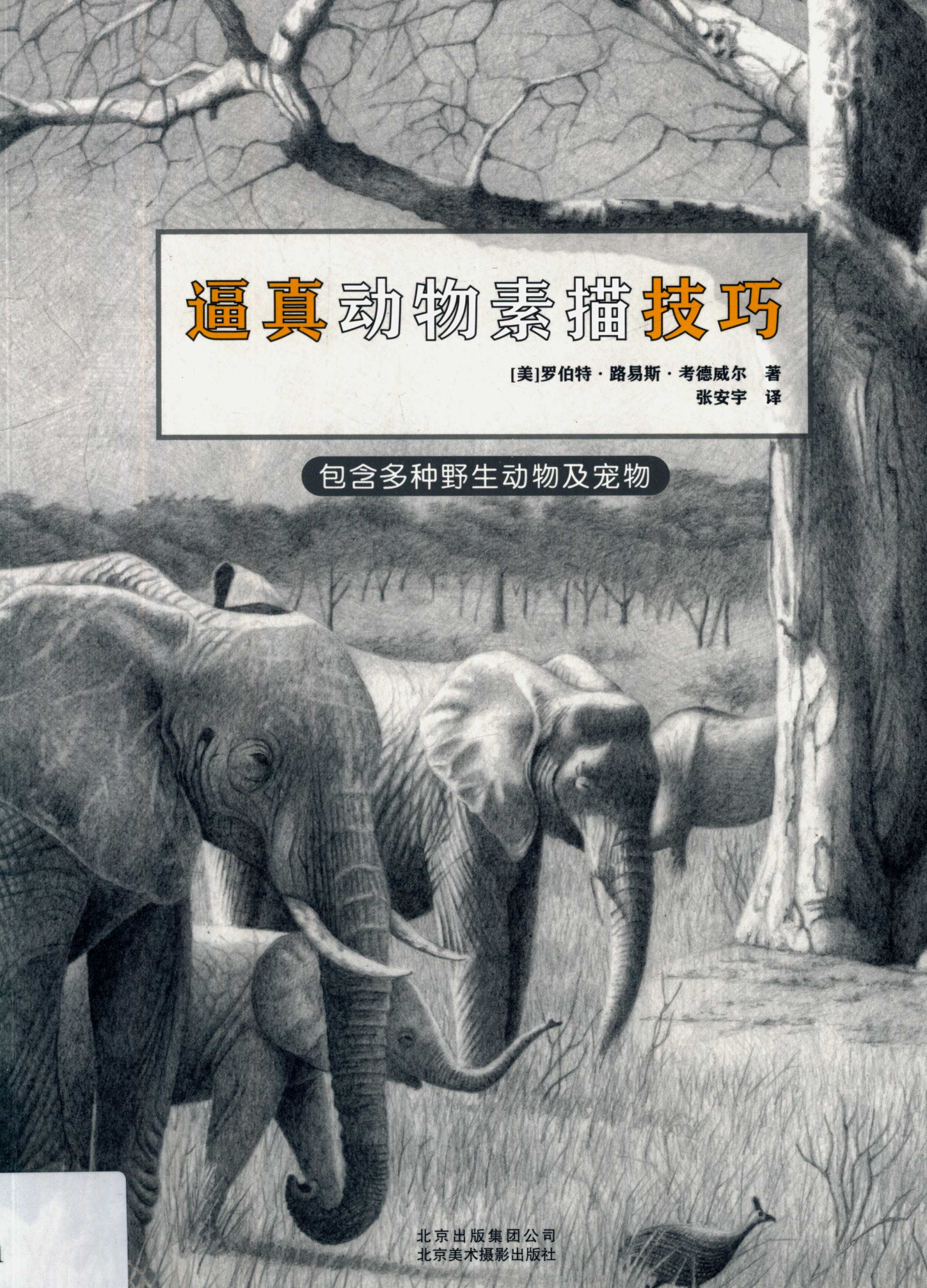

逼真动物素描技巧

[美]罗伯特·路易斯·考德威尔 著
张安宇 译

包含多种野生动物及宠物

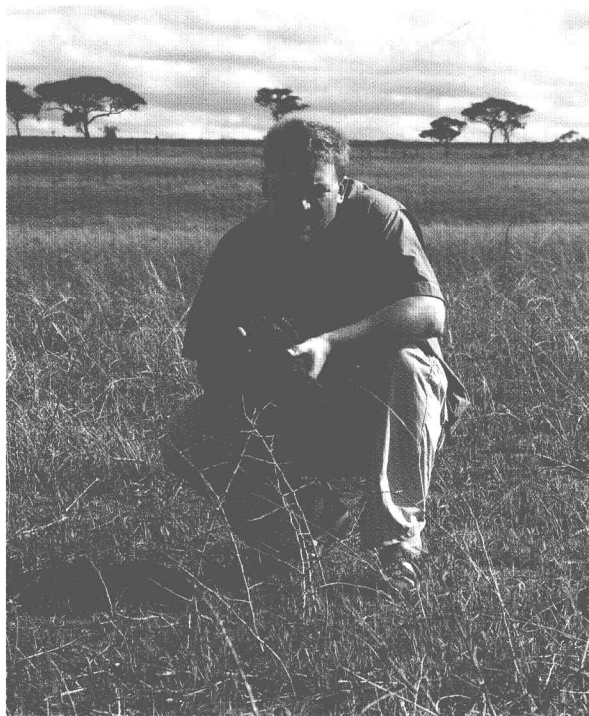
北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

逼真动物素描技巧

[美] 罗伯特·路易斯·考德威尔 著
张安宇 译

包含多种野生动物及宠物

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

关于作者

罗伯特·路易斯·考德威尔的童年时代是在美国纽约州度过的。他自幼爱好户外写生。他考上了里奇蒙德的弗吉尼亚联邦大学（Virginia Commonwealth University），并于2000年获得艺术学士学位。在大学期间，他获得了很多奖项，包括斯特拉思莫尔艺术作品学生插画竞赛的优秀奖，以及插画师协会颁发的奖状。

罗伯特在生活中可谓是照相机和速写本不离手，他从熟悉的题材中获得启发和灵感，利用参考照片并辅之以实地考察来完成他的素描画和油画。

罗伯特的作品在俄克拉何马州塔尔萨市的洛薇特画廊和弗吉尼亚州沃伦顿市的伯克利画廊展示。此外，他的作品还出现在很多国家级展览会上，包括“鸟的艺术”“动物王国的艺术”“艺术与动物”“奈琪沃克野生动物艺术展示和销售”等。2010年，作品《哀鸿》被选入久负盛名的“鸟的艺术”艺术展览。

Draw Realistic Animals

Copyright © 2014 by Robert Louis Caldwell

All rights reserved. Published by North Light Books, an imprint of F+W Media, Inc., through Copyright Agency of China, 10151 Carver Road, Suite 200, Blue Ash, Ohio, 45242. (800)289-0963

图书在版编目（CIP）数据

逼真动物素描技巧 / （美）考德威尔著；张安宇译．—北京：北京美术摄影出版社，2016.8

书名原文：Draw Realistic Animals

ISBN 978-7-80501-901-7

I. ①逼… II. ①考… ②张… III. ①动物画—素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 099981 号

北京市版权局著作权合同登记号：01-2015-0952

责任编辑：钱颖

助理编辑：于浩洋

责任印制：彭军芳

逼真动物素描技巧

BIZHEN DONGWU SUMIAO JIQIAO

[美] 罗伯特·路易斯·考德威尔 著 张安宇 译

出版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发行 京版北美（北京）文化艺术传媒有限公司

经销 新华书店

印刷 北京国彩印刷有限公司

版次 2016年8月第1版第1次印刷

开本 210毫米×276毫米 1/16

印张 7.5

字数 192千字

书号 ISBN 978-7-80501-901-7

定价 49.00元

质量监督电话 010-58572393

目录

序言	4
前言	5
第一部分	
基础知识	6
素描工具	8
基本形状	11
色调值	13
立体化形态	14
光线照明	16
层叠石墨	17
参考材料	18
构图	21
构图草稿	25
演示：利用照片参考规划构图	26
演示：绘制构图草稿和轮廓素描	30
摹绘轮廓素描	34
第二部分	
素描野生动物	36
短毛：虎斑猫	38
中长毛：西伯利亚爱斯基摩犬	44
长毛：疣猴	50
稀薄的羽毛：叉尾燕卷尾	56
显著的羽毛：鲁氏秃鹫	62
鳞片：彩虹飞蜥	68
皮肤：非洲象	74
犄角：北白犀	80
眼睛：苏门答腊虎	86
对比色调值：母狮	94
非对称构图：黑冕山雀	102
素描汇总：大象群	110
关于作者	120

逼真动物素描技巧

[美] 罗伯特·路易斯·考德威尔 著
张安宇 译

包含多种野生动物及宠物

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

目录

序言	4
前言	5
第一部分	
基础知识	6
素描工具	8
基本形状	11
色调值	13
立体化形态	14
光线照明	16
层叠石墨	17
参考材料	18
构图	21
构图草稿	25
演示：利用照片参考规划构图	26
演示：绘制构图草稿和轮廓素描	30
摹绘轮廓素描	34
第二部分	
素描野生动物	36
短毛：虎斑猫	38
中长毛：西伯利亚爱斯基摩犬	44
长毛：疣猴	50
稀薄的羽毛：叉尾燕卷尾	56
显著的羽毛：鲁氏秃鹫	62
鳞片：彩虹飞蜥	68
皮肤：非洲象	74
犄角：北白犀	80
眼睛：苏门答腊虎	86
对比色调值：母狮	94
非对称构图：黑冕山雀	102
素描汇总：大象群	110
关于作者	120

您需要：

画纸

- 阿尔舍牌 (Arches) #300
(640gsm) 冷压水彩画纸

石墨铅笔

- 4H、2H、H、HB、2B、4B、6B
铅笔

其他

- 工艺刀
- 捏合橡皮擦
- 卷笔刀

序言

“素描画其实就是线条在散步。”在我几十年的职业艺术家生涯中，表现主义艺术家保罗·克利（Paul Klee）的这段名言就像一句“咒语”一样，时常盘旋在我的绘画板上。动物以及动物世界是我最喜欢的绘画题材之一，同时，作为2013年伍德森艺术博物馆“野生动物绘画大师”（Woodson Art Museum's Master Wildlife Artist）奖章获得者，我非常乐意也很荣幸有机会为这本动物素描著作作序。

几年前，在享有国际盛誉的伍德森艺术博物馆的“鸟的艺术”年度展览会开幕式上，我有幸结识了罗伯特·路易斯·考德威尔，当时他的作品入选了展览。此后不久，我们就开始了“旷日持久”的对话，聊艺术、谈素描、话石墨、论均衡构图，一直至今。

在过去几年里，很幸运地，我们2人的石墨画作都被收录进了North Light Books出版社的系列丛书《天才之举：素描之最》（*Strokes of Genius: The Best of Drawing*），而且我们抓住每一个机会阐释优秀的素描技术的精髓，并为年轻的家人们提供指导。

毋庸置疑，优秀的素描技术始于良好的基本功；将基本功抛之脑后，只能让您后悔不已。如果您想要迅速成长为一名才华横溢的艺术家，那么罗伯特在本书中介绍的详尽而明确的步骤和思路，将为您提供一条渊博的指导之路。

任何职业人士必须对他们的行业的工具烂熟于心，因此对于素描工具和材料的介绍性探讨，将为随后的技法运用打下坚实的基础。本书第一部分详细探讨了色调值、线条、形状、形态等要素的运用以及充分利用参考材料，为基本的素描框架增添了一层意义，这些是更周密的素描准备必不可少的。

罗伯特详细地介绍了运用分层技法来构建深色图层，在素描作品中表现出三维立体感和深度感；在本书第一部分结尾的时候，他谈及了我认为构建一幅优秀素描画最重要的一点：构图设计的完整原理。他谈论了对比、运动、节奏等构思原理，将它们运用到初始的试画和写生阶段，然后将其转移到最后的轮廓素描中。他还展示了如何做好准备，以开始完善最终的素描画。

本书第二部分旨在给大家演示一系列素描画完整的创作过程和步骤。他创作的素描图像所配的文字描述非常详细，为您提供了以技法为基础的完整指导。我尤为喜欢他那幅非洲象的画作。罗伯特跟我一样，在非洲度过了一段时间，他对这一特殊题材的喜爱真正展露无遗。

很多线条在这本著作的书页上散了很多步。一旦踏上了由这些线条铺起来的路，您应该跟着罗伯特的指导性文字和例子清晰地理解和把握这一简单易循的资源，这样，您也能够绘制出逼真的动物素描画。

特里·米勒

美国马里兰州塔科马公园

2013年11月

关于特里·米勒

特里·米勒是一位久负盛名的石墨画艺术家。他的作品斩获了很多重大奖项，并在全世界巡展，包括很多被公认的展览，比如“鸟的艺术”“动物艺术家协会年度会员展”“艺术与动物”等。

特里还在纽约市外的布劳维尔特艺术博物馆担任驻地艺术家长达2年之久。他的驻地艺术家生涯在广受好评的“从喀拉哈里沙漠到乞力马扎罗山”展览上达到最高峰。他以非洲为主题的画在展览上大放异彩。

2013年，美国威斯康星州的伍德森艺术博物馆授予了特里极高的荣誉，特里成为该博物馆的第三十三位野生动物艺术大师。他的作品被收录在North Light Books出版社的系列丛书《天才之举：素描之最》第二卷到第五卷中。

访问terrymillerstudio.com，了解更多关于特里·米勒的信息和作品。

前言

素描凝聚了我的激情。我深信素描是所有优秀艺术的基础。素描仅仅使用一排色调值就捕捉到题材的精髓，这是多么大的力量啊。最初，除了一张空白的平整纸张和绘制线条的铅笔之外，别无其他。然后，线条构成形状、形状构成形态、色调值将形态展露出来——所有这些，在一个二维的平面上打造出了三维的立体图像。

对于我来说，将野生动物作为我的绘画重点似乎是最自然的选择了。当我还是一个小男孩儿的时候就喜欢去户外欣赏自然世界，如同一块海绵一样，将周围的一切全部吸收进来。男童军的经历真正点燃了我对于户外的兴趣。我一个月至少有一次到树林里露营、徒步旅行或是划独木舟。时至今日，我依然喜欢在山腰找个地方搭个帐篷过上一阵子。

多年以来，我已经将我对素描的热情以及对动物的喜爱发展成了一种适合我的素描风格，而且每次素描都能够获得我预期的效果。我将把我的风格向你们娓娓道来——你们要有耐心才能让自己完成的素描作品达到这一高度，但是我相信你们的耐心肯定会有可观的回报。

这本书将向你们展示如何绘制我所选择的动物题材的素描画，但是利用层叠石墨技法形成连续的色调，却是对任何您可能选择的题材都同样适用的。这可不是什么把戏。我们可以将其归结为硬边缘和软边缘、色调值的变换、变换的快慢、铅笔线条的长短以及铅笔线条是否应该可见。

我创作野生动物的素描画，但是我也可以非常轻松地素描出一幅肖像画或吉普车后背上闲置的轮胎。这一切都取决于您如何用艺术的方式来表现您的绘画题材。将您看到的素描出来，而不是您知道的。有时候您可能很难改变自己大脑固有的逻辑思维。那么最终，摆在我们面前的素描画只是一系列线条和形状，这些形状正好看起来有点儿像一条狗或者一头大象。

创作素描是一件很有挑战的事，因此，切忌让自己再去思考一些负能量的东西，以免将素描变得更加困难。如果您在作画时遇到了棘手的问题时对自己说“我真的做不到”或者“那全是错误的”，那么与挑战之间的战斗已经结束，您一败涂地。培养起一种积极的心态，更好的是一颗好奇的心。不断问自己：“这个是干吗的？如何将这个形状与那个形状联系起来？”渐渐地，您会发现绘制一幅栩栩如生的素描画所需的一切正好就在您面前——只要问对了问题。

我希望，您读完这本书之后，会比刚翻开的时候对于自己的素描能力感到更加自信。无论您是否决定绘制自己的素描题材，我都衷心地希望您能够享受这个过程，理解自己需要些什么来创作出一幅精致而微妙的素描画。精致和微妙是我最喜欢在我的作品中表现出来的。

现在，让我们一起，开始在画纸上用石墨铅笔随便涂上几笔吧！

第一部分

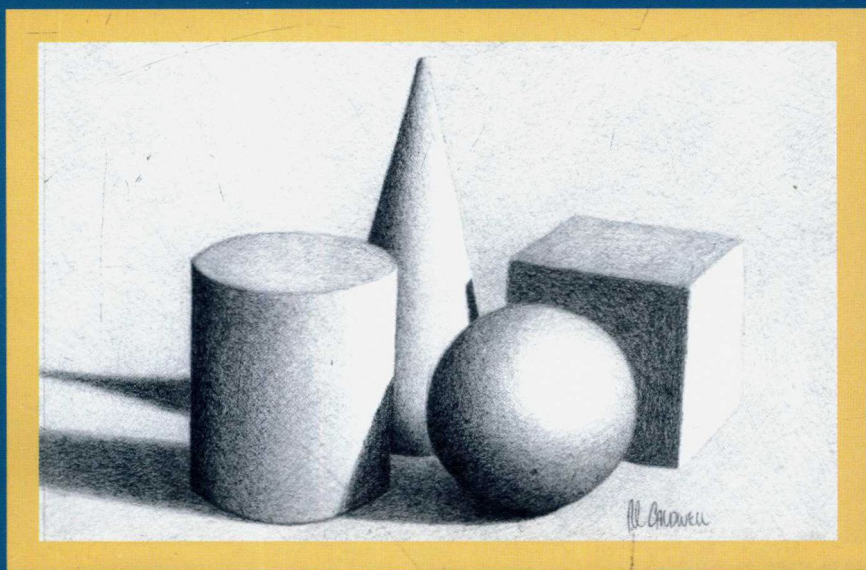
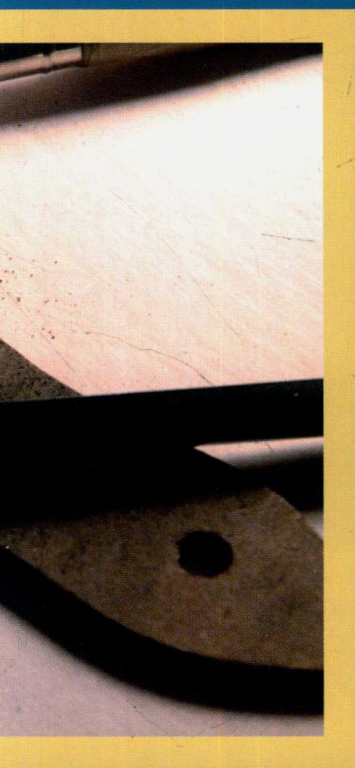
基础知识

这里，我所谓基础知识指的是关于素描的基本概念——我们正在做的是什​​么，以及我们素描时使用哪些工具。一系列石墨色调值和各种不同类型的铅笔、橡皮擦、纸张提供了实现不同效果的多种选择。（卷笔刀也需要随时备在身边，因为保持铅笔笔尖的锋利是一幅成功素描画必不可少的。）

然而，从本质上说，铅笔和纸张几乎是您创作素描绘画的所有材料。将这2种基本素描工具结合起来，您就能创作出绝佳的逼真素描画。

色调值、形状、形态、光线照明、构图，这些是我们在本书第二部分讲解如何绘制素描画时重要的基本要素。

素描工具

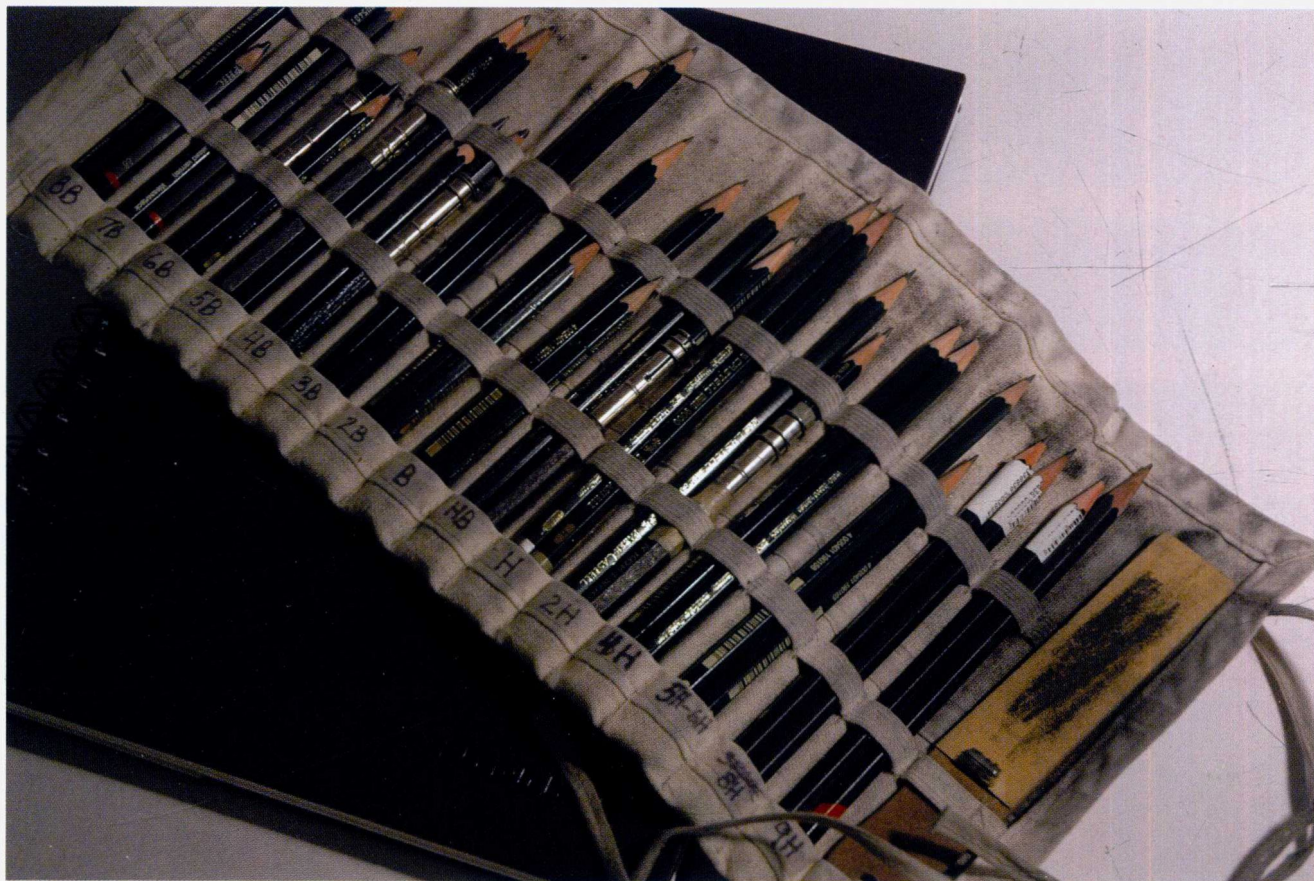
石墨铅笔

我在素描创作时使用一系列铅笔，包括从9H型号到8B型号。铅笔上都有由字母和数字组成的标记，用来区别铅笔石墨的硬度。H型号铅笔的数字越大，表示石墨的硬度越大。而B型号铅笔的数字越大，则石墨越柔软、色调越深，表明了更多石墨将会留在纸张上。

铅笔的硬度或黑色浓度是由石墨和黏土混合物的比例来决定的。黏土混合物越多，则铅笔越硬。

多年来，我使用了好多种不同的铅笔品牌，但是在我目前所有的素描画作中，德国辉柏嘉（Faber-

Castell）9000石墨铅笔是我绘画铅笔的首选。这完全是个人喜好问题，我相信很多其他优质的铅笔品牌也会有不错的同等效果。您应该始终使用同一品牌的铅笔，只有这样，您才能习惯铅笔的功能，保证每次都能从所选铅笔上获得预期的相同效果。

我的铅笔夹

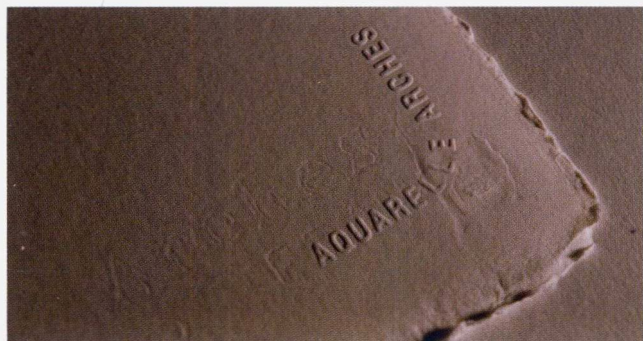
我制作了这个铅笔夹。它可以装下一整套铅笔。无论我去哪里，总是将这个铅笔夹随身带着。

纸张

您可以在任何呈现素描工具痕迹的纸张表面作画，但是基于本书的编写目的，我们将主要谈论几种很常见的纸张。速写纸、绘图纸、优质纸板、水彩画纸，都是非常不错的素描纸张。我认为对绘画工具与纸张相互触感的感觉是非常个人化的。花点儿时间来研究各种不同的纸张表面——发现最适合您品位和创作习惯的类型。

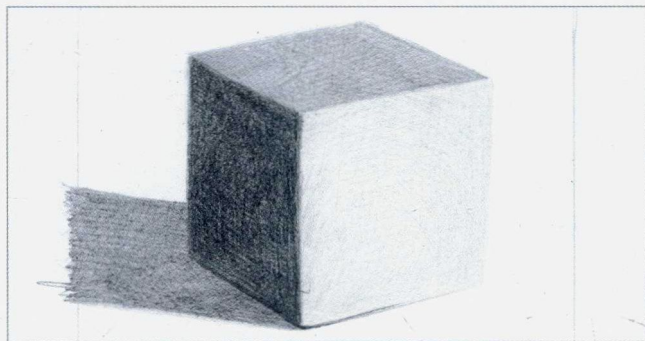
我开始创作素描画的时候，使用的是史特摩牌（Strathmore）画纸。几年前，有人向我推荐在冷压

水彩画纸上素描，从此之后，我再也没有使用过其他画纸。[本书演示的所有素描画都是在阿尔舍牌#300（640gsm）冷压水彩画纸上创作的。]我喜欢这种画纸表面的原因在于使用石墨铅笔在其上描绘出的深色区域效果极为惊艳。我还非常喜欢这种画纸极佳的刚硬表面。唯一的缺点可能就是这种画纸是用棉纤维制成的。因此，如果您不小心抽出了一条纤维，那么周围的所有石墨都会被带离纸张表面。可喜的是，这些纤维通常会自动掉落，或者您可以用工艺刀剪掉。

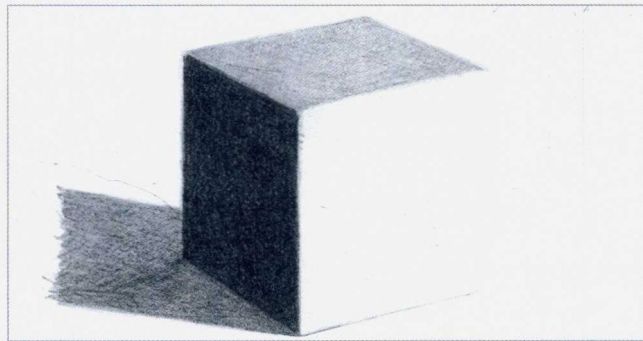
阿尔舍牌#300（640gsm）冷压水彩画纸

冷压画纸具有些许纹理，因此有一定的磨合效应，但仍然很光滑，足以绘制细致的作品。此外，也可以试试热压画纸，这是一种非常光滑，没有任何磨合效应的画纸。

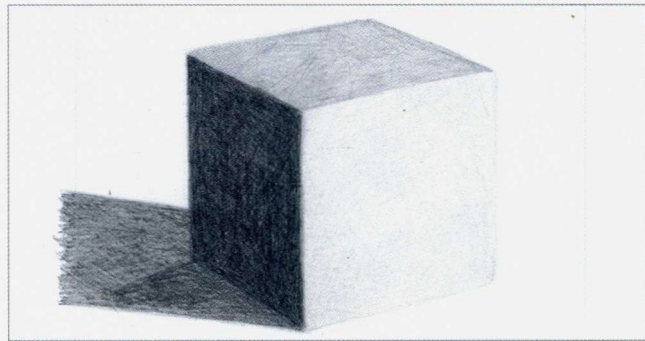
史特摩牌速写纸，系列400：#60（90gsm）

速写纸是一种轻质纸张，通常在60磅左右。这种画纸主要用于捕捉大致的构思和快速写生，或者仅仅用作试验。我们很难在速写纸上绘制出浓郁的深色。

史特摩牌绘图纸，系列400：#80（130gsm）

绘图纸可以分为几种等级：从学生级到专业级。80磅的绘图纸比较厚重、结实，而110磅的通常是高品质的绘画纸。

史特摩牌优质纸板，系列300：#100（270gsm）

从根本上说，优质纸板是由很多层绘图纸重叠起来的。层数越多，纸板越坚硬、牢固。优质纸张的表面有很多不同种类，比如光滑的牛皮纸和超光滑的图板。过去我经常使用系列500的4层牛皮纸表面，直到后来别人介绍给我现在使用的纸张。

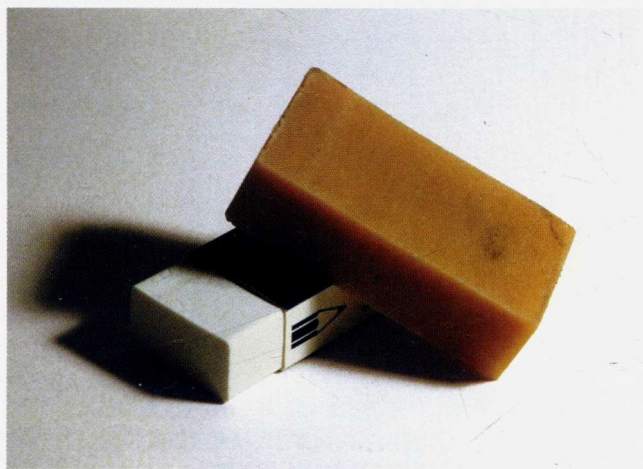
橡皮擦

橡皮擦的类型主要有2种：用于擦掉大量石墨的橡胶橡皮和用于提起石墨的捏合橡皮擦。我几乎从来没用过橡胶橡皮，只是在素描结束的时候使用捏合橡皮擦来提起石墨，形成我希望呈现的高光部分。尽管橡皮擦可能是您的素描“军火库”中的“必备武器”，但是我建议尽可能少用它们。要敢于让自己犯错误！

捏合橡皮擦

这种柔软的橡皮擦堪称艺术家最好的朋友。不要把它当作“橡皮擦”使用，而应该作为一种提起石墨的工具，用于从素描画上将石墨提起，而完全不会损坏画纸表面。清理捏合橡皮擦的方法也非常简单，只需要将其扯断，重新合拢，然后捏成您想要的形状即可。

橡胶橡皮擦

这种橡皮擦由橡胶、树胶或者乙烯树脂做成。在使用这类橡皮擦时，您可能会不小心擦坏画纸或者在画纸表面留下一层薄层。乙烯树脂橡皮擦是对画纸破坏最小的一种。

卷笔刀

与纸张和橡皮擦一样，卷笔刀也有很多可选的种类：从我们在学校里用的那种带手动曲柄的卷笔刀到小型手持卷笔刀，当然还有电动卷笔刀。我在画室里创作的时候使用电动卷笔刀，只有在画室外或者户外写生时使用小型手持卷笔刀。

我在处理素描细节的过程中，喜欢使用小砂块打磨出超锋利的笔尖，描绘出更具生命活力的画作。

此外，您也可以用普通的刀来削铅笔，只是这种方法很难削出非常统一的笔尖，但是如果其他方式都不行了，那也只能用普通的刀凑合一下。

手动卷笔刀

手动卷笔刀是这样的——手动和人力驱动型。这种卷笔刀既有很小的手持型，也有固定在墙上的，后者在大多数学校都能见到。手动卷笔刀能够将普通铅笔的笔尖削成圆锥形状。我有一把手持的“子弹形状”的卷笔刀，用了差不多20年，每次外出写生我都随身带着。我喜欢这把卷笔刀，是因为可以买替换刀片随时换掉变钝的刀片，让它始终保持最佳的使用状态。

电动卷笔刀

电动卷笔刀削笔速度更快，而且也更加精确。我们可以在市场上买到很多不同质量的电动卷笔刀。我的电动卷笔刀是一把常见的办公室用样式，但我也已经用了差不多15年了。

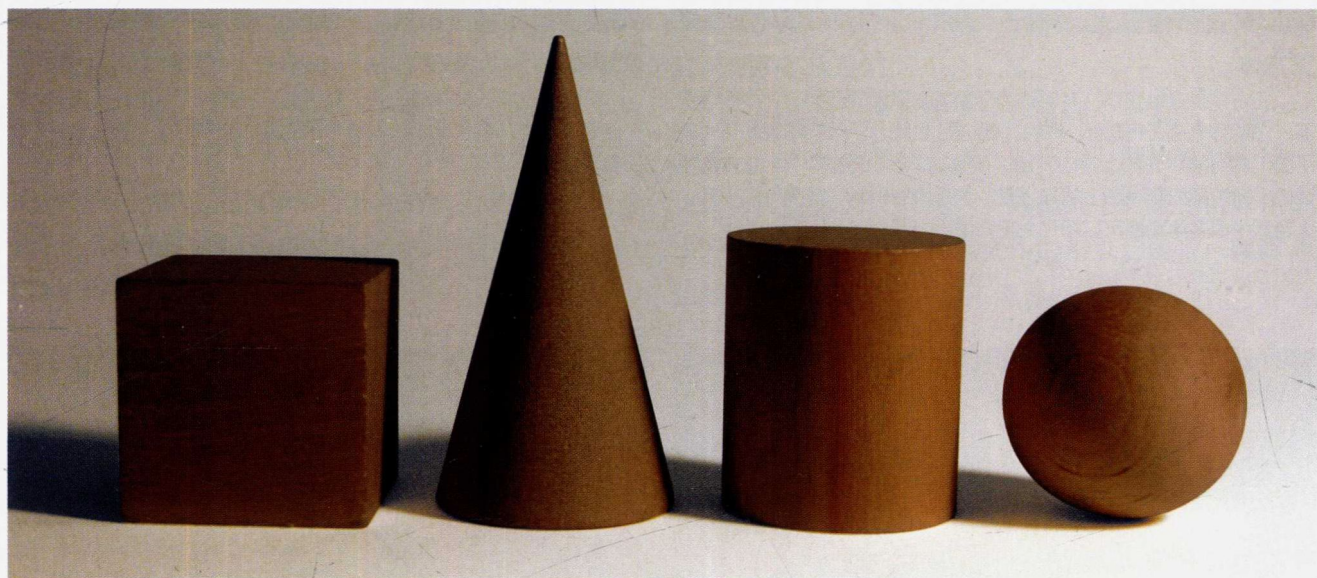
基本形状

在艺术领域里，我们通常认为有4种基本形状：正方体、圆锥体、圆柱体、球体。自然界的一切都可以简化成这4种基本形状以及它们各自的特征。所有其他物体都可以看作简单的大形状内部的小形状。

首先从最大的形状开始，然后寻找这些大形状内的小一级的形状。继续重复这种寻找方式，直到您预期的形态出现在您面前。然后，您需要用铅笔绘制出

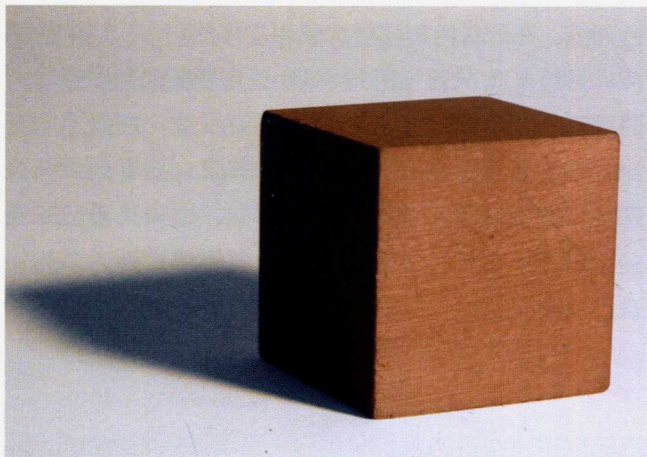
色调值，在形状内构建层次感和立体感。

最终画作的优质程度，取决于您花在寻找形状内的所有小形状的时间、铅笔线条的质量、画面上的对比效果，甚至展现自己的方式。询问自己看到了什么形状，线条如何移动到画面空间中，边缘是柔和的还是坚硬的。答案就在面前——稍微停留片刻，多问问自己这些问题。

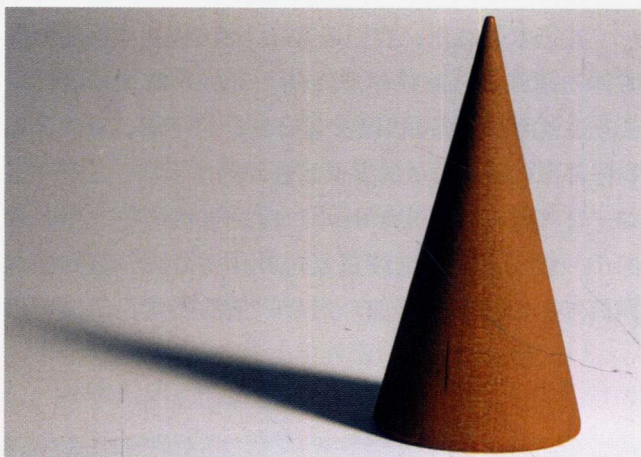
4种基本形状

绝大多数题材可以分解为4种基本形状：正方体、圆锥体、圆柱体、球体。

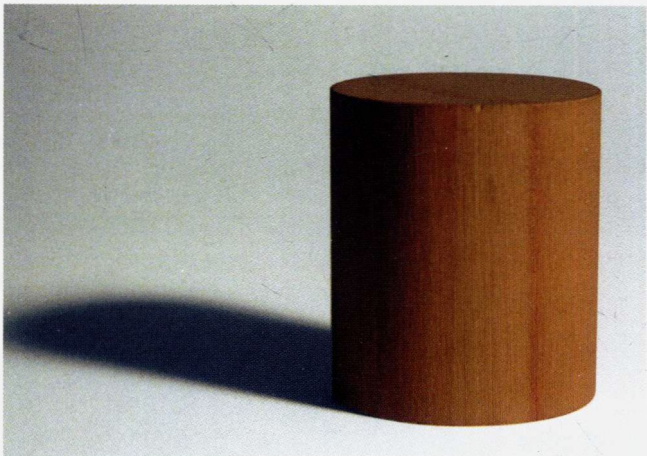
正方体

正方体是三维物体，有明确的平面或者形状的侧面。大多数情况下，您能够看到3个侧面。例如，在这张图片上，您能够看到正对的平面、侧对的平面和上方的平面。所有这3个平面都有一个立体的色调值，描绘照射到表面上的光线量。这是所有形状中最简单的一种。大自然中很多事物都可以简化为正方体。

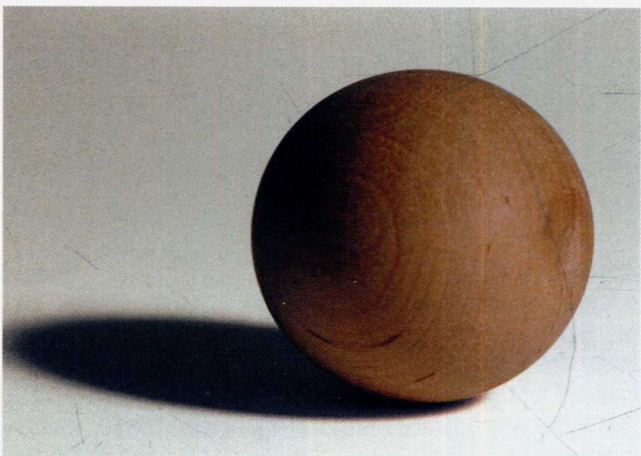
圆锥体

圆锥体比正方体更进一步，原因是它只有一个平面——底面，这个底面具有立体的色调值。圆锥体的曲面汇聚到一点，因此这种形状没有顶面。

圆柱体

圆柱体从形态上看是圆形的，顶端和底端都分别有一个平面。顶面和底面与正方体的特征相似，因为它们有一个平面的色调值，而圆柱体侧曲面的色调值从浅到深过渡。

球体

球体是自然界中唯一没有任何平面，全是曲面的形状。

色调值

色调值是一个物体色调的浅度或深度。从根本上说，它指的是您看到的物体上反射回来的光线量。光线提供所有您想要了解的面前形状的一切。理解光线如何打到物体的表面，将特别有助于您绘制出逼真的素描画。

灰度尺是您创作素描画时放在身边的一种极佳的工具。您可以在当地的艺术用品商店购买或者自己做色度尺。在本书中，我们使用的灰度尺分为10级，1级为最黑，10级为最白。

在绘画工具的有限的使用范围内创作素描画是一个非常重要的概念——您不可能将所有人眼可以看到的200种灰度级全部绘制出来。铅笔只能绘制出这些灰度级别的1/4，而针对本书的目的，我们只重点使用其中的10种。当然，您的素描画看起来将具有远远超出这10种基本色调值的范围。使用精妙的铅笔线条，我们的大脑里将充满其余的色调值。

色调值1，即黑色，是我们可以用铅笔在画纸上绘制出的最深的深色。色调值10，即白色，是画纸本来的白色。这就是我们每次作画时在画纸上制作灰度尺供自己使用的原因。您需要看到素描工具的物理局限性，这将帮助您在作画过程中更好地发挥。

有些纸张，比如速写纸，无法表现出您希望的超级浓郁的深色，但是如果调整其他色调值作为补充，那么您的素描仍然会有不错的效果。您应该注意到有些画纸不如其他画纸的颜色那样白，事实上，有些素描画纸带有一点儿淡黄色。同样，您应该根据情况相应地调整其他色调值。

一幅成功的素描画上应该呈现出一系列不同的色调值，在深色调和浅色调之间形成一种协调的平衡。这也可以称之为“对比”。素描画中的对比可以用于引导眼睛观赏画面，找到画作的焦点，通常一幅画最强烈的对比应该出现在焦点位置。

灰度尺

这张灰度尺是在阿尔舍牌#300（640gsm）冷压水彩画纸上制作出来的。其制作方式是使用不同级别的石墨铅笔分层制作，铅笔的级别从6H（最硬、最浅）到6B（最软、最深）。