

世界绘画经典教程

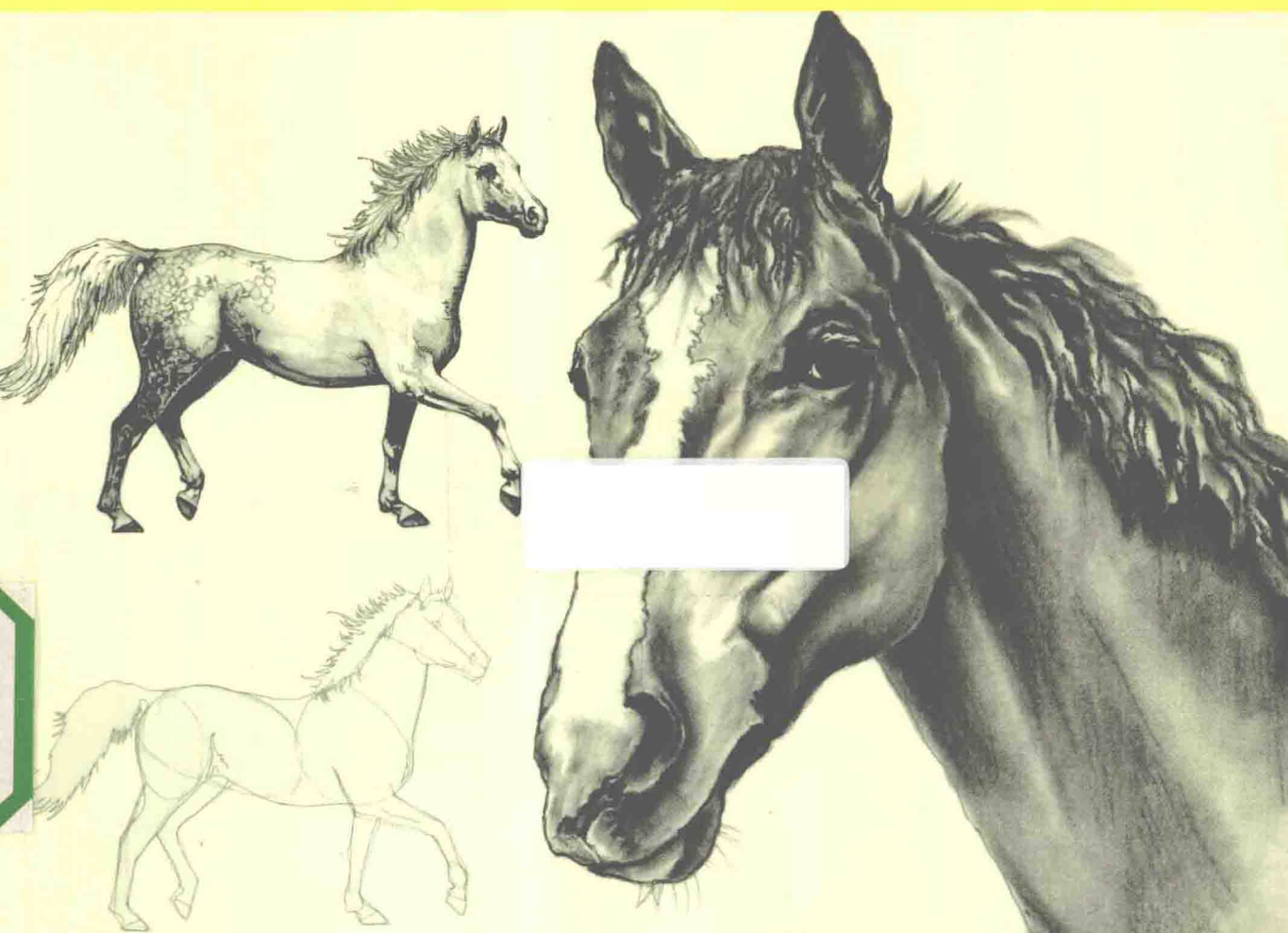

艾米·维斯勒素描画马

专业教程

THE FUNDAMENTALS OF
DRAWING
HORSES

【英】艾米·维斯勒 著 | 张迟 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界绘画经典教程

艾米·维斯勒素描画马

专业教程

THE FUNDAMENTALS OF
DRAWING
HORSES

【英】艾米·维斯勒 著 | 张迟 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

艾米·维斯勒素描画马专业教程 / (英) 维斯勒 著;
张迟译. — 北京: 人民邮电出版社, 2014. 7
世界绘画经典教程
ISBN 978-7-115-35779-3

I. ①艾… II. ①维… ②张… III. ①马—动物画—
素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第110801号

Copyright © 2013 Arcturus Publishing Limited

内 容 提 要

本书是“世界绘画经典教程”系列中的一本, 专门讲解素描马的画法, 让您不再认为画马是一件难事。

全书共分6章, 第1章从马的形体方面讲解了马匹头部及身体各部分的画法; 第2章利用人们所熟知的几何图形进行演示说明, 讲解了马的眼睛、耳朵、唇部、斑纹、马尾、马腿等的画法; 第3章讲解了各种运动状态中马的画法, 有行走的马、拉车的马、慢跑的马、快跑的马、飞奔的马、跳跃中的马等; 第4章讲解了不同品种的马的画法; 第5章讲解了马匹的构图及透视原理, 便于读者准确把握马匹的形态; 第6章则根据前面所分析的知识点来讲解如何创作更加生动逼真的马匹绘画作品。

本书的讲解深入浅出, 是作者经验的积累和艺术创作的感悟总结, 能给读者以深刻的启发, 不仅适合初学绘画者, 也适合有一定绘画基础的读者。

◆ 著 [英] 艾米·维斯勒

译 张 迟

责任编辑 郭发明

执行编辑 何建国

责任印制 李 东

◆ 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>

北京鑫正大印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 8

字数: 212 千字

2014 年 7 月第 1 版

印数: 1—3 000 册

2014 年 7 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2014-1137 号

定价: 35.00 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

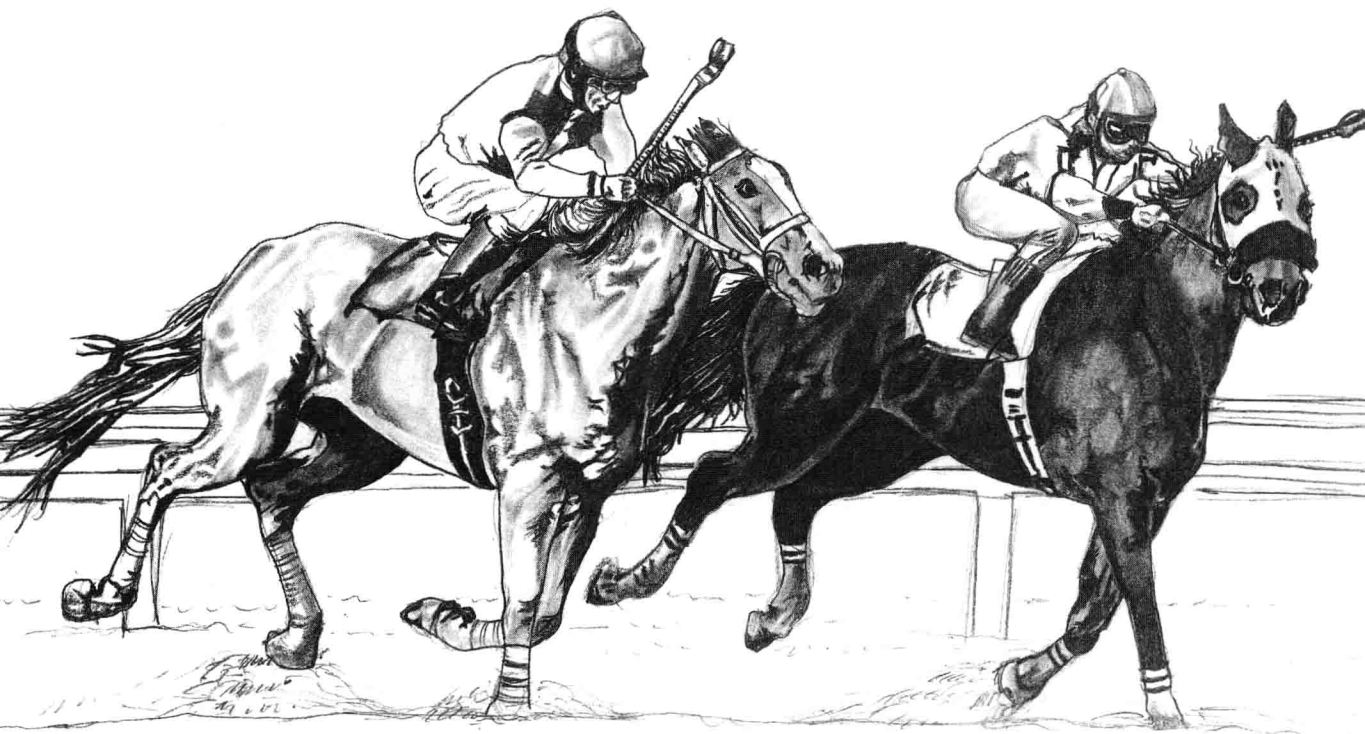
引言

编写本书的目的在于通过分步讲解，为您系统地展示马匹绘画的方法，让您不再认为画马是一件难事。书中以深入浅出的形式，将复杂的马匹姿态变换和解剖知识化繁为简，用人们熟悉的几何图形进行演示说明，方便初学者入门。掌握一定关于比例方面的知识对于准确把握马匹的形态事半功倍，通过学习您很快便会有所体会。只要跟随书中简单的作画方法进行练习，您也能创作出生动逼真的马匹绘画作品。

本书分为六章，每一章都从一个方面向您介

绍马匹的画法，使您循序渐进地积累知识，增强信心，帮助您最终创作出更为复杂多样、生动有趣的作品。

阅读本书，您会发现书中的每一个主体都附有分解的步骤图，您可以按照这些步骤图练习作画和临摹作品。等到您熟练掌握了这种绘画方法，能够将简单的图形塑造、刻画成为富有美感而形象逼真的马匹绘画作品后，便可以独立进行创作了。本书第五章中介绍的透视规则会帮助您满怀信心地将马匹放到不同的背景中，创作出各类新

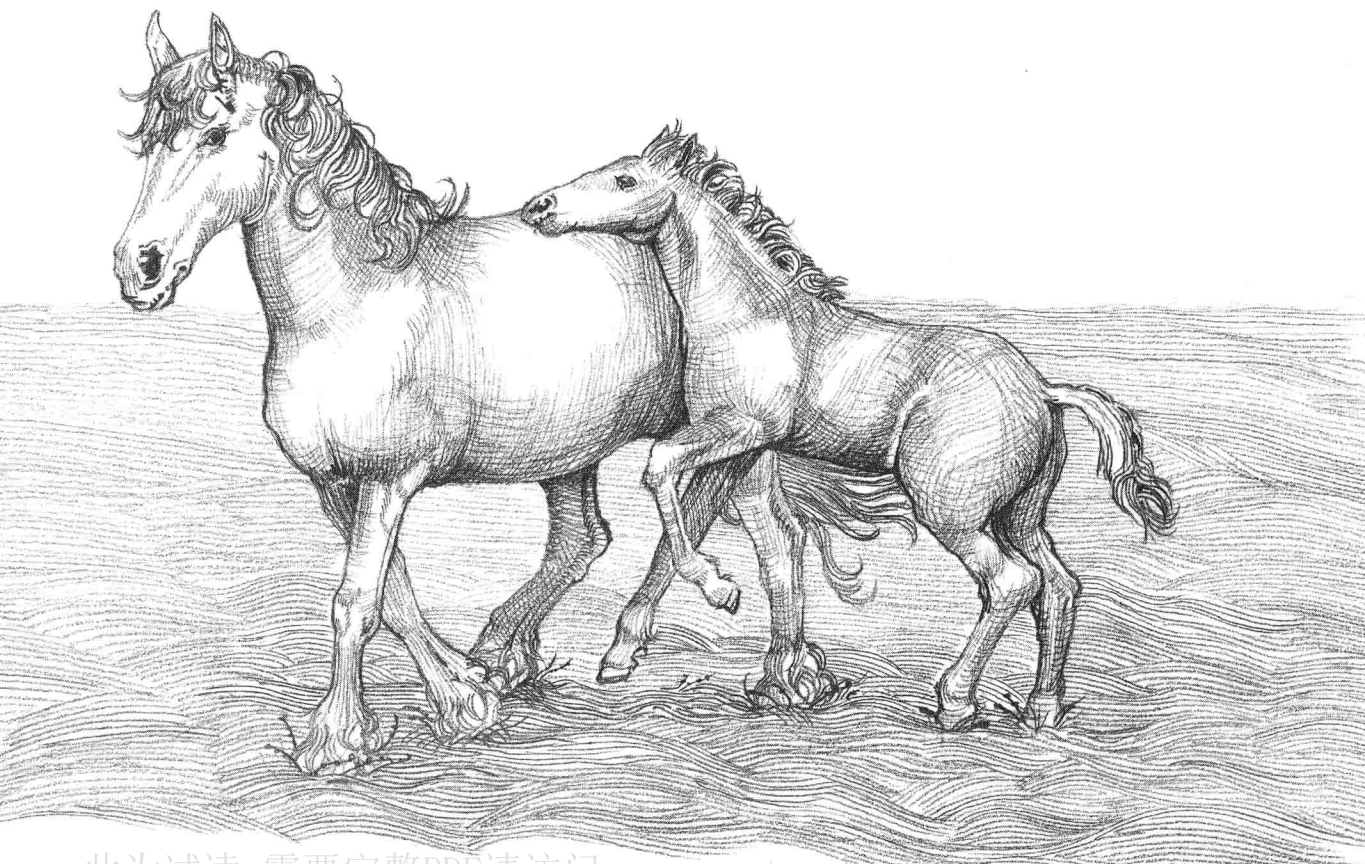

鲜有趣的画面。

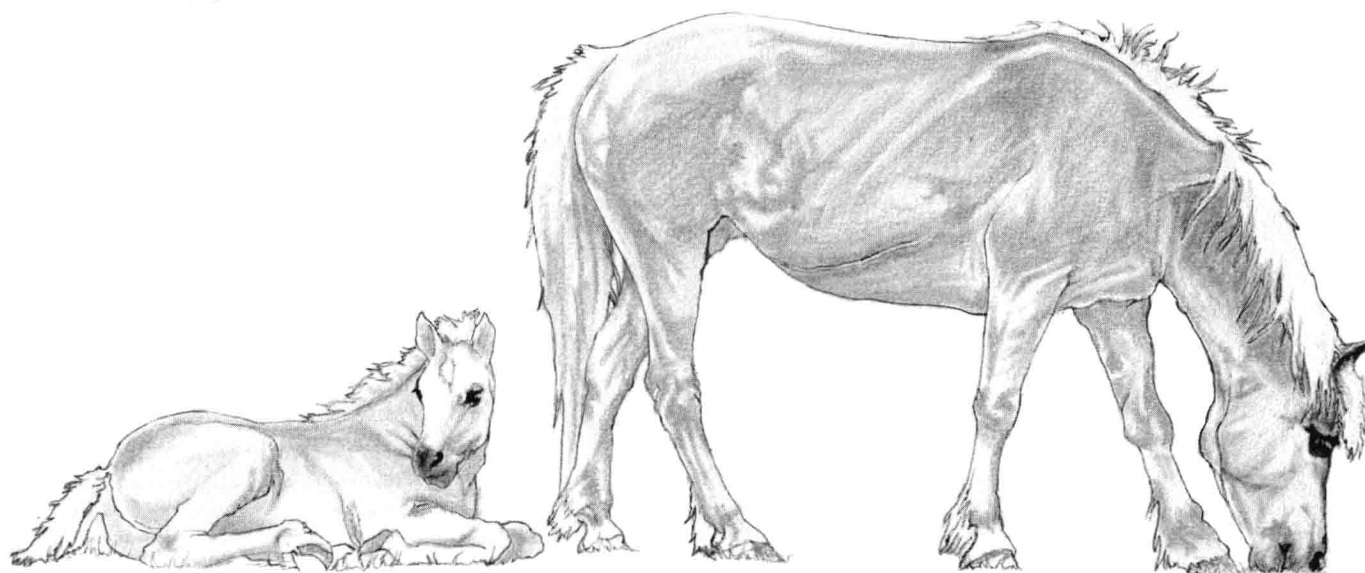
当掌握了马匹基本形态的画法之后，就可以进行下一阶段的学习，即观察不同品种马匹的形体特征。这项练习会提高您对主体物特征和个性的捕捉能力，使您的绘画富于个性。与此同时，本书将带您体会并熟悉不同的作画材料、作画技巧和运用方法，以丰富作品的表现力。

无论您是彻头彻尾的门外汉，还是已经略知一二的初学者，这本书都有助于您激发创造力，并教会您创作出独具风格的马匹绘画作品。

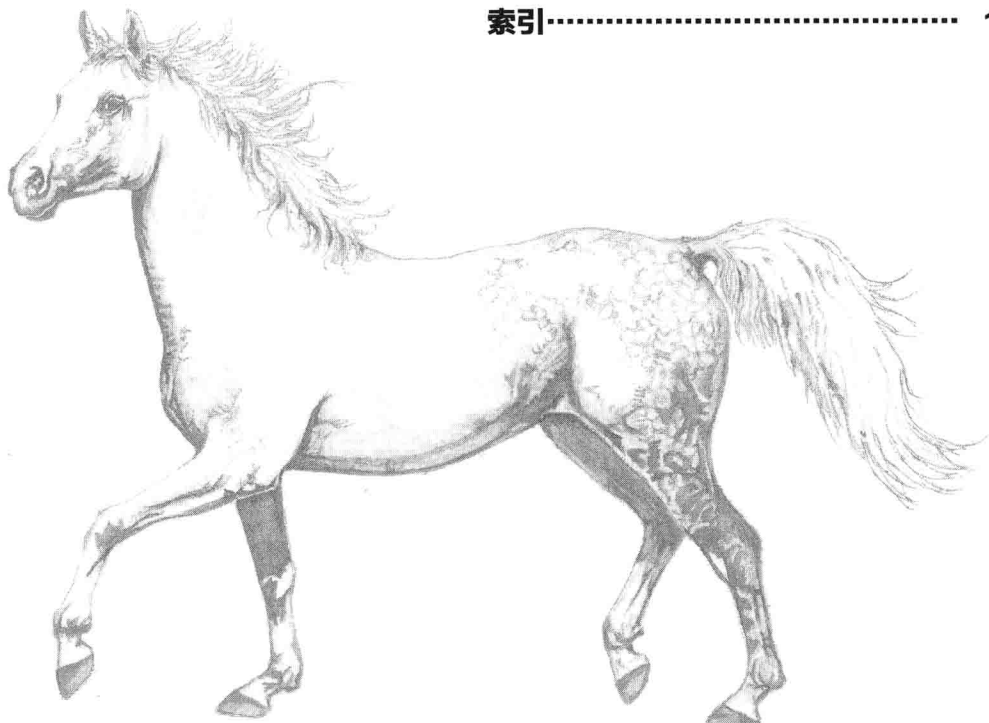
目录

绘画材料	8	侧视角度眼部画法讲解	26
1. 铅笔和钢笔	8	平视角度眼部画法讲解	27
2. 蜡笔	8	眼睛的不同神态	28
3. 炭笔和粉笔	9	耳朵	29
4. 颜料	9	耳朵画法讲解	30
5. 笔刷	9	唇部	32
6. 画纸	9	唇部画法讲解	33
7. 辅助工具	9	毛色和斑纹	34
基本技巧	10	马鬃和马尾	35
1. 交叉线	10	马腿	35
2. 阴影	10	面部细节的综合刻画	36
3. 点描绘法	10	身体细节的综合刻画	38
4. 等高线	11		
5. 减淡画法	11		
第一章 解剖、形体与比例	13	第三章 运动中的马匹	41
解剖图	14	动态效果	42
简单图形的应用	16	行走的姿态	44
马匹头部的画法	18	拉车的马匹	46
确定身体各部分的比例	20	慢跑的马匹	48
最初印象的速写画	22	快跑的马匹	50
		飞奔的马匹	52
第二章 捕捉细节	25	比赛中的马匹	54
眼睛	26	跳跃中的马匹	57
		狩猎中的马匹	58

目录

利比扎马的画法	60	两点透视	96
第四章 不同品种的马匹..... 63		不同的视角	98
阿拉伯马的绘画方法	64	构图技巧	99
水溶性铅笔使用技巧	67	案例分析 1——马场马术	100
设得兰矮种马的绘画方法	68	案例分析 2——代步马匹	102
彩色铅笔使用技巧	71	案例分析 3——马厩中的马匹	106
阿帕卢萨马的绘画方法	72	案例分析 4——四轮马车	110
钢笔与墨水使用技巧	75	第六章 寻找属于自己的绘画风格.....115	
哈福林格马的绘画方法	76	阿尔布雷希特·丢勒	
蜡笔使用技巧	79	(Albrecht d · rer)	116
弗里斯兰马的绘画方法	80	母马和马驹	117
炭笔和粉笔使用技巧	83	乔治·斯塔布斯	
安达卢西亚马匹的绘画方法	84	(George Stubbs)	121
水彩使用技巧	87	阿尔弗雷德·芒宁斯	
美洲野马的绘画方法	88	(Alfred Munnings)	122
丙烯使用技巧	91	小跑前行的马匹	123
第五章 构图与透视..... 93		巴勃罗·毕加索	
单点透视	94	(Pablo Picasso)	126
		索引..... 128	

世界绘画经典教程

艾米·维斯勒素描画马 专业教程

THE FUNDAMENTALS OF
DRAWING
HORSES

【英】艾米·维斯勒 著 | 张迟 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

艾米·维斯勒素描画马专业教程 / (英) 维斯勒 著;
张迟译. — 北京: 人民邮电出版社, 2014. 7
世界绘画经典教程
ISBN 978-7-115-35779-3

I. ①艾… II. ①维… ②张… III. ①马—动物画—
素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第110801号

Copyright © 2013 Arcturus Publishing Limited

内 容 提 要

本书是“世界绘画经典教程”系列中的一本, 专门讲解素描马的画法, 让您不再认为画马是一件难事。

全书共分6章, 第1章从马的形体方面讲解了马匹头部及身体各部分的画法; 第2章利用人们所熟知的几何图形进行演示说明, 讲解了马的眼睛、耳朵、唇部、斑纹、马尾、马腿等的画法; 第3章讲解了各种运动状态中马的画法, 有行走的马、拉车的马、慢跑的马、快跑的马、飞奔的马、跳跃中的马等; 第4章讲解了不同品种的马的画法; 第5章讲解了马匹的构图及透视原理, 便于读者准确把握马匹的形态; 第6章则根据前面所分析的知识点来讲解如何创作更加生动逼真的马匹绘画作品。

本书的讲解深入浅出, 是作者经验的积累和艺术创作的感悟总结, 能给读者以深刻的启发, 不仅适合初学绘画者, 也适合有一定绘画基础的读者。

-
- ◆ 著 [英] 艾米·维斯勒
 - 译 张 迟
 - 责任编辑 郭发明
 - 执行编辑 何建国
 - 责任印制 李 东
 - ◆ 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>
 - 北京鑫正大印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 8
 - 字数: 212千字 2014年7月第1版
 - 印数: 1—3 000册 2014年7月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2014-1137号

定价: 35.00元

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

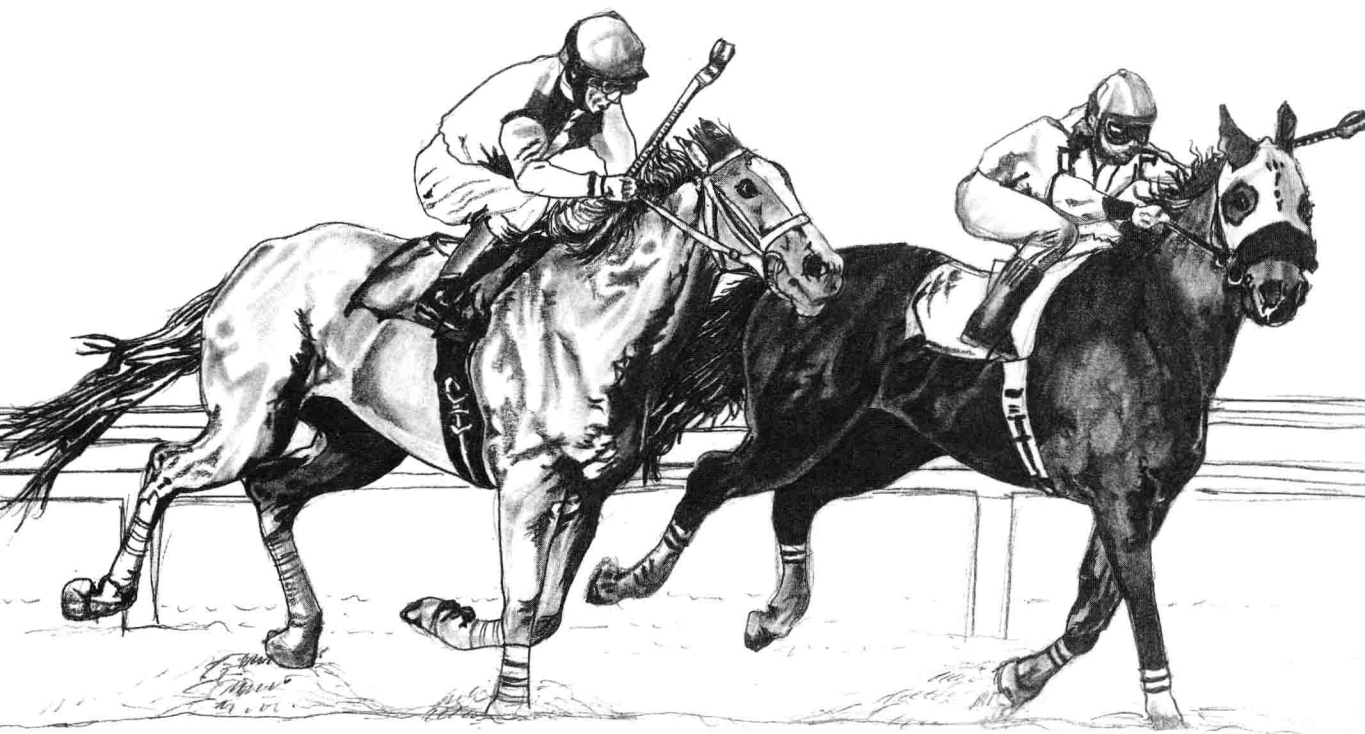
引言

编写本书的目的在于通过分步讲解，为您系统地展示马匹绘画的方法，让您不再认为画马是一件难事。书中以深入浅出的形式，将复杂的马匹姿态变换和解剖知识化繁为简，用人们熟悉的几何图形进行演示说明，方便初学者入门。掌握一定关于比例方面的知识对于准确把握马匹的形态事半功倍，通过学习您很快便会有所体会。只要跟随书中简单的作画方法进行练习，您也能创作出生动逼真的马匹绘画作品。

本书分为六章，每一章都从一个方面向您介

绍马匹的画法，使您循序渐进地积累知识，增强信心，帮助您最终创作出更为复杂多样、生动有趣的作品。

阅读本书，您会发现书中的每一个主体都附有分解的步骤图，您可以按照这些步骤图练习作画和临摹作品。等到您熟练掌握了这种绘画方法，能够将简单的图形塑造、刻画成为富有美感而形象逼真的马匹绘画作品后，便可以独立进行创作了。本书第五章中介绍的透视规则会帮助您满怀信心地将马匹放到不同的背景中，创作出各类新

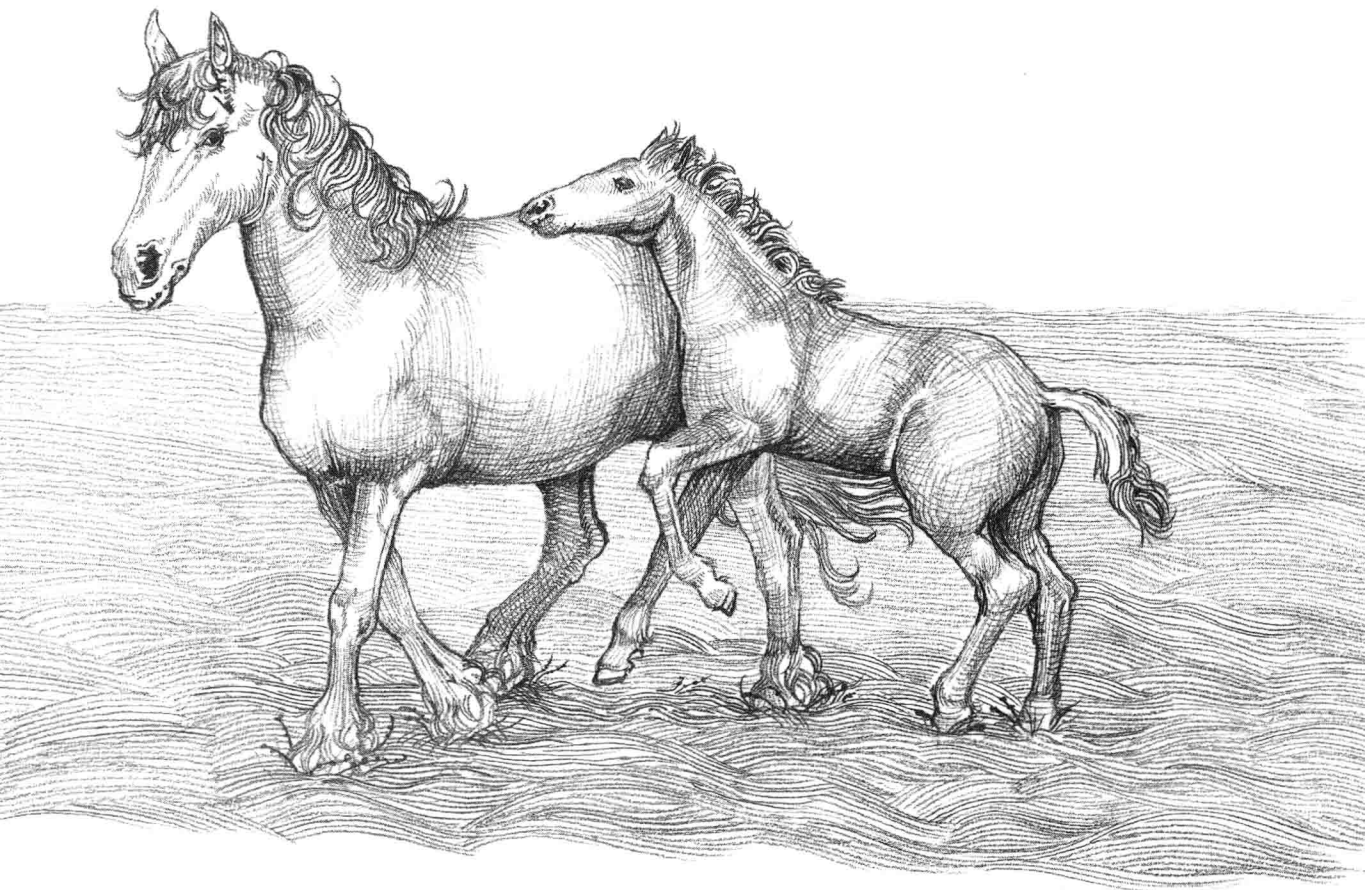

鲜有趣的画面。

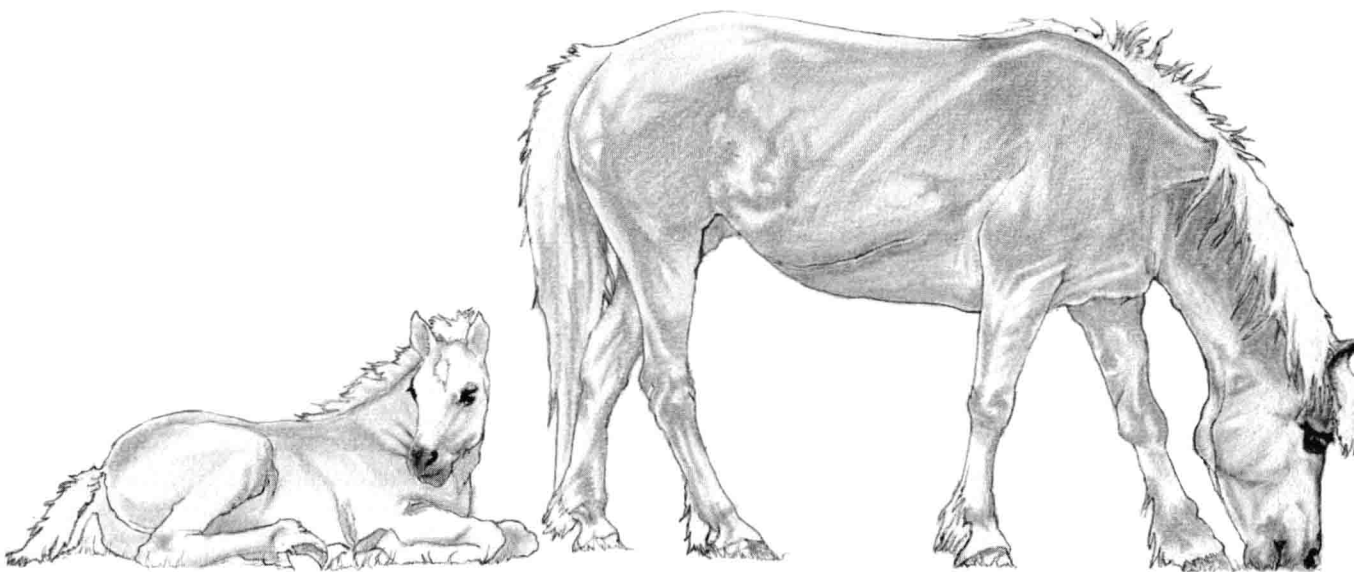
当掌握了马匹基本形态的画法之后，就可以进行下一阶段的学习，即观察不同品种马匹的形体特征。这项练习会提高您对主体物特征和个性的捕捉能力，使您的绘画富于个性。与此同时，本书将带您体会并熟悉不同的作画材料、作画技巧和运用方法，以丰富作品的表现力。

无论您是彻头彻尾的门外汉，还是已经略知一二的初学者，这本书都有助于您激发创造力，并教会您创作出独具风格的马匹绘画作品。

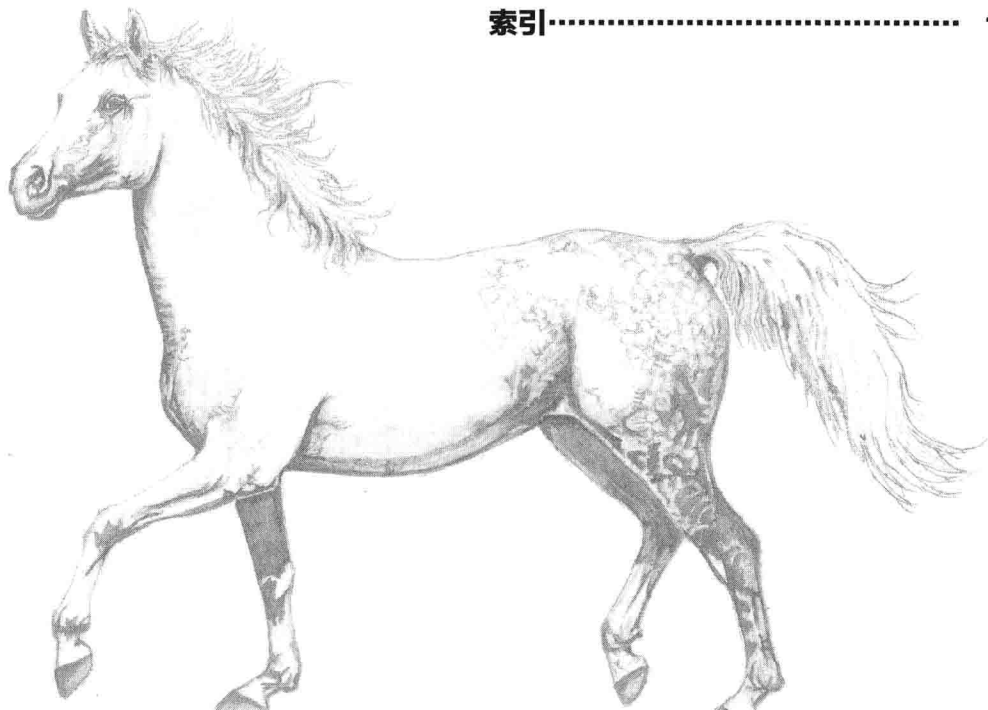
目录

绘画材料	8	侧视角度眼部画法讲解	26
1. 铅笔和钢笔	8	平视角度眼部画法讲解	27
2. 蜡笔	8	眼睛的不同神态	28
3. 炭笔和粉笔	9	耳朵	29
4. 颜料	9	耳朵画法讲解	30
5. 笔刷	9	唇部	32
6. 画纸	9	唇部画法讲解	33
7. 辅助工具	9	毛色和斑纹	34
基本技巧	10	马鬃和马尾	35
1. 交叉线	10	马腿	35
2. 阴影	10	面部细节的综合刻画	36
3. 点描绘法	10	身体细节的综合刻画	38
4. 等高线	11		
5. 减淡画法	11	第三章 运动中的马匹	41
第一章 解剖、形体与比例	13	动态效果	42
解剖图	14	行走的姿态	44
简单图形的应用	16	拉车的马匹	46
马匹头部的画法	18	慢跑的马匹	48
确定身体各部分的比例	20	快跑的马匹	50
最初印象的速写画	22	飞奔的马匹	52
		比赛中的马匹	54
第二章 捕捉细节	25	跳跃中的马匹	57
眼睛	26	狩猎中的马匹	58

目录

利比扎马的画法	60	两点透视	96
第四章 不同品种的马匹..... 63		不同的视角	98
阿拉伯马的绘画方法	64	构图技巧	99
水性铅笔使用技巧	67	案例分析 1——马场马术	100
设得兰矮种马的绘画方法	68	案例分析 2——代步马匹	102
彩色铅笔使用技巧	71	案例分析 3——马厩中的马匹	106
阿帕卢萨马的绘画方法	72	案例分析 4——四轮马车	110
钢笔与墨水使用技巧	75	第六章 寻找属于自己的绘画风格.....115	
哈福林格马的绘画方法	76	阿尔布雷希特·丢勒	
蜡笔使用技巧	79	(Albrecht d . rer)	116
弗里斯兰马的绘画方法	80	母马和马驹	117
炭笔和粉笔使用技巧	83	乔治·斯塔布斯	
安达卢西亚马匹的绘画方法	84	(George Stubbs)	121
水彩使用技巧	87	阿尔弗雷德·芒宁斯	
美洲野马的绘画方法	88	(Alfred Munnings)	122
丙烯使用技巧	91	小跑前行的马匹	123
第五章 构图与透视..... 93		巴勃罗·毕加索	
单点透视	94	(Pablo Picasso)	126
		索引..... 128	

绘画材料

完成一幅出色的素描或彩色作品靠的并不是拥有多少价格不菲的绘画材料，对于初学者来说，有几样简单的工具就足够了。当您绘画更为熟练的时候，还可以在此基础上逐渐添加其他画具。最初学习的时候，您只需准备一支铅笔、一张白纸，还要有想象力。

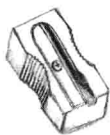
在任何地方都可以画画，比如在田野、海滩或者自己家中都可以。在室内作画的时候，良好的光源很重要。日光是很理想的光源，所以要把画架或画板摆放在窗前迎光的位置。如果在晚上或阴天创作，最好同时使用人造冷光源和暖光源。

1. 铅笔和钢笔

在创作复杂的作品时，要先用铅笔打好底稿，让后边的步骤完成起来更加轻松。通常情况下，铅笔上标有一个字母和一个数字，表示铅芯的硬度——铅芯越软，画出的线条色调越深。标有字母“H”的铅笔铅芯较硬，标有字母“B”的铅芯则相对柔软。铅笔上标明的数字代表铅芯具体的软硬程度。标有“HB”的铅笔软硬适中，非常适合用来打底稿。底稿画好后，在进一步刻画物体的轮廓线及表现色调的时候，则应根据需要选择硬度不同的铅笔。另外，还需要准备一个纸擦或笔擦，用来柔化铅笔画出的阴影效果。

当然绘画的工具不止这些，比如得韵牌（Derwent）的水溶石墨笔，画阴影的效果很好，还附有用来柔和阴影效果的湿头笔刷。另外，HB 铅笔常用来表现亮部色调，8B 铅笔常用来表现暗部色调。

刻画清晰的细线条时应使用细尖墨水笔。施德楼（Staedtler）防水针管笔的线宽在 0.05mm 至 1mm。由于墨水稳定性强，可以用来表现作品中色调较浅的线条。水溶性笔可用来表现黑色细线，还可以配合使用水彩笔刷柔和作品的效果。

2. 蜡笔

不管是画棒还是画笔形状的蜡笔，都是由颜料和胶质混合而成的固体。蜡笔可以被制成多种形状，并且都具有良好的附着性，能够用来填补画面的小块空白。

软蜡笔中的颜料比例高，因此色泽鲜艳、浓郁。配合笔擦，就能轻松构造出柔和细致的色彩和色调。使用蜡笔作画的时候，画纸上可能附着灰尘，所以需要在蜡笔作画的部分完成后立即使用定色剂，使画面不受污染。定色剂可在美术用品商店买到，不过用发胶代替定色剂效果也不错。

硬蜡笔中含有的胶质比例高于颜料，这意味着蜡笔的硬度良好，笔端处可被削尖。这种特性可以用来刻画更为精致的细节，这是软蜡笔所做不到的。硬蜡笔还可以被制成铅笔的形状，更便于抓握和削尖，很适合刚接触蜡笔这种作画工具的初学者使用。

油性蜡笔的附着效果轻柔、黏腻，并且与软蜡笔相同的是，它所含的颜料比例高于胶质。但油性蜡笔的延展性

较差，用它作画时颜料会很快凝固在纸上，所以相对其他蜡笔来说，它的线条不容易被擦出较柔和的效果。

3. 炭笔和粉笔

这两种工具可以用来表现对比强烈的效果。炭笔可用来刻画极浓极暗的色调，而白色的粉笔刚好可以用来表现高光，与炭笔进行反衬。

4. 颜料

水彩、水粉或者丙烯颜料都能够画出类似文艺复兴时期绘画作品的佳作。

5. 笔刷

笔刷的大小型号和刷毛的质地各不相同，根据作画任务选择合适的一款笔刷尤为重要。小号圆头貂毫笔适合刻画细线条或轻线条。用质地相对黏稠的丙烯作画时，则更适合使用刷毛更厚重、粗硬的猪毫笔刷或是合成尼龙笔刷。

6. 画纸

画纸最好与所选的作画工具相匹配。简单的钢笔画选择轻质纸张即可(135g)。如果作品需要加水来表现柔和效果时，则需要使用韧性更强的画纸才会有更棒的效果。表现浅色调的作品时我很喜欢用200g重的中性纸。这种纸用途很广泛，钢笔、墨水笔、粉笔和炭笔都能使用。

如果想要更进一步地完全使用水彩作画，则需要更重的画纸来吸入颜料和水分。300g规格的博更福(Bockingford)牌画纸是个不错的选择，它具有良好的纹理结构和吸水性，不易起皱或变形。

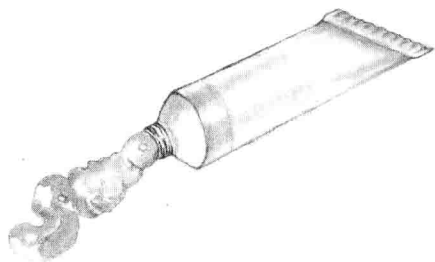
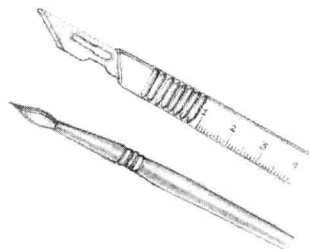
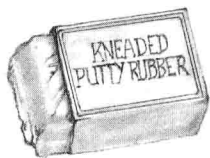
织纹炭画纸或粉画纸可以用来提升作品的立体感。纸张的边沿可以用来记录 and 保存标记。这种纸具有一系列颜色，

在纸上作画时，纸张颜色相当于作品的中间色调。

速写本的尺寸各异，适合集中记录绘画灵感，因此速写本的画纸不需要过高的品质。

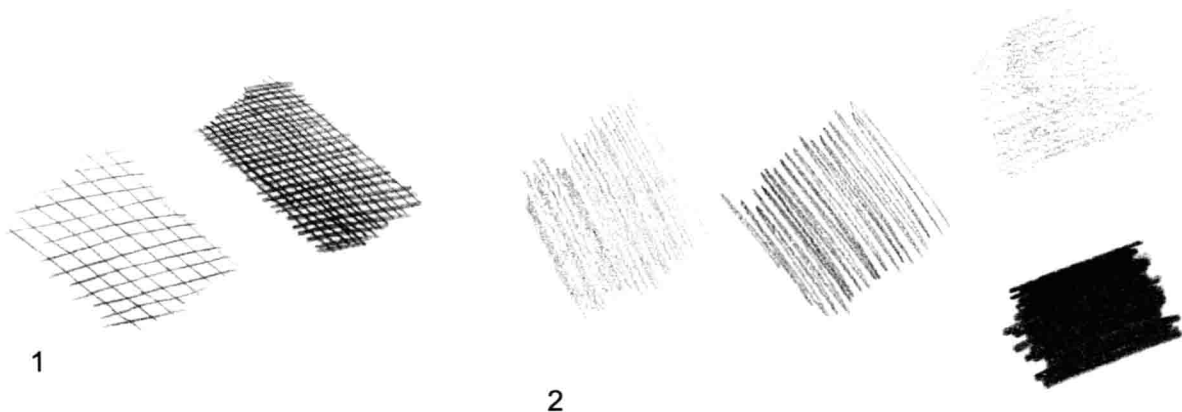
7. 辅助工具

箭头铅笔对于刻画精确的细线条非常重要。美工刀要比转笔刀更适合削铅笔，因为它可以把笔尖削成最适合绘图员的形状。可塑橡皮可以准确擦出较大范围的阴影，也可以将橡皮分成小块并塑成楔形，擦除极小范围的阴影。如果需要擦出更大范围的阴影，乙烯基橡皮擦则更为有效，能够将铅笔线条完全擦除。使用橡皮的时候动作要轻柔、谨慎，不要破坏画纸。

基本技巧

虽然准确地刻画马匹的轮廓是完成好一幅作品的第一步，但是只有在为身体画上明暗调子之后，马匹才会有令人信服的立体感。下面介绍绘制明暗色调的方法，您可以根据作画工具和预想的作品效果选择相对应的方法。

1. 交叉线

这种画法是将两种色调交叉的画法，也用来表现阴影。具体画法是先在某一区域画密集的排线，之后在同一区域叠画一层反向排线。由于暗部的色调也并不均匀分布，交叉线能够表现出暗部的质感和变化。为了使暗部色调更为丰富，可以变换排线的间距——间距越密，色调越暗。

2. 阴影

几乎所有画笔都能用来刻画阴影，

所以可选范围很大。仅仅是使用硬度不同的铅笔就能够构建出从明到暗的不同色调。最后用笔擦完成线条的融合、柔化效果。

握笔方式和用笔力度对阴影的效果都有影响。铅笔倾斜时画出的阴影柔和细腻，铅笔竖直时画出的线条清晰明显。需要用铅笔画极暗的色调时，应加大用笔力度。

3. 点描绘法

这个用途广泛的技巧是 19 世纪晚期