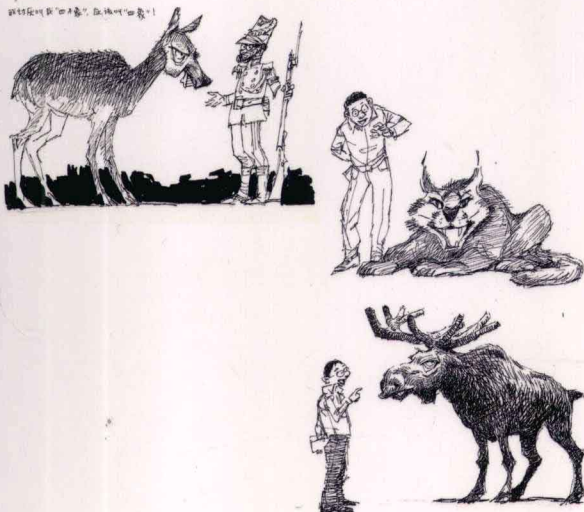

Wang Shouzhi's Sketching & Drawing of Animals

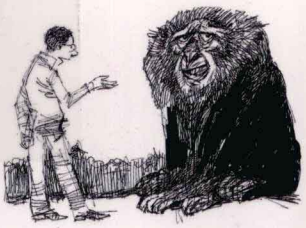
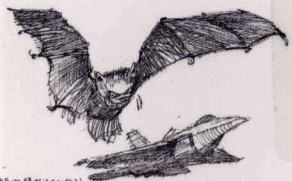

王受之 著

王受之插画 | 动物篇

Wang Shouzhi's Sketching & Drawing of Animals

(Short-Nosed Echidna)
- 陪你睡觉是负鼠宝宝的必修课!

中国青年出版社

王受之 著

王受之插画 | 动物篇

Wang Shouzhi's Sketching & Drawing of Animals

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

图书在版编目(CIP)数据

王受之插画·动物篇 / 王受之著. — 北京: 中国青年出版社, 2013.2

ISBN 978-7-5153-1454-9

I. ①王… II. ①王… III. ①插图(绘画) - 动物画 - 绘画技法 IV. ①J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 037101 号

王受之插画 | 动物篇

Wang Shouzhi's Sketching & Drawing of Animals

-
- 作 者:** 王受之
责任编辑: 骆军 马惠敏
设 计: 杨华 蔡奇真 许江宁
出 版: 中国青年出版社
发 行: 中国青年出版社
社 址: 北京东四 12 条 21 号
邮 编: 100708
网 址: www.cyp.com.cn
门市部: 010-57350370
编辑部: 010-57350403
印 刷: 北京顺诚彩色印刷有限公司
经 销: 新华书店
规 格: 787mmx1092mm 1/16
印 张: 10.5
版 次: 2013 年 3 月北京第 1 版
印 次: 2013 年 3 月北京第 1 次印刷
定 价: 58.00 元

本书如有印装质量问题, 请凭购书发票与印务中心质检部联系调换, 联系电话: 010-57350337

前言

我从小喜欢画画，开始肯定是乱画，有时候甚至会忍不住画到墙壁上、衣柜里。涂鸦看来真是儿童的天性，好在父母都是音乐学院的老师，并不责怪，反而给我买笔买纸，让我多画，这样就养成了画画的习惯。从几岁到现在，几乎每天都画，无论什么纸、什么笔，拿起来就画。也不挑题材，见什么画什么：建筑、城市、人物、动物、植物，没有不画的。俗话说熟能生巧，画多了就熟练了，过程是越来越得心应手，想什么就可以画出什么，画得比较准确，也画得比较快。有了这个技巧，在美国的大学给学生上设计史课，讲到具体设计的时候，用黑色的马克笔在白板上画出来，用很短的时间就可以准确地画出建筑、城市、产品、汽车来，学生喜欢，很多人用数码相机拍摄作参考。学院里晚上做清洁的校工也多次找我，说画得太好了，舍不得擦掉，但是因为自己是清洁工，又不得不擦，擦掉后很有负疚感，找我是来道歉的。我自然感谢他们，而得到他们的首肯，更加知道手绘的好处。

近20年来，我曾经做过国内一些房地产公司的设计顾问。讨论项目、建筑、室内、景观风格，我都用手绘画出想表达的效果。很多公司就收藏这类原稿。有些公司售楼的时候，将其放大了在售楼部、会所展示，金地的广州“荔湖城”、力迅广州的“时光里”都是例子。最简单地传达自己设计思想的方法就是手绘，插画实在是很有力的方式。

我出差多，机场、飞机上是我耗时很多的地方。但凡等候，就画画。速写本是一定带的，现在用得比较多的是一种有颜色纸张的速写本，叫作“法

布里奥经典艺术家日志”（Fabriano Classic Artist's Journal），法布里奥是意大利纸厂的名称，历史悠久。这种速写本用的纸张酸碱度低，不会因为时间长了变黄变脆，尺寸合适，36开书籍的尺寸，容易携带，并且很厚，无须经常换本子。我不是大艺术家，出门画画的行头少，就带个速写本、几支水性的签字笔而已。我喜欢用的笔是德国的施德楼笔，因为是防水的，不会见水渗开，我自己喜欢线条比较细的，因而选用0.1和0.05两种笔，混合用，加上普通签字笔和日本秀姿笔（类似毛笔的效果），画起来很方便。所画的内容则有时候属记录性质，类似速写、随笔，有时候就是想到什么画什么的创作性描绘了。画动物是我很喜欢的，原来要去动物园写生，现在可以看录像定格画，是很好的练习。景观、建筑、城市、车辆、飞机、武器，什么都画，随心所欲，很喜欢插画这种形式。

我在这里提到的“插画”（illustration），起源于书籍插图，近年来由于应用范围越来越广，成为广告、动漫、电影设计等娱乐产业的核心内容，因而是西方艺术、设计学院中发展最快的一个专业。这个情况在国内则有些含糊，因为国内的艺术专业是以纯绘画为中心的，所以把具有故事叙述特点的插画也就一律视为书籍“插图”。其实插图、插画在英语里是同一个词，只是国内，插图的概念局限于“书籍插图”，而西方的illustration，则是动画片、电影、电玩设计的创意基础，在商业广告、政治和公益宣传、街头艺术、书籍插图、儿童玩具设计上也扮演着重要的角色。插图艺术是广告、出版、电影设计、娱乐设计必不可缺的组成部分。插画教育一方面旨在让学生掌握多种媒材、多种风格的绘画技法；另一方面则重视创意性概念的形成，明确插画艺术在当代文化中的积极作用。插画教育的目的，是培养“娴熟的描绘技巧，熟练的媒材应用，独特的创意构思，全面的工作能力”。它和传统的绘画有接近的地方，但是服务方面则大大拓展了。国内所讲的美术，原来就是绘画和雕塑，现在看则有点不上不下。其实在西方，纯艺术“不再绘画”，绘画的目的性却清楚地放在插画上，

我在洛杉矶家里画画和工作的地方

是一个发展非常迅速的大专业。国内的传统国油版雕中，其实有三样都是绘画性的，但是原来为政治服务的目的性已经很弱，而为电影、动漫、电子游戏、商业广告、建筑、室内、娱乐设计服务的培养目的性又不清晰，抱着“纯艺术”不放，又下降不到应用于创意产业的水平，尾大不掉，改不成，进不去，尴尬得很。

这种情况我不知道怎么能够帮忙，因此把自己平时的速写、插画手稿、特别是形象设计稿集中在一起，结集出版。并且希望以后陆续按照年份出版插画集。少用文字，多用插画，希望对喜欢插画的学生有参考作用。现在大家看到的这一本是以动物——动物漫画——怪兽为线索。这是第一本，投石问路，如果大家喜欢，相继会推出其他内容的插画集来。

我提出这个想法，中国青年出版社艺术编辑室的骆军主任支持，得以出版，在此表示感谢。在编辑过程中，长江艺术与设计学院的庄葳、杨华、李昊宇、蔡奇真老师，许江宁、陈志坚、陈国峰同学给予了很大的协助，在此也一并表示感谢。

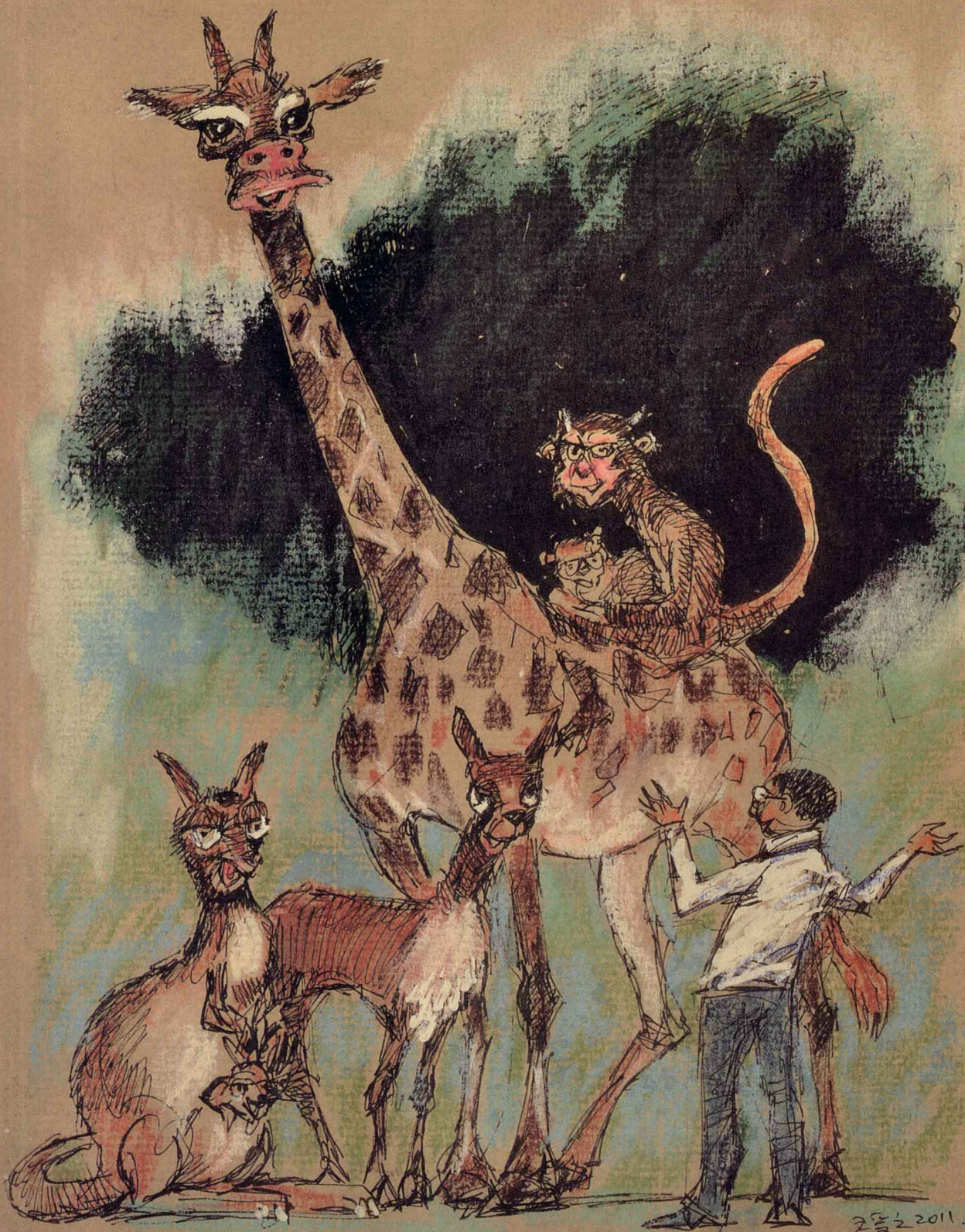
2012年9月12日

刺猬是很漫画的动物
英語叫 porcupine, 主要出產
在南美洲

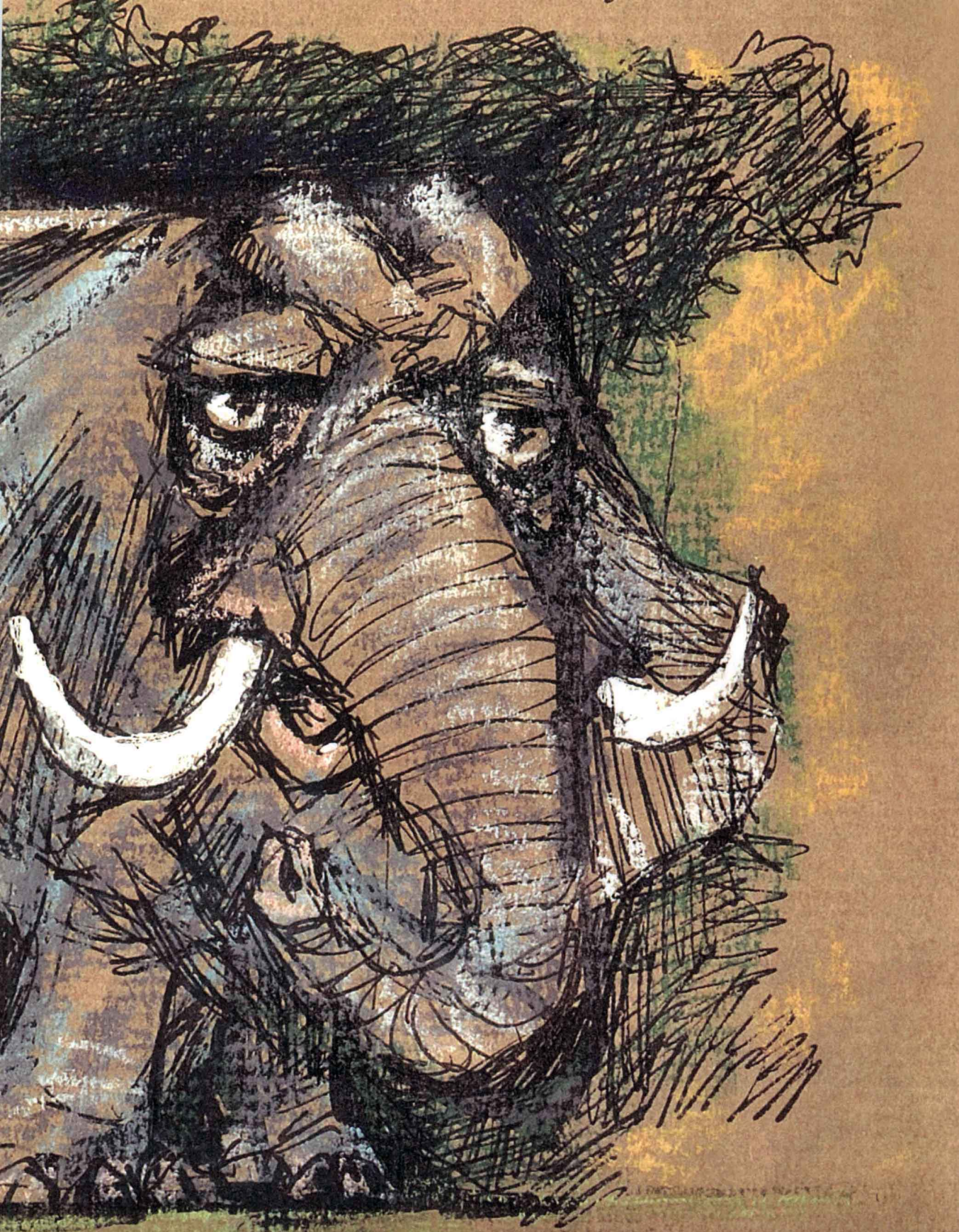

王健之 2011.10.18

王寿志 2011.10.2

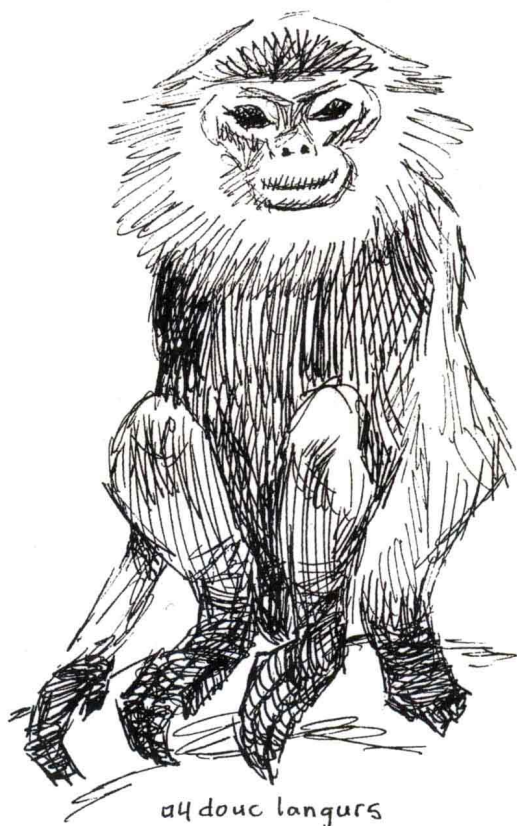

王爱之 2011.11.

生于南美东北地区的 Capuchin

aye-aye langurs

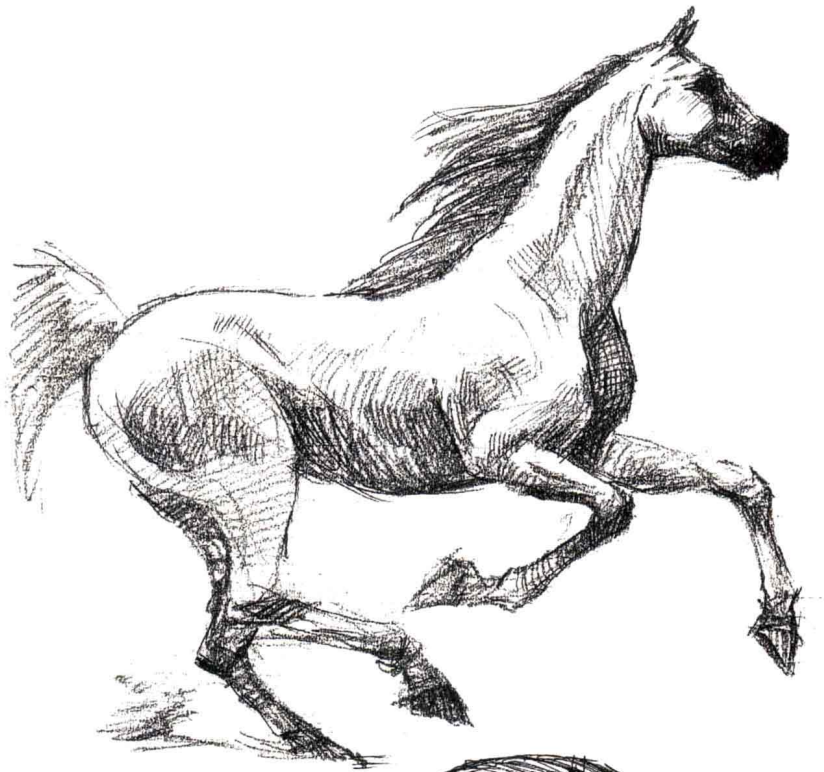
| 从实景写生到漫画角色 | 面对真实的动物写生，是学习描绘动物重要的也是最基本的一步。从活生生的动物身上，你会看到一些照片上完全无法看到或感觉到的东西，你会真切地看到动物身上各个部位的形状和它们之间相互的关系，这些部位是如何一起来完成一个动作，呈现一个姿势的。一幅优秀的动物画不是偶然获得的，这需要大量写生练习的积累和磨炼。只有持续不断地坚持写生（就像音乐家持续不断地练习音阶一样），才能够不断地进步。

| 实景写生 | 画实物写生并不是将眼前所见的一切都复制下来，而是要根据你对面前动物的了解。比如它的解剖结构、它的脾性，去画出你最想表达的东西。如果你在画一匹马，而马一直在摇晃着它的脑袋，或者不停地踱着步子，你就需要根据你对马头的构造，对马蹄部位细节的了解去描绘面前的这匹马。当然，即便面对这样一匹“不甚安分”的马，你还是要不时地抬头看看它，以它作为你的主要参考。

Tip: 要记住：动物写生不是被动式的“依瓢画葫芦”，而是学会分析动物结构和形态，概念化的视觉表现。

英語叫 Capybaras,

王寿志 2012.1.12

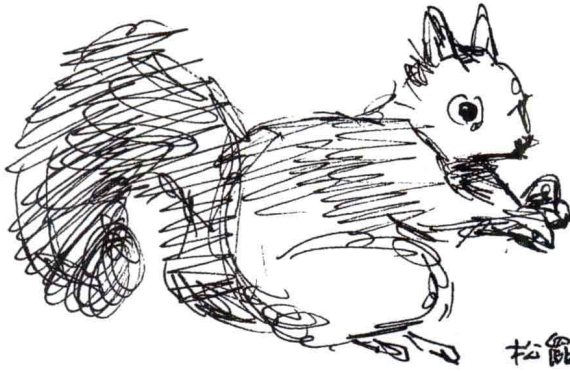
动物在奔跑时候的动态是非常具有韵律的，通过照片或者录像定格可以仔细观察，反
复用笔练习速写，最后记住动物的动态。

Hoopoes

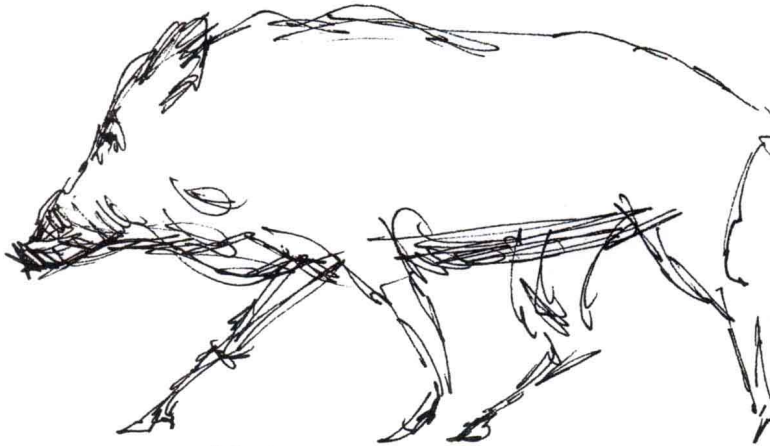
Koalas.
天生像玩具

松鼠可爱之极

鹿角太突出了

野猪叫 Boar.