

意大利经典素描训练教程

动物素描表现技法

本书收录了姿态各异的动物素描作品，包括猫、狗、马、鸡、兔、鸟等

【意】乔瓦尼·席瓦尔第 著

上海人民美術出版社

意大利经典素描训练教程

动物素描表现技法

【意】乔瓦尼·席瓦尔第 著

李军平 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

动物素描表现技法 / (意) 席瓦尔第著; 李军平译. —上海: 上海人民美术出版社, 2014.1

书名原文: Drawing pets

意大利经典素描训练教程

ISBN 978-7-5322-8749-9

I. ①动… II. ①席… ②李… III. ①动物画—素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第233296号

意大利经典素描训练教程——动物素描表现技法

原版书名: Drawing Pets

原作者名: Giovanni Civardi

Copyright © Il Castello S.r.l., via Milano 71/73 12-20010 Cornaredo (Milano), Italy, 2011 Animali Domestici: come disegnare cani, gatti, cavalli e altri animali

Translation ©2014 Shanghai People's Fine Arts Publishing House

All rights reserved. No part of this work covered by the copyright hereon may be reproduced in any form or by any means, graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, web distribution, or information storage and retrieval systems without the written permission of the publisher.

Copyright manager: Mimo Xu

本书的简体中文版经Il Castello出版公司授权,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: 09-2013-656

动物素描表现技法

著 者 [意] 乔瓦尼·席瓦尔第

译 者 李军平

责任编辑 徐捷 郑舒佳

装帧设计 刘娟

技术编辑 戴建华

出版发行 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址 www.shrmms.com

印 刷 上海市印刷十厂有限公司

开 本 889×1194 1/16 4印张

版 次 2014年1月第1版

印 次 2014年1月第1次

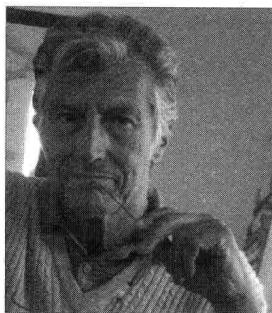
印 数 0001-4000

书 号 ISBN 978-7-5322-8749-9

定 价 24.00元

目录

简介	3
一些实践中需要注意的绘画要点	4
透视法	6
解剖学	8
外形、结构和运动	12
绘画技巧	14
速写本: 狗	16
速写本: 鸡	26
速写本: 牛	28
速写本: 猫	30
速写本: 马	38
野生动物写生(画于米兰的自然历史博物馆)	52

乔瓦尼·席瓦尔第 (Giovanni Guglielmo Civardi), 1947年生于米兰。长期作为职业插画师与雕塑家工作,并投入了数年时间潜心研究艺用人体解剖学。同时,也教授人体结构绘画课程。

燕子也有为了觅食而离巢的时候。

光线确定结构以及凸显外形,阴影创造层次以及柔化形态。

上帝给予一些东西的同时也会带走一些东西,但请相信总有一些事物是会留存下来的。

意大利经典素描训练教程

动物素描表现技法

【意】乔瓦尼·席瓦尔第 著

李军平 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

动物素描表现技法 / (意) 席瓦尔第著; 李军平译. —上海: 上海人民美术出版社, 2014.1

书名原文: Drawing pets

意大利经典素描训练教程

ISBN 978-7-5322-8749-9

I. ①动… II. ①席… ②李… III. ①动物画—素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第233296号

意大利经典素描训练教程——动物素描表现技法

原版书名: Drawing Pets

原作者名: Giovanni Civardi

Copyright © Il Castello S.r.l., via Milano 71/73 12-20010 Cornaredo (Milano), Italy, 2011 Animali Domestici: come disegnare cani, gatti, cavalli e altri animali .

Translation ©2014 Shanghai People's Fine Arts Publishing House

All rights reserved. No part of this work covered by the copyright hereon may be reproduced in any form or by any means, graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, web distribution, or information storage and retrieval systems without the written permission of the publisher.

Copyright manager: Mimo Xu

本书的简体中文版经Il Castello出版公司授权,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: 09-2013-656

动物素描表现技法

著 者 [意] 乔瓦尼·席瓦尔第

译 者 李军平

责任编辑 徐捷 郑舒佳

装帧设计 刘娟

技术编辑 戴建华

出版发行 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址 www.shrmms.com

印 刷 上海市印刷十厂有限公司

开 本 889×1194 1/16 4印张

版 次 2014年1月第1版

印 次 2014年1月第1次

印 数 0001-4000

书 号 ISBN 978-7-5322-8749-9

定 价 24.00元

目录

简介	3
一些实践中需要注意的绘画要点	4
透视法	6
解剖学	8
外形、结构和运动	12
绘画技巧	14
速写本: 狗	16
速写本: 鸡	26
速写本: 牛	28
速写本: 猫	30
速写本: 马	38
野生动物写生(画于米兰的自然历史博物馆)	52

乔瓦尼·席瓦尔第 (Giovanni Guglielmo Civardi), 1947年生于米兰。长期作为职业插画师与雕塑家工作,并投入了数年时间潜心研究艺用人体解剖学。同时,也教授人体结构绘画课程。

燕子也有为了觅食而离巢的时候。

光线确定结构以及凸显外形,阴影创造层次以及柔化形态。

上帝给予一些东西的同时也会带走一些东西,但请相信总有一些事物是会留存下来的。

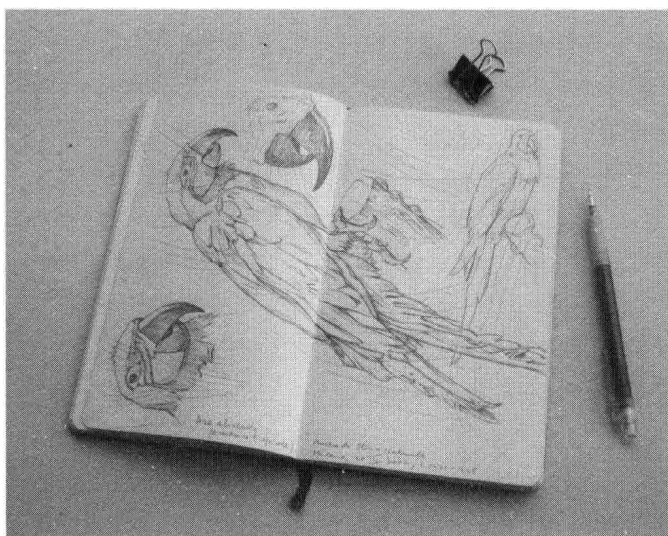
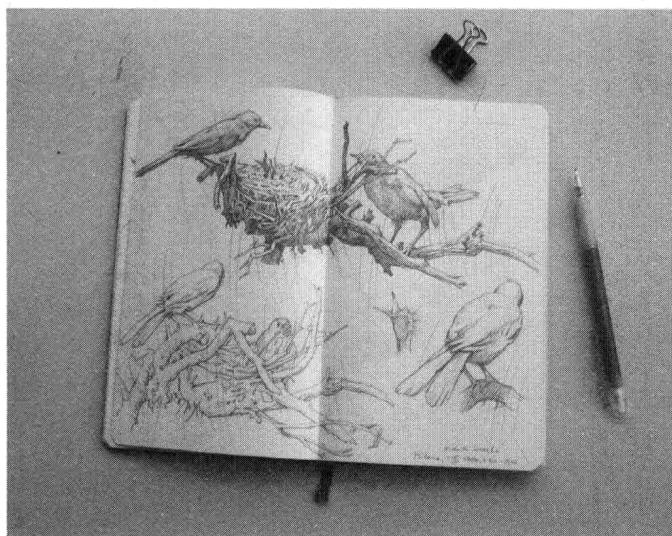
简介

动物素描与人物素描同样引人入胜：这两种素描都要求对活物进行描绘，这其中包括了动物特有的个性、气质和生理特征。画好动物的关键不仅在于要掌握它们的造型结构，还要对其习惯及本能行为有所了解，这些都是帮助你绘画出一个个形态生动、个性鲜明的动物形象的必要元素。

其实致力于自然研究与描绘动物的艺术家们并不一定要为了追踪、观察野生动物而去长途跋涉，他们完全可以将注意力转向自己的身边，如作为宠物的猫、狗、鸟以及饲养于农场、动物园或野生公园的动物们。当然，自然历史博物馆也可以成为另一个开始练习动物素描的宝地（见52~64页）。

画生活中被驯养的动物时，最好要与观察对象保持一定的距离。这么做有以下几个原因：首先我们可以观察动物的整体形象；其次能够避免透视失真；第三，无论动物们是在活动还是休息，绘画者都能观察到其全部的形态；最后，即使你与动物的目光相对，也不会对其造成惊扰。

通过艺术手段再现动物的历史可以追溯到很久以前。史前的洞穴壁画是现存最古老的图画，而动物就经常会被刻画在上面。从那时起，动物形象更常出现于雕塑和装饰纹样中，每一种文明特有的艺术都将动物视为极具象征意义和魅力的主题。在动物素描的领域里，甚至有一个经久不衰的传统：动物的主人，尤其是纯种血统的马或有谱系的狗和猫的主人，都非常喜欢展示其钟爱的动物肖像，这也成为了“动物艺术家们”创作的一个重要主题。

速写本上的草图表现。

一些实践中需要注意的绘画要点

相对于整体，绘制某一局部更简单。或许局部就已经是一个整体，而尚未完成的部分实际也已完成。

工具、材料及技巧

与任何其他相关主题一样，最常被用于绘制动物的工具都是一些常见工具，如铅笔、木炭、钢笔与墨水、毡尖笔、水墨等。尤其当你在野外工作的时候，它们会显得更便利和重要。这些工具在与光滑或具有纹理的工作表面（如纹理纸、卡纸或有色纸等）结合时，将起到不可替代的作用。对于本书中的插画，我已经限制了自己只用最经典的绘图工具进行表现——铅笔和纸，以便于我专注于观察每个动物的形态和结构。我用的是HB的铅笔和15×21厘米（6×8英寸）的速写本。为了探究动物皮毛的色彩，你还可以采用将绘画与彩色媒介结合起来的技巧，例如使用色铅笔、水彩或水粉等。

在何处找到绘画对象

对野生动物的研究应在其自然栖息地进行，如果难以做到，野生公园或动物园也可以；而家养动物则会随时出现在日常生活中。举例来说，无论在农村还是在城市，猫和狗几乎在任何地方都会出现。相对来说，马、牛、驴和其他“农家”动物则不会那么容易被找到（你可以去马厩或畜禽养殖场里寻找）。经常访问这些地方，对你的绘画将很有帮助。同时，还会有定期的季节性活动，如乡村集市、宠物表演和体育赛事等，届时会有各个品种的狗、猫、马或鸟类云集。参观自然历史博物馆可以更深入地了解动物等绘画对象的内部解剖结构、外部形态细节以及同物种之间的差异，获取这些详细信息是非常有用的。如果你选择去博物馆，记得要尤其注意对象的解剖比例，因为博物馆展出的动物通常是由动物标本制作而成的，其骨骼结构和肌肉组织可能已被人工物件所替代，如被羽毛、毛皮或皮肤所遮挡，所以不易察觉。

如何研究动物

当艺术家试图画出活生生的动物时，最大的挑战是它们运动的不可预测性和移动速度。人类模特能在一定时间内保持相同的姿势，但当写生对象转换为动物后，无论是家养、

驯养或野生，它们的姿势都不可能完全保持静止。然而，对它们的研究仍然可以在它们睡着、进食或嬉戏时进行。花时间从远处观察动物的行为，并试图通过猜测其接下来的动作来掌握动物们行为模式的周期性，这的确是个不错的方法。然后你会发现，在这些行为的重复过程中，总会有相对静止的阶段，这个时候就是你作画的良机。基于这点来说，艺术家又是幸运的，因为绝大多数家养动物的行为都是重复的，如果再加上一点耐心，你就可以把它变成你的优势——发现它们是如何恢复到这几个标准造型上来的。

毫无疑问，描绘动物的最佳方式是从生活中作画，因为这能迫使艺术家进行直接的观察，将艺术家的审美感受赋予绘画之中。艺术家可以将生活中的绘画表现得面面俱到、尽善尽美；也可以反其道而行之，将其作为一种简单的视觉笔记，作为日后参考之用；又或是进一步刻画，将其发展成为一幅更复杂、更具高度的作品。我们应该养成随身携带一支笔和一本速写本的习惯，因为我们捕捉对象的最佳机会往往会在不经意间来临，也会在不间断间消逝。

如果绘画对象始终无法处于静止状态，这会阻碍你的写生活动，即便是最快速、最粗略的速写都会变得困难。这时你就需要其他的素材来帮助你记录绘画对象的动态和特征了，如图像、照片、电影或电视纪录片等。是的，如今的数码技术已经完全可以帮助我们“冻结”住动物的动作，忠实地记录下动物的行为和习惯。如果你决定为此目的而进行拍摄的话，你需要特别注意由相机镜头产生的透视变形，还要充分考虑到摄影图像会改变物体比例的各种情况，尤其是在半侧像和特写的情况下。

如何观察以及观察什么

绘画是一种观察的方式。无论你打算在纸上描绘什么对象（比如，家养动物），最有效的方法就是将观察转换为了解，继而诠释。在以下文字中，你会发现一些帮助你描绘动物的具体方法，其中有许多内容稍后会在书中作更详细的解释。

先用线条描绘出动物的外形。可以使用诸多方法来实现这一点：例如，将形状缩减为几个简单的几何形状，如正方形或圆形；用一些线条勾勒出大的身体轮廓，或作出主要骨骼形状的示意图，如头盖骨、脊柱、骨盆等。

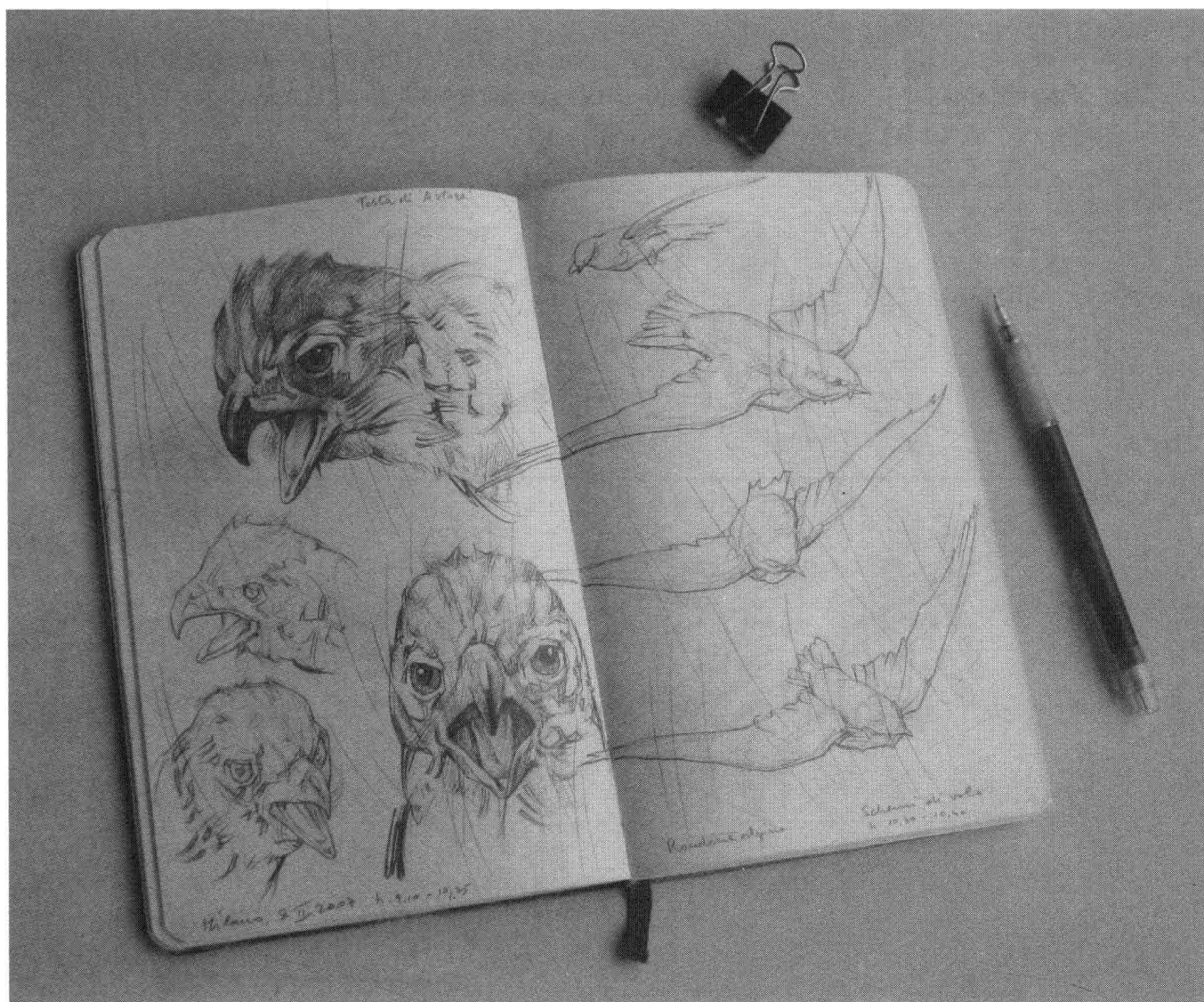
当然，对于身体的比例和解剖结构，并没有现成的公式可以套用，但每一个种类都有着大致相同的结构，四足行走

的脊椎动物其形态也大致相近。但是，请留意每个品种动物之间的差异性（例如，所有不同品种的马或狗），即个体间都是存在着区别的。

你需要了解一些系统的理论。画动物时，应该专注于掌握一套或两套特定的知识，以帮助你更好地理解这些大自然提供的信息。这些应该在绘画的过程中掌握的内容是：解剖；分析形态、结构、运动及平衡；关于某一物种的特性——行为习惯和生理特性，如骨骼、肌肉组织和身体形状

是如何调整以适应环境的；个性特征；不同的性别随着年龄的差别会有怎样的区别；最典型的姿势和行为；癖性。

动物绘画中会涉及到的问题相当复杂，为了避免泛泛对待，一些艺术家会只专注于某一种特定的物种（如狗、马、鸟等）。这使他们得以潜心研究这些动物的动作习惯、特定行为及反应，以便能更好地、全面细致地描绘出他们的绘画对象。

从解剖学角度来说，鸟是为飞行而生的，它们的骨骼中空，这使得它们很轻，而坚实强壮的双翼肌肉，又为胸腔提供了十足的保护。鸟的外形呈泪滴状，非常符合空气动力学，能使其受到的空气阻力减少到最小（参见26页）。

透视法

透视法被用来在二维平面上表示空间深度。这几页提供了一个基本几何线性透视原理的概述，以通过绘画上的近大远小来创建空间。基于这套基本原理，你能从视觉角度去呈现出空间中的透视关系。在线性透视中，对象被重新创建一个平面图像上，随着纵深而改变着其高度和大小。

绘制大型动物，如一只大型犬、一头牛或一匹马时，透视会起到非常重要的作用。艺术家们往往会面临透视收缩、近处和远处不同部分的比例会发生变化等问题。单一的身体部分，如动物的头部、腿部或尾部，都会呈现出倾斜的状态。在这种情况下，需要应用到透视原理——当然这并不是强制的，这只是为了使画面在视觉上更易被接受。在适用于描绘动物个体的透视原理的同时，也适用于描绘在大片区域内分散的动物群体：在充分理解线性透视之后，描绘两只或多只动物将会变得更加容易。

两种你需要了解的线性透视：一点透视和两点透视。

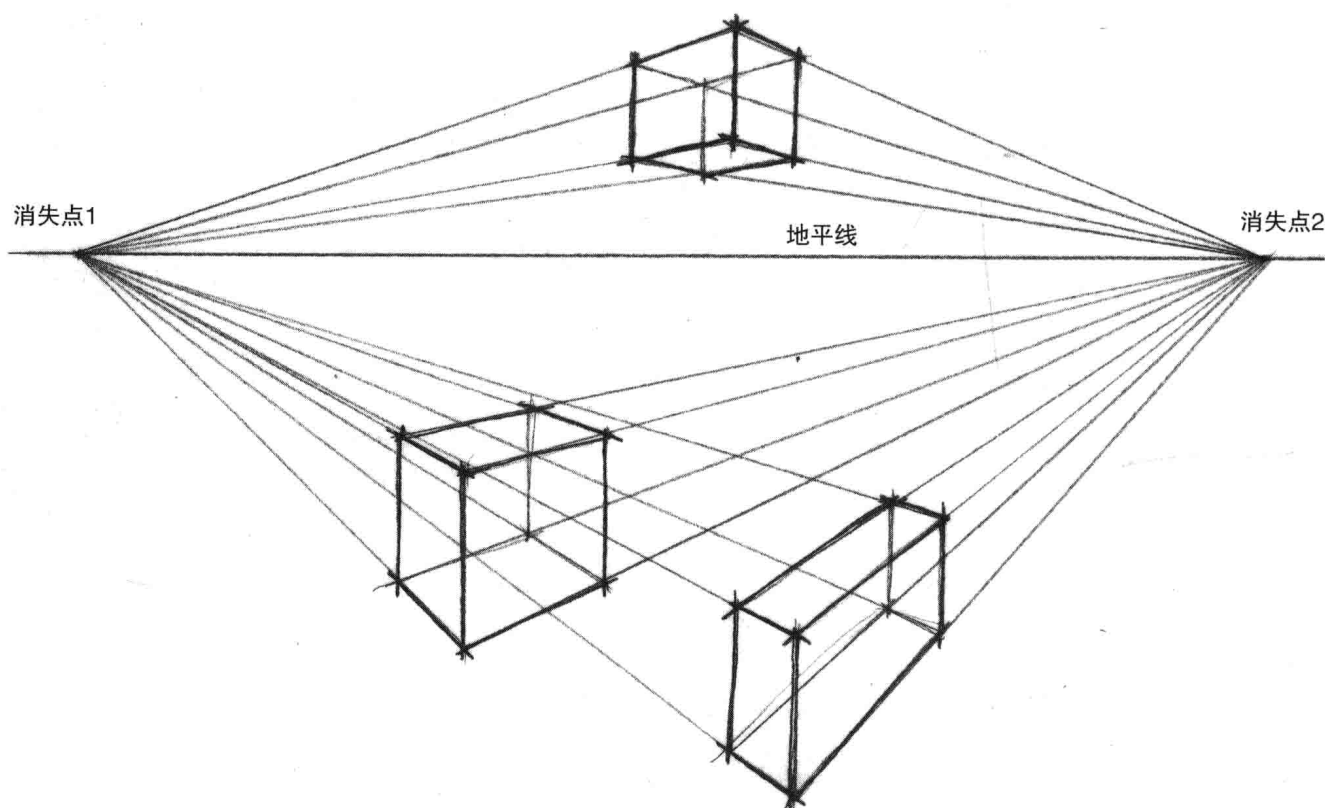
一点透视在水平线上只有一个消失点，且物体上的所有非垂直线与非水平线均会汇集在该点上。所以，通常在描绘有机图形时无需用到一点透视。只有当物体的一个侧面与平面平行时，才会用到一点透视。

在以观者视角为出发点的，对各种动物姿态的描绘中，我们常会用到两点透视。本章中的图例很好地解释了两点透视的基本用法，但还是请注意以下几点：

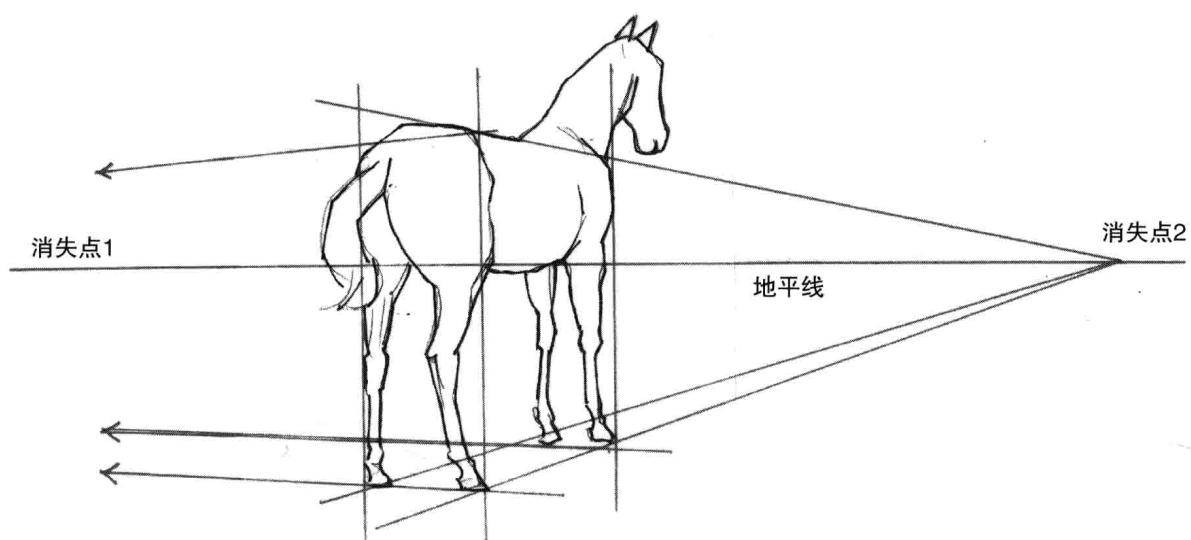
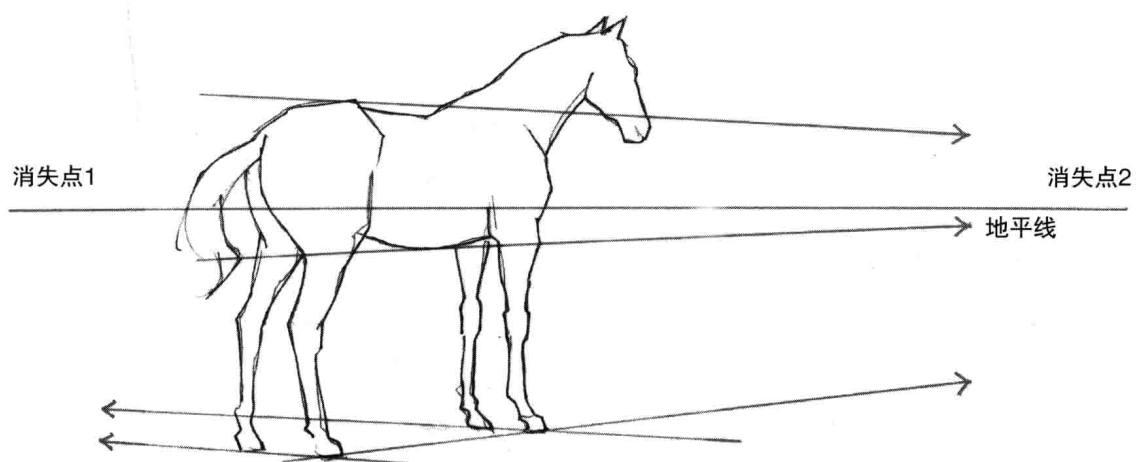
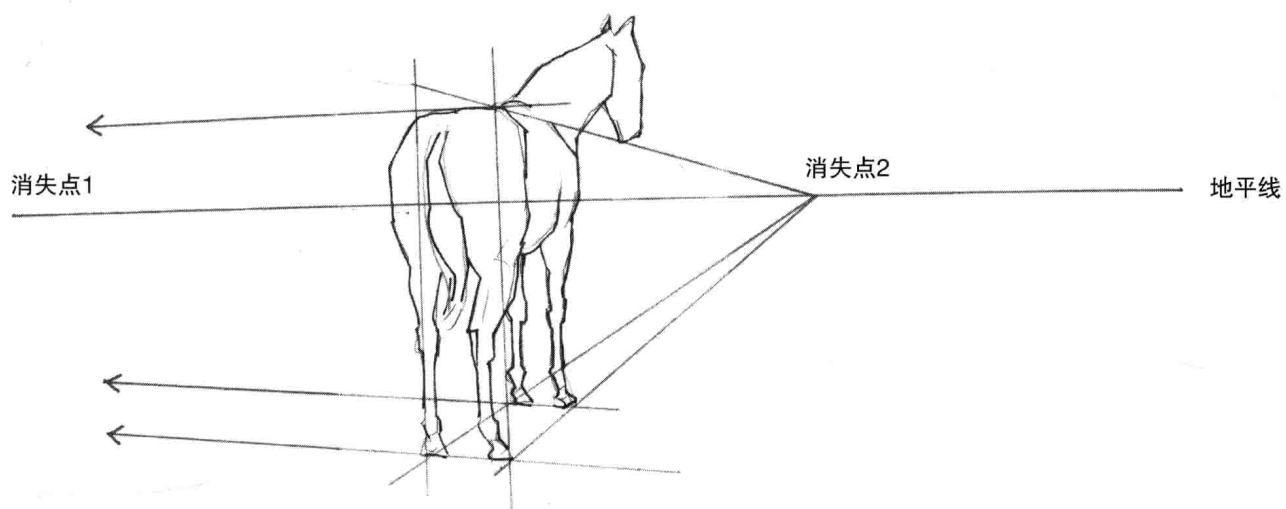
(1) 两个消失点，即消失点1和消失点2，它们最终落在水平线上。

(2) 水平线应与视平线相一致，且视平线是由观众的视角所决定的，例如：观众在研究物体时所处的位置。

为了便于说明，以下图例展示的是一个简单的几何形状。请注意，物体上所有的竖线都是保持垂直的，离水平线越近的垂直线越短，且垂直线之间的距离越近。

图例展示了透视基本法则在用于描绘动物，特别是大型动物时的主要应用方式。

解剖学

艺术会涉及到工艺——工艺有着其严格的教条。

艺术表现需要同时运用到理智和情感，而这两者都是需要经过推理和分析的。在分析方面，研究动物的解剖（解剖学或动物解剖学）是十分有用的，可以借此获得动物躯体、特别是骨骼结构的扎实知识。在从远处或在复杂的位置试图描绘不断移动的动物时，拥有这方面的知识将变得很有帮助。本书中，我所描绘的动物和其他家养动物都是脊椎动物（哺乳类和鸟类），但很明显不同品种间的差异很大：狗和猫是食肉目的哺乳动物，马和牛是有蹄目的哺乳动物，但马是属于奇蹄目的哺乳动物，而牛则是偶蹄目的哺乳动物。同时，鸡属于鸟类中的鸡形目。

只有了解了肌肉组织的解剖学，才能画出精准的动物形态，传达出运动的力量。虽然肌肉决定了动物的外部体形，但这往往会被皮肤或动物蓬松的皮毛所掩盖。因此在着手画动物时，对肌肉解剖进行分析是非常有用的。同时我们还要锻炼将日常观察与肌肉骨骼知识结合起来的能力。

动物解剖的简要介绍

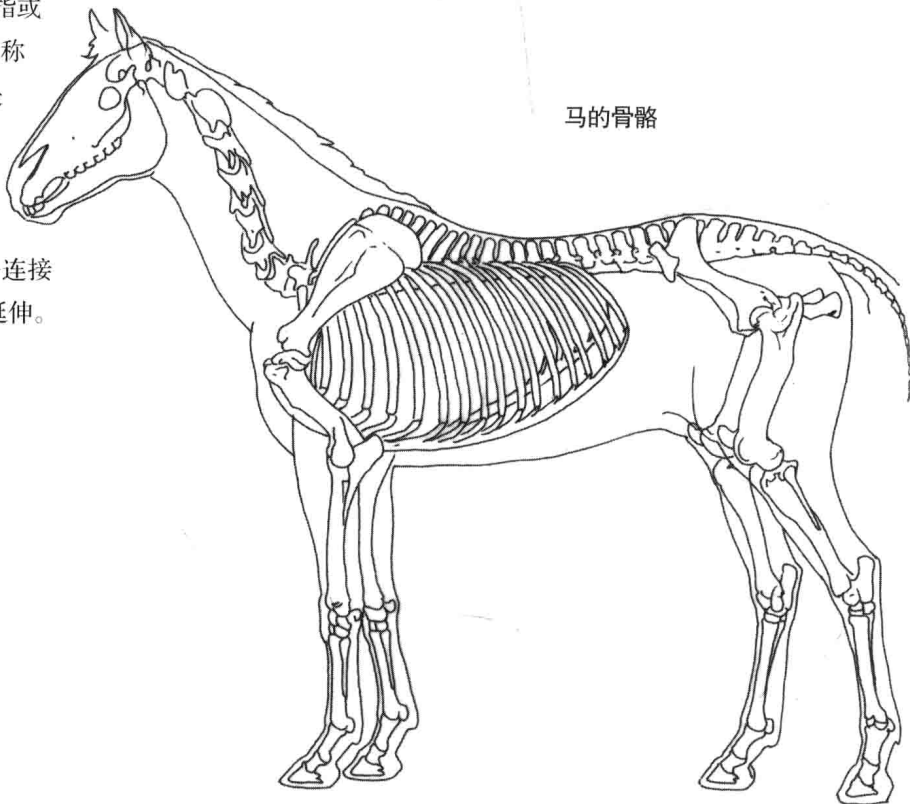
本书中所描述的动物的骨骼结构，都是由轴向剖面（头盖骨、脊柱）和附属部分，即四肢组成的。而这两组又分别经由骨盆和肩胛带联系在一起。脊椎骨的形状反映了人类和鸟类的不同，四足动物靠四肢行走，并以手指或脚趾之力在地面上形成支撑，这些动物也被称之为趾行动物。典型的直立动物的脊椎骨是由连续的曲线组成的（脊柱后凸和脊柱前凸，或人体脊柱的凸面及凹面曲线）；而四足动物的脊椎骨形状规整，颇似一座桥拱（其功能在一定程度上是类似的）——连接着头盖骨和骨盆（髋关节）及一部分尾部的延伸。

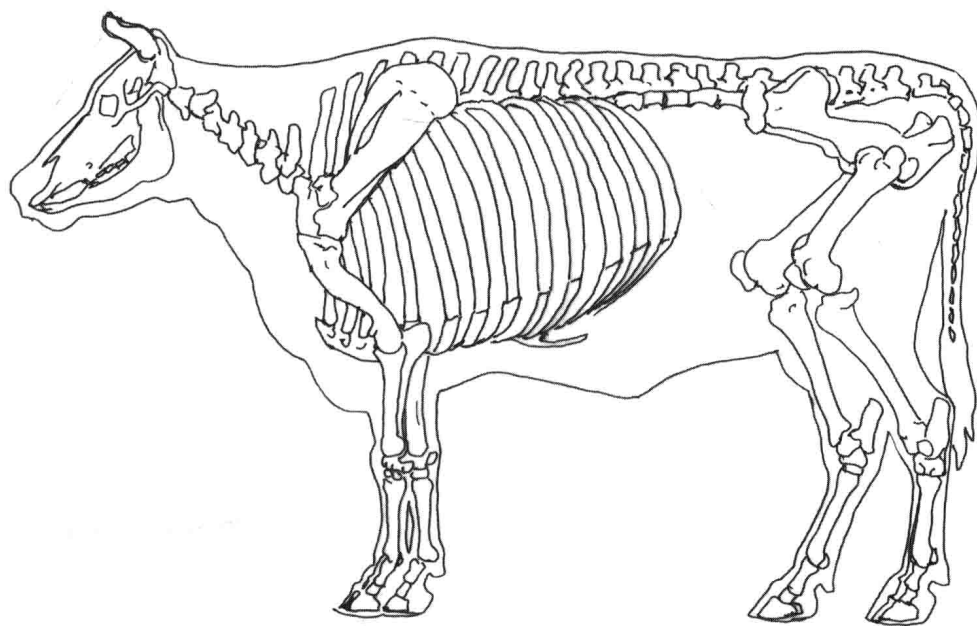
四足动物的颈椎是由7块椎骨组成的，且颈部的总长度取决于各自不同的尺寸。背部脊椎分为：胸椎（胸部），腰椎（胸部和骨盆之间），骶椎（骨盆）和尾椎（尾）；不同的动物在不同的部分有着不同数量的椎骨。例如，马的胸椎由18块椎骨组成，而牛的这部分则只由13块组成。马或牛的腰椎总共有6块椎骨，但狗则有7块。对于鸟来说，颈椎部分会相对比较长，因为需要高度的灵活性，一般在12至25块椎骨之间，而胸椎部分会更加紧凑，只有7至9块。

四足动物和人类之间的一个重要区别在于，前者没有锁骨，前肢只是简单地通过强壮结实的肌肉与躯干连接；另一个区别是，沿四足动物的脊椎上有着一个个立起的尖突（肌肉的支撑点），这为复杂的接连系统提供了支撑，如头盖骨背面附着的颈背上的颈韧带就可在不消耗肌肉的前提下，帮助保持头和颈部的直立。

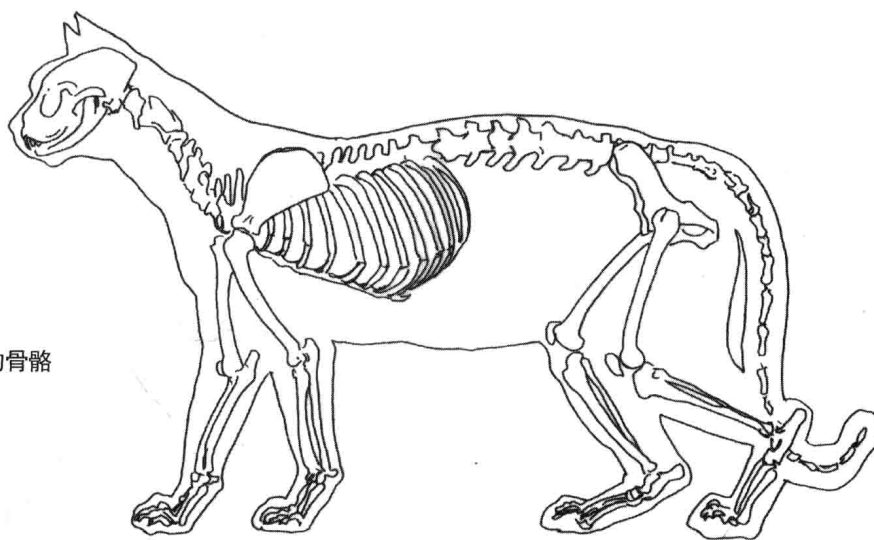
本页及接下来几页的图示，对在本书中所描绘的动物骨骼结构和表面肌肉提供了一个基本介绍。如果受到这些介绍的启发想进一步深入了解关于解剖学的内容，可以翻阅其他专业书籍，当然也可以通过观察动物去了解。

马的骨骼

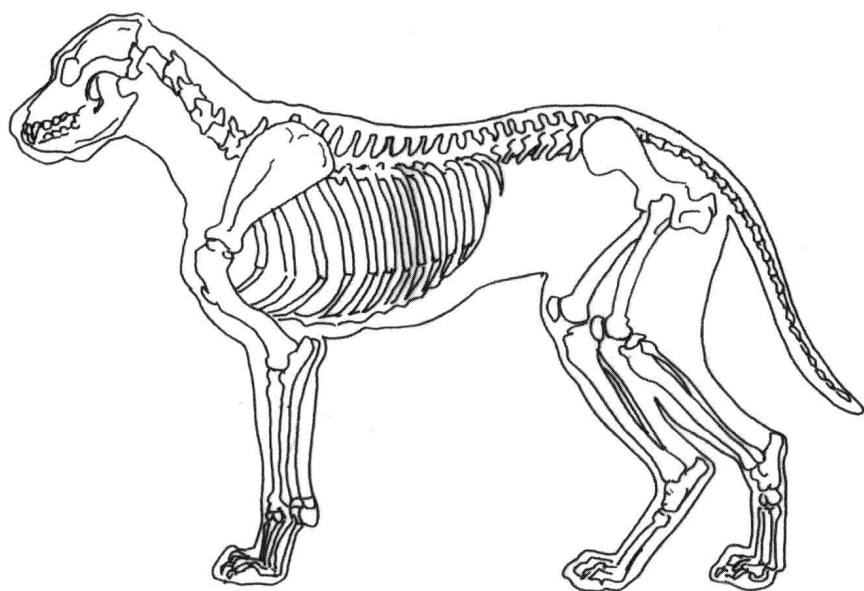

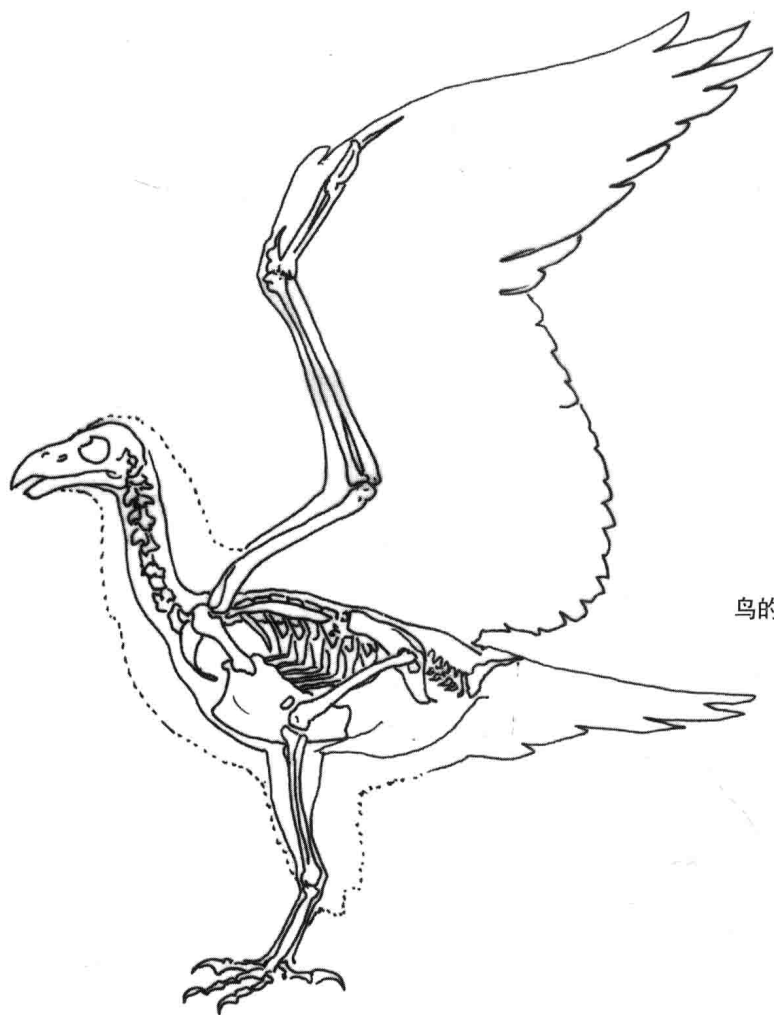
牛的骨骼

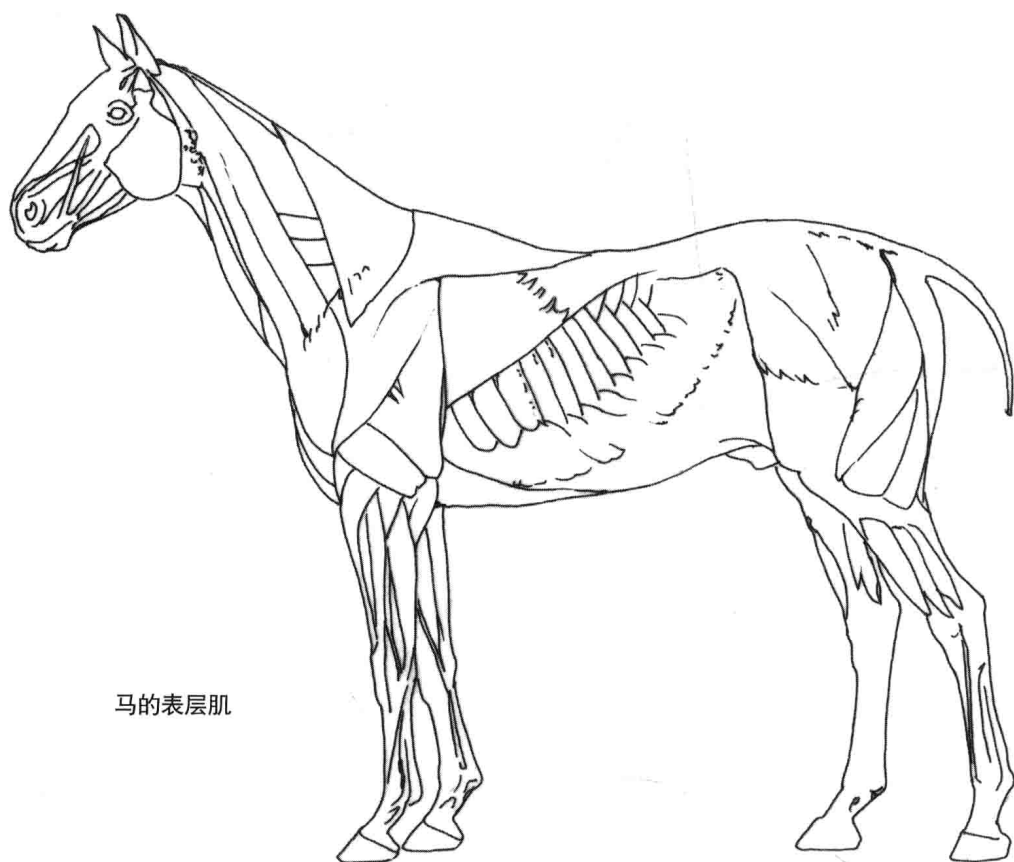
猫的骨骼

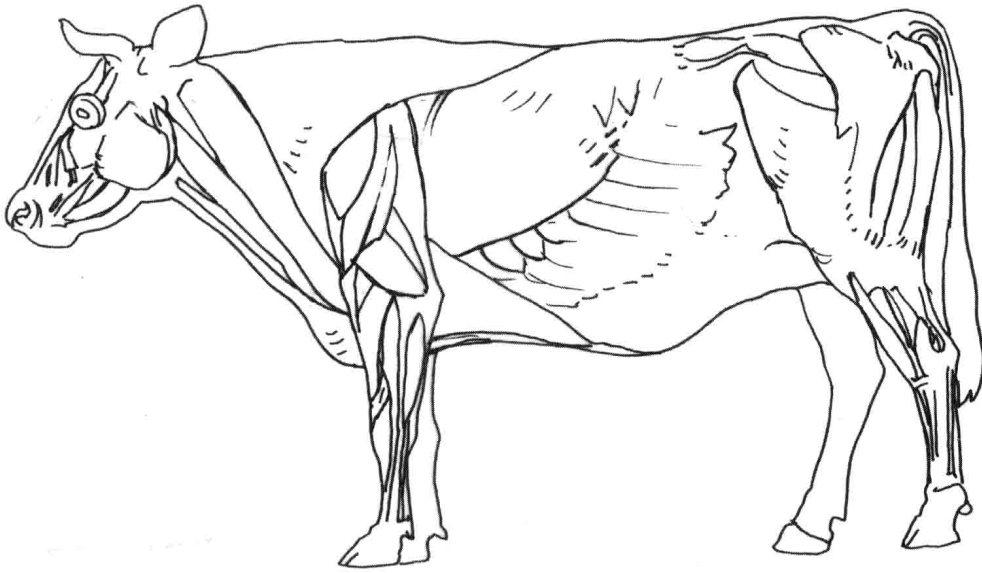
狗的骨骼

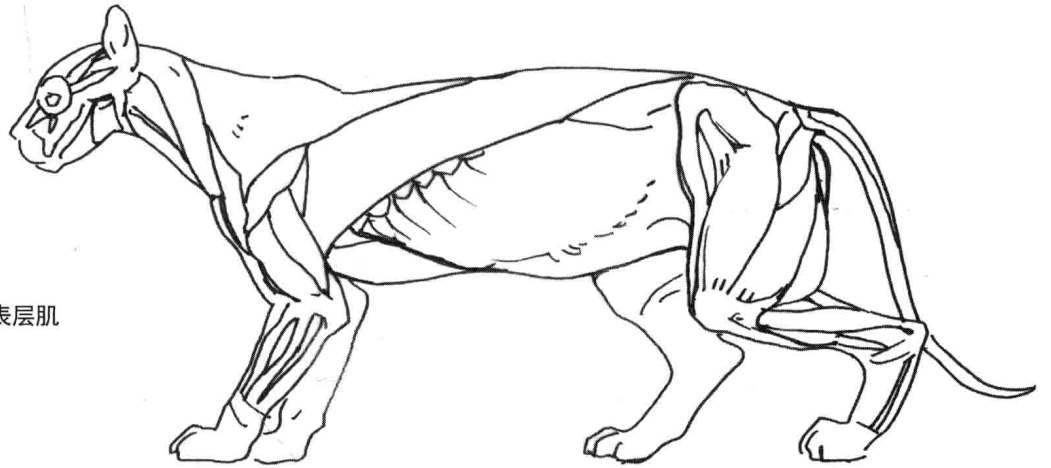
鸟的骨骼

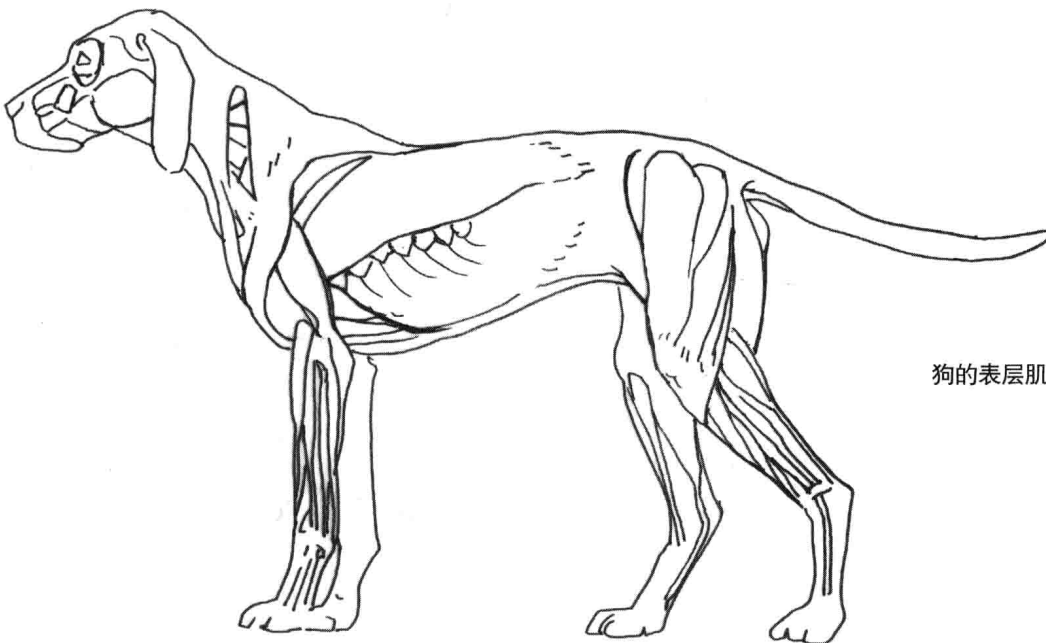
马的表层肌

牛的表层肌

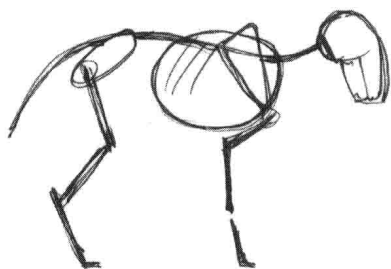
猫的表层肌

狗的表层肌

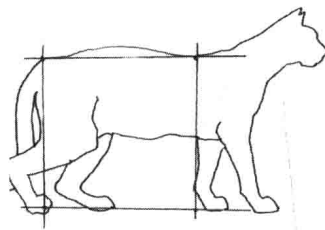
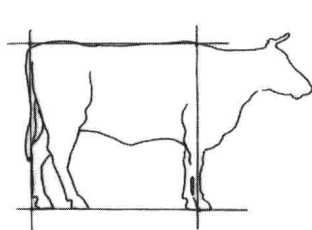
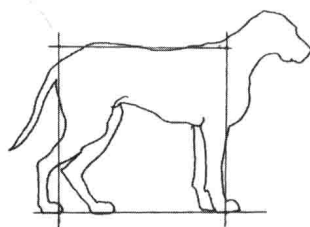
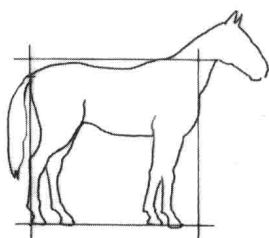
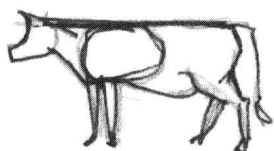
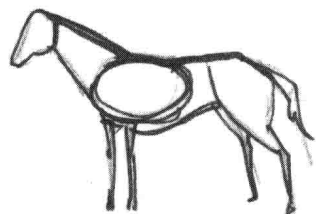
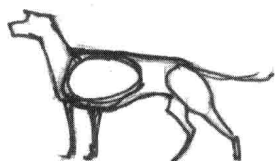
外形、结构和运动

美的话语是轻柔的、不矫揉造作的、简单的。

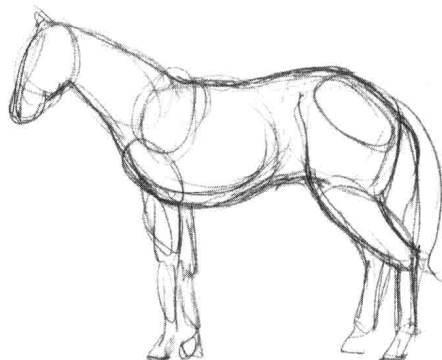
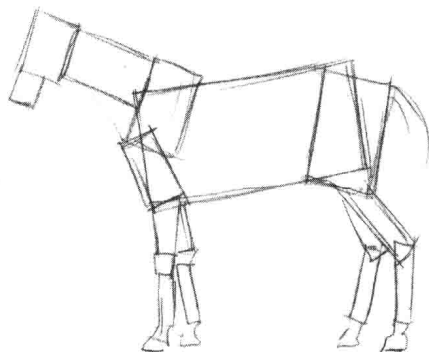

在描绘动物的外形、块面，支撑四足脊椎动物躯干的脊椎走向时，可以使用大的结构线条来表现。

最好是在开始绘制之前，先在纸上设置几条线来确定对象的整体形状，即以一个简略但准确的草图作为开始，按照比例展示出其骨架结构的基本要素（脊椎骨和躯干、头盖骨、骨盆和四肢），如左图所示。这些线条奠定了画面的基础，体现出动物所属种类的典型结构。出于这个原因，只有在仔细分析对象、找到最具有特征的身体部位和最显著关节点后，才能画出这些线条。下一个步骤是，通过仔细观察，用几何形体去概括身体部位的形态，包括俯仰、倾斜以及不同部位（躯干、颈部、四肢等）互相结合的角度。之后的工作还有确定每一个具体部位的特征——眼睛、鼻子、爪子、蹄子等的形状，添加光影效果和描绘出动物的毛发及身体姿势等。

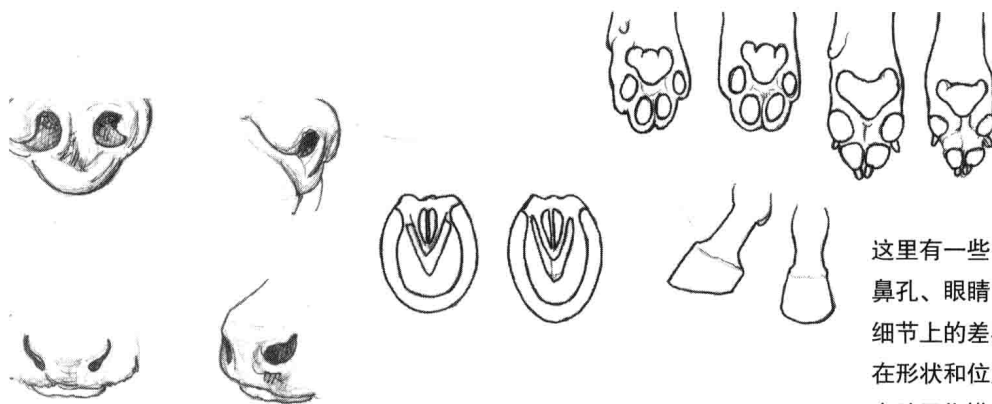

从这些猫、狗、马和牛的横向结构图中，每种动物的脊柱清晰地显示出了不同的走向，也表现出了动物头部姿态与其的关系。

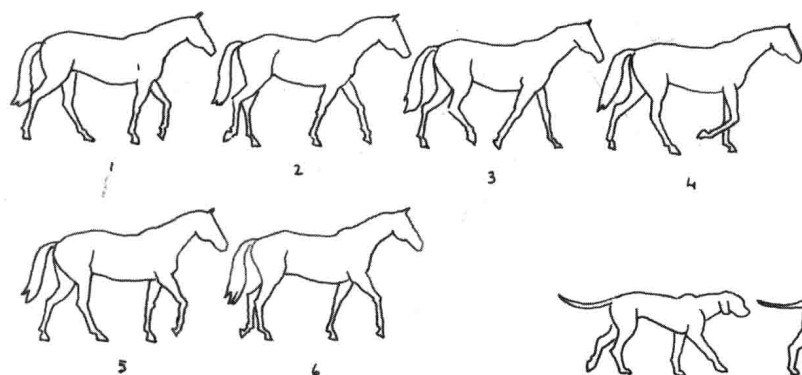
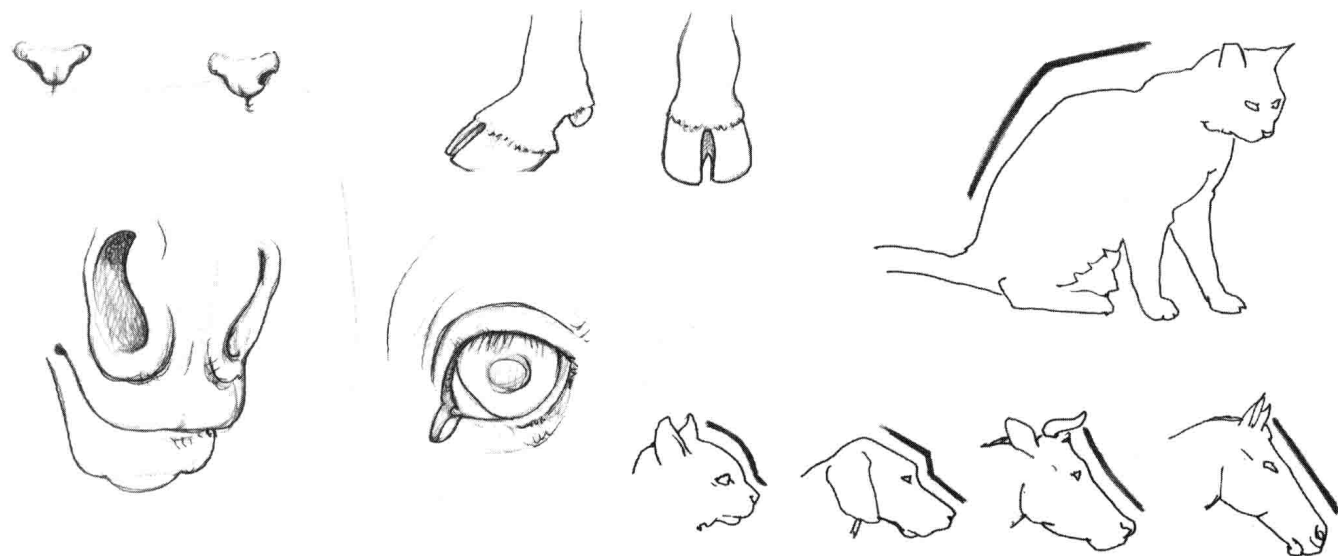

这些图示说明了马、牛、狗和猫的身体与四肢的比例。如果身体中被插入的正方形的边等于动物的肩胛骨突起部分的高度（即第一背椎骨的高度），这种关系就会变得非常明显。

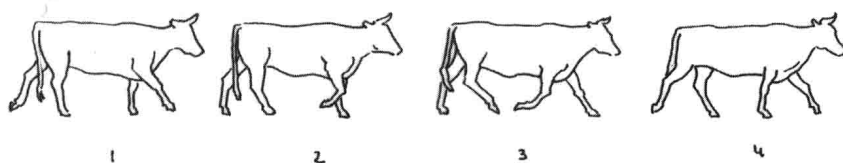
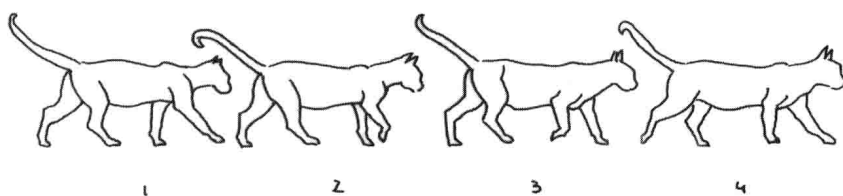
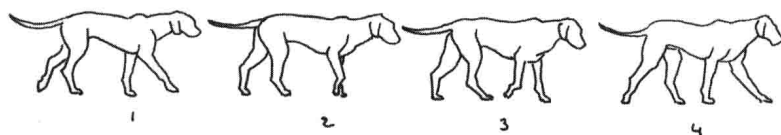
动物基本结构的要点：通过“几何法”勾勒出外形（左上图）；简简单单地使用铅笔画出自由流动的线条（右上图）。具体的方法由每一位艺术家自行决定：第一种方法可以通过描绘出各个部位的连接和位置关系来表现，以帮助“建构”动物的外形和比例；第二种方法则可以更好地传达出有机体的动态性和统一性。

这里有一些头部和四肢的细节图。每种动物在鼻孔、眼睛、耳朵、爪子、蹄子等部位都有着细节上的差异，这样仔细的分析将帮助你避免在形状和位置摆放上犯错，更重要的是，它将有助于你描绘出栩栩如生的图画。

马、狗、猫和牛的运动力学（或步态）的图解表述。这些图均取自埃德沃德-迈布里奇于1887年前后拍摄的图片，它至今仍在动物运动学的研究领域里发挥着重要的作用。

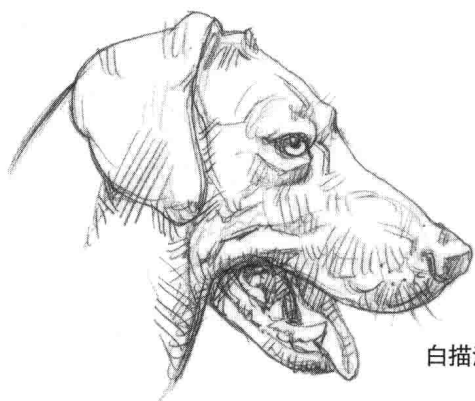
绘画技巧

最好的结果（不仅是绘画）往往在最后的时刻才会取得。

出于目的和用途的不同，一幅画可以由多种方法来完成。例如，白描法是仅描摹出轮廓；也有极端相反的，明暗法则是完全以调子来表现物体，而非用线条。当然也有将两种方法结合起来的画法。动物画的种类可以通过其目的的不

同被细分为几种：对动物生理结构进行科学研究的解剖图；呈现典型的动物栖息场景的自然插画；纯粹出于表达美感的艺术绘画，等等。

当然，采用不同的方法和步骤，在精细度和完成度上会有很大差别——就像只记录要点的速写（或更为精简和流畅的示意速写）和一个复杂的分析示意图之间肯定是有差别的。

白描法

结构法

明暗法

分析法

混合法，线条与明暗的结合

示意法