

教你画

HOW TO DRAW

十个范例手把手教你画

(英) 苏茜·霍奇 (SUSIE HODGE) 著 魏静 译

动物

绘画入门系列

Animals

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

教你画

HOW TO DRAW

十个范例手把手教你画

(英) 苏茜·霍奇 (SUSIE HODGE) 著 魏静 译

动物

绘画入门系列

Animals

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

对于绘画初学者来说, 一个好的开端和拥有一套系统正规的训练方法显得尤为重要。本书作为绘画初学者的入门书籍, 给学生讲授一些绘画的基本原理和方法。图解通俗易懂, 画面轻松活泼, 用不同的绘画工具去演示所画动物, 让读者在有浓厚兴趣的前提下学习绘画的基本技法。对绘画初学者来说, 本书可谓是提供了一种正规、系统、行之有效的训练方法, 其内容具有先进性、实用性、全面性和指导性。本书面向所有热爱绘画的读者, 包括绘画艺术爱好者、绘画初学者、绘画及相关专业师生以及绘画行业专业从业人员等。

Susie Hodge
How to Draw Animals
ISBN 1-84330-600-X

First published in 2004 by New Holland Publishers (UK) Ltd

Copyright©2004 text, illustrations and photographs New Holland Publishers (UK) Ltd

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publishers and copyright holders.

Simplified Chinese translation edition copyright©2007 by China Electric Power Press

本书中文简体字翻译版由中国电力出版社出版。未经出版者预先书面许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2007-4876

图书在版编目(CIP)数据

教你画动物 / (英) 霍奇 (Hodge, S.) 著; 魏静译. 北京: 中国电力出版社, 2008
(绘画入门系列)

书名原文: How to Draw Animals

ISBN 978-7-5083-6413-1

I. 教... II. ①霍...②魏... III. 动物画—技法 (美术) IV. J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第184564号

中国电力出版社出版发行

北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>

策划编辑: 杜文哲 责任编辑: 杜文哲

责任印制: 陈焊彬 责任校对: 罗凤贤

北京华联印刷有限公司印刷·各地新华书店经售

2008年1月第1版·第1次印刷

889mm×1194mm 1/16·5印张·166千字

定价: 29.80元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签, 加热后中心图案消失
本书如有印装质量问题, 我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话 (010-88386685)

目 录

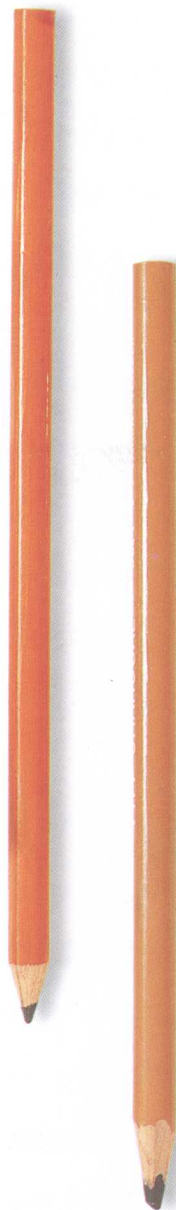
前言 4

工具和材料 6

基本技法 10

范例

- 1 学画简单的猫 铅笔或石墨笔 18
- 2 学画猪 铅笔 24
- 3 学画兔子 钢笔和墨水 30
- 4 学画鸭子 木炭条和色粉笔 36
- 5 学画松鼠 彩色铅笔 42
- 6 学画猫 铅笔 48
- 7 学画小狗 铅笔 54
- 8 学画马 彩色铅笔和色粉笔 60
- 9 学画狗 彩色铅笔 66
- 10 学画小猫咪 彩色铅笔 72

前言

据我们所知，人类历史上最早的图画是描绘动物的。当时的艺术家们用最原始的材料在洞穴墙壁上刻壁画，这些图画被描绘得栩栩如生。动物一直是艺术家们乐于创作的主题，斯塔布斯画过马，兰塞尔画过忠诚的狗，列奥纳多·达芬奇画过许多猫，伦勃朗描绘过浑身褶皱的大象。纵观毕加索一生，他也画过许多动物，仅用寥寥几笔就能表现出它们的性格特征。

现如今动物仍然是最受欢迎和最具吸引力的绘画题材之一，但是我们之中大多数人都愿意去尝试，因为我们会觉得它们比起其他题材要复杂得多，事实上却没有想象中那么复杂。有很多技巧和方法能帮助我们简化绘画程序，画出逼真的、栩栩如生的动物画。

每一个人都可以画好动物画，这仅仅需要有自信心和一些相关的知识，欣赏自己的作品会带给我们无限的满足感。动物是非常棒的题材，不仅因为它们具有独特的个性，而且因为它们的行动方式或它们自然的动作和丰富的表情。我们的宠物是我们生活中的最好的合作伙伴，它们时而调皮吵闹时而变得温顺可爱，它们是我们最好的模特，而这并不仅仅是因为我们非常了解它们。所有的动物都可以是一个很好的绘画题材，唯一的困难就是它们总是走来走去不停下来，偶尔会做出一个好姿势，但是不会持续很久。

你可以使用照片作为参考，但是不要过多地依赖照片。参考照片能帮助你树立信心，给你足够的时间近距离研究对象而不用担心对象的变动。但是还是需

不要害怕犯错——这样你每次把铅笔放到画面上的时候心情会更加放松，画面效果会更好并且也会更加让你满意。

要尽你最大的能力去写生，不论画得如何，都有助于你进一步了解每个动物的细节部位，并且到最后你的作品会更加活泼和生动。速写没有必要一定画完整，仅仅用几根线条画出尾巴、眼睛和毛须等，可以表达出动物的大体轮廓即可。

如何使用本书

除了介绍动物画的制作肌理外,本书还介绍了各种材料的使用方法、绘画技巧和构图。介绍画面的绘制方法有助于你避免较容易犯的错误。本书提供了栩栩如生的动物形象,教你如何刻画动物的皮毛、面部表情和性格特征以及如何捕捉动作等。

本书提供了十个有步骤的范例,每个范例展示了如何使用不同的材料和绘画技巧来表现特定的动物形

象。范例从最基本的绘画到较为复杂的绘画,循序渐进、步骤详细。每个范例着重教会你一种特定的绘画技巧,并且还提供了一幅可选择不同绘画方式的相同素材的图画以及一幅相同题材的照片,尝试用不同的画法去画它们。

按照本书的提示和建议去画,这样不仅会帮你增强信心,而且会体现自己的绘画风格。试着养成每天绘画的习惯,相信不久你就会成为一个专家。

工具和材料

铅笔

彩色铅笔和色粉笔

铅笔和纸是大多数人开始画画时用的材料,但是当你手头只有一支圆珠笔的时候也能垫着硬纸盒子画画,而且能够产生出很特别的效果。一开始先不要在材料上面花费太多,要学会自己慢慢积累新的材料并且试验它们的性能。

铅笔 铅笔是由石墨与黏土制成。铅笔的型号各式各样,它们标在铅笔的外皮上面。“H”表示铅笔的硬度,“B”表示铅笔的黑度(即软度),“F”表示硬度在“HB”和“H”之间的铅笔,“HB”铅笔当然要算是中等软度的,“2H”铅笔是非常硬的,而“6B”铅笔是非常软的型号(其数字越高,相对应的硬度或软度也越高)。用软型号的铅笔画影调会比较容易,软铅笔还可以用手来融合影调以及用橡皮修改并且不会留下难看的痕迹。自动铅笔在刻画细节的时候非常有效,但是却很难找到软型号的铅笔芯。

石墨笔 石墨笔是由固体石墨制成的,通常没有木头或塑料制的表皮,这样使用石墨笔的一侧就像使用石墨笔的笔尖一样方便。一些石墨笔有一层喷漆的或纸质的表皮,以免石墨弄脏你的手指。水溶性石墨笔能够在纸上与水融合,从而产生一些特殊的效果。

白色粉笔 白色粉笔作为硬性材料通常用于刻画细节以及表现明显的数字符号或者作为较容易融合的

软性材料。

木炭条和炭笔 在人类早期的绘画材料之中, 绘画工具通常是不同粗细的木炭条。细的木炭条能用来很好地表现动物的皮毛、羽毛或其他细节, 而粗的木炭条可以用来表现大面积的影调。压缩的木炭条比较硬并且能画出较深的线条, 但是不容易融合也不容易蹭脏。炭笔有一层木头外壳, 因此不容易散乱并能画出较细的线条。然而木炭条和炭笔都不容易用橡皮修改, 不过它们可以画出对比强烈的以及大面积的影调。

色粉笔 色粉笔都是用天然色素与阿拉伯树胶混合制成的。最常用的颜色是那些基本颜色, 如白色、黑色、灰色、褐色、鲜红色和深棕色等。其他种类的颜色也会经常使用。这些工具通常用于表现纤细的、轮廓清晰的线条以及大面积的色调。它们能在画面上相互融合, 但是不容易用橡皮修改。

彩色铅笔 彩色铅笔通常有许多不同颜色和外形, 同样它们也有不同的硬度和软度的型号, 如标准型、水溶型以及粗或细的铅笔芯。一些彩色铅笔里面添加了许多蜡质和颜色很深的色素, 一些有较细的铅笔芯, 可以画出很细的线条, 另外有的彩色铅笔其中含有黏土成分, 能够很容易在画面上融合颜色。分层画颜色可以产生出不同层次的颜色, 用不同的颜色叠加会产生很特殊的效果。

木炭条、绘画铅笔和色粉笔

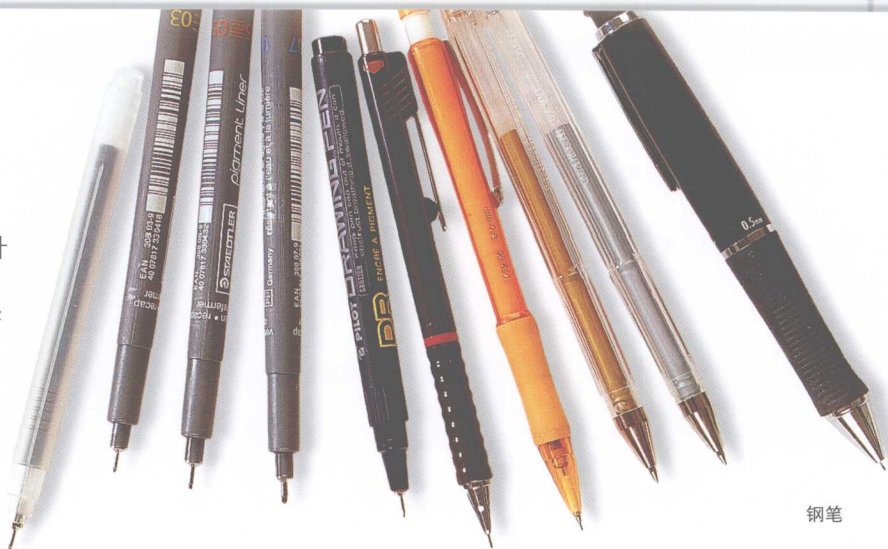
8·工具和材料

钢笔 钢笔有许多种不同的类型。针管笔是最常用的类型，不过针管笔的笔尖画出的线条缺少变化。蘸水笔是用钢笔杆加上可调节的、灵活的金属笔尖制成的。这种笔尖适合用于刻画细节和轮廓线以及画面上的字体，笔尖很适合刻画动物的皮毛。自动墨水钢笔、圆珠笔、针管笔以及特殊的绘画钢笔具有各种样式的笔尖，不仅可以用作画速写，也可以用于细节的刻画。几乎所有钢笔都可以画出纤细、流畅的线条，具有光滑、精细的效果。

墨水 印度墨水（它实际上产自中国）具有黑色、防水性和容易干燥的特点。其他防水性墨水有多种颜

钢笔和墨水

钢笔

色。水溶性墨水可以被水稀释并且可以与不同的颜色调和。

削笔刀 美工刀与刻刀，具有固定的或可伸缩的刀片，对于想控制笔尖的形状和保持锋利的笔尖，这两种削笔刀是很好的选择。它们也经常用来切掉橡皮变脏的边缘。如果你想要一个好用的削笔刀，就要保持刀刃的锋利。

橡皮和擦笔 它们通常用于修改错误以及融合颜色。可塑橡皮通常称为橡皮泥，能够塑造成为小块，用于修改很难接触到的区域或者用于在较重的色调区域擦出亮部。坚硬的绘图橡皮通常用于去除硬铅笔或石墨痕迹以及修改小的错误。

对于融合木炭条、色粉笔、粉笔和彩色铅笔的颜色来说，一支纸质擦笔，是很有用的。

固定剂 固定剂是由树脂被溶解于无色的酒精溶剂里而制成的。它通常用于防止由铅笔、木炭条或其他软性材料所创作的画面被蹭脏。当固定剂喷射在画

面上时,酒精溶剂会蒸发掉,剩下一层薄薄的树脂会与画面上的色粉融合固定于画纸上。一旦画面被固定,甚至连橡皮都不能够修改。无论如何,在已经固定了的画面上继续画画是可以的。在画画时不时地固定画面也是一件很平常的事情。最好买不含氯氟烃的喷雾器,产品介绍里会有说明。用手操控的喷雾器和自动喷雾器都是可以使用的。

画纸和绘画基底材料 画纸的表面决定了材料画上去的效果。质量好的纸是中性的,其抵消了酸度,并且时间长了不会变黄或变脆,它上面经常贴着“非酸性”的标签。素描纸就是标准的纸,常常有白色、米色和彩色,并且有多种型号、尺寸和材质。

水粉画纸有多种颜色,通常有表面纹理,这是为了固定住浮在上面的颜色颗粒。纸的一面通常是有纹理的,这是画画时常用的一面,不过要是你喜欢也可以使用另一面。水粉画纸有两种型号,较厚的纸要比薄的纸耐磨而且可以反复使用。

水彩纸同样有多个种类,并且可以用于多种绘画方式。热压纸有一个光滑的表面,适合细致的绘画。冷压纸有表面纹理,使它能够适应多种方式的绘画。试采用有表面纹理的、有色的或者是手工纸、卡片以及带有敷层的特殊的纸绘画,这样可以增加画画的乐趣并且为你的创作开发另一种思路。

速写本是由纸或不同表面纹理、颜色以及重量的卡片制成的,它有不同的尺寸,并分别装订成肖像构图的和风景构图的两种。

画板和画架 把画纸固定到一块画板上会使你的工作顺利进行,这是显而易见的,不过事先要确定画板对于画纸来说足够大,并且表面光滑。你可以从美术商店里购买特制的画板,也可以用一块三合板或中等密度的纤维板制作一个。

画架有许多尺寸,因此要选择一个无论坐着或是站着都感到合适的画架。一些画架可以折叠放到画箱里。这时最要考虑的是它的牢固性。一个画架必须足够结实,以能承受画板的重量以及你画画时的压力。最实用的选择是用一个可以调节的桌式画架。

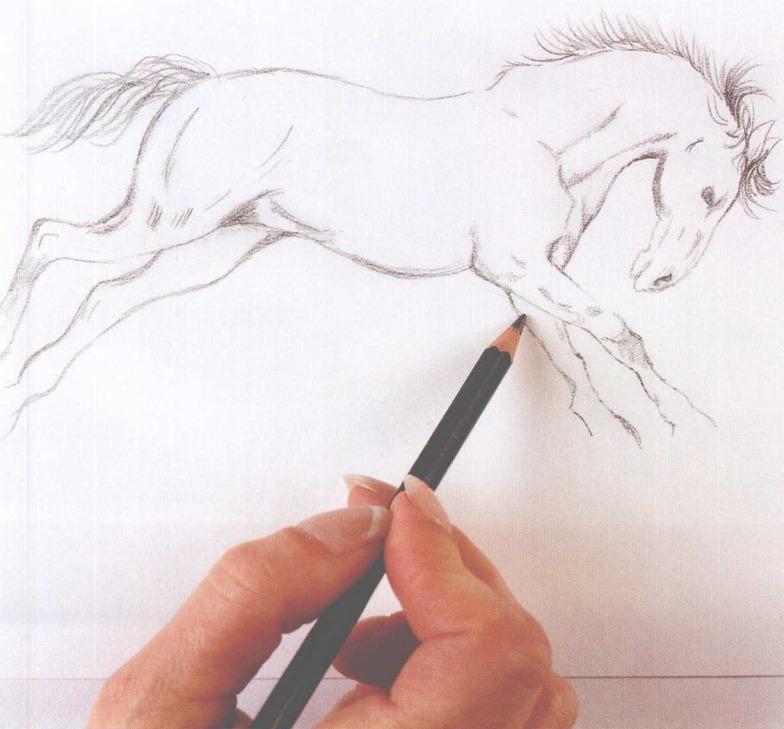
削笔刀、橡皮、擦笔、固定剂、纸和画板

基本技法

画画的第一步是要树立信心，试着去克服担心画不好或者是怕出错的恐惧心理。即使是最优秀的艺术家也有出错的时候，秘诀是不要让这一点阻止你的进步。坚持下去你的绘画能力就会提高，实践造就完美。

树立信心之后，下一个很重要的问题就是学会观察。我们中的大多数人都是习惯于画我们想到的而不是我们真正看到的東西。训练你自己去画观察到的物体的影调和形状，特别是第一眼看到物体时的感觉，你会画得更加准确，这是所有造型艺术的基础。另一个重要的方法就是把画面当成一个整体，而不是仅仅关注画面上的某一点。

线

影调

本章所讲的技法会帮助你获得精湛的技术和树立信心，并且一旦掌握这些技法之后，你的绘画水平会有很大的提高。

线条 好的线条能让人真实地联想到一幅景象。一条连续的线条会呈现出笨拙的感觉，因此可以用较硬或较软的铅笔，或是粗的或细的木炭条来使线条显得富有变化。用钢笔和墨水同样也能画出富有变化的线条。

影调 观察影调会比较困难，其色彩、肌理、轮廓等也是如此。但是，眯起眼睛或斜视观看画面，你就会清楚观察到物体的亮部和暗部，并且能很好地区分它们。要灵活掌握影调知识，画一个长方形并把它平均分成五份或六份。用一支软铅笔、石墨笔或黑色粉铅笔，尽可能黑地涂第一份。接下来的每一份，依次要稍微变亮一点直到最后一份，要留成白色。当你完成之后，检查你的影调色阶是不是均匀，确保在两个部分之间没有明显的跳跃。在画画的时候参考你的色阶，把它用到

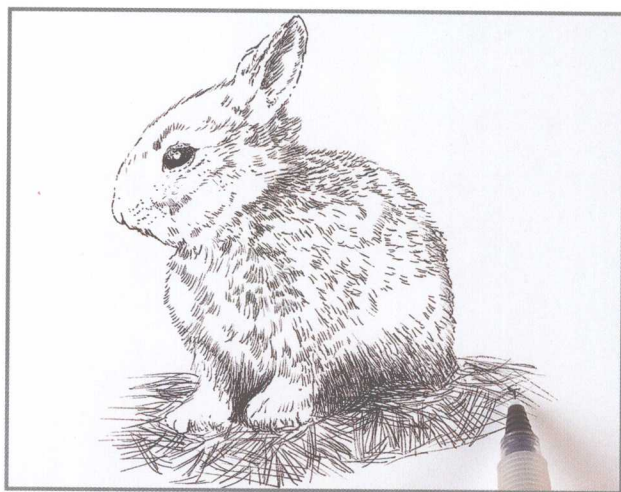
整个画面之中。

制作不划分等份的影调色阶时，一开始尽量画重，当在纸上移动的时候减轻你用笔的力度。保持你画的线条紧密排在一起，这样它们可以填充空白。通过练习，你能够控制你的铅笔或石墨笔，从而画出均匀渐变的影调色阶。注意不要用手擦画面，否则会将它弄脏。

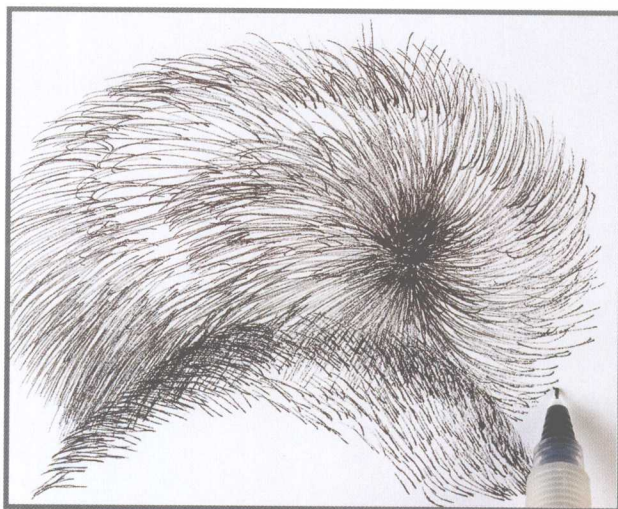
如果你用白色纸画画，使纸的颜色作为你的高光调子；如果用有色纸画画，用白色粉笔或白色墨水提亮出高光。

排线法 这是一种用一系列线条处理影调的方法。线条画得紧密一些就产生出浓厚的影调，而线条分开就产生出较亮的影调。弯曲排线法可以用来表现弯曲的毛发。

交叉排线法 同样是画线条，在特定角度，一排线条与另一排线条交叉。当你想获得浓密的影调时，使用交叉排线法。

排线法和交叉排线法

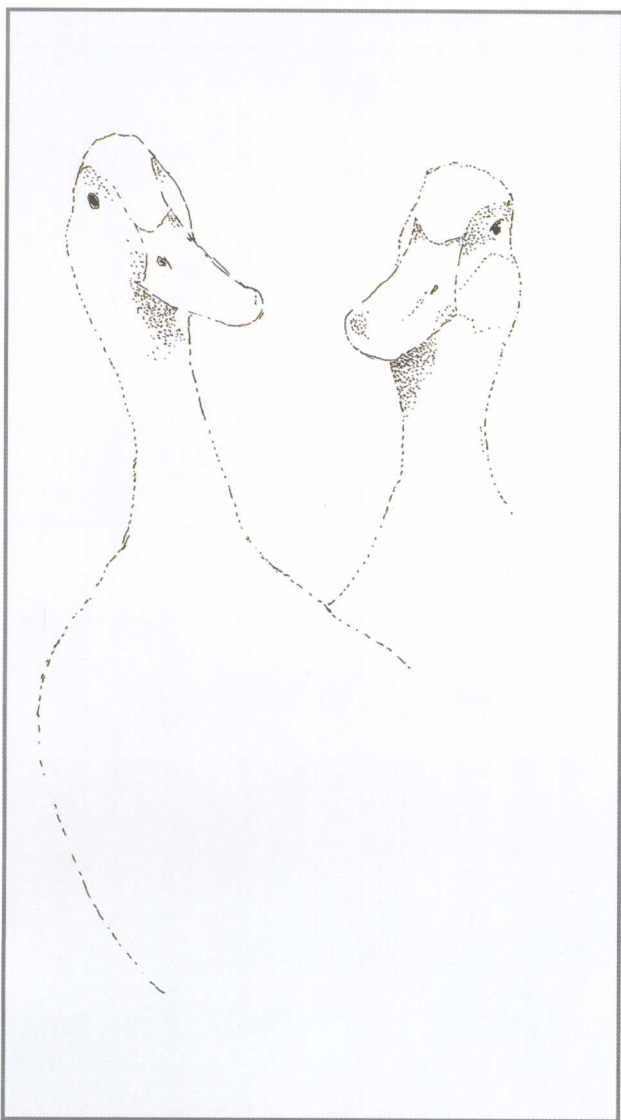
排线法和交叉排线法

点画法 也称为点描法,用排列紧密的点或疏远的点,产生暗的或亮的影调。交叉排线法和点画法特别适合使用钢笔和墨水来完成。

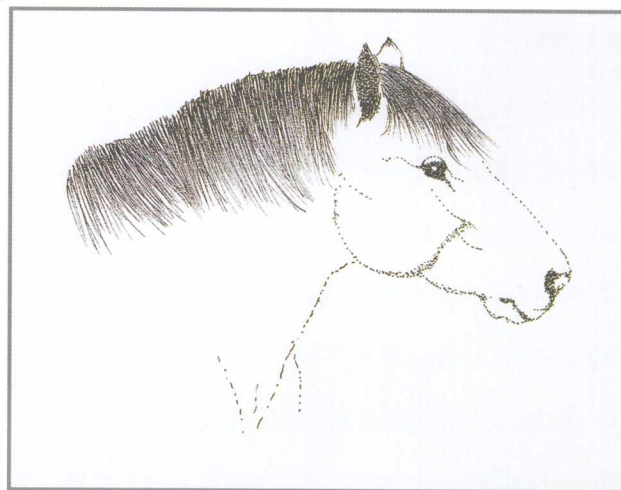
擦色法 用橡皮或橡皮泥在画面上擦出高光部分,这种方法可以在任何你想要的地方画出高光。

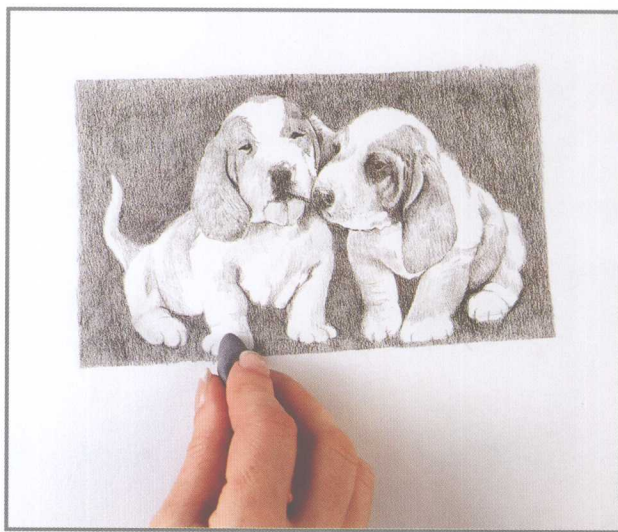
钢笔和墨水

点画法

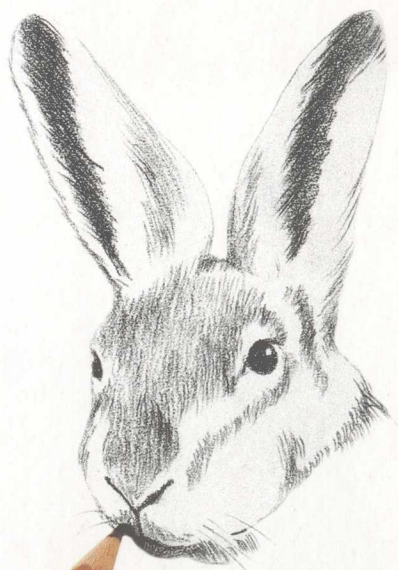
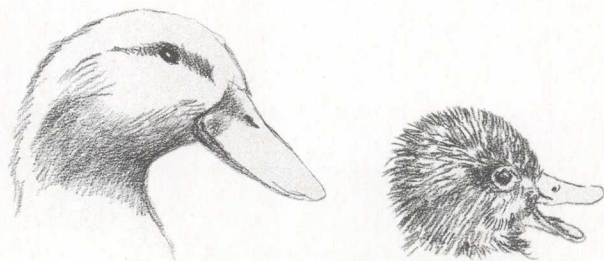
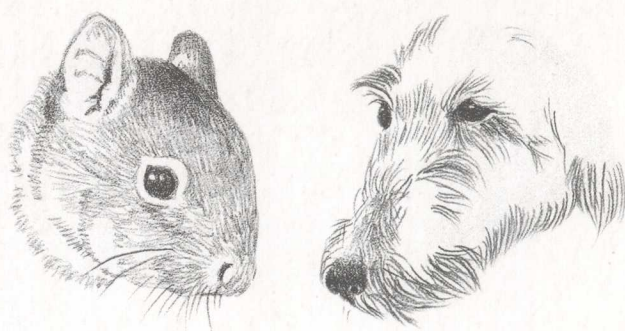
点画法和排线法

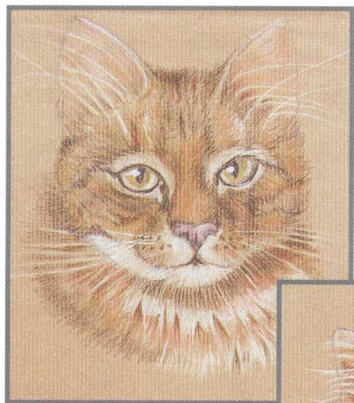
擦色法

质感 在画动物画的时候表现质感是非常重要的。绵羊厚厚的羊毛、鸭子光滑的羽毛、毛发蓬松的哈巴狗以及毛茸茸的猫咪都需要特殊刻画。头发、毛皮、颜色和笔触区分了动物的种类和性格。在你开始画之前，应该考虑要选择什么样的纸才能表现动物的个性特征以及选用相应的绘画工具。例如石墨笔、色粉笔、彩色铅笔或木炭条都可以在粗糙的纸上刻画出毛皮的质感。同样，粗糙的纸可以帮助你描绘毛发蓬松的狗、猫或者是马。钢笔、铅笔和彩色铅笔通常用于光滑的纸上，这有助于你画出光滑的质感效果。

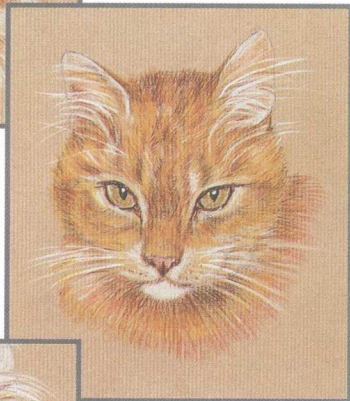
你可以用短而粗硬的笔触表现粗糙、紧实的皮毛；用长而稀疏的笔触表现柔软的皮毛或羽毛。要近距离观察毛皮、羽毛、羊毛或头发生长的方向以及它们在身体上的变化。例如，动物身体最上层的毛皮通常是粗糙的，而身体下面的毛皮则较柔软。顺着皮毛生长的方向画线条，会出现不错的效果。永远不要试图去画每一根毛发，用排线法或简单的笔触快速记下它的大体轮廓即可。

质感

皮毛和笔触

短毛

长毛

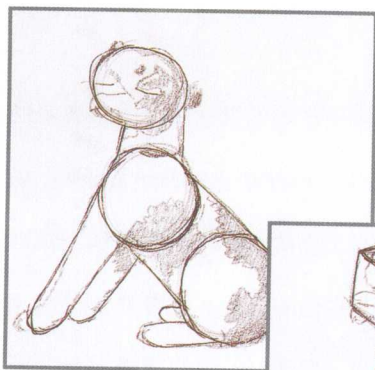
负形

皮毛和羽毛 你可以用色粉笔或彩色铅笔,用排线法在两个或三个图形中顺着皮毛生长的方向画出不同效果的皮毛。你也可以用同样的方法来画羽毛,不过这时要画得更加放松一些。永远不要去画每一根毛发或是羽毛,一个大体印象足够了。首先用较轻的笔触,然后加深阴影区域。检查所有的区域,避免使亮部与暗部混淆。保持一些线条紧密排列,并且疏散另一些线条,以建立一幅真实的图像。

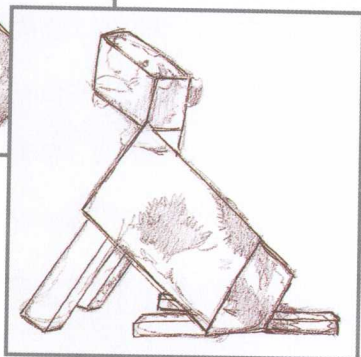
负形 负形是你所画物体之间的空白区域。负形是非常重要的,因为负形能帮助你在画面上获得正确的比例和角度。构图的时候观察负形有助于你得到一个和谐的图像。稍微变换一下位置会给你不同的负形,这些图形能够使你的画面变好或者变坏。画画时,要时刻检查画面的负形是否合适。

几何形体 把动物的身体简化为简单的几何形体有助于减少一开始画画时的烦恼。这些形体可以是三角体、圆柱体、方体、圆锥体、椭圆体、长方体或立方体,这取决于所画的动物以及它所处的位置,这不仅有助于减少动物复杂结构的神秘性,而且会帮助你构建一个三维空间形体以及产生出识别透视的效果。要知道这些并不像你想象中的那么难!眯起眼睛,把主体物看作简单的形体而不是一只动物。你既可以把它看作三维几何形体,又可以把它看作简单的、平面的形状,这样可以画出更加真实的轮廓线。

这种练习学起来很简单,并且能使绘画的初始阶

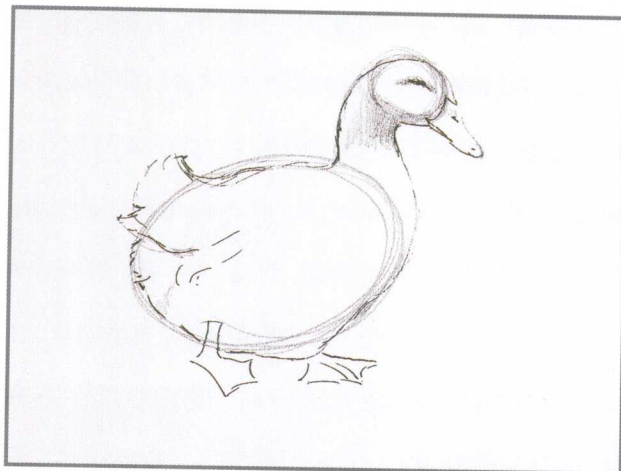
几何形状

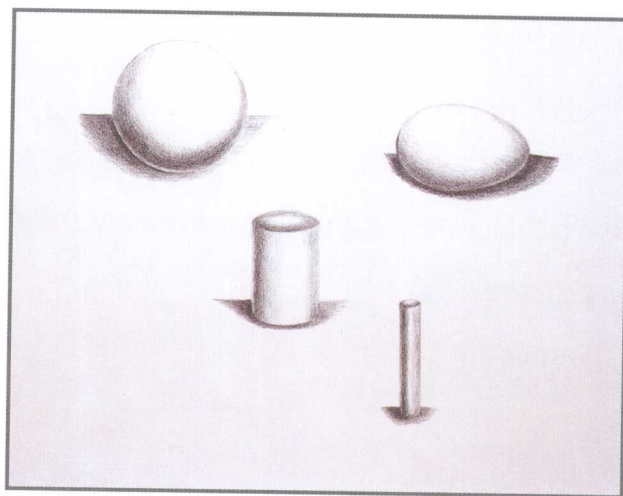
几何形状

段充满乐趣,至少在一开始就学会了确定正确的比例关系。因为动物很少长时间静止不动,而且,通常情况下近距离观察它们会感觉不舒服,使用最简单的图形能帮助你正确地画出一只动物,这仅仅需要仔细地观察即可。

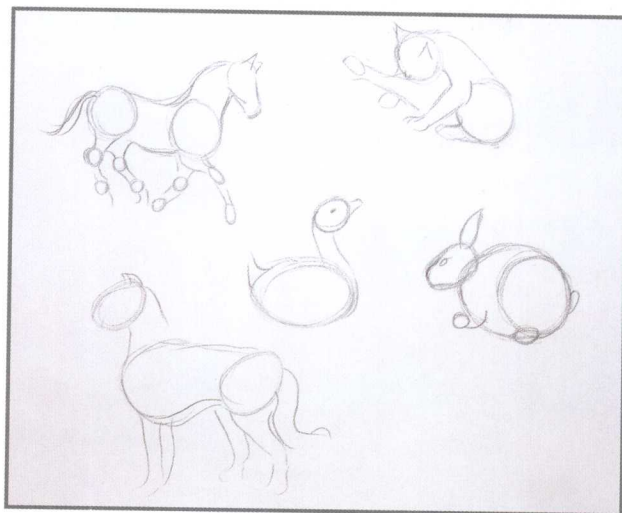
记住随着位置变化的动物的外形轮廓,如站姿、坐姿和躺着的姿势等。一旦你习惯于根据形态来观察动物,你就会发现不管动物以何种姿态出现,画出的画面都会显得更加客观和真实。

基本形体

几何形体上的影调

简单的形状

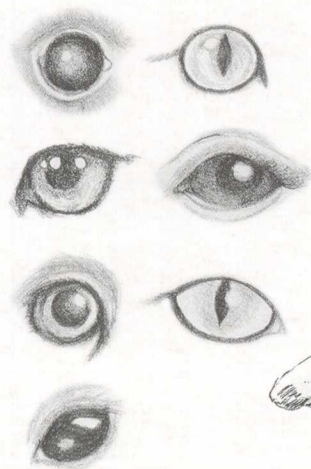
眼睛 眼睛是长在眼窝中的球体,当然它们也像球体一样会反射光线。这意味着需要有阴影来渲染它们的曲面。几乎所有动物的眼睛,其内眼角都要比外眼角低。同样,要注意不同动物的眼睛的位置。马和臼齿类的动物的眼睛在脸的两侧;而猫、狗、猪和鸭子的眼睛在脸的正面。上眼睑会比下眼睑覆盖更多的眼球,并且下眼睑通常会反射更多的光线。一些动物如马、牛和猪,有长长的眼睫毛。在画动物之前,一定要观察它们的区别。同样也要注意幼小动物的眼睛要比成年动物的眼睛大,并且更接近鼻子。

时常注意你自己的视平线与所画对象的关系。例如,不要俯视画猫的耳朵,也不要平视画猫的眼睛。如果感觉你画的图像有点奇怪,一定是哪里不对,因此要检查你的视点。

鼻子和嘴 学画每种动物的鼻子时要确定鼻子的阴影以及鼻子和嘴的关系。各种动物的鼻子都不同,如狗的鼻子常常是柔软且发亮的;猫的鼻子是倒三角形的;臼齿类动物是“V”字形的鼻子;马的鼻子看起来就像两个“逗号”在两边。表现一只动物在微笑是很不错的想法,尽管它们通常看起来是这样的,但是不要夸张地画这一点,否则你会画出一张卡通脸。

耳朵 大多数动物的耳朵是锥形的,许多动物在听声音的时候只竖起一只耳朵,这可以突显其独特的神态。因为不同动物的耳朵形状不同,因此在画动物耳朵的时候一定要仔细观察,并且不要画你想象中的它们的样子。

眼睛

鼻子和嘴

