

世界绘画经典教程

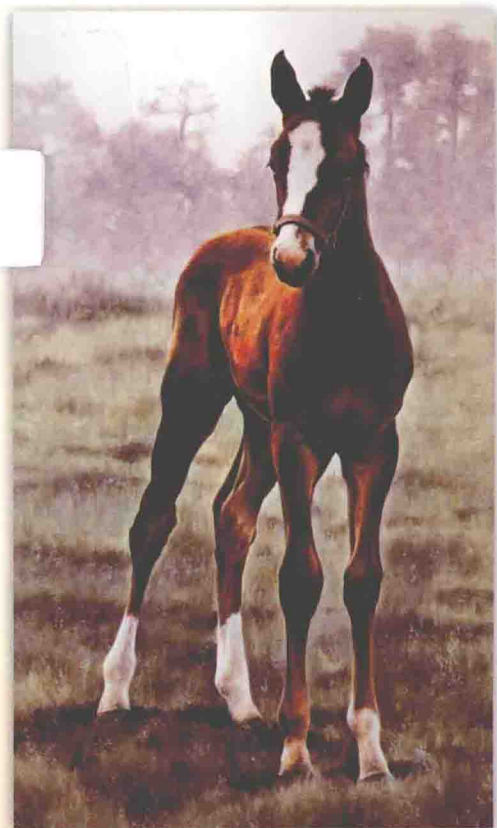
N
NORTH
LIGHT
BOOKS

马的绘画艺术

DRAW AND PAINT
Realistic Horses

铅笔、丙烯与油画的 12 种写实教程

[美] 珍妮·菲勒·斯科特 著 步晶晶 译

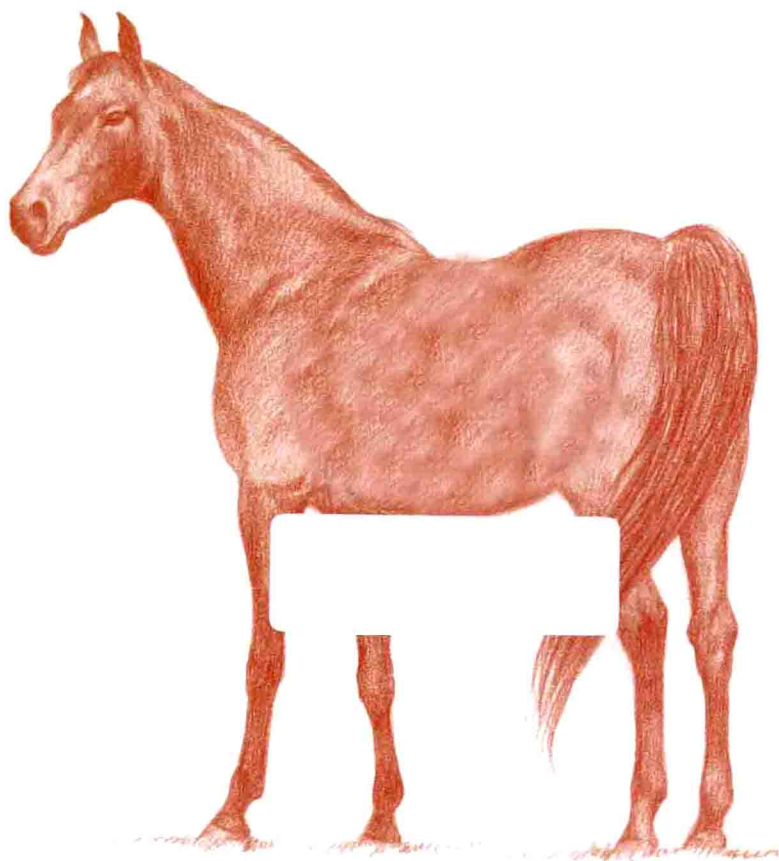

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界绘画经典教程

马的绘画艺术

DRAW AND PAINT [美]珍妮·菲勒·斯科特 著 步晶晶 译
Realistic Horses

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

世界绘画经典教程. 马的绘画艺术 / (美) 斯科特著;
步晶晶译. — 北京: 人民邮电出版社, 2014. 1
ISBN 978-7-115-33883-9

I. ①世… II. ①斯… ②步… III. ①马—动物画—
绘画技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第289951号

版权声明

Simplified Chinese translation copyright©2012 by Posts & Telecom Press, China
Simplified Chinese translation rights arranged with North Light Books, USA

内 容 提 要

代表纯美与精神的化身——马，正是艺术家所钟爱表现的主题。在本书中，你会跟随作者通过 12 种表现骏马的精彩教程来学习如何使用铅笔、丙烯及油画这三种不同材料绘制佳作。作者挑选日常的牧场景象中最自然、最富有精神的骏马形象，从骏马的头像、运动中的姿态以及玩耍的可爱马驹等案例中，你会一步一步学到其结构、性格、动态及背景等要素的写实绘画表现技法。

本书适合各美术培训机构作为参考教材，同样适用于有一定美术基础的绘画爱好者参考学习。

-
- ◆ 著 [美] 珍妮·菲勒·斯科特
  - 译 步晶晶
  - 责任编辑 郭发明
  - 执行编辑 高悦
  - 责任印制 方航

  - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

  - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 8
字数: 212 千字 2014 年 1 月第 1 版
印数: 1—3 000 册 2014 年 1 月北京第 1 次印刷
- 著作权合同登记号 图字: 01-2013-4684 号

定价: 49.80 元

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

目录

9 简介

10 Part 1 准备阶段

12 所需工具

18 技法

21 参考材料

24 Part 2 骏马的身体结构和特征

26 绘制基本的形状和形态

38 掌握正确的比例

50 马匹的颜色

56 Part 3 骏马的肖像

58 教程 1 纯种马的形态姿势

64 教程 2 纯种马的经典头部肖像

70 教程 3 休憩状态的阿帕卢萨马

76 教程 4 纯种马驹

82 教程 5 绘制小马驹

88 教程 6 夸特马驹

94 Part 4 活动中的马匹

96 教程 7 活泼的矮种马

100 教程 8 前腿扬起的利比扎种马

104 教程 9 行走中的驴子

108 教程 10 腾跳的阿拉伯小母马

114 教程 11 小跑中的弗里西亚种马

118 教程 12 小跑中的阿拉伯骗马

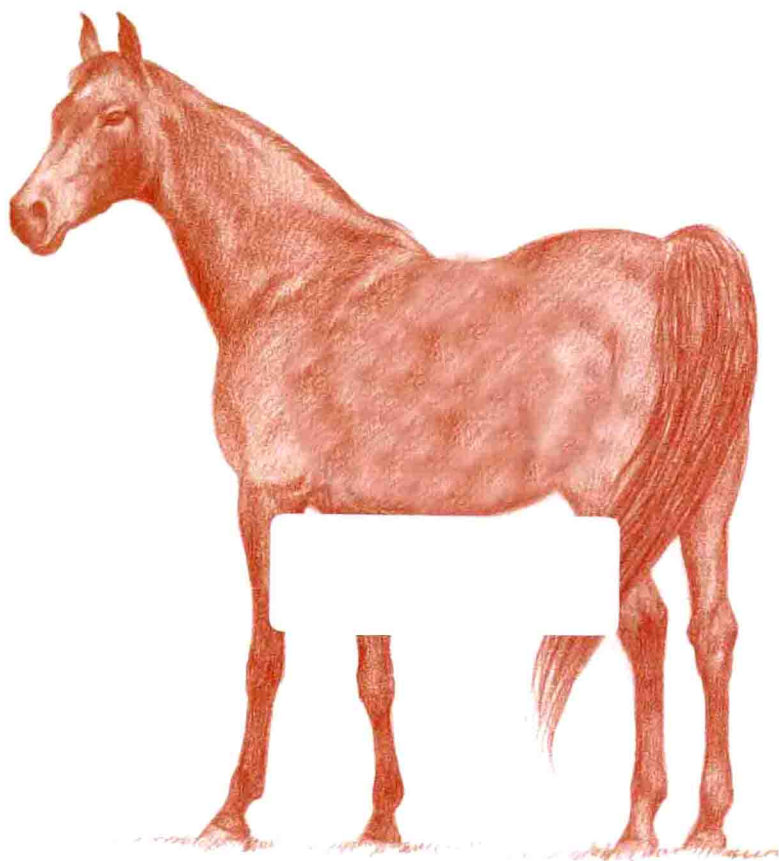
124 画作赏析

世界绘画经典教程

马的绘画艺术

DRAW AND PAINT [美]珍妮·菲勒·斯科特 著 步晶晶 译
Realistic Horses

人民邮电出版社

试读结束 需要全本请在线购买：www.ertongbook.com 北京

图书在版编目 (C I P) 数据

世界绘画经典教程. 马的绘画艺术 / (美) 斯科特著;
步晶晶译. — 北京: 人民邮电出版社, 2014. 1
ISBN 978-7-115-33883-9

I. ①世… II. ①斯… ②步… III. ①马—动物画—
绘画技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第289951号

版权声明

Simplified Chinese translation copyright©2012 by Posts & Telecom Press, China

Simplified Chinese translation rights arranged with North Light Books, USA

内 容 提 要

代表纯美与精神的化身——马，正是艺术家所钟爱表现的主题。在本书中，你会跟随作者通过 12 种表现骏马的精彩教程来学习如何使用铅笔、丙烯及油画这三种不同材料绘制佳作。作者挑选日常的牧场景象中最自然、最富有精神的骏马形象，从骏马的头像、运动中的姿态以及玩耍的可爱马驹等案例中，你会一步一步学到其结构、性格、动态及背景等要素的写实绘画表现技法。

本书适合各美术培训机构作为参考教材，同样适用于有一定美术基础的绘画爱好者参考学习。

-
- ◆ 著 [美] 珍妮·菲勒·斯科特
  - 译 步晶晶
  - 责任编辑 郭发明
  - 执行编辑 高悦
  - 责任印制 方航

  - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
  - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
  - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
  - 北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

  - ◆ 开本: 787×1092 1/16
  - 印张: 8
  - 字数: 212 千字 2014 年 1 月第 1 版
  - 印数: 1—3 000 册 2014 年 1 月北京第 1 次印刷

  - 著作权合同登记号 图字: 01-2013-4684 号

定价: 49.80 元

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

静静的依偎

布面油画 28cm × 36cm

私人收藏品

蒲公英花田
木板丙烯 41cm × 30cm

关于作者

Jeanne (珍妮) 的画作在很多展会中都出现过, 包括 Society of Animal Artists (动物画家社团)、Southeastern Wildlife Exposition (东南地区野生动物博览会)、National Wildlife Art Show (国家野生动物艺术展)、Masterworks in Miniature (小规模杰作展)、Nature Works (自然作品)、Nature Interpreted (自然解读)、Cincinnati Zoo (辛辛那提动物园)、American Academy of Equine Art (美国骏马艺术协会)、Kentucky Horse Park (肯塔基马园) 和 Brookfield Zoo (布鲁库菲尔德动物园)。珍妮的一部分画作被限量出版, 很大一部分画作已经脱销。

Jeanne (珍妮) 的画作被 Leanin' Tree《利宁之树》出版在贺卡上。她经常在杂志的封面和文章中出现, 例如 Equine Images《马的图片》, Wildlife Art《野生动物的艺术》, Inform Art《报告艺术》, Chronicle of the Horse《马的年代记》和 Hastfocus (焦点) (一本瑞典的马的杂志)。她是诸多图书的作者, 例如 Painting Animal Friends《绘制我们的动物伙伴》和 Wildlife Painting Basics: Small Animals《绘制野生动物的基础: 小动物》。另外, 她的作品还被很多图书收录, 例如 The Best of Wildlife Art《野生动物艺术的精华》, Keys to Painting: Fur & Feathers《绘画的关键: 皮毛和羽毛》, Painter's Quick Reference: Cats & Dogs《画家的快速入门: 猫和狗》, Discovering Drawing《探索绘画》和 The Day of the Dinosaur《恐龙时代》, 其中《恐龙时代》的文章后来又被出版在 The Natural History of the Dinosaur《恐龙的博物学》上。

她是动物画家社团以及艺术家保护协会(通常被称为世界自然艺术家协会)的成员。

珍妮和她的家人住在肯塔基州华盛顿郡的一个农场里, 这个农场的四周环绕着树林、田野和山毛榉岔流。他们家有8匹骏马, 包括 Squire Horse(护卫马)、Nelly (内丽) (比利时挽马)、Starlight (星光) (杂色马)、Epona (艾波娜) (矮种马)、Poey (波艾) (阿拉伯马)、Win Ticket (胜利奖券) (纯种马)、Chance (机遇) (杂交改良马) 和 Brenna (布伦娜) (冰岛矮种马), 其中最后三匹马是她从肯塔基人道马匹中心领养的。

珍妮和她的丈夫 Tim (蒂姆)、儿子 Nathaniel (纳撒尼尔) 经常帮助处于危难中的动物, 他们饲养的大部分动物都是受过他们帮助的。他们家的动物还包括10条狗, 12只猫、1只海龟、2只兔子、几只奶牛, 还有1只老鼠, 另外, 他们的农场还是好多野生动物的避风港, 包括负鼠、鹿、野鸡、浣熊、狐狸、丛林狼、箱龟、松鼠、土拨鼠、兔子、蛇、小蜥蜴、乌鸦、猫头鹰、鹰、鸣鸟和秃鹰。

登录珍妮的网站 www.jfsstudio.com 和 www.natureartists.com 来欣赏她的更多作品。

Photo by Tim L. Scott

珍妮和冰岛矮种马布雷纳

珍妮和她家收养的、来自肯塔基马匹救助中心的布雷纳。

作者的声明

我经常利用艺术来理解和欣赏自然世界, 并且让自己与作为画作主题物的动物及其周围的环境更加亲近。动物不仅仅是简单的生物类别。每一种动物都是独一无二的, 都包含独特的特征。

我的绘画和上色风格让我可以观察和理解动物的个性特征并把每个动物都区分开来。我试着在创作每幅画作时都将生命的闪光点表现出来。当我的画作能够真实地反映出动物的特性时, 我真心感到满足, 而且在某种意义上, 我对画作的主体物一视同仁, 公平对待。

本书主要介绍绘制骏马并给其上色, 马是我最喜欢的动物之一。几千年以来, 马和狗一样, 是人类非常亲近的伙伴, 我们和它们之间有着独特的联系。我希望我的骏马艺术品能够歌颂我们和马匹之间的亲密关系, 并传达出我们对于这种亲密关系的喜悦之情。

目录

9 简介

10 Part 1 准备阶段

12 所需工具

18 技法

21 参考材料

24 Part 2 骏马的身体结构和特征

26 绘制基本的形状和形态

38 掌握正确的比例

50 马匹的颜色

56 Part 3 骏马的肖像

58 教程 1 纯种马的形态姿势

64 教程 2 纯种马的经典头部肖像

70 教程 3 休憩状态的阿帕卢萨马

76 教程 4 纯种马驹

82 教程 5 绘制小马驹

88 教程 6 夸特马驹

94 Part 4 活动中的马匹

96 教程 7 活泼的矮种马

100 教程 8 前腿扬起的利比扎种马

104 教程 9 行走中的驴子

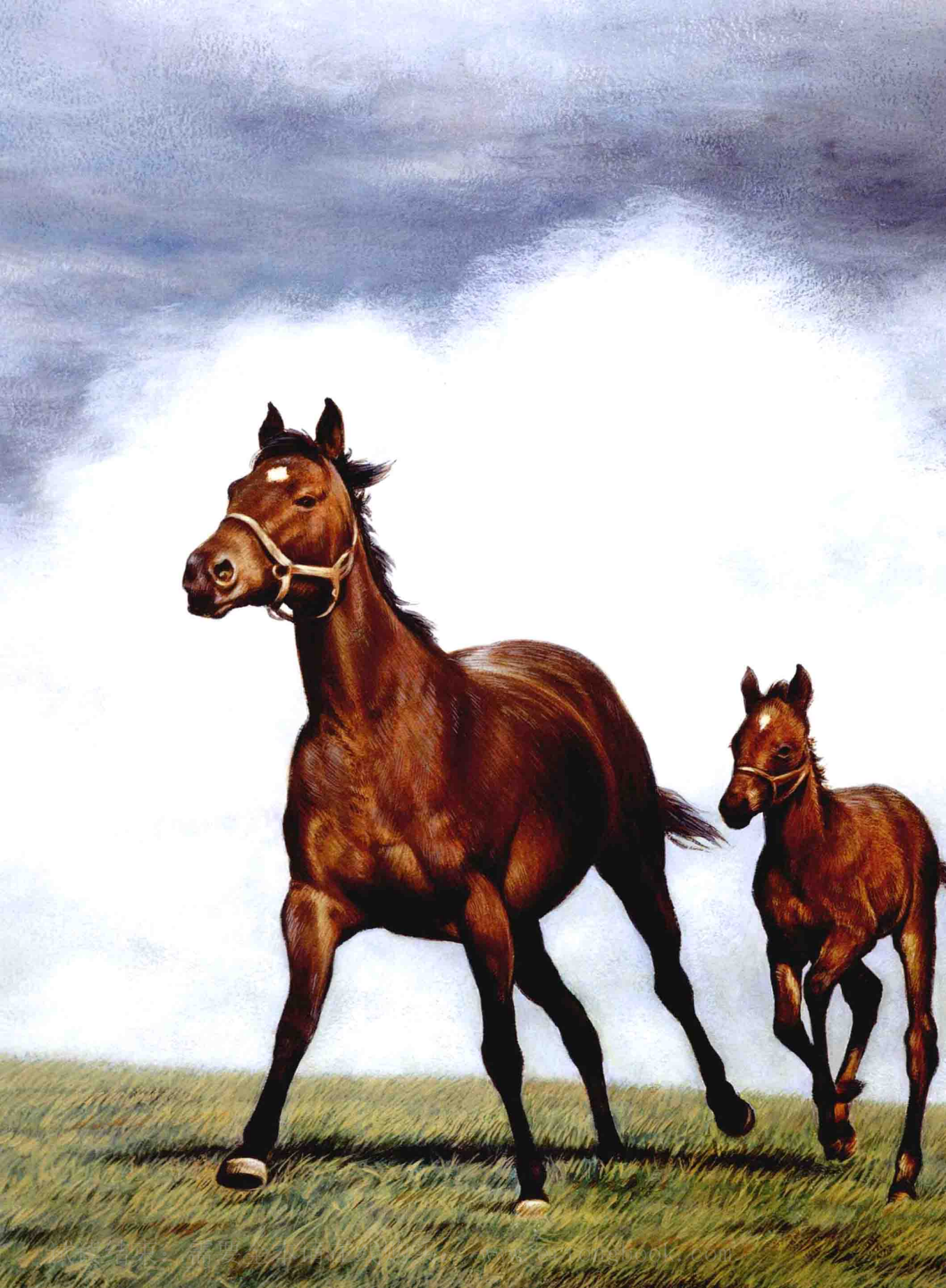
108 教程 10 腾跳的阿拉伯小母马

114 教程 11 小跑中的弗里西亚种马

118 教程 12 小跑中的阿拉伯骟马

124 画作赏析

简介

骏马是世界上最漂亮的动物之一。骏马的身上结合体现了力量和优雅，再加上在人类历史中扮演的角色，使得自身成为了画家最喜欢的绘画主题。有些人即使完全没有机会拥有属于自己的骏马，或者亲身去了解马匹的习性，但他们依然很喜爱马匹，而且感觉跟它们很有亲近感。

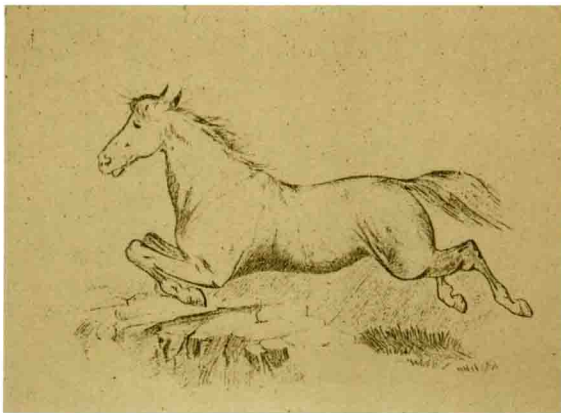
无论是否拥有马匹，您都可以成为一名伟大的骏马艺术家。我从五岁起就开始画马，但在我的成长环境中完全没有地方可以饲养马匹。当搬到肯塔基的 Almahurst Farm（阿尔穆赫斯特农场）之后我就开始了绘马生涯。我至今仍记得，当在畜棚里看到那些马匹的头面朝着我从马厩中探出时我有多惊奇。从那时起，我就开始绘制大量的骏马。

当我还是个十几岁的少年时，我惊奇地从父亲那儿得知，我的祖父 Gustav Filler（古斯塔夫·菲尔乐）曾经是一个非常出色的艺术家，他非常喜欢画马，不过在我还没出生时就已经过世了。虽然祖父不曾拥有过一匹马，但在他生活的那个年代里，马匹和马车是司空见惯的东西，每天都可以看到。我的外公 Aubrey Brooks（奥布里·布鲁克斯）经常骑马和驾驶双轮单座轻马车，当他年纪稍大的时候就替很多马场工作。我对骏马的兴趣以及对艺术的天赋得益于我的祖父和外公。

我一直到快 40 岁的时候才拥有自己的马匹，我觉得自己特别幸运，现在可以饲养和照

料 8 匹非常杰出的骏马。阅读相关的马匹图书，欣赏您喜欢的画家的作品，寻找任何机会来观察马匹。即使在城市里，还是有骑警以及骑马和驾驶马车的人。还有很多地方可以找到看马的地方，包括赛马场、阅兵场和车展。越是近距离地观察这些马，您能学到的东西就越多。

本书还会分步讲解在不同环境中摆着不同姿势的不同种类的骏马要如何绘制和上色。我还列举了很多画作，您可以更清楚地了解马的身体结构以及不同品种的马匹之间的区别。我希望您能从本书中学到很多知识并乐在其中。

一幅跳跃的骏马图

古斯塔夫·菲尔乐绘制（1872-1947）

素描 20cm × 27cm，私人收藏

年轻的贵族

油画，69cm × 102cm，私人收藏

弗里西亚种马

木板油画，46cm × 61cm，私人收藏

在素描和上色的起始阶段，您需要准备好正确的材料。不需要购买多昂贵的艺术用品，最适合的就好。记住，成为绘画大师的关键不在于您的画笔有多昂贵，一个好的画家可以使用中等价位的画笔创作出一幅佳作！

本书中会用到 3 种材料：丙烯颜料、油画颜料和铅笔。在本节中我会提供给您一个清单，上面会列举出每种材料的详细说明。我还会告诉您在素描和上色的初期用到的基本绘画技法以及寻找参照物。

所需工具

素描材料

我们将从铅笔画入手，您只需要准备下述这些简单的材料就好。

纸张

要绘出优秀的铅笔画，有着平整罩面的仿卡片纸是非常理想的绘画平面，即使用橡皮进行涂擦其表面也不会变粗糙。还可以使用热压过的插图纸板，这种纸的质地比卡纸更细腻，而且也可以防止涂擦造成损伤。

铅笔

无论是准备在仿卡片纸上直接草描，还是使用描图纸作为过渡，都需要使用铅笔来画初步的基础素描。

画终稿的时候，需要使用乌木铅笔。这种铅笔色泽漆黑笔触柔顺，比普通铅笔更软更密集。也正是因为这些特性，乌木铅笔更容易跟纸笔融合在一起。我使用 Sanford Design（桑福德设计公司）生产的铅笔，不过其他公司也生产类似的铅笔。

可塑橡皮

可塑橡皮是最适合铅笔画的橡皮，因为它可以将痕迹擦除干净，而且还可以揉捏成任意

形状来擦除更复杂的表面。还有，可以揉捏这个橡皮，然后轻松地把痕迹去掉。如果用铅笔反复涂抹太多次致使某些区域变得太黑，则可以使用可塑橡皮轻擦表面来提亮这些区域，直至达到正确的色调为止。

纸笔

纸笔是由柔软的、螺旋形的纸条密密地绕成的。纸笔是均匀涂抹和融合其他物质的好工具，使用纸笔可以让某些区域的图像看上去更柔和，这比只用铅笔的效果好。

卷笔刀

有一个好的卷笔刀十分重要，建议使用电卷笔刀，这样就可以把铅笔快速削成细的笔尖。建议同时削好几支铅笔，当一支铅笔画钝了之后，就不需要停下来再来削了。

喷雾固定剂

喷雾固定剂用来使画作保持原样，这样在不小心碰到或者摩擦到铅笔画时，就不用担心把画稿弄脏或者弄模糊。可加工的固定剂是最好的，因为它能持久地保护画稿，同时如果想做些修改，还可以在固定剂上面进行二次加工。在通风良好的地方涂固定剂，用大张的废纸或者纸板垫在画稿后面，这样固定剂就不会扩散到别的地方。将固定剂均匀地喷洒在画稿表面，但是不要让固定剂结成水滴。

收集工具

这里列举了画铅笔画所需要的工具，包括纸张：（卡纸或者纸板）、一支铅笔、乌木铅笔、可塑橡皮、纸笔和喷雾固定剂。有一只好的卷笔刀和一些用于过渡草图的描图纸也是很有用的。

上色材料

您将会发现，上色用的材料要比素描材料多得多。但是，当买好基本的上色材料时，您会觉得这笔开销物有所值，因为可以用它们来完成色彩绚烂的画稿，然后尽情享受作品带来的满足感和喜悦感。

表面

本书中最适合油画颜料和丙烯颜料的作画表面是上了底料的板子，一块事先处理好的质地细腻的梅森奈特纤维板很适合画写实主义画稿。这种面板大小不一、尺寸齐全。本书中展示的图画大部分都是画在 20cm×25cm 的面板上。我用热压过的插图纸板来画马的眼睛和鬃毛。丙烯颜料很适合涂抹在插图纸板上，不过这种纸板终究还是纸张，并不适合涂抹油画颜料。所以我倾向用上过底料的板子来绘制油画和丙烯画的成品，因为它有持久和光滑的表面，不过插图纸板也有其自身的优势，因为它比较便宜而且可以裁成任何您想要的大小。

纸巾

纸巾可以用来吸掉画笔上多余的颜料、水、松节油或者溶剂。在调色板旁边备一张折叠好的纸巾，然后在手里或者桌上再放一张弄皱的纸巾。

通用的材料

很多油画颜料所用的材料也可以为丙烯颜料所用，如画笔、画板、调色刀、纸巾、铅笔和描图纸。颜料（油画颜料或者丙烯颜料）、溶剂（快干剂或水）和调色板的类型（一次性的蜡纸或者马斯特森恒湿调色板）是不一样的。

溶剂

溶剂能让颜料流淌得更顺畅，这样可以方便上色和融合，溶剂还可以用来上釉。当使用丙烯颜料时，我喜欢用淡水当溶剂，而不是使用加工过的溶剂。当使用油画颜料时，我一般会用 Winsor&Newton（温莎和牛顿）牌的快干剂。它让颜料更平顺地流淌，同时也让颜料干得更快些，这对颜料的融合和上色很有帮助。绘图的第一步里，我用松节油或者松节油代替品来稀释中性色画草图以及清洗画笔。

当用丙烯酸料上色的时候，要勤换水，这样颜料才不会变得浑浊不清。当用油画颜料上色的时候，需要勤换松节油，防止松节油里面沉淀太多颜料。在清洗画笔前，最好先用纸巾把笔刷上的颜料吸走。

铅笔和可塑橡皮

当在绘图或者把草稿过渡到画板上时，需要用到一支铅笔和一块橡皮。可塑橡皮可以很好地修改图画并弄淡铅笔线条，这样就不会透过颜料看到铅笔的痕迹。

描图纸

当想要描出详尽的草图或者样板画时，需要用到描图纸。描完草图之后，可以用自制的复写纸（见本书第 18 页）把草稿移到画板上。把草稿单独放在一页纸上而不是直接画在面板上的好处是，可以更好地控制主体物的尺寸和位置，最后可以得到更好的结果。

清漆

当一幅油画彻底干透的时候（这可能要等上半年到一年的时间，时间的长短取决于颜料的浓稠度），需要在终稿上涂上一层清漆来保护画作的表面以及保护画作的颜色。需要制定一个计划并且通知收到画的人给画作涂清漆来保存画作的价值。尽管上清漆并不是非做不可的事情，但是有些画家还是选择给丙烯画涂清漆，因为他们希望画作看上去更有光泽，也可增加一层保护层。