

当代美国绘画技法分类丛书

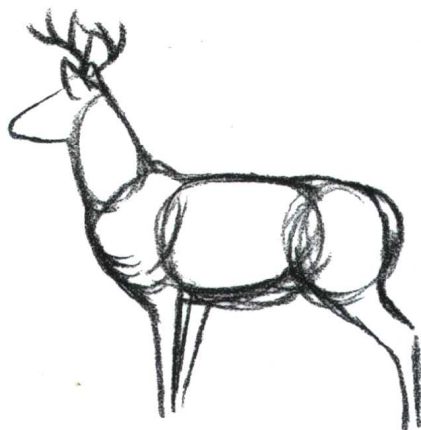
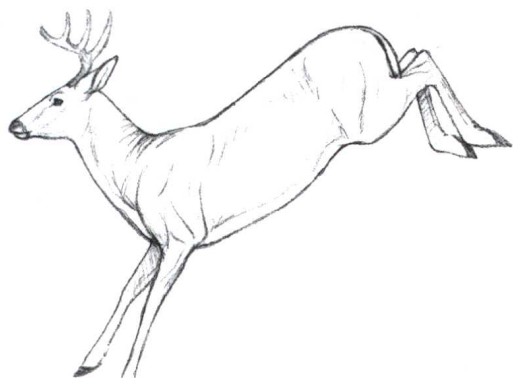
食草动物的画法

原著：辛西娅·费舍（美）

翻译：刘壮丽

辽宁美术出版社

食草动物 的画法

作者：辛西娅·费舍（美）
翻译：刘壮丽

© 费舍尔 2003

PAINTING DEER, ANTELOPE AND OTHER HOOVED ANIMALS

Original Edition © NORITLIGHT BOOKS

an imprint of F&W PUBLICATION

CINCINNATI, OHIO 45027 U.S.A

© Copyright of this first edition Fine Arts Press

著作合同号 06-2003 第 153 号

图书在版编目 (CIP) 数据

食草动物的画法 / (美) 费舍尔著; 刘壮丽译. — 沈阳:
辽宁美术出版社, 2003. 10

(当代美国绘画技法分类丛书)

ISBN 7-5314-3102-5

I. 食… II. ①费… ②刘… III. 动物画—技法
(美术) IV. J211.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 064184 号

出 版 者: 辽宁美术出版社

(地址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001)

印 刷 者: 辽宁省印刷技术研究所

发 行 者: 辽宁美术出版社

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 8

字 数: 50 千

印 数: 1~3 000

出版时间: 2003 年 10 月第 1 版

印刷时间: 2003 年 10 月第 1 次印刷

责任编辑: 孙世奇 茱 莉

封面设计: 百 如

版式设计: 孙世奇

责任校对: 孙世奇

定 价: 56.00 元

邮购电话: 024-23419474

E-mail: lm1945@yahoo.com.cn

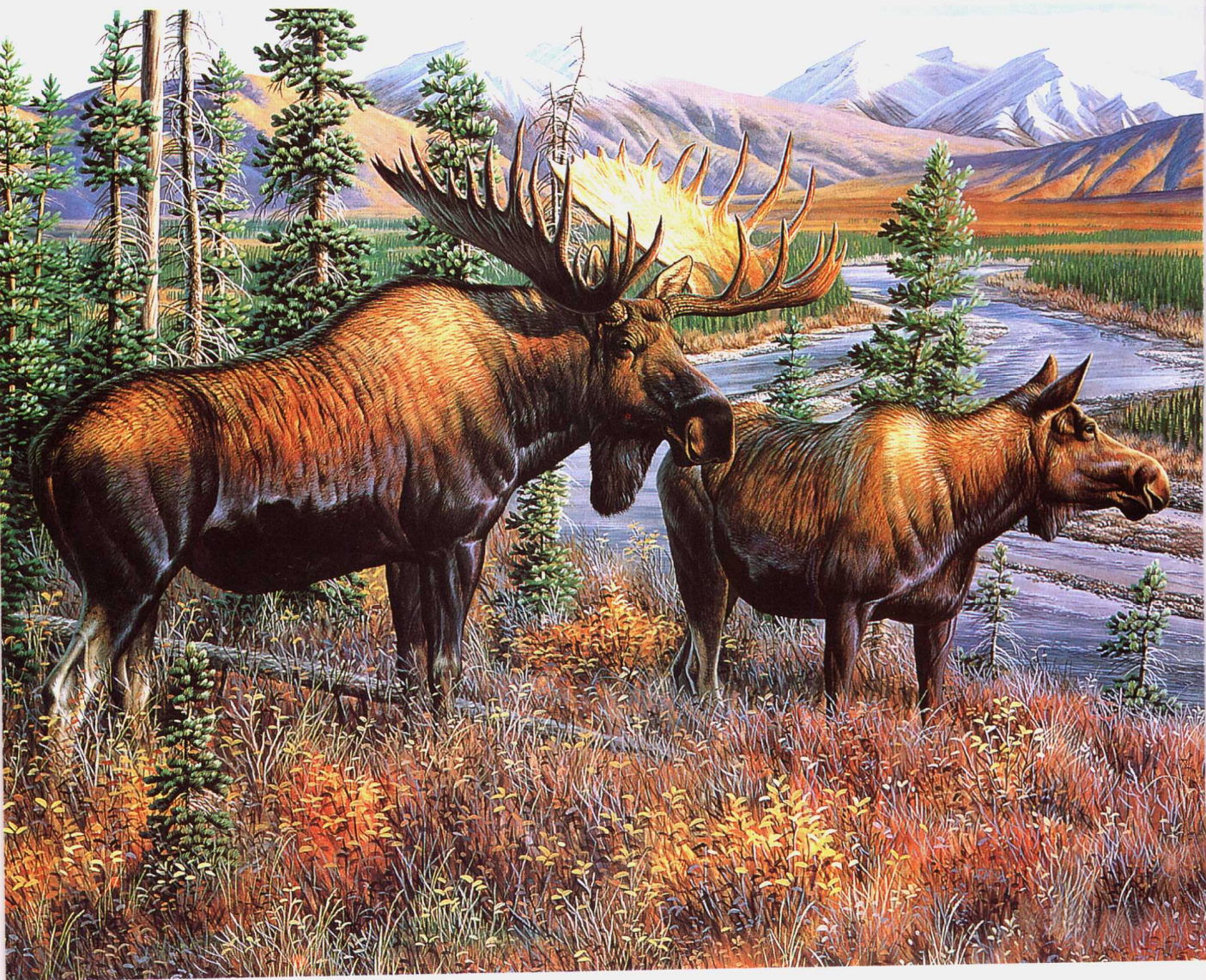
http://www.lnpgc.com.cn

警惕

硬纸板 丙烯

15 × 15 英寸 (38 × 38 厘米)

阿拉斯加之王

硬纸板 丙烯

20 × 28 英寸 (51 × 71 厘米)

作者简介

辛西娅·费舍 (Cynthia Fisher) 从未接受过绘画方面的专业培训，但她却热衷于用丙烯画野生动物。从北加州的 Humboldt 大学动物学系毕业后，她开始致力于动物绘画的专业创作，并在 13 年中从未间断过。她还喜欢制作动物标本，并从中了解了更多动物结构方面的知识。她最大的爱好是到非洲、欧洲和俄罗斯等地去狩猎，从而丰富了她素材的积累。

辛西娅的作品曾经在很多展览中获奖，并在专业刊物上发表，她还为一些杂志画插图。她现为美国动物画协会会员。

辛西娅出生于科罗拉多，现定居于蒙大拿，这儿的西部风光和众多的野生动物物种为她的绘画创作带来了极大的灵感。

群鹿之首

硬纸板 丙烯

18 × 26 英寸 (46 × 66 厘米)

目 录

引言	9
材料	10
收集参考资料	12
如何利用参考资料	14

第一章

身体结构	17
了解食草动物的身体结构	
通过照片研究食草动物的外形特征	
白尾鹿	
黑尾鹿	
其他特点比较	
变换视点	
麋鹿	
驼鹿	
北美驯鹿和叉角羚羊	
大角羊和山羊	
更多的食草动物	

第二章

白尾鹿	33
白尾鹿速写	
用线条和圆勾勒出白尾鹿的外形	
卧姿	
动势	
技法演示	
白尾鹿的画法	

第五章

驼鹿、北美驯鹿、羊和羚羊	68
驼鹿速写	
不同季节的身体变化	
技法演示	
雄驼鹿的画法	
技法演示	
北美驯鹿的画法	
羊的速写	
技法演示	
马氏盘羊羊角的画法	
叉角羚羊速写	
技法演示	
叉角羚羊的身体图案	

第四章

麋鹿 59

身体各部位的画法

勾勒外形

动势

技法演示

麋鹿长毛的画法

技法演示

麋鹿角的画法

第三章

黑尾鹿 47

用椭圆和圆勾勒出黑尾鹿的外形

不同季节的身体变化

雄鹿

动势

技法演示

逆光中的黑尾鹿的画法

第七章

作品的创作过程 102

技法演示

森林中的白尾鹿

技法演示

雪原中的麋鹿

结束语 126

第六章

其他食草动物 86

技法演示

阳光下的皮毛——非洲大羚羊

技法演示

逆光下的皮毛——南非羚羊

技法演示

斑马

山中主宰

硬纸板 丙烯

18 × 24 英寸 (46 × 61 厘米)

引言

选择哪种动物作为绘画对象要因人而宜，有些画家偏爱用细致的手法描绘鸟类，还有的画家则把目光投向体形庞大的野兽。其实，大多数画家在画动物之前，都尝试过很多题材，最后才找到最适合自己、最能激发出自己的创作灵感的绘画语言，而这种语言一定是使自己感到最舒服的。如果一个画家想专门画动物，他一定要相信自己有能力来驾驭这一题材，准确描绘出动物的外形特征，当然，这并非一日之功。

画动物的时候，不但要力求准确抓住动物的身体特征，还要善于利用光 and 色彩的变化来增强画面的视觉冲击。本书主要以几种大家都熟悉的食草动物为例，从它们的身体特征入手，详细讲解和演示了动物的画法。我一直鼓励初学者们在追求自己的绘画风格的过程中，要不断学习他人的长处，尤其要借鉴一些知名画家的绘画风格，因为他们的作品总能带给我创作上的启发和灵感。最后，我希望本书中所演示的一些绘画技巧能对你有所启迪。

材 料

颜料

我相信素描稿是野生动物画家作品成功的关键所在，但是，把素描稿演绎成色彩稿则更为重要。

丙烯是我比较偏爱的一种颜料，偶尔我也会用到水彩。丙烯颜料的品种很多，而且很容易买到。我习惯用 Liquitex 牌丙烯颜料，因为这个牌子的颜料很滑腻，比较方便调合。丙烯属水溶性颜料，无须用有毒的溶剂剂或媒介剂来调合。

和大部分画家不同的是，我在用色方面没有形成固定的模式，因为我希望我的每一幅画都有很强的视觉冲击力，因此，我选用的颜色都比较浓重艳丽，需要与其他颜色调和才能获得柔和的色调。

我只用少量的水来稀释颜料，但是，在大多数情况下，我是把颜料直接画在画面上的，无须稀释，这样能增强画面的厚重感。

丙烯的用法

丙烯属快干颜料，因此，在色彩过渡的处理上就很难把握。

有些画家习惯在作画前调好大量的颜料，存放在罐或瓶里。而我的习惯是用多少调多少，每用到一种颜色都要重新调合，用笔触来实现两个色块间的过渡。

如果你经常使用丙烯颜料，你就

画室 (studio)

我画室的窗外有好多动物，因此，很难选中哪一个作为绘画对象。

在我的画室内有一张很大的工作台，上面摆放了很多动物的照片和实物，比如说鹿角。有时候，我还通过看录像来选择绘画题材。

会掌握它的特点。因为颜料的干燥速度很快，在画面上没有晕染的过程。画面上有些颜色干透后并不是你理想中的色彩，可能在色调上要比你预想的深。涂完色的画面在没有上光之前会显得色彩平淡，尤其是深色部位更显单调。这些都是用丙烯作画时所能遇到的一些问题，你不要因此而感到沮丧，只要不断探索，用丙烯也能获得传统油画所具备的魅力。

丙烯最适合用来对画面作细致的描绘和刻画，而这样的作品极受大众的喜爱。只要稍加练习，你也可以用丙烯画出精彩的野生动物作品。

调色盘

我用装蛋糕常用的平底铝盘充当调色盘，上面铺一张硫酸纸（23cm × 30cm），纸下面还放了几张湿纸巾。

我自制的调色盘非常适合用来调丙烯色，因为下面的湿纸巾能延缓丙烯的干燥速度。我所有的颜色都是在硫酸纸上调合的，当这张纸用坏后，我再另外换一张。下面的湿纸巾也需要几个小时就重新润湿。每天晚上工作结束后，我都把调色盘放在一个塑料袋里，留着第二天接着用，这样可以节省很多颜料。

画笔

因为残留在画笔上的丙烯颜料很快就变硬，很难清洗掉，所以，我不会花很多钱去买貂毛笔，而是选用平头或圆头的尼龙笔。

我习惯使用的画笔型号为4号和6号圆头笔，4号、6号、8号、10号和12毫米平头笔。另外，在大面积涂色的时候，我还会用到刷子。画眼睛和鼻子等细部时，用2号圆头笔比较合适。

对于笔的品牌选择我不是很苛刻，但我最喜欢的是 Daniel Smith 牌系列画笔，从75—02号圆头笔到75—02号平头笔。我的画笔几乎没有超过8美元的，这样，我就可以常换常新。

画面材料

6毫米厚的硬纸板和纤维板是我最喜欢的画面材料，因为它们很适合丙烯颜料。我以前还用过插图纸板，但它不如硬纸板结实耐用。

我从商店中买来的画板多为1.2米×2.4米大

小，然后，我再用锯裁成需要的尺寸。作画前，我要用砂纸打磨边缘，再刷两层丙烯底料，底料中可以加少量的水来稀释（我通常选用的是 Daniel Smith 牌灰色底料）。

打完底后，我要立刻用大刷子再

工作台 (work table)

把所需资料放在眼前，我会把透稿用的硫酸纸随时放在画面上，以检查画得准确与否。

调色盘 (Palette)

调色盘上放着的8号、10号平头笔和4号、6号圆头笔是我最喜欢用的，颜色的摆放也采用了我习惯的方式。

经过打底处理后的硬纸板 (gessoed hardboard)

把打底后的画板用砂纸打磨就会获得光滑的灰色底子。

平涂一次，以保证画面上不显笔触。这样，我就不需要等底料干透后再用砂纸打磨了。

最后，用电吹风把画板底料吹干，用手指轻轻拿掉沾在上面的笔毛等。

第一层底料干透后，我再重复上面的步骤，开始刷第二层底料。所不同的是，我要在第二层底料干透后，用砂纸打磨。其实，这些画前准备工作很容易做，熟练之后，只需几分钟就可完成。

收集参考资料

画野生动物的时候，参考资料的收集是非常重要的。而这项工作是没有止境的，因此，如果你想选取某一种动物作为绘画对象，在平时就要进行不断的积累，尽量做到准确翔实，因为看你画的人可能会比你在这—领域的知识面要宽。

当然，你不必拥有动物学硕士学位，你只要了解所画动物的身体特征、生活环境和常见动势就可以了。下面提供几种资料的来源：

书籍

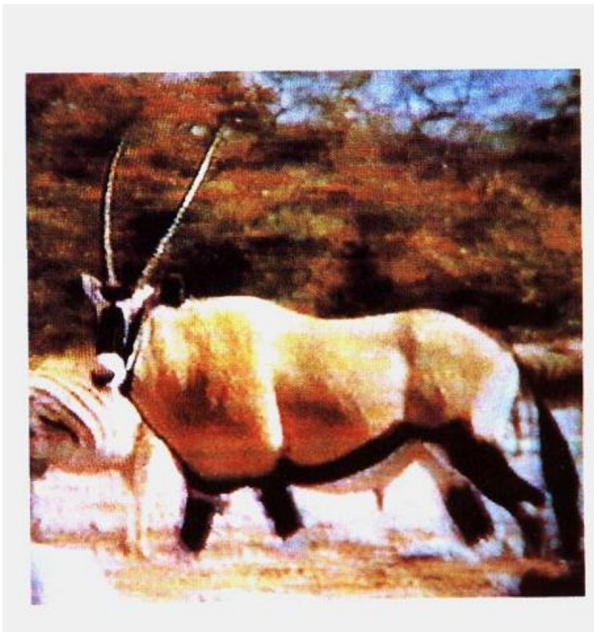
大多数野生动物画家的书架上都摆放了很多有关各种动物介绍的书籍，以便他们随用随查。

书和杂志中的动物图片能有助于你更加直观地了解动物，但是，这些照片仅供参考，在未经摄影者允许的条件下，把照片直接搬到你的画面上，或者复制后发表，都是违法的行为。

电视和 VCD

电视上有关动物专题的节目很多，这就为我们提供了大量的资料。利用这些资料来画动物不失为一个捷径。

要想根据电视上的动物画面来画速写，你就必须要把节目录下来，重放的时候再画，这样，你就可以自行调节播放的速度，选取到最合适的画面。

这张照片拍摄的是电视画面，虽然不太清晰，但是，我们还是可以看到非洲羚羊的外貌，以及它的栖息地的特色，而且整个的色彩感觉也很好。

另外，你也可以用照相机对这电视画面直接拍摄，但一定要把灯关掉，把照相机放在三脚架上，把照相机的速度调快一些，曝光速度要慢。但是，你所拍到的照片不可能非常清晰，尤其是色彩，不过，你可以获得构图上的一些灵感。

摄影

自己拍摄照片的过程相当有趣，虽然这些照片未必全都有用。比如，你可以利用假期置身于一些大型动物的栖息地。最好的季节是秋天，动物的毛色最好看，而且山顶开始有积雪，给人以秋高气爽的感觉。

因为我们亲眼看到白尾鹿或驼鹿，所以，很多画家会从一些专业摄

影师手中买照片，每张照片或幻灯片大约需要 10 到 500 美元不等。

这虽然是一个捷径，但你却失去了与动物会面的机会，无法亲身感受动物的生存环境，这对作画是一个损失。也就是说，在你的作品中，很难体现出自己的感觉。

值得一提的是，照片只是你作画时的参考，你不要完全去依赖它们，否则会影响你创造性的发挥。当你背着相机，把自己融入大自然中，你会发现美景无处不在，这时，你要有意训练自己对光的捕捉能力，让每一棵树、每一块石头都能在你的画面上充满生机和活力。

照相设备

35mm 相机是拍摄大型野生动物必不可少的工具，当然还需要几个镜头，最好是 28—80mm、100—300mm 的和 400mm 或 600mm 的镜头各备一个。如果你不想亲自去拍摄，也可以借鉴他人的摄影作品，但我建议你不要用幻灯片，而是用冲洗出来的照片。

在拍摄的过程中，不要吝惜胶卷，尽量选取不同的角度、光线和背景多拍一些照片，为自己的作品积累更多的资料，这是一幅画成功的关键。当然，用照片记录下的光和色远不如用眼睛亲自看到的准确，但这是画家所必备的基本功，这一步做得如何就看你的了！

不同的光线

观察同一场景在不同光线下的区的变化非常有趣，从上面这两幅照片可以看出，一幅是在强光下拍摄的，而拍摄另一幅时，天空是多云的。这两幅照片能够帮助你决定画面中光源的方向。

背景参考

在这幅照片中，你既能看出在这种光线下的色彩，还能看出光对于树的色调所带来的变化。

特写

这幅照片是在傍晚拍摄的，着重体现的是落日的余晖下暖色调的树干。在你的拍摄过程中，一定要拍摄这样的照片，以便于你画树和背景时参考。

写生

面对实物写生能让你更多地了解绘画对象的特点，画野生动物亦如此，只有你非常熟悉所画动物的身体结构和生活习性，你才能将它准确地画在画面上再现出来。但是，写生场地的选择非常重要，我认为动物园是最好的去处，在那里你可以同时看到很多动物，你也许会惊奇地发现，羚羊、绵羊和鹿竟然有如此多的相似之处。

写生可以帮助你记住更多的细节，这是拍照片所无法比拟的。

初次画大型野生动物难免会使感到手忙脚乱，我这里可以教你几个窍门：你可以先从书或杂志中选取一些动物的照片，然后，把硫酸纸放在照片上直接透下来，直到你感觉已经得心应手为止，这样做便于你能更快地熟悉鹿或麋鹿等动物的身体结构；另外，你可以到博物馆里去面对标本写生，还可以到猎人的住所去。尽管死亡的动物不如活着的时候生动，但是，很多画家都这样做过。

资料来源 (Reference Sources)

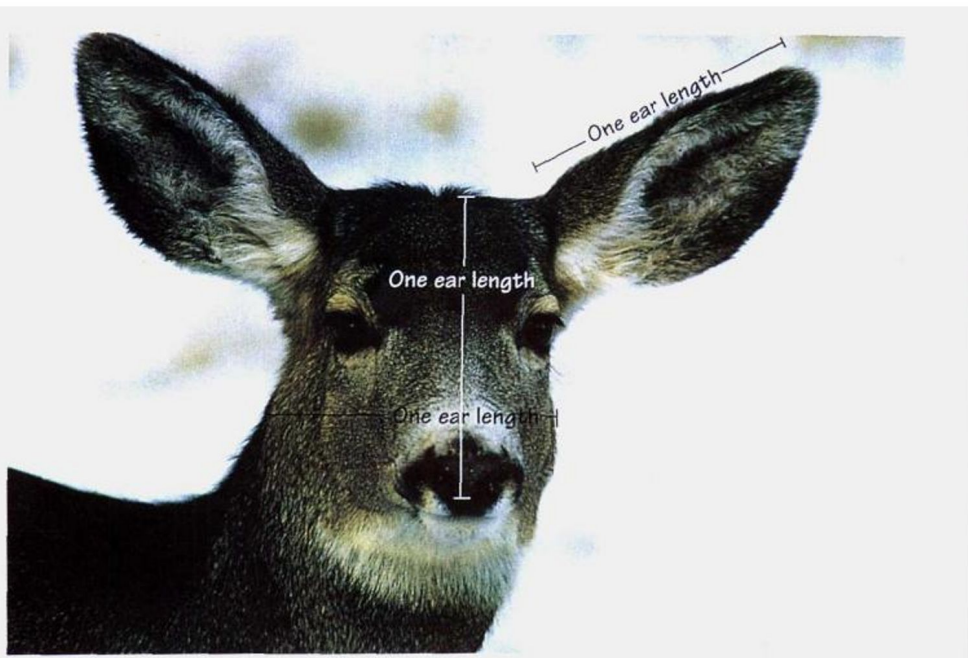
大学里的收藏
动物园和博物馆
生物学家和野生动物保护区管理者
猎人
被车压死的动物
动物标本剥制师
其他画家
野生动物保护区

如何利用参考资料

将参考照片放大成一幅画的确是一件令人头痛的事情！

画草稿确定构图

先画几张简单的草稿，把画面的构图确定下来，还要把动物的基本外形勾勒出来。草稿画得不必太大，无须关注太多的细节。

粗略的测量

用铅笔或尺子来确定动物的各个部位的大致比例，比如，在画这头母黑尾鹿时，我是以它的耳朵为参照来决定其他部位的大小，其中，从头顶到鼻子的长度是一个耳朵长，脸的宽度也是一个耳朵长。

写生的重要性

在我所有的建议中，写生是最重要的一条。只有通过亲自观察，你才能充分发挥自己的潜能和艺术创造力，从而体现作画的乐趣！

检查身体比例

我用这头黑斑羚的头长作为基本尺度，来看一下其他部位的大小。它的腿相当于两个头的长度，身体相当于两个半头的长度。在你面对野生动物写生的过程中，不妨多练习使用这种方法，能帮助你更加准确地抓住动物的外形。

过稿

如果你的画很大的话，你可以用幻灯机将草稿透在硫酸纸上，这样比较方便省时。如果草稿太大，你需要用复印机先将其缩小。

草稿和画等大的时候，你可以用复写纸直接将稿过到画面上，具体方法如图所示。

透稿

准备一块画板，把草稿放在上面，再将一张硫酸纸压在其上，开始透稿。在这一过程中，一定要参考照片。至于草稿画得精细程度如何，完全取决于你个人。我喜欢在草稿中只进行简单勾勒，以便在以后能随意地添加细节。

复写纸的制作

把草稿透到硫酸纸上后，用炭笔或软铅笔在硫酸纸的另一面涂，可以只涂有线条的部位，这就是复写纸。

过稿时常犯的错误

用复写纸过完稿后，再和草稿对比，你会犯很多错误。我认为常见的错误是：眼睛一高一低，耳朵一大一小，角一歪一正，因为你的大脑似乎对动物的一侧把握得特别好。当然，这些错误你可以在过完稿后再参照草稿修改。

过稿

将硫酸纸放在画面上，用胶带将边缘粘牢。用 4H 铅笔来过稿。我在进行这一步的时候，很少勾勒出细部，只是粗略地画出一些线条。因为在以后的过程中，有太多的细部需要我用画笔去捕捉和添加，直至获得满意的画面效果。

对峙

硬纸板 丙烯

18 × 24 英寸 (46 × 61 厘米)

私人收藏