

当代美国绘画技法分类丛书

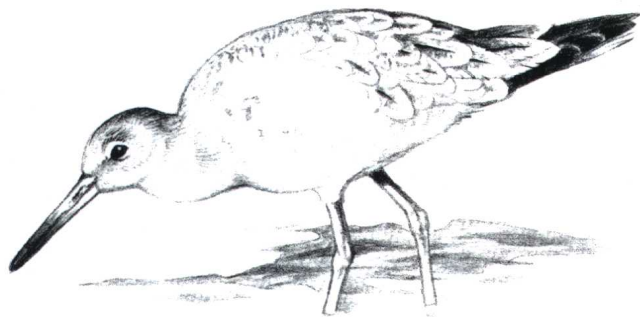
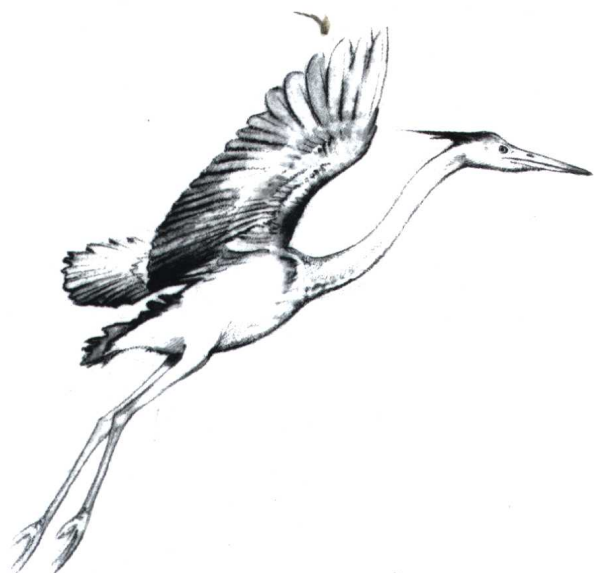
水禽、涉禽的画法

原著：罗德·劳伦斯（美）

翻译：百如 张欲晓

辽宁美术出版社

水禽、涉禽 的画法

作者: 罗德·劳伦斯 (美)

翻译: 百如 张欲晓

© 劳伦斯 2003

PAINTING WATERFOWL AND WADING BIRDS

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 154 号

图书在版编目 (CIP) 数据

水禽、涉禽的画法 / (美) 劳伦斯著; 百如译. — 沈阳:
辽宁美术出版社, 2003. 10

(当代美国绘画技法分类丛书)

ISBN 7-5314-3103-3

I. 水… II. ①劳… ②百… III. 禽—动物画—技法
(美术) IV. J211.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 064187 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: lm1945@yahoo.com.cn

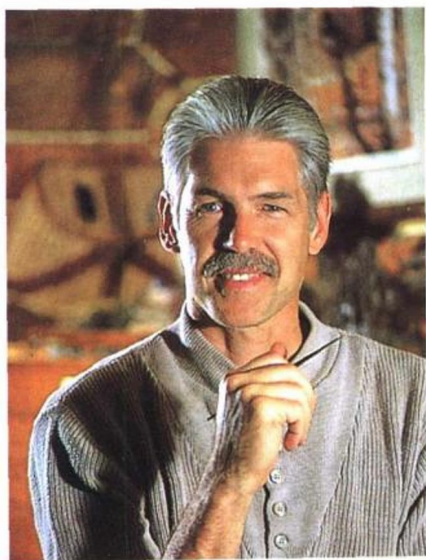
http://www.lnpgc.com.cn

© Ed Lawrence

作者简介

罗德·劳伦斯于 1973 年毕业于美国密执安大学艺术系。从那时起，他就把全部精力都投入到艺术创作中，成为一名职业画家。1979 年被授予密执安州年度最受欢迎艺术家称号；1981 年为密执安州野生动物保护协会会员；他在 1983 年和 1990 年为密执安州设计了普通邮票，1987 年和 1992 年设计了蛙鱼邮票；他在 2000 年获得的邮票设计权使他成为唯一一名出版了八种密执安邮票的画家。

劳伦斯曾参加过多次大型画展并举办过“艺术中的鸟”、“艺术家眼中的野生动物”等个人画展。通过这些画展，他的作品被世人所认识，影响遍及国内外。他的艺术才能也体现在封面、插图以及许多杂志上。这些创作大大丰富了他作品的艺术特色。

劳伦斯是一位野生动物绘画的积极推广者。《怎样画野生动物》一书就是由他撰写并且由北极光出版社于 1997 年 3 月出版。

坐在用圆木搭建的小木屋中，遥望北密执安地区的一条小河，劳伦斯和他的家人把这里当做自己的家。他的家庭在他作品中的重要性可以从作品签名前面的象征性符号中表现出来。奇怪的 S 形代表他的妻子苏珊，而 M 和 B 则代表他的儿子马索和布莱特。有关作者进一步的情况，可与作者直接联系。

地址：9320M-72 South East Kalkasla, Michigan

目 录

序言 9

材料 10

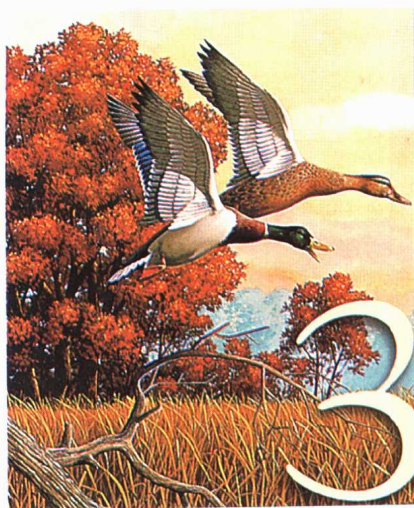
起稿 13

- 收集参考材料
- 勾画草图
- 勾画更多的草图
- 从生活中寻找素材
- 给周围事物画素描
- 画出基本形状
- 特征和比例
- 光和影的重要性
- 明暗和颜色的重要性

活动 51

- 进食
- 飞翔
- 飞翔中的鸟
- 示范作品 飞翔中的鸬鹚 油画

解剖 31

- 翅膀
- 爪和腿
 - 示范作品 雪鹅的爪 丙烯画
 - 示范作品 大滨鸟的爪 水彩画
 - 示范作品 加拿大鹅的爪 丙烯画
- 嘴
 - 示范作品 秧鸡的嘴 丙烯画
 - 示范作品 美洲野鸭的嘴 水彩画
- 眼睛
 - 示范作品 北美野鸭的眼睛 水彩画

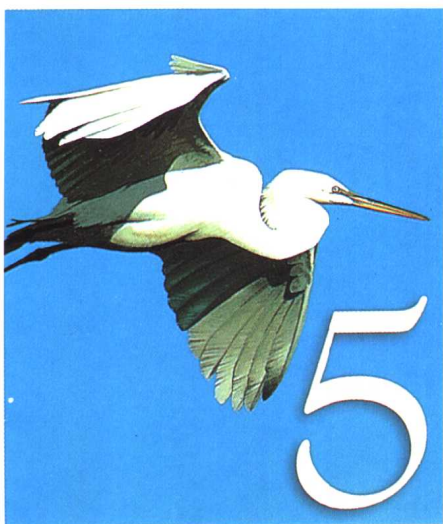
羽毛

63

• 羽毛的构成

• 羽毛的形状

- 示范作品 雄野鸭张开的翅膀 丙烯画
- 示范作品 雌野鸭收拢的翅膀 水彩画
- 示范作品 绿翅鸭的边羽 油画
- 示范作品 白色朱鹭的白色羽毛 水彩画
- 示范作品 鸳鸯的头部 丙烯画
- 示范作品 红头鸭的头部 油画
- 示范作品 繁殖期的红鹬鸟 丙烯画

画涉禽的详细步骤

82

- 示范作品 大滨鸟冬天的羽毛 水彩画
- 把大滨鸟放到背景中画
- 示范作品 飞翔中的白朱鹭 油画
- 把白朱鹭放到背景中画
- 示范作品 大蓝苍鹭 丙烯画
- 把苍鹭放到背景中画

画水禽的详细步骤

100

- 示范作品 水中的红鸭 丙烯画
- 示范作品 一对琵嘴鸭 丙烯画
- 示范作品 画细致背景中的野鸭 丙烯画

范画 120

结束语 125

春天的水鸭

丙烯

33.3cm × 23cm

序言

如果你对野生动物，特别是对水中的鸟儿感兴趣，那就请你阅读这本书。这本书将向你介绍如何画它们的技巧、构思以及如何一步步地将它们画出来。这本书介绍的技法和绘画风格并不是惟一的创作方式。它们可能不是最好的方法，也可能不是你追求的风格，然而，我希望你在其中能够发现你的能力，挖掘自己的潜质，更重要的是，它能使你把对大自然的爱用艺术方式表现出来。

画野生动物是非常有趣的。这需要绘画者具有一定的有关绘画主体的知识以及将它们在画中表现出来的能力。这也是我表现对野生动物爱的方式并且愿意同他人分享这种爱。用什么表现方法没有关系，你可以自由、大胆地去画，用表现主义、现实主义或者是喜爱的任何创作方式，但无论如何，你都得了解你所要画的事物。如果你想准确抓住和画出动一种动物，你就得知道它是什么样子的。你需要知道它的大小、形状、颜色、习惯和嗜好。研究动物有趣而有意义。我越研究它们，我就越被研究的成果而激励。这是我绘画过程和

生活中所不可缺少的主要内容。

水禽和涉禽由于较小，因而成为野生动物绘画的特殊部分。我认为它们在绘画中应引起更多的关注，因为它们具有特殊的形状和复杂的结构。更重要的是你可以很容易地找到这些动物并研究它们。一般可以在水边和本地动物园里可以看到这些鸟。

画水禽和涉禽有几个需要重视的

问题，我将在第一章中介绍那些我认为是最重要的关键点。然而，绘画的要素那样多，所以在这里不能完全概括。像构图、绘画风格、色彩理论及和绘画有联系的其他内容，许多书都已经谈过了，我鼓励读者去研究那些艺术专题，你能从不同的艺术家那里学到不同的风格，从而全面地提高自己，最后确立自己的绘画风格。

最后请允许我指出，下面几点是画鸟或者其他野生动物所必须注意的关键要素：

- 很好的素描技术
- 了解你所画的动物
- 用一定的时间研究和学习有关知识
- 为绘画做好计划
- 尽你所力所能及经常画
- 修饰和改进每一幅已完成的作品

画野生动物是有趣的，但是也需要付出很大的努力，像其他事物一样充满挑战。让我们一起去努力，在这个大舞台上充分展示自己的才华吧！

材 料

绘画颜料有很多种，虽然我较喜欢使用丙烯颜料，但是也喜欢用油画颜料和水彩颜料，它们可以表现出其他颜料所不能表现的特殊效果。所以，无论使用哪种颜料作画，都要准备一些基本材料。

颜料

我自己的兴趣随着绘画的改变而不时改变。我曾经喜爱用镉系列颜料和金色的丙烯颜料，但是也使用其他颜料。我使用的丙烯颜料（右图）由一些基本色彩和其他几种不常用的颜色组成。如画黑色，我混合群青、熟赭和一些蓝紫色或者深镉红。

当我使用水彩颜料时，基本色彩包括茜红、熟赭、镉橙、镉黄、天蓝、深蓝、温莎绿、温莎红和土黄。

当我使用油画颜料时，基本色彩包括生赭、镉橙、亮镉黄、深红、天蓝、深蓝、永固绿、钛白和土黄。

综观全书中所有颜色，无论哪一种颜色，你都可以根据自己的需要加以选择甚至按自己的意愿加以改变。

我用的主要颜料，这里不包括钛白

画笔

画笔的大小和形状各不相同，最好选用自己得心应手的画笔。我比较喜爱圆头笔和几种平头笔。最好不要在画笔上多花钱，只要画笔棱角分明，笔尖坚挺就可以了。通常我用2号和3号圆头笔，平头笔用6mm和25mm规格的。有时画较大的画，可以用较便宜的貂毛笔混色。

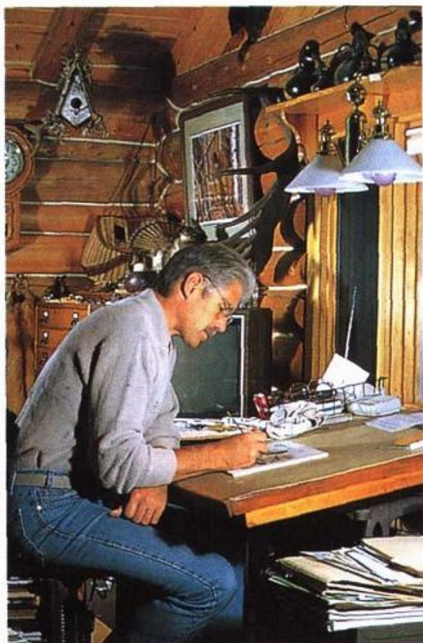
画架

画架通常根据情况而改变。画丙烯画时，我喜欢用较硬的画板，因为这种画板坚固耐用，表面光滑，适于作画。在使用丙烯、水彩或树胶颜料时，也可用质量好的插图板。

画室设置

我喜欢将所有的绘画物品放在近处。我准备了几个绘图桌和架子，但我最喜欢在倾斜的桌子上作画。我将颜料、画笔和水放在左边，其他参考材料放在四周容易拿到的地方。

光线对绘画是十分重要的，所以在创作时要有足够的光线，我将画桌放到大窗户前面，从而可使强烈的光线能照射进来。我还使用了一些彩色灯泡和闪光灯，用来调整光线。

我的画室一览

我的画笔

这是一些我经常用的画笔，从左到右依次为 19mm 平头貂毛笔、10mm 平头貂毛笔、2 号鬃毛笔、6 号圆头貂毛笔、3 号圆头貂毛笔和 1 号圆头貂毛笔。这些笔用于水彩画、丙烯画和油画创作。

蓝翅水鸭

丙烯画

18cm × 25cm

第一章

起 稿

画家来说，起稿有时是最难的工作。良好的开端是绘画中最重要的事情之一。好的起稿包括对绘画早期阶段的计划。所以开始绘画之前做好计划对画好一幅画是非常重要的。它意味着你需要好的构思、解剖和色调配置。同时需要对绘画主体有丰富的知识，通过研究掌握丰富的第一手资料。

收集参考材料

我认为一个画家笔下的作品表现的总是他最了解的事物。如果你知道和了解一些东西，你就能很好地把它们再现出来。如果从没见到过野鸭，你怎么能把它画出来呢？如果你看见过一对野鸭，无论是在水边或是在动物园，你都会产生怎样画好它们的想法，从而达到人们了解野鸭的目的。假如你用了很长时间观察野鸭，研究它们，为它们拍照并且画出草图，你就完成了必要的准备工作，可以开始画它们了。

对你所画物体具有丰富的知识和拥有丰富的参考资料是绘画的根本条件。人们常常问我：“你是根据照片画画吗？”可以说，我是用我所能掌握的一切材料来创作的，包括飞翔的鸟，鸟的标本，笼中的鸟等等，当然也包括照片。虽然我更多地依靠自己拍的照片，但是处理细节和选择颜色也应用其他资料。

这是绒鸭头部的基本形状。

这张照片抓住了洋苏木的细节，并且反映了水的流动。

这张照片提供了鹅的参考形象及它的习惯。

上面鹅的形象是由左边图片中的鹅的形态改变而来。

勾画草图

草图的构思

当确定画一个特殊的绘画主题之后，就要进行草图的构思。这一阶段不用过多考虑绘画和细节，真正的要点是安排好构图。这是创作过程的第一步，它将激励你画好一幅作品。

快速画出几种不同的构图。在这个过程中，最重要的事情是在画纸上体现你的构思和表达出你的想法。为什么这种构思会吸引你？你所发现的引人入胜的事物究竟是什么？哪一种环境和构图能把你的想法融入作品中去？了解这些都是非常重要的。

可能一些草图难以保留下来，但是你会发现这些草图对体现你的构思是非常有用的。旧的草图本经常唤起你的新的创作灵感。

构思的提炼

构思一旦完成，你就可以画出各种形态的草图，在这个基础上，你能扩大你的视野并且使原有构思得到升华和提高。

研究绘画主题

研究绘画主题的结构、习惯和居住地对于画出准确的野生动物，表现作者的艺术风格，是非常关键的环节。当将一只鸟放到绘画背景上时，你需要确定这只鸟的大小要适应同周围环境的关系，这种关系的表现要十分正确而准确。一些鸟，如鸭，羽毛的变化一年有许多次。一般来说，植被和鸟的外观在特殊的季节都有所变化。

认真研究改变原始草图和绘画计划，将激励你向不同的方向发展。随着更多知识的增加，你将对绘画更有兴趣，对自己的能力更有信心。

此处的几幅草图是 12-13 页绘画的草稿。

勾画更多的草图

这些草图是从我的素描本上选出并按尺寸准确地重新画出来的。结构 and 环境都得到了进一步的加强，从而表现出较强的设计感。为达到此种效果，我在画它们时下了很大功夫。和其他草图比起来，左下面的草图最引人注目，所以我采用它来完成右面的画。

