

动物 精灵

——如何绘制拟人化的小动物

[美] 贾里德·霍奇斯 林赛·希伯斯 著 王冬玲 译

上海人民美術出版社

动物 精灵

[美] 贾里德·霍奇斯 著
林 赛·希伯斯
王冬玲 译

——如何绘制卡通人物和小动物

上海人民美術出版社

作者简介

贾里德·霍奇斯和林赛·希伯斯这对艺术家组合专门进行插图和序列艺术的创作。他们的作品包括 Peach Fuzz, 这是一部图片小说集, 讲述一只名叫 Peach 的雪貂和其年轻的主人之间的故事。贾里德和林赛还创作了众多关于创作指导的艺术作品, 其中包括《数码动漫工作室》(Digital Manga Workshop) 这本书。目前他们居住在阳光明媚的佛罗里达中部。如果有兴趣可登录 www.jaredandlindsay.com 查询更多关于这两位艺术家和作品的信息。

致谢

在此向以下所有人表示衷心的感谢:

感谢我们的家人和朋友在我们竭力创作时表现出的爱心和耐心。

感谢 F+W 媒体集团的工作人员: 感谢帕米拉·威斯曼给予我们创作此书的重任, 感谢本书的编辑玛丽·博斯蒂克的深刻见解和在整个过程中给予的帮助, 感谢温迪·邓宁的辛勤设计排版工作。

感谢缪, 凯利·汉密尔顿, 罗斯·贝奇和玛丽·布兰肯希普的慷慨仁慈, 允许我们在此书中使用他们画廊的作品。

皮毛动物大家族是我们创作灵感的源泉, 再次深表谢意。

周围环境中所有的流浪猫和狗都充当了猫科动物和犬科动物形象的原始模型, 再次深表感谢。

最后, 感谢亲爱的读者。

谢谢!

我们的创作分工

本书中的大部分图片, 从最初的草图到最后的成品, 都是贾里德或是林赛独立创作的。但是, 有时我们也合作构思动作姿势和场景, 分工协作等。例如, 贾里德绘制扉页上猫科的毛发, 而林赛则负责上色。

图书在版编目 (CIP) 数据

动物精灵: 如何绘制拟人化的小动物 / (美) 霍奇斯 (Hodges, J.), (美) 希伯斯 (Cibos, L.) 著; 王冬玲译
—上海: 上海人民美术出版社, 2010.11

(动漫洋学堂)

ISBN 978-7-5322-6998-3

I. ①动… II. ①霍… ②希… ③王…

III. ①漫画—技法 (美术) IV. ①J218.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 201812 号

Draw Furrries: How to Create Anthropomorphic and Fantasy Animals. Copyright © 2009 by Jared Hodges and Lindsay Cibos. Manufactured in China. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review.

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版
版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2010-344

Right manager: Ruby Ji

动漫洋学堂

动物精灵

——如何绘制拟人化的小动物

著 者: [美] 贾里德·霍奇斯 林赛·希伯斯

译 者: 王冬玲

责任编辑: 姚宏翔 丁 雯

封面设计: 周川鹤

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路 672 弄 33 号 邮编: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 8

版 次: 2010 年 11 月第 1 版

印 次: 2010 年 11 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-5322-6998-3

定 价: 45.00 元

目录

前言	4
皮毛混合画	6
艺术风格	8
绘画基础：人体结构	10
其他艺术家作品图库	120
作者作品图库	124
索引	126

1. 猫科动物	13
2. 犬科动物	27
3. 马科动物	41
4. 啮齿动物	55
5. 鸟类	69
6. 其他动物	83
7. 上色步骤	91
8. 视角和背景环境	103

前言

一只长着刺猬鼻、浑身長满刺毛的类人两足动物晃悠进房间。紧跟其后的是一只欢快的、唱着歌的、长着翅膀的小猪。看到人时，他们就露齿而笑，邀请你加入他们。在生活中偶遇这些稀奇古怪形象的概率几乎是零（或许除非猪也会飞），但是这些拟人化的动物，在我们的想象中却无所不在。

皮毛类动物形象，即拟人化动物，这是个较新的概念。曾在上世纪80年代风靡一时。但这种将人类与动物并置的艺术与故事却是由来已久，具有几千年的历史。例如，古埃及人就崇拜兽性神——Anubis豺头人身神。拟人化的、身着和服的狐狸、浣熊、小狗、小猫等其他动物形象曾经是经典日本浮世绘作品的永恒主题。美洲印第安神话、文学作品如伊索寓言中都曾出现过这种会说话的代表人的动物形象。

通俗文化中的拟人化动物形象也深入人心。会有谁不熟悉米老鼠和兔八哥这些超级动画明星呢？走进街角的超市，在早餐食品架上，映入眼帘就是装饰在麦片粥外包装上会说话的吉祥物形象。更常见的还有体育运动队和公司商标上的吉祥物形象。

显而易见，大众喜欢并迷恋这些卡通形象。或许是因为动物这种元素能给人以力量、速度和其他多种特征，并赋予人物更强烈的视觉冲击。另外一个原因有可能是，赋予动物人类才具有的种种能力，或恰恰相反，赋予人类动物才具备的各种能力，正是我们人类所热衷的事。当然了，动物本身具备的吸引力也不可小视。

总而言之，生活中充满这种艺术。很可能你还有兴趣把它们画出来。那就跟我们学吧。本书分步骤讲解如何绘制不同的动物形象——尾随的猫、吵闹的狗、飞奔的骏马和翱翔的小鸟。掌握了绘画要领后，其次讲解上色程序，最后是背景的绘制。现在就准备好画具，跟随我们开始吧。

兽群

作者 贾里德·霍奇斯

25cm×30cm

皮毛混合画

拟人化动物是人类和动物性质的混合体。(拟人化就是赋予非人类物种以人类的特质。)拟人化的水平高低取决于艺术家天马行空的想象力。

换言之,取一个比例,一边是人的特征,另一边是动物特征。挪动这个比例,绘制出的形象就会变得要么更像人类,要么更像动物。

例如,融合人与狐狸这两种形象时,可以选取一些狐狸的外部特征,如尖尖的口鼻,浓密的尾巴,运用到人身上,这样就会创作出一个貌似狐狸的人物形象。相反,选取一些人的表现力(面部特征、肢体语言、语言表达能力),运用到狐狸身上,创作出的形象就会截然不同。尽管以上两例都是从基本的元素(人和狐狸)开始绘制,结果却相差很大。

绘制拟人化动物时,要考虑清楚想要突出表现的特征。搞清楚是需要更多人类的元素还是动物的元素。这样就会创作出无数件不同的作品。

人形

这个人直立的橘红色头发不由得使人联想起了狐狸的皮毛,但他只是一个普通男性而已。

开始创作

不同动物具有不同步态和特别的称呼。以下是本书中出现的术语概览。

两足动物:凭借双足运动的生物,如人类和鸟类

四足动物:凭借四肢运动的生物,如猫、狗和马

蹠行动物:靠脚底运动的动物,如人类和熊

趾行动物:靠脚趾运动的动物,如猫、狗和鸟

蹄行动物:靠蹄子行走的动物,如马和羊

拟人化的狐狸

身穿外衣，双腿直立，面露微笑，蓄着头发，这个形象按理说更像人类。他身上具有狐狸特征包括耳朵、口鼻、高挑的身材和趾行姿势。

突出独特的身体特征

拟人化创作有很多种方法。要考虑清楚哪些生理特征是最具代表性的。

想象中的狐狸

毫无疑问，躯体是狐狸的躯体，但是一对眉毛和张开的嘴巴赋予了它人类特有的表达情感的方式。这双富有表现力的眼睛使狐狸具备了一丝神奇的魅力。

一般狐狸

这只狐狸表情黯淡。不具备任何人类的特色，但也不能由此说它不好。

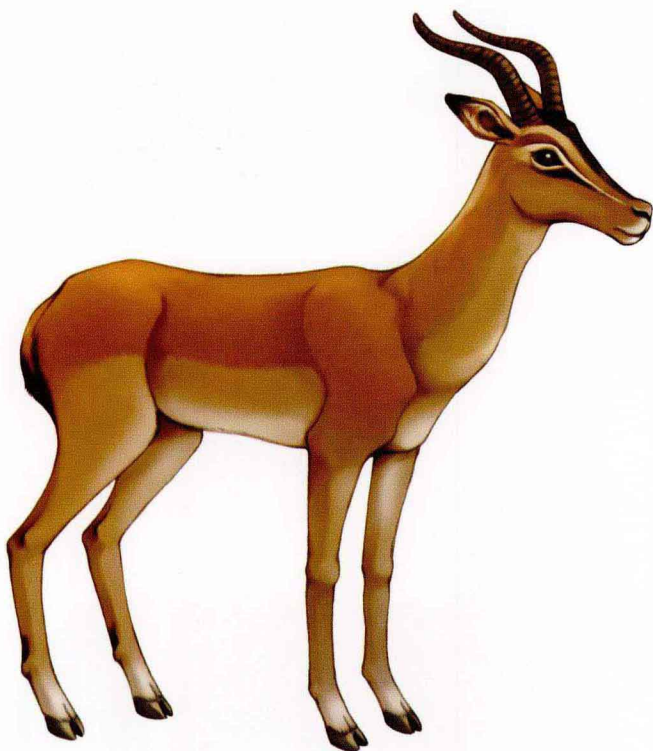

艺术风格

每个作者都赋予作品自己独特的风格，包括绘画和着色技巧，用以表现或突出的绘画要素等。

如果是初学者，还没有形成自己的风格。没关系，慢慢培养。开始练习绘制拟人化形象时，逐渐会发现自己特色的。也可以研究别人的作品以获取灵感和创意，但这不是唯一渠道。仔细观察生活，研读图片，获取主题内容的种种特征，这是培养风格的关键一步。

先来认识一些常见的绘制拟人化形象的方法。以下例子都是以产于非洲的黑斑羚为主题的作品，但结果却因方法的不同而不同。

认识你的主题内容

仔细研究黑斑羚的各种特征。第一步，先了解对象，而不是风格。不了解黑斑羚的外貌，如何能画出来呢？黑斑羚全身长满栗色的短毛，从下到上颜色逐渐变深，纹理黑白相间。体重较轻，四肢纤细，脖子细长，举止优雅。雄性的羚角呈S形。

卡通风格

这件黑斑羚作品令人想起动画片中的人物。特征塑造完美，细节较少。面部表情柔和而特色鲜明。富有情感表现力，双眼和双耳被放大。羚角由僵直变得更光滑。颜色还是标志性的着色，但纹理和其他很多方面的设计都大大简化了。

现实风格

这件作品注重捕捉动物相似性间的细微差别。面部、长脖子、细腿和毛发纹理都在比例上忠实于黑斑羚的特征。尽管躯干和胳膊都具男性的特征，但下半身严格遵守着黑斑羚的比例结构。

半现实主义风格

在这件作品中，黑斑羚身体特征依然是现实主义的，但加入了更多人性的元素。像人一样，头部较大，脖子较短。面部表情更具人类的表现力，会思考的眼睛和眉毛，嘴唇似乎在动，耳朵和眼睛也较大。头部上方的头发和人的头发一样，只是更长些。腿部依然是黑斑羚的腿，尽管依然保留有一双蹄子，但小腿变短了，感觉像是人腿。

绘画基础：人体结构

人的形体常常是绘画的基础，所以在绘制拟人化形象之前，有必要先来认识人体结构。

人体的形态和大小各异，但以下比例适用于所有人：

- 双肘与腰部对齐
- 手腕与腹股沟对齐
- 臀部是整个身体的中心

预备，开始

为了确立活动的方向，艺术家在绘制人物之前，先画出一条虚线，也就是活动线。这样有助于绘出有力而富有动感的姿势。这条线有时沿着脊椎绘出，但不全是这样。更多的是把它当做指引人物活动的力，而不是身体的一部分。

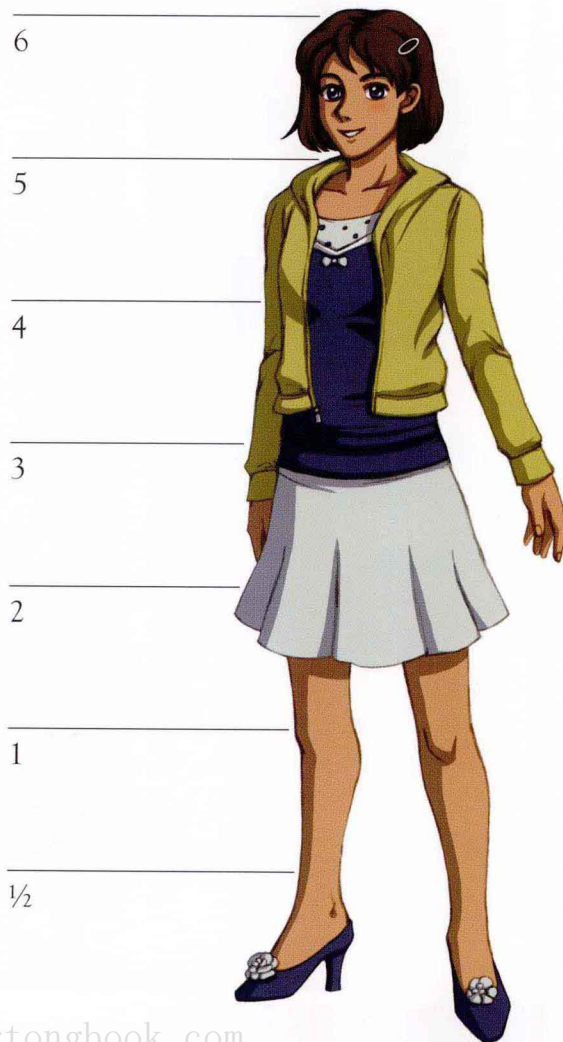
保持比例

艺术作品中身体的比例是用从头到身体的比例来衡量的。通常，成年人大约是7—7个半头的比例（8个头的比例是很高的了）。青少年的比例是6—6个半头。儿童的比例是4—5个头。婴儿的比例是3个头。值得注意的是，成人的躯干大约为3个头的高度。记住：这些都指的是普通人。

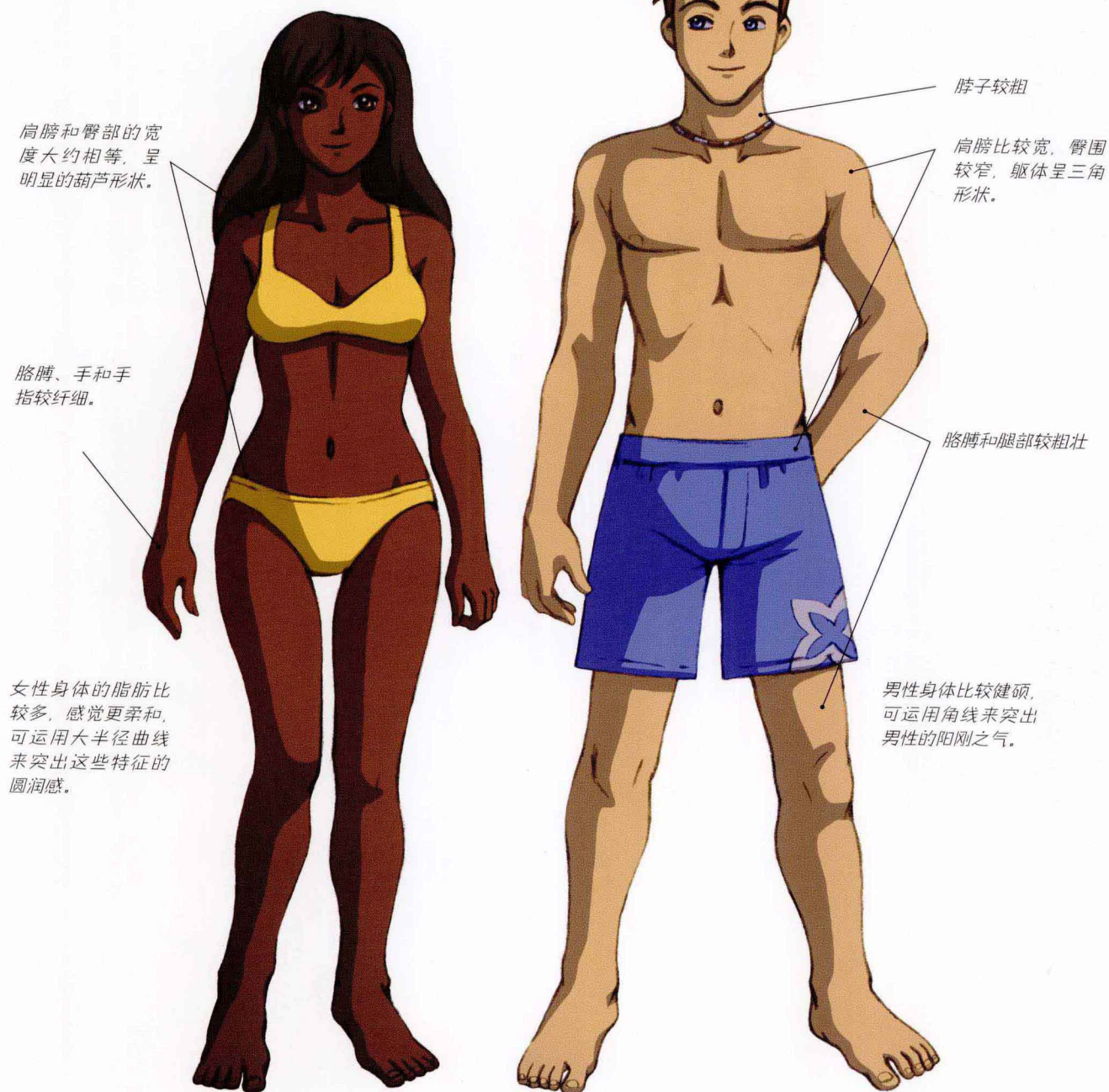

基础构造部分

练习绘制基本的图形和流线，用轻描和速写绘制流畅的有机线条。画好圆圈和椭圆形状图形后，尝试将这些形态连接起来，从而绘出3D图形。

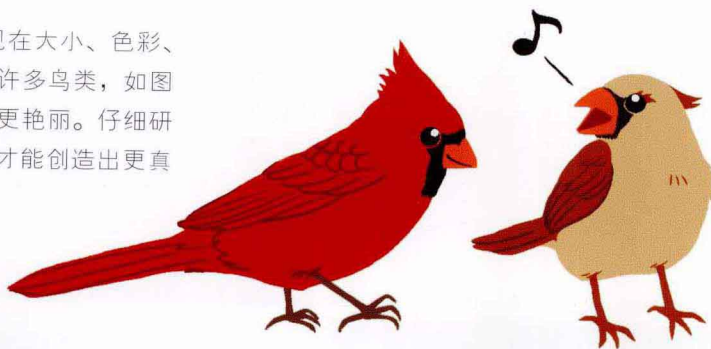

性别差异

动物的性别差异

许多动物也有性别的差异。这些差异表现在大小、色彩、有无触角、羽毛、茸角或牙齿上。例如，许多鸟类，如图所示的北美红雀，雄鸟（左）的羽毛色彩更艳丽。仔细研究你的对象，并将这些细节融入设计中，才能创造出更真实的作品。

第一章

猫科动物

无论是卡通形象的猫还是日本动漫中最具人性的猫女和猫男形象，这些艺术与动画中的动物和真实生活中的猫一样深入人心。之所以大受欢迎，也许是因为猫生性友善，举止优雅的缘故，比如，直视的表情和晶莹剔透的大眼睛。不管是哪种原因，无论是令人敬畏的野猫猎手，还是喵喵叫的家猫，都是人类的座上宾，是人类崇拜和迷恋的对象。悦耳的叫声，三角形状的耳朵，不安分的舌头，拱起的身体，这些特质是多么的令人神往啊！难怪艺术家们不厌其烦地将它们融进人类的品质中加以表现。

本章介绍猫科动物结构的基本内容，既有可置于巴掌之中的小猫，也有张大嘴巴立于双手中的大猫。下面就跟着本书来绘制你的拟人化猫科形象吧。

商场里的猫们
作者 贾里德·霍奇斯
22cm × 30cm

面部

家猫的种类繁多，颜色各异，但主要的面貌特征都是熠熠生辉的眼睛、小而圆的口鼻和尖耳朵。绘制时，突出这些鲜明的细节特征即可。

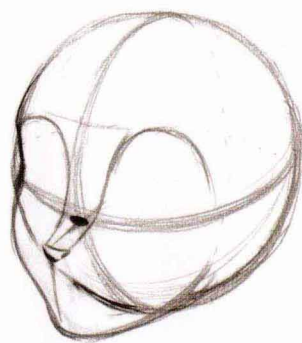
眼睛的绘制要点

猫的眼睛大，适合夜间捕猎。家猫眼睛在强光下会眯成一条缝，但在暗淡的光线下却会变得又大又圆。猫的瞳孔总是鼓得大而圆。如果你要绘制的形象只是局部，既可以使用猫眼，也可选用人眼，这些取决于你要表现动物的哪些方面。

1 先从画圆开始

先画一个圆（不必用圆规，无需追求完美），然后画一条纵向的参考线穿过圆曲面，来平分头部。最后画一条横向参考线，穿过面部。这个十字准线标明了面部瞄准的方向。

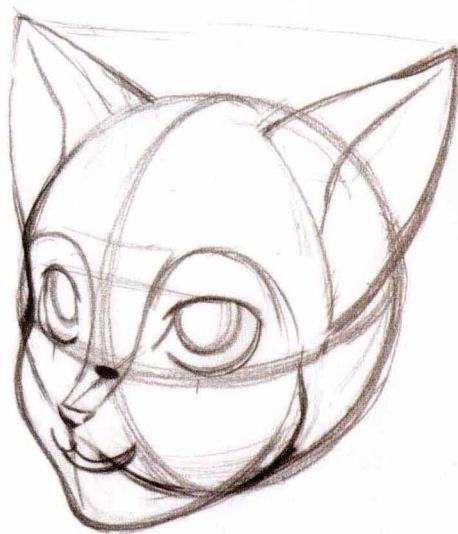

2 绘制口鼻

从十字准线延伸画出一条线，然后在这条线的末端，画猫的三角形鼻子。从鼻子底部向下绘出十字准线，形成下巴位置。从鼻子两边拉出两条朝上的曲线。

3 绘制耳朵、眼睛和嘴

沿着水平线画出眼睛。使得两只眼睛位于拱形眉毛的正下方。从鼻子底部拉出两条U形线形成嘴巴。然后，在头部上方画猫的大耳朵。可在耳朵的顶部画条线使两只耳朵对齐。

4 添加图案和细节

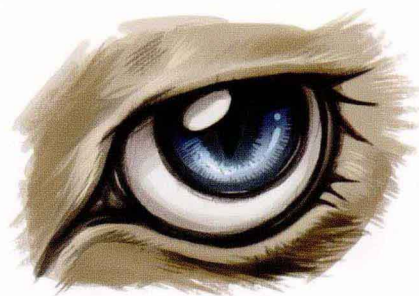
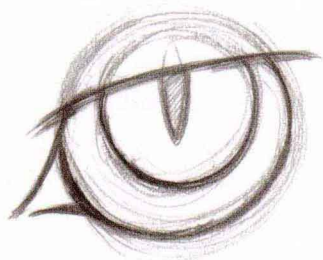
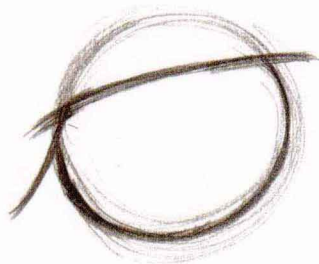
擦掉十字准线，开始画面部细节。描粗眼睛和嘴部周围的线条，从而突出这些重点区域。然后，如果喜欢的话，可画出绒毛图案。如果图案复杂，可以参考图片来画。也可自己创作图案，画出神奇的小猫！

5 添加毛发和颜色

在毛发的衬托下，人物显得更真实。记住毛发一定要画在耳朵的四周，否则就没有立体感了。最后一步是上色。上色时，可选用真实猫当做实体参照物。但记住：绿色的猫如果配以蓝色的毛发就会脱离实际，不会为人所接受。

绘制猫的眼睛

1 绘制基础轮廓

先画个圆，画条水平线作为眼睑。在靠近鼻子最近的眼睛边上拉出一条斜线，形成眼睑的内角，即眼角。涂黑眼睑下方这部分圆圈，界定眼球的位置。

2 绘制虹膜和瞳孔

画一条线将眼角和眼球连起来。画个圆作为虹膜，通常猫的虹膜要占据整个眼眶的位置。既然这件作品是拟人化的小猫，可以在虹膜周围画些巩膜，融入人类的特征。在虹膜中央画出瞳孔（圆的或细长的形状皆可）。

3 添加细节和颜色

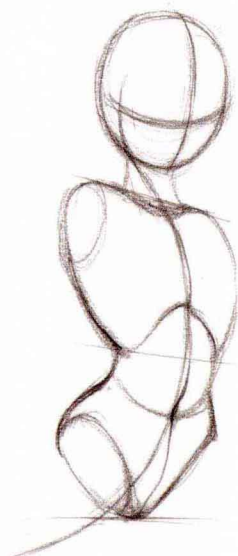
擦掉作图线，给眼睛周围添加细节，如果喜欢的话，甚至可以为猫加上睫毛。然后是上色。猫的眼睛通常是蓝色、绿色或金黄色。猫眼会发光，所以上色时，尽量使它闪闪发亮。

全身

绘制猫女时，记住家猫的这几个特点：光滑的毛发、小巧而紧凑的身材、轻盈的步履。然后对身体比例作相应的调整即可。因为猫女还处于青少年（既不是小猫，也还未成年），所以身高应该为6个头高，而不是成年猫的7—8头高。

着装小贴士

尽量使猫的着装轻盈，除非你想要个全身裹满皮毛的形象。尤其是在关节周围，记住添加多根线条，来表现褶皱和折痕的效果，因为这些地方的纤维易于凸起。

1 绘制身体的基本轮廓

先绘制一条充满动感的活动线（见第10页），来表现猫女的活力和轻盈。再画圆圆的猫头，还有十字准线。大致沿着活动线，从上而下画出脖颈和三个躯干部分。从身体中部画出参考线（这样便于达到对称的效果）。

2 绘制四肢和尾巴

从脊椎底部画条尾巴。然后，在胸部和盆骨的圆形连接处画出四肢。因为猫女的身体是稍侧位，所以左边的关节是看不见的。大约估计一下这些隐藏的关节所在的位置，画一条穿过身体的参考线。也目测一下，画出身体交叉处的四肢部分，最后再擦掉。

