

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

3

[美]雷切尔·鲁宾·伍尔夫 编著
常宁生 葛云 翻译

图书在版编目(CIP)数据

动物画技法. 3/伍尔夫(Wolf, R.)编著;常宁生,
葛云译. —南京:江苏美术出版社, 2000. 8
(世界绘画大师)
ISBN 7-5344-1111-4

I. 动... II. ①伍...②常...③葛... 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 33833 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(三)

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

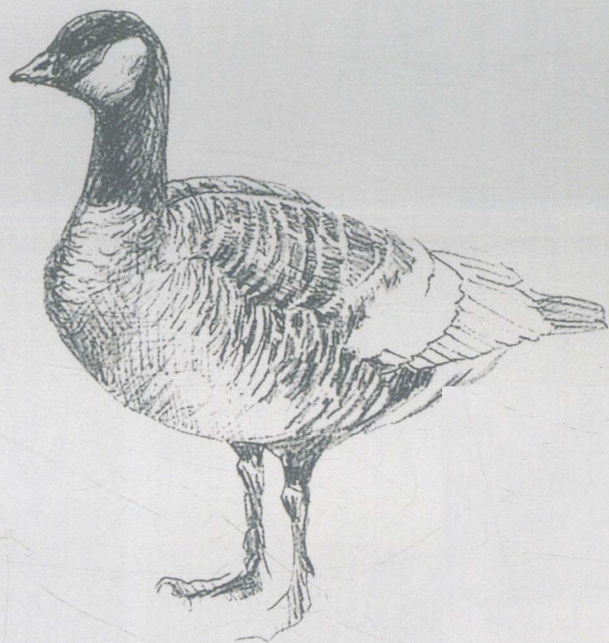
开本 889 × 1194 1/16 印张 9

2000 年 8 月第 1 版 2000 年 8 月第 1 次印刷

印数 1-3,500 册

ISBN 7-5344-1111-4/J · 1108

定价:58.00 元

THE BEST OF WILDLIFE ART

世界绘画大师 动物画技法

3

[美]雷切尔·鲁宾·伍尔夫 编著
常宁生 葛云 翻译

The Best of Wildlife Art

世界绘画大师
动物画技法

3

莫拉泽克塘的黎明(丘鹳)
迪·史密斯, 布面油彩(76cm × 107cm)

关于编者

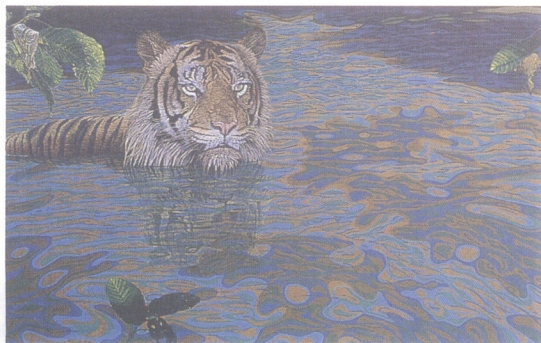
雷切尔·鲁宾·伍尔夫是一位自由作家、编辑和艺术家。她与众多运用各种不同的材料和风格进行创作的美术家们合作，为北光出版社编辑美术书籍。伍尔夫是《泼溅》丛书和许多《北光基础技法》丛书平装本的方案编辑。她还是《丙烯画家风格与技法手册》(北光)一书的作者，同时也是《野生动物艺术新闻》的特邀撰稿者。伍尔夫曾在费城艺术学院(现在的艺术大学)和堪萨斯市立艺术学院学习色彩和素描，并在费城坦普尔大学获美术学士学位。只要时间允许，她从未间断过用水彩和油画创作。目前她与丈夫和三个孩子居住在俄亥俄州的辛辛那提。

致 谢

感谢大卫·刘易斯和北光出版社，他们在数年之前，重新以一种开放的目光关注野生动物艺术领域。与鲍勃·库恩在泽姆斯基/亨尼斯·彼尔图斯工作室进行专题讨论将我引入这一奇妙的世界。我要感谢我所认识的那些野生动物画家们，特别是巴特·鲁伦、泰瑞·伊萨克和约翰·巴罗维奇，从他们那儿，我得到了许多见解。感谢詹妮弗长期以来在北光出版社勤勉而卓有成效的工作，帮助审查方案，整理繁多的数据材料和邮件，并校改最后的细节。您的帮助是关键性的，而像这类的幕后工作往往却不被人关注。同样我要感谢制作编辑艾米·杰里斯和米切利·克莱马，他们的工作确保了交付印刷的每个细节正确无误，感谢桑迪·肯特的另一本绝佳的书籍和封面设计。特别要感谢本书中所有提供作品和思想的艺术家长们。没有他们的支持，就不会有这本书的诞生。是他们的诚实正直，实事求是和他们的热情使这部书的编撰工作成为一件愉快的事。

忧郁的美洲狮
树胶水彩(23cm × 30cm)

运用色彩与图案愉悦视觉

第 12 页

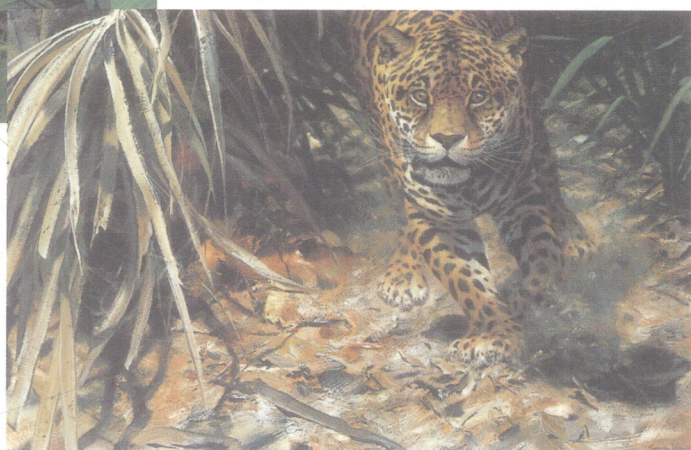
用微妙的细节吸引观者

第 26 页

发现新奇独特的视点

第 42 页

让动势抓住注意力

第 56 页

运用表现性的明暗分布设定基调

第 70 页

6

用令人喜爱的姿势调动情感

第 88 页

7

捕捉动物的个性特征

第 102 页

8

用紧张状态抓住观者

第 114 页

9

用自然的伪装创造令人愉悦的视觉效果

第 126 页

引言

我非常荣幸来为您引荐这部美丽的画册,它将向您展示一批以野生动物为主题的最为流行的艺术作品。

我希望通过这本书来更多的增加公众对于野生动物艺术领域的关注。野生动物艺术在过去的三十年中发展迅速,展示出一种真正令人振奋的前景。由于这些艺术家们将技法和创造性都提升到了一个新的高度,所以隐藏在这些作品之后的情感也集中于一种更为强有力的目的。它们不是后现代主义高深莫测(和晦涩含糊)观察的理智的作品;而是强烈的激情的产物。显然,艺术家们不仅喜爱而且敬畏这个主题。

下面的章节视野宽广,但主题统一。在绘画风格,艺术手法、题材和表现上,它们都有着相当大的差异。但每一笔中所包含的却是在人类最基本的体验中残存的,可能是一个月,抑或是一生的激情。

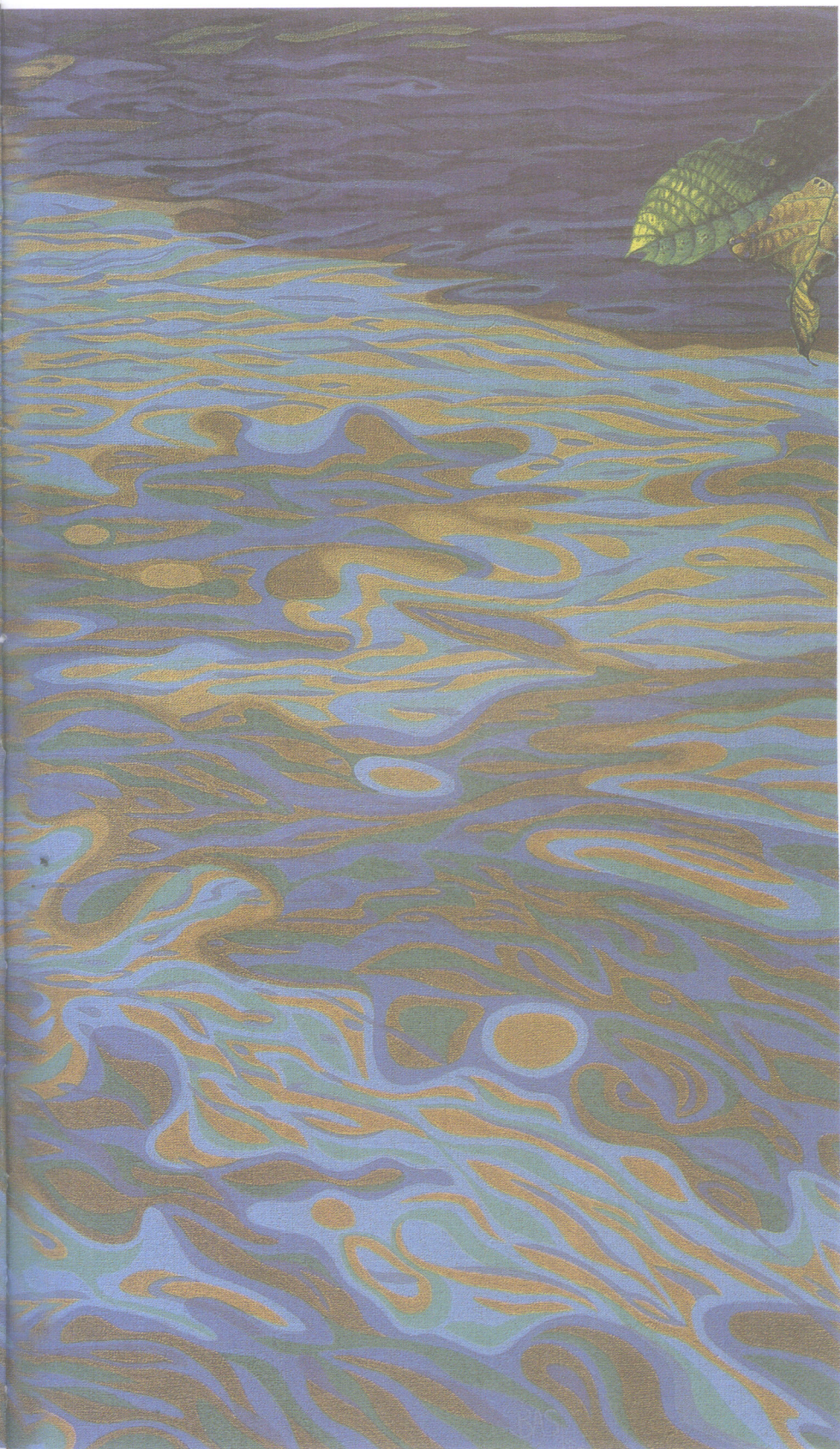
这些艺术家们并不仅是创作。他们试图走进自然界,与其中的居住者们面对着面,并通过艺术将这种体验传达给我们。他们中的许多人周游了世界,实实在在的翻越了最高的山峰,为的就是要在一只山羊或是秃鹰的天然栖息地静静地观察它们的奇迹。其他的人则守候在家的附近,追踪一只雪鞋兔的痕迹,或是一种普通鸣禽的日常生活,试着去分享它们的秘密。

对于我们已经获得的这份大自然的恩赐的热爱,与对于失去它们的与日俱增的忧虑,正是所有这些艺术作品共同的主题。它们支撑着隐藏在作品背后的时而明显,时而和缓的情感强度。由于艺术家们已经从单纯的技法中解脱出来,用各自不同的途径,试图将观者引入艺术背后的情感世界,所以野生动物艺术将会越来越多的汇入艺术世界的主流。接着就会有更多的人有机会被这些展现我们周围世界的美丽,戏剧性与脆弱性的重要艺术作品所感动。

试想现在您就拥有这样的机会,就在您自己的手中,您将被当代野生动物艺术中的幻想与激情所鼓舞和感动。

——雷切尔·鲁宾·伍尔夫

雨林统治者(苏门答腊虎)
油画(66cm × 102cm)

运用色彩和图案愉悦视觉

巴斯

用周围的色彩描绘水的图案

在水叶之间，苏门答腊虎的威严毋庸置疑；它的力量、优雅和美丽都充满了传奇色彩。在《雨林统治者》中，水支配着构图和色彩的组合。水的形式来源于分离苏门答腊高地雨林的三种主要色彩，并利用其融入一个流动的构图之中：土红色的地面，周围绿色的树叶，透过树木的笼罩而映射的蓝色天空。油画颜料的涂敷采用了一次性画法或湿画法，并且是在没有底色层的白色画布上绘制。这种技法保持了色彩的纯净，最大限度的光亮，并使色彩的融合成为可能。

公鸭(木鸭)
布面油彩(81cm × 112cm)

汉斯·彼德斯

“东方地毯式”的图案设计

耀眼的鸭与树叶点缀的水面在视觉上的综合，让我想起了一张奢华的东方地毯。骄傲的公鸭，看起来似乎相互漠视，它们不仅提供了张力的要素，而且产生了一种坚实的图案，否则构图就会变得十分散漫。尽管这是一幅油画作品，但我实际上使用了水彩画技法。首先，画布被覆盖上五至六层稀薄的白色底子，它可以消除布面的“小牙齿”，产生一个光滑的表面。用一支硬铅笔勾勒出形象后，我先从左上角开始，按对角线交叉描绘，并用松节油稀释颜料，直到产生一种透明的涂层（固有的不透明颜料不能使用这种技法）。我小心翼翼的保留着白色区域作为高光部。我极少使用白色颜料，仅仅用来柔和某些稍嫌过分的色彩。

白鹈鹕
水彩(48cm × 76cm)

托马斯·安德森

利用奇妙的偶然

每年冬季，白色的鹈鹕都会迁徙到加利福尼亚南部。它们高大的身材、雪白的羽翼、醒目的橙色喙和同时捕捉群鱼的方法，使它们无论在哪里出现都会立刻支配了人们的注意力。一个雾气蒙蒙的一天的下午，我在亨廷顿海岸的波尔萨·契卡生态保护区拍摄下了这一小群鹈鹕。在那天拍摄的一些照片中，我注意到不准确的曝光强调了水对于鸟身后的那带褐色的布满烟雾的天空的倒影。一个奇妙的偶然带来了一种温暖和生气，它将喙及其倒影的色彩与背景统一起来。对水面波纹的装饰性描绘与这个背景相结合，建立了一种有趣的氛围，使这群姿态优美、色彩鲜明的鹈鹕更富戏剧性。