

N

世界绘画经典教程

马的绘画艺术

(修订版)

[美] 珍妮·菲勒·斯科特 著
步晶晶 译

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

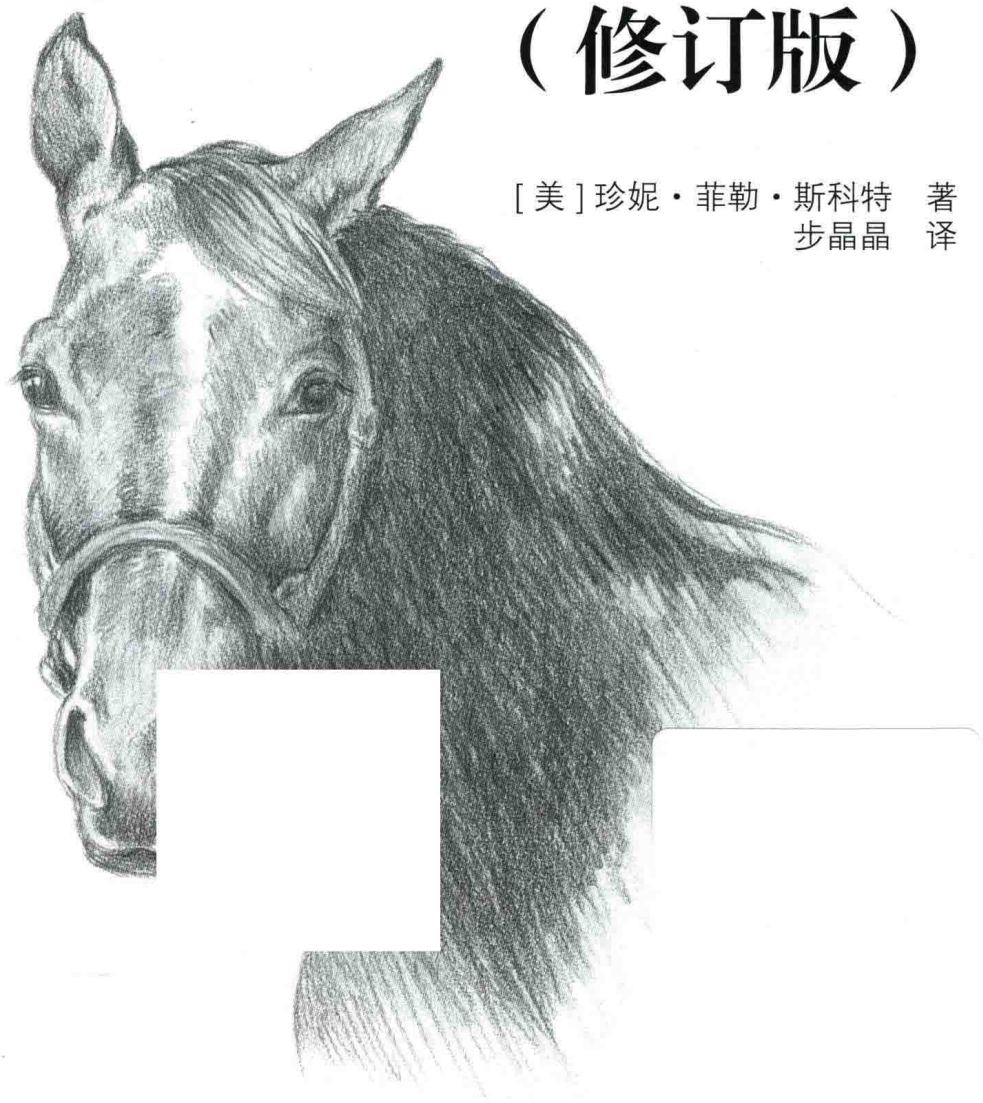

世界绘画经典教程

马的绘画艺术

(修订版)

[美] 珍妮·菲勒·斯科特 著
步晶晶 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

世界绘画经典教程. 马的绘画艺术 / (美) 珍妮·菲勒·斯科特著 ; 步晶晶译. -- 2版 (修订本). -- 北京: 人民邮电出版社, 2017. 1
ISBN 978-7-115-44122-5

I. ①世… II. ①珍… ②步… III. ①马—动物画—绘画技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第280908号

版 权 声 明

Simplified Chinese translation copyright 2014 by Posts & Telecom Press, China
Simplified Chinese translation rights arranged with North Light Books, USA

内 容 提 要

代表纯美与精神的化身——马，正是艺术家所钟爱表现的主题。在本书中，你会跟随作者通过 12 种表现骏马的精彩教程来学习如何使用铅笔、丙烯及油画这三种不同材料绘制佳作。作者挑选日常的牧场景象中最自然、最富有精神的骏马形象，从骏马的头像、运动中的姿态以及玩耍的可爱马驹等案例中，你会一步一步地学到其结构、性格、动态及背景等要素的写实绘画表现技法。

本书适合各美术培训机构作为参考教材，同样适用于有一定美术基础的绘画爱好者参考学习。

-
- ◆ 著 [美] 珍妮·菲勒·斯科特
译 步晶晶
责任编辑 何建国
责任印制 陈 桦
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 8 2017 年 1 月第 2 版
字数: 416 千字 2017 年 1 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2013-4684 号
-

定价: 49.80 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315

目录

简介	9	马场	21
Part 1 准备阶段	10	马园	21
所需工具	12	集会	21
素描材料	12	赛马场	21
纸张	12	在乡间行驶	21
铅笔	12	在城市中	21
可塑橡皮	12	庇护所和援救组织	21
纸笔	12	文艺复兴集会	21
卷笔刀	12	内战角色扮演秀	21
喷雾固定剂	12	动物园	21
上色材料	13	收集素材	22
表面	13	摄影	22
纸巾	13	相机设备	22
溶剂	13	拍摄背景照片	22
铅笔和可塑橡皮	13	整合照片	23
描图纸	13	把照片归档	23
清漆	13	速写	23
调色板	14	书本	23
调色刀	14		
蜡纸	14	Part 2 骏马的身体结构	
画笔	15	和特征	24
丙烯颜料	16	绘制基本的形状和形态	26
调和丙烯颜色	16	绘制, 轮廓	26
油画颜料	17	头部, 正视图	28
调和油画颜料	17	头部, 四分之三的侧视角度	30
润饰清漆	17	马蹄	32
技法	18	耳朵	33
开始绘画或者上色	18	眼睛	34
转移画稿	18	鬃毛	36
画底色或者初始草图	18		
完成绘画或者上色	18	掌握正确的比例	38
油画笔和铅笔的笔触	19	结构	38
创作背景	20	马的成长阶段	40
肖像画背景	20	美国乘骑马	42
风景画背景	20	利比扎马	43
参考材料	21	比利时马	44
寻找马匹来进行绘制和上色	21		

纯种马	45
矮种马	46
微型马	47
阿拉伯马	48
弗里西亚马	49
马匹的颜色	50
枣红色的马	50
栗色马	51
灰色马	52
帕洛米诺马	53
花色马	54
斑马	55

Part 3 骏马的肖像 56

教程1 纯种马的形态姿势	58
板面丙烯	58
教程2 纯种马的经典头部肖像	64
板面油画	64
教程3 休憩状态的阿帕卢萨马	70
纸上素描	70
教程4 纯种马驹	76
板面油画	76
教程5 绘制小马驹	82
板面丙烯	82
教程6 夸特马驹	88
纸上素描	88

Part 4 活动中的马匹 94

教程7 活泼的矮种马	96
纸上素描	96
教程8 前腿扬起的利比扎种马	100
纸上素描	100
教程9 行走中的驴子	104
纸上素描	104
教程10 腾跳的阿拉伯小母马	108
板面丙烯	108
教程11 小跑中的弗里西亚种马	114
纸上素描	114
教程12 小跑中的阿拉伯马	118
板面丙烯	118
画作赏析	124

世界绘画经典教程

马的绘画艺术

(修订版)

[美] 珍妮·菲勒·斯科特 著
步晶晶 译

人民邮电出版社
北京

静静的依偎

布面油画 28cm × 36cm

私人收藏品

蒲公英花田

木板丙烯 41cm × 30cm

关于作者

珍妮 (Jeanne) 的画作在很多展会中都出现过, 包括 动物画家社团 (Society of Animal Artists)、东南地区野生动物博览会 (Southeastern Wildlife Exposition)、国家野生动物艺术展 (National Wildlife Art Show)、小规模杰作展 (Masterworks in Miniature)、自然作品 (Nature Works)、自然解读 (Nature Interpreted)、辛辛那提动物园 (Cincinnati Zoo)、美国骏马艺术协会 (American Academy of Equine Art)、肯塔基马园 (Kentucky Horse Park) 和 布鲁库菲尔德动物园 (Brookfield Zoo)。珍妮的一部分画作被限量出版, 很大一部分画作已经脱销。

珍妮 (Jeanne) 的画作被《利宁之树》*Leanin' Tree* 出版在贺卡上。她经常在杂志的封面和文章中出现, 例如《马的图片》*Equine Images*, 《野生动物的艺术》*Wildlife Art*, 《报告艺术》*Inform Art*, 《马的年代记》*Chronicle of the Horse* 和《焦点》*Hastfocus* (一本瑞典的马的杂志)。她是诸多图书的作者, 例如《绘制我们的动物伙伴》*Painting Animal Friends* 和《绘制野生动物的基础: 小动物》*Wildlife Painting Basics: Small Animals*。另外, 她的作品还被很多图书收录, 例如《野生动物艺术的精华》*The Best of Wildlife Art*, 《绘画的关键: 皮毛和羽毛》*Keys to Painting: Fur & Feathers*, 《画家的快速入门: 猫和狗》*Painter's Quick Reference: Cats & Dogs*, 《探索绘画》*Discovering Drawing* 和《恐龙时代》*The Day of the Dinosaur*, 其中《恐龙时代》的文章后来又被出版在《恐龙的博物学》*The Natural History of the Dinosaur* 上。

她是动物画家社团以及艺术家保护协会 (通常被称作为世界自然艺术家协会) 的会员。

珍妮和她的家人住在肯塔基州华盛顿郡的一个农场里, 这个农场的四周环绕着树林、田野和山毛榉岔流。

金妮和冰岛矮种马布雷纳

金妮和她家收养的、来自肯塔基马匹救助中心的布雷纳。

作者的声明

我经常利用艺术来理解和欣赏自然世界, 并且让自己与作为画作主体物的动物及其周围的环境更加亲近。动物不仅仅是简单的生物类别。每一种动物都是独一无二的, 都有自己的特征。

我的绘画和上色风格让我可以观察和理解动物的个性特征并把每个动物都区分开来。我试着在创作每幅画作时都将生命的闪光点表现出来。当我的画作能够真实地反映出动物的特性时, 我真心感到满足, 而且在某种意义上, 我对画作的主体物一视同仁, 公平对待。

本书主要介绍绘制骏马并给其上色的方法。马是我最喜欢的动物之一。几千年以来, 马和狗一样, 是人类非常亲近的伙伴, 我们和它们之间有着独特的联系。我希望我的骏马艺术品能够歌颂我们和马匹之间的亲密关系, 并传达出我们对于这种亲密关系的喜悦之情。

目录

简介	9	马场	21
Part 1 准备阶段	10	马园	21
所需工具	12	集会	21
素描材料	12	赛马场	21
纸张	12	在乡间行驶	21
铅笔	12	在城市中	21
可塑橡皮	12	庇护所和援救组织	21
纸笔	12	文艺复兴集会	21
卷笔刀	12	内战角色扮演秀	21
喷雾固定剂	12	动物园	21
上色材料	13	收集素材	22
表面	13	摄影	22
纸巾	13	相机设备	22
溶剂	13	拍摄背景照片	22
铅笔和可塑橡皮	13	整合照片	23
描图纸	13	把照片归档	23
清漆	13	速写	23
调色板	14	书本	23
调色刀	14		
蜡纸	14	Part 2 骏马的身体结构	
画笔	15	和特征	24
丙烯颜料	16	绘制基本的形状和形态	26
调和丙烯颜色	16	绘制, 轮廓	26
油画颜料	17	头部, 正视图	28
调和油画颜料	17	头部, 四分之三的侧视角度	30
润饰清漆	17	马蹄	32
技法	18	耳朵	33
开始绘画或者上色	18	眼睛	34
转移画稿	18	鬃毛	36
画底色或者初始草图	18		
完成绘画或者上色	18	掌握正确的比例	38
油画笔和铅笔的笔触	19	结构	38
创作背景	20	马的成长阶段	40
肖像画背景	20	美国乘骑马	42
风景画背景	20	利比扎马	43
参考材料	21	比利时马	44
寻找马匹来进行绘制和上色	21		

纯种马	45
矮种马	46
微型马	47
阿拉伯马	48
弗里西亚马	49
马匹的颜色	50
枣红色的马	50
栗色马	51
灰色马	52
帕洛米诺马	53
花色马	54
斑马	55

Part 3 骏马的肖像 56

教程1 纯种马的形态姿势	58
板面丙烯	58
教程2 纯种马的经典头部肖像	64
板面油画	64
教程3 休憩状态的阿帕卢萨马	70
纸上素描	70
教程4 纯种马驹	76
板面油画	76
教程5 绘制小马驹	82
板面丙烯	82
教程6 夸特马驹	88
纸上素描	88

Part 4 活动中的马匹 94

教程7 活泼的矮种马	96
纸上素描	96
教程8 前腿扬起的利比扎种马	100
纸上素描	100
教程9 行走中的驴子	104
纸上素描	104
教程10 腾跳的阿拉伯小母马	108
板面丙烯	108
教程11 小跑中的弗里西亚种马	114
纸上素描	114
教程12 小跑中的阿拉伯马	118
板面丙烯	118
画作赏析	124

Deanna Fillion Scott

简介

骏马是世界上最漂亮的动物之一。骏马的身上具有力量和优雅两种特质，再加上在人类历史中扮演的角色，使得自身成为了画家最喜欢的绘画主题。有些人即使完全没有机会拥有属于自己的骏马，或者亲身去了解马匹的习性，但他们依然很喜爱马匹，而且感觉跟它们很有亲近感。

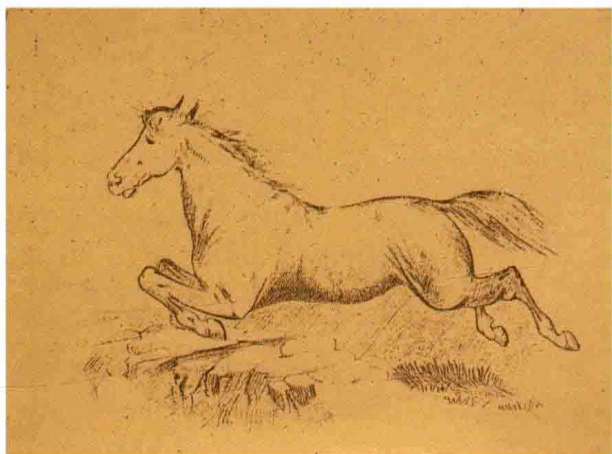
无论是否拥有马匹，您都可以成为一名伟大的骏马艺术家。我从五岁起就开始画马，但在我的成长环境中完全没有地方可以饲养马匹。当搬到肯塔基的阿尔穆赫斯特农场（Almahurst Farm）之后我就开始了绘马生涯。我至今仍记得，当在畜棚里看到那些马匹的头面从马厩中探出朝着我时我有多惊奇。从那时起，我就开始绘制大量的骏马。

当我还是个十几岁的少年时，我惊奇地从父亲那儿得知，我的祖父古斯塔夫·菲乐（Gustav Filler）曾经是一个非常出色的艺术家，他非常喜欢画马，不过在我还没出生时就已经过世了。虽然祖父不曾拥有过一匹马，但在他生活的那个年代里，马匹和马车是司空见惯的东西，每天都可以看到。我的外公奥布里·布鲁克斯（Aubrey Brooks）经常骑马和驾驶双轮单座轻马车，当他年纪稍大的时候就替很多马场工作。我对骏马的兴趣以及对艺术的天赋得益于我的祖父和外公。

我一直到快 40 岁的时候才拥有自己的马匹，我觉得自己特别幸运，现在可以饲养和照

料 8 匹非常出色的骏马。阅读相关的马匹图书，欣赏您喜欢的画家的作品，寻找任何机会来观察马匹。即使在城市里，还是有骑警以及骑马和驾驶马车的人。还有很多地方可以找到看马的地方，包括赛马场、阅兵场和马展。越是近距离地观察这些马，您能学到的东西就越多。

本书还会分步讲解，在不同环境中摆着不同姿势的不同种类的骏马是如何绘制和上色的。我还列举了很多画作，您可以更清楚地了解马的身体结构以及不同品种的马匹之间的区别。我希望您能从本书中学到很多知识并乐在其中。

一幅跳跃的骏马图

古斯塔夫·菲乐绘制（1872—1947）

素描 20cm × 27cm，私人收藏

年轻的贵族

油画，69cm × 102cm，私人收藏

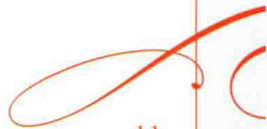
弗里西亚种马

木板油画，46cm × 61cm，私人收藏

在素描和上色的起始阶段，您需要准备好正确的材料。不需要购买多昂贵的艺术用品，最适合的就好。记住，成为绘画大师的关键不在于您的画笔有多昂贵，一个好的画家可以使用中等价位的画笔创作出一幅佳作！

本书中会用到 3 种材料：丙烯颜料、油画颜料和铅笔。在本节中我会提供给您一个清单，上面会列举出每种材料的详细说明。我还会告诉您在素描和上色的初期用到的基本绘画技法以及如何寻找参照物的方法。

所需工具

素描材料

我们将从铅笔画入手，您只需要准备下述这些简单的材料就好。

纸张

要绘出优秀的铅笔画，有着平整表面的仿卡片纸是非常理想的绘画平面，即使用橡皮进行涂擦其表面也不会变粗糙。还可以使用热压过的插图纸板，这种纸的质地比卡纸更细腻，而且也可以防止涂擦造成损伤。

铅笔

无论是准备在仿卡片纸上直接草描，还是使用描图纸作为过渡，都需要使用铅笔来画初步的基础素描。

画终稿的时候，需要使用乌木铅笔。这种铅笔色泽漆黑笔触柔顺，比普通铅笔更软更密集。也正是因为这些特性，乌木铅笔更容易跟纸笔融合在一起。我使用桑福德设计公司（Sanford Design）生产的铅笔，不过其他公司也生产类似的铅笔。

可塑橡皮

可塑橡皮是最适合铅笔画的橡皮，因为它可以将痕迹擦除干净，而且还可以揉捏成任意

形状来擦除更复杂的细节处。还有，可以揉捏这个橡皮，然后轻松地把痕迹去掉。如果用铅笔反复涂抹太多次致使某些区域变得太黑，则可以使用可塑橡皮轻擦表面来提亮这些区域，直至达到正确的色调为止。

纸笔

纸笔是由柔软的、螺旋形的纸条密密地绕成的。纸笔是均匀涂抹和融合其他物质的好工具，使用纸笔可以让某些区域的图像看上去更柔和，这比只用铅笔的效果好。

卷笔刀

有一个好的卷笔刀十分重要，建议使用电卷笔刀，这样就可以把铅笔快速削成细的笔尖。建议同时削好几支铅笔，当一支铅笔画钝了之后，就不需要停下来再来削了。

喷雾固定剂

喷雾固定剂用来使画作保持原样，这样在不小心碰到或者摩擦到铅笔画时，就不用担心把画稿弄脏或者弄模糊。可加工的固定剂是最好的，因为它能持久地保护画稿，同时如果想做些修改，还可以在固定剂上面进行二次加工。在通风良好的地方涂固定剂，用大张的废纸或者纸板垫在画稿后面，这样固定剂就不会扩散到别的地方。将固定剂均匀地喷洒在画稿表面，但是不要让固定剂结成水滴。

收集工具

这里列举了画铅笔画所需要的工具，包括纸张（卡纸或者纸板）、一支铅笔、乌木铅笔、可塑橡皮、纸笔和喷雾固定剂。有一只好的卷笔刀和一些用于过渡草图的描图纸也是很有用的。

