

当代美国绘画技法分类丛书

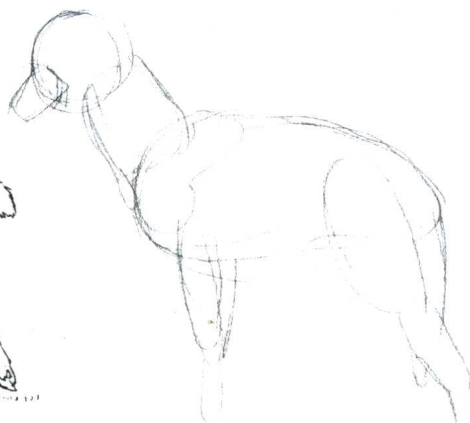
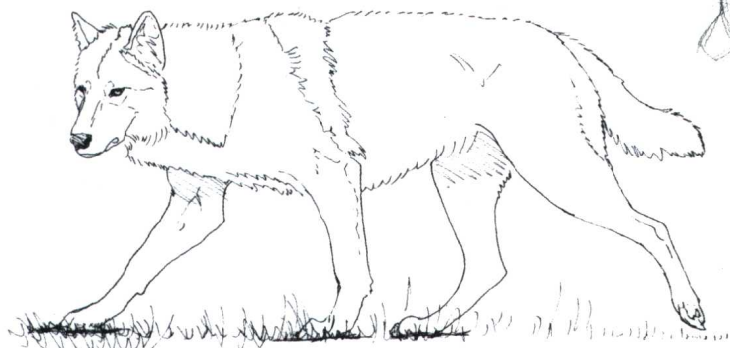
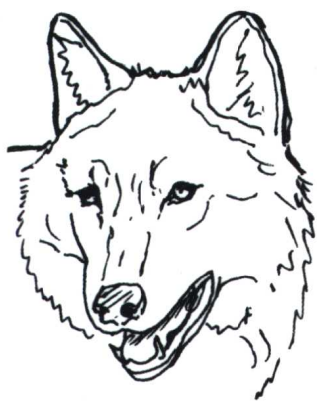
狼、狐狸和郊狼的画法

原著：简·马丁·麦圭尔（美）

翻译：曲艳娜

辽宁美术出版社

狼、狐狸和 郊狼的画法

作者: 简·马丁·麦圭尔 (美)

翻译: 曲艳娜

© 马丁 2003

PAINTING WOLVES,FOXES AND COYOTES

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 152 号

图书在版编目 (CIP) 数据

狐狸、狼和郊狼的画法 / (美) 马丁著; 曲艳娜译. 沈阳:
辽宁美术出版社, 2003. 10

(当代美国绘画技法分类丛书)

ISBN 7-5314-3104-1

I. 狐… II. ①马… ②曲… III. ①狐—动物画—技法
(美术) ②狼—动物画—技法 (美术)

IV. J211.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 064188 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 李越 茉莉

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: lml945@yahoo.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

献 辞

谨将此书献给我生活中四个起重要作用的人。

首先，献给詹姆斯·盖瑞·海因斯 I-I，他是我生活和事业上愉快的合作伙伴。没有他创造的充满友爱、耐心和鼓励的氛围，就不会有我今天的成就。

其次，献给我可爱的女儿蒂尔，她表现出的幽默感、乐观态度以及对我这位“不可思议的艺术家妈妈”的毫无批判地认可，成为我生活中永远的快乐。

最后，献给我已故的慈爱父母，他们对我的艺术之路给予了莫大的鼓励，任由我这个顽皮的女孩自由成长，甚至任由我在车库里成箱地养蛇，做诸如此类的事！

鸣 谢

感谢玛丽·阿格纽，她是一个极易相处、与人为善的人。她一直同我在一起，给我的生活和艺术道路提出了宝贵的建议和及时的鼓励。

感谢玛丽的富于幻想的艺术家丈夫阿尔·阿格纽。在写本书时，我一直担心他会对我横加批评，因此，我始终都在一丝不苟的工作，从而也促成了一部画狼技法佳作的诞生。

感谢克雷格·肖利和莉萨·史蒂文斯，她们是我自然科学方面的顾问，一直都在很热心解答我所遇到的多种稀奇古怪的问题。

感谢《美术艺术》杂志的出版商弗兰克·西沙对我在职业生涯中的抉择提供的建议和帮助。

感谢艾伦·亨特，约翰·西里·莱斯特和罗伯特·贝特曼，是她们的支持使我成为一名优秀的艺术家。

感谢埃里克·克林哈姆博士，是他向我传授了关于狼的知识。

感谢皮特，马林·卢特威勒和南西·斯彭斯，是他们给了我最长久的友谊和信任。

感谢《北方娱乐丛书》的编辑雷切尔·伍尔夫，玛里琳·戴克，南西·莱特尔和斯蒂芬妮·劳弗斯威勒，是他们的帮助使我实现了在事业生涯中写一本书的愿望。

感谢所有帮助我收集资料的人，他们对大自然和野生动物的热爱，他们对我的工作的不懈的支持，使我能够将喜欢做的事情作为职业去追求，生活中没有比这更幸福的事情了。谢谢你们。

米制转换表

转换	为	乘以
英寸	厘米	2.54
厘米	英寸	0.4
英尺	厘米	30.5
厘米	英尺	0.03
码	米	0.9
米	码	1.1
平方英寸	平方厘米	6.45
平方厘米	平方英寸	0.16
平方英尺	平方米	0.09
平方米	平方英尺	10.8
平方码	平方米	0.8
平方米	平方码	1.2
磅	千克	0.45
千克	磅	2.2
盎司	克	28.4
克	盎司	0.04

作者简介

本书作者、艺术家简·马丁·麦
圭尔和一只名叫“奥卡”的灰狼
在某研究基地合影

简·马丁·麦圭尔是一位艺术家和自然主义者，描绘过大自然丰富多彩的事物。她出生在落矶山科罗拉多的山坳里，少年时代的她像男孩子一样，经常爬树、捕蛇，画她喜欢的动物。十几岁时迁居到俄克拉荷马后，就读于土尔沙大学美术专业，曾同许多世界顶尖的野生动物艺术家共同学习，包括罗伯特·贝特曼，约翰·西里·莱斯特，卡尔·布伦德斯和艾伦·亨特。

简对狼、狐狸和郊狼进行过广泛的研究，因此她完全有资格写这本书。她曾把一只赤狐像宠物一样饲养，目前还收留一只狼与阿拉斯加雪橇狗的杂种狗。她曾作为首批被邀请的客人，参加了国际狼中心举办的“狼周末”活动。在这次冒险活动中，参观者们乘坐一架小型飞机，用无线电颈圈寻找狼，然后又滑雪穿越不同的国家，穿着雪鞋在雪中步行，乘狗拉雪橇进入苏必利尔湖国家森林公园中的偏远地方搜寻动物。简还曾经与印第安那的一家名为“狼公园”的研究机构密切合作，掌握了大量有关狼和郊狼的知识。

简用丙烯酸和 chromacolour 颜料在光滑的梅斯奈特纤维板上作画，创造出细节精到、质感细腻和明暗清晰的独特的绘画风格。简用画笔、海绵和玻璃纸在画板上巧妙地使用颜料，栩栩如生地描绘出动物的各种皮毛、羽毛、苔藓和岩石。动物栖息地的周围环境总是自然的、客观的，但是她却能以艺术家的视角赋予所描绘的几种主要野生动物以生命。

简是仅有的一家动物艺术家协会的成员，她的作品曾在史密森学会、吉尔克里斯博物馆和伦敦自然历史博物馆展出过。她的画也曾刊登在许多杂志上，如《国家野生动物联合会》《美国艺术》《美国艺术家》《水彩画杂志》和《野生动物艺术杂志》。简的作品也收入到《北方娱乐丛书》中，包括《野生动物艺术精品》《野生动物艺术精品2》以及《绘画秘笈：毛皮与羽毛》。

简有一个女儿，名叫蒂尔。目前简住在俄克拉荷马州的奥赛治山，与她的合作伙伴詹姆斯·盖瑞·海因斯 1-1 共同生活，他负责处理简事业中的商业问题。他们同一大群宠物生活在一起。

目 录

前言	9
简介	11

丙烯酸绘于梅斯奈特板上
16" x 18" (41cm x 20cm)
私人收藏

第一章 基本技法	13
----------------	----

第五章 天然栖息地	65
-----------------	----

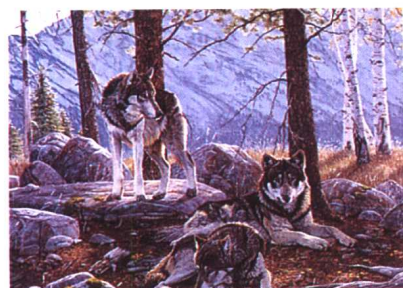
第二章 生理构造与比例 19

第四章 姿态，行为和动作 53

第三章 幼犬 49

第六章 群狼的画法 89

第八章 赤狐的画法 115

第七章 郊狼的画法 105

冬天的赤狐

丙烯酸绘于梅斯奈特板上

8" x 10" (20cm x 25cm)

私人收藏

8 | *Painting Wolves Foxes Coyotes*

前言

犬科动物，或者说犬科家族，在北美具有悠久的历史，最早出现在北美大陆上的食肉动物可以追溯到 5 千万年前。丰富的资源和适宜的自然环境吸引了这些狼的祖先来到人类的居住地寻找食物，这就是维持了 1 万 2 千年的人犬伙伴关系的开始，这种关系一直持续至今。

野生动物艺术家简·马丁·麦圭尔以其细致入微的观察，栩栩如生地描绘了各种北美野生犬。她把对野生动物的极大热情与一种强烈的艺术追求融为一体，准确地描绘了笔下的动物。简总是不遗余力地对野生犬类动物进行研究，不仅在解剖学上，而且深入到其行为、生态细节方面，这对于完成绘画是很重要的。简精确、充满活力的图画使我们深思：这群奇特的、机敏的犬科动物是否能继续兴旺，因为它们的未来是和我们的未来融合在一起的。

简·马丁·麦圭尔编写此书的目的是引起艺术同行对绘画北美野生犬科动物——狼、狐狸和郊狼的兴趣。作为一名卓有成就的艺术家，简从犬科动物的解剖学和行为两方面表现了犬科动物的生物学本质。

动物绘画或素描与摄影相比有一个优势就是绘画者可以在其他任何地方观察动物，而在恰当的场合来表现动物。简主张只要有可能就要对动物进行观察，这是很重要的。一位对动物十分了解的艺术师不仅仅能精确地画出动物，还能通过其作品展现出更多的关于动物本性的东西。我可以很容易地分辨出对动物十分了解的画家的作品和那些只能画出动物画像的画家的作品。

艺术家在将动物真实地介绍给公众方面起着独特的作用。对动物的欣赏会使公众意识到，我们和动物是伙伴，共同生活在一个星球，动物和它们的栖息地应受到我们的保护。

艾克华·哈·海斯生态学协会
北美野生狐狸与狼园主管
埃里克·克林哈姆博士

生命的瞬间

丙烯酸绘于梅斯奈特板上

8" x 16" (20cm x 41cm)

私人收藏

简介

当我向家的方向呼唤时，俄克拉荷马的奥赛奇山峰中发出悲伤、忧郁的回声。很快这一回声得到应答，声音是从我的背后传来的。不久，郊狼的声音充满了傍晚的天空，北美人称这种狼为“圣狼”。这是一个非常美妙和令人振奋的时刻，对此我已经经历了很多次，但从未厌倦过。

无论是从自然主义者角度，还是从艺术家的角度来看，北美大陆上的野生犬类——狼、狐狸和郊狼——是我最喜爱的动物。为什么它们令我如此振奋？犬科动物优美的外表本身具有很强的说服力，但是准确地将它们的身体，包括皮毛和眼睛画出来，对我是个挑战。

狼具有庞大的家族和社会结构，虽然有人类在此居住，然而充满野性而又聪明的郊狼已经适应了北美大陆这块土地，并在这里生息繁衍，而且也只有北美大陆才有郊狼：它们看起来不太像狗，而更像美丽的猫和充满智慧的小狐狸，这些都是犬类动物特有的魅力。

在本书中，我将努力激发你的兴趣，同我一起来画这些了不起的动物。我会告诉你一些犬类的姿态、习性、生理结构以及它们的生活环境。我还将教你一些绘画技法，这些技法是我多年来的经验所得，包括如何画犬科动物的皮毛和眼睛，以及如何描绘它们周围的环境，这样使你的画能够真实反映出大自然。

狐狸和狼有好几种，但这里我们将主要介绍赤狐和灰狼（也称为大灰狼）。如果你对其他种类狐狸和狼感兴趣的话，也可以运用这些技

法，只要略加研究，确保正确描绘狼的生理结构和它们的生活环境。

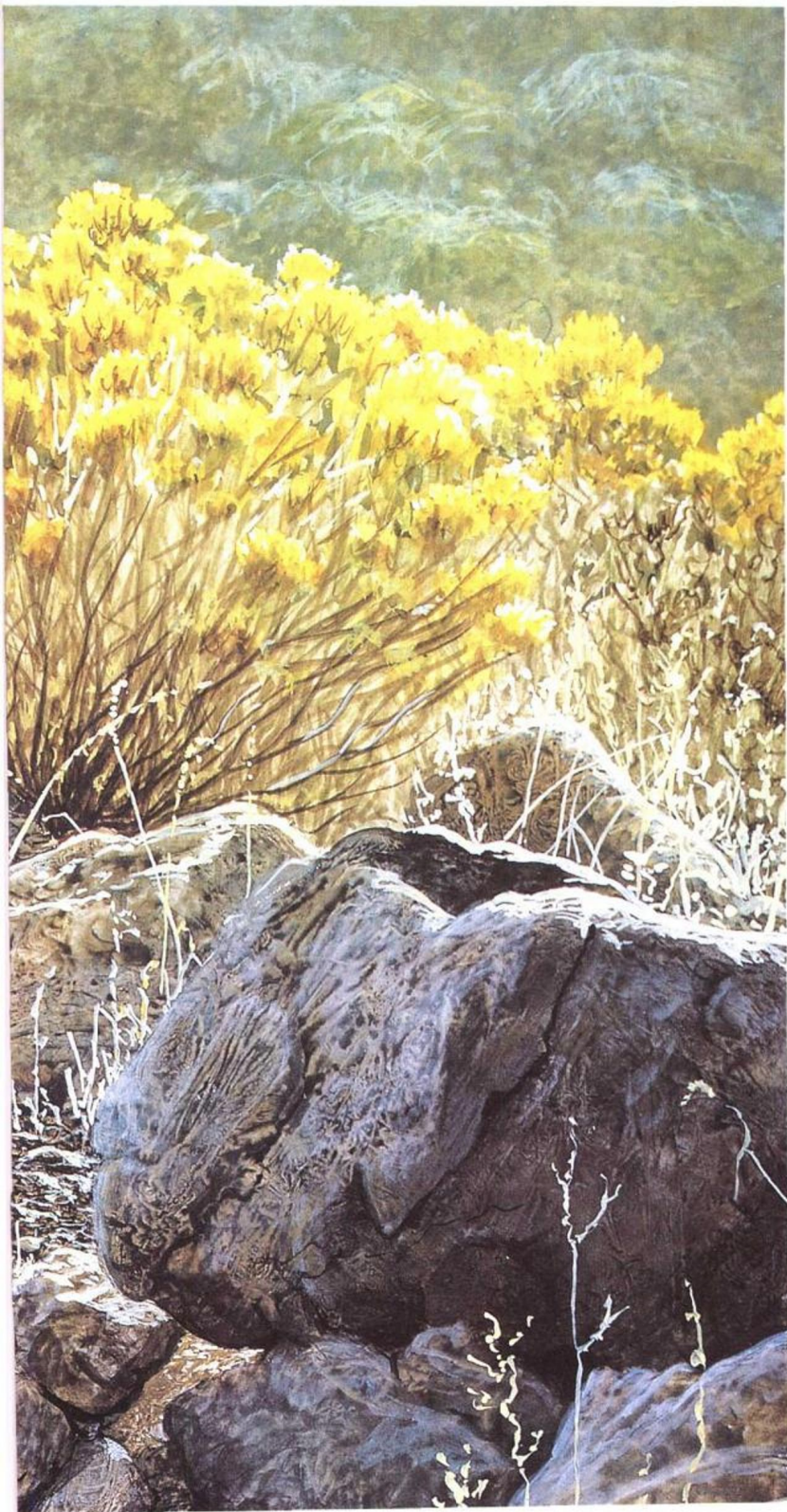
要创作出真实、准确的野生动物作品，研究是很重要的。只要有可能，最好自己先将犬类动物和它们的生活环境拍摄下来。在附录中，我列举了一些动物园、研究机构、援救组织和一些其他地方，你可以去那里对这些犬类进行素描或拍摄。我也注意到有时不太容易拍照，因此，我列出了一些地点，画家们可以到那里向专业摄影师购买参考照片。如果你从已经出版的书或照片中选取资料，一定要注意版权问题。可以将照片复制自己来用，但如果用来出售则是不合法的。如果将照片变成绘画，或者改变照片的背景是可以的，但如果这幅图片大街小巷人人尽知，那你就负法律责任了。

如果必须从已出版的照片选取资料，要想办法只将资料做参考。可以将不同照片的不同部分组合在一起，这样，就构成了你自己的独特的内容。但要小心，注意画面上的光源！记住，我们的地球只有一个太阳，因此，画面上的光一定都要来自一个方向。有一个巧妙的办法，即要注意阴影部分，哪怕是很模糊的阴影。所有的阴影部分都要朝同一个方向。

我还要再说一遍，作为一名画家，最好亲自去观察，了解你所要描绘的动物，去体验他们的居住和生活环境，因为那里是它们的家。

好吧，拿起笔来，同我一起进入这个迷人的北美野生犬类世界！

第一章

基本技法

为了帮助你更好地掌握书中将要介绍的技法和绘画效果，我们先从基本技法开始。在这一章中，我将讲解基本操作技法，并提供一系列绘画用品。当然，这并不是说你一定要买所有的用品，这些只是我画室中具有，而且是我经常使用的。我将展示给你一些令人兴奋的作品，其中很多也可以通过使用其他绘画工具来实现。实际上，我经常采用的技法很多是水彩画技法，我通过丙烯酸表现出来。要敢于用自己熟悉的用品来实验，看看你能做出什么样的效果。

野生领地——郊狼

丙烯酸和 chromacolour 绘于梅斯奈特板上

8" x 10" (20cm x 25cm)

马克·保拉收藏

颜料和画笔

丙烯酸和 chromacolour

我所有的作品都使用丙烯酸和 chromacolour 来绘制，这种颜料很浓，而且色彩强烈，能够表现出肌理的细节、光泽和朦胧感，这是我的作品追求的风格，因此我很喜欢它。

你也许会问，“chromacolour 是什么？”chromacolour 是一种较新的颜料，起初用于动画片制作。这种颜料色度很强，因此有些画家逐渐乐于使用它。使用时，只要将颜料加以稀释即可，如果需要，可以与白色调和在一起。我在使用时通常加进水，使其变成漂亮、鲜艳的颜料。这种颜料在画面潮湿或干燥后色彩保持不变，而丙烯酸则与之不同。

Chromacolour 可以同其他水性颜料混合在一起使用，包括丙烯酸、水粉和水彩。如果你比较喜欢目前使用的某种颜料，或者你不想扔掉原有颜料，那么在即将使用完时加上 chromacolour。我想你会同我一样很快就会在所有的绘画作品中都使用 chromacolour。Chromacolour 所需的干燥时间比丙烯酸略长一些，有些人正是喜欢这一点，而且干燥后的效果比丙烯酸更柔和，更光滑。

我使用利夸特克斯 (liquitex) 牌丙烯酸，有些画家很在乎丙烯酸的牌子，甚至达到只认某一种品牌的程度。对不同品牌的丙烯酸，我并未感到其中存在很大区别。利夸特克斯

(liquitex) 很容易买到，色彩品种齐全，价格相对来说不贵，因此我选用它。

我交替使用丙烯酸和 chromacolour 这两个词，因此以后只要提到丙烯酸或颜料，都包括 chromacolour 在内，除非另做说明。

广口瓶与软管

购买颜料时，建议你购买那种装在广口瓶而不是装在软管中的颜料。按照我使用的绘画方法，我喜欢那种自由流畅、滑润的颜料，易于调和和着色。软管中的颜料含有黏合剂，使颜料既稠又很黏，难以调和——因为如果不是这样，颜料就会流淌出来。

所用材料

我使用两种类型、两种品牌的颜料，一种是装在两盎司中的利夸特克斯 (liquitex) 牌丙烯酸，另一种是装在 1.7 盎司瓶中的 chromacolour，这是英国生产的一种新型颜料，可以从加拿大邮购。我喜欢这种装在瓶中的较稀、液体状的颜料，而不喜欢装在软管中的黏稠、像胶一样的颜料。这里展示的是我作画时使用的一些其他用品。

让绘画主体融入景色

平衡明暗关系

不要让画中主体的暗部比周围的环境更暗，也不要让光看起来特别亮。人们很容易这样做，希望突出主体，但这样做往往会使主体与环境分割开。

重复轮廓与色彩

整幅作品中，重复轮廓与色彩有助于作品的协调统一。要将周围环境的色彩与主体融合在一起。重复轮廓也有助于实现构图的和谐。

重叠画中部分

在构图中重叠某些部分，如一个主体位于另一个主体的前面或后面，同时，也可将周围环境相互重叠，如树枝和草丛可以重叠，这一点对于将主体构成景色的一部分尤为重要。

创造出消失和过渡的边缘

不要让主体的边缘过重，过于明显，某些边缘应巧妙地与周围背景融合到一起。大自然不会让物体的轮廓看起来有僵直或暗淡的痕迹。创造出消失和过渡的边缘能使画看起来更写实。

从镜子中看画

从反面看画能够看出画中需要修改和平衡之处。

画笔

初学者对画笔的型号、种类以及选择准确的色彩非常重视，但我认为，这些都与创作出伟大的作品无关。要创作出伟大的作品，需要的是时间、实践，最重要的是观察。我可以告诉你我使用的工具，但具体选择哪种则完全是个人化的，尤其是对画笔，我不会很挑剔，喜欢随便拿起手边的笔便画。

多数时候，我用圆头带细尖的画笔画细节和最后的润饰。当画笔用坏或磨破时，便是薄涂（使色彩更柔和）各种不同质感的最好的用具。但我也认识一些出色的画家，他们从来不用圆头画笔！是否使用取决于你。我最好的建议是使用你的最大的画笔，因为大画笔吸颜料多，这样不必经常蘸，更重要的是，可以使你不对画面过度用笔。

绘画用品购置

chromacolour 颜料（零售商店里买不到，只能邮寄）（888）247—6621
Masterson's Sta—Wet Peo 调色板（很多美术用品商店里都能买到）（602）263—6017
Funny 笔（莱斯尼克美术用品店有货）（702）736—6519

绘画材料

以下是我在画室里的日常用品。读完本书后，你先确定目标，然后可以购买我用过的这些颜料，或者采用你自己的颜料。这里不是给你列一个规定的清单，只是就我多年成功绘画野生动物得出的一些建议、观点和想法。你可以愉快地进行实践。

素描册，用于记录一些简略素描	玻璃纸（如 Saran Wrap）
0.05 活动铅笔	天然海绵
柔软橡皮	带有湿 / 干特细 320 纸的手提式磨砂机
遮蔽胶带及透明胶布	除光剂
未经锻压的梅斯奈特纤维板，切成所需要的尺寸	1.7 盎司瓶装 Chromacolour:
描摹纸	红棕色 *
萨拉尔 (Sarall) 转印纸（我主要用白色）	红褐色 *
Masterson's Sta—Wet—Peo 调色板（最适合防止颜料变干）	镉橙色
泡沫橡胶海绵（类似于家具内的垫子，切成巴掌大小）	镉红色
温森牛顿牌 (winson 和 newton) 美术水彩画遮盖液	中色
洗手液	镉黄色
各种带盖的塔珀家用塑料容器	深色
大画笔（如专业美术用的 hake，或者温森牛顿牌 (winson 和 newton)，石膏粉	镉黄色
牙刷	中色
用于画水彩的 mop 笔（如温森牛顿牌 winson 和 newton 240 no.）	肉粉色
Funny 笔（由莱斯尼克制作）	胡克绿 *
Loew—Cornell 系列 7120 耙状扁平笔 (rake flat)，3/4 英寸 (20 mm)，1/2 英寸 (13mm)	深红紫色
	赭粉深红色
	佩恩灰 *
	酞菁蓝
	酞菁绿
	暗绿
	深蓝色 *
	钛白原色 *
	黄赭色（也称氧化黄）*
	2 盎司罐装利夸特克斯 (liquitex):
	红棕色 *
	佩恩灰 *
	生褐色 *
	16 盎司利夸特克斯 (liquitex) 石膏粉（我既把它当做石膏粉用，也用做白色颜料）
	标 * 的颜色是最常用的

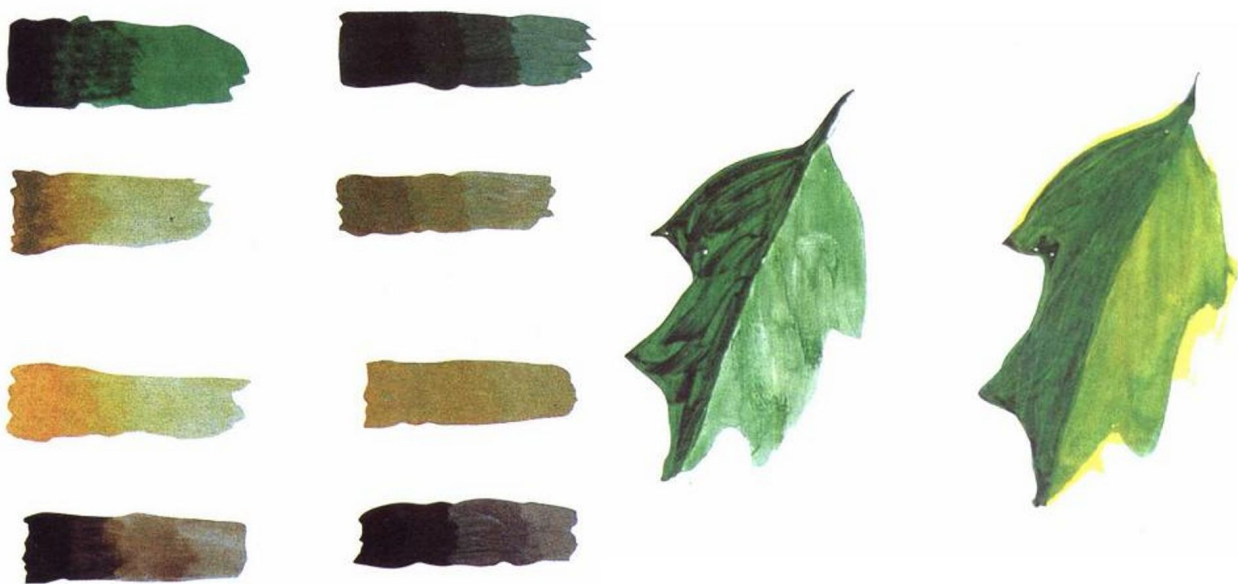
颜料使用基本技法

关于如何使用丙烯酸，很多优秀书籍都做过介绍，因此我对颜料使用基本技法不会做过细的讲解，而仅就一些我常用的表现细节的基本方法做几个展示。在阅读本书过程中，你会看到，这些简单技法是我创造出的各种绘画效果的基础。

谈到丙烯酸，人们最常问我的一个问题是：“我怎样才能让它们干得慢

些？”我的回答是“不可能”。不要和颜料较劲，要让它们为你所利用。我喜欢将各种颜料一层一层薄薄涂上，甚至仍感到丙烯酸干得太慢，经常用电吹风把它吹干。将颜料一层一层涂抹，看着各种颜色闪闪发光，在每一层颜料上面加以修饰而不必担心会将下面的一层粘起来，这真是件非常愉快的事。注意：如果把 chromacolour

涂得太薄，并且很快又涂抹另一层，chromacolour 会把下面的一层粘起来。可以使用电吹风，但同时也要花几分钟时间让颜料凝结。我一般只用干净水，而不用别的什么调和剂或其他办法来完成这个过程，一定要经常换水，这样才能获得最真实、最丰富的色彩。

纯色颜料与添加了白色的颜料对比

我尽可能使用颜色较明亮、较纯的颜料。左栏这几种颜色是色调渐渐变化的几个例子，从左开始是纯的、不透明的颜色，向右是加了水的颜色。右栏是与左栏颜色相同的、而加了白色的颜色。看看它们的色彩是不是不够明亮，缺乏立体感？要特别注意每一个例子中的第二个绿色和第二个棕色。

色彩鲜艳、相互重叠的颜料

这里我用胡克绿画了两片叶子。在右侧这片叶子上我涂了深镉黄色。我让颜料从叶子上流出一一点，这样可以看到纯黄色是什么样子。注意看叶子是怎样突然变得明亮、富有生气的。要达到最纯的色彩效果，一定要用干净的水和画笔。