

动物铅笔素描基础入门

[日] 铃木真理 / 著 丁 莲 / 译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

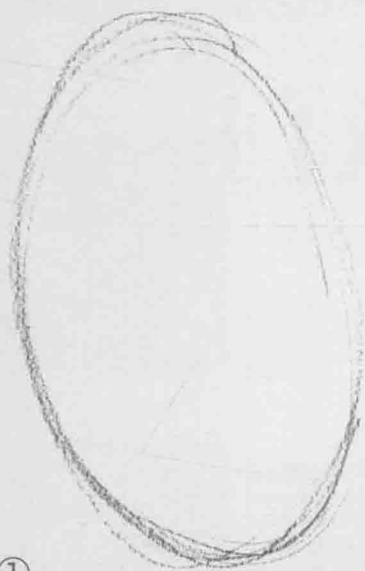

中青雄狮

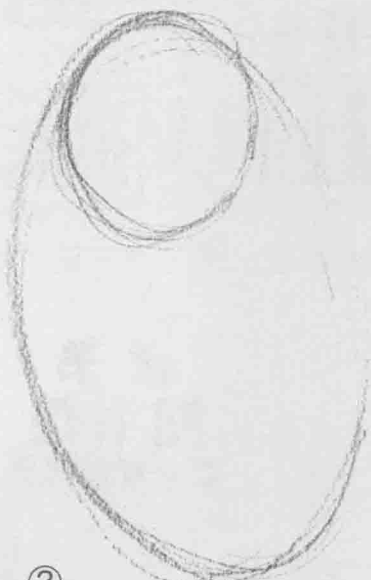
宠物也是重要的家庭成员，让我们来尝试亲手绘制出它们吧！

绘制保持坐姿的狗

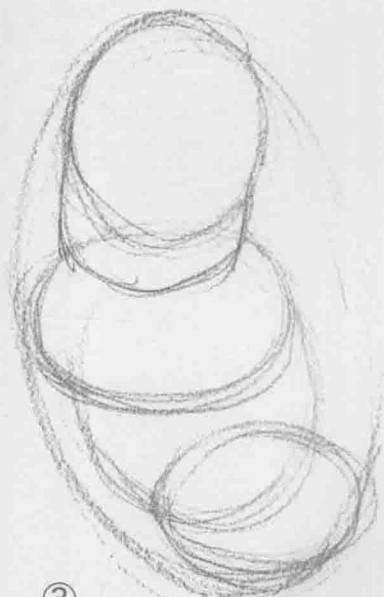
①

首先，我们要确定它整个身体的尺寸。我们可以尝试用淡淡的铅笔线条描绘出整个身体的椭圆形轮廓。

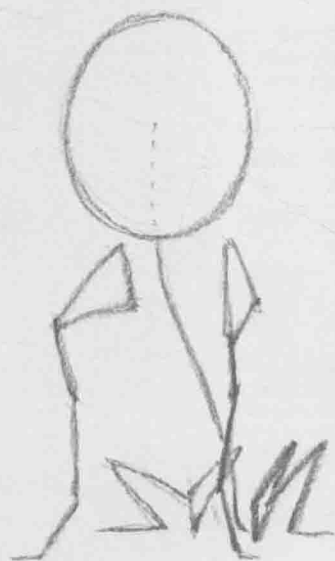
②

在椭圆形轮廓的顶部画出一个稍小的圆形，控制好大致的比例。由于这种狗（威尔士柯基犬）的腿比较短，因此相对整个身体来说，它的头部会显得比较大。

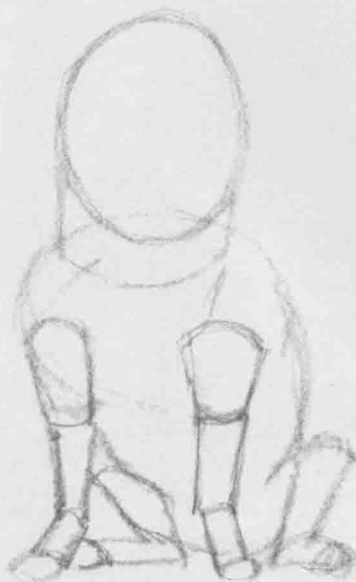
③

先用椭圆形勾勒出狗的胸部，然后再描绘柯基犬的颈部，以及它的躯干部分。

④

另取一张画纸垫在步骤③中完成的画纸上面，尝试构建柯基犬的骨架。

⑤

将步骤④完成的画纸铺到步骤③的画纸下面，在步骤③的画纸上添加柯基犬的前腿和后腿，让它呈现坐下的姿势。

⑥

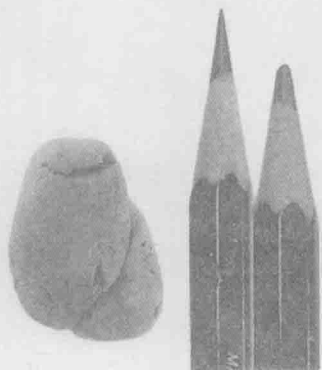
进一步描绘柯基犬的面部等身体部位。以这样的草图为基础，我们可以创作出各种不同风格的作品来。

⑦

完成。添加上毛发的颜色和质感，描绘出写实风格的柯基犬肖像画。

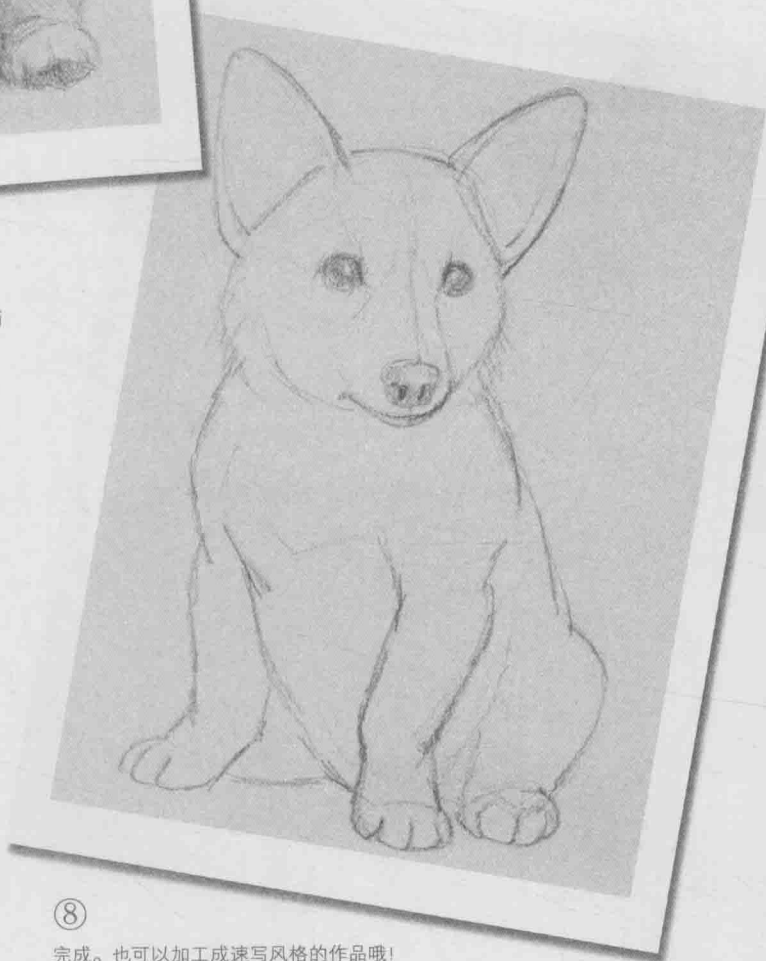
只需要一支 4B 铅笔和一块可塑橡皮，就能描绘出如此可爱的动物。

×

为什么？

如果单纯以轮廓简单勾勒的话，画面会变得没有立体感。

⑧

完成。也可以加工成速写风格的作品哦！

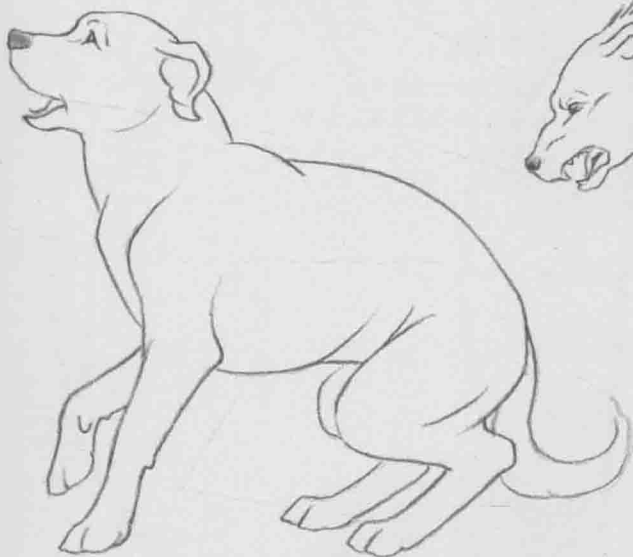
* 描绘柯基犬的绘制过程，请参考第 28~34 页的内容。

绘制狗的全身动作

调动整个身体来表达各种情绪的宠物们非常可爱。

描绘动物时，它们那种用全身来表现喜怒哀乐的样子，也可以成为相当有意思的主题。

下面我们为大家介绍狗狗丰富的动作以及那些动作所表达的情绪。

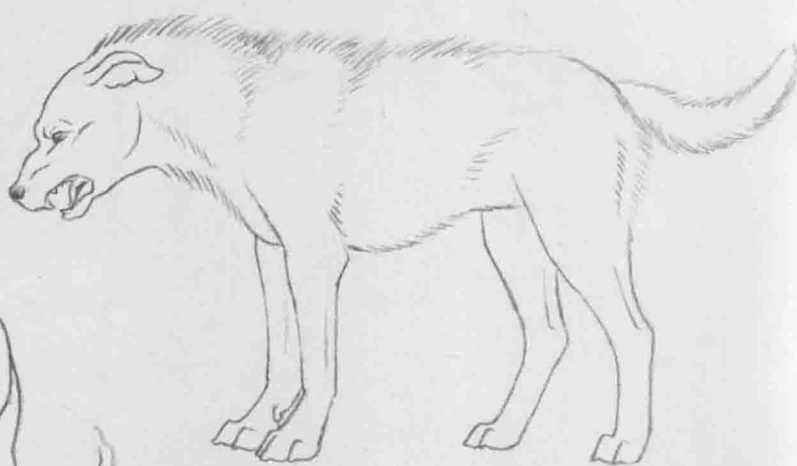

喜悦、撒娇、服从

耳朵耷拉下来，眼睛中洋溢着热切的感情。

有时候还会微微张开嘴巴，发出撒娇的声音。

身体重心下移，卷起尾巴，并小幅度地摇摆尾巴

威吓（处于上风的时候）

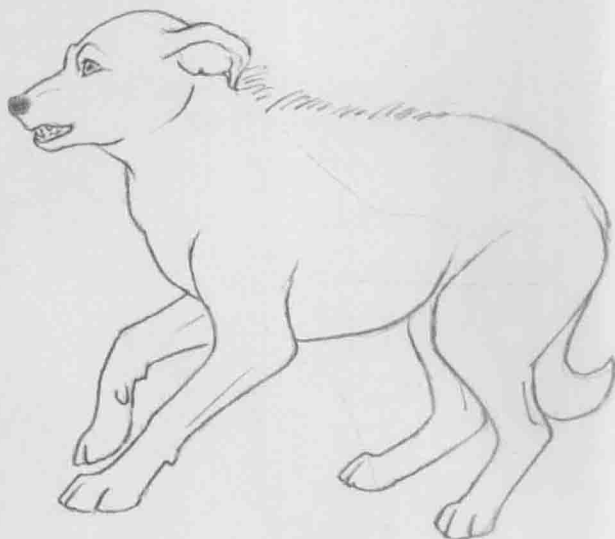
露出牙齿低声咆哮，毛发倒立，试图让对方丧失战意

喜悦、期待

竖起耳朵（就算是垂耳的犬种，也多少会立起来一些），眼睛闪闪发亮。有时候还会微微张开嘴巴。

好像全身都洋溢着活力，翘起尾巴左右摇摆

恐惧、威吓（处于下风的时候）

耳朵向后平放。从颈部到肩部、脊背的毛发都倒立起来。

全身都处于紧绷的状态，尽可能地收缩身体，摆出防御的姿势来。

身体重心下移，将尾巴卷进两条后腿之间

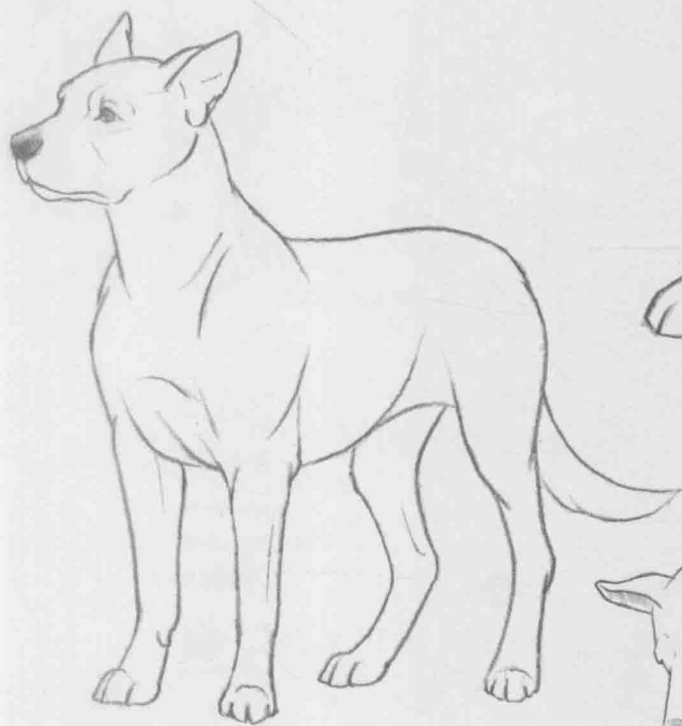
服从

在面比自己强大的狗或人类时，露出身体上最柔弱的腹部，借此来表示自己完全没有敌意

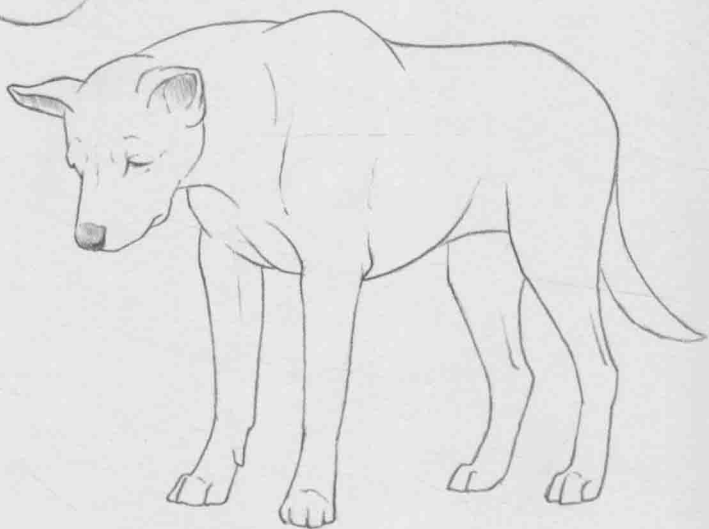
邀请对方一起玩

伸出前腿，快活地汪汪叫，邀请对方和自己一起玩

警戒

耳朵虽然竖起来了，但是稍微向后放平。
眼睛和整个身体都充斥着紧张感

悲伤、失落

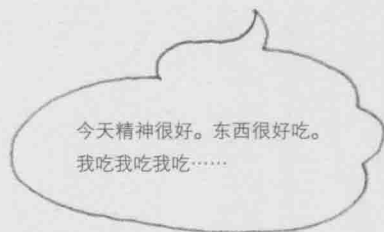
耳朵微微放平，眼睛和整个身体看起来都有气无力的，尾巴也耷拉了下来

绘制玉夫的一天

玉夫是一只年满3岁的公猫。

目前在本书作者真理老师家中过着悠闲的日子。

下面就让我们来窥探一下猫咪在一天里都会做些什么吧！

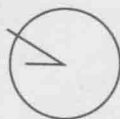

5

那么，
今天要去什么地方呢？

6

在老地方
磨一下爪子吧！

7

天气好的时候，
屋顶上真是舒服啊！

8

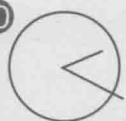
一不小心就迷糊过去了。
呼噜呼噜……

9

天气一暖和，
跳蚤就开始折腾了。
好痒啊……

10

猫拳

从屋顶下来后随便乱逛，
结果遇到了隔壁家的美子

虽然有和它打招呼，
但它不知为什么心情很不好，
差点就吃了它一记“猫拳”，
好可怕……

12

在回家的路上，
发现水泥预制板围墙旁
边有只癞蛤蟆，
于是伸出爪子去逗它玩
了一会儿。

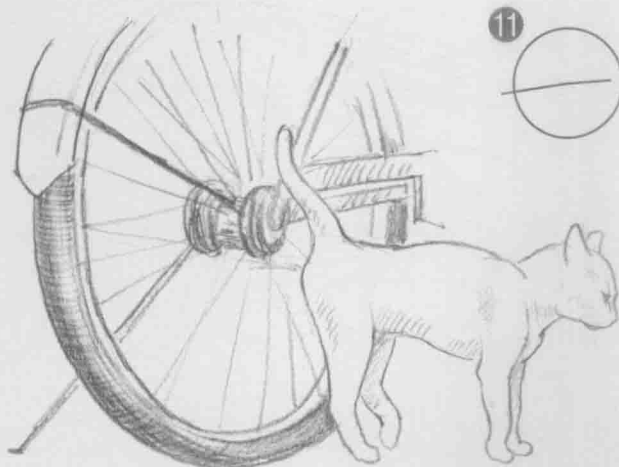
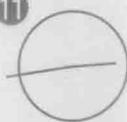

14

因为半夜时分在附近公园有集会，
所以要去参加。猫咪间的应酬交际也相当麻烦的。

11

因为很不爽，所以在路旁的自行车上撒了
泡尿

13

吃完晚饭大睡一觉。

素描是绘画的基础。本书中的插图都是使用4B铅笔绘制的。如果能用黑白两色描绘出图像,然后再熟悉和掌握色彩的相关知识以及画材的使用方法,我们就可以创作出非常精彩的画作了。

在进行绘画的时候，就算在技巧方面不够出色，只要能将实际所见描绘出来，也一样可以打动观看者的心。在描绘动物时，我们最好是观察实际的动物来进行描绘，但如同“动物”这个名词的字面意思一样，它们是会活动的，所以有时候出于无奈，我们也只能参考照片。但是，哪怕只能画出一根线条，我们也要养成看过后再描绘，或是抱着描绘的目的去观察的习惯。

本书中所介绍的内容表达了作者对于动物的看法和思考方式，所以请大家在阅读本书时，要注意去理解作者是怎么观看动物的，以及作者是如何设想和勾勒动物的动作的。只要我们反复进行阅读和描绘练习，那么我们就可以感觉到自己逐渐能够画出以前无法描绘的东西了，这种感觉绝对是无与伦比的。在此衷心希望各位读者也能尽快体验到这样的感受。

鈴木真理

【本书的使用方法】

- 本书中，我们将向大家介绍如何捕捉动物的动态并将那些动态转化为画面的方法。
- 既然说到动物，水母、章鱼、昆虫、鱼、两栖类、爬虫类也是包括在动物范畴之内的，但本书主要讲述的是靠四肢行走的哺乳类动物。
- 本书会涉及不少解剖学术语，不过除了专有名词以外，我们会尽量用普通词汇进行讲解。

例) 骨→骨头

筋→肌肉

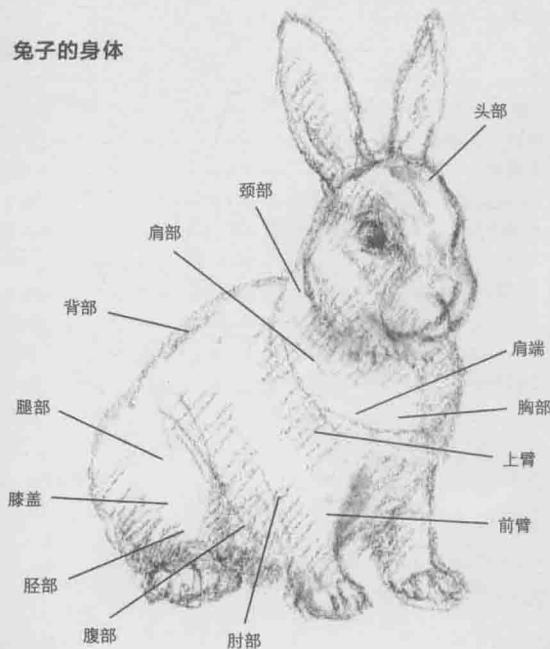
前肢、后肢→前腿、后腿

- 对于比较生僻的汉字，我们也会为大家标上拼音。

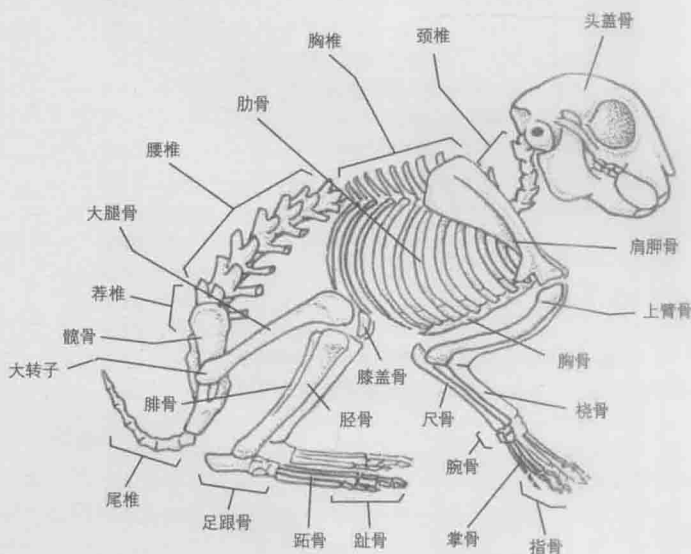
例) 髻甲 → qí jiǎ

- 虽然在本书中，我们标注了若干种动物的比例和头部尺寸，但动物身体的大小和比例都会随性别和个体的不同而出现差异。就算是动物的种类相同，根据栖息地的不同，它们之间也会存在差异，所以大家只要把那些数值作为大致的参考即可。

兔子的身体

兔子的骨骼

宠物也是重要的家庭成员，让我们来尝试亲手绘制出它们吧！ 002

绘制保持坐姿的狗	002
绘制狗的全身动作	004
绘制玉夫的一天	006
前言	010

第1章

动物和人类身体的相同之处与不同之处 011

动物和人类身体的相同之处	012
1. 尝试从外部来观察身体	012
2. 尝试从内部来观察身体	013
动物和人类身体的不同之处	016
1. 锁骨的有无	016
2. 以四肢来行走	018
3. 眼睛的位置	020
4. 头部的形状	021
5. 眼睛的形状	022
6. 脚部的形状	024

第2章

尝试绘制狗和猫 025

画材和使用方法	026
1. 在进行绘制之前准备好工具	026
2. 放松肩部力量，练习描绘线条	027
3. 各种各样的笔触	028
4. 绘制流程——描绘坐着的柯基犬	028
光影效果	032
用明度来表现	032
用光影效果来表现动物的立体感	033
确定整体比例后再添加阴影	034
通过光影效果进行各种表现	035
绘制“素描人偶”	036
1. 掌握前腿和后腿的连接方式	036
2. 通过骨骼+肌肉来完成“素描人偶”	038
3. 掌握正中轴	041
4. 以骨骼捕捉动作，以添加肌肉描绘形状	043
尝试使用“素描人偶”来进行实际的描绘	044
1. 奔跑中的狗——弯曲腿部的动作	044
2. 奔跑中的狗——伸展开腿部的动作	045
3. 掉下来的猫——快速转身的动作	046
4. 猫的各种各样的动作	048
比例	050
1. 全身	050
2. 面部	051
3. 比例的变化	052
4. 根据年龄而产生的身体和面部形状的变化	054
质感的表现——发亮的眼睛和光滑毛发的绘制方法	056
1. 眼睛的绘制方法	056
2. 毛发的绘制方法	060
来尝试进行绘制吧！	066
捕捉坐姿的特征	070

第3章

尝试绘制不同种类狗和猫的表情及动作 071

柯基犬的12种表情	072
犬科动物的种类和动作	074
1. 各种不同的犬种及其有趣的动作	074
2. 通过整个身体来表达感情	081
3. 狗和它的亲戚们	084
猫科动物的种类和动作	092
1. 猫的可爱动作	092
2. 猫和它的亲戚们	094

第4章

各种各样的动物 109

动物的身体和特征的	
比较有意思的小知识	110
尝试比较动物身体的各个部位	112
1. 嘴巴的周边	112
2. 眼睛的相关知识	116
3. 鼻子	118
4. 耳朵	120
5. 牙和角	124
6. 尾巴	126
7. 腿部	130
行走、奔跑	134
1. 慢步	134
2. 疾步	136
3. 奔跑	138
4. 跳跃	140
狗和猫以外的动物们	142
1. 大象	142
2. 骆驼	144
3. 河马	146
4. 犀牛	147
5. 马	148
6. 熊	156
7. 可爱的其他熊类	161
8. 最接近人类的动物	162
9. 长颈鹿	164
10. 外表比较奇特的动物	165
11. 有角动物	166
12. 松鼠、仓鼠	170
13. 狐狸、狸和与它们外表相似的动物们	171
鸟类	172
1. 身体的构造	172
2. 翅膀的构造	174
后记	176

动物铅笔素描基础入门

[日] 铃木真理/著 丁 莲/译

g

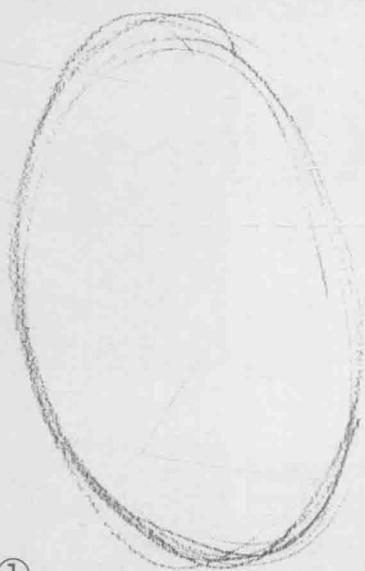

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

中国青年出版社

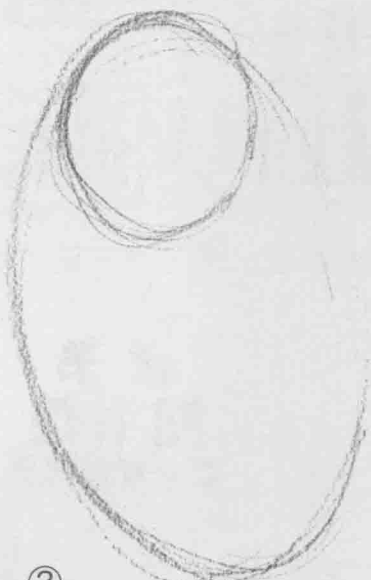
宠物也是重要的家庭成员，让我们来尝试亲手绘制出它们吧！

绘制保持坐姿的狗

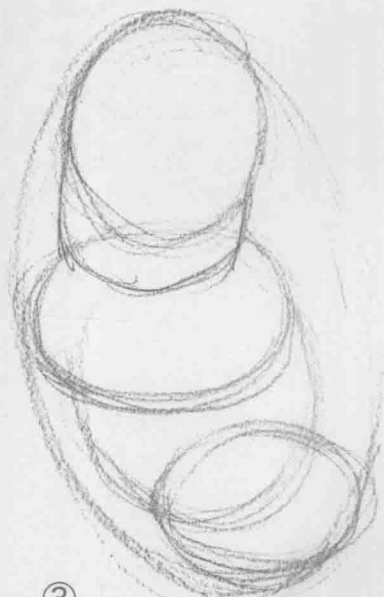
①

首先，我们要确定它整个身体的尺寸。我们可以尝试用淡淡的铅笔线条描绘出整个身体的椭圆形轮廓。

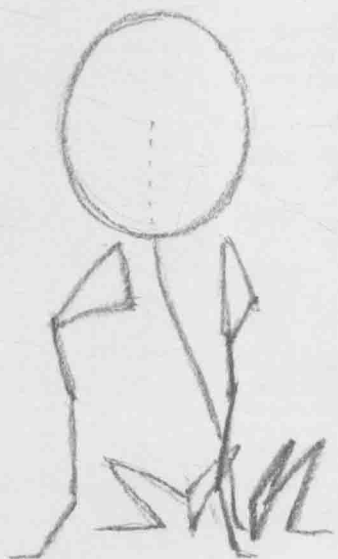
②

在椭圆形轮廓的顶部画出一个稍小的圆形，控制好大致的比例。由于这种狗（威尔士柯基犬）的腿比较短，因此相对整个身体来说，它的头部会显得比较大。

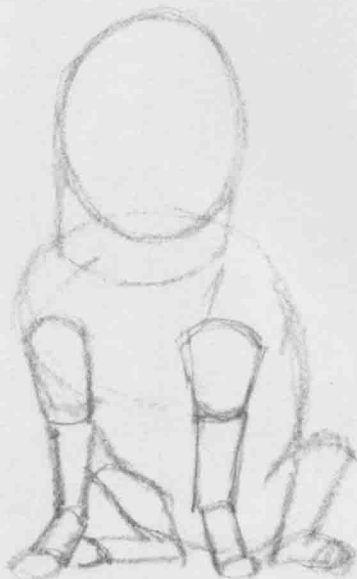
③

先用椭圆形勾勒出狗的胸部，然后再描绘柯基犬的颈部，以及它的躯干部分。

④

另取一张画纸垫在步骤③中完成的画纸上面，尝试构建柯基犬的骨架。

⑤

将步骤④完成的画纸铺到步骤③的画纸下面，在步骤③的画纸上添加柯基犬的前腿和后腿，让它呈现坐下的姿势。

⑥

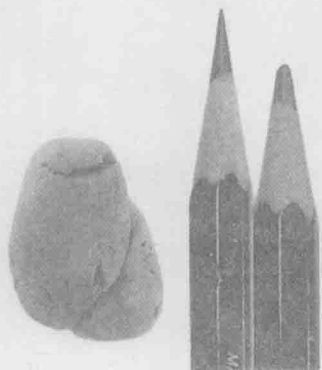
进一步描绘柯基犬的面部等身体部位。以这样的草图为基础，我们可以创作出各种不同风格的作品来。

⑦

完成。添加上毛发的颜色和质感，描绘出写实风格的柯基犬肖像画。

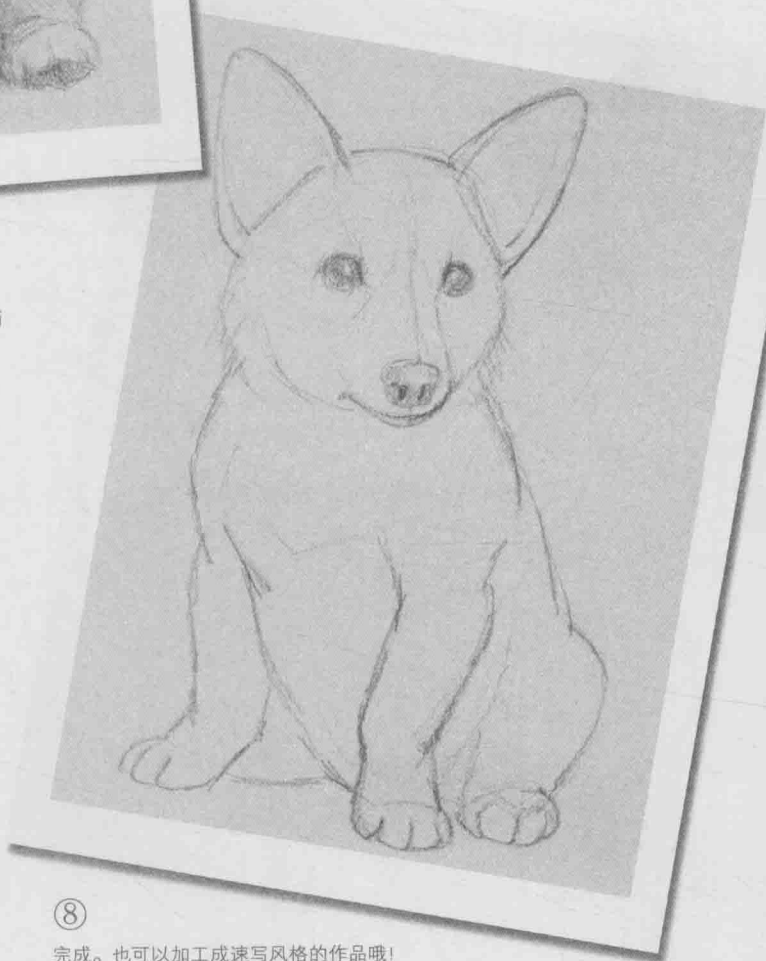
只需要一支 4B 铅笔和一块可塑橡皮，就能描绘出如此可爱的动物。

×

为什么？

如果单纯以轮廓简单勾勒的话，画面会变得没有立体感。

⑧

完成。也可以加工成速写风格的作品哦！

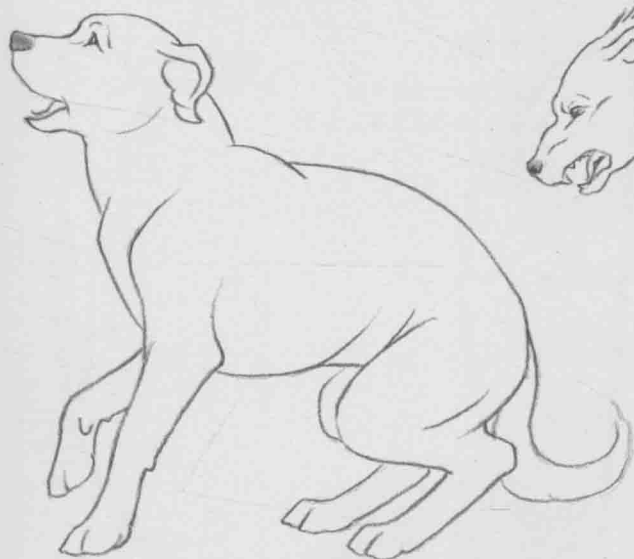
* 描绘柯基犬的绘制过程，请参考第 28~34 页的内容。

绘制狗的全身动作

调动整个身体来表达各种情绪的宠物们非常可爱。

描绘动物时，它们那种用全身来表现喜怒哀乐的样子，也可以成为相当有意思的主题。

下面我们为大家介绍狗狗丰富的动作以及那些动作所表达的情绪。

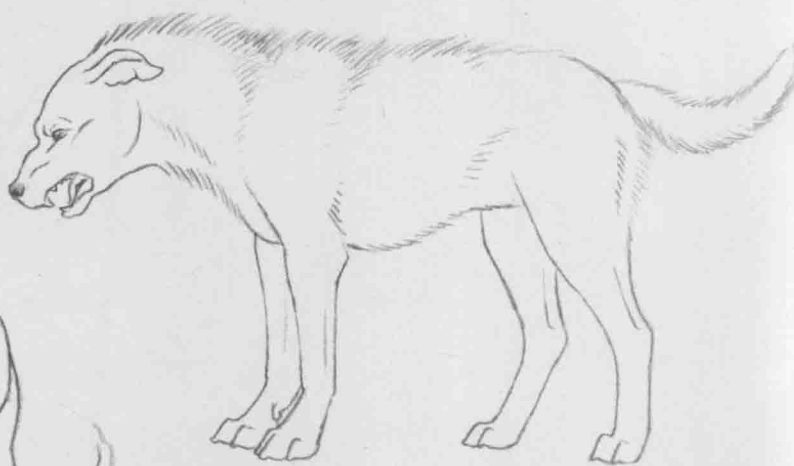

喜悦、撒娇、服从

耳朵耷拉下来，眼睛中洋溢着热切的感情。

有时候还会微微张开嘴巴，发出撒娇的声音。

身体重心下移，卷起尾巴，并小幅度地摇摆尾巴

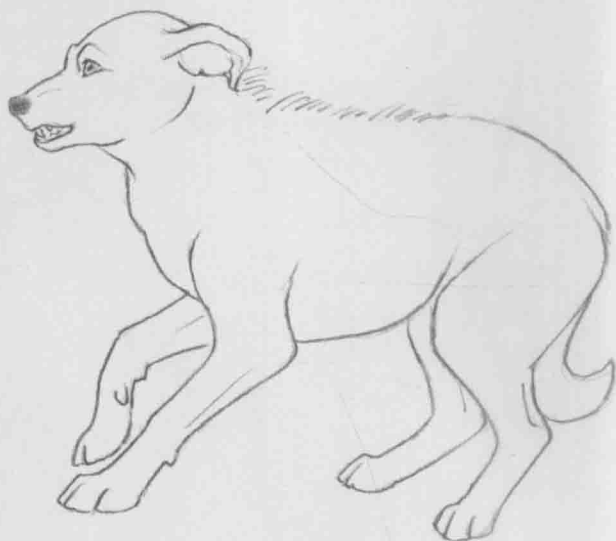
威吓（处于上风的时候）

露出牙齿低声咆哮，毛发倒立，试图让对方丧失战意

喜悦、期待

竖起耳朵（就算是垂耳的犬种，也多少会立起来一些），眼睛闪闪发亮。有时候还会微微张开嘴巴。

好像全身都洋溢着活力，翘起尾巴左右摇摆

恐惧、威吓（处于下风的时候）

耳朵向后放平。从颈部到肩部、脊背的毛发都倒立起来。

全身都处于紧绷的状态，尽可能地收缩身体，摆出防御的姿势来。

身体重心下移，将尾巴卷进两条后腿之间

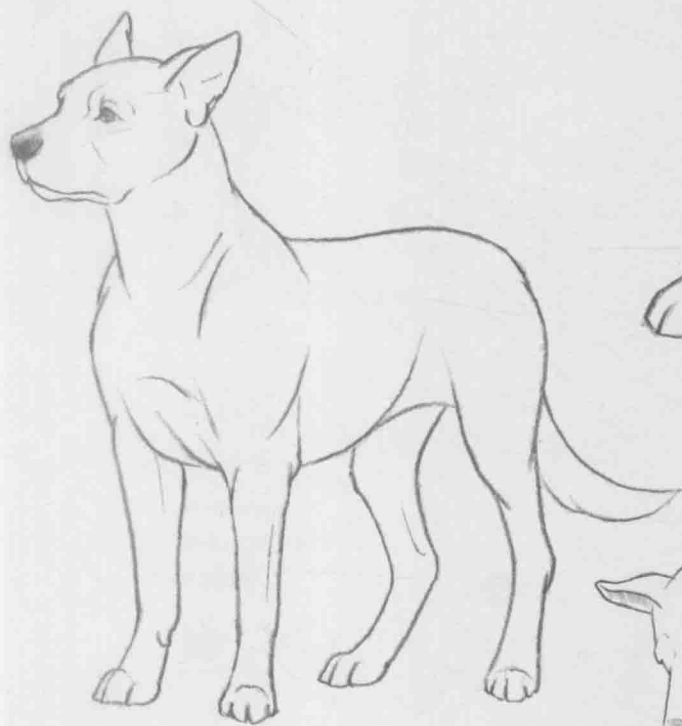
服从

在面比自己强大的狗或人类时，露出身体上最柔弱的腹部，借此来表示自己完全没有敌意

邀请对方一起玩

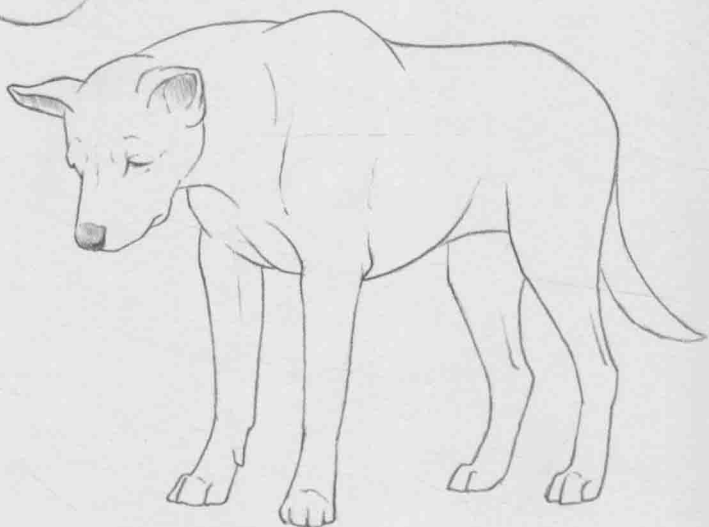
伸出前腿，快活地汪汪叫，邀请对方和自己一起玩

警戒

耳朵虽然竖起来了，但是稍微向后放平。

眼睛和整个身体都充斥着紧张感

悲伤、失落

耳朵微微放平，眼睛和整个身体看起来都有气无力的，尾巴也耷拉了下来

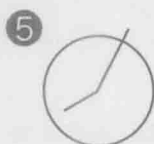
绘制玉夫的一天

玉夫是一只年满3岁的公猫。

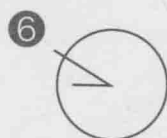
目前在本书作者真理老师家中过着悠闲的日子。

下面就让我们来窥探一下猫咪在一天里都会做些什么吧！

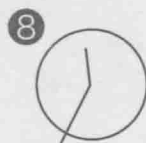
那么，
今天要去什么地方呢？

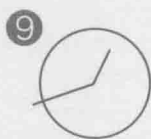
在老地方
磨一下爪子吧！

天气好的时候，
屋顶上真是舒服啊！

一不小心就迷糊过去了。
呼噜呼噜……

天气一暖和，
跳蚤就开始折腾了。
好痒啊……