

WORLD-FAMOUS MASTERS
TECHNIQUES
OF
ANIMAL PAINTING

最新引进 美国原版

江苏美术出版社
美国华森·歌特出版公司

世界绘画大师

动物画技法

2

苏珊·雷菲尔德 编著
英子·伟冬 译

WORLD-FAMOUS MASTERS
TECHNIQUES
OF
ANIMAL PAINTING

世界绘画大师
动物画技法

2

苏珊·雷菲尔德 编著
英子 伟冬 译

责任编辑 胡博综
装帧设计 冯忆南
责任校对 吕猛进
监 印 吴蓉蓉

原本出版者是美国华森·哥特出版公司 BPI
通讯公司的分部 美国纽约市 1515 百老汇大街

世界绘画大师动物画技法(二)

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

扬州印刷总厂印刷

开本 889×1194 1/16 印张 9

1999 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月第 1 次印刷

印数:1—3500 册

ISBN 7-5344-0771-0/J·772

定价:58.00 元

目 录

前言	9
动物家庭生活写真	10
老虎皮毛及条纹的绘制技法	12
速写动物园里的动物	14
用色彩构图	16
图像的合成	18
灰色与泥土色的运用	24
水粉与水彩的交替	28
主题与背景的统一	30
白色的丰富性	32
自然景色中的鸟类	34
水彩的探索	36
以新鲜的目光去审视熟悉的鸟	38
仔细观察 精心描绘猫头鹰	40
猫头鹰的彩色习作	42
强化鹰的气质特征	44
淡化边线 表现动感	46
运用逆光表现生动的画面效果	48
有限的颜色 生动的描绘	50
捕捉水彩的偶然效果	52
在白色的背景上描绘白色物像	54
在色调柔和的画面上运用补色	56
根据照片进行创作	58
掩饰性图案的构成	60
逼真地描绘水中景象	62
奔驰的食肉动物	64

听取专家意见 准确描绘对象	66
用颜色和石膏粉层层叠染营造氛围	68
用油彩描绘薄雾笼罩的夜景	70
用非同寻常的角度表现冲击力	72
用色粉画棒层层设色	74
用画面去讲述一个故事	76
林中生息地的鸟兽	78
运用光源创造良好的画面效果	80
水彩画中的遮蒙法和喷绘法	82
丙烯颜料的不透明画法	84
用光引导眼睛	86
运用空气透视法	88
用丙烯颜料釉色	90
表现羽毛的彩虹色	92
藉中灰色系保持色彩特征	98
用有限的颜色作画	100
用色彩营造恐怖气氛	102
画中的野生动物:工具与技法	104
用色粉画棒描绘美洲狮	106
用水粉描绘大象	108
用水彩表现肌理效果	110
写实与抽象的融合	112
用石版画表现野生动物	116
画成群的野生动物	118
将素描稿画成油画	120
细致描绘独特光源条件下的物像	124
户外写生	128
画家小传	132

WORLD-FAMOUS MASTERS
TECHNIQUES
OF
ANIMAL PAINTING

世界绘画大师
动物画技法

2

苏珊·雷菲尔德 编著
英子 伟冬 译

WORLD-FAMOUS MASTERS

TECHNIQUES OF ANIMAL PAINTING

世界绘画大师
动物画技法

2

目 录

前言	9
动物家庭生活写真	10
老虎皮毛及条纹的绘制技法	12
速写动物园里的动物	14
用色彩构图	16
图像的合成	18
灰色与泥土色的运用	24
水粉与水彩的交替	28
主题与背景的统一	30
白色的丰富性	32
自然景色中的鸟类	34
水彩的探索	36
以新鲜的目光去审视熟悉的鸟	38
仔细观察 精心描绘猫头鹰	40
猫头鹰的彩色习作	42
强化鹰的气质特征	44
淡化边线 表现动感	46
运用逆光表现生动的画面效果	48
有限的颜色 生动的描绘	50
捕捉水彩的偶然效果	52
在白色的背景上描绘白色物像	54
在色调柔和的画面上运用补色	56
根据照片进行创作	58
掩饰性图案的构成	60
逼真地描绘水中景象	62
奔驰的食肉动物	64

听取专家意见 准确描绘对象	66
用颜色和石膏粉层层叠染营造氛围	68
用油彩描绘薄雾笼罩的夜景	70
用非同寻常的角度表现冲击力	72
用色粉画棒层层设色	74
用画面去讲述一个故事	76
林中生息地的鸟兽	78
运用光源创造良好的画面效果	80
水彩画中的遮蒙法和喷绘法	82
丙烯颜料的不透明画法	84
用光引导眼睛	86
运用空气透视法	88
用丙烯颜料釉色	90
表现羽毛的彩虹色	92
藉中灰色系保持色彩特征	98
用有限的颜色作画	100
用色彩营造恐怖气氛	102
画中的野生动物:工具与技法	104
用色粉画棒描绘美洲狮	106
用水粉描绘大象	108
用水彩表现肌理效果	110
写实与抽象的融合	112
用石版画表现野生动物	116
画成群的野生动物	118
将素描稿画成油画	120
细致描绘独特光源条件下的物像	124
户外写生	128
画家小传	132

前 言

M·斯蒂芬·多尔蒂

《美国艺术家》主编

8年前的一次经历使我确信,凡三百六十行要做到得心应手的程度都需遵循两个基本的原则:一需学习该行业的基本操作原理,二要学会进行实际操作。这是我第一次穿上滑雪屐在我家门口附近的滑雪场上接受滑雪启蒙训练时得到的启示。

教我滑雪的小伙子挺神气,他说话时句句的末尾都喜欢带上“像”和“帅”之类的字眼。3个小时的课程结束时,他就让我学会了如今在任何一个滑雪场上均能驾轻就熟的本领。现在我每一次滑大雪坡都有进步,这主要得益于他教导的两点:首先,他向我传授转移身体重心的基本技巧,即在下山时要呈“之”字形迂回滑下,滑雪杖撑地时,身体重心要不断地从斜坡边移向另一边;其次,他向我阐明,滑雪时不仅要征服斜坡的挑战,而且还得考虑滑姿,学会保持体态平衡。

从真正的意义上来说,一个合格的野生动物画家与一个艺术大师的区别就在于看他是否掌握了上述的基本规则,即学习了基本技能,学会了实际操作。人人都可以从杂志上拷贝照片或是复印插图,就像每个人躺倒了都能够从雪坡上滑下去一样,但要想绘制出一幅构图理想、造型准确、意趣隽永的艺术佳作,一个画家就必须能藉理解力和精确性去处理各种绘画材料。

在这本图书中,那些让我们分享其创作诀窍的艺术家们远比我的滑雪教练能说会道,他们的示范作品更是循循善诱兼细致入微。他们中的每一位都给我们提供了宝贵的信息,他们涉及到不同绘画材料的操作性能,以及对各种动物生活习性的了解过程和对生态环境熟识的必要程度,另外还包括怎样使一幅作品呈现出个性特征的各种要素。他们的教导可谓深入浅出,言简意赅。一旦你对绘制野生动物产生了兴趣,就会发现自己需要不断地去从

他们的作品中汲取经验。画到动物的皮毛时,你会记起卡尔·布伦德斯的教导,运用多向的笔触加以处理;要想把水泡绘制出生动逼真的韵味,你会想到丹尼尔·史密斯的有关评说;在营造画面的气氛时,你会用上约翰·西内·李斯特的技法,用一层层的色彩和石膏粉来铺陈。

然而,艺术创作的过程绝不只是掌握一些基本的技能而已。一般说来,滑雪者在下坡时个个都会展示出与众不同的风姿,显示自己超凡出群的技巧。对一个艺术家而言,若想使自己的作品在整个画廊里脱颖而出,他或她就必须创立一种个人风格。这里所介绍的每一位艺术家在对绘画主题的选择、构图的确立以及调色板的组合和颜料的运用等方面均有其匠心独运,与众不同之处。由此可见,创立个人风格是一位艺术家所面临的最为严峻的挑战。通常,在你花费了相当的时间将别人的作品做了一番深入的研究之后,你就得面对这一挑战了。

这里,你还需留意书中的诸位艺术家在作画之余所涉足的各种活动:他们常去寻访野生动物保护区,阅读有关动物行为的书籍,速写动物栖息地的季节变化景象,去听取动物学专家们的意见,加盟自然资源保护小组等等。这些艺术家们总是竭尽所能去广学博览与其绘画主题相关的知识,从而使自己的作品能向人们讲述一个个真实而又引人入胜的故事。

该书为您提供了一个机会,使您能仔仔细细地去赏析大师们的作品。思考一下您所欣赏的技法特征吧,然后您就可以决定如何把它们运用到您自己的作品中去了。一句话,这本书会给您带来创作灵感,能让您像一个绘制野生动物的艺术家那样去应付更大的挑战。

动物家庭生活写真

卡尔·布伦德斯

艾伦·M·亨特

特里·艾萨克

李·克劳姆斯克罗德

约翰·西内·李斯特, 熊猫母子, 1995年, 混合材料, 61 × 122cm

老虎皮毛及条纹的绘制技法

艾伦·M·亨特

