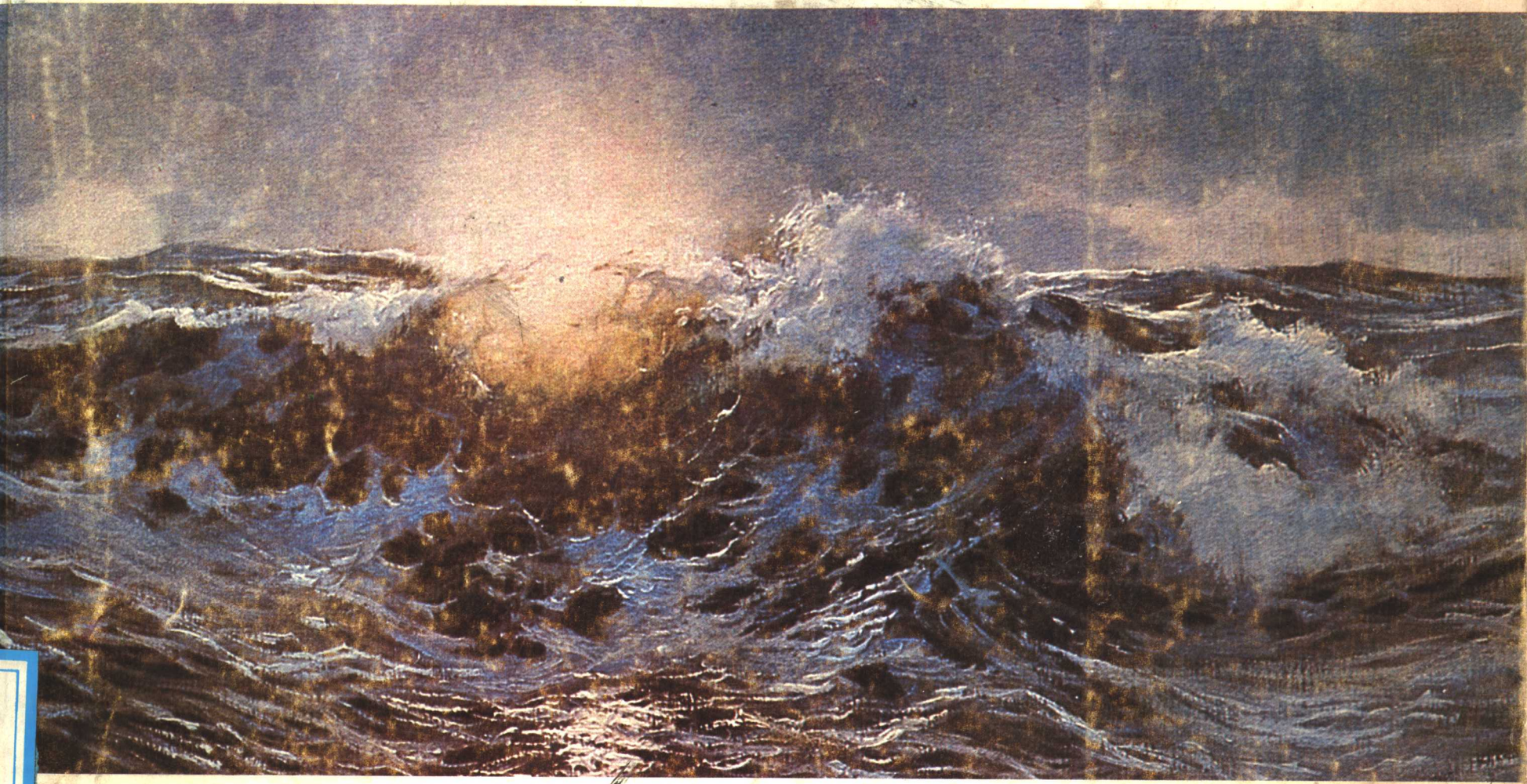

海景油画技法

【美】约翰·鲁滨逊 著 吕双明 译

海 景 油 画 技 法

【美】约翰·鲁滨逊 著 吕双明 译
吴介琴 校

辽宁美术出版社

海景油画技法

辽宁美术出版社出版

(沈阳市民族街2段5里6号)

辽宁省新华书店发行
辽宁美术印刷厂印刷

开本：787×1092 1/16 印张：10

印数：1—5,300

1985年6月第1版 1985年6月第1次印刷

统一书号：8161·0515 定价：7.60元

THE SEASCAPE PAINTER'S PROBLEM BOOK

BY E. JOHN ROBINSON

目

录

序言·····	10	层云·····	24
第一章 工具与材料		暴风雨·····	25
画架·····	13	远处的雾堤·····	27
调色板·····	14	浓雾·····	29
颜色的排列·····	14	画法示范 1 暴风雨·····	30
颜色的选择·····	14	画法示范 2 远处的雾堤·····	31
颜料的溶剂与稀料·····	15		
笔洗·····	15	第三章 远景海	
画笔·····	16	远处的波涛·····	33
画刀·····	17	底涌·····	34
画布与纸板·····	18	白帽浪·····	36
采光·····	19	远景的闪烁·····	38
外出作画的装具·····	19	炽热光·····	40
		画法示范 3 破掉海平线·····	41
第二章 天空		画法示范 4 远处的波涛·····	42
平静的天空·····	21	画法示范 5 底涌·····	43
积云·····	22	画法示范 6 白帽浪·····	44

画法示范 7 远景的闪烁	45
--------------	----

第四章 主浪

激浪	47
浪的前缘	49
浪卷	50
激浪泡沫	52
浪花	54
雾状泡沫	56
帷幕状	58
半透明海水	60
画法示范 8 激浪的基本形	61
画法示范 9 激浪泡沫	62
画法示范 10 浪花	63

色彩画法示范

画法示范 11 积云	65
------------	----

画法示范 12 炽热光	66
画法示范 13 半透明海水	67
画法示范 14 礁石上的清澈海水	68
画法示范 15 阳光的颜色	70

第五章 透明的表面

礁石上的清澈海水	73
礁石下的海水	74
下泻的海水	75
画法示范 16 礁石下的海水	77
画法示范 17 沙滩上的海水	78
画法示范 18 潮水坑	79

第六章 能反射的表面

平滑水面反射天空	81
汹涌水面反射天空	82
反射太阳	84

平滑水面反射礁石·····	86	画法示范 24 象搅打过的奶油效果···	106
平滑水面反射泡沫·····	88	画法示范 25 多层效果·····	107
汹涌水面反射泡沫·····	90		
画法示范 19 反射太阳·····	91	第八章 礁石与下泻的海水	
画法示范 20 反射礁石·····	92	带棱角的礁石·····	109
画法示范 21 反射泡沫·····	93	圆滑的礁石·····	110
		表现礁石纹理·····	111
第七章 起泡沫的表面		海水冲击礁石·····	112
线条状泡沫型样·····	95	礁石上充满海水·····	113
片状泡沫型样·····	97	大股溢流·····	114
平滑与汹涌水面上的泡沫型样·····	98	细流·····	116
象搅打过的奶油效果·····	99	溢流与细流的综合·····	117
多层效果·····	100	画法示范 26 画礁石·····	118
各种泡沫的综合效果·····	101	画法示范 27 海水冲击礁石·····	119
画法示范 22 线条状泡沫型样·····	104	画法示范 28 充满海水·····	120
画法示范 23 片状泡沫型样·····	105	画法示范 29 溢流与细流·····	121

第九章	阳光下作画	作品 1	春天的早晨	145
正面光	123	作品 2	西北的海岸	146
侧面光	125	作品 3	西海岸的晨光	147
逆光	126	作品 4	上午时分	148
顶光	128	作品 5	波涛汹涌的海面	149
聚光	130	作品 6	涌来的拍岸浪	150
雾光	132	作品 7	昨日是暴风雨	151
大气与距离	134	作品 8	海岸边	152
阳光与轮廓	136	作品 9	雾中岛屿	153
反光	139	作品 10	阴天时	154
画法示范 30 逆光	140	作品 11	低潮时	155
画法示范 31 顶光	141	作品 12	十一月时	156
画法示范 32 大气	142	作品 13	落日	157
画法示范 33 阳光与轮廓	143	作品 14	秋日的暮光	158
		作品 15	夏日的傍晚	159
第十章	海景的综合运用	作品 16	海上月光	160

序

言

我曾用这样的话来结束我的第一本著作《海景油画》：“开拓你描绘海景技巧的最好方法，莫过于从此书开始，而且在前进中，一定要超过它！我也要这样做。让我们把此书当作一个开端，因为艺术和艺术技巧是无止境的。”

这本《海景油画技法》是《海景油画》的续篇，但此书图例多，文字少。其中一些素材虽然是重温我第一本书中讲的基础知识，可是在这本书里，我把它们做了订

正，因此，它们不仅仅是重复而已。

本书大部分篇章采取了分步骤的方法，来阐述那些微妙的、难以表现的海景细节，例如：不用把整个画面都点上光斑，就能表现出波光粼粼的效果；怎样使海水呈半透明状；怎样显示水下的礁石等等。书中的材料大部分是新的，也是我自完成《海景油画》以来的收获。

我先在第一章里介绍了绘画用的主要工具和材料；然后从第二章起一直到第九

章，通过我的新作中的局部或特写，提出了一系列的“特殊课题”。这些“特殊课题”展示了难画的细节或者提出了有关海景方面的问题，这些方面据我所知，在此以前还无人问津。与此同时，我把另一些有着同样题材的作品作了改进。

书中，我把描绘这些特殊课题的画法，分成三——四个步骤来做示范。步骤图大部分是黑白的。

在接触这些课题之前，你应具备比较

扎实的绘画基础。运用此书的正确方法是：首先要认真地阅读，然后找出使你最感兴趣的地方和想法，再根据书中讲述的方法去进行练习。在练习时，我建议你用一些画布零头、纸板或一些不用来作画正规作品的便宜材料。之所以这样做，是因为当你试图表现一种新观点时，不被非要画成一幅成功的不朽之作的想法所束缚。

与此书打交道，同学生与老师打交道一样，你有问题，书中就会有答案。你不

应采取回避或者原本照抄的手段。那样做，既没有什么创造性，也缺乏道德，更糟的是，会损害你成为有独创的艺术家所必需具备的智慧和才能。

假如你能遵照这循序渐进的课程进行学习，同时又能利用一切机会来观察、研究大海，那么，你将会创作出自己的作品——真正属于自己的艺术！我想，再也没有比取得这样的成绩更令人欢欣鼓舞的事了。

祝你成功！

第一章

工具与材料

本章所讨论的绘画工具，是我本人根据多年实际经验挑选出来的。它们也许对每一个人不一定都适用，但是，至少应该尝试一下。低年级学生应运用它们开始学画；高年级学生不妨把它们与已经用惯了的那些工具比较一下。

任何一位画家，除他的天资外，工具便是他最宝贵、最重要的财富。绘画工具对一位画家来说的确比他的语言还要重要，它们可以增长他的创作能力并通过它们传达他的

思想感情。

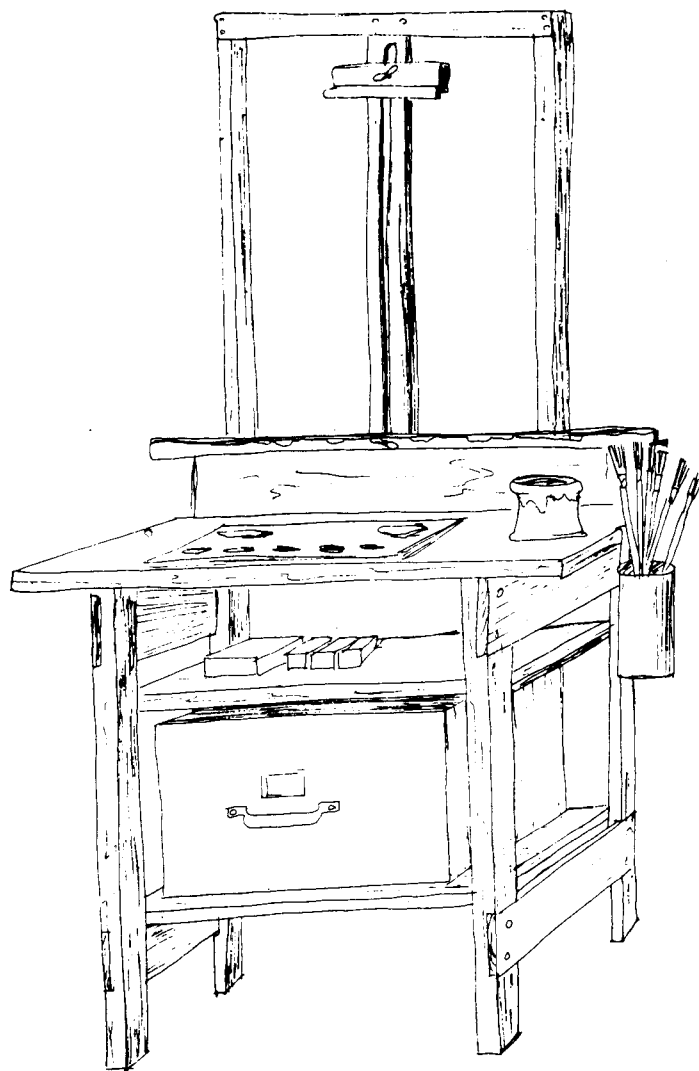
既然工具如此重要，那么，画家就不能满足于使用任何工具，应该选择最好的工具。这不是说价钱昂贵的、时髦的工具就好。“最好的”是指那些质量高，用起来得心应手，舒服耐用的工具。假如你在画海时出现问题，要切实检查一下，弄明白是否因那些工具和材料差造成的，比如：笔脏、画架摇晃等这些小事。本来描绘海景就已经相当困难了，不要再因工具和材料而增加困难。

画 架

我工作室里的画架是木制的，但是它结构牢固，不会来回摆动；尺寸比较大，可放下任何大小的画布；它的高矮、宽窄适宜，我使用起来感到很顺手。实际上，要使画架能具备这些优点，我不得不自己动手做，这也确实是我所需要的。

这样，在我作画时就从来不用担心画架会摆动，虽然我碰着它，甚至偶尔用脚踢了一下，它也不会倒，稀料也不会洒在调色板上。因此，它具有使我较好地完成一幅画的功效（如图）。

使用这种自制的画架，我无论是站着画还是坐着画，都感到很方便。

调色板

我是属于那种懒得清理调色板的画家。所以我使用一种“方便调色板”，即由白色防油纸制成的多层调色板，用完一张后，就将其撕掉，下面接着又是一张干净的供我使用。

调色板有多种类型，从老式的木板，到玻璃板、大理石板、纤维板、搪瓷盘以及蜡纸等。选用调色板，主要应选既合你的性格，又便于调色的那一种。

调色板脏比上错颜色更危险，如果剩下的结成一块块的干颜色，混进新颜色里，那么就会破坏画面中微妙的细节。因此就应该将调色板好好进行清理，或者跟我一样，选用那种可用完扔掉的“方便调色板”。

颜色的排列

在谈论调色板时，可能你还想看看我是怎样排列颜色的（见下图）。我的这种颜色排列法对你可能完全不适用，但对我却很方便，因为我用白色或一种淡色来调的颜色很多，所以喜欢在两块白色与其它颜色之间，保留大面积的调色区。在调色板右侧的白色，只用于调黄色；左侧的白色则用于调其它颜色。这样就可以总有干净的黄颜料用来画阳光，使它不至于和别的颜色相混。

颜色的选择

这本书中没有专门讲颜色的章节。在此，我只把我调色板上的一套颜色简要地列出来，供你们参考。

永固白

深茜红

翠绿

群青

熟赭

镉黄（浅镉黄、中镉黄、深镉黄）

要想代用的话，我建议用：

钛白

深镉红

镉绿

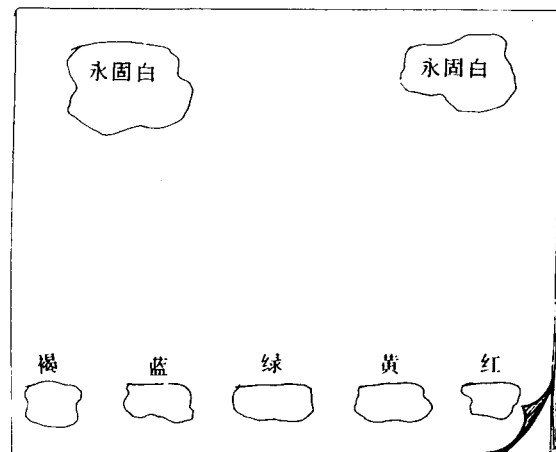
锰蓝或天蓝

红棕

任意的黄色（包括土黄、生赭）

你不妨试试以上这些颜色，对其它颜色也应作些尝试。记住，管里的颜色与大自然的颜色决不会一模一样。在颜色的选择上不要贪多，而要学会怎样调配颜色。如果可能的话，可以买些高级颜料。

这是我方便调色板上的颜色排列

颜料的溶剂与稀料

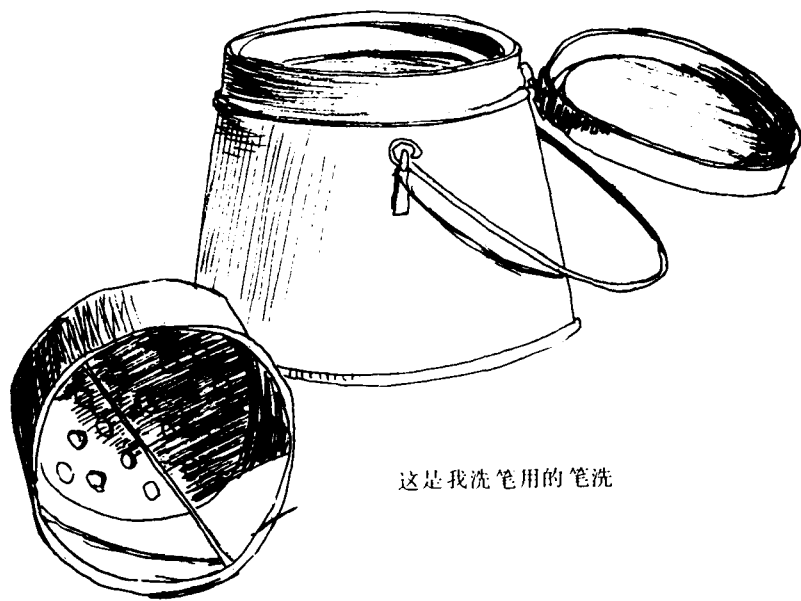
现代油画颜料是用高级亚麻油和罂粟油调制成的，然后装入密封的管内，待凝固后才能使用。除了你要表现特殊技法，比如：要画出薄而透明的效果，需在颜色中加些凡立水等之外，对于现成的颜料就没有必要再加亚麻油或者罂粟油了。加亚麻油的目的是把颜料稀释，以减弱着色力，并使颜料干得慢些。对于松节油，除非你个人的技法需要，否则不要用它来稀释颜料。

另外，我还使用一种通常称作为洗涤液的，有的商店也作为稀料出售。它比松节油要便宜得多，我买它是为洗笔用，偶尔我也用它稀释颜料，譬如当我在画布上起稿时。

笔 洗

无论怎样洗笔，都不算过分。我曾看过许许多多学生，就是因为用了脏笔，结果把一幅本来会很成功的画给糟蹋了。试想：要画一笔表现白色阳光的干净而又利落的线条，然而笔里边夹带着一些熟赭或蓝色，其结果是一片脏。

我觉得解决这样问题的最好办法是：每次用完笔一定彻底洗干净，或许其间再洗几次。为此，我使用市场上卖的这种笔洗（见下图），里边灌的是稀料或松节油（无论使用何种溶剂，通风要好）。中间的一层滤网是为了让颜色渣子漏下去，以保持稀料的干净。

这是我洗笔用的笔洗

画 笔

最常用的油画笔有三种，一种是齐头的，或叫短锋方笔；一种是榛树形笔，或叫圆头扁笔；还有一种是圆形笔（见下图）。齐头笔，毛短，很适用于涂出短而不连贯的笔触，比如画礁石。有些画家能用齐头笔画出任何效果，但我做不到。在画泡沫或云的柔和边缘时，或者就在画布上直接调色时，我便喜欢用圆头扁笔。圆头扁笔象短锋方笔一样扁平，但笔毛比短锋方笔长些，笔头没有棱角，而且更富有弹性。这种笔的头呈圆形的两端，可使你作画自如而不会留下你不需要的笔触痕迹。圆形笔可以同样出效果，但最适用画大面积。

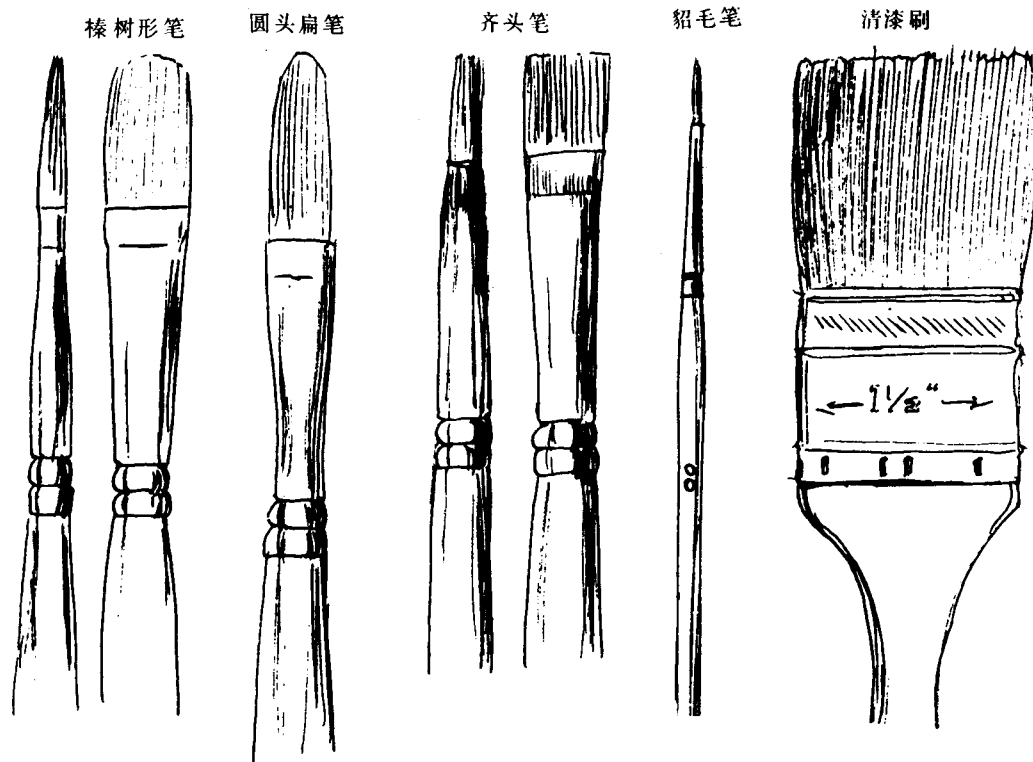
选用大号笔还是小号笔，应该由画面的大小来定，大号笔适合画面面积大的地方，小号笔适合画面

积小的地方。买油画笔时，我建议买如下型号：2号、4号、6号、8号、10号、12号。

除了以上三种笔之外，我发现另有两种笔不可缺少（见下图）：一种是黑貂毛做的笔，用它来画纤细的线再好不过了，这种笔从0000号到1号、2号、3号都有；另一种是为了造成遥远的效果，或将泡沫等的边线做出柔和效果用的笔，我采用的是5公分或3公分的猪鬃油刷，因它不是用来画，而

是用来蹭出模糊的效果，所以在使用时，一定要保持刷子的干燥和清洁，用它在轮廓分明的交界线或线条上，来回地蹭，使之变柔和。我建议你，不要用尼龙刷子，因为它又粗又硬，还是用猪鬃刷较好。

下边是市场上常见的油画笔（见图）。我喜欢用圆头扁笔、一只小水彩笔。猪鬃油刷也是必不可缺的。

画 刀

有些画家不用其它工具，只用一把画刀就能在画布上着色，而且涂得相当出色。尽管我是使用画笔的，仍常常在画礁石或岬角时使用画刀。用画刀画出的礁石，边缘轮廓分明，带棱带角，还能表现出富有岩石的质地来。

不管你用还是不用画刀作画，最起码你应有一把用来调颜色的画刀。作画用的刀比一般的调色刀更好，它不但便于调色，而且还能上色作画。右图就是我所使用的一套画刀。你应该选择适合你自己用的画刀。

我既用画刀作画，也用它来调颜色（见图）。

