

世界绘画经典教程

尼斯动物绘画 专业技法

(修订版)

[美] 克劳蒂亚·尼斯 / 著 于佳 / 译

*Painting Your Favorite Animals
in Pen, Ink & Watercolor*

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界绘画经典教程

尼斯动物绘画

专业技法

(修订版)

[美] 克劳蒂亚·尼斯 / 著 于佳 / 译

*Painting Your Favorite Animals
in Pen, Ink & Watercolor*

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

世界绘画经典教程. 尼斯动物绘画专业技法 / (美)
克劳蒂亚·尼斯著 ; 于佳译. — 2版 (修订本). — 北
京 : 人民邮电出版社, 2017. 1
ISBN 978-7-115-44168-3

I. ①世… II. ①克… ②于… III. ①动物画—绘画
技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第282460号

版 权 声 明

Simplified Chinese translation copyright© 2014 by Post & Telecom Press, China
Simplified Chinese translation rights arrange with North Light Books, USA

内 容 提 要

本书是“世界绘画经典教程”系列中的一本,也是内容和技法水平都非常专业的动物绘画技法书。作者选取的配图都很精致。在讲解动物绘制的每一个案例中,以结构分析、简单形体概括、全因素素描图展示、简要的绘画步骤和彩色效果图展示的内容来介绍动物的形体结构、宠物及家畜的绘制技法等内容,讲解细致,配图到位,画面效果生动,让读者可以一目了然地了解到绘制动物的核心技法。

本书适合作为美术爱好者的自学用书和专业教师的参考书,以及美术培训机构的培训教材。

-
- ◆ 著 [美]克劳蒂亚·尼斯
 - 译 于 佳
 - 责任编辑 何建国
 - 责任印制 陈 犇
 - ◆ 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>
 - 北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 9 2017 年 1 月第 2 版
 - 字数: 469 千字 2017 年 1 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2014-3361 号
-

定价: 49.80 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315
广告经营许可证: 京东工商广字第 8052 号

目录

介绍

第一章 简易入门 9

1. 骨骼解剖图 10
2. 用几何形状来概括五官 13
3. 用合适的颜色画草图 15
4. 利用直边工具产生的比较线观察物体 16
5. 利用直边工具找比例 18
6. 用一个直边工具找出下面素描作品中的主要错误——习作一 19
7. 利用透视缩短物体 20
8. 如何选择素材照片 22
9. 体现毛发的质感 24
10. 速写 26

第二章 犬类的画法 29

1. 犬的基本形状 30
2. 面部特征 32
3. 耳朵 34
4. 脚掌 35
5. 小狗 36
6. 动态狗的素描 38
7. 接住! 39
8. 使用钢笔、墨水和水彩来创作一幅肖像画——习作二 40
9. 小型玩赏犬 43
10. 运动型犬 44
11. 梗类犬 45
12. 猎犬 46
13. 牧羊犬 48
14. 护卫犬 49
15. 狐型犬 50

第三章 捕捉猫的特征 53

1. 猫的基本形状 54
2. 爪子和爪钩 56
3. 毛发方向 57
4. 眼睛 58
5. 耳朵与情感 59
6. 动态姿势 60
7. 睡梦中的猫咪 61
8. 常见的猫品种 62
9. 用钢笔和墨水绘制一幅猫咪的肖像画——习作三 66
10. 用水彩绘制猫的肖像——习作四 68

第四章 优雅的骏马 71

1. 构造 72
2. 绘制轮廓 73
3. 眼睛和毛发 74
4. 绘制轮廓 75

5. 耳朵与鼻口 76
6. 用色铅笔和浅色水彩绘制马匹的肖像——习作五 77
7. 腿和蹄子 78
8. 飘逸的鬃毛和尾巴 79
9. 画一幅马的全身图——习作六 80
10. 为骏马配备一位骑手 81
11. 运动中的马 82
12. 绘制小马驹 83
13. 常见的品种和毛色 84
14. 曳马与骡子 90
15. 小型马 92
16. 驴子 93
17. 设计一幅骏马图 94

第五章 田间及农场里的动物 97

1. 牛 98
2. 一组表现牛的画作 100
3. 用铅笔和水彩绘制斑点——习作七 101
4. 绵羊 102
5. 山羊 104
6. 小型山羊——习作八 105
7. 特写和对比 106
8. 美洲驼 107
9. 猪 108
10. 鹿 112
11. 创建背景——习作九 114

第六章 毛茸茸小动物的画法 117

1. 兔子 118
2. 用海绵创建质感——习作十 121
3. 雪貂 122
4. 豚鼠 123
5. 仓鼠 124
6. 家鼠与沙鼠 125
7. 松鼠与花栗鼠——习作十一 126

第七章 常见的飞禽的画法 129

1. 描绘基本的禽类 130
2. 羽毛 131
3. 鸭子与鹅 132
4. 鸡 136
5. 用水彩绘制公鸡的羽毛——习作十二 137
6. 金丝雀与雀科鸣鸟 140
7. 虎皮鹦鹉与澳洲鹦鹉 141
8. 鹦鹉 142

世界绘画经典教程

尼斯动物绘画 专业技法

(修订版)

[美] 克劳蒂亚·尼斯 / 著 于佳 / 译

*Painting Your Favorite Animals
in Pen, Ink & Watercolor*

人民邮电出版社

北京

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目 (C I P) 数据

世界绘画经典教程. 尼斯动物绘画专业技法 / (美)
克劳蒂亚·尼斯著; 于佳译. -- 2版(修订本). -- 北
京: 人民邮电出版社, 2017. 1
ISBN 978-7-115-44168-3

I. ①世… II. ①克… ②于… III. ①动物画—绘画
技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第282460号

版 权 声 明

Simplified Chinese translation copyright© 2014 by Post & Telecom Press, China
Simplified Chinese translation rights arrange with North Light Books, USA

内 容 提 要

本书是“世界绘画经典教程”系列中的一本,也是内容和技法水平都非常专业的动物绘画技法书。作者选取的配图都很精致。在讲解动物绘制的每一个案例中,以结构分析、简单形体概括、全因素素描图展示、简要的绘画步骤和彩色效果图展示的内容来介绍动物的形体结构、宠物及家畜的绘制技法等内容,讲解细致,配图到位,画面效果生动,让读者可以一目了然地了解到绘制动物的核心技法。

本书适合作为美术爱好者的自学用书和专业教师的参考书,以及美术培训机构的培训教材。

-
- ◆ 著 [美]克劳蒂亚·尼斯
 - 译 于 佳
 - 责任编辑 何建国
 - 责任印制 陈 犇
 - ◆ 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>
 - 北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 9 2017年1月第2版
 - 字数: 469千字 2017年1月北京第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2014-3361号
-

定价: 49.80 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315
广告经营许可证: 京东工商广字第 8052 号

作者简介

克劳蒂亚·尼斯 (Claudia Nice) 是一个自学成才的土生土长的太平洋西北地区 (Pacific Northwest) 人。她通过从大自然中汲取灵感进行素描绘画, 逐渐形成了自己的现实主义艺术风格。她虽然对多种绘画方法都很擅长, 但她还是更喜欢用钢笔、墨水和水彩写生。身为酷喜乐公司 / 红环牌和格兰毕契 (Koh-I-Noor/Rapidograph and Grumbacher) 的长期顾问兼讲师, 克劳蒂亚同时还是温莎-牛顿联合艺术组织的认证教师, 而且代表美国被选为英国艺术家协会的顾问小组成员。

在环游世界期间, 她在许多学校、俱乐部、车间和商展中组建了画室, 并举办了多个研讨会和展览。在俄勒冈州胡德山附近的大瀑布原野, 克劳蒂亚建立起自己的教学工作室——布莱特伍德工作室 (Brightwood Studio, www.brightwoodstudio.com), 其油画、水彩画和墨水画成为欧洲大陆甚至世界各地收藏家的私人收藏品。

克劳蒂亚目前已经有 19 本畅销艺术教学类著作, 其中包括北极光图书公司出版的《如何绘制您喜爱的物体——钢笔与墨水的绘画技巧》《如何画出质感——钢笔、墨水与水彩的综合用法》《描绘自然——钢笔、墨水与水彩的综合用法》《如何绘制风化建筑——钢笔、墨水与水彩的应用技巧》《如何记好素描日记》《如何绘制乡间园林——水彩、钢笔和墨水的应用技巧》《大而化简论水彩》, 以及她在 2005 年出版的作品《画出你的奇思妙想》。

闲暇之余, 克劳蒂亚喜欢做些园艺、徒步旅行, 也很享受在她家后面胡德山后的原野上纵马驰骋。很多年轻人在聆听她的教诲时都会被她对艺术和自然的熱情所感染。

公制换算表

被转换单位	目标单位	倍数
英寸	公分	2.54
公分	英寸	0.4
英尺	公分	30.5
公分	英尺	0.03
码	公尺	0.9
公尺	码	1.1
平方英寸	平方公分	6.45
平方公分	平方英寸	0.16
平方英尺	平方公尺	0.09
平方公尺	平方英尺	10.8
平方码	平方公尺	0.8
平方公尺	平方码	1.2
磅	克	0.45
克	磅	2.2
盎司	克	28.3
克	盎司	0.035

“神说，地要生出活物来，各从其类。牲畜，昆虫，野兽，各从其类。事就这样成了。”

——创世纪 1:24

动物的出现不仅使人类能够衣食无忧，而且它们的负重功能也使人类的旅途变得更加轻松。动物们走进我们的家园，成为我们的伙伴，在炉火旁为我们看家护院，同时也分享着我们的悲苦与喜乐。谨将此书献给许多曾为我的生活赐福的动物们——以及它们的造物主。

我还想感谢我的父母，是他们教会我去爱、去尊敬动物；感谢我的丈夫，是他的帮助让我能养这么多的动物；还要感谢北极光图书公司的编辑和管理人员们，感谢他们给予我的鼓励。

克劳蒂亚·尼斯

目录

介绍

第一章 简易入门 9

1. 骨骼解剖图 10
2. 用几何形状来概括五官 13
3. 用合适的颜色画草图 15
4. 利用直边工具产生的比较线观察物体 16
5. 利用直边工具找比例 18
6. 用一个直边工具找出下面素描作品中的主要错误——习作一 19
7. 利用透视缩短物体 20
8. 如何选择素材照片 22
9. 体现毛发的质感 24
10. 速写 26

第二章 犬类的画法 29

1. 犬的基本形状 30
2. 面部特征 32
3. 耳朵 34
4. 脚掌 35
5. 小狗 36
6. 动态狗的素描 38
7. 接住! 39
8. 使用钢笔、墨水和水彩来创作一幅肖像画——习作二 40
9. 小型玩赏犬 43
10. 运动型犬 44
11. 梗类犬 45
12. 猎犬 46
13. 牧羊犬 48
14. 护卫犬 49
15. 狐型犬 50

第三章 捕捉猫的特征 53

1. 猫的基本形状 54
2. 爪子和爪钩 56
3. 毛发方向 57
4. 眼睛 58
5. 耳朵与情感 59
6. 动态姿势 60
7. 睡梦中的猫咪 61
8. 常见的猫品种 62
9. 用钢笔和墨水绘制一幅猫咪的肖像画——习作三 66
10. 用水彩绘制猫的肖像——习作四 68

第四章 优雅的骏马 71

1. 构造 72
2. 绘制轮廓 73
3. 眼睛和毛发 74
4. 绘制轮廓 75

5. 耳朵与鼻口 76
6. 用色铅笔和浅色水彩绘制马匹的肖像——习作五 77
7. 腿和蹄子 78
8. 飘逸的鬃毛和尾巴 79
9. 画一幅马的全身图——习作六 80
10. 为骏马配备一位骑手 81
11. 运动中的马 82
12. 绘制小马驹 83
13. 常见的品种和毛色 84
14. 曳马与骡子 90
15. 小型马 92
16. 驴子 93
17. 设计一幅骏马图 94

第五章 田间及农场里的动物 97

1. 牛 98
2. 一组表现牛的画作 100
3. 用铅笔和水彩绘制斑点——习作七 101
4. 绵羊 102
5. 山羊 104
6. 小型山羊——习作八 105
7. 特写和对比 106
8. 美洲驼 107
9. 猪 108
10. 鹿 112
11. 创建背景——习作九 114

第六章 毛茸茸小动物的画法 117

1. 兔子 118
2. 用海绵创建质感——习作十 121
3. 雪貂 122
4. 豚鼠 123
5. 仓鼠 124
6. 家鼠与沙鼠 125
7. 松鼠与花栗鼠——习作十一 126

第七章 常见的飞禽的画法 129

1. 描绘基本的禽类 130
2. 羽毛 131
3. 鸭子与鹅 132
4. 鸡 136
5. 用水彩绘制公鸡的羽毛——习作十二 137
6. 金丝雀与雀科鸣鸟 140
7. 虎皮鹦鹉与澳洲鹦鹉 141
8. 鹦鹉 142

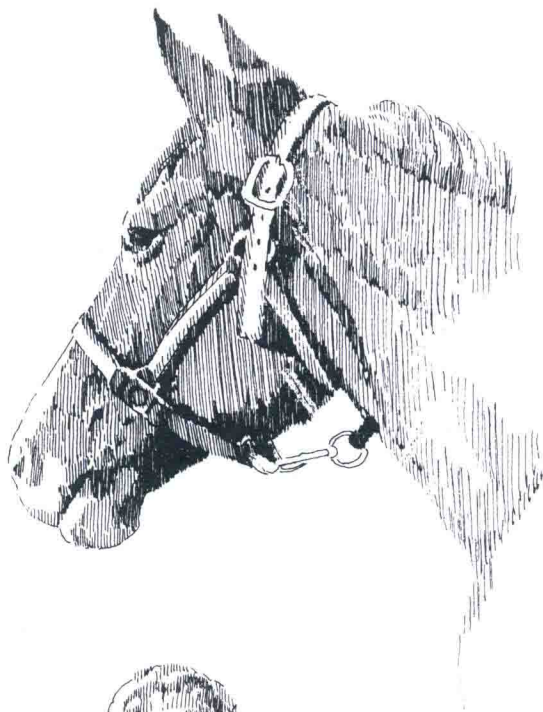
介绍

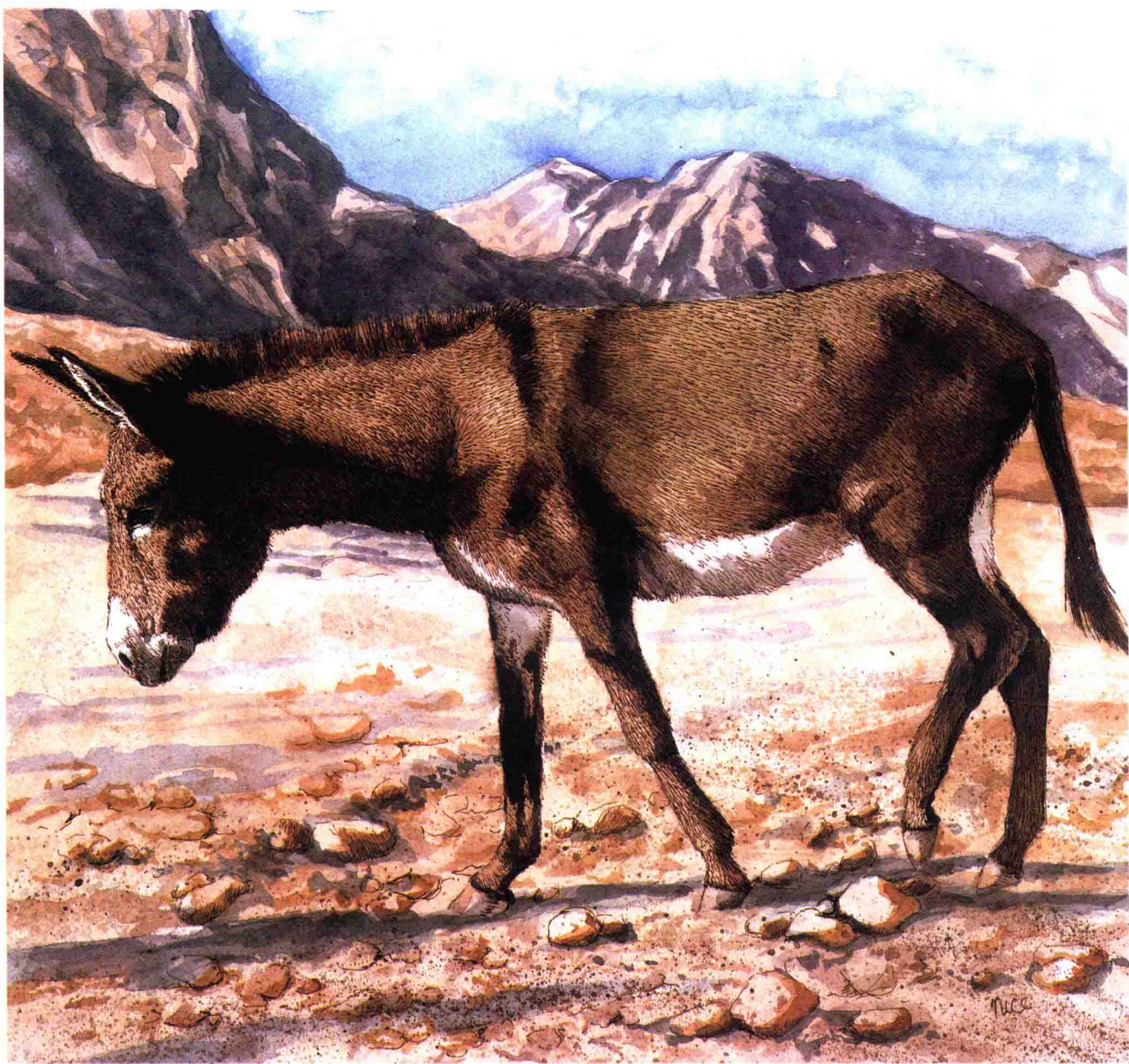
动物，尤其是那些友好而又常见的动物，是我最喜爱的绘画题材。随着线条的变化和体面的堆砌，一只只动物的形象逐渐呈现的过程中，潮水般的回忆激荡在我的脑海中，使我能够将它们的形象栩栩如生地绘于纸上。如果那是一只与我仅有一面之缘的动物（也许是一只我在露营途中偶遇的梅花鹿），那么它脸庞边缘舞动的光辉，还有它黑蹄背上跳跃的光芒就可能烙印在我的记忆中。当我将生活的点滴记录到作品之中时，我便仿佛回到了过去，脸上不自觉地露出了微笑，那是在重温从前的美好时光。

如果我正创作的题材是我亲爱的伙伴，那么爱意就会在其中呈现。于是这个创作过程就会成为一次热情洋溢的愉快经历，每一笔都是献给我们共度时光的礼物。

如果在绘画过程中遇到挫折，那么这种身心愉悦的感觉就会很快逝去。经验不足、自我怀疑，还有挫败感都是扼杀创造力的凶手。经验不足对你说“你不知道该怎么做”；自我怀疑跟你咬耳朵说“你会失败的”，而每当你觉得绘画结果不尽如人意的时候，挫败感就会跑过来嘲笑你。我希望本书可以鼓励和帮助你打败这些“凶手”，让你在创作过程中或许就会体验到乐趣和满足感。如果你觉得最后的结果不尽如人意的话，只要记住：艺术是一个不断学习的过程。如果你能从中体会到快乐，并能从失误中汲取经验教训，那么你的时间就没有白费。

在此还要介绍一下本书的创作过程。作者最喜欢使用的几种工具和产品：辉柏嘉皮特艺术画笔 (Faber Castell Pitt Artist Pens)，英国克鲁达斯创新股份有限公司 (Cruddas Innovations Ltd. U.K.) 生产的留白笔，这种笔可以在水彩上留下完美的留白效果。我不为这些公司代言，但我还是大力推荐他们的产品。

沙漠中的驴 9 英寸 × 8 英寸 (22 厘米 × 21 厘米)

棕黑色墨水的表面由水彩覆盖。前期的外景草图是在内华达州的红岩峡谷现场绘制而成的。

简易入门

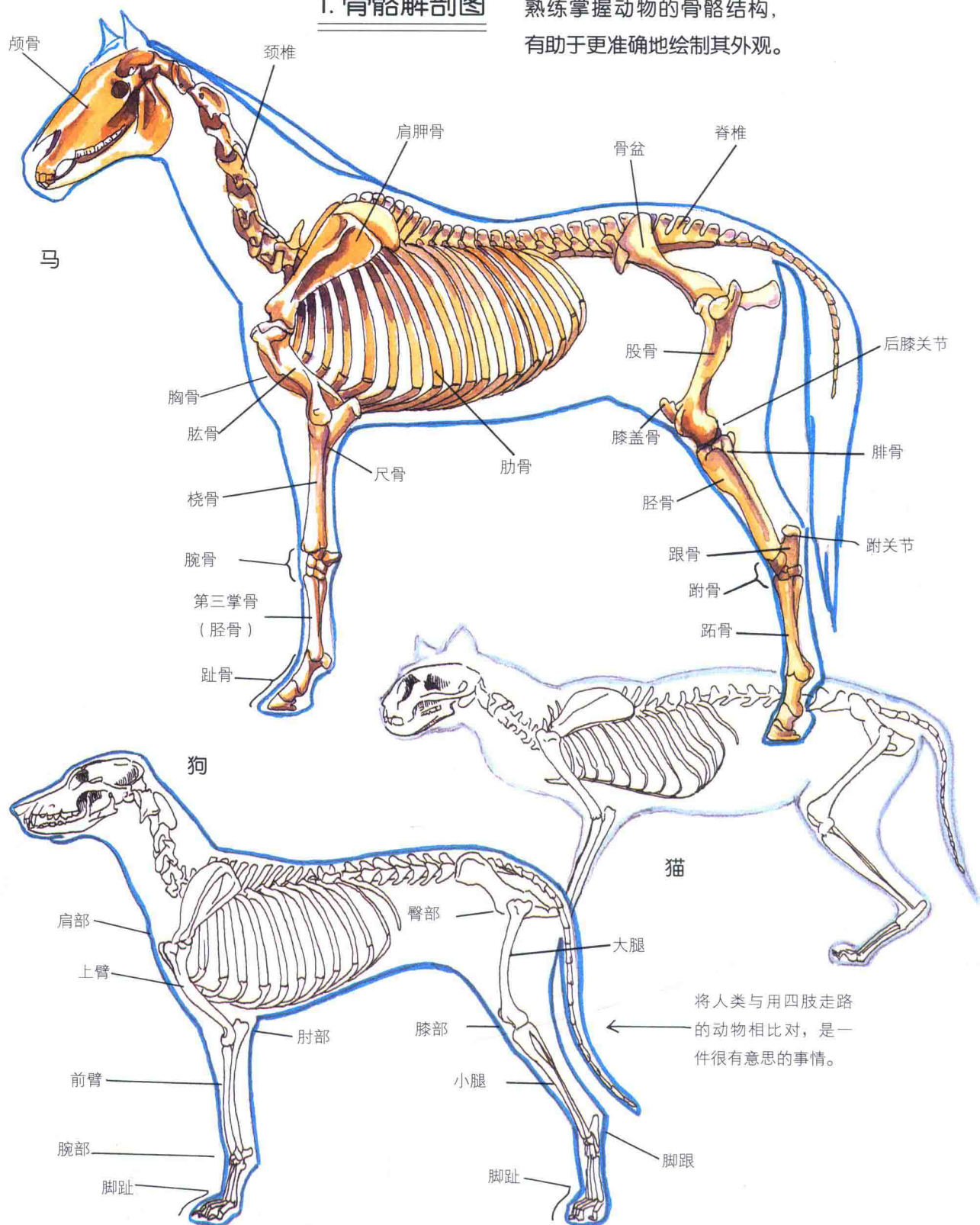
第一章

我相信如果一个人能够用眼观看，手眼协调能力也过得去，而且也有绘画的意愿，那么他/她就可以学习绘画。用眼准确观察是绘画过程的关键。我说的是一种特殊的视觉体验，眼睛不仅仅能够认知物体，而且当它注视着一个物体的时候，还可以辨别其形状、角度、相对尺寸、质地、价值及颜色。这样的观察便是用“艺术家的眼光”来看待事物，而本章的主旨就是教授初学者如何以“艺术家的眼光”来看事物。这需要练习，然而一旦掌握了这种观察方法，您的绘画技巧便会有所提高，也不再会被那些由失误所带来的负面影响压得无法呼吸。另外，如果您已经做好发现新事物的准备，那么您的世界就会呈现出一种全新的生机与活力。

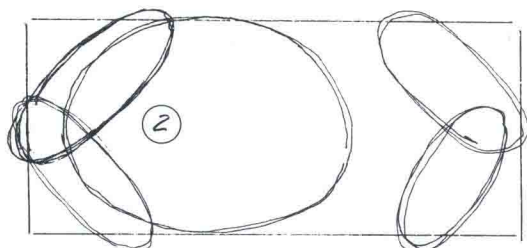
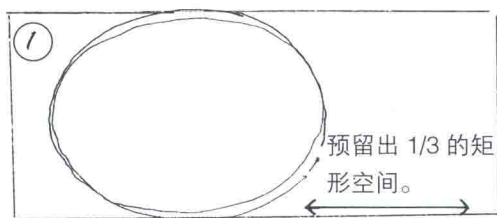
1. 骨骼解剖图

熟练掌握动物的骨骼结构，
有助于更准确地绘制其外观。

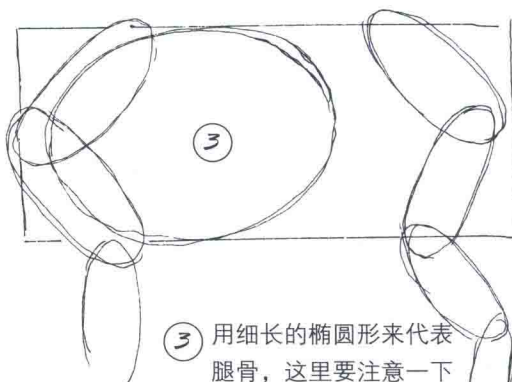

可以用几何形状来表现骨骼和覆盖在骨骼上的肌肉。

- ① 用一个矩形来代表大致的躯干形状，在矩形的左部画一个椭圆来界定肋骨部分。

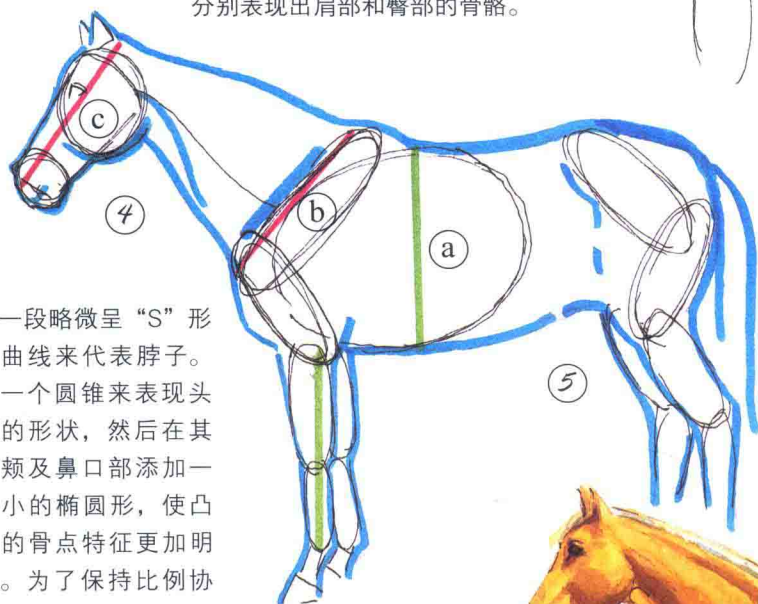

- ② 由两个窄椭圆形构成的“V”形分别表现出肩部和臀部的骨骼。

- ③ 用细长的椭圆形来代表腿骨，这里要注意一下角度和长度。这匹马的前腿的长度是从肘部延伸到腕部，大致与矩形内代表胸腔的椭圆高度等同（见④中a）

- ④ 用一段略微呈“S”形的曲线来代表脖子。用一个圆锥来表现头颅的形状，然后在其面颊及鼻口部添加一些小的椭圆形，使凸出的骨点特征更加明显。为了保持比例协调，要比较一下头颅的长度○与从肩胛骨到肩点的长度○，二者的长度应该是近似的。

⑤

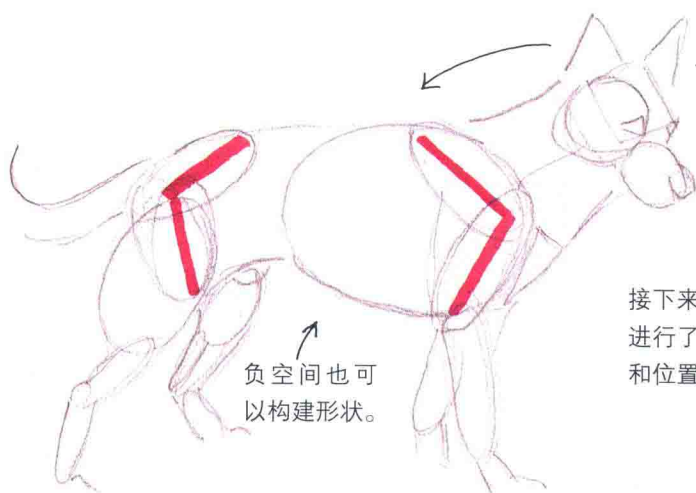
- ⑤ 沿着这些形状画一条线，这应该是这匹马的大体轮廓。这种方法对画猫和狗同样适用，只是头颅的形状和身体的比例会有所不同，另外还要用爪子替换掉蹄子部分。

这是一张我的白色德国牧羊犬德科塔·斯诺的侧面照。侧立姿势最容易画，因为其特征较为熟悉和明显。

观察一下这张照片，看一看是否能够将臀部和肩部的轮廓确定下来（即下面铅笔图中用红色标记的部分）。在开始绘制动物前，我都会研究一下它的形态特征，这样可以对其骨架和几何形状进行定位。您也可以先选择一个点，然后从这个点开始勾勒出一匹马、一只狗或猫的比例完美的轮廓，然而相比之下，先从简单形状开始构建动物形象则相对更加容易些。

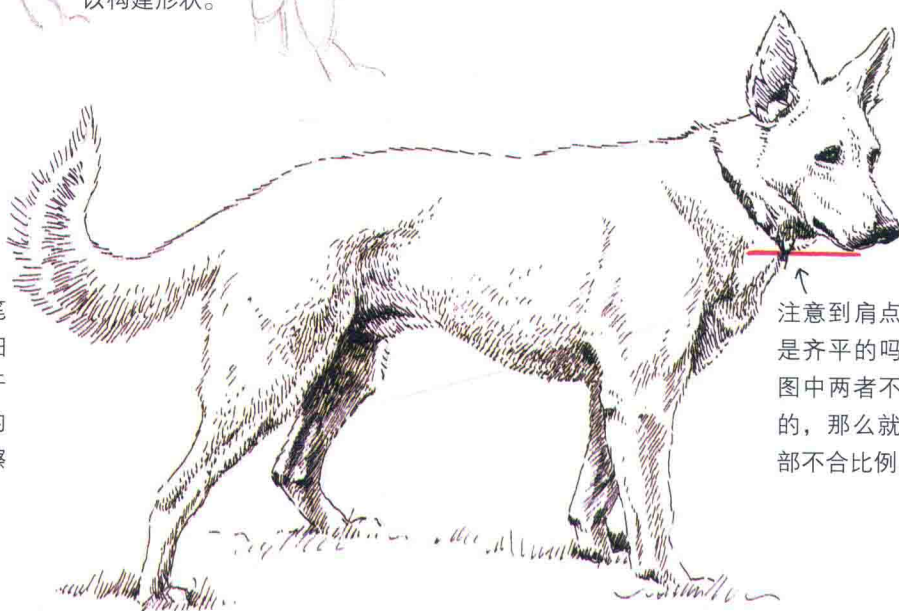

我先将躯干部分勾画出来，这会决定动物其他部分的大小。尤其要注意背部的曲线。

接下来要添加脖子、头部和腿。在绘制过程中我进行了几次比对，注意观察头、腿与身体的比例和位置。

负空间也可以构建形状。

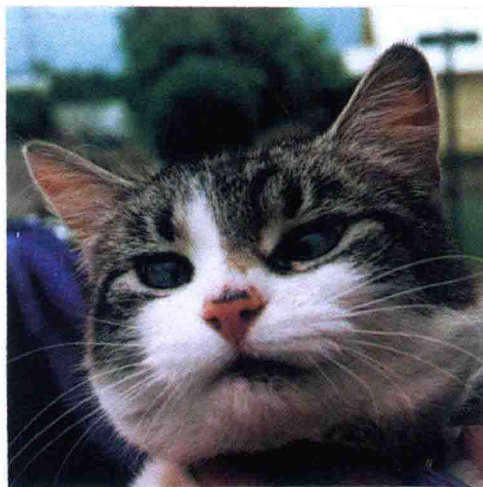
用墨水在铅笔淡痕上绘制细节，当墨水干了之后铅笔的痕迹就可以擦掉了。

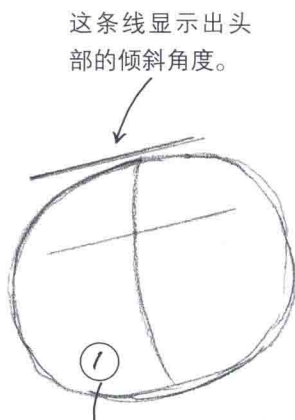
注意到肩点与下颌是齐平的吗？如果图中两者不是齐平的，那么就说明头部不合比例。

2. 用几何形状来概括五官

有时，动物由于其长长的毛发、圆滚滚的身材、姿态或光线的原因，其解剖结构无法清晰地呈现出来。在这种情况下，艺术家就必须依赖于记忆中的五官几何形状来进行绘画。在观察动物时，每个艺术家都可能有不同的观察角度。只要他确定了构图和角度，那么最后的画作都应该会有不错的效果。

仔细观察这张可爱的对眼猫的照片（左图）。能看出什么样的几何形状？我已将我看到的形状画了出来，并向大家展示了利用这些形状来画这只猫咪的过程。

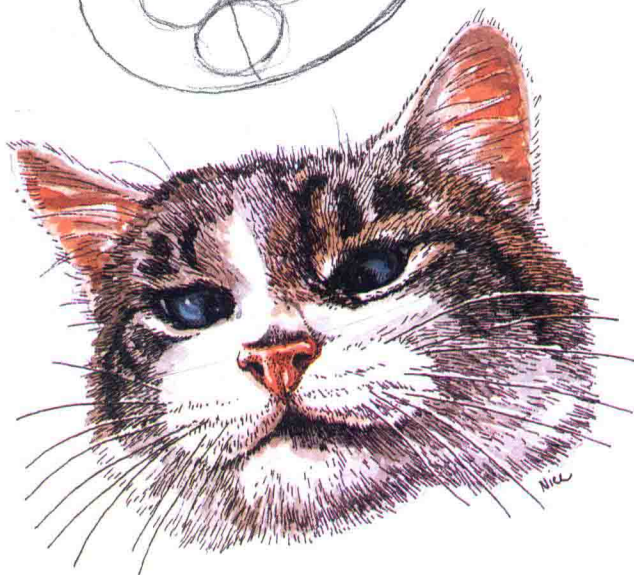

先用一个椭圆形来确定头部的轮廓，再用交叉的曲线来帮助对齐其面部的五官。

3 在此处做一些修正，用铅笔绘制出细节部分。

4 用钢笔和墨水来表现其质感。

5 用水彩在墨水线条上进行润色。