

PAINTING GARDEN BIRDS WITH SHERRY C. NELSON

最新引进 美国原版

世界绘画大师
动物画技法

6

和你同画园中鸟

[美] 谢丽·C·纳尔森编著

常宁生 翟晶 唐小琴 翻译

江苏美术出版社
北灯出版公司(美国)

图书在版编目 (C I P) 数据

和你同画园中鸟 / (美) 纳尔森编著; 常宁生, 翟晶,
唐小琴译. —南京: 江苏美术出版社, 2000. 4
(世界绘画大师. 6, 动物画技法)
ISBN 7-5344-1171-8

I. 和… II. ①纳…②常…③翟…④唐… III. 鸟
类-动物画-技法(美术) IV. J211.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第80261号

The Best of Wildlife Art by Rachel Rubin Wolf.
Copyright © 1997 by North Light Books, published by
North Light Books, an imprint of F & W Publications,
Inc., 1507 Dana Avenue, Cincinnati, Ohio 45207, U. S. A
由美国海马图书出版公司协助, 经美国
North Light Books 授权出版中文版。

登记号 图字: 10-2000-072 号

责任编辑 胡博综
装帧设计 冯忆南
责任审读 杜 辛
文字校对 吕猛进
责任监印 吴蓉蓉

和你同画园中鸟

江苏美术出版社出版发行

(南京中央路165号 邮编 210009)

江苏省新华书店经销

深圳华新彩印制版有限公司印制

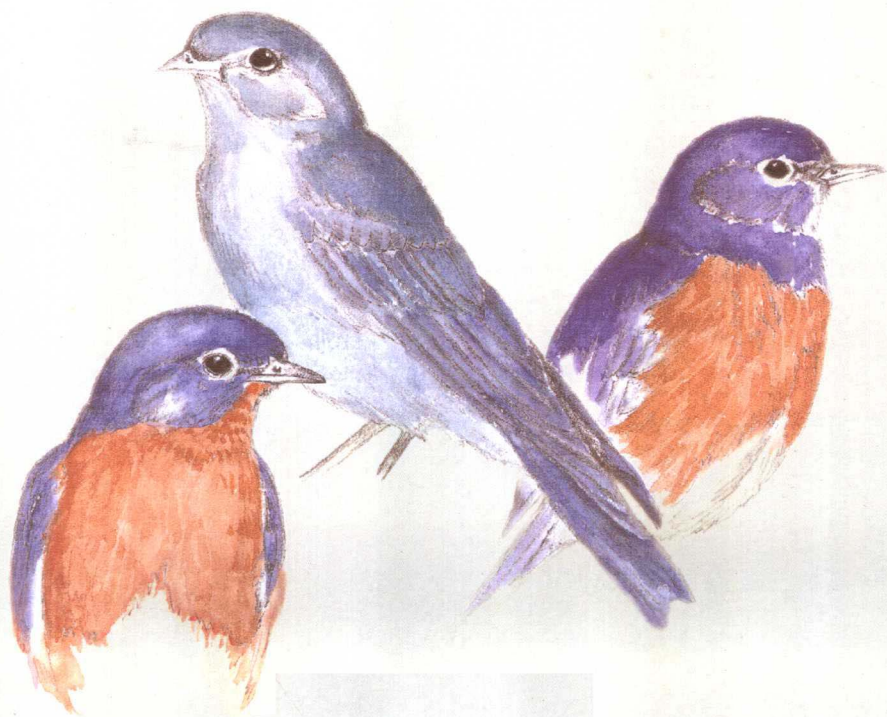
开本 889 × 1194 1/16 印张 8

2001年4月第1版 2001年4月第1次印刷

印数 1-3,500册

ISBN 7-5344-1171-8/J · 1168

定价: 58.00元

世界绘画大师
动物画技法

6

和你同画园中鸟

[美]谢丽·C·纳尔森编著
常宁生 翟晶 唐小琴 翻译

PAINTING GARDEN BIRDS WITH SHERRY C. NELSON

致 辞

献给我那些观察、描绘鸟类的学生们：我的鸟类绘画工作因你们满怀热情的积极投入而具有了意义，是你们鼓舞着我勤学精进。

谢丽·C·纳尔森

基础知识目录

艺术家简介

出于对自然万物的衷心热爱，谢丽·C·纳尔森选择了绘画作为她的事业。“对我来说，将鸟儿们在大自然中的生动情态尽量真实地描绘下来，是种特殊的乐趣。”谢丽从事野生动物的绘画、教学工作已经25年了，她的学生数以千计，分布于全美各州及其他国家。

作为一位鸟类画艺术家，谢丽技艺娴熟、知识广博，她将自己对鸟类、对绘画的热爱与她的学生们一起分享。她一再说野外观察让她着迷，有多少次，她真想丢开绘画，只用双筒望远镜进行专门的观察。

凭着技艺与耐心，谢丽引导学生们进行繁杂的鸟类绘画，她的教学方法独到，经常创造性地打破常规，让学生们学得简便快捷。如今，她几乎完全用摄影教学：由她在闭路电视的屏幕上一步步示范，而学生们呢，就在她的示范中掌握了绘画的技巧。谢丽出生于伊利诺斯州，在南伊利诺斯大学取得了文学学士学位。由于受到美丽的西部诱惑，她迁居到新墨西哥州。就在那儿，她的孩子们：尼尔和伯利特长大了。近年来，她生活在亚利桑那州东南的奇利卡华山中，她在那里的37英亩迷人山野中进行绘画创作。

看，那树荫蔽日的岩溪峡谷。在这里，在她的画室中，谢丽正邀你和她一道来描绘全美国最漂亮的园中之鸟呢！

材 料 8

基本材料和工具

绘制背景的材料

谢丽常用的材料

预备背景 12

丙烯平涂背景法

丙烯背景湿画法

古典油画式模糊背景

丙烯渐变色背景

最后的润色

转印设计稿 16

准备调色板 17

怎样保持调色板上的颜料新鲜

蘸色与调色 18

用一支脏笔

谢丽绘画的基本技法 20

鸟类绘画的基本技法 23

鸟的头部

鸟的身体

翅羽和尾羽

鸟喙和斑纹

画题目录：与你同画园中鸟

PAGE 28

1 黑顶山雀和樱桃

- 分步骤画出完美的眼睛
- 眼睛轮廓和位置安排

PAGE 38

2 绒毛啄木鸟和郁金香

- 创造出一种纹理效果

PAGE 46

3 美洲金翅雀和雏菊

- 改变花朵的颜色

PAGE 56

4 北美模仿鸟和木兰

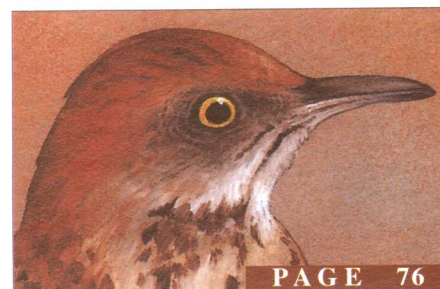
- 鸣禽尾部结构

PAGE 66

5 西部蓝知更鸟和牵牛花

- 画出完美羽线

PAGE 76

6 棕色打谷鸟和虎纹百合

- 怎样组织画面

PAGE 84

7 红咽蜂鸟和灯笼海棠

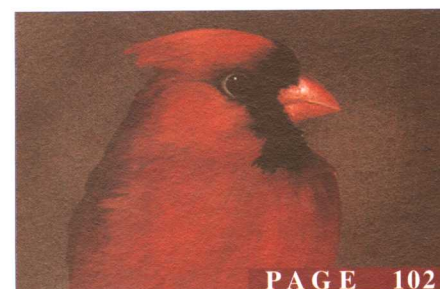
- 绘制彩虹色

PAGE 94

8 小知更鸟和蝴蝶

- 尝试画一只不同的蝴蝶

PAGE 102

9 北方红衣凤头鸟和春季的花丛

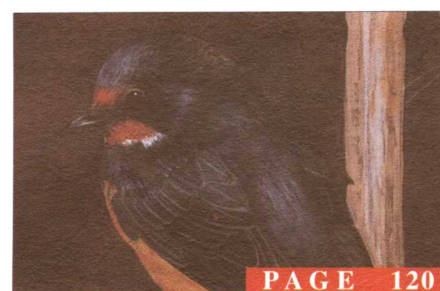
- 注意细部

PAGE 112

10 比维克的鹪鹩和美洲紫罗兰

- 完善细部的斑纹

PAGE 120

11 谷仓燕子

- 作为参考资料的摄影照片

材 料

油画颜料用量少、色泽持久、使用简便，但是便宜的颜料油质多而色料少，会使你劳而无获。因此，为质量好的颜料花点钱还是值得的。

尽量买最好的画笔，初学者要是用了劣质的画笔，就很难取得较好的效果。与其日后引以自责，不如一开始就用好笔；这样，每个人都能按照我的方法画出好画来。

如果你画过油画，你的材料一定够用了；要是没有，从本书中找几个你自己感兴趣的画题，只买用得上的材料，这能节省你的开支。不过记住：尽量买好工具。

基本材料和工具

· 调色板 A9" × 12" (22.9cm × 30.5cm) 可替换式的胶带油画调色板是最理想的。

· 油画刀 扁平的油画刀，用来调催干剂和颜料，画古典风格的薄背景都不错。

· 油画颜料 我共用了20种颜料来作这些画。它们是：钛白、象牙黑、生褐、生赭、熟赭、熟褐、原灰、天蓝、靛蓝、普蓝、镉朱红、温莎红、紫红、永固红、玫瑰茜红、土黄、柠檬镉黄、淡镉黄、镉黄、暗绿。当然，也可以从你的颜料中找出代用品，按上列清单点一点，使颜色尽量和我的接近。

· 钴类颜料速干油（或钴类颜料催干剂）这并不是必须的，但我建议你试试。

用了它，你的画一夜就能干透，而直到绘画完毕，你的颜料却还能用。我就是这么做的。

· 画笔 红貂毛笔（短鬃扁画笔），用2号、4号、6号及8号；红貂毛圆笔（是一种细长而尖的画笔），用0号和1号来画细部。

· 艺用无味稀释剂 同时还要一个有盖的小瓶子。画画时，倒点稀释剂在瓶里。我用的是一个空的唇膏瓶——是的，它小得很！不用时，我就盖上它。

· 画板 尺寸依画题定。可以买块大板自己裁——我就是这样；也可以送到木材店去切。用那种0.3cm厚的中档板，尽量不要买近乎黑色的暗色板面的纤维板。

在正式开始作画之前，清点一下为各画题准备的工具。按需购物，逐步添置。记住，尽量买最好的材料和工具，它会给你的画面带来好的效果。

钛白

象牙黑

柠檬镉黄

原灰

镉朱红+生赭+一点土黄+一点点白=暗红，用于雌北美红雀胸部

淡镉黄

天蓝

土黄+钛白+一点镉朱红+一点生赭=中间调，用于雌北美红雀胸部

镉黄

靛蓝

镉朱红+柠檬镉黄+钛白=百合色，用于棕色打谷鸟

土黄

普蓝

加白
使明度由低向高过渡

生赭

镉朱红

树叶色

熟赭

温莎红

往柠檬镉黄和暗绿
(两者含量相等)的
混合色中加入生赭，
用以调节明度

熟褐

紫红

暗绿

生褐

永固红

玫瑰茜红。

画题所用的油画颜料

这些色彩样品有助于确定每个画题所需的颜料，其中包括一些比较难调的颜色。这样，你可以调出较为理想的颜色来。

由于这种板面做了较多的防水处理，它油光光的表面有时会给画画带来点麻烦。

- **艺用墨纸** 用于转印设计稿，深色、白色各一张。要买艺用品商店那种大张的。

- **描绘纸** A9" × 12" (22.9cm × 30.5cm)，买一刀。

- **铁头笔** 也可以用旧圆珠笔或画笔杆的尖头，这是用来在湿颜料上刻出一排排羽线的。

- **圆珠笔** 用来转印设计稿，可别用铅笔。

- **纸巾** 要又柔软又光滑的那一种，便宜的纸中只能在厨房里用用，为了擦笔，你要买好的，这样才不会损伤那些优质的细笔。

- **喷雾式上光油** 用于绘画的最后一步。

绘制背景的材料

对于从没画过画的人来说，背景可以准备得适当简单一点，以便全身心投入基本技法的学习。画了几张以后，你就会想画更丰富的色彩和细节，这时，你就需要更多的丙烯颜料了。

基本工具如下：

- **画板**

- **海绵滚筒** 凡是丙烯背景，我都用2" (5.1cm) 的海绵橡皮滚筒来画，用它们我画出了肌理漂亮、画面平整的背景。

- **丙烯颜料** 可以买1~2种灰色，其余依画题而定。我一般用爱森特牌，但你可使用其他牌子的。在本书所列的画题中，我用的是：淡蘑菇色、米色、春雨色、柳条色、蜜色、淡蓝、淡粗陶蓝、粗陶蓝、纯紫、松针绿、鼠尾草色、橄榄绿、玫瑰色、新绿、粉红、英国橘酱色和印第安红。

- **220目湿/干砂纸** 黑色。五金店有出售。

- **专用亚光润色剂** 这很有必要，它是丙烯专用的亚光喷剂，它轻轻附于背景上，使油画颜色料能自然融合。

- **报纸** 用以保护画面。

- **纸巾** 它只用来“打扫卫生”。

谢丽常用的材料

为了产生更好的画面效果，将你的材料和我的对照一下，找出最接近的工具。

- **油画颜料** 温莎·牛顿牌油画颜料，只有原灰是马丁·韦伯原色系列中的。

- **画笔** 温莎·牛顿牌710种红貂毛笔中的2、4、6、8号；温莎·牛顿牌740种红貂毛圆笔中的0号和1号。

- **油画刀** 用过意大利画刀之后，我选用了美国产扁刃画刀，其优点是便于调色、颜料不沾手。

- **钴类颜料速干油**

- **丙烯颜料**

- **喷雾润色剂** 专用亚光润色剂1311号；以及专用喷雾上光油，这是最后上光时用的。

有时，材料不太容易找，尤其在边远地区。要是你那儿不能买到这些材料，你可以购买相应的材料来用。

米色

淡蘑菇色

春雨色

柳条色

蜜色

淡蓝

淡粗陶蓝

粗陶蓝

新绿

橄榄绿

松针绿

鼠尾草色

粉红

英国橘酱色

玫瑰色

印第安红

纯紫

预备背景的丙烯颜料

这些色彩样品有助于配置丙烯颜料，这些都是爱森特牌的，在所有背景中，我都使用它们。

预备背景

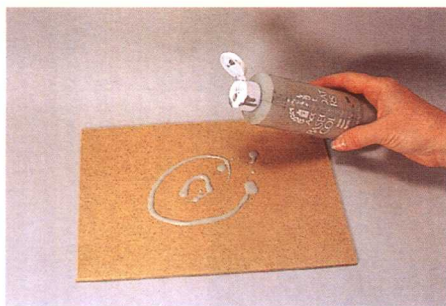
背景预备得如何，能给一幅画造成正面或负面的影响。准备一张工作台，事先把要用的东西清点一下，放在手边，省得画画时到处乱找，这样你的工作进行起来会比较顺利。

你注意过没有？许多鸟类摄影作品都有漂亮的模糊背景，它们淡若笼烟，画面充满了或明或暗的叶儿，鸟儿被衬托得尤为突出。我喜欢这种感觉，因此也常常使用它。

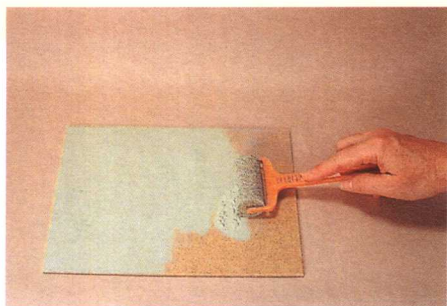
背景就是背景，不可过分精彩，免得喧宾夺主，朴素的中性能使画面主次分明；反之，背景若是华丽过头，最终就会让你不满意自己的作品。

本书所有画题背景的法，都属于以下若干种之一。不要急，最坏的打算不外乎是：万一你自觉画得不怎么样，你就别喷亚光油，等画干了，将它轻轻磨掉，重新再来。这一遍上去，你就离成功不远了。

丙烯平涂背景法

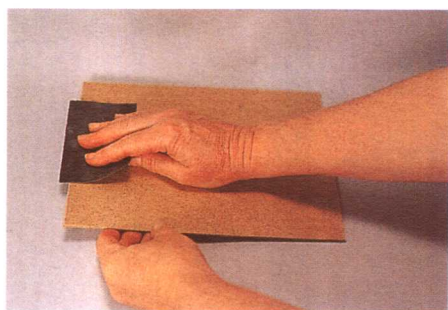

1 可以用单色、各成分比重相当的复色，或其他方式来平涂背景。例如，在第一个画题“山雀”中，我们在板面上滴上等量的春雨色和柳条色。想知道该滴多少么？用海绵滚筒把颜料滚开，要是发现颜料起了泡，就证明用得过了量；要是颜料立刻被画板“吃掉”，则量不足。

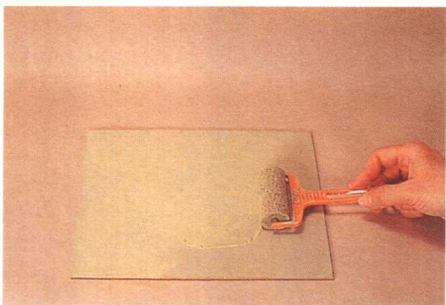

2 现在，把颜料滚开。往一个方向滚。画面完全被覆盖后，再往相反的方向滚上一遍，这可使画面平整。注意转换方向时少用点力。

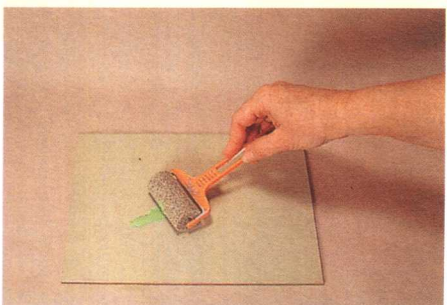
丙烯背景湿画法

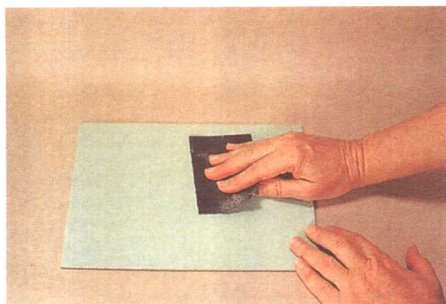
预备背景的第一道工序是磨板子，这有点费事，但非做不可。如果你用梅索奈特板，那么板面就不用磨了，磨磨边框即可；要是你的板子背面有点毛糙，就把它也磨磨。工作正式开始以前，我往往在户外用电工磨砂机磨板子，这是为了不让砂子、灰尘弄脏了画。用细湿式干黑砂纸磨过，再用湿布一擦，你就可以开始工作了。

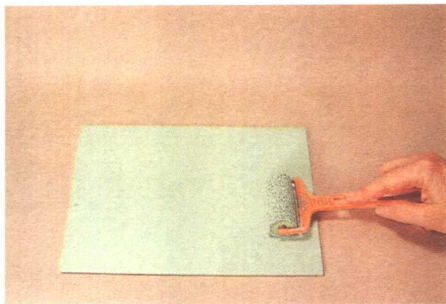
1 现在学习“湿画法”。在本书中，这种方法用得不少。和前面一样，先是磨板，依据画题要求上第一层颜色，干后轻轻打磨；再以同色上第二层颜色。图上所示的颜色是蜜色，画美国金翅雀和北美模仿鸟中用。

2 趁第二层色还是湿的，赶快滴上第二种颜色。这里我们用了新绿，滴在板中央，成条状滚开。

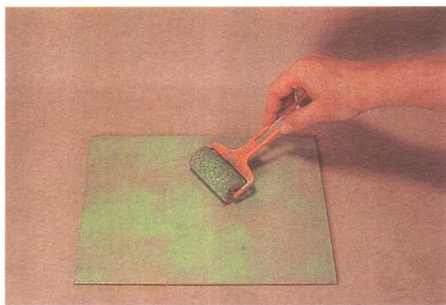
3 等第一层颜色料干了(摸上去不再是凉凉的了),把它磨一磨,包括边框与画面在内。这可清除掉颜料中的杂质。以四指轻按砂纸,在画面上打圈,就像在抛光一样。

4 上第二层色。这次少用点颜料,因为板面已用第一层色封过了。同样,往一个方向滚,然后再换个方向,直到画面平滑且具有亚光效果。

5 让画面干透,喷上专用亚光润色剂。记住,喷时稍离开画面一点,我一般距画面1英尺左右,从上端开始,从这头喷到那头。为了防止油堆积起来,我常喷出画外。凑近光,可以看清楚些,等到油覆盖了画面,就将手晃一晃,稍微检查一下。用不了多久,你就会弄明白什么是不足(当油画颜料不怎么融得进去了);什么是过多(当画笔老在画面上打滑)。

3 把新颜色滚开。每滚1英寸换一个方向,使之成为一种不调和色并自然融入背景。凑近看,可以看到绿色并没有把底色盖掉,而是在画面中造成了一种斑驳多变的效果。用色因画题而异,技法则是通用的。一画完,喷上油就可以了;也可以揉进一些古典油画效果。

最后的润色

有些油画颜料干后会出现色差;有些会变暗,例如红色系和褐色系;其他的则干湿基本一致。为了保证效果,最后的润色还是必要的,它也起到保护画面作用,以防损伤。

要是用了速干油,就节省了一些等着润色的时间,所涂颜料厚薄对此也有影响,显然,涂得越厚,等得越久。更何况,仅仅是干得可以触摸时,还不能润色。

我通常画得比较薄,而且我这里的

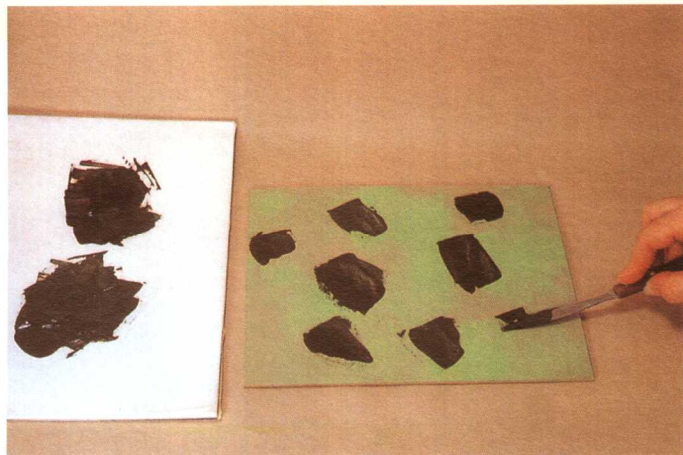
气候温暖干燥。相对于住在寒冷、潮湿地带的人来说,可能我上光总快要一点。

一般说来,画作完成三四个礼拜之后,我就觉得差不多可以上光了;而我自己呢,常常要更早一些,而且从未出过问题。这个你自己拿主意,我用的是专用喷雾上光油7002号,它的油质晶莹如丝,平滑而轻柔,令漂亮而丰富的油画色呼之欲出。用这种产品,我从未碰上过类似于出现裂纹或其他与上光有关的问题。

古典油画式模糊背景

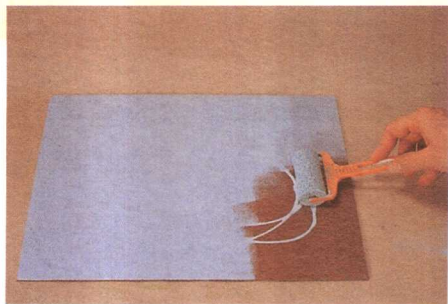

1 开始时，在板上放两小块生褐色油画颜料，其中一块旁放多一点的暗绿，然后，在这两处各放一点点速干油，再用画刀各放一点稀释剂，这就可以了。好，现在让我们把颜料、速干油、稀释剂调和起来。

2 用画刀从只有生褐色的那一堆中挑点颜料，在板上涂上三四处，我管这叫“skritches”。因为，当你往板上涂薄薄一层色时，画刀常出现“skritches”。看看，它多么透明？秘诀就在于别多用颜料。现在用掺有暗绿色的那一堆颜料再照样做一遍，随手在板上涂两下。

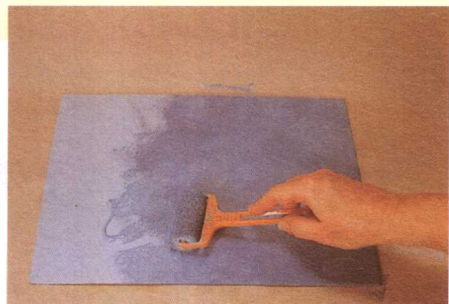
丙烯渐变色背景

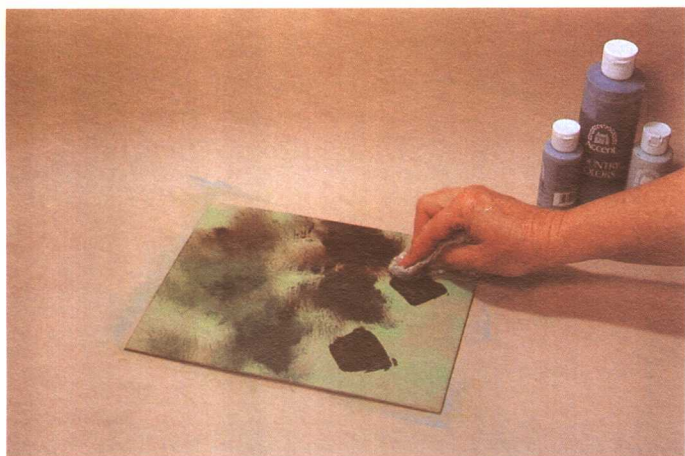
1 这种丙烯渐变色湿画法与前稍有不同，用于画模仿鸟之中，我们要用 8 种不同的颜色，以形成由暗向明的过渡，先用春雨色打个底，干后打磨，再用同色薄薄地上一遍。

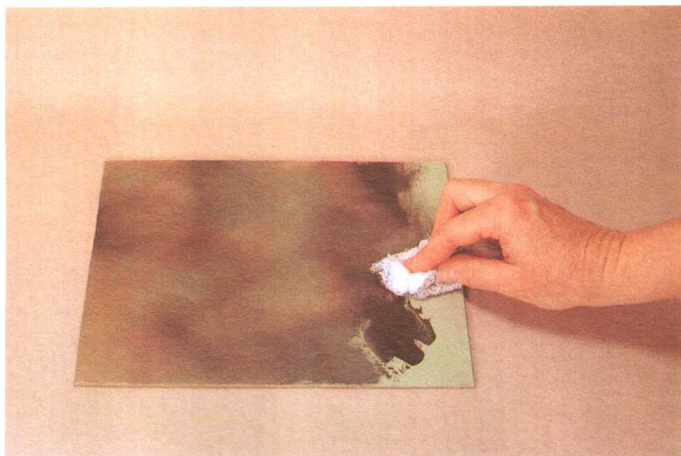
2 趁第二层色还是湿的，滴上两英寸（约 5.1cm）粗陶蓝在右下方，用先前滚春雨色的那只滚筒将之在这片区域滚开。

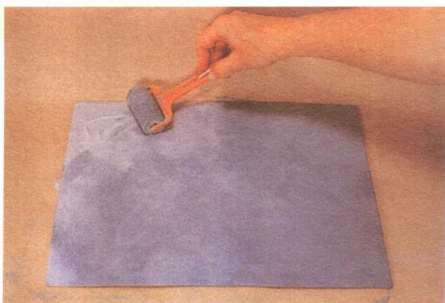
3 现在，往板中央滴相同数量的淡粗陶蓝色，滚开，使边缘与粗陶蓝相融，以形成渐变。

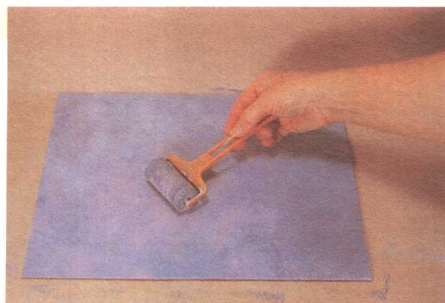
3 叠上一块棉布，用它来把“skritches”的边缘轻轻糅合于背景。轻一点，将边缘向外轻擦，使之与丙烯背景相融。注意在颜色间留下点间距。这一步完成后，打开棉布，把干净一面叠出来。

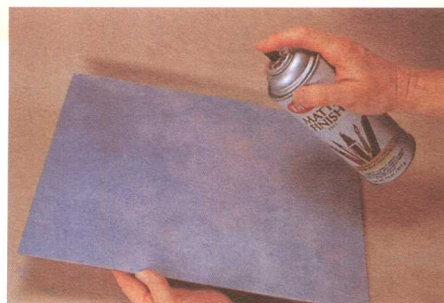
4 现在，用干而且净的棉布进一步轻揉颜色，使之与背景斑驳处相融，这可以在从“skritches”到背景的颜色间形成过渡，让古典风格的背景看上去蕴茵而不失斑驳。油画颜料里若加了速干油，画面在一夜之间就能干透。第二天你就可以喷上一层专用亚光润色剂了。这一点，我们在“丙烯平涂法”里也讲到过。

4 往左上方加点春雨色，使之与淡粗陶蓝相融。

5 滴两三次玫瑰色，每次两英寸（约5.1cm），成条状滚开，使之融合，四下放点桃红，用滚筒滚平，这可令冷蓝调子看上去稍暖一点。

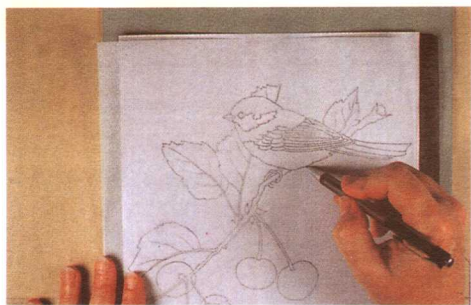
6 让画面干透，用专用亚光润色剂喷上一遍。

转印设计稿

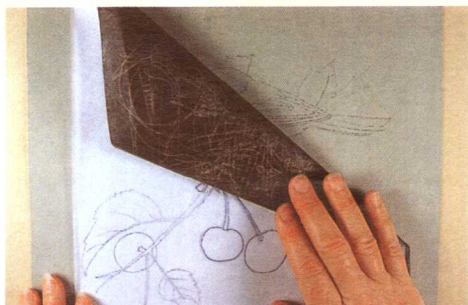
我们为每个画题准备了线描稿，以方便你动手。因为若想如实地将一张鸟类画从影印本上摹下来，准确性至关重要。

要是没有影印本，就必须用手描摹，拷贝时千万要保证准确度，一点点偏差也会影响到最终的效果。

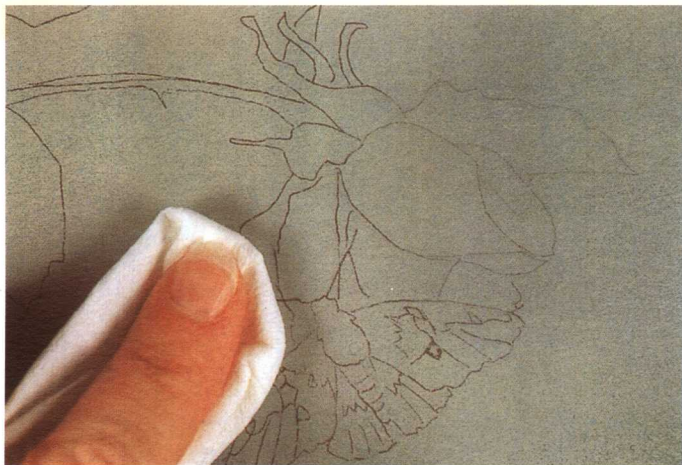
转印时要用艺用石墨纸，是大张的那一种，艺用品商店有售。记住，要用具有可溶性的，这样，以后可以去除不必要的石墨，用法我下面会讲到。

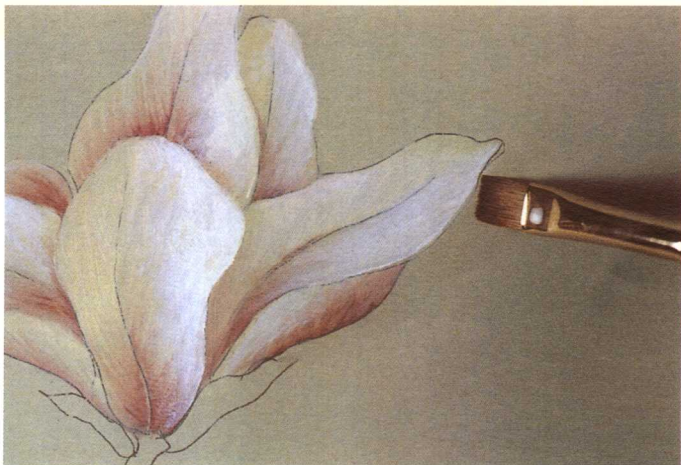
1 按画题需要，将一张深色或浅色石墨纸放在背影上；在你画的位置将线描稿放在石墨纸上，并将之（而不是石墨纸）用线系在板上；上置描图纸，在设计稿上做个记号，掀起石墨纸的一角，看看记号是否留在画面（而不是线描稿背面）了。

2 现在开始转印。用圆珠笔，不要用铅笔，铅笔会越画越粗，影响准确度，线描稿上的一点一线都要仔细描下，使之能在背景层上看清，这样做有个好处：既可以弄清楚是否每处都画到了，又可以保护线描稿以别作他用，画了一点儿之后，看看有无过深、过浅之嫌？以便调整力度。

3 若是背景较淡，或石墨纸首次使用，印迹往往偏重，拿张干纸巾用力擦擦（记住用干净的一面），就能擦去大部分，甚至所有石墨。所以，不要擦得太多，尤其在往浅底上画白花时，有色石墨难于控制，白石墨又根本看不见，上述方法就会很有用了。

4 等画作完成，颜料干透，就可以将遗留的石墨边线去掉了。用一支大笔（8号，这个短小坚韧）蘸点无味稀释剂，用纸巾吸一吸，沿边线掠去石墨，这时，可溶性石墨的好处就可以看出来了。作画时，也可以用这个办法来去掉一些颜料。如有必要，它可以将画得不满意之处尽行去除。不过记住，蘸过稀释剂的笔要用纸巾吸一吸，不能让笔里含有稀释剂，否则它会溢出边线，把有用的颜色也带走。