

THE ART OF ANIMAL DRAWING

动物画技法

结构，动态分析，漫画

[美国] 庚·赫尔脱格伦 著

王颖 刘坤译



豆瓣超高分
经典畅销60年

759幅图例

山东美术出版社

Construction, Action Analysis, Caricature

THE ART OF ANIMAL DRAWING

动物画技法

结构，动态分析，漫画

[美] 庚·赫尔脱格伦 著

王颖 刘坤译



图书在版编目 (CIP) 数据

动物画技法 / [美] 庚·赫尔脱格伦著; 王颖, 刘坤译. --
济南: 山东美术出版社, 2018.3
ISBN 978-7-5330-6253-8

I. ①动… II. ①庚…②王…③刘… III. 动物画—绘画
技法 IV. ①J211.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 323371 号

责任编辑: 陈 蔚
特约编辑: 孔凡红 詹宝红

主管单位: 山东出版传媒股份有限公司
出版发行: 山东美术出版社
济南市历下区舜耕路20号佛山静院C座 (邮编: 250014)
<http://www.sdmspub.com>
E-mail: sdmscbs@163.com
电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185
山东美术出版社发行部
济南市历下区舜耕路20号佛山静院C座 (邮编: 250014)
电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 济南红河印业有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 16开 9印张
字 数: 15千字
印 数: 1-6000
版 次: 2018年3月第1版 2018年3月第1次印刷
定 价: 29.00元

序

自从第一个穴居人在洞壁上涂画出动物以来，人类就对动物画饶有兴趣。时至今日，人们依旧不断在自然中寻找灵感。不可思议的是，虽然经过多年积累，人们已经获得很多关于动物解剖的知识，但对于动物动态的认识却仍旧是迟滞的。追溯到约一个世纪前，美国石版公司大量印制的石版画——那是由可里亚和爱夫斯开创的——就可以印证这个事实。那时候的画家以一种惯用的姿态来描绘马的奔跑——前腿高抬，向前弯曲，后腿好像刚刚离开地面。事实上，这种姿势，无论是在马的疾驰、慢跑和快步中，都是不可能出现的。

想要清楚地了解动物，研究其**结构**、**动态分析**和**漫画手法**都很重要。本书将就这三个方面提供一些常识和技法。当然，要在有限的篇幅中分析所有的动物是不可能的。而且，与其包罗无遗，还不如掌握一个能用以描绘各种动物的技法更重要。

结构是一切绘画的基础。详细的医学解剖知识——如关于鹿的脊椎骨的确切数量，并非那么重要，但动物在运动中的骨骼结构，或者脊柱的柔软弯曲度，则必须要了解。同样的方法也可以用来观察动物的肌肉组织。一旦了解了任何一种动物肌肉所形成的一般形状，掌握其伸缩规律，你就会比较有把握地精确描绘其他动物，因为在解剖上，各种动物有诸多相似之处。

结构之外，是对于**动态的分析**。这两方面是相互联系着的，要明白任何动物在运动中的机能，必须了解其基本的解剖学知识。对动物的动态详加了解后，才能画出令人信服的姿态。

在电影出现以前，埃德沃德·迈布里奇（Eadweard Muybridge）创造了一个方法，让一组动物照片运动起来。从这些照片中，人们可以看到一些此前肉眼无法观察到的动物姿态。现在，依靠高速摄影“慢镜头”的技巧，人们终于了解了动物的动态。这些影像演示出一些非常出乎意料的姿势，告诉我们在画动物时，画家是在描绘怎样高度柔韧的动作。

当你熟悉了骨骼的运动结构和节点，就像这本书里介绍的那样，你将会通过描绘动物的姿态表达更多的东西。画家并非只是人肉照相机，精准地再现他们眼之所见——不然这本书放满照片就好了。

自然是灵感的来源，画家也需要扎实的解剖学基础知识，但画家的创造性体现在他对自我感知的表达和阐述。本书中大部分素描未使用模特或照片，即便是使用了，也仅仅是将其作为借鉴，而不是我最终的表达。

现在，我们探讨本书第三个重要的画法部分——**漫画手法**。这比前两部分更需要想象力，

因为你需要通过对动物特征的夸张而创造出形象。这又使你更多地认识动物的显著特征，从而更精确地去进行艺术再现。许多优秀的插画家都是通过夸张的手法来表达某种情绪。同理，我们也可以通过夸张的手法，抓住动物身上那些独特的性质。

动物也特别适合以漫画手法来表达，因为它们身上似乎有无数的形象对比。大概最常用的漫画手法就是把人的特点赋予动物。人和动物的脸部表情以及身体姿态都有接近之处。装饰性漫画手法则制造出另外一种效果，这种效果着重于和谐的线条和设计感。但是不管通过哪种途径，画家的创造才能都会得到锻炼——这是漫画在实践中具有价值的另一理由。

假如你是初学者，并且计划到动物园或马展，或其他能观察动物运动的场所去写生，我会建议你带一些软铅笔或炭精笔。比较软的铅笔会使你下笔大胆，而用炭精笔则利于快速涂出大的调子。动物总是在不断变换姿态，所以我们画的时候速度必须要快，下笔要大胆。我们必须在几个瞬间中准确抓住动作的精髓。在你绘画的过程中，要不断地认识形体——追求动态——要获得动物的感觉！

本书图例给出了许多基本的速写步骤，这会有助于我们抓住动物的基本动态和特征，从而避免僵硬和呆板的姿态——这是动物写生中常会遇到的糟糕结果。

再来谈一下本书中有关结构的图例。我把书的重心放在图解中，而不是侧重于文字说明。这样的安排是为了让读者可以通过实际例子来直观地学习，而不是通过理论或者是文本叙述得到模糊的印象。

本书中的大部分范画，都是采用画笔和墨水完成的。无论临摹或者写生，这都是一种很好的工具。假如你之前没有试过，现在想要尝试一下的话，一定买支二号或三号的优质貂毫笔。要选用真正好的黑墨水，一些常见的廉价墨水擦了之后容易掉色。

希望这本书对于任何一个喜欢画动物的画家——无论是初学者、业余爱好者还是专业画家——都有启发和价值。我也期盼，读者在学习这本书的过程中能体会到挑战和乐趣，正如我在写这本书的时候体会到的一样。

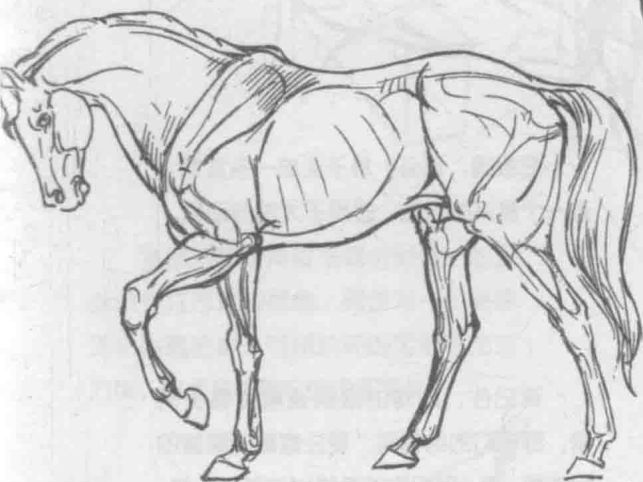
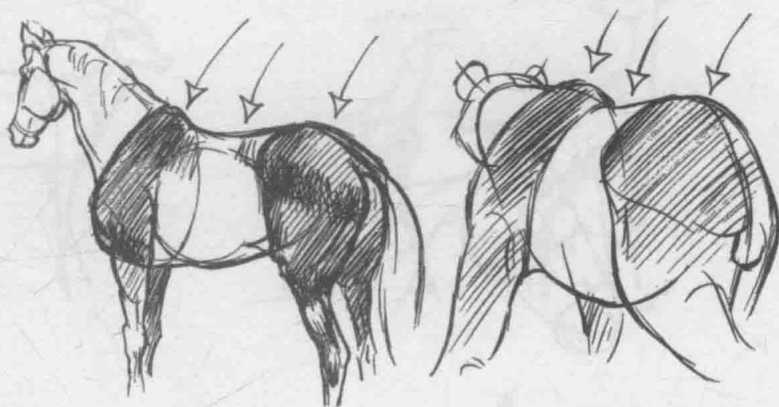
庚·赫尔脱格伦

目 录 / contents

动物画的要诀	1
情境和感觉	8
线的运用	11
动作分析	15
笔墨技巧	17
马 科	19
鹿 科	48
猫 科	57
牛	77
长颈鹿	82
骆 驼	84
大猩猩	86
猪	89
狗	92
狐 狸	101
袋 鼠	104
兔 子	108
松 鼠	111
象	112
熊 科	119
动物分组构图	128

动物画的要诀

首先，可将动物躯干分为三个部分——前部、腹部、后部。这是一个自然的划分方式，可使我们掌握正确的比例。其次，勾出背部的脊柱线，有助于确定动物的中线。



熊掌微微内八字，猫科动物的爪子则稍向外分开。

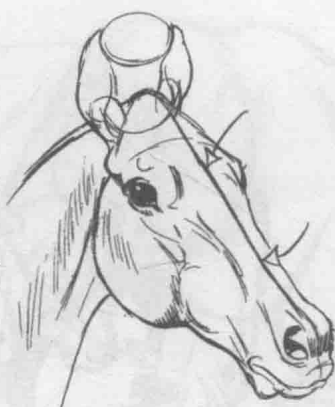
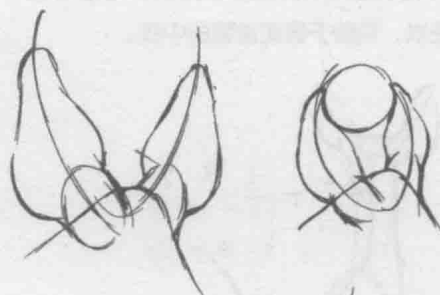
大部分有蹄动物的膝关节都有些向内倾——幼小时更明显些。

标示出动物内部的骨骼，可以使素描更加整体。一旦你熟悉了各种骨骼的比例，画起来就会更加容易。



头部也可分为三个部分：口鼻部，较长的鼻梁，头盖的底部。

将耳朵固定在脑后，为方便起见，可以画一个椭圆来确定基线。

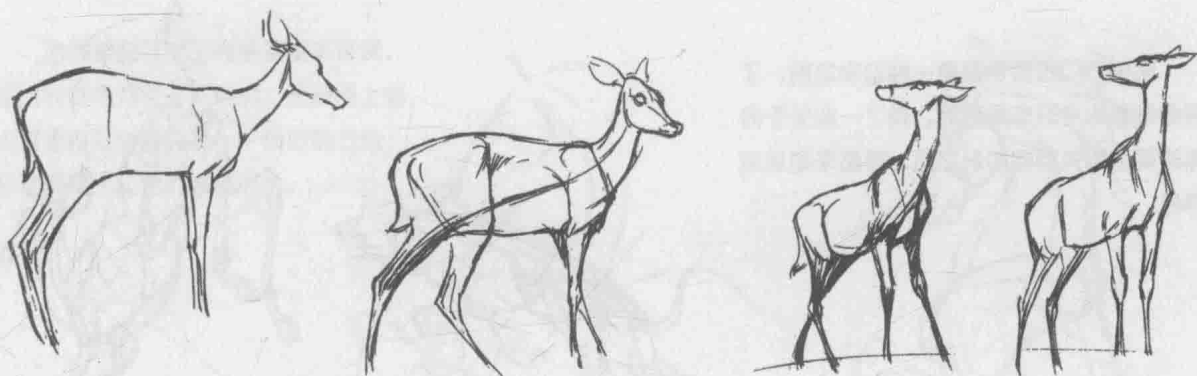


头部由中央分为左右两部分，这是结构上的自然分割法。

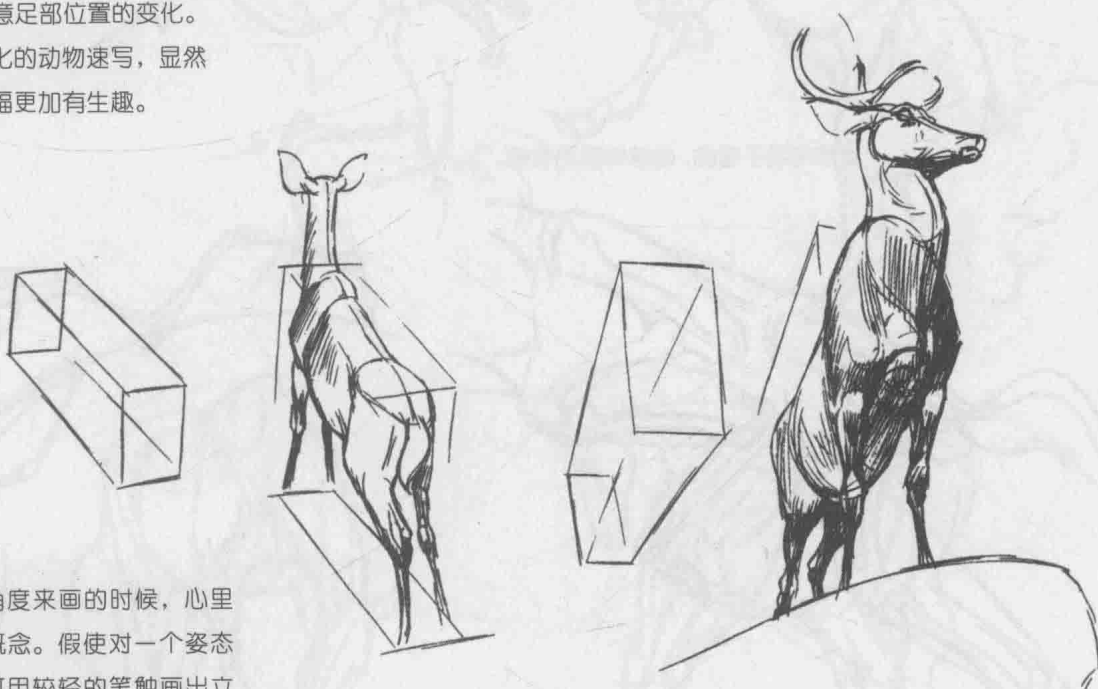
把眼睛、耳朵、鼻子连成一条直线，是一个很好的方法，适用于大部分动物。

请记住，动物的眼睛通常紧靠头两侧，画它们的结构时，要注意画出眼睛的标志线。熊、猫和狗的眼睛比较靠前一些。

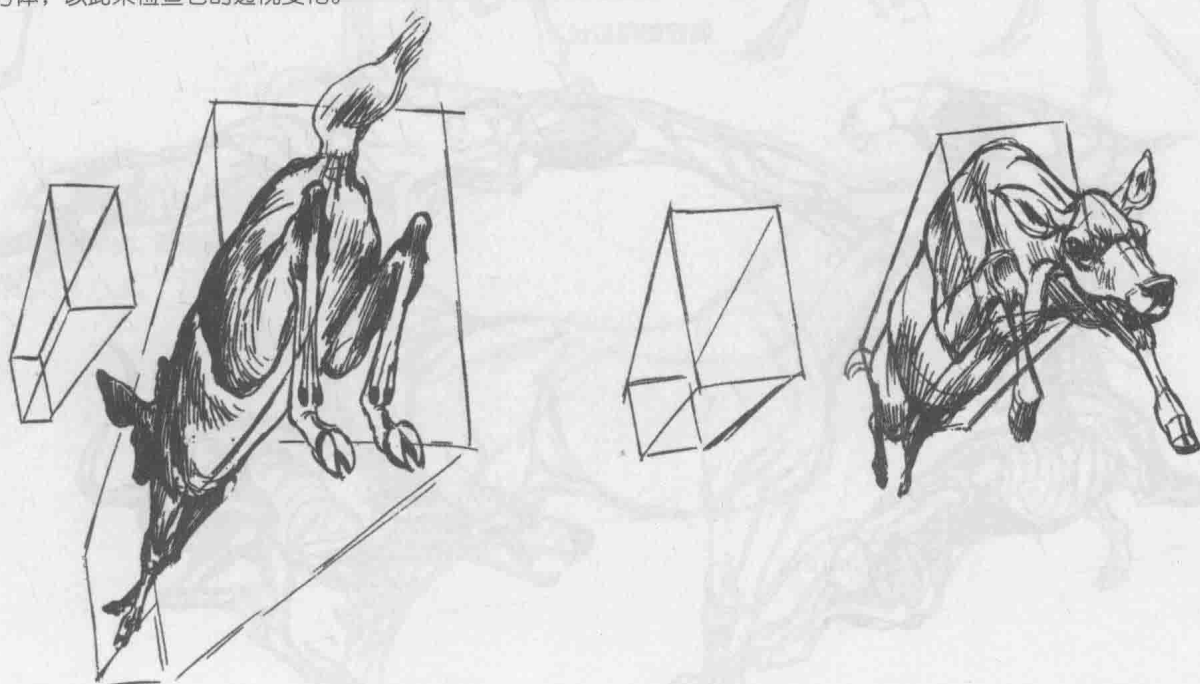




画动物，要注意足部位置的变化。
一幅足部画得有变化的动物速写，显然
比平行僵直的另一幅更加有趣。

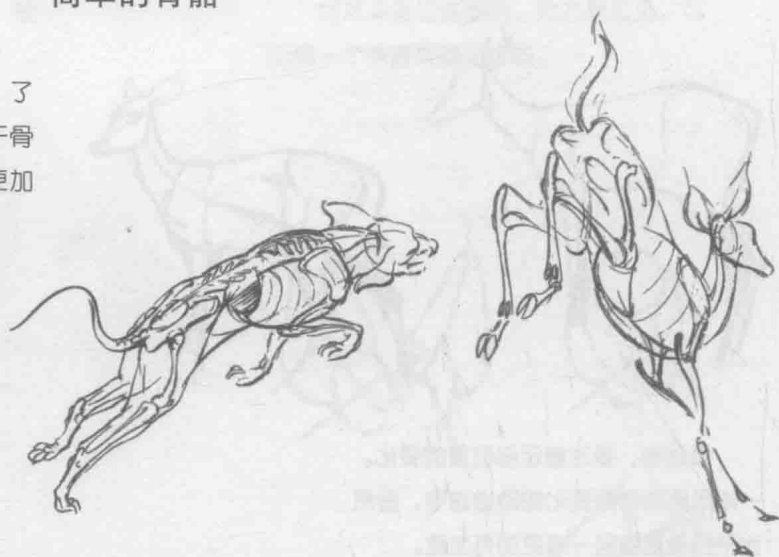


当你从不同角度来画的时候，心里
必须有立方体的概念。假使对一个姿态
无法准确把握，可用较轻的笔触画出立
方体，以此来检查它的透视变化。

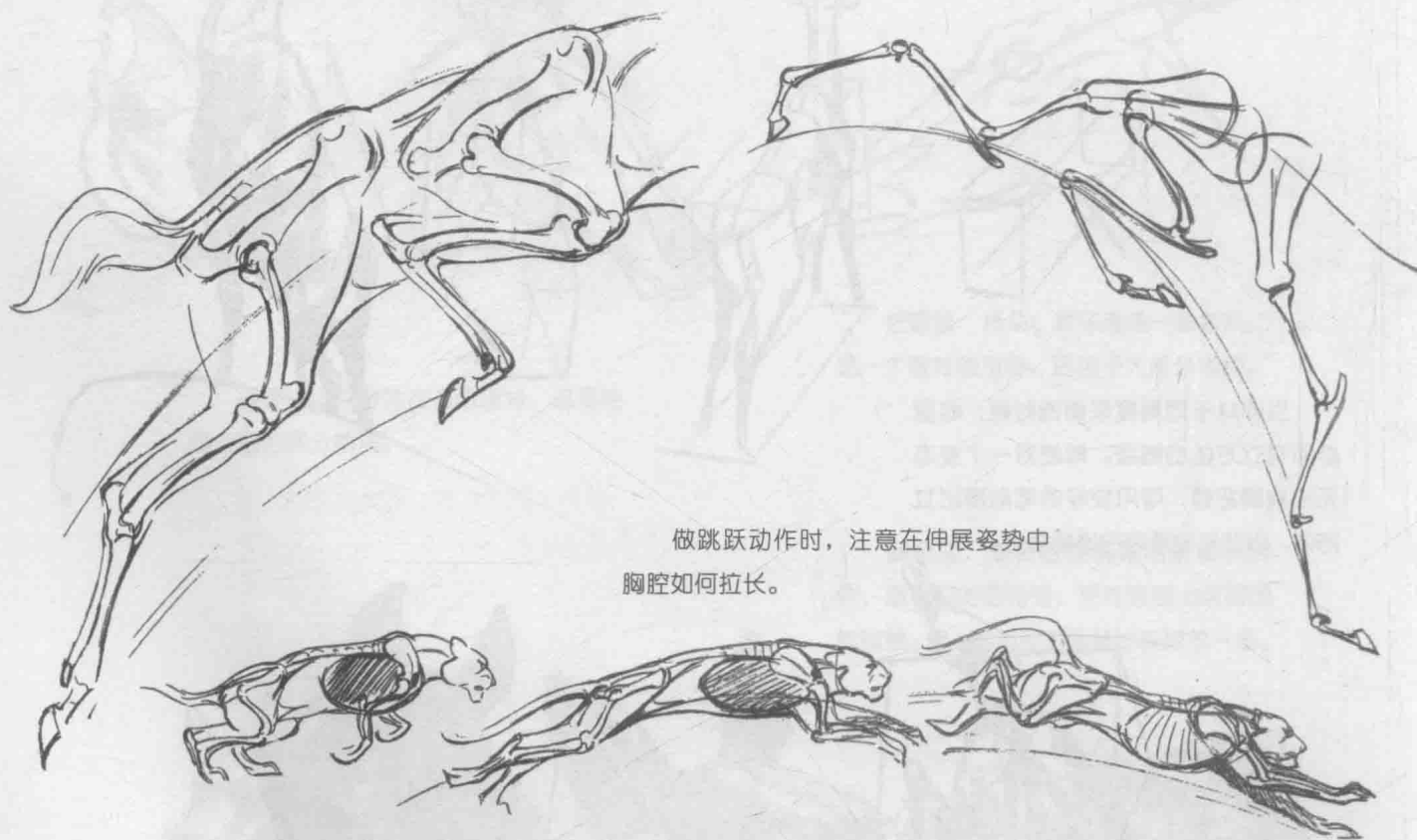


简单的骨骼

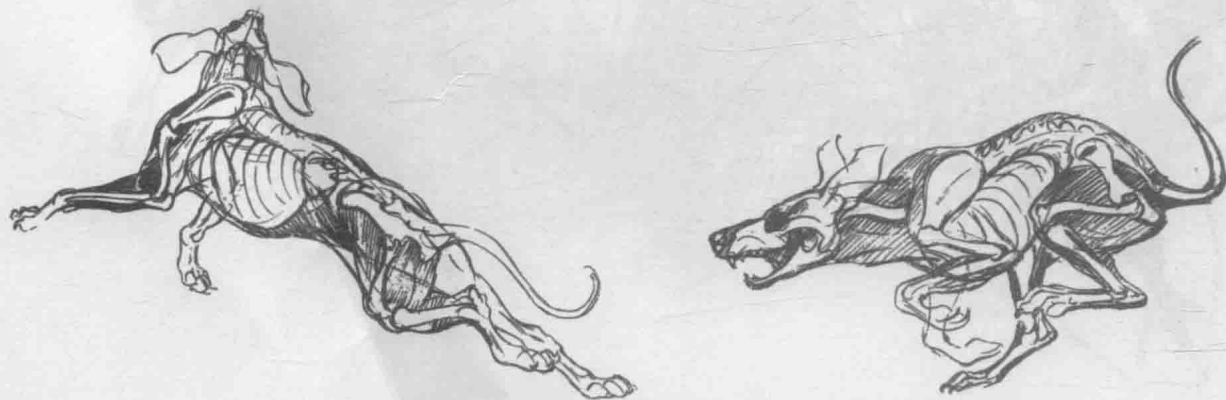
未曾分门别类学习每一种动物之前，了解些骨骼的常识非常有用。有了一些关于骨骼的要点和关节的知识之后，画起来则更加容易。



腿非常易于弯曲，能够伸展和收缩。

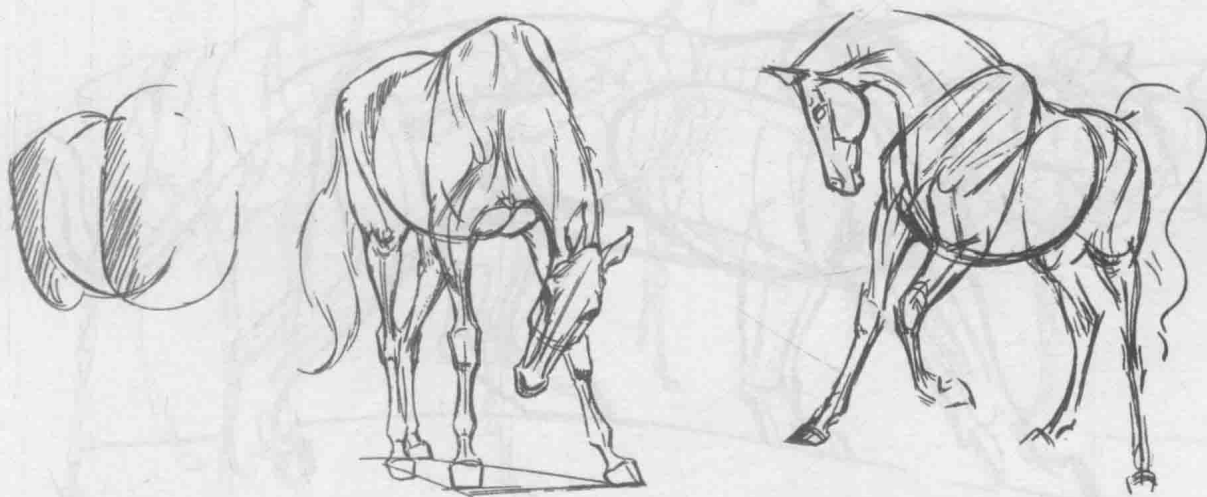
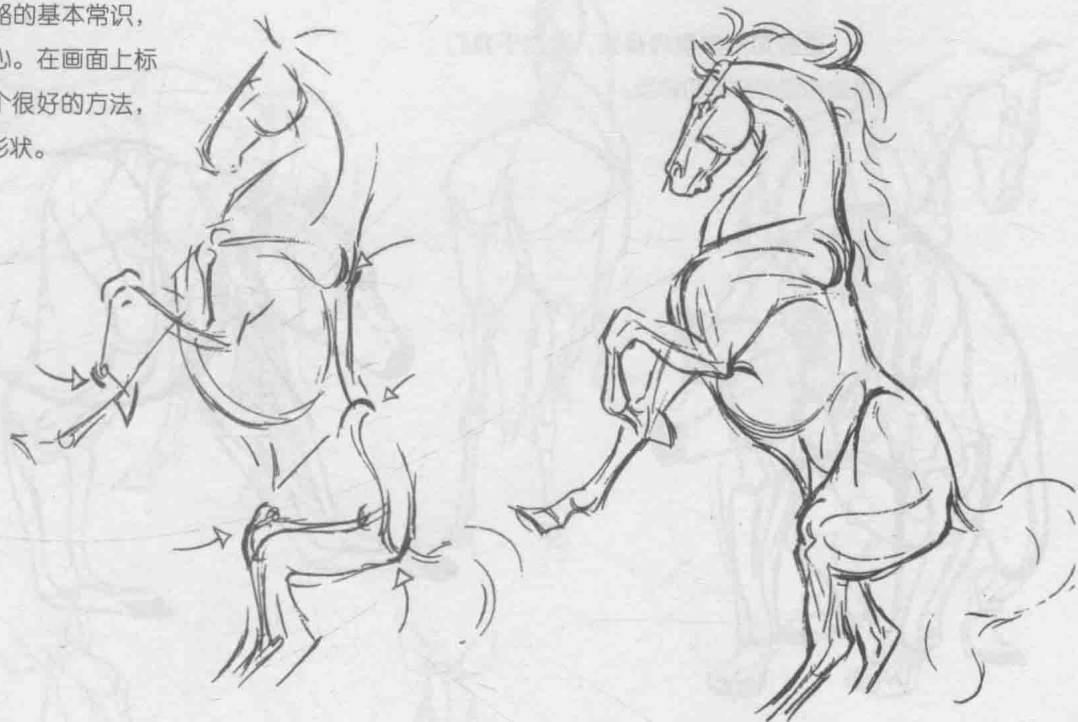


做跳跃动作时，注意在伸展姿势中胸腔如何拉长。

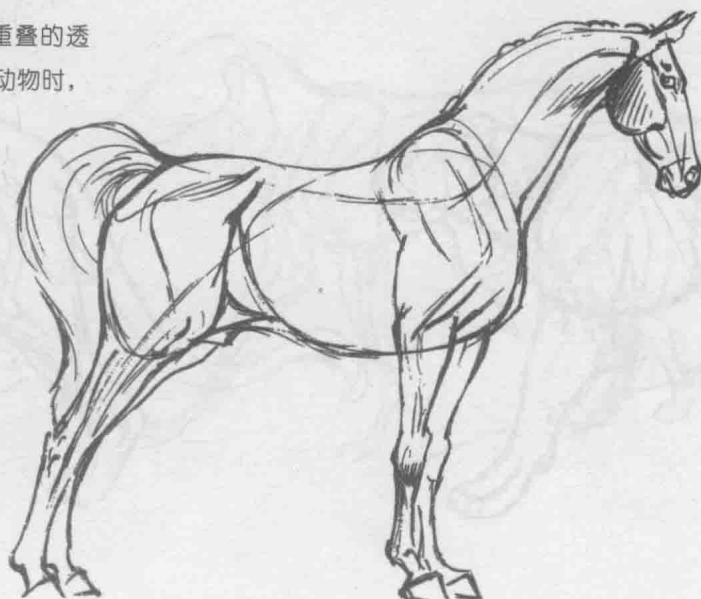


形体的素描

当你掌握了关于骨骼的基本常识，写生时就会有更多的信心。在画面上标出重要部位或要点是一个很好的方法，标完再画出动物的大体形状。

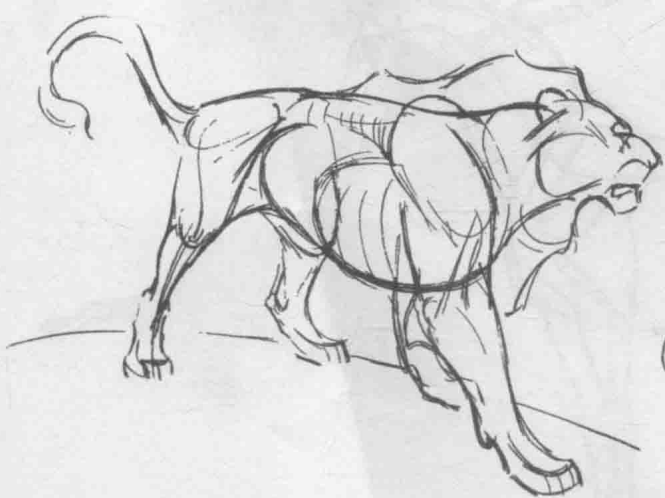
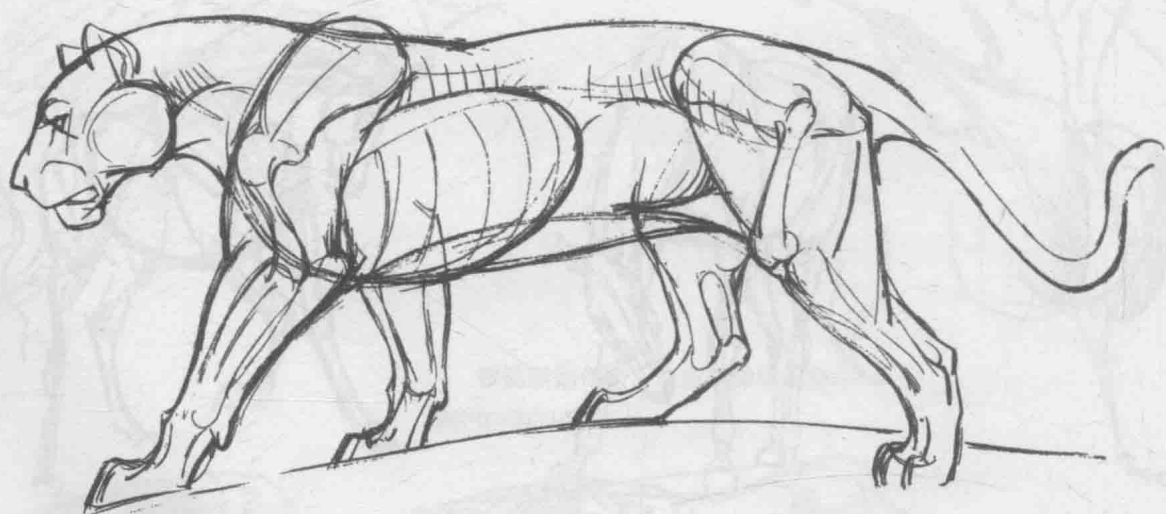
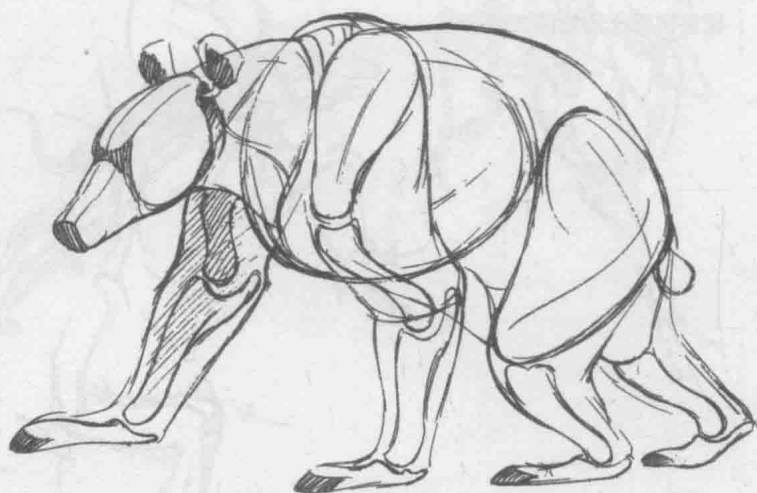


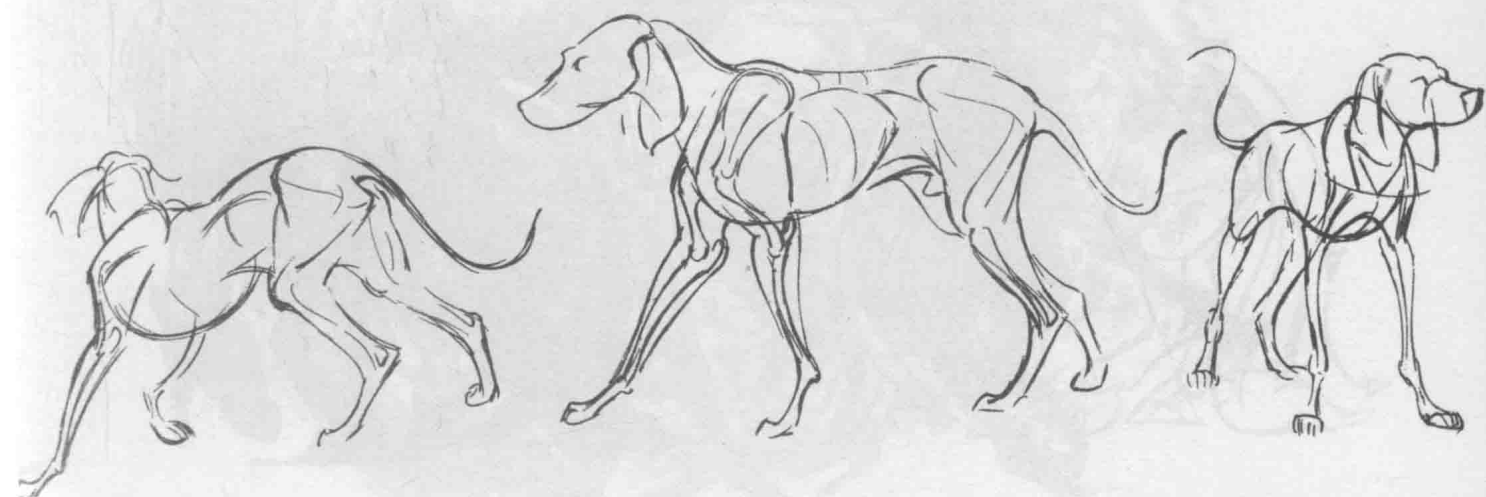
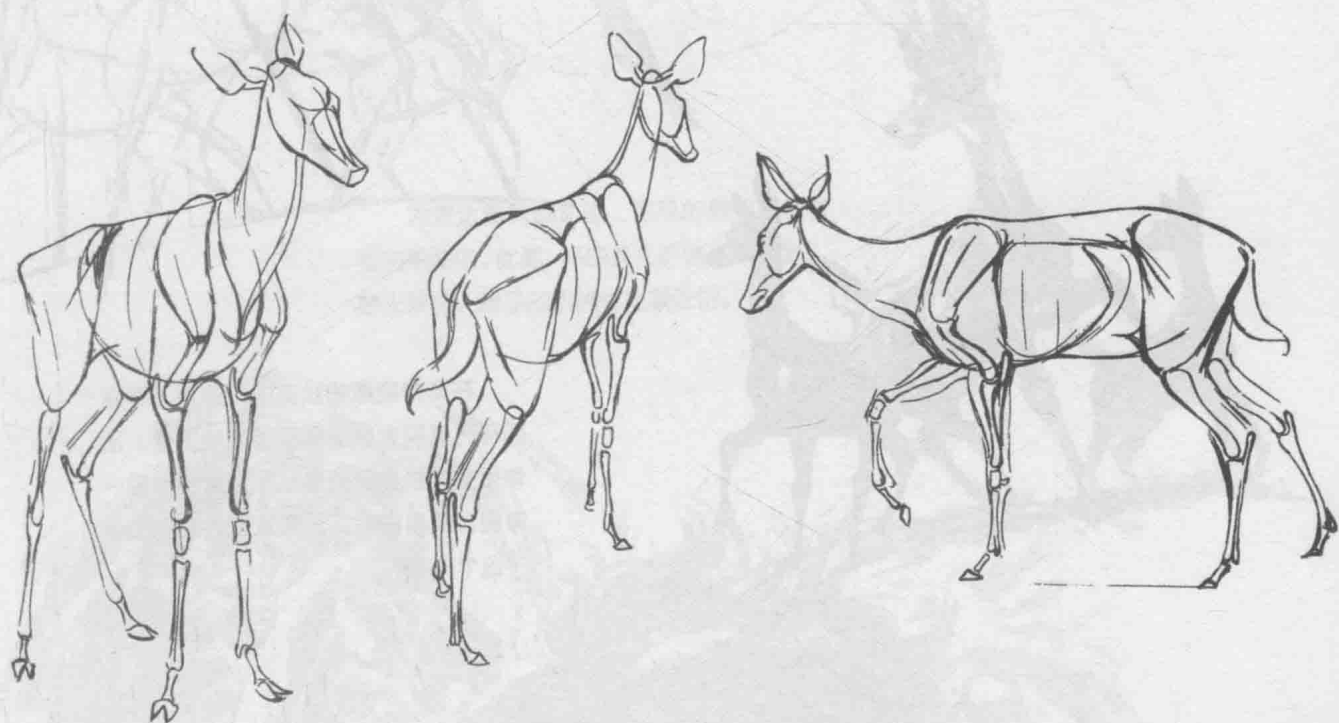
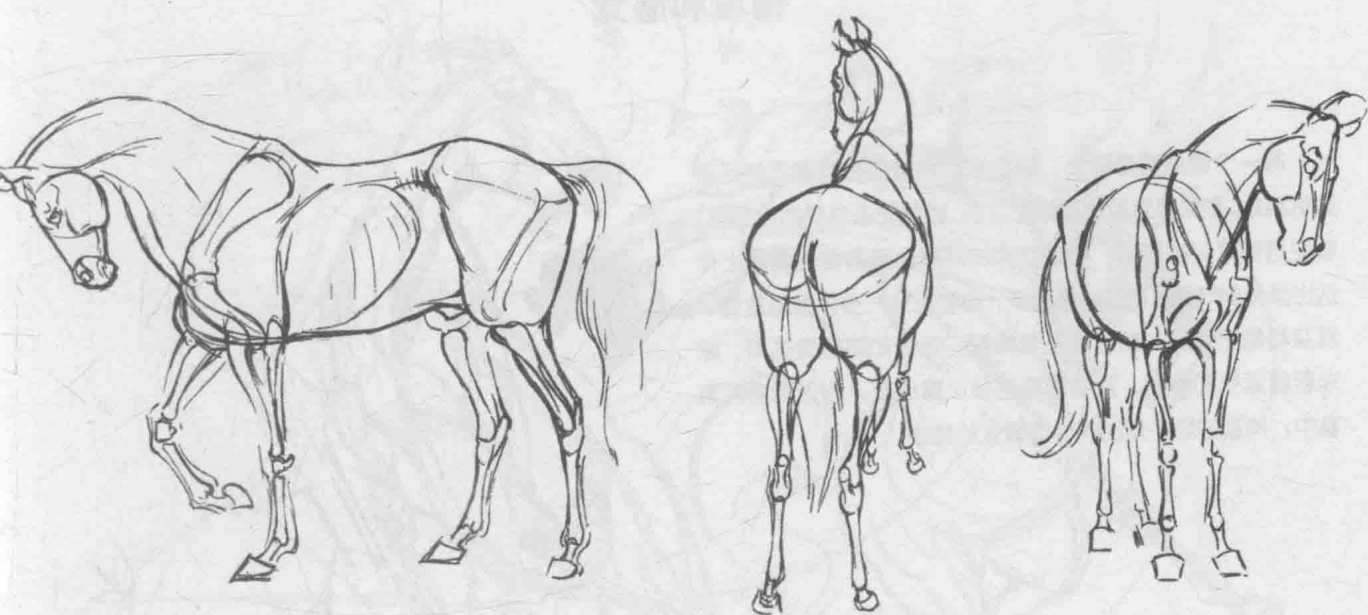
以上图解的方法，对于画重叠的透视形体很有帮助。画这种位置的动物时，要记住这个方法。



模 型

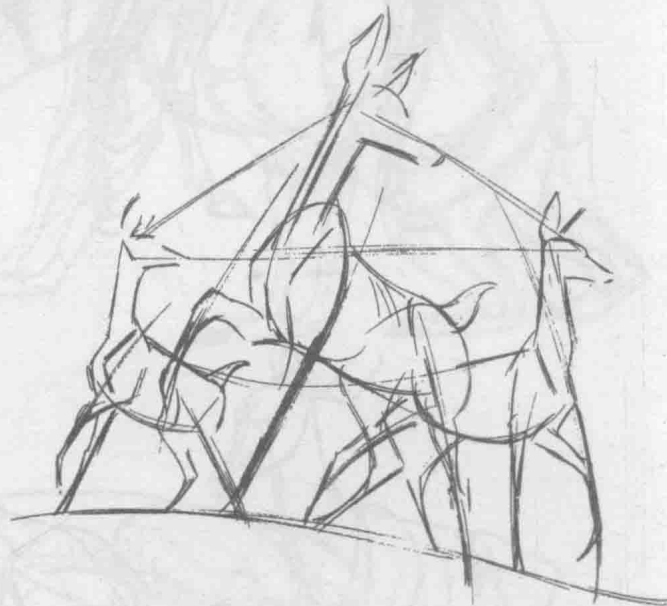
这些如同模型的骨架，有助于我们
掌握动物的结构和动态。



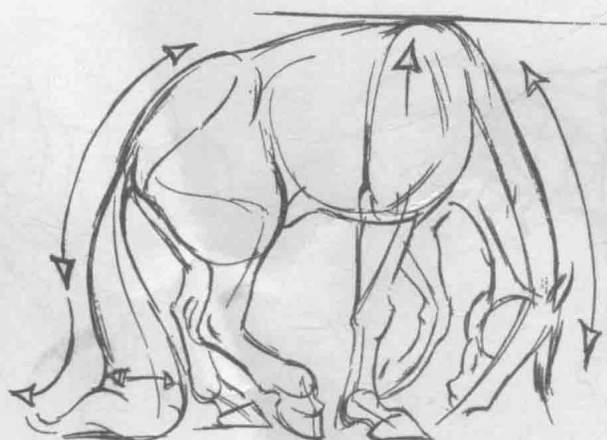


情境和感觉

每一个画家都是演员，需要把动物的情绪或姿态特征传达给观众。在他把对象画在纸上之前，就要先去感受整个情境。假使遇到紧张的情形，例如受惊的鹿群，就需要在画面上传达出紧张的气氛。在这种情况下，动物们会把身体后部放低，耳朵和尾巴竖起，随时准备着情况一有变化就迅速逃离。除非极度紧张和害怕，动物的眼白很少露出来。在下面鹿的素描中，伸直的脖子有助于传达紧张的情绪。



在非常疲惫的状态中，例如下面这四匹马，其视觉效果需要尽可能下垂。动物疲劳时总是把重量从一条腿换到另一条腿，头部低垂，上端耸起的肩骨加强了这个形态。





为表达激烈的动态，把马的鬃毛四散开是有帮助的。此刻，马的鼻孔扩张，耳朵向后，露出眼白，脖子的肌肉也是紧张的。



头部放低，注意力集中到上部，臀部下垂，尾巴夹在两腿之间——这是表现狗的畏缩姿态的最好方式。



下图的狮子表现出一种懒散满足的情境。如同猫一样，狮子在松懈的状态下懒洋洋地挥舞着尾巴，后面的那只则把头搁在另一只背上，给人一种非常安逸的感觉。

无论任何情境，动笔之前都需要用心观察。还没有找到一个你认为满意的姿态以前，不妨先画几个简略的动态。你自问一下：这个动作画出来能否表达出它的意味？我的表现是否准确而清楚？如何进一步加强这个姿态的神气？



线的运用

线基本上分为两种：直线、不同弧度的曲线。线主要用来构成形体，并创造动态。

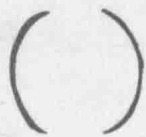


图 1



图 2



图 3



图 4

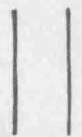


图 5

这是一些用线来构成形体的基本形式。

图 1 的例子是猫科，注意这些例图中的粗线。



图 2

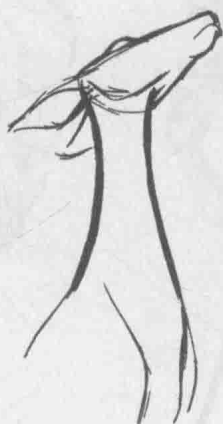


图 3



把图 3 横过来看，也很适合于创造重量的感觉。

图 4

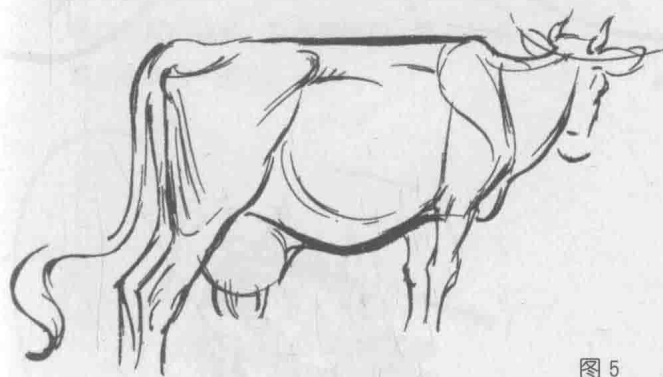


图 5

