

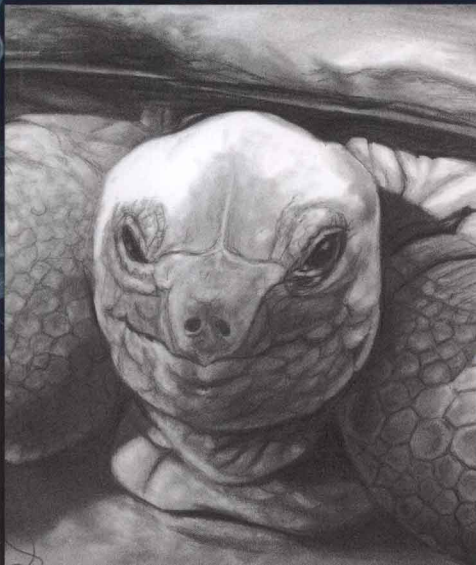
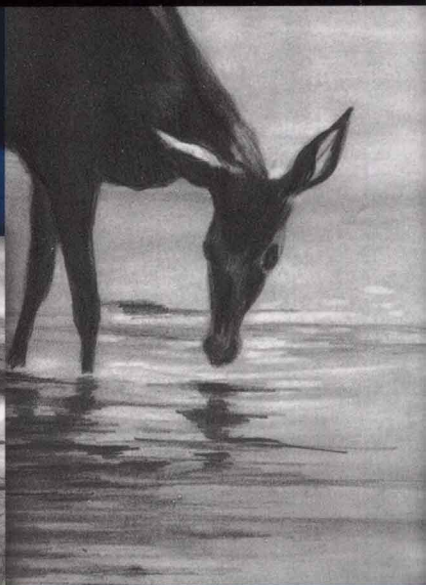
NORTH
LIGHT
BOOKS

Draw Animals in Nature With Lee Hammond:
Creating Wildlife, Step by Step

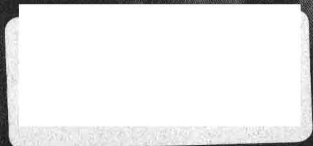
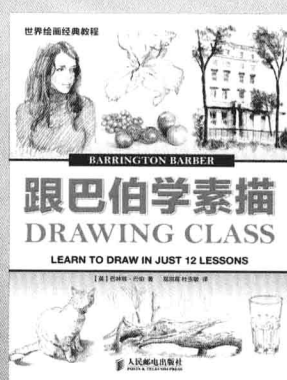
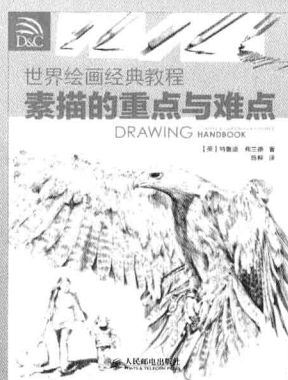
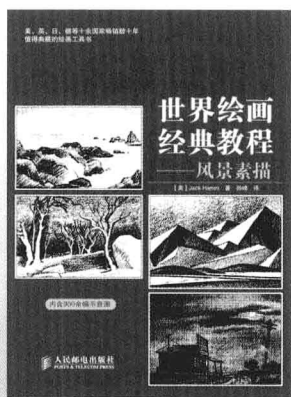
Lee Hammond

世界经典绘画教程——
跟李·哈蒙德学
动物素描

【美】Lee Hammond 著 苏宝龙 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界经典绘画教程

——跟李·哈蒙德学动物素描

[美] Lee Hammond 著

苏宝龙 译

人民邮电出版社

北 京

图书在版编目(CIP)数据

跟李·哈蒙德学动物素描 / (美) 哈蒙德
(Hammond, L.) 著; 苏宝龙译. — 北京: 人民邮电出版
社, 2013. 5
世界经典绘画教程
ISBN 978-7-115-31289-1

I. ①跟… II. ①哈… ②苏… 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045011号

版 权 声 明

Simplified Chinese translation copyright©2012 by Posts & Telecom Press, China
Simplified Chinese translation rights arranged with North Light Books, USA

内 容 提 要

本书为《世界经典绘画教程》系列图书之一,其原版图书《Draw Animals in Nature with Lee Hammond》于2012年出版,深受欧美国家读者的好评,是经典的素描教程书。

全书共6章,第1章讲解了铅笔素描的材料和技法;第2章讲解了绘制动物素描背景的技法;第3章讲解了如何在绘制动物素描时,准确并生动地画出动物特征的技法;第4章至第6章分别介绍了有代表性的陆地动物、水中动物,以及鸟类的绘制技法。

通过本书的学习,读者可以轻松掌握用铅笔素描绘制动物的原则和技巧,相信无论是初学者还是经验丰富的专业人士,都能从中汲取养分,提高自己的艺术创作水平。

本书适合美术爱好者使用阅读,还适合作为大中专院校相关专业和培训机构的教材使用。

世界经典绘画教程——跟李·哈蒙德学动物素描

-
- ◆ 著 [美]Lee Hammond
 - 译 苏宝龙
 - 责任编辑 郭发明
 - 执行编辑 何建国

 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京画中画印刷有限公司印刷

 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 8.75
字数: 221千字 2013年5月第1版
印数: 1-4000册 2013年5月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2012-7983 号

ISBN 978-7-115-31289-1

定价: 48.00 元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

目录

5 前言

6 您一定可以做到!

11 第 1 章
材料和技法

33 第 2 章
大自然

63 第 3 章
动物的特征

93 第 4 章
陆地动物

109 第 5 章
水中动物

117 第 6 章
鸟类

130 图库

137 结束语

前言

15年来我创作了许多本美术教学方面的书籍。这些书籍包含介绍绘制动物技法的书籍和介绍绘画风景技法的书籍，在本书中，我第一次将这两种技法组合起来，以创建更完整的动物素描。

本书介绍了使用Hammond混合铅笔画技法构建整个场景的方法。请您按顺序学习每课的内容，并完成每课的示范练习。如果这样做了，您将会在您的艺术道路上获得更大的成功。

我坚信，知识来源于不断地实践、尝试和所犯的错误。开发技巧需要花费很多时间，而且您必须具有勤奋的精神。学习绘画技法的难度与学习一门新语言或者一种乐器的难度是一样的。最初您可能会感到自己的笨拙，但是通过不断实践，就会变得越来越简单。请您放松自己并享受这个学习过程。我总是说：“重在行动！”这个过程会为我们带来满足感。尽情地享受吧！

黑豹

在平滑的布里斯托绘图纸上绘制的石墨画

12" × 9" (30cm × 23cm)

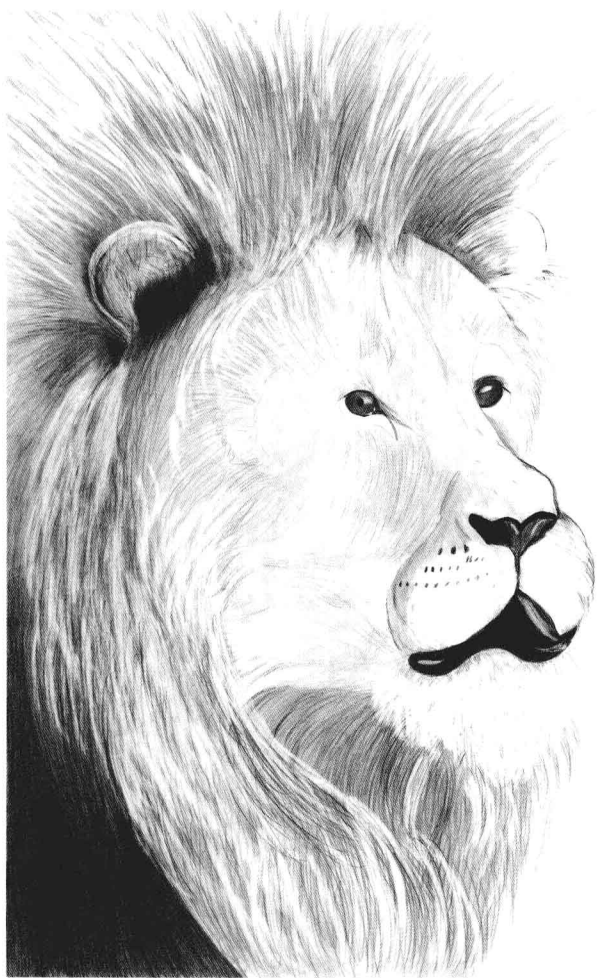
您一定可以做到!

在我多年的教学生涯中，听到的最多的问题是“我用尺子都画不出一条直线！我根本做不到”。这时我会说：“您一定可以做到！”下面列出的一些示例是由我的学生绘制的，他们是Hammond混合铅笔画技法的初学者，在成为我的学生之前有一点绘画经验。

他们最初尝试的作品反映了大多数初学者经常会犯的一些错误。例如，由于没有使用测量方法，形状有一点扭曲。这些学生先前坚信，要像真正的画家那样绘画，徒手绘画是唯一的方式。这些绘画过于轮廓化，而且还带有一点卡通风格。由于没有理解Hammond混合铅笔画的技法，这些绘画还缺乏立体感和真实感。

通过几个星期的培训后，这些同学第二次尝试绘制的题材，显示出了大幅度的提高。形状和渲染都有了明显的改进。为了帮助他们提高绘制形状的水平，我详细介绍了使用网格系统绘制图形的过程。如果绘画题材含有许多细节，难度很高，我还允许他们使用投影仪将形状捕捉到绘图纸上。

在我带领他们入门和开始介绍细节之前，我让他们都练习了本书介绍的绘画技法。这些技法是绘制现实风格绘画的关键。通过练习这些技法，您将看到您的绘画水平会显著提高。

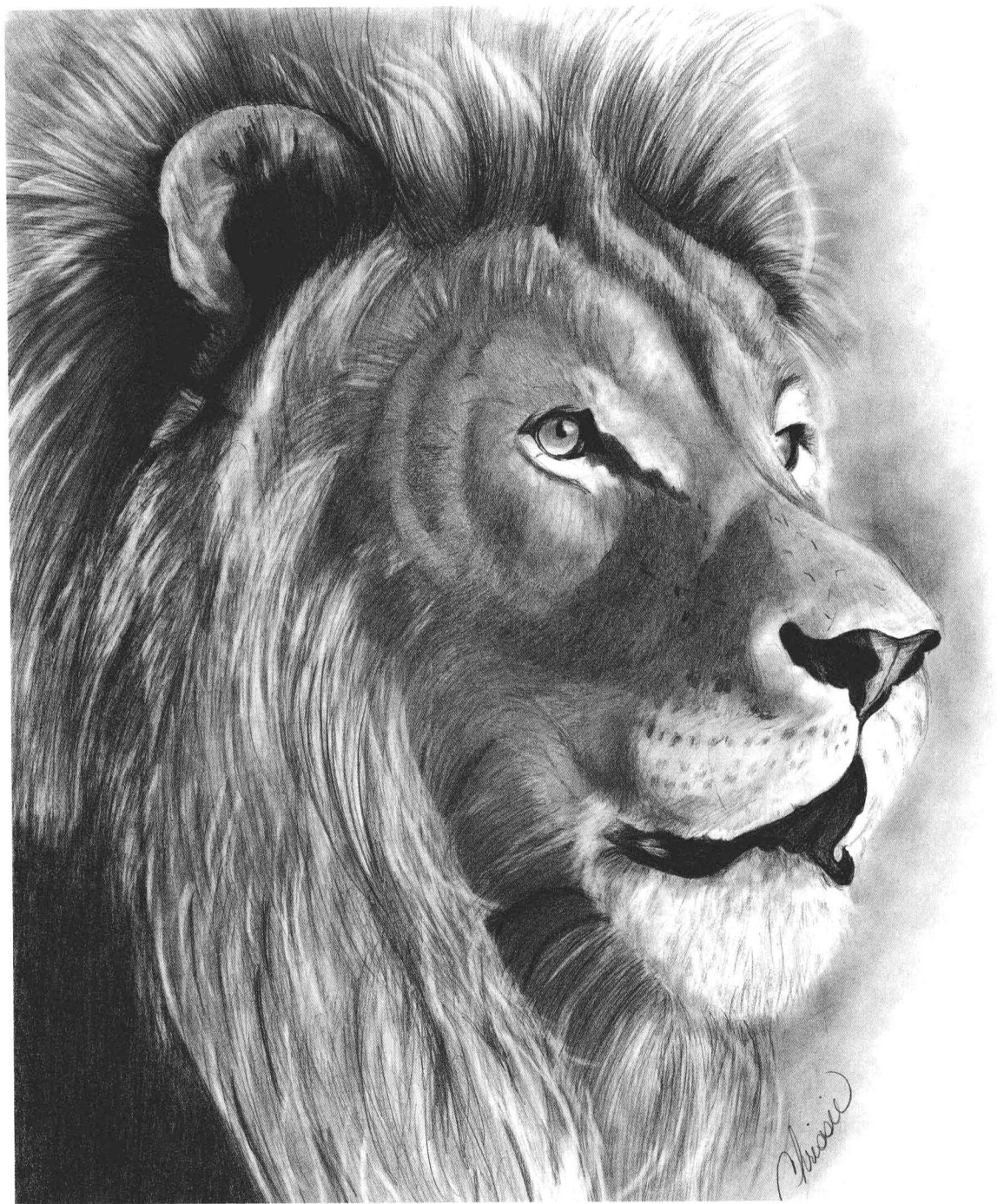

LEE的经验:

使用投影仪并非取巧！这是一种用精确线条绘画的聪明方法，画线条是绘画作品的基础。通过渲染绘画题材可以使其更具艺术效果。即使一些资深的绘画大师在开始绘画之前，也使用投射形态获得正确的形状。要在作品中获得精确效果，尺子、网格和投影仪都是巧妙的工具。

学习之前

在第一次尝试作品的过程中，Chrissie与形状奋战。在她最初的线条画中，狮子轻微的转头姿势创建了一些扭曲效果。在创建长毛外观时，她过早地停止了处理过程。这使得结果显得不完整。

学习之后

Chrissie在投影仪的帮助下精确地绘制了狮子脸部的比例。在脸部后面添加的背景色调使得光线好像从狮子身上反射开。狮子的软毛显得更厚，而且由于铅笔笔触的层次和混合，这些软毛更具立体感。通过使用橡皮擦，这些软毛看起来更饱满且更有光泽。Chrissie说：“我从没想过在绘画周围添加暗色调可以突出效果。这样做确实使绘画获得了更好的效果。我还惊奇地发现，这样做可以使用许多层次来创建狮子长毛的外观。”

CHRISSIE LEANDER的作品

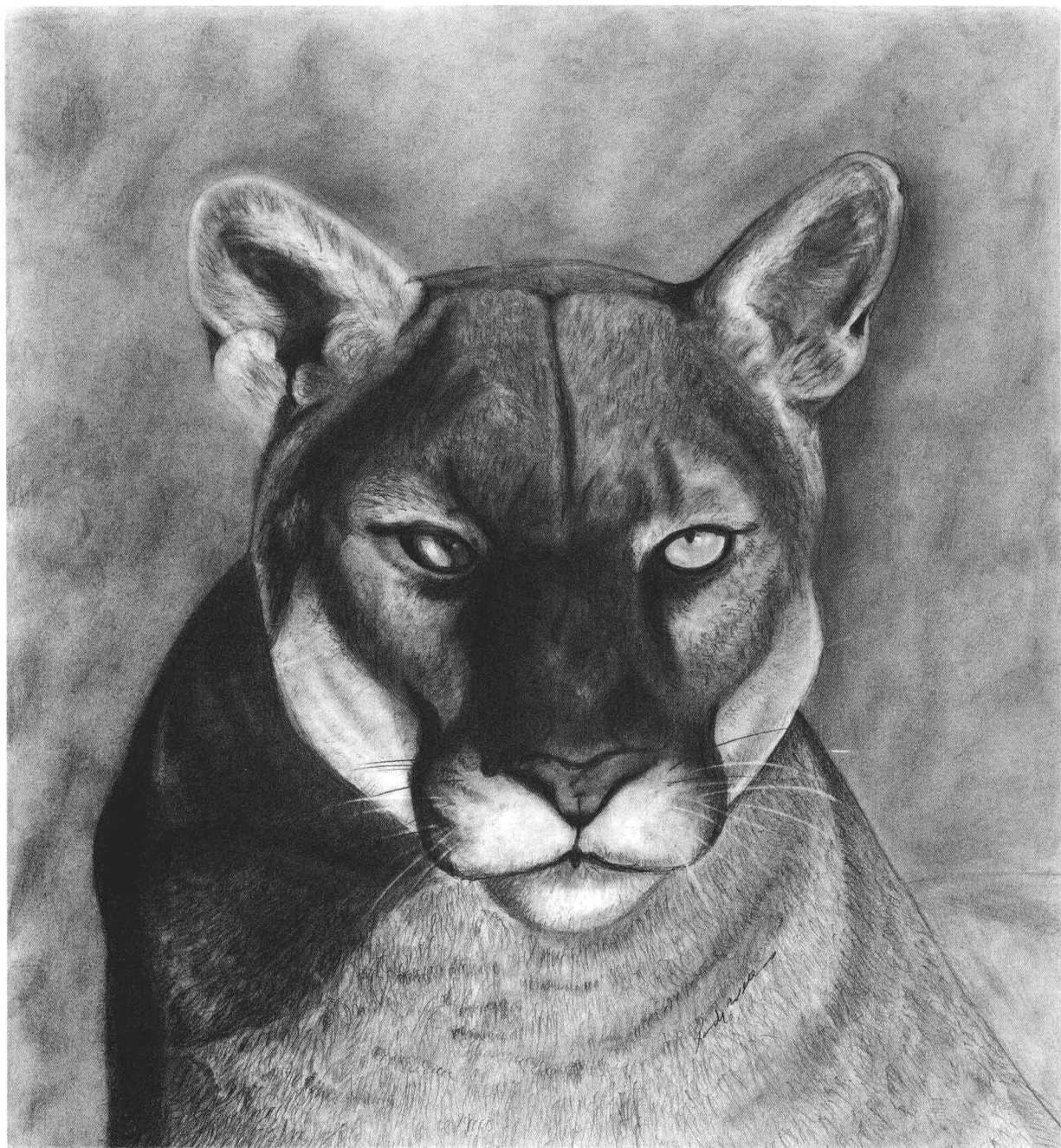

学习之前

在这幅尝试作品中，黑豹的形状带有一点卡通风格。而且Randy确实尝试进行了一些混合，但是这幅绘画仍旧缺乏真实感。

LEE的经验：

在教学时我常说的一句话是，“添加暗色调！”一些同学可能在睡梦中也会记得这句话。对比和色调的使用会为绘画赋予可信的立体感。在不使用色调和对比的情况下，绘画会显得单调且不完整。

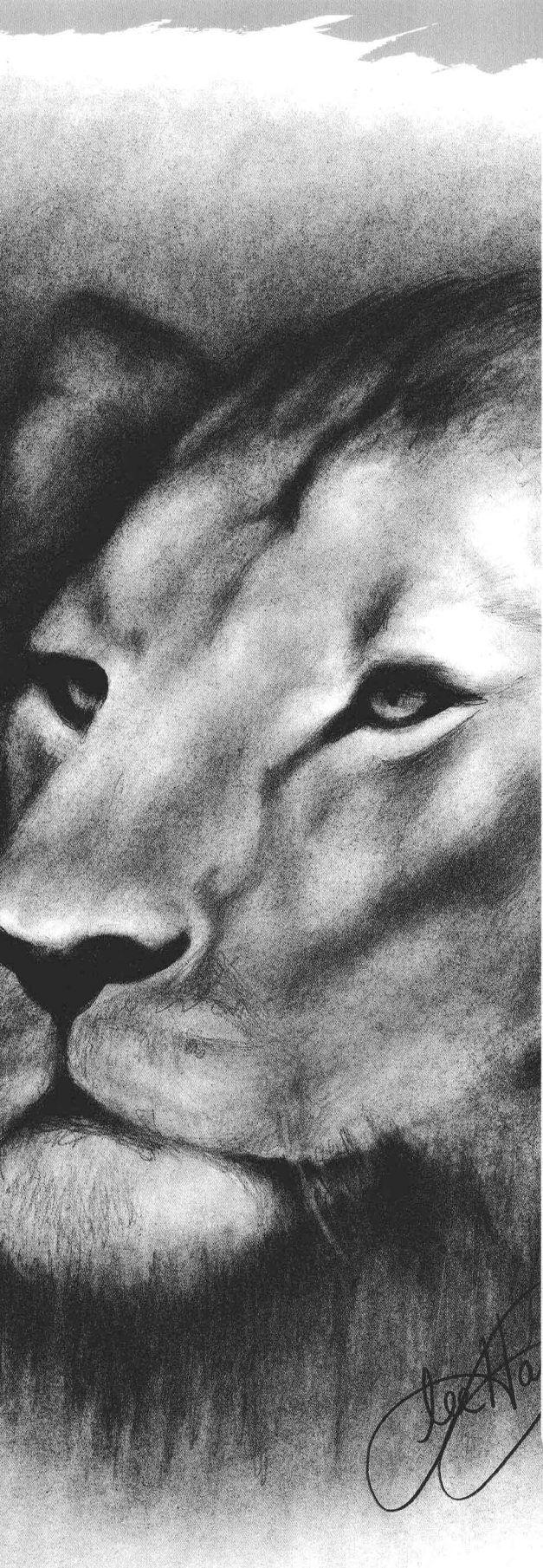

学习之后

RANDY WILLIAMS的作品

这幅绘画的各个方面都已经得到了提高。使用投影仪有助于获得正确的比例，但是真正的提高之处是混合技法和色调的使用。加深较暗区域的色调可以突出黑豹形状的轮廓。使用橡皮擦可以帮助创建较亮的区域，以便使黑豹显得生动逼真。Randy说：“我通过这个练习获益良多。形状确实非常重要，但是阴影才是关键。重点是添加暗色调，并知道在何处放置亮色和暗色。”

第1章

材料和技法

我是通过自学成为画家的。自从开始意识到绘画风格起，我的绘画就拥有一种自然的风格。我喜欢现实主义风格。在学校的大多数时间中，我与其他所有人所做的好事正好相反。在学习绘画时，个性表现和印象主义在我的艺术世界中居于统治地位。抽象和松散的绘画风格是一种规范，我感觉自己并不属于这种规范，事实也确实是这样。

我喜欢伦布兰特和米开朗基罗的作品。我喜欢微妙的阴影和平滑的绘画技法。遗憾的是，没有人教授我这些技法。因此我踏上了艰辛漫长的探索之路。我花了几年时间进行实践，才找到了创建我想要的外观的技法。

下面的章节将会介绍我的秘诀——它们是我花了几年时间开发和磨练出来的。我将介绍绘画的基础知识：形状、对比度、形态和混合。即使这些内容有点乏味，但是这些基础指导方法就是区分业余和专业的标志。您应该准备好慢慢汲取这些知识。不久之后，您就可以以现实的方式进行绘画了。

狮子

在平滑的布里斯托绘图纸上绘

制的石墨画

9" × 12" (23cm × 30cm)材料

狮子

要绘制出高品质的石墨画，您必须拥有恰当的材料。当作品的水准较低时，有些人抱怨他们没有天赋，但是真正使作品水准较低的原因通常是他们所使用的工具。工欲善其事，必先利其器，使用下列工具可以在绘画时帮助您实现正确的外观。

● 平滑的布里斯托 2-Ply绘图纸

这种绘图纸是Hammond混合铅笔画技法的关键。这种绘图纸的光洁面极为平滑，这种平面可以使石墨均匀地混合，以形成抛光外观。这种绘图纸还非常耐用，可以经受得住这种绘画技法中的摩擦和擦除操作。这种绘图纸有各种等级。我在创作专业作品时，使用了产自斯摩尔的500系列4-ply的100%纯棉绘图纸。

● 画板

在绘画时随时能够将作品倾向于自己的画板是非常重要的，这可以防止出现扭曲。您可以使用胶带或夹子将作品固定在画板上。

● 自动铅笔

许多人问我，当我在绘画中创建所有的微妙色调时，究竟使用了多少支铅笔。答案是只有一支。我一直使用2B铅笔芯的0.5mm自动铅笔。大多数自动铅笔都带有HB硬度标志。然而，这种硬度对于我用来创建色调的技法来说过于硬了。

● 混合工具

为了在绘画中获得平滑的外观，我使用纸卷擦笔和锥形擦笔。纸卷擦笔是使用一块由纸卷成的圆锥体。我在较小的、细节较多的区域中使用该工具。在较大的区域（如背景）中，我使用锥形擦笔。这种工具使用压缩的纸制作而成，而且这些纸会压缩为铅笔形状。

● 铅笔形橡皮擦

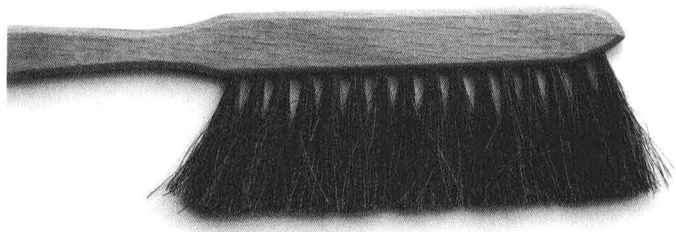
这种拥有操作方法与自动铅笔类似的小尖端。可以在纸张上轻松地使用，而且可以在对纸张没有任何损伤的情况下，获得清晰的擦除效果。我使用这种定义的边缘和橡皮擦创建光线的亮点。

● 粉珍珠橡皮擦或白乙烯基橡皮擦

这些较大的橡皮擦非常适合于擦出作品中较大的区域，而且不会损伤纸张。

● 橡胶橡皮擦

这种橡皮擦是我最喜欢的工具。它与建模粘土的密度类似，可以通过拉伸改变形状。我通过将它压出尖端，可以提高较小的亮度。这种橡皮擦的硬度不会损伤纸张的表面。将其捏成面包的形状可以继续进行的擦除操作。

马毛绘图刷

● 马毛刷

在进行擦除时，吹掉碎屑会破坏作品，因为这样做偶尔会将唾液喷到作品上。而用手擦去橡皮碎屑也会涂抹作品。马毛绘图刷非常柔软，使用它可以在不损坏作品的情况下清除纸张表面的碎屑。这是绘画时不可或缺的一样工具！

● 尺子

使用尺子可以便于测量和精确地进行绘画。

● 可行的定色剂

这是一种喷雾剂，在完成作品后可以密封和保护作品。“可行”意味着可以将这种定色剂喷到某个区域，然后在多个层次中继续创建暗色区域。但是我很少会这样做，因为我认为这样做会改变纸张的平滑度。只有在彻底完成作品后，我才会用定色剂。

● 乙酸片网格

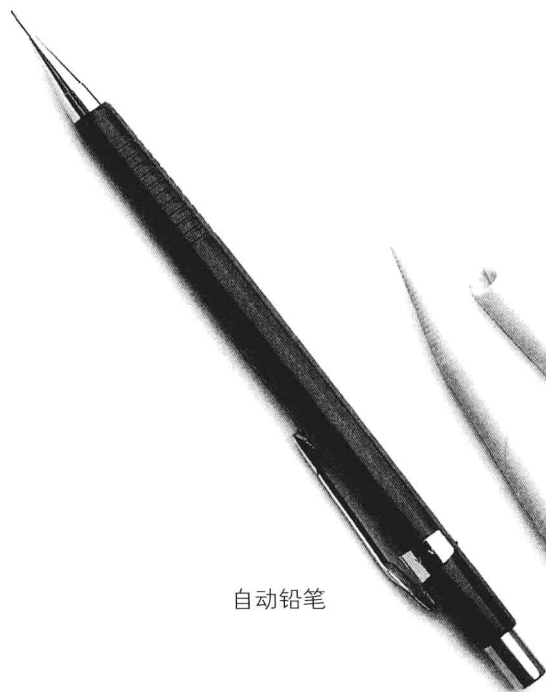
使用这些方便的叠加物可以通过将绘画题材划分为类似拼图游戏的格子，从而帮助绘制形状。可以在计算机上创建这些网格，然后打印到乙酸片上，也可以手工制作它们。使用一张清洁的报告夹（就像我们在上学时都使用过的那种），然后使用永久性记号笔和尺子在这个封面上面绘制1英寸（25mm）的网格线条。

● 参考照片

优秀的参考照片是宝贵的实践资源。我收集了许多照片和杂志图片并将它们进行了分类。然而，应注意摄影师和杂志设计者拥有这些照片的版权，不要原样地复制它们。在没有摄影师或发行人书面许可的情况下，对这些照片进行整体的复制是法律所不允许的。在情况允许时，应使用自己的照片。

粉珍珠橡皮擦

自动铅笔

锥形擦笔

5种阴影元素

要创作现实风格的绘画，您必须能够绘制三维形态并了解光对这些形态的影响方式。每个三维形状（此处使用一个球体进行说明）都有5种阴影元素。应通过实践创建这些不同的色调。一旦掌握了这些元素的使用方法，您几乎可以绘制任何事物。

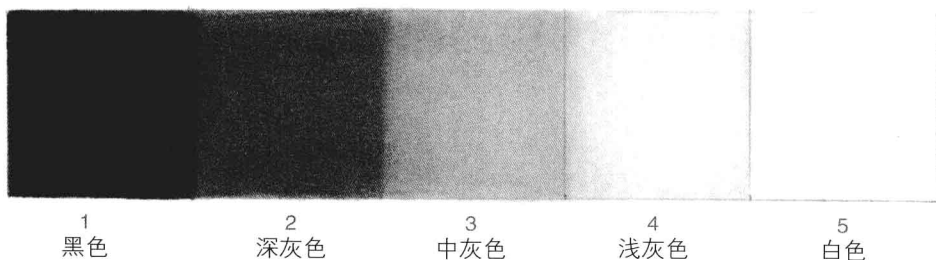
1. **投影**。这是绘画中最暗的部分，它位于球体的下方，没有任何光可以到达这个位置。

2. **阴影边缘**。这是球体弯曲的位置，而且圆形的曲面会避开光线。

3. **半色调**。这是球体真正的颜色，该颜色没有受到阴影或强光的影响。

4. **反射光**。这是球体轮廓的光边，它表现了曲面的圆度。

5. **完全光**。这是光在球体上照射亮度最高的点。

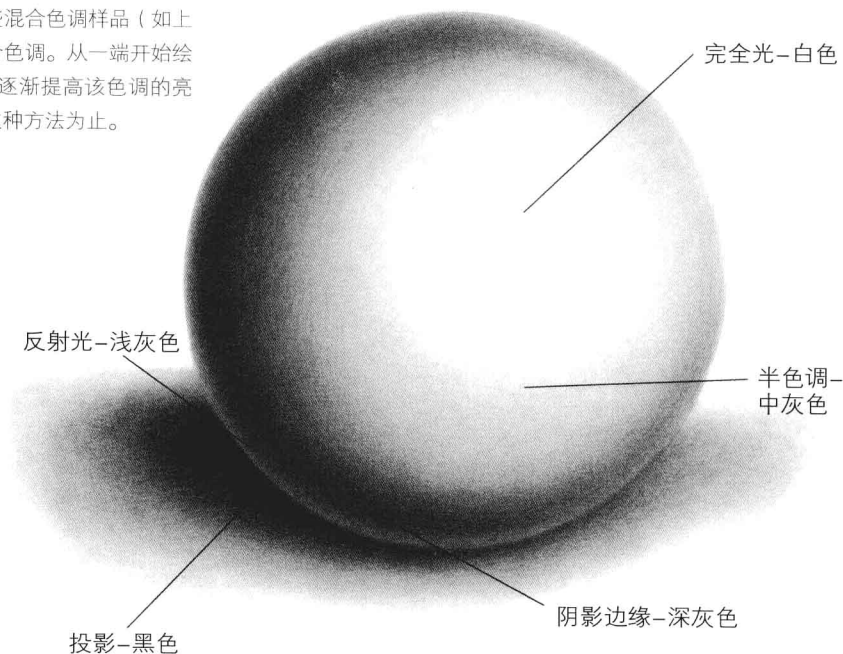

混合色调实践

在绘制真实的物体前，我建议你先绘制一些混合色调样品（如上面的标度值所示），以帮助您学习控制混合色调。从一端开始绘制最暗的色调，然后在向另一端绘制时，逐渐提高该色调的亮度。应进行许多实践，直到您认为精通了这种方法为止。

将标度值中的色调与球体中的色调进行比较

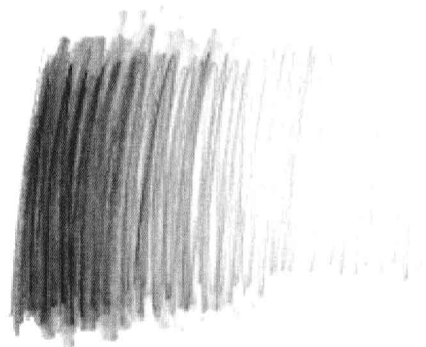
注意，球体上的这5种阴影元素对应于前面标度值中的5个色调值。光线来自前方稍微偏右的方向。

混合

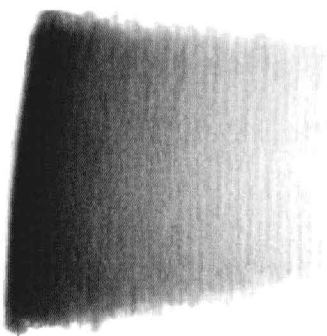
需要通过平滑的混合才能得到合适的阴影。要创建平滑的混合效果，您必须首先学会使用工具，并且能够以适当方式应用铅笔线条。如果铅笔线条粗糙且不均匀，进行再多的混合都无法使它们变得平滑。

应该以柔和的方式应用铅笔线条并一直沿着相同的方向绘画，然后缓慢且均匀地创建色调。当向较亮的区域过渡时，应逐渐增加亮度。使用纸卷擦笔，使所有事物变平滑，将它向绘制铅笔色调的方向移动。从较暗的区域开始处理，然后通过混合形成较亮的区域。

不恰当的混合效果

本例将展示糟糕的铅笔画法。在这种情况下，潦草的线条显得粗糙，而且没有使用纸卷擦笔进行混合。

恰当的混合效果

应该紧密地应用这些线条，然后用从上至下的方式填充它们。应不断添加色调，直到创建出一种深黑色为止，然后提高笔画的亮度并在向较亮的区域过渡时逐渐提高亮度。通过与使用铅笔相同的从上至下的用笔方式，使用纸卷擦笔混合颜色值。无需清晰地绘制出色调之间的界限。在向较亮的区域过渡时应提高笔画的亮度并逐渐将较亮的区域混合到最亮区域中，直到去除这两个区域之间的明显界限为止。

LEE的经验：

您应该在手边准备许多纸卷擦笔，而且在最亮的区域中应该一直使用鲜明的纸卷擦笔。不应为了节省擦笔而反复使用同一支擦笔，这些擦笔是非常便宜的。我会成箱地购买它们，这样在需要使用时从来不需要进行翻找。

但是，当纸卷擦笔变脏时，也不要总是扔掉它们！保留它们并根据它们带有的石墨量进行分组。一支非常黑的纸卷擦笔就是以后用于混合较暗的区域或者添加石墨的绝佳工具。

纸卷擦笔的握笔角度

为了进行均匀的混合并保持纸卷擦笔笔端的尖锐度，永远应该使用有角度的握笔方法。如果擦笔的一端变钝了，可使用一个直纸夹从其顶端捅出，使其变尖锐。