

[美] 凯文·D. 麦克弗森 著 赵董荣 李思文 译

油画风景写生与创作

上海人民美術出版社

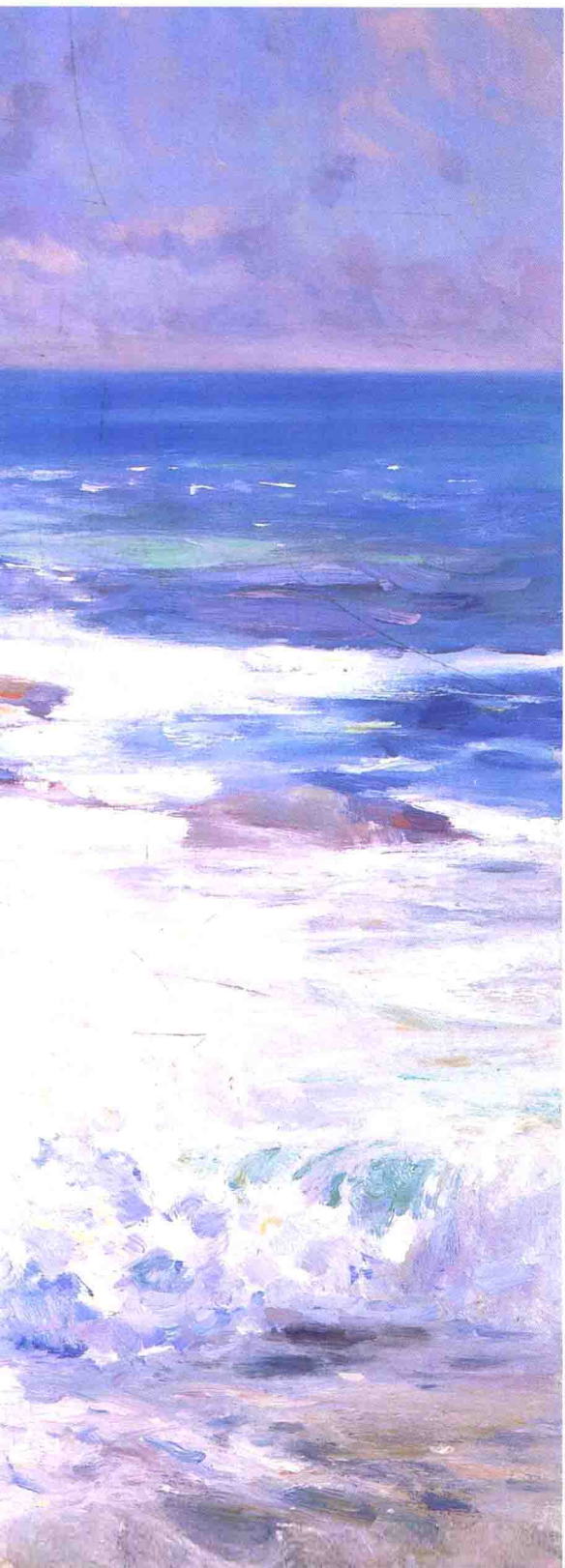

油画风景写生与创作

[美] 凯文·D·麦克弗森 著

赵董荣 李思文 译

姚尔畅 译校

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

油画风景写生与创作 / (美) 麦克弗森 著; 赵董荣, 李思文 译. — 上海: 上海人民美术出版社, 2014.1

原文书名: Landscape Painting Inside & Out
(西方经典美术技法译丛)

ISBN 978-7-5322-8589-1

I. ①油... II. ①麦...②赵...③李... III. 风景画—油画技法 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第172344号

Landscape Painting Inside & Out: Capture the Vitality of Outdoor Painting in Your Studio With Oils. Copyright © 2006 by Kevin Macpherson. Manufactured in U.S.A. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review. Published by North Light Books, an imprint of F+W Media, Inc., 4700 East Galbraith Road, Cincinnati, Ohio, 45236. (800) 289-0963. First Paperback Edition.

Right manager: Ruby Ji

本书中文简体版由上海人民美术出版社独家出版

版权所以, 侵权必究

合同登记号: 图字: 09-2012-667

西方经典美术技法译丛

油画风景写生与创作

著 者: [美] 凯文·D. 麦克弗森

译 者: 赵董荣 李思文

译 校: 姚尔畅

策 划: 姚宏翔

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

封面设计: 杜昀初

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美術出版社
(上海市长乐路672弄33号)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 9

版 次: 2014年1月第1版

印 次: 2014年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8589-1

定 价: 48.00元

作者简介

凯文·D. 麦克弗森是一位著名的油画家, 也是一位很受欢迎的工作室指导老师。他是《油画的光与色》(Fill Your Oil Paintings With Light and Color, North Light Books出版社, 1997年出版)和《池塘映像》(Reflections on a Pond, Studio Escondido Books出版社, 2005年出版)的作者。他是美国外光派画家协会的会员, 曾担任过会长一职。他和他的妻子温达为了描绘精彩的景色而走遍全球。他的作品经常在一些艺术类杂志上发表, 如《艺术家》、《美国艺术家》和《国际艺术家》等。

公制换算表

英寸	厘米	2.54
厘米	英寸	0.4
尺	厘米	30.5
厘米	尺	0.03
码	米	0.9
米	码	1.1

目 录

前言
8

工作室, 室内与户外 第一章
10

技法 第二章
24

“相对论” 第三章
32

构图和绘画步骤 第四章
52

第五章 在户外画风景
62

第六章 在室内画风景
88

第七章 通向成功的道路
120

后记：凯文和温达的故事
140

索引
142

LANDSCAPE PAINTING INSIDE & OUT

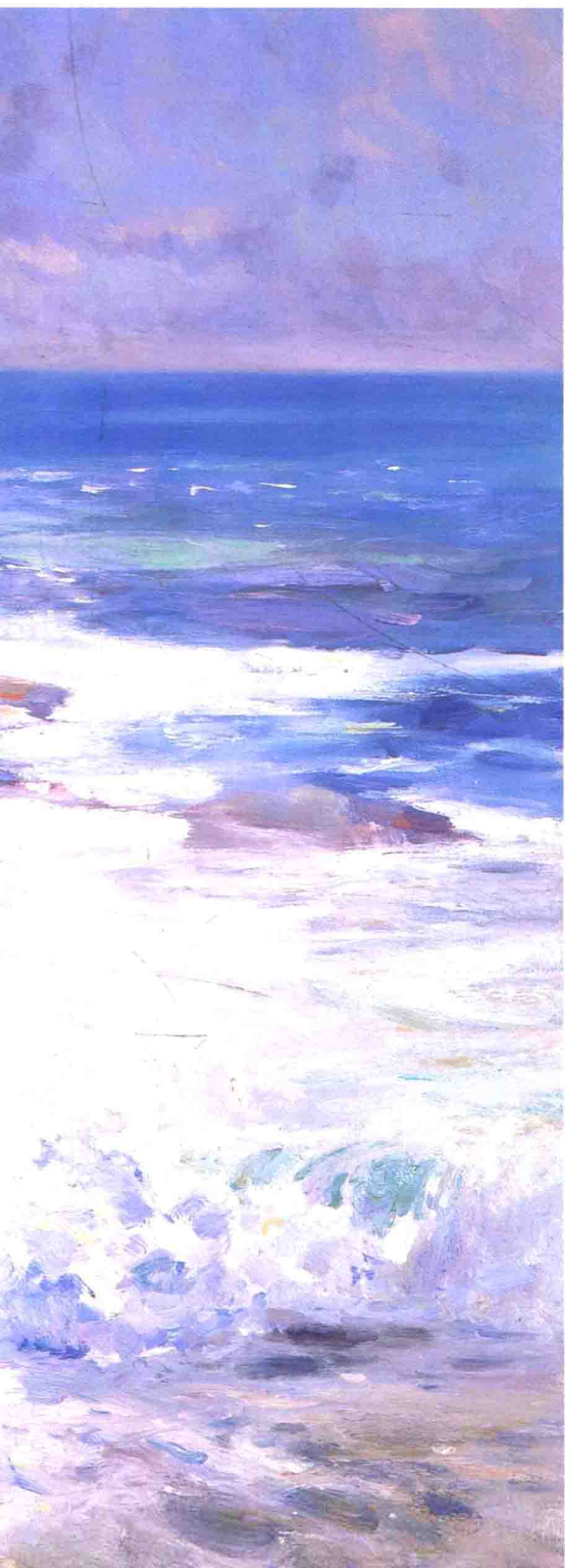

油画风景写生与创作

[美] 凯文·D·麦克弗森 著

赵董荣 李思文 译

姚尔畅 译校

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

油画风景写生与创作 / (美) 麦克弗森 著; 赵董荣, 李思文 译. — 上海: 上海人民美术出版社, 2014.1

原文书名: Landscape Painting Inside & Out
(西方经典美术技法译丛)

ISBN 978-7-5322-8589-1

I. 油... II. ①麦...②赵...③李... III. 风景画—油画技法 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第172344号

Landscape Painting Inside & Out: Capture the Vitality of Outdoor Painting in Your Studio With Oils. Copyright © 2006 by Kevin Macpherson. Manufactured in U.S.A. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review. Published by North Light Books, an imprint of F+W Media, Inc., 4700 East Galbraith Road, Cincinnati, Ohio, 45236. (800) 289-0963. First Paperback Edition.

Right manager: Ruby Ji

本书中文简体版由上海人民美术出版社独家出版

版权所以, 侵权必究

合同登记号: 图字: 09-2012-667

西方经典美术技法译丛

油画风景写生与创作

著 者: [美] 凯文·D. 麦克弗森

译 者: 赵董荣 李思文

译 校: 姚尔畅

策 划: 姚宏翔

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

封面设计: 杜昀初

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美术出版社
(上海市长乐路672弄33号)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 9

版 次: 2014年1月第1版

印 次: 2014年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8589-1

定 价: 48.00元

作者简介

凯文·D. 麦克弗森是一位著名的油画家, 也是一位很受欢迎的工作室指导老师。他是《油画的光与色》(Fill Your Oil Paintings With Light and Color, North Light Books出版社, 1997年出版)和《池塘映像》(Reflections on a Pond, Studio Escondido Books出版社, 2005年出版)的作者。他是美国外光派画家协会的会员, 曾担任过会长一职。他和他的妻子温达为了描绘精彩的景色而走遍全球。他的作品经常在一些艺术类杂志上发表, 如《艺术家》、《美国艺术家》和《国际艺术家》等。

公制换算表

英寸	厘米	2.54
厘米	英寸	0.4
尺	厘米	30.5
厘米	尺	0.03
码	米	0.9
米	码	1.1

卡米诺的巴利亚塔港
(Camino De Vallarta)
6" × 8" (15cm × 20cm)

致谢

成立于1986年的美国外光派画家协会确实激发了一次革命，使艺术家们重返室外，直面大自然。我很荣幸能成为这次复兴运动的一员，并且我要感谢所有那些专注的艺术家们，他们慷慨地让我们分享了具象绘画中绝妙的视觉语言。

感谢比尔·雷柏教授(Dr. Bill Leibow)与我一同探访了欧洲中世纪的村庄。为了用胶卷捕捉到我所需要的范例，他必须忍受陶斯(Taos)严寒的天气。非常感谢里克·雷蒙德(Rick Raymond)为我拍摄的工作室照片。

罗伯特·甘布林(Robert Gamblin)是美国甘布林艺术家颜料(Gamblin Artist's Colors)

的主要制造商，他大方地向我们提供甘布林艺术家级画材产品，同时还有许多材料方面的技术性意见。

与编辑艾·杰恩斯(Amy Jeynes)的合作非常愉快。由于我的旅途和日程极其繁忙，她需要非常耐心地等待我缓慢、零散的手稿片段。

题词

艺术让我的生活变得非常幸福，我很幸运能在我的妻子温达(Wanda)身边从事我所热爱的事业。我们是最佳拍档，这使我们的生活非常完美。与爱人一同分享人生中的起起落落并且相互信任给了我足够的自由来追寻梦想。

目 录

前言
8

工作室, 室内与户外 第一章
10

技法 第二章
24

“相对论” 第三章
32

构图和绘画步骤 第四章
52

第五章 在户外画风景
62

第六章 在室内画风景
88

第七章 通向成功的道路
120

后记：凯文和温达的故事
140

索引
142

前言

很大一部分人从事着并不需要发挥创造力的工作。事实上，整个社会试图说服我们具有独立创造力的生活方式不是一个明智的选择。尽管如此，我保证不管你选择了哪个领域，艺术都会丰富你的生活。

我的第一本书《油画的光与色》，给许多初学者和勤奋的艺术家们一些简单的绘画方法指导。对我而言，用艺术家的眼光欣赏世界并分享艺术的馈赠是极有意义的。

我写本书时发现，不管是高尔夫、滑雪、绘画或打字，总有一条学习曲线和一门新技术的掌握相联系。相信任何克服了这条棘手的学习曲线的人都能够获得创造艺术的必要知识。的确，掌握一门技术建立在自我满足，牺牲一些乐趣及孜孜不倦的求索上，这使人在一开始就困惑其中。所以请接受学习绘画过程中的艰难与痛苦。庆祝你才能施展的那一刻，对自己偶尔画出的糟糕作品一笑置之。你唯一需要付出的是颜料、画布和欣赏世界所花费的时间。

本书会促进你在户外绘画时直觉力的发挥。一步步的示范与工作室中令人兴奋的练习会为你的户外冒险做好准备。你会领会有限颜料群的力量，知道如何使用一个系列的限定色组合，如何使用色彩、明度、形和边缘协调融合，如何使你的艺术

更上一层楼。我主张在户外与室内都作画。安静的工作室中的专注研究对成为一个高技能、充满激情的户外画家来说，是相当重要的。在户外与室内作画间达到一种平衡能提高艺术家进行有目的绘画的能力。

当我在写第一本书的时候，其中的用语“en plein air”（法语的“户外”）在当时主流艺术圈中并不怎么使用，而现在这是一个常用术语了。户外绘画以写生为主。假如一个充满好奇的艺术家想要问一些基于事实的问题，只要面对着大自然，所有问题都将迎刃而解。本书会教你如何去问这些问题。它会指导你轻松应对户外作画存在的许多挑战。你会学到工具的使用方法以及室内与户外作画所遵循的原则。

过去的大师们在工作室中所创造出的心思缜密的艺术作品与我们户外所画的相比完全没有失去生命力与率真。我们要探索再现户外感受、扩展思维和改进作品的方法。

户外画派越来越高的声望使得一些人认为在户外作画就是好的，这并不正确。我们要对自己的创作存有批评的意见，不管使用何种方法都要对自己设立高标准。我希望大家总是寻求新途径来刺激感官，不断用新技术来挑战自己，始终保持求知精神。

凯文·D. 麦克弗森

杰出的艺术理念常常会因为缺乏好的绘画技巧或有效的色彩、明度安排而无法体现。但是一幅缺乏激情的好画仅仅只是一件技术展示品和工艺品，而不是艺术品。

1

工作室， 室内与户外

我尽量让绘画中的材料与技法简单明了。在我几乎所有的油画作品中——不管是风景还是肖像，室内还是户外绘画——我只使用黄、红、蓝、白，偶尔会用一下媒介剂，没有比这更简单的了。

我建议你选择简单的工具和材料。熟悉它们，使其与你的身心融为一体。如果费力地去使用大量材料会阻碍你创作的自由发挥。

你的工作室是你探究、尝试、革新的实验室，让它成为你生活的一部分。来碰碰运气吧。

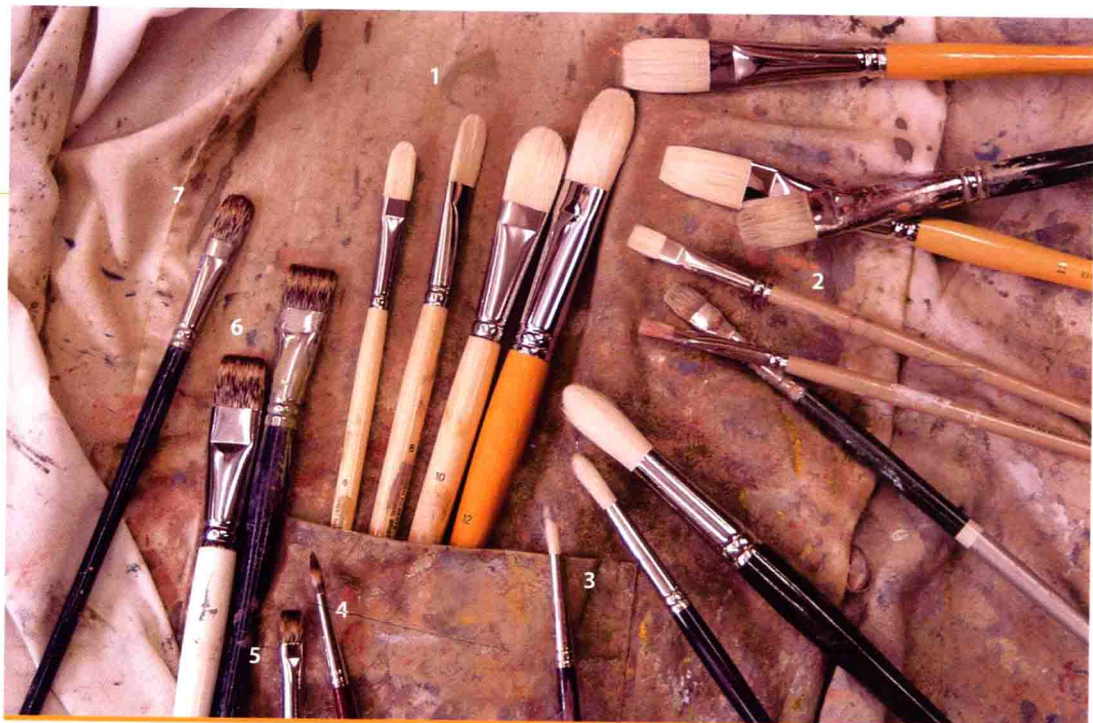

画笔与颜料

必要的画笔

这边所列出的画笔是你室内和户外绘画的良好工具。

- 1 4、6、8和10号榛形猪鬃笔
- 2 4、6、8、10和12号短头猪鬃笔
- 3 4、6和8号圆形猪鬃笔
- 4 3号圆形貂毛笔
- 5 4号短头貂毛笔
- 6 8和10号短头貂毛笔
- 7 6号榛形貂毛笔

画笔

这些是油画所需的画笔类型。

短头画笔。短头画笔的鬃毛是方形的。它能够吸附大量的颜料，就像铲子一样。但是，它们可能会留下比较明显的方形笔触。

榛形笔。榛形笔略圆，能够创造出丰富的笔触。榛形笔的用途是最广泛的。

圆形笔。能制造出一种书法的笔触。用笔时的轻重缓急比画笔本身的形状更会影响笔触的特点。

貂毛笔。貂毛笔笔头有各种形状。要备有一些貂毛笔和猪鬃笔。因为貂毛笔比猪鬃笔软，所以笔触比较平滑，同时也更容易损耗。

颜料

一组有限的颜料组合能减轻你的工作量，简化色彩混合的过程，使色彩自然协调。以下的颜色是足以满足你的调色板所需的一组基本颜料。

浅镉黄 (CADMIUM YELLOW LIGHT)。这种黄色在所有颜色中反射能力最强，并且最接近黄色色系的中心，它也是一种优质的不透明颜料。

浅镉红 (CADMIUM RED LIGHT)。这是一

种不透明的、温暖而偏橙色的红色颜料。它适用于在自然光下绘画。把它与浅镉黄调和，能产生一种非常明亮的橙色。

深茜红 (ALIZARIN CRIMSON)。这是一种偏冷的蓝红色。它具有很好的着色力，当调入白色时，它依然能保持色彩的鲜艳。

群青 (ULTRAMARINE BLUE)。这种深蓝能够形成画面色调的深色部分，组成完整的色阶。纯群青混合深茜红会产生深而丰富的暗部（紫色实际上比黑色反射更少的光，因此它的颜色更深）。群青是少数几种矿物颜料之一，它是完全透明的。在有限的色彩内，群青与浅镉黄能调出最干净的绿色。

钛白 (TITANIUM WHITE)。它是覆盖力最强烈的不透明白，具有很好的着色力，比其他白色干燥的时间要快。用这种颜色制作出厚涂肌理，能够增加光线的视觉效果。

波特兰浅灰 (PORTLAND GREY LIGHT) ，波特兰中灰 (PORTLAND GREY MEDIUM) ，波特兰深灰 (PORTLAND GREY DEEP) 。这三种灰色是预制的灰色，可用黑色与白色拼混出灰

如何清洗画笔

用纸或碎布擦去多余的颜料。把笔在洗笔溶剂中旋转着洗干净。下一步，戴好橡胶手套，把笔毛沾湿，涂上肥皂或是洗洁精。用手掌将笔搓洗。注意不要浸泡木质笔杆，但要使笔毛与金属箍连接的笔肚部分的颜料擦干净。

清洗干净后，在笔毛上可留下少量肥皂，这能够让笔毛定型。用手指整理好笔形。