

Collins

欧美动漫技法经典教程

动物表现

[英] Peter Partington 著
杜玲 译

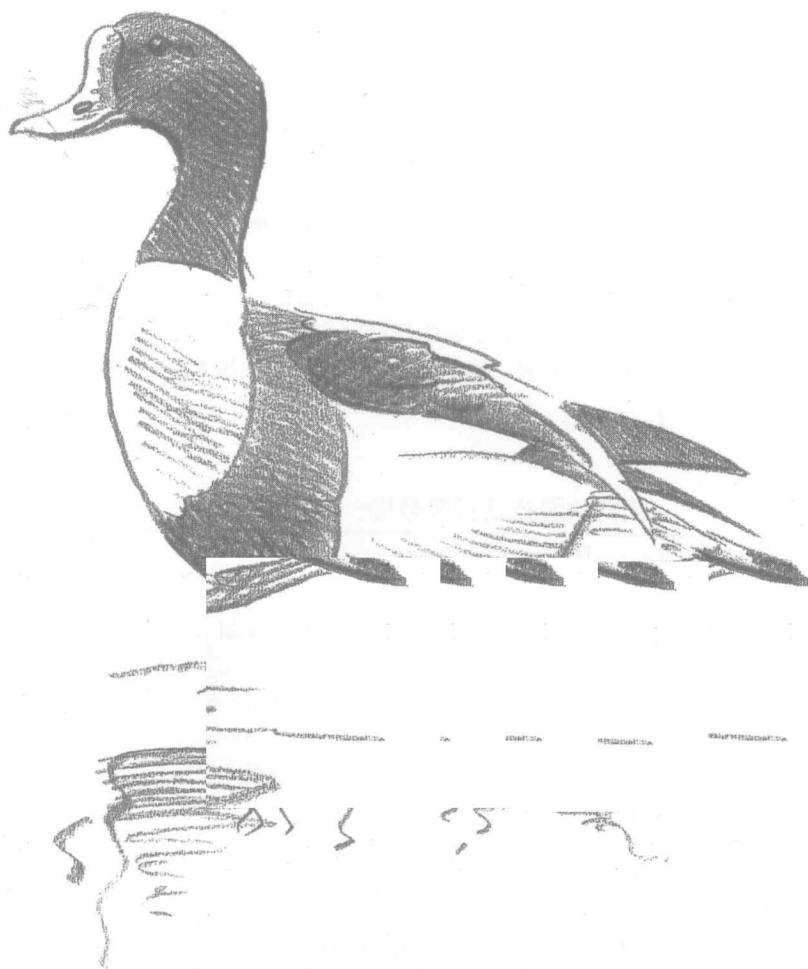
人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

欧美动漫技法经典教程

动物表现

[英] Peter Partington 著

杜 玲 译

人民邮电出版社
北 京

图书在版编目 (C I P) 数据

动物表现 / (英) 帕廷顿 (Partington, P.) 著; 杜玲
译. —北京: 人民邮电出版社, 2009. 2
欧美动漫技法经典教程
ISBN 978-7-115-19453-4

I. 动… II. ①帕…②杜… III. 动画: 动物画—技法
(美术)—教材 IV. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第204793号

版 权 声 明

Learn to Draw Animals by Peter Partington

Copyright © 1995 HarperCollins, Inc. All rights reserved.

Peter Partington asserts the moral right to be identified as the author of this work.

《欧美动漫技法经典教程——动物表现》[2009.01], 由 HarperCollins 出版公司授权人民邮电出版社翻译出版。未经出版者书面许可, 对本书的任何部分不得以任何方式复制和抄袭。

版权所有, 侵权必究。

内 容 提 要

本书是《欧美动漫技法经典教程》系列图书之一, 这套图书畅销欧美十余年, 每本书的作者都是动漫界的大师, 作品均提炼自生活。

本书是一本动物表现绘制技法的指导教程。书中内容浅显易懂, 将动物绘画中的结构和形态、比例、光线和阴影、纹理和图案、行为、运动、取景和构图、布景等技法贯穿于实例, 并且对绘制步骤进行了详细讲解。

本系列图书不仅适合作为动漫爱好者的自学教材, 也适合作为动漫、游戏等专业师生的学习教材。

欧美动漫技法经典教程——动物表现

- ◆ 著 [英] Peter Partington
- 译 杜 玲
- 责任编辑 郭发明
- ◆ 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 电子函件 315@ptpress.com.cn
- 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
- 北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 880×1230 1/16
- 印张: 4
- 字数: 96千字 2009年2月第1版
- 印数: 1—5000册 2009年2月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2008-6091

ISBN 978-7-115-19453-4/J

定价: 18.00元

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

反盗版热线: (010)67171154

动物和鸟类为我们的生活带来了无穷的乐趣——毕竟，我们自己也是动物，我们和它们共享同一个地球。动物的种类繁多，共同生活在一个充满生机和活力的世界中。我们欣赏它们的优雅和纯净，惊诧于它们的特性和复杂性，因此希望研究这些特性并记录下来。

永恒的魅力

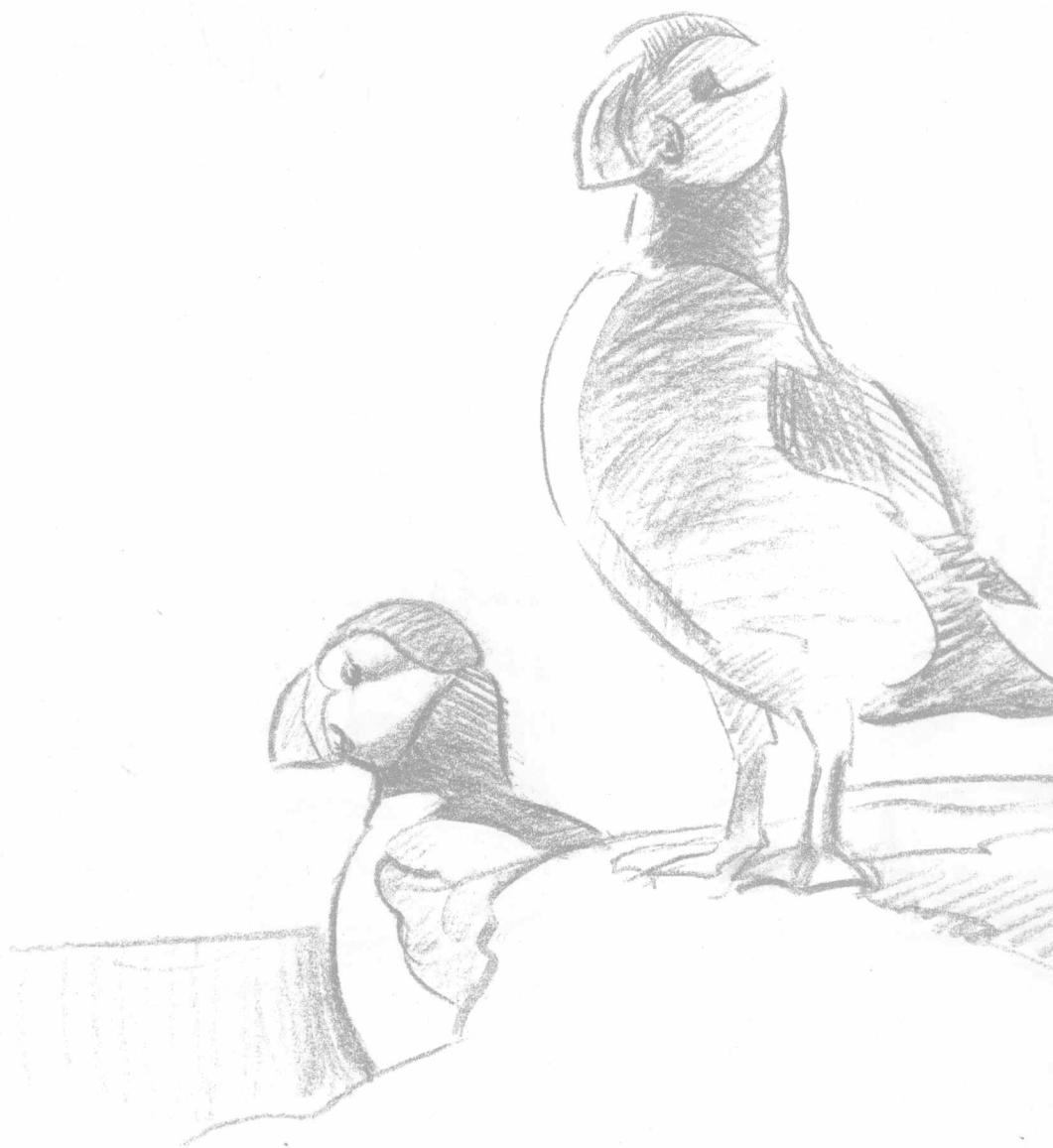
自从第一批史前艺术家在石头上或用手指在洞穴的墙壁上进行绘画，动物就一直是用于表现艺术的主题。

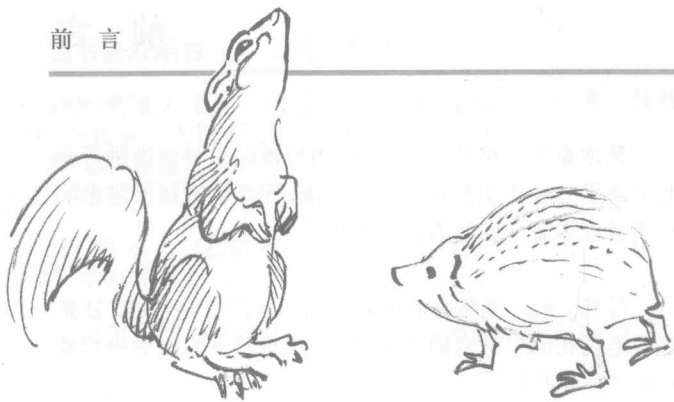
如今，人类已不再像过去那样猎杀（甚至是消灭）和驯养动物，而是让它们自由、悠闲地生活在自己的世界中。我们也更多地了解了动物和它们所生活的世界，它们彼此之间以及与交流方式。

艺术家们始终认为，对动物的习性和生存方面进行全面记述是一种更加友好的记述方法，而且也有越来越多的热情读者渴望看到此方面的书籍。

现在，无论是储备能量后躲藏起来的冬眠动物，还是悠闲地在花园中进食的鸟类，我们都有更多的机会去观察它们的生存状态。

双筒望远镜、普通望远镜和相机技术的飞速发展，使我们能够更加靠近动物和鸟类——几乎可以进入它们最私密的生活领地，同时又不会过度地打扰它们。

躲在汽车里进行观察是一个不错的方法——应想尽一切办法，尽可能不要让动物看到您。

要遵守相关的规范，在您离开自然保护区后要带走垃圾并关上大门。在自然保护区中，一般都有看守人员和护林人员，在入区之前要向他们征求意见。他们会为您提供帮助，并告诉您附近有可能出现哪些动物。

野外注意事项

如果您想观察动物最自然的状态，那么最好的方法是尽量不要打扰它们。尽量保持安静，在靠近时要非常小心。如果可能，应避免站在高处，否则会使您过于暴露。也不要靠近鸟巢里的鸟或处于哺乳期的动物。应尽量对自己所处的环境有一个清楚的了解。如果能保持静止不动，那么您将会看到非常有趣的情景。

Peter Farlington

工具和设备

在准备绘画之前，您会发现可选择的工具有很多。艺术家们开发出这些工具，以满足自己的绘画要求。使用不同工具绘制的图画，感觉和效果都是不同的。这些工具都可用于绘制野生生物，捕捉它们的运动瞬间及多种多样的生活状态。

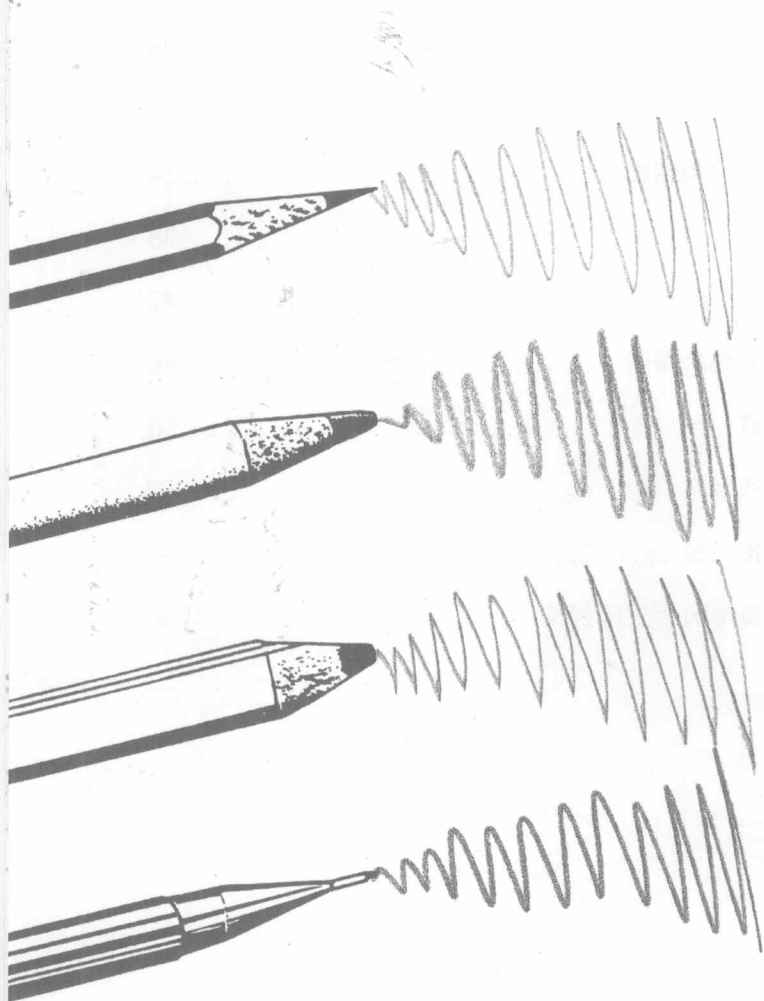
铅笔

铅笔极为常用，它是功能最全面的绘画工具之一，我们既可以用它快速绘制粗略的草图，也可以描画微小的细节。石墨芯或“铅芯”的铅笔有多种型号，从超硬的9H型到中等硬度的HB型，再到超软的9B型。H型铅笔画出的线条浅、硬、细密，适合精细地绘制眼睛、皮毛和羽毛。软芯的B型铅笔画出的线条更丰富、粗糙，更有质感，并能表现出色调的变化。通过涂抹所绘制的石墨痕迹，能够创建光亮和阴影的效果以及动作和运动的感觉。

有些人更愿意使用专用的铅笔，如自动铅笔。这类铅笔笔芯比较单一，软硬度范围较小，能够绘制出连续、一致的线条，而无需经常削尖笔尖。

彩色铅笔能够在绘制的同时加入颜色，而水彩铅笔绘制的线条用水浸润后能产生柔和的效果。

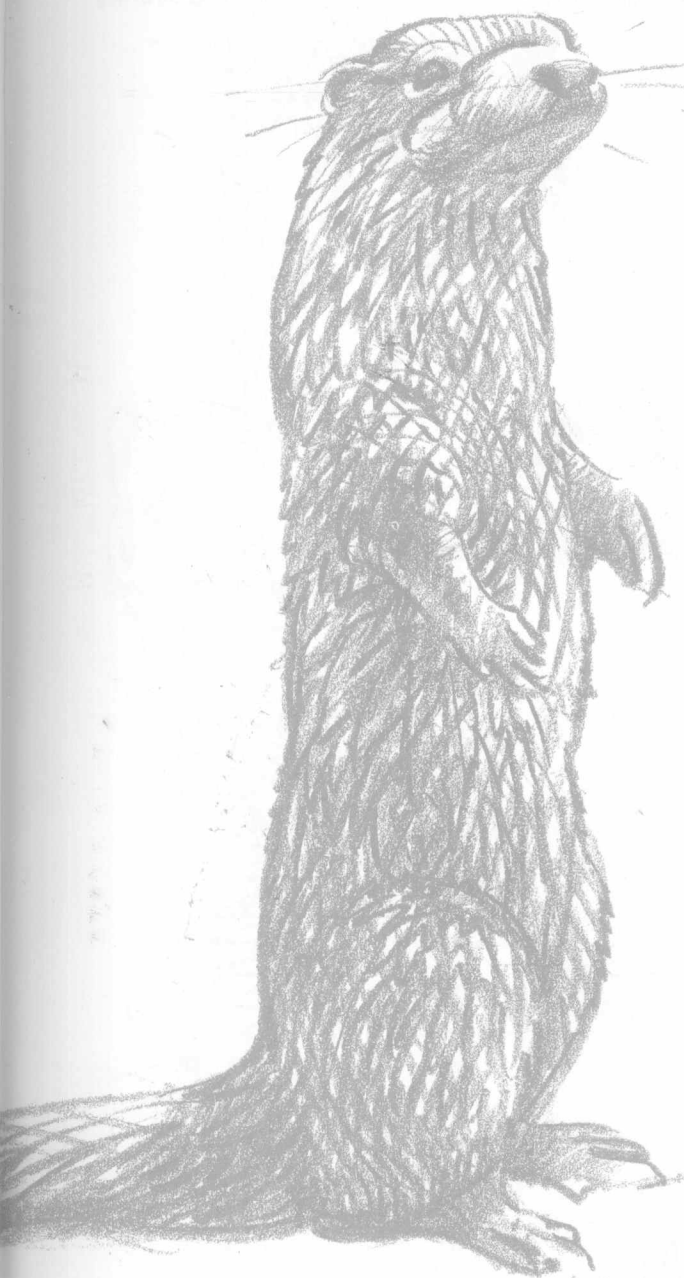
您应该尽可能地使用多种类型的铅笔进行绘画练习，看看都能产生什么效果，从而找到符合自己需要的铅笔。

这只草鸮 是使用 6B 铅笔在图画纸上绘制的。

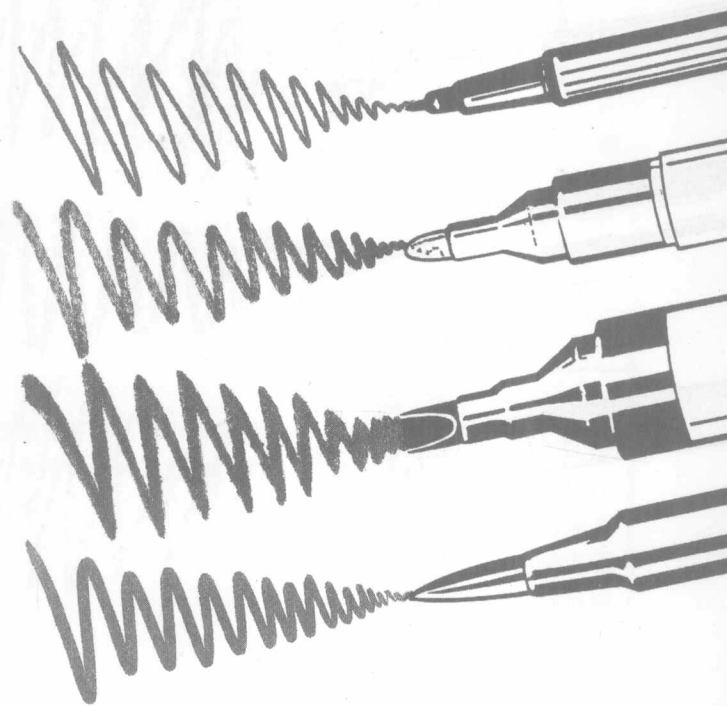
目 录

工具和设备	0
选择正确的介质	8
了解创作对象	10
绘制局部特征	20
结构和形态	24
比 例	28
光线和阴影	32
纹理和图案	34
行 为	38
运 动	42
完整的图画	46
草 图	50
取景和构图	52
布 景	54
参考照片进行创作	56

这只鹿是使用蘸水笔和墨水通过绘制十字交叉的线条完成的。

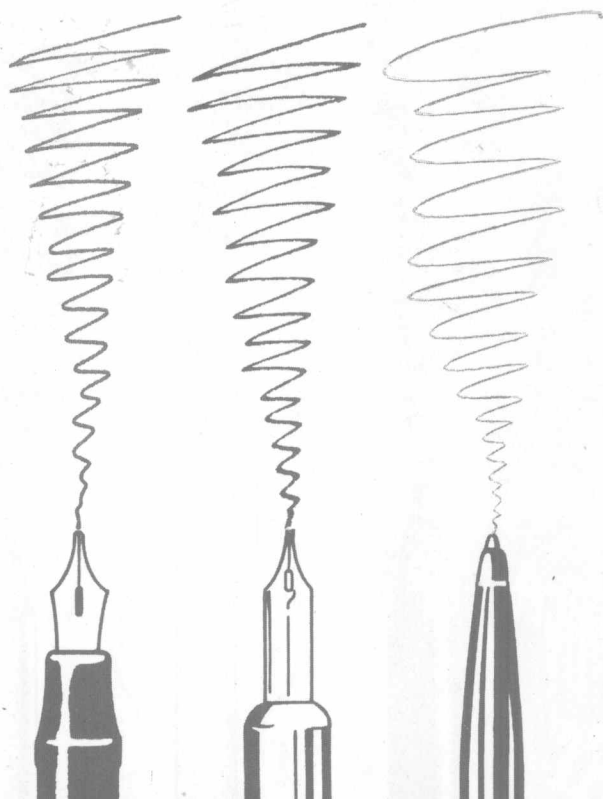
钢笔

使用钢笔能够绘制出流动的、坚硬的线条。不同类型的钢笔用于创建不同的效果。

在使用自来水笔和蘸水笔时,艺术家能够通过改变下笔力量绘制出自由流动的或者粗细不均、有尖角的线条。

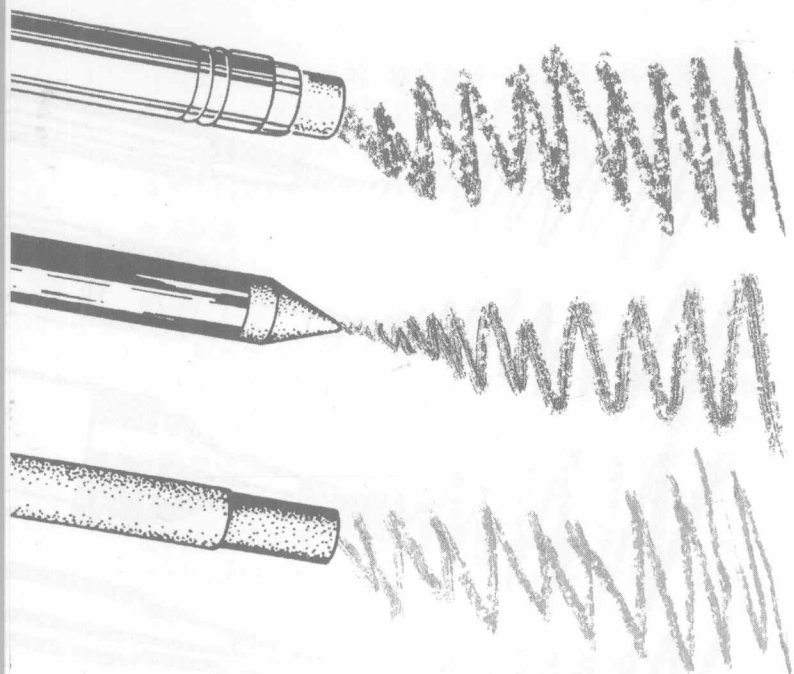
使用圆珠笔和针笔能够绘制出均匀、纤细的线条。圆珠笔使用起来很方便,适合草绘处于运动状态的动物。

毡尖笔的笔尖有多种可供选择的宽度,但使用不同宽度笔尖的毡尖笔绘制的效果类似。

艺术家提示

蘸水笔在使用完毕之后需要清洗,特别是在使用了防水油墨后,如果不及时清洗,那么当油墨干了之后,就会在笔尖表面形成一层硬壳,从而堵塞笔尖。

这幅鹰的草图是使用蜡笔快速绘制的。注意，翅膀和尾部下方的深色、阴暗区域是如何为这只鸟增加重量感的。

使用油粉笔和蜡笔能够绘制出令人眼花缭乱的色彩，既有明亮耀眼的，也有微弱暗淡的。使用这两种笔能够在绘制线条和轮廓的同时添加颜色。使用软质的油画棒能够创作出类似于油画的效果。使用蜡笔绘制重叠的、交叉阴影(十字交叉)线条时要适度，否则可能会破坏绘画效果。

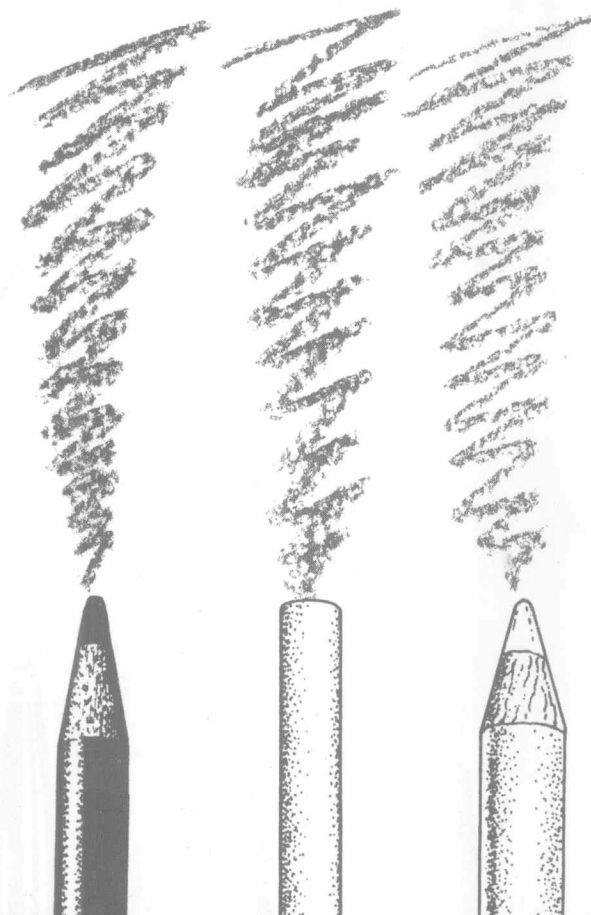
这些油性材料都难于擦除，所以在开始绘画之前，应仔细进行绘图设计。

彩色粉笔、彩色蜡笔和白色粉笔

与铅笔和钢笔用于绘制精确的线条不同，彩色粉笔和白色粉笔用于创作各种质感和色调，最适合在质地粗糙、带纹理的纸张上使用它们绘画。

使用这些材料绘制的丰富的、粉状的痕迹和线条还可以被涂抹和混合。它们能够用于在深色调上创建高光，而且彩色的底层纸张纹理能够穿透其笔画痕迹显示出来，所以这些材料是用于生成深色毛皮的深度感或质地光滑的外套的光泽感的理想材料。

使用彩色粉笔和白色粉笔的笔尖和侧面可以快速地涂抹大片区域。使用它们能够绘制出粗糙的、未聚焦的线条，用以强化高光、运动感和情绪——艺术家建议您一般不要在眼部添加过多的细节。这几种笔对于创建生动、自然的图画特别有用。

为了便于使用,压缩的炭芯和孔特蜡笔也做成铅笔的形状。它们的效果与非压缩的形式类似,可以绘制画幅较小的作品,更易于处理。

压缩石墨棒类似于大型铅笔的各种软度的“铅芯”,使用它能够绘制出丰富的铅笔线条,还能够在纸张上快速地涂抹大量石墨。

艺术家提示

当使用脆性材料时,应使用一张纸垫在手下,将已完成的图画遮盖起来,以免玷污画作。而且,当您在绘制过程中稍适休息时,也应使用一张纸遮盖在已完成的图画上。

石墨棒所绘制出的鲜明度和速度感,使其特别适合捕捉疾驰如飞的绘画主题,如下图中的这些獾。

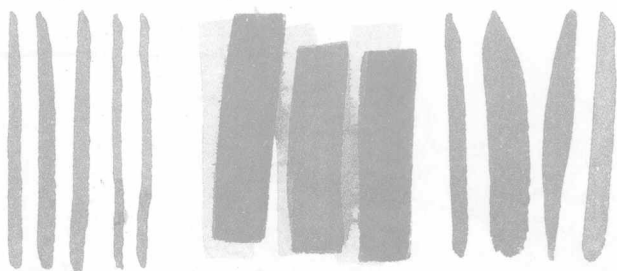

画笔和湿介质

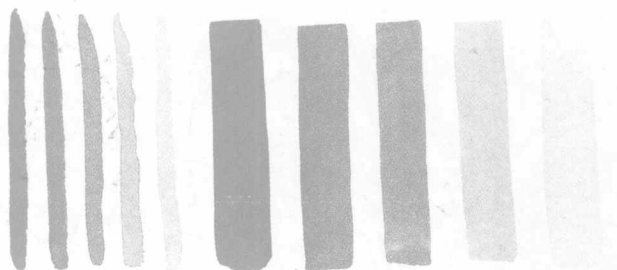
毛笔可用于为图画添加颜色或色调,也可以作为独立的绘画工具。使用毛笔能够绘制出精致的、流畅的、或粗或细的、富于韵律感的线条。

毛笔的笔尖有多种形状。最常用的是笔尖长而尖的毛笔,其中“装配”类型毛笔的笔尖最长,能够绘制出又细又长的线条。短笔尖的毛笔更易于控制,可用于绘制微小的细节。

扁形毛笔,无论长短都特别适合涂画大片区域,而且也能绘制出极端富于变化的线条,使用起来就像书法笔。

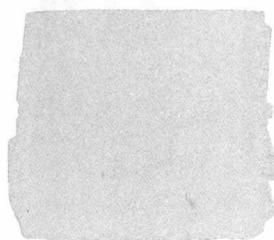
1

2

1. 这些毛笔痕迹(从左到右)是用短尖的毛笔、扁形毛笔和长尖的毛笔绘制的。

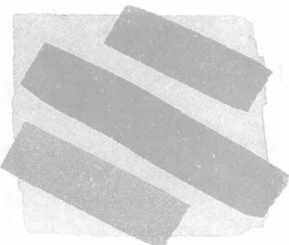
2. 通过增加水的含量,可使水彩色调逐渐变浅,图中展示了使用不同稀释程度的水彩颜料绘制的线条。

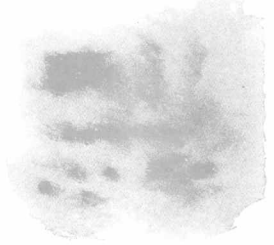
3

5

4

6

3. 要生成均匀的、较深颜色的水彩图画层,可首先画出较浅的图画层,然后在该层仍保持湿润时添加另一层,以使颜色加深。

5. 要生成柔和的、模糊的效果,可在绘制水彩画之前先略微浸湿画纸。

4. 为防止褪色,可在第一层变干之后再添加下一层。

6. 墨水或高浓度的水彩颜料会在潮湿的画纸上扩散成旋涡状并形成斑块。

紫貂毛的水彩毛笔质地最好,能够绘制出非常引人注目的效果。松鼠毛和合成纤维的水彩毛笔也很好用,使用它们绘制出的效果也很好。合成纤维的水彩毛笔富于弹性,能够绘制出纤细的、动态的线条,非常适合描绘充满活力的动物。

另外,也可以使用毛笔和各种颜色的墨水,它们能够绘制出一致的、富于流动感的颜色。

可用于绘制图画的材料有很多种（包括油墨），但要恰当地运用这些材料，则需要进行大量练习。水基颜料或墨水使用起来更方便，也更易于处理，绘制的图画干得也很快。

水彩颜料可以用水稀释以获得透明的色调和柔和的褪色效果。减少水的用量，能够绘制出非常鲜艳的颜色——这是用于加强铅笔轮廓或墨水图画效果的极为有效的方式。

水粉画颜料是水彩颜料中的一种，能够绘制出醒目的、不透明的颜色，能将铅笔线条完全遮盖。

丙烯颜料也可以稀释，用于创作水彩画效果，如果不稀释，则可创作出类似油画的效果。

对于这些湿材料，您需要准备一个用于混合这些材料的调色板，还需要两个果酱罐，其中一个用于盛放用于调和颜色的水，另一个用于清洗画笔。

防水墨水可用于绘制底层的结构，您可以在上面进一步用墨水加厚涂层以充实整体效果（下图）

这只猫头鹰是使用毡尖笔草绘的。当墨水干了之后，对画作的某些区域进行褪色处理，以表现高光和阴影色调（右图）

艺术家提示

您可以使用水基颜料在蜡基或油基的蜡笔画上创作出非常美妙的效果。

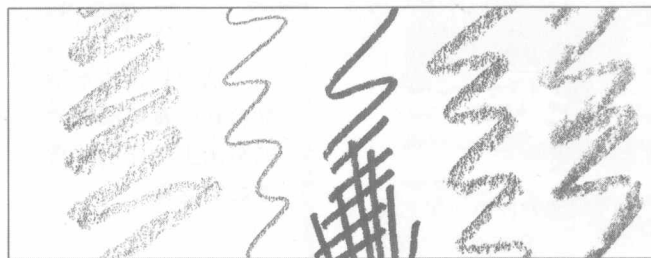
新闻纸 (Newsprint) 非常便宜, 适合进行绘画练习和绘制草图。

描图纸 (Tracing paper) 是半透明的, 可将其铺在其他图像上面进行描摹。

文具纸 (Stationery paper) 通常只有一种尺寸, 其表面坚实、平滑, 适合用钢笔进行绘画。

图画纸 (Cartridge paper) 通常会有细微的纹理, 是用途最广的纸张类型之一。

图画纸特别适合使用钢笔和墨水进行绘画 (上图和右图), 其表面的吸水性相对较低, 上面没有尖利的突出物阻塞笔尖, 所以不会造成大滴墨水玷污图画的情况。

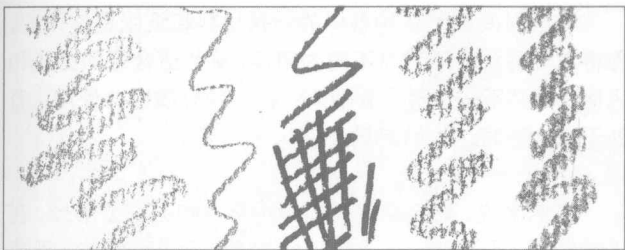
绘画用纸

经过大量练习之后, 您会发现适合您绘画风格的纸张和材料。要大胆组合各种材料和纸张类型进行练习, 这是一个令人振奋的探索过程, 您将发现各种材料在不同的纸张上表现的效果是不同的。

水彩纸是最昂贵的纸张。它是手工或模具制造的, 具有不同的厚度级别, 其厚度是用每平方米的纸张重量来衡量的。例如, 最薄纸张每平方米的重量是 638 克。水彩纸坚韧, 吸水性好, 它是部分或全部用棉花和亚麻纤维制成的。在其上面绘制时, 要求笔画强劲, 水彩颜料用量大。因为这种纸张是无酸的, 所以即使在阳光下曝晒, 它也不会变成褐色。

图画纸有纯白色和乳白色两种类型, 是日常绘画中用途最广的纸张。可以成卷购买这种纸张, 也可以只买几张。

还可以使用更为廉价的纸张。例如, 褐色的包装纸具有非常坚韧、结实的表面, 也可用于作画。复印纸和普通的新闻用纸也是如此。

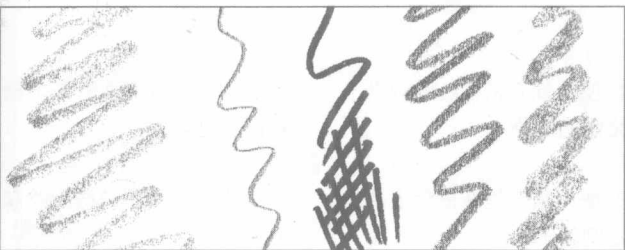
安格尔纸(Ingres paper)有多种颜色, 表面有略微突起的脊线, 适合使用彩色蜡笔和炭笔进行绘画。

水彩纸(Watercolour paper)较厚, 吸水性好, 表面粗糙, 适合使用湿材料绘画。

光泽纸板(Bristol board)坚硬而光滑, 适合使用钢笔进行绘画。

坐标纸(Layout paper)是半透明、轻薄型的纸张, 非常适合使用钢笔或铅笔进行绘画。

木块、画册和便笺簿是户外素描的必备品。将木块预先切削好形状, 用于撑开卡片式的水彩纸。画册是一块用于固定水彩纸或图画纸的坚硬底板。便笺簿通常是用螺旋形金属丝或塑料丝装订起来的或用胶水粘合起来的画图用纸簿。它有纵幅(垂直)和横幅(水平)两种样式。

纸张表面分 3 个等级: 热压的(光滑)、普通的(非热压的, 即略微粗糙)和粗糙的(有趣的、有纹理的表面)。

光滑的表面最适合使用钢笔绘制、进行褪色处理以及绘制细致的铅笔图画。较粗糙的表面适合使用绘制的线条粗且颜色深的铅笔、炭笔和蜡笔作画。彩色粉笔和白色粉笔不适合在光滑的表面上使用, 因为它们的微粒不能附着于纸张表面; 这两种粉笔最适合在彩色的粉彩纸上作画。

水彩纸上通常有漂亮的纹理——“压印的”或“编织的”, 这是由所使用的模具决定的。这些纹理能够极大地增强作品的趣味性, 也有助于增强作品的观赏性。

在潮湿的水彩纸上绘画时, 水彩颜料能够迅速扩散开, 创作出美妙的效果(下图)

选择正确的介质

花些时间熟悉各种各样的绘画材料和纸张是值得的，您将发现各种介质都有不同的用途。有些适合您的方法和风格，却并不一定适合其他人；将各种介质结合使用，有助于恰当地表达您的感觉。

举例来说，如果您想要描绘一个动物的细节部分，在这种情况下，只要有一支细尖的笔（如硬芯的铅笔）即可达到目的。另外，您可能还想表达一种流动的和运动的感觉，或者想使该动物的整体感更强一些，此时，使用湿画笔绘制的动感线条更易于表现这种感觉。如果想烘托出某种情绪和氛围，则柔软的炭笔是最合适的。

看了这两页的图画您会发现，画的都是保持同一姿势的白鼬，然而由于使用的介质不同，这两只白鼬看起来却截然不同。例如，用圆珠笔在白色卡片上绘制时，能够绘制出细密、清晰的线条，这种图画适用于详细地分析动物的皮毛、眼睛或足。与用画笔在潮湿水彩纸上或用炭笔在带纹理的纸上绘制的图画进行对比之后，您将发现，这两种材料和纸张的组合表现出来的效果更加柔和，更适合表现光感和运动感并且更能烘托氛围。

从这两页上的图画可以看出，通过研究各种材料和纸张表面的不同组合效果，您将会找到最符合自己需要的组合，从而有助于更快地获得所需的效果。

1. 使用软芯铅笔在图画纸上绘制的图画。

4. 使用毛笔在湿水彩纸上绘制的图画。

2. 使用圆珠笔在白色卡片上绘制的图画。

5. 使用炭笔在织纹纸上绘制的图画。

3. 使用蘸水笔在厚图画纸上绘制的图画。

6. 使用水彩颜料在水彩纸上绘制的图画。

3

5

4

6

了解创作对象

为适应所处的自然环境，动物和鸟类不断进化，直至形成各自的种群特征。各种活动——游泳、飞行、奔跑、食草或捕猎，决定了它们的体形和身体结构，从而形成了自己独特的“特征”。本部分旨在帮助您界定这些特征，并向您展示如何在纸张上将这些特征描绘出来。

海鸥和猫头鹰

这两页上展示了两种对比鲜明的鸟，一种是黑背海鸥，另一种是谷仓猫头鹰。猫头鹰的头很大，它还长着两只大大的、朝前的眼睛，这种眼睛构造使它能够在黄昏时轻松地猎食。它的身体呈垂直站立姿势，圆形的翅膀垂在身后。

海鸥的头部相对较小、嘴较长，其狭长的翅膀适合在微风轻拂的海岸边滑翔飞行。它的身体呈水平站立姿势。

绘制海鸥

当海鸥的翅膀折叠起来时，身体轮廓呈现出长三角形的形状。当提高警觉时，长长的脖子和楔形的头部也分别构成了一个三角形的形状。这只是一个简单的海鸥外形轮廓，稍后可以进一步精细地处理羽毛部分。可以按照写生簿上绘制的图画或照片来添加细节，如小小的眼睛、有节的“膝”关节和斧头般的鸟嘴。

1. 这幅草图展示如何开始绘制海鸥。以3个三角形开始，并确定腿的位置。

2. 在大三角形内部开始添加翅膀上的羽毛，并使翅膀的末端远远伸出尾部之外。注意，嘴的底部向下弯曲，一直延伸到眼睛下方后面的部位。

3. 下笔要自如，使用流畅的线条以添加像“膝”关节和蹼足这类细节。这幅图画是用蘸水笔和墨水绘制的。通过使用中性色并进行褪色处理，绘制出背部的阴影和“颜色”，同时保留了羽毛的白色边缘。

