

THE BEST OF WILDLIFE ART

最新引进 美国原版

江苏美术出版社
北灯出版公司(美国)

世界绘画大师 动物画技法

4

[美]雷切尔·鲁宾·伍尔夫 编著
常宁生 杭春晓 杨贤宗 翻译

图书在版编目(CIP)数据

动物画技法. 4/(美)伍尔夫(Wolf, R.)编著;常
宁生, 杭春晓, 杨贤宗译. —南京: 江苏美术出版社,
2000. 8

(世界绘画大师)

ISBN 7-5344-1112-2

I. 动... II. ①伍...②常...③杭...④杨...
III. 动物画-技法(美术) IV. J211.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 33832 号

The Best of Wildlife Art ② 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 授权出版本中文版。
登记号 图字:10-2000-032 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

世界绘画大师动物画技法(四)

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

2000 年 8 月第 1 版 2000 年 8 月第 1 次印刷

印数 1-3,500 册

ISBN 7-5344-1112-2/J·1109

定价:58.00 元

THE BEST OF WILDLIFE ART

世界绘画大师 动物画技法

4

[美]雷切尔·鲁宾·伍尔夫 编著
常宁生 杭春晓 杨贤宗 翻译

The Best of Wildlife Art

世界绘画大师
动物画技法

4

为了加强一种镜面效果，我运用了许多明亮的颜色，直到一种恰当的明暗关系。画中用了一种简洁的色彩语言，这不仅可以统一画面效果，而且还可以使它本身成为画面构思的最重要的因素。

——维克多利亞·西蒙

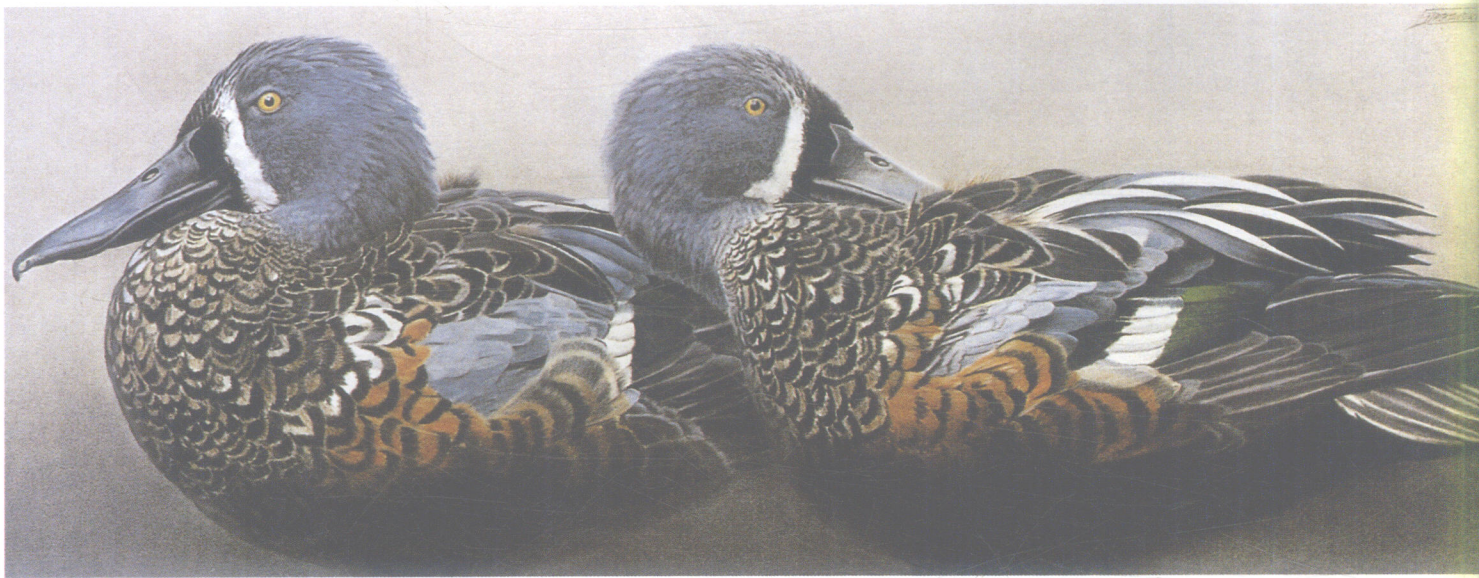
平静的沼泽(短嘴鳄)
维克多利亞·西蒙 纸上水彩(56cm × 38cm)

关于编者

雷切尔·鲁宾·伍尔夫是一个特别热爱野生动物艺术的自由作家与编辑。她已编撰了多本北光图书，其中包括《绘画基础技法与要诀丛书：泼溅法》、《肖像画杰作》、《花卉画杰作二》，伍尔夫还著有《丙烯画家的风格与技法手册》、《怎样画大海、海岸和船》，以及《描绘不同光线的氛围》，此外她还是《野生动物艺术新闻》的撰稿人。伍尔夫在费城艺术学院（现在的艺术大学）和堪萨斯市立艺术学院学习美术，并在费城的坦普尔大学获得美术学士学位。

致谢

感谢所有为这本书而辛勤工作的北光图书的编辑与设计人员。特别是马丽·达克雷斯、潘·维斯曼、斯蒂芬尼·劳佛斯维勒和斯蒂芬尼·斯特朗。尤其还要感谢所有热情地献出自己作品的艺术家们，当然也包括那些作品不适合这本书而未被选入的艺术家，感谢他们的耐心与合作，也感谢他们用作品中对大自然“敬畏的目光”将我们带入了这个星球最奇妙的世界中。

澳洲蓝翅鸭
纸上彩色铅笔(36cm × 91cm)

这些蓝翅鸭的色彩和精细复杂的羽毛图案使得画面具有了一种不可抵挡的视觉表达效果。斯通亨治纸的纸面可以使你获得一种松软的、自然的写实风格，而无需紧扣着细节去拼命地画。
——弗里德里克·斯托克夫斯基

1

发展出独特的构思 12

2

传达出特殊的气氛 26

3

用紧张的气氛抓住观众 38

4

用光影炫耀主体 50

5

表现动物的特征 64

6

选取不同的观察点

80

7

捕捉瞬间的动态

92

8

用色彩美化作品

102

描绘富有意味的姿态或行为

116

10

栖居地和环境的特色

128

荆棘与铜扣(加利福尼亚翎管鸟)
特里·艾萨克纤维板油画(61cm × 23cm)

前 言

欢迎您加入我这本著作的世界，读者对于我前一本野生动物绘画技法书的反应是极为热烈的，同样我也相信您能在这里找到相似的感觉。因为书中每一幅作品的技法与个性特征都将连接您的“眼睛”与“心灵”。

艺术既可以反映社会存在的问题，将艺术家观察到的混乱与弊病呈现于我们面前；也可以描绘我们身边美好的事物。虽然两者都有价值，但我更为偏爱后者，因为美可以令我们超然于尘世。

由于带着对大自然的一份敬畏之情，野生动物艺术总是具有着一种独特的魅力，尤其这本书中的作品更为突出。野生动物艺术的内涵远远大于野生动物画，这些作品中野生的“生命”不仅包括了动物和植物，甚至还包括画家在捕捉灵感时对生命精神的感悟。正如我前一本野生动物绘画技法书中所说：“这些作品体现出统一的主题：对于赐予我们一切的大自然的的爱和即将丢失它们的担心与恐惧。”

如果我能用一段话来表达这些伟大的艺术家试图向我们言说的，那就是：“看！在我们这个小小的星球上，存在着如此繁多而神奇的美丽景观。让我们去欣赏它们，以净化我们那忙于日常琐碎生活的灵魂。参加到我们的行列中去保护它们吧，毕竟，野生动物是地球上所有生命存在的基础。”那么，就让我们在这本书的旅程中一起净化我们的灵魂吧。

——雷切尔·鲁宾·伍尔夫

1

发展出 独特的构思

这一章的作品中,所有的主题都建立在一种非常特别的、充满趣味的构思上。

人们观察鹅群时,一般总把它们当作一个整体来看。可通过更为细致的观察后,我们会发现鹅的群队又是由一只只加拿大鹅组成的。在《鹅群》中,乍一看鹅群是一个充满动感的整体,但细心的观众随即又会发现它们个体的美感。正如同它们意识到有人来了,所表现出的各自不同程度的谨慎、好奇与冷漠。画面中简洁的水平线不仅强化了头与身子的平行线,也平衡了它们直立着的长脖子。

——雪恩·迪米克

鹅群(加拿大鹅)
板上丙烯(41cm × 57cm)

落日时的秋沙鸭(红胸秋沙鸭)
板上水彩(38cm × 48cm)

托马斯·安德森

表现水波中突出的形体

阳光、色彩与图案是这里最为重要的构思。水面反射出鹅黄的夕阳、蓝色的天空和鸟儿、水岸温洋洋的倒影，形成了一条条微妙的色带。明亮的逆光、简练的色彩足以组成一个表现出光线在水面上流动的模式、表现出画板上纯粹化的主题。夕阳的逆光几乎使秋沙鸭成为了剪影，而它们身上的反光又使它们融入水面上。明亮的阳光、简练的色彩、多变的波纹和强烈的剪影效果创造出一种戏剧性的感觉。

生命之线(格兰特斑马)
纤维板丙烯(43cm × 46cm)

凯希·塞恩库拉

近观自然图案的纯粹美

斑马黑白相间的图案总是时刻吸引着我。为了保证它的条纹图案成为画面首要的焦点，我去掉了斑马的头，只留下一只马驹直视画面的眼神，以增加作品的情感内涵。而远方背景的小山则重复出斑马臀部的形状，以强化构思的整体与和谐。