

最新引进 美国原版

PAINTING BIRDS STEP BY STEP

世界绘画大师
动物画技法

5

画鸟技法入门

[美] 巴特·路伦 编著

常宁生 丁亚雷 杭春晓 翻译

江苏美术出版社
北灯出版公司(美国)

**PAINTING BIRDS
STEP BY STEP**

世界绘画大师
动物画技法

5

画鸟技法入门

[美]巴特·路伦 编著
常宁生 丁亚雷 杭春晓 翻译

C.E. BACON 1992.

图书在版编目 (C I P) 数据

画鸟技法入门 / (美) 路伦编著: 常宁生, 丁亚雷,
杭春晓译. —南京: 江苏美术出版社, 2001
(世界绘画大师. 5, 动物画技法)
ISBN 7-5344-1170-X

I. 画… II. ①路…②常…③丁…④杭… 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 80260 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:10-2000-071 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

画鸟技法入门

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 9

2001 年 2 月第 1 版 2001 年 2 月第 1 次印刷

印数 1-3,500 册

ISBN 7-5344-1170-X/J·1167

定价:58.00 元

关于作者

巴特·路伦(Bart.Lulon), 1968年生, 现生活和工作在位于华盛顿州普吉特桑德(PugetSound)的风景迷人的惠德贝(Whidbey)岛上。他的事业是从他自修并获得肯塔基大学科学插图专业学士学位开始的。毕业后, 他立即投入到以野生动物和风景尤其是鸟类为题材的绘画创作中去。从那时起, 他的作品陆续在美国、加拿大和国外的以展示野生动物画和风景画为主的众多优秀画展、艺术馆和画廊中展出。他的作品经常被雷夫·尧基·伍德森艺术馆举办的权威画展和全国巡展选中, 这些画展有“鸟类艺术”、“野生动物: 艺术家视点”和“自然奇观”等。巴特·路伦是美国“动物画

家协会”会员, 从他成为会员起, 在协会每年举办的“艺术与动物”大型画展上, 他的画都被选录在内。几年来, 他的作品常被“公园艺术”前百名作品展选中并作全国巡展。1994年, 他获得了“鸟类艺术奖”。1995年, 路伦的绘画作品被伦敦著名的克里丝蒂拍卖行的一次拍卖会选中。他的鸟类绘画作品和素描还被雷夫·尧基·伍德森艺术馆永久收藏。

巴特的作品被多期《鸟类观察家文摘》选作封面和插图。近来, 他正为即将由普林斯顿出版社出版的《西印度群岛鸟类》和由西蒙·莎斯特出版社出版的野生动物联合会的《北美洲鸟类大系》作插图和野外指导。他的艺术创作和技

法在帕特里克·赛斯拉的《野生动物画的步骤》(北灯出版社1994年出版)一书中起了重要作用。路伦的主要兴趣在于从野外获得对被观察对象的第一手体验资料。“野外写生创作对于我来说是作为艺术家的最主要也是最有意思的部分, 它带着我去过世界上一些最精彩的地方, 我更关注在野外亲眼观察到的绘画对象, 无论它们是多么不易见到, 都愿意试着画那些我从未见过的东西”。除了绘画, 广泛的兴趣爱好占去了路伦的时间, 他的兴趣爱好有钓鱼、划独木舟、踢足球、打篮球、举重、观察鸟类、宿营和打沙滩排球等等不胜枚举。

谨以此书献给我的妈妈、爸爸和兄弟，你们是我的一切。

致谢

首先，我要感谢那些贡献出自己时间，努力进行艺术创作而帮助出版此书的艺术家长们。我欣赏书中你们的每一幅画和你们的为人，能够将你们的作品和专业知识收录在本书是我的荣幸，在此我仅希望你们的辛勤工作没有被亵渎。

其次，我要感谢我的家人：父亲，阿特；母亲，阿尔西亚；兄弟，巴隆；姑妈，乔伊斯·路伦和叔叔，汤姆·路伦博士。你们以不同方式给我以帮助，你们对书

中的素材给以建议并帮我校阅文章，但最主要的是，当我面对电脑屏幕数小时，是你们的鼓励使我坚持下来。还有对我来说很重要，你们一直坚信我是一个真正的艺术家。

接下来，我要感谢我的朋友约翰和琳达。靳普林对我的鼓励并借给我电脑用，没有你们的帮助我做不成这件事。感谢密奇利·桑姆森，是他在我最后定稿时借给我打字机用。当然也要感谢比尔·利

托李斯和阿什雷·麦克康马克，在我策划这本书的初期，是他们借给我打字机用。

最后，我要感谢我的编辑，拉切尔·沃尔夫，你的确是一位非常优秀的编辑，能得到你的指导和建议我觉得非常幸运。和你在一起工作使我很愉快。希望以后还会有机会和你合作。无论如何，为这本书所做的工作和它所带来的挑战真的使我很快慰。

巴特·路伦

第一部分

实地写生——最重要的一步

5

目录

序言

1

引言

2

速写鸟类

6

拍摄鸟类

16

记录栖息地

20

在野外完成一幅大的绘画创作

22

第二部分

绘画图解示范

31

表现午后温暖的光线

32

精确的观察

40

表现你所收集的材料

46

油画的湿画法

52

群鸟的画法

58

用形式表现细节

62

用彩色铅笔画出羽毛的肌理

68

使用混合材料

72

表现复杂的羽毛图案

76

第三部分

重要的提示的技巧

85

鸟类的解剖

86

构图的要点

96

群鸟组合

101

绘画的要点

104

构思的画廊

120

雷蒙德·哈里斯—秦论绘画

130

艺术家简介

131

序言

鸟类丰富的多样性……它们的色彩、形状、大小、形态以及栖息地……使它们成为艺术创作的绝妙素材。显然，对于所有关于鸟类的绘画，我们不仅是欣赏它，从对鸟类素材的使用中还可以汲取一些属于思想范畴的东西，包括从超现实主义一直到印象主义的。

巴特·路伦的这本书展示了鸟类丰富的多样性和当代一些最杰出的鸟类画家的作品。同时，还向那些想继续进行鸟类绘画创作的人们传授了一些重要的技法 and 手段，这些年来，由于受益于前辈画家而又掌握了以前画家所未能使用的创作工具，鸟类绘画作品的质量有所提高。本书开篇介绍了实地写生的重要性，这一点是经得住时间检验的，也是许多大师所强调的，无论是通过速写、绘

画、摄影或仅仅是观察鸟类，实地写生都提供了绘画创作所需要的，画家所注重的最直接的灵感，知识和经验。

但是，本书不仅面对的是艺术家，它对任何热爱鸟类和大自然的人来说都是理想的读物。观察鸟类正成为越来越受欢迎的活动，这本书正好充实了热心的鸟类研究者的图书室。艺术家和鸟类观察家有许多相似的地方，他们首先都对鸟类和它存在的环境的视觉美充满兴趣，所不同的是，鸟类观察者只是欣赏，而鸟类画家进一步通过再创作这些自然瞬间将美呈现在其他人面前。

通过对鸟类的速写和绘画，可以使一个鸟类观察者比别人更为出色。野外速写所必须的观察的准确性，使一个鸟类观察者更善于发现那些不同种类的鸟

的典型特征。速写也可以是准确区分更多鸟类的行之有效的方法，这一点对于在不同地点进行观察时尤其有用。这本书将教你如何做。

在这本书里，一个年轻的艺术家通过他和其他成功艺术家的作品表现出对鸟类永恒的兴趣，这些精彩的素描，绘画和图例是值得任何人反复研究的。书中的内容将有助于起步阶段的画家所必须注意的鸟类绘画最主要方面。书中没有介绍简单不变的定式，但是介绍了提高绘画水平的新方法。只要有决心，你会成为一个更优秀的鸟类画家。

——罗杰·托利·彼特森

1995.4.10

引言

作为画家，我们有许多方法再现一个图像——记忆、照片、速写和研究表皮等等。我们还有另一个突出的优势，可以创作并不是我们亲眼所见的东西，这对于摄影家来说是绝对不可能。然而，根据亲身经历来作画是最重要的，不要避开鸟类绘画的最有意义的部分——野外实地观察。我们中的多数人是因为被鸟类的美丽所吸引而选择去画它们。观察自然状态下的鸟儿绝对可以激发创作灵感，绘画是再现这些经历并将“亲临其境”这种感觉传递给其他人的最好方法。观察鸟类引起了我天真的好奇心。我禁不住感到奇怪：鸟儿在做什么？它曾经去过哪里？对于鸟类活动的好奇，使我有可能会广泛而不懈地去观察。通过户外寻找，观察鸟类和它们的栖息地，我不断获取鸟类的知识，这使我所描绘出的画面就像是可能在现实中产生的。对于野生动物和户外世界的好奇心激发了我对鸟类绘画的兴趣。现在，作为一个艺术家的责任感唤起我对未经过的地方和未见过的鸟类的更大的好奇心。

源于亲身经历的艺术创作将使你的作品独一无二。如果我们从野外获得全部的创作灵感，就可以产生多种多样的思想。我们都以不同的方式观察事物，几

个画家进入同一片树林寻找灵感而创作出的绘画作品却是完全不同的。如果要想你的作品与众不同、独树一帜，你只能完全依赖你个人的体验。实地写生是鸟类绘画创作的最重要的部分。无论你的时间是花在速写、素描、摄影或只是观察，它都将使你在未来的创作过程中获益匪浅。依赖自身的野外创作实践有三个主要优点：(1)更好地了解创作对象。(2)更好地表达创作思想。(3)减少创作思维的重复性。

对于一个画家来说，无论你读过或看过多少出版的图集，都不能代替你在一线观察鸟类时获得的理解。书本和图片不是没有帮助，但是对创作出坚实可信的作品，他们的帮助是不够的。你必须了解鸟类的动作，形态以及它和栖息地的关系，才能创作出可信的作品。如果你亲眼目睹过一个姿态，你可以很自信地画出它。避免因只是对一个姿态有所了解而没有亲眼见过所产生的在绘画创作时的不确定性（这将在你的绘画作品中表现出来）。在正确表现鸟类的栖息地时，同样会产生这个问题，如果你的确亲眼所见这只鸟在这个栖息地出没，你就没必要担心是否在那儿还有可能发现它，因为你已亲眼所见它出现过。人们对那

些错误的鸟类绘画作品没兴趣。最好别因为错误的描绘而降低你的作品的质量。在外面对描绘对象研究时间越长，绘画时越能更好地表现和运用你的创作思想。作为画家，我一直认为，我们的惟一束缚是我们观察的多少。数不尽的美丽景色和鸟儿等着我们去画，激发创作思想的最好方法是走出去亲自观察它们。

书本或杂志上的照片可能很吸引人，但是去复制它只是在蒙蔽你的创造力。初学的画家往往或多或少的根据杂志上的图片复制作品，我不鼓励这样做，为什么呢？首先，作为一个画家，他的创作应具有创新精神。其次，临摹出版物上的图片有可能违反版权法，甚至导致别人起诉。最后，也是最主要的，临摹别人的图片会限制画家的成长，因为这使为绘画创作而进行的构思——这是很重要的——换成别人的了。

如果你是一个初学者，我建议你开始迈出的第一步应是收集属于你自己的素材。从一开始，它就迫使你在构思作品时对最初的几步进行思考。我还建议，那些你不能亲自观察而搜集到的鸟的素材，不要去画。有许多鸟儿等着你去画，如果你能集中精力于那些你能够亲自去研究的鸟类，你将最终创作出更好的作品。

厄瓜多尔的美洲兰顶艳羽雀
巴特·路伦，水彩，9" × 12"
雷雅基·伍德森艺术馆收藏

第一部分

实地写生
最重要的一步

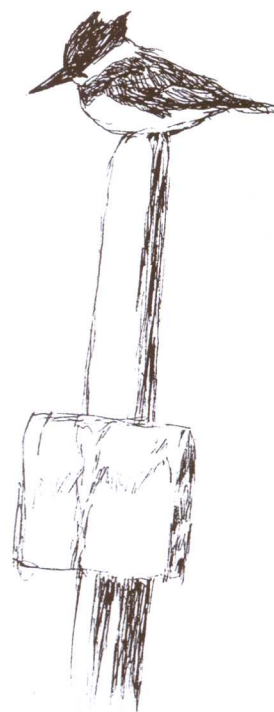
小罗曼史
大印第安犀鸟
理查德·斯隆，丙烯，30" × 38"

野外速写的重要性

今天你有许多摄影工具可以使用，也许认为速写过时了，但你错了。速写始终是一种搜集绘画素材的最实用的方法。

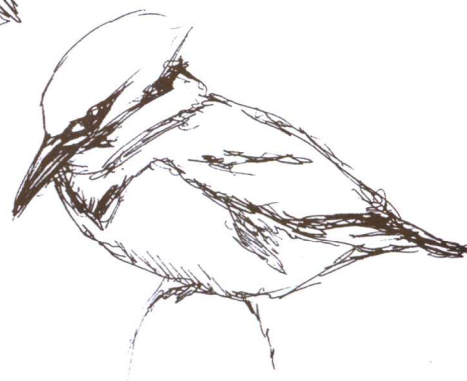
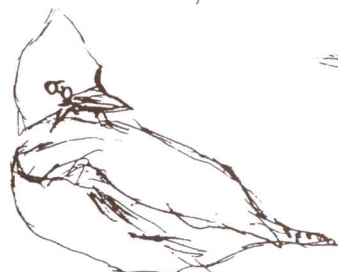
摄影的条件不允许时

许多情况下你只能用眼去观察鸟类，而不能拍出满意的照片。你可以在不到一秒钟的时间里准确无误地抓住发生的事，或者注意到一只鸟飞经望远镜和取景器的视线。在这种情况下，速写是最好的记录工具。某种条件下，你不得不依赖记忆，但是回家时带着理想的速写稿总比空手而归令人满意得多。

记录特有的姿态

可以在取景器的帮助下记录特有的姿态。取景器将这只翠鸟放大，这种效果下的速写稿提供给我视觉和形态上的素材，这些素材在我创作时已经用上，并且在接下来的几年我将依此来绘画。

根据记忆进行的速写

一个有雾的午后，我观察着一群散栖在水边的常见的鸬鹚。黄昏时，他们全部都离开岸边，聚集成紧紧一群。回家后，根据记忆，我默写下它们的布局以及雄鸟如何缩着头取悦雌鸟。

速写获取知识

速写最终不仅教会你画草图，因为速写要求对绘画对象有更好的了解。这些你通过一遍一遍描绘而收集到的对鸟的感性上的认识，将使你能灵活的构思一件绘画作品，或有助于你在构思阶段发现可能产生的结构性错误。

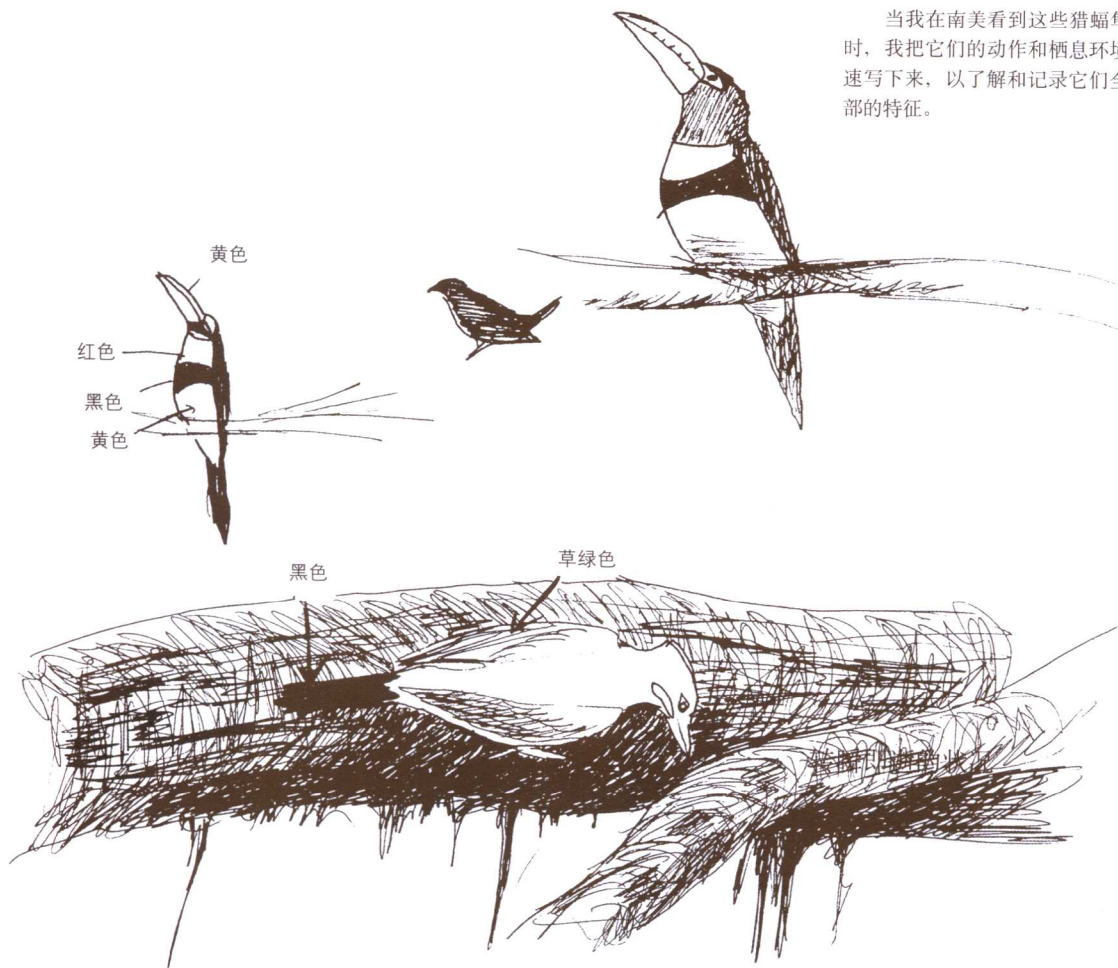
直接结果

速写的另一个优点是可以提供你创作的直接素材。从野外归来后，如果你有速写稿，你可以根据你的意图立即开始创作。相反，完全依赖摄影的话，你就不得不等一卷胶卷拍完后冲洗出来。某些时候，趁着思路新鲜，立即着手创作是绘画创作的最好方法。

速写起了重要作用

当我在南美看到这些猎蝠隼时，我把它们的动作和栖息环境速写下来，以了解和记录它们全部的特征。

转瞬即逝的状况

快而准的捕捉这只啄木鸟的姿势和身体比例，并标出它的色彩是很有必要的。因为这只鸟是在南美看到的，所以我尽可能地记录和了解他们，因为也许我再也见不到这样的一只鸟了。这些速写稿和对这次经历的回忆将为我开始一次创作提供足够的素材。

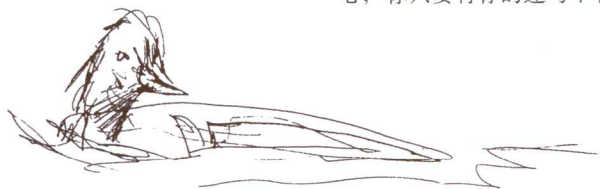
如何画写生速写

鸟儿不会静止不动，它们移动得相当迅速。所以试着画它们的时候可能会相当不容易。在速写时要克服的最大的障碍是对失败的担心，为了避免这种担心，你只要将你的速写本看成是你私人

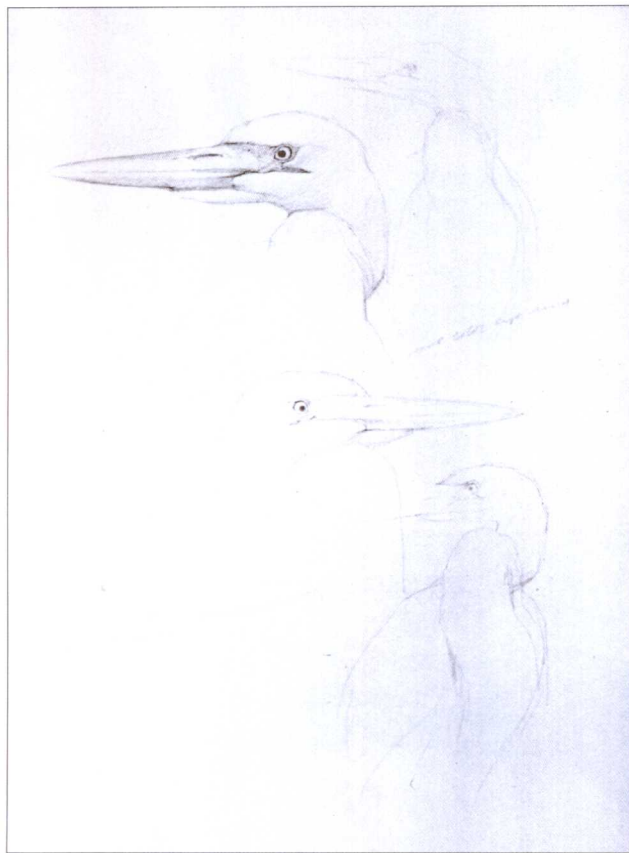
的收藏就可以了。你不用将你的速写成果展示给任何人看。这将有助于你尽快地将你所关注的事物画下来，而不是画一幅给人留下深刻印象的作品。

观察

开始速写之前先要观察，而不是下笔就画。注意它的构造、轮廓、形态和局部。记录下它的形状、大小、角度、比例以及头、颈、身体、尾部和腿部的位。速写往往只集中于其中一方面，但目的是要将这些因素连起来的。

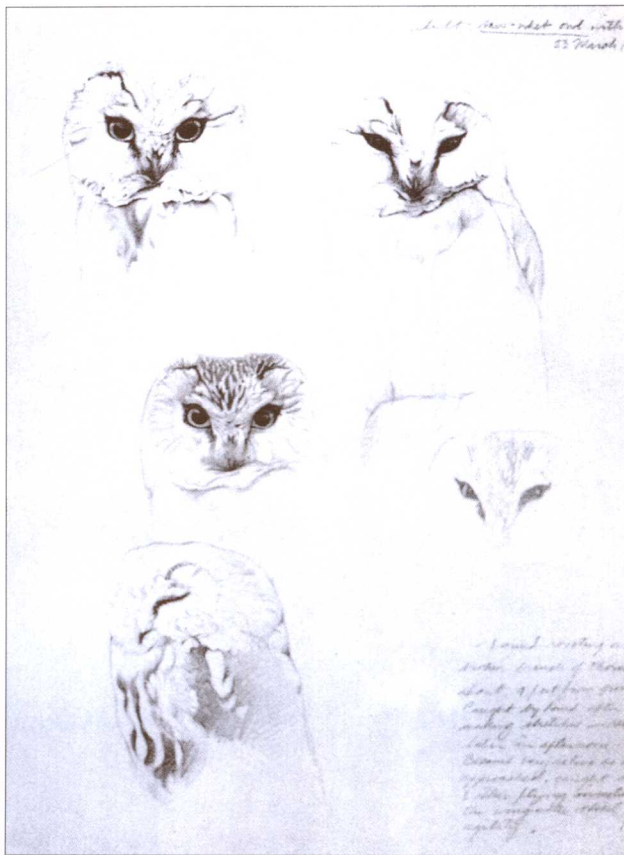
速写可用以去了解红胸秋沙鸭刚潜水后钻出水面的状态和当转头时它们的头的样子。

鸬鹚速写，约翰·P·鲍姆林，铅笔

姿态的描写

在这些速写稿中你可以清楚地看出，当这只鸬鹚的头部作运动时它脖子形状和角度的改变。

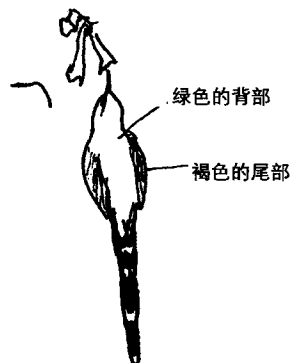
盯着猎物的猫头鹰速写，约翰·P·鲍姆林，铅笔，14" × 11"

局部的速写

这些速写稿详细刻画了局部，尤其是猫头鹰头部周围的羽毛。

大致形态的速写

形态包括鸟类运动时的位置。速写时应简略而迅速，不要过分注意局部。画下每个——只要出现过的不同姿势，同样问自己这样一些问题，什么时候观察结构，什么时候开始表现它们的主要关系。

有时也会以栖息树枝上的花朵为食

经常上下拍动的尾翼

这只黑尾伴娘鸟(一种热带蜂鸟)最引人注意的地方是极长的尾巴，看上去比它的身体还长几英寸。喙短而细。腿缩进腹部底下的羽毛里，所以只能看见它的脚(见图)，在画形态速写时，我注意到我要找的几种特征。

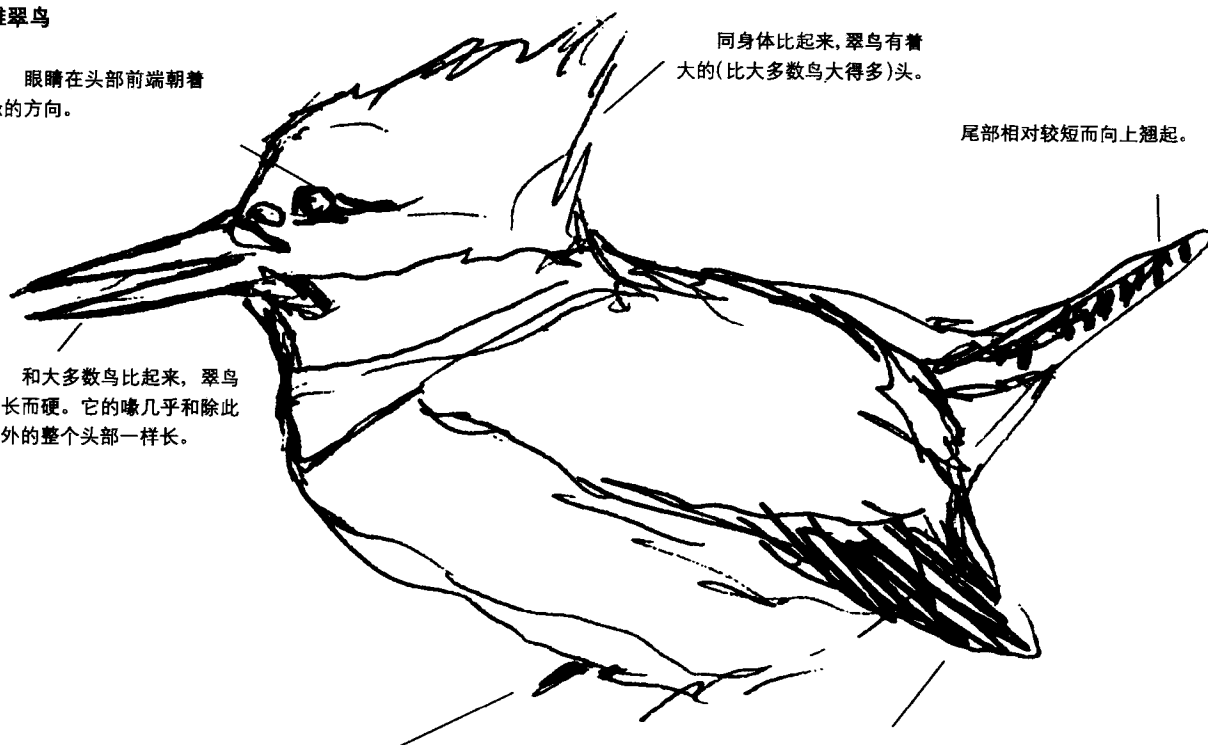
雄翠鸟

眼睛在头部前端朝着喙的方向。

同身体比起来，翠鸟有着大的(比大多数鸟大得多)头。

尾部相对较短而向上翘起。

和大多数鸟比起来，翠鸟喙长而硬。它的喙几乎和除此以外的整个头部一样长。

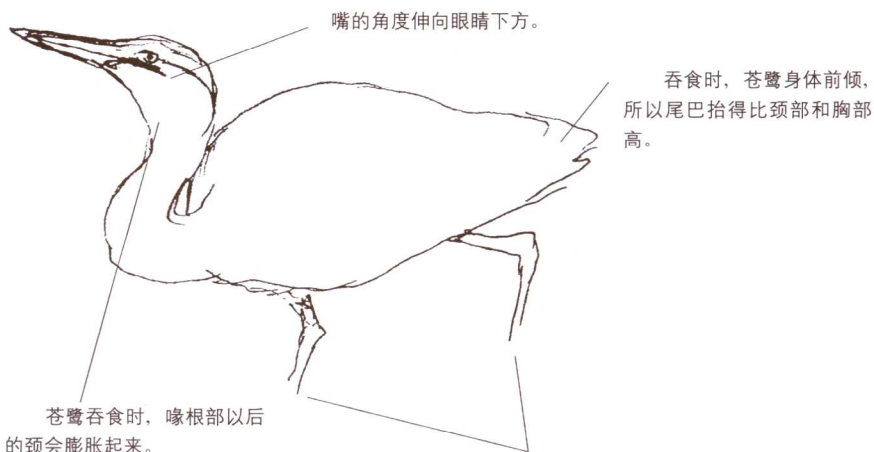
腿短而不易见，脚只有这个姿势才能看见一点。

双翼经常下垂至远低于尾的高度。

快速勾勒轮廓

在画许多速写作品时，只要求表现对象的大致轮廓，而不用担心精确程度。这不但有助于你热身，而且有助于你直接通过观察自信地进行速写。速度是关键。不用低下头去看速写本，只是要快，相信你的手，它们可以抓住形态。

在抓动态时轮廓速写是有用的，因为它提供快捷而连续的线条。在你放松的状态下，基本上对发生的事是看见什么就可以大致地表现出什么。

嘴的角度伸向眼睛下方。

吞食时，苍鹭身体前倾，所以尾巴抬得比颈部和胸部高。

苍鹭吞食时，喙根部以后的颈会膨胀起来。

行走时，两腿分开。一只在身体底下起支撑和平衡作用，另一只向上抬起。

大苍鹭

注意同上颈部相比的下颈部强烈弯曲的样子。

从尾部到头部的身体的角度呈30度。

腿

对大苍鹭这样的长腿涉禽速写时尤其要注意腿的长度和运动。

独特的斑点

在描绘绿翼水鸭时从不同角度看尾部底下的黑斑点是重要的。

绿翼水鸭

从不同角度看尾部底下的黑斑点

开始速写之前，了解一下诸如哪里有这样的白色竖的侧纹，有助于你在正面视角观察时发现这些侧纹如何随身体弯曲而弯曲。

