

美术技法丛书

怎样画动物

(美) 李·哈蒙德
刘玉民 阎 焱 译

怎样画动物

(美) 李·哈蒙德
刘玉民 闫 烨 译

NORTH LIGHT BOOKS

Cincinnati, Ohio

上海画报出版社

关于作者

图书在版编目 (C I P) 数据

怎样画动物 / (美) 哈蒙德著; 刘玉民, 阎焯译.
上海: 上海画报出版社, 2003
ISBN 7-80685-210-7

I. 怎... II. ①哈... ②刘... ③阎... III. 动物画
技法 (美术)... IV.J211.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 107657 号

策 划: 邓 明
责任编辑: 赵寒成
特邀编辑: 屠月芳
技术编辑: 鲍 屹

李·哈蒙德是住在美国波特兰市俄勒冈州的一名插图画家兼美术教师。她最为擅长的是肖像画, 但与此同时她博采众长, 学习与任教于多门艺术学科。

她生长在那不拉斯卡州的林肯市, 并在堪萨斯开始了肖像画和艺术教育的职业生涯。现在她已周游了美国各地。

现今她专注于运用不同美术技法的研讨教学, 美术作品展示和编撰更多的美术教材。她也将她的作品改编成短小的故事和儿童读物, 并为它们配上插图。

与此同时, 李也是三个孩子的母亲, 她们是雪莉、莉安娜和克里斯托弗。她还有一个外孙女, 泰勒·马利。

怎样画动物

(美) 哈蒙德著 刘玉民 阎焯译

上海画报出版社出版

(上海长乐路 672 弄 33 号)

全国新华书店发行

上海出版印刷有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/16 印张 5 印数 0001-3600

2003 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-80685-210-7/J · 211

定价: 15.00 元

公制换算表

1 英寸	2.45	厘米
1 厘米	0.4	英寸
1 英尺	30.5	厘米
1 厘米	0.03	英尺
1 码	0.9	米
1 米	1.1	码
1 平方英寸	6.45	平方厘米
1 平方厘米	0.16	英寸
1 平方英尺	0.09	平方米
1 平方米	10.8	平方英尺
1 平方码	0.8	平方米
1 平方米	1.2	平方码
1 磅	0.45	千克
1 千克	2.2	磅
1 盎司	28.4	打兰
1 打兰	0.04	盎司

题辞

仅以此书献给我们已丢失的杰杰猫和所有与我们分享生活快乐的动物们。其中有杜克、丹尼、布兰迪、轻风、布丁、波比、阿桃和迪比，而它们只是为我们生活增添色彩的一部分。我也以此书献给我三个好孩子，雪莉、莉安娜和克里斯托弗和我同样热爱动物的外孙女泰勒·马利。感谢你们，赋予我的生命这么多乐趣！

感谢

在我们的一生中，没有事是可以依靠自己单独完成的。尽管我的写作发自内心，但是如果没有其他人的帮助和鼓励是完成不了的。感谢朱莉·威利给予我极好的建议并把内容融合成整本书。这绝不是一项简单的任务。感谢北光书系的全体成员不断给我机会与我分享对艺术的爱。尤其感谢我所有的学生，通过对学习艺术的渴望，他们教会了我怎样做得更好。

最终感谢我的丈夫，在我忙碌期间一直支持我并照顾家庭。我爱你们大家！

目录

第一章

你能够做到!7

学习什么成就了一幅好的动物画, 透露作者现实画法的奥秘! 向读者展现学生在学习这些技法前后的作品对比。他们的进步将能鼓舞你, 你会发现你也能画出同样的效果!

第二章

使用正确的工具10

你不需要花很多钱, 但要使你的作品专业化, 就需要正确的工具。发现它们是什么并且怎样使用它们。

第三章

基本形12

要画出有真实效果的动物, 就必须学习把它们看成拼图里组合起来的图形。这里有帮你起步的形状热身训练。

第四章

明暗22

通过明暗处理, 你能使形状有立体感。学习怎样使用铅笔、擦笔和橡皮。然后你就可以开始将形状和明暗结合起来画动物了。

第五章

脸部特征36

现在你可以开始注意细节了。学习如何画不同的眼睛和鼻子。这些脸部特征仍旧是形状和明暗, 它们的真实感会让你吃惊。

第六章

动物的毛40

许多动物都有毛, 因此从蓬松的长毛到卷曲的短毛再到浓密的细毛, 你需要学习画各种各样的毛。从松鼠的尾巴到狮子的鬃毛, 作者展现了如何使各种毛看来更真实。

第七章

肌理结构52

大多数的无毛动物都有值得绘画的极好肌理结构。练习如何画皱巴巴的大象, 多鳞的鱼, 光滑闪亮的海豚和鲨鱼, 质感不平的蜥蜴和鳄鱼以及肌肉发达的马。

第八章

斑纹62

学习如何画青蛙、斑马、蜥蜴、长颈鹿和鸟这些动物的斑纹。它们看起来复杂, 但作者想展示了如何简化绘画步骤。可别忘了增加明暗使它们更具立体感!

第九章

构图72

学习怎样设计构图使你的作品更具专业水准。以作者所示，构图可归纳为五种基本形。

第十章

背景75

学习如何选出图片中的恰当实物来充当你作品的背景。你会学习到如何使所画动物与身后背景成鲜明对比以及如何使作品显得朦胧和遥远。

尾声79

检索80

《小兔子》

阿里森·沙比安 十一岁画

这是一个年轻学生令人自豪的作品。要画出这样的作品，所需要的仅是学习的愿望和遵循绘画原则的耐心。真棒，阿里森！

你能够做到!

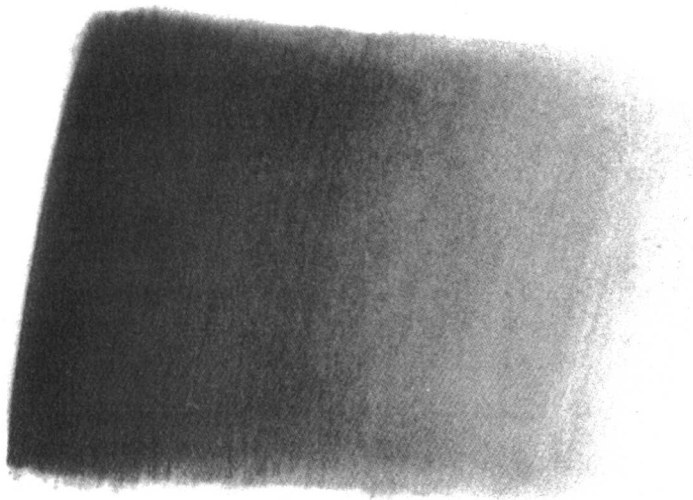
在我多年的美术教学生涯中，我在我的学生中发现了一个共同的特点，那就是画动物的强烈愿望!我们对动物的爱从童年时代就开始伴随我们，同时也有了我们把它们画下来的强烈愿望。

作为孩子，以前我们满足于在纸上描画动物的轮廓。画一个简单的圆就成了猫的脸，画一个椭圆就成了一只老鼠等等。但是我们长大一些会怎样呢?想要画出我们想画的就变得困难了。问题就在于：“怎样使我的纸上的动物看起来更真实?”

本书将带领你走出在画动物中遇到的困境。它将会把你带回孩童时代所作的简单尝试，而这些尝试一般在成年以后就消失了。它将向你展示适用于画任何东西的“步骤和过程”。

要想有能力画像本书中的动物要花一定的时间。但是你不必担心!你会立即看到你的进步，而你的作品也会变得越来越好。不断练习是最主要的，而这也是一本有趣的书，让你保持画画的强烈愿望。

这是一本适用于任何年龄段的书。只要一步一步得跟着图例练习，你就会发现你的绘画有了惊人的进步!如果你不相信我，只需看看一些学生的作品，它们都是很年轻的学生所画的。你也能做到!你能够使让它看起来像真的一样!

如果你能画这个，你就能画一切东西!

什么成就了一幅好的动物画?

你认为是什么成就了一幅好的动物画呢?它不仅仅停留在动物的表象上。这个图例展示了运用我的技法所能做到的。看看这只狗是多么的丰满与富有质感啊!良好的对比(明处与暗处融合得恰到好处)也很重要。其中的奥妙在于用暗和明来创造出形状,用揉擦来突出真实感。

在你浏览本书是,请仔细看所有的插图。首先把图画看成形状,然后问问你自己,图中哪些地方是明的,哪些地方是暗的?

因为你将仿照图片和照片作图,记住你的美术作品会和至多只能像照片一样好。一幅太小且模糊不清的图片不会使你画出好的美术作品。你必须肯定你能看清所有的细节。你不能画你所看不见得东西!因此,你所选择的照片或图片应该是相当大的(至少三至四英寸)。

《爱斯基摩犬肖像》

李·哈默德

9" X12", 工具: 铅笔和布里斯托尔纸

注意: 这幅画并不仅仅是“草图”: 这是一只特定动物的真实肖像。看这周围椭圆的底板怎样烘托出爱斯基摩犬的真实感?你将会立即学习怎样画这样的作品!

学习技法之前与之后

《狗的画像》第一次尝试)

乔埃·拉姆日 十二岁画

这幅狗的画像整体上是好的。这幅画是在理解了狗的形态的基础上所作的,并有准确的形状。然而,它看起来像一幅草图,像是即兴之作,而不是一幅已完成的美术作品。

《狗的画像》第二次尝试)

乔埃·拉姆日 十二岁画

第二幅画像就更像狗的“肖像”了。这幅画现在的焦点在动物的脸上,并在皮毛的画法上使用揉擦使其看起来更真实。更多的注意力集中在狗的眼睛和鼻子上(你注意到眼睛和鼻子上的高光了吗?),这使美术作品更完整了。

《仓鼠的画像》第一次尝试)

马特·富尔内 十一岁画

这是另外一个孩子的典型作品。这幅画多数用铅笔线条构成,并且也有“草图”的特征。

《仓鼠的画像》

(第二次尝试)

马特·富尔内 十一岁画

一旦发现了揉擦的技巧,再加上练习了如何烘托出明处,画者的观察力就增强了。试看第二幅仓鼠画像是多么的不同?通过运用这些技法,这只仓鼠活了!

运用正确的工具

当你在涂鸦或画草图时，任何图画工具都能用。蜡笔、记号笔和彩色铅笔都有其用武之地，纸张的类型也无关紧要。

但是如果你想使你的作品有专业水准，你该用什么样的工具呢？你并不一定要花很多钱去买高档材料，但是你必须有正确的工具！以下这些是我推荐的画图工具。

图纸

你需要一种叫布里斯托尔的平滑的厚纸。你可以买到这种纸的拍纸簿，在作品的明暗和揉擦的效果上它能起到很好的效果。

铅笔

我一直使用子弹活动铅。在它里面装有铅芯，只需掀按末端，就会有铅芯出来。你可以一次装入十二支铅芯，这样不用削铅笔也可以持续很长时间。(2B 铅芯是最佳选择，因为又软又深)

擦笔

擦笔到底是什么呢？它是一种用纸做的圆锥形的东西，你可以用它来处理明暗和揉擦。这是我整个画图技法最为主要的“奥秘”。

可塑性橡皮

这是一种有粘性的，柔软的并且粘糊糊的橡皮。你可以把它塑造成不同形状。通过使用这种橡皮，你能使你的图画非常干净和整洁。

铅笔橡皮

这种橡皮看起来像末端有硬刷子的铅笔。它们是擦去你纸上顽固污渍的能手并且能使你的作品轮廓分明。

常用橡皮

这种橡皮能用于多种场合，就像你在学校所用的橡皮一样。它以定时你常备在身边的。

使用这些不同的橡皮时要注意：使用最多的是可塑橡皮。常用橡皮用来擦大面积或者擦去原来的格子线。铅笔橡皮用来擦去“顽固”部分或者用来擦图画的边缘部分。铅笔橡皮在擦去深色线条方面也是无与伦比的。

尺

要准确地把握物体的形状和大小，就需要用尺衡量并打好格子。尺有很多种，你可以使用你所喜欢的任何一种。

透明表格

这是塑料做的透明的表格。我们用它在图纸上绘制表格。

记号笔

它是你用来画格子的工具。

圆形模版

圆形模版能帮助你准确地画圆，在画眼睛时它尤为重要。

杂志

这是你练习画画的绝好的材料！把你想要画的图片撕下来，保存在文件夹或大信封里。我收集了各种各样的图片，并把它们分开归类。

彩色图书

你可以练习画上面的图片，而不用着色。

第三章

基本形

画画时你画什么东西并不重要，因为它们都遵循同样的规则。

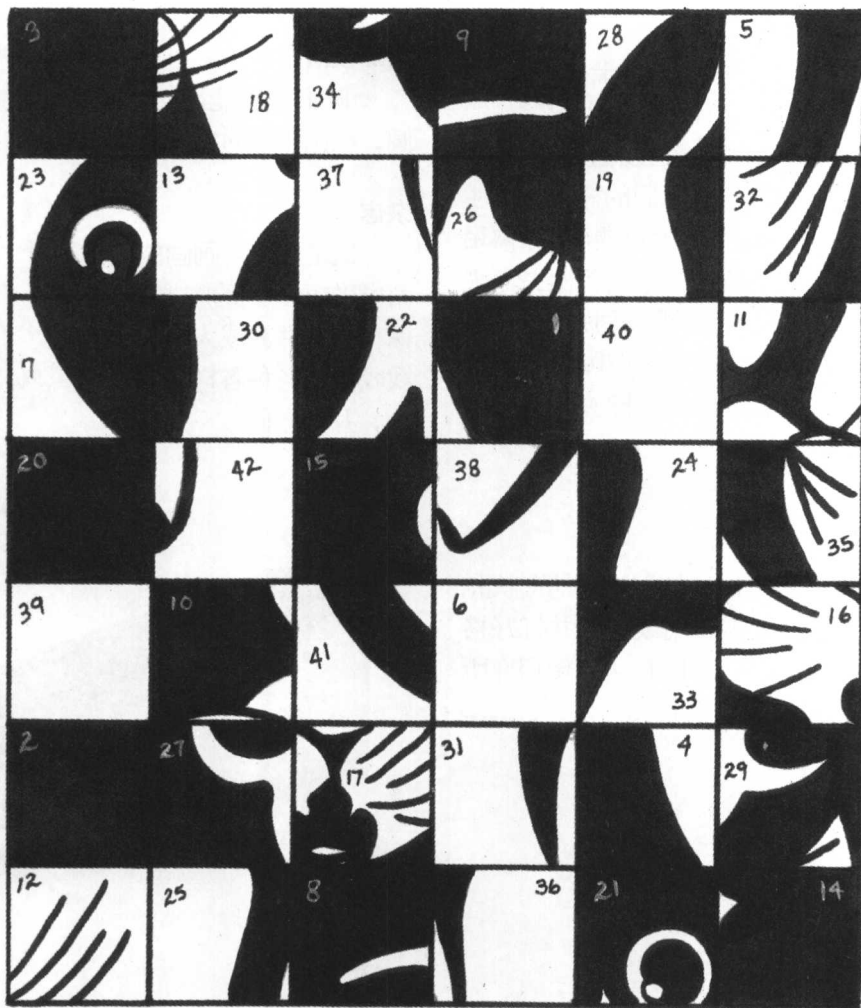
首先，把你画的东西看作一个形状。想一想它在整幅图中看起来像什么？它有多大？它的内部的形状是什么样的？它们又是如何组合成一体？

然后，观察这些形状哪些地方亮一些哪些地方又暗一些？它们是黑的还是白的？还是介于黑和白之间？如果在画画时你能一直记住这些形状和明暗，你就能使你的作品看起来真实！

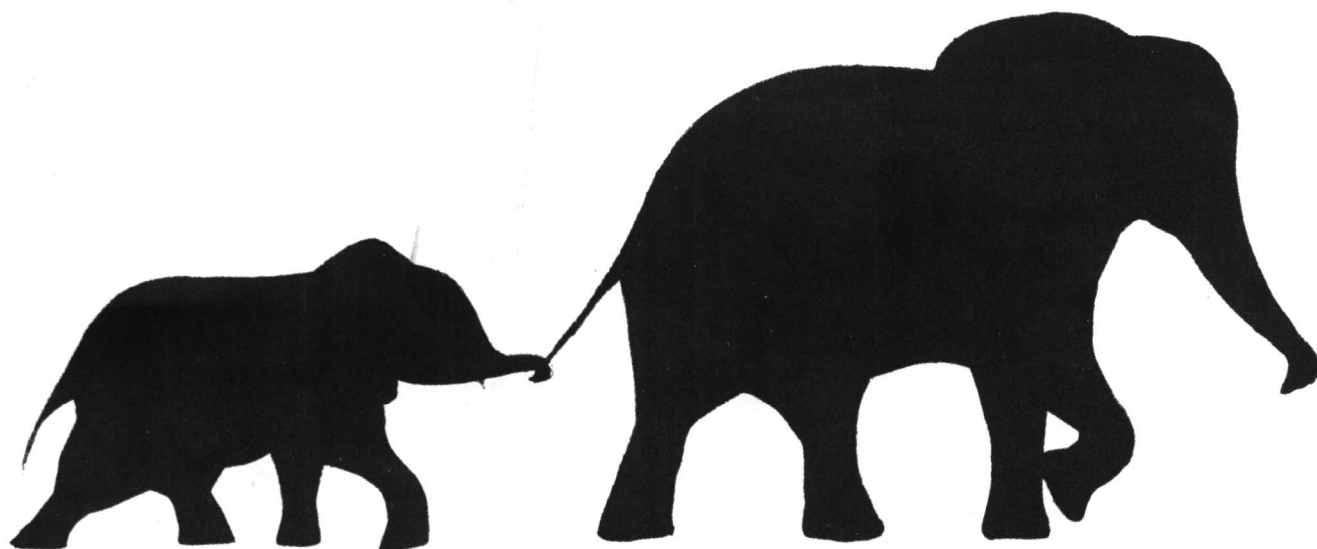
这里有一些有趣的练习来帮助你提高你的观察能力。在左边的图中，每个格子都标有一个数字和画有明暗与形状。在右边的格子中有标有数字的许多空格。把左边的图形按照数字对号入座画到右边的图形中(比如说，把左边图中标有 28 数字的图形画到右边图中 28 号的空格内。)尽可能准确地抓住图形的形状和明暗。不要去想你在画的东西是什么。

当你完成整幅图画后，把整个图像翻转过来就可以看到你所创造出的图像。你已经向你自己证明了在不知道自己画什么的情况下，都能够毫不费力地作画！

记住，从现在开始你应当把你画的东西看成拼图的许多部

分，这些形状拼在一起便成为了一幅图片。你所需要决定的一切就是：这些部分的形状是什么？它们是明还是暗？

这些图画小样,或者说是图画轮廓向你展示了外形对于图画的整体外观是何等重要。甚至即使没有任何细节,你也不难看出这些是什么动物。

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42

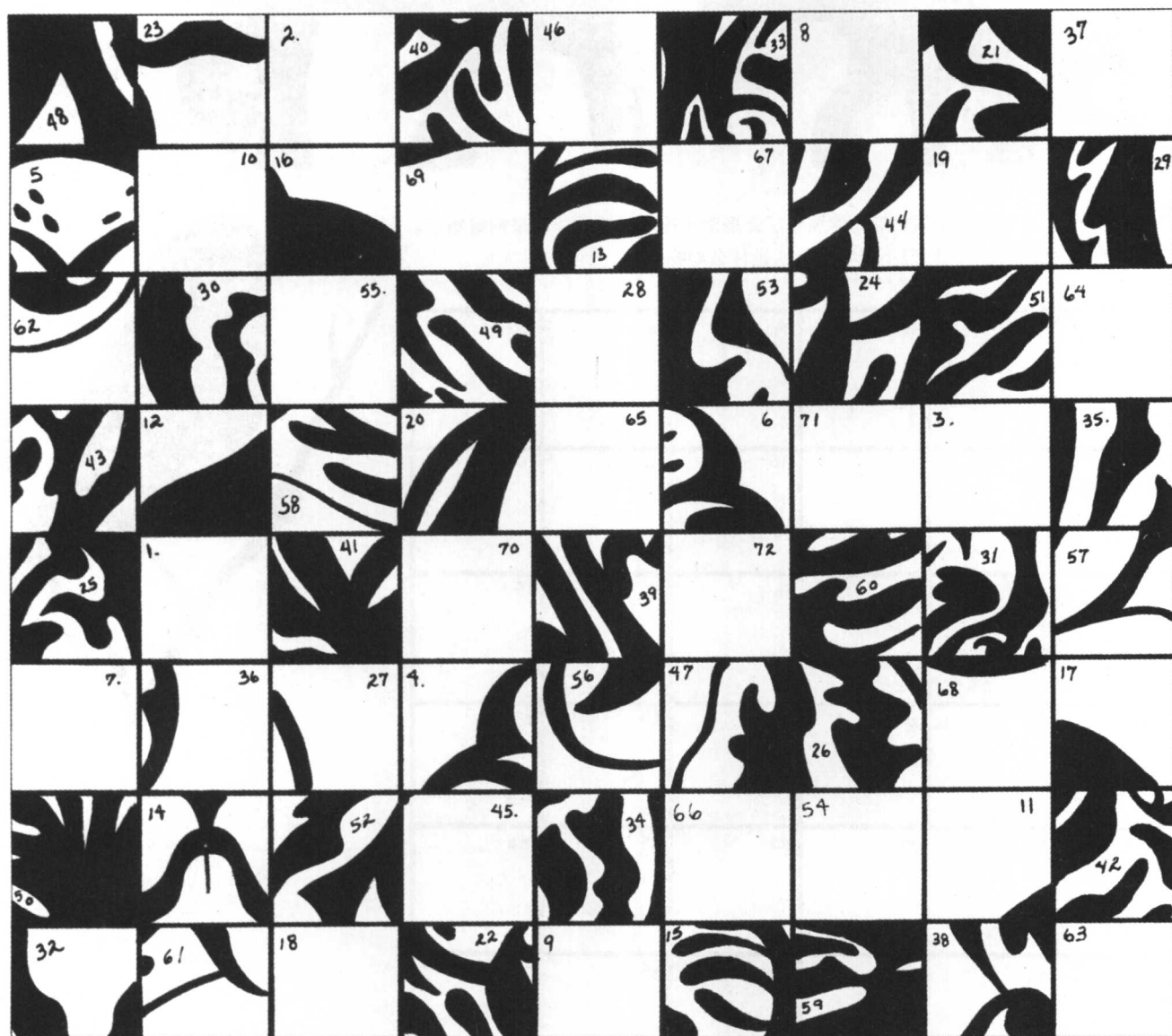
注意:如果你仍然看不出你画的是什么动物,这里有一个小窍门。请眯起你的眼睛。这会使你的视线变得模糊,从而使明和暗更为明显。

你并不一定要画在书上。你可以将其复印然后画在另一张纸上。

更难的形状格

下面是训练你画形状的另一一个练习。试着尽可能的精确。这里的图片不仅形状的难度加深，你会发现还有一个原因使它更难。为什么呢？因为现在你会试着去想你在画什么东西，不是吗？这会

使你觉得画的更艰难，所以暂时忘掉你所画的形状能组成图画吧。重要的是专心于每个格子内小小的形状。就让形状为你创造出整个图像吧！

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70	71	72

制作表格

既然你明白了形状是如何组成一切东西的，你就可以画你想画的任何东西了。我知道这听起来简单，但这的确很容易！练习的越多，形状就画得越准，你的作品就越好。

为了你能够按照照片准确地画出形状，你可以制作一个表格。用一支记号笔和一张空白的塑料透明格就可以不难地画出格子。

如果你使用尺不是很熟练，你可以寻求别人的帮助。这些线必须非常直，这样就能够组成一个个精确的正方形。你画好后，就可以把一张照片放进去，这就使照片成为你先前画过的格子训练一样了。

让表格使你的图画与众不同

用表格画画可能看上去像作弊。不过你可以把它看成是画画的另一种工具。任何帮助你画得真实的东西就是“工具”。你能指望不用尺的工程师设计一个建筑吗？

