

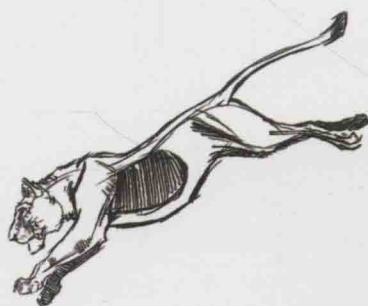
[美] 乔·韦瑟利 著 张竞 译

动物素描 指南

900

多幅动物图例

从动作形态、
结构、解剖
让你掌握
绘画动物的诀窍

上海人民美術出版社

内容介绍

乔·韦瑟利是专业绘画动物的艺术家，他的风格是大胆而具有感染力的表现绘画主题。本书收录了他 900 多幅动物素描作品，教授大家通过理解动作形态、结构、解剖的原则画出立体逼真的动物。书中的另一个重点则强调了根据想象绘画的重要性及方法。用自己对动物的骨骼结构、立体构图、个体特征的理解去创作，通过想象力画出形态各异的动物，进一步提高自己的创作水平。通过对本书的学习，并多加练习，你也能像作者一样，成为动物绘画大师。

- 层层剖析，分步讲解清晰易懂，帮助你迅速掌握动物素描的诀窍。
- 针对 24 种不同动物，如大象、长颈鹿、袋鼠、美洲狮等进行详尽解说。
  - 如何将动物的结构分解为几个简单的几何图形去构形。
- 掌握 6 种姿态速写的方式，用轻松流畅的线条对绘画主体的外形进行诠释。
  - 本书适合有一定绘画基础，希望提高绘画动物水平的读者。

更多精彩图书资讯
敬请登录 www.shmyi.com.cn

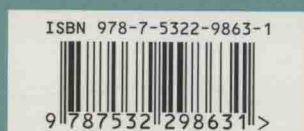
 责任编辑：姚宏翔
封面设计：宋 燕

上海人民美术出版社
天猫旗舰店

上海人民美术出版社
微信公众平台

定价：48.00元

上海人美第一工作室
微信公众平台

目录

前言	9
入门指南	11
写生	12
根据想象绘画	13
动物绘画的场所	15
观察	16
临摹照片或视频图像	16
常备一个速写本	17
绘画的工具及步骤	17
姿态速写	19
6种姿态速写的方法	22
动作	26
动作线	28
韵律	30
绘制动作	33
结构	34
动物的身体结构	35
动物的头部	36
颈部和肩部	37
胸腔和骨盆	37
前腿	38
后腿	38
结构的原理	40
结构的绘画步骤	42
基本方法	46
外形分析	48
从整体入手	49
姿势速写	51
避免完全对称	53
神态和表情	54
透视缩小与重叠	57
透视法	59
动物解剖	63
骨骼结构	64
骨骼结构简画步骤	65
标记	67
主要的肌肉线条	69
比较解剖	70
对比食肉动物与食草动物	74
运动状态中的解剖	75
平衡和重心	77

目录

大象	79
犀牛	84
长颈鹿	89
非洲瞪羚	94
非洲大羚羊	96
骆驼	98
驼马	102
猴子	103
袋鼠	105
蜥蜴	107
鳄鱼	110
熊	111
狗	116
狼	124
丛林狼	125
山羊	126
牛	130
马	135
驴	149
斑马	151
狮子	153
美洲狮	159
老虎	160
美洲虎	162
结语	166

动物素描指南

从动作形态、结构、解剖让你掌握绘画动物的诀窍

[美] 乔·韦瑟利 著

张 竞 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

动物素描指南：从动作形态、结构、解剖让你掌握绘画动物的诀窍 / (美) 乔·韦瑟利 (Joe Weatherly) 著；张竞译—上海：上海人民美术出版社，2016.06

(西方经典美术技法译丛)

书名原文：The Weatherly Guide To Drawing Animals
ISBN 978-7-5322-9863-1

I. ①动... II. ①乔... ②张... III. ①动物画-素描技法-指南
IV. ①J214-62

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第072144号

THE WEATHERLY GUIDE TO DRAWING ANIMALS

By JOE WEATHERLY

Copyright: © This edition arranged with through Big Apple Agency, Inc., Labuan, Malaysia. Simplified Chinese edition copyright:

2016 SHANGHAI PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

All rights reserved.

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有，侵权必究。

合同登记号：图字：09-2015-180

西方经典美术技法译丛

动物素描指南

——从动作形态、结构、解剖让你掌握绘画动物的诀窍

著 者：[美] 乔·韦瑟利

译 者：张 竞

策 划：姚宏翔

统 筹：丁 雯

责任编辑：姚宏翔

流程编辑：孙飘丝

封面设计：宋 燕

版式设计：徐晓莉

技术编辑：戴建华

出版发行：上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码：200040)

印 刷：上海晨熙印刷有限公司

开 本：889×1194 1/16 印张 10.5

版 次：2016年6月第1版

印 次：2016年6月第1次

书 号：ISBN 978-7-5322-9863-1

定 价：48.00元

目录

前言	9
入门指南	11
写生	12
根据想象绘画	13
动物绘画的场所	15
观察	16
临摹照片或视频图像	16
常备一个速写本	17
绘画的工具及步骤	17
姿态速写	19
6种姿态速写的方法	22
动作	26
动作线	28
韵律	30
绘制动作	33
结构	34
动物的身体结构	35
动物的头部	36
颈部和肩部	37
胸腔和骨盆	37
前腿	38
后腿	38
结构的原理	40
结构的绘画步骤	42
基本方法	46
外形分析	48
从整体入手	49
姿势速写	51
避免完全对称	53
神态和表情	54
透视缩小与重叠	57
透视法	59
动物解剖	63
骨骼结构	64
骨骼结构简画步骤	65
标记	67
主要的肌肉线条	69
比较解剖	70
对比食肉动物与食草动物	74
运动状态中的解剖	75
平衡和重心	77

目录

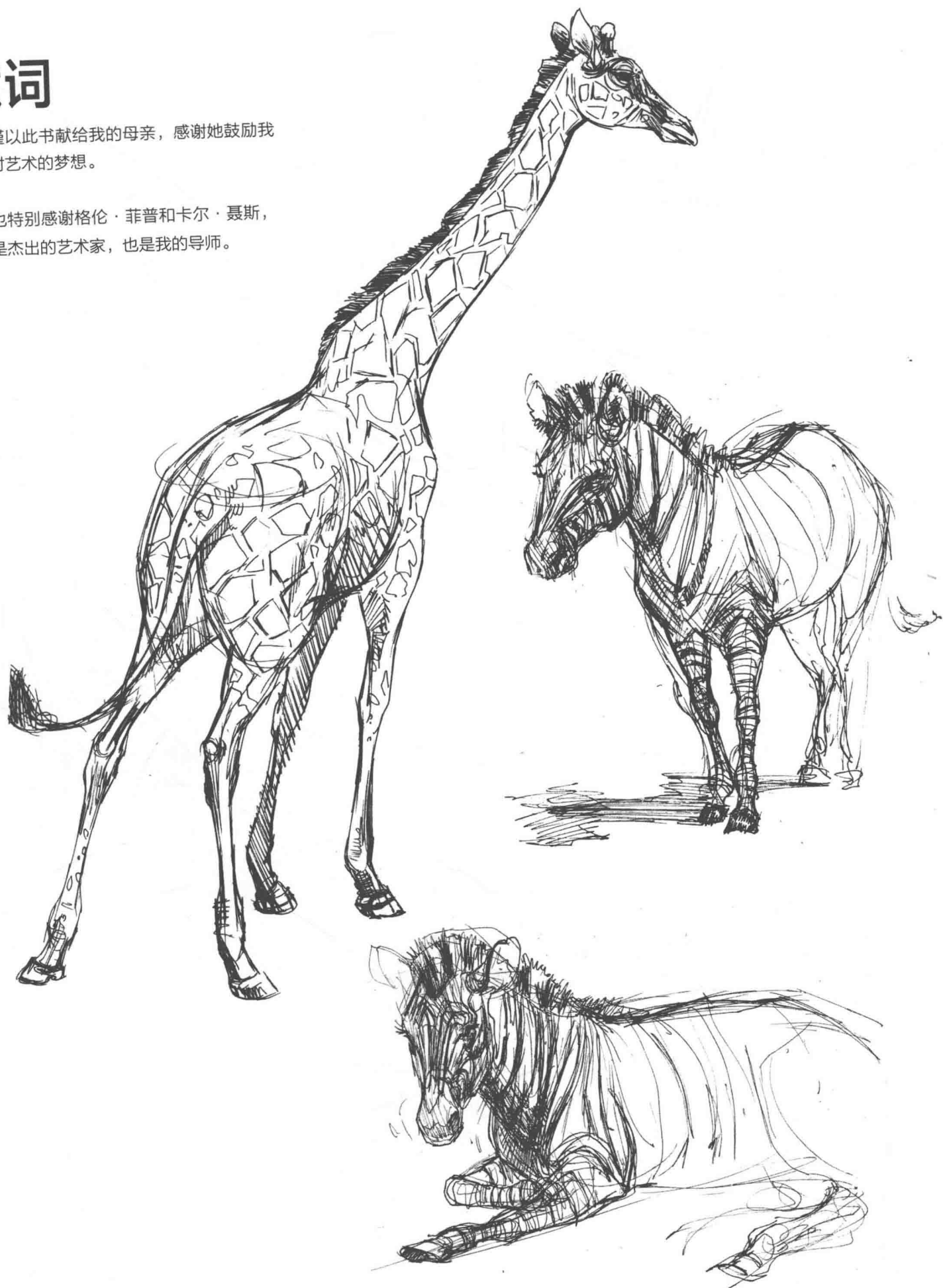
大象	79
犀牛	84
长颈鹿	89
非洲瞪羚	94
非洲大羚羊	96
骆驼	98
驼马	102
猴子	103
袋鼠	105
蜥蜴	107
鳄鱼	110
熊	111
狗	116
狼	124
丛林狼	125
山羊	126
牛	130
马	135
驴	149
斑马	151
狮子	153
美洲狮	159
老虎	160
美洲虎	162
结语	166

献词

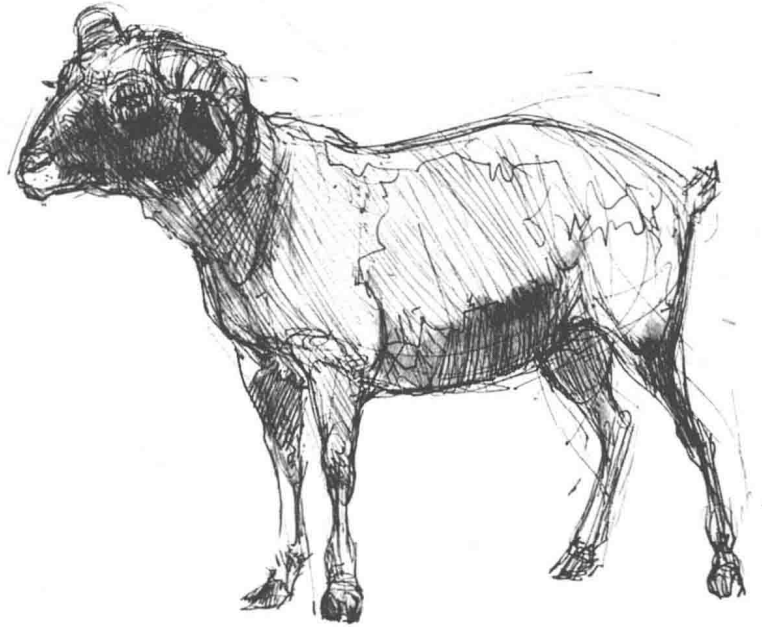
谨以此书献给我的母亲，感谢她鼓励我
实现对艺术梦想。

也特别感谢格伦·菲普和卡尔·聂斯，
他们是杰出的艺术家，也是我的导师。

前言

前言

欢迎大家来到激动人心的动物绘画世界。在这里你可以用线条和色彩，创造出自己喜爱的动物。我们希望通过这本书，向大家介绍各种各样动物绘画的方法和步骤，从而揭开动物绘画的神秘面纱。本书是建立在立体构图的基本理论的基础之上，这一理论也是优秀画家所必须遵循的。学习动物绘画可以让人受益匪浅，同时也富于挑战。但只要你全心投入，再稍加努力，就可以在自己的绘画之路上有所作为。

本书中多次强调了立体绘画的基本理论。我认为学习绘画的最佳方法是研究大师们的绘画方法。比如像米开朗琪罗、鲁宾斯以及达·芬奇是如何形成自己的绘画方法并将此代代相传下去的。这些大师们的画法成为了立体绘画的标准。他们的画中既有立体图像，也涵盖了骨骼结构及动作的知识。这几点正是优秀的动物绘画所必须包含的重要元素。

无论你的作品最终会形成怎样的绘画风格，在你打破绘画的规则之前，你都必须首先了解这些规则。总而言之，你没有捷径可走，也无法略过对基础知识的学习。这些绘画的基础知识将是你一切创作的奠基石。如果你连绘画的最基本理论都不懂，那后果将显而易见：你的作品将缺乏灵魂。

那么我在此所说的绘画理论指的又是什么呢？它们将贯穿本书的始终，可以用三个词来概括：动作形态、结构以及解剖。深入理解这些理论可以赋予画家力量，从而使他们的作品充实，富于表现力，并且生机勃勃。

动作形态可以使绘画充满动感并流畅自然。如果对动作形态缺乏理解或表现不到位，绘画作品便会僵硬呆板。动物绘画之所以富有挑战性的原因之一是动物始终在活动着。它们不可能摆出姿势让你去画。因此，学习画运动中的动物难度是非常大的。但通过深入了解它们的动作，你就能学会如何捕捉到某个姿势的本质。立体构图和动作形态必须统一起来。

结构的理论可以让我们的画看起来更立体。通过学习动物外形构造的基本要素以及结构的理论，无论哪种动物，我们都能画出三维的立体效果。

画动物的身体结构时，至关重要的一点是要从动物的身体内部开始画，而不是由外往内。先画动物的外部轮廓会导致作品扁平，缺乏立体维度。即使画家只想画动物的轮廓，对结构和形状的了解也可以为作品增彩。请记住，打破规则之前，你必须首先了解规则。

运用了解剖学相关知识的动物绘画会有深度。如果想画运动中的动物，对基本解剖知识的了解是必不可少的。因为动物的大部分构造都是相似的，对某一种动物骨骼及肌肉系统的知识，可以延伸到任何其他动物。本书会谈到解剖，但并非专门介绍解剖的书。市面上已经有好几本不错的书专门研究这个话题，想要深入研究动物绘画的人可以拿来学习一下。我认为解剖方面的知识是非常重要的，但我们也必须了解什么时候要用，以及要用什么知识。不了解解剖，画出来的动物，通常看起来像是毛绒玩具。只有系统学习动物的动作形态、结构的原理及解剖的知识才能创作出优秀的作品。我们在绘画时，也要同时遵循这些原则。

本书并不是专门介绍绘画技巧的书，也不是教你怎样像人肉打印机一样去拷贝照片。这本书教你如何运用绘画的基本理论去画动物写生画，或运用自己的想象画画，从而达到高超的绘画水平。了解这些原理可以赋予画家以力量，从而不需要依赖照片就能创造出内容充实的作品。当然，照片也有它的用武之地，之后我们会讲到；但照片应该仅仅用作参考，或起到给绘画作品锦上添花的作用。这本书是写给所有画家的，其中讲述的适用于动物绘画的理论可能显得陈旧，但很经典。

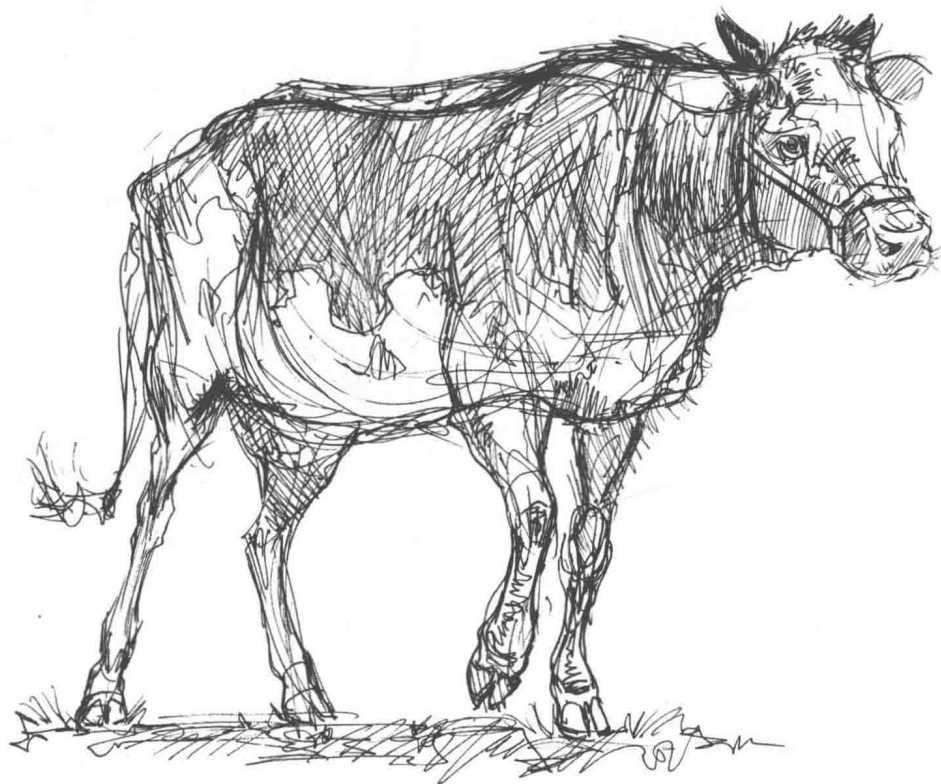
动物绘画虽乐趣无穷，但还是需要绘画者花费一番精力的。学习动物绘画虽然充满挑战，但是它所带来的回报会让你觉得你的付出是值得的。并且只要你愿意付出，就一定会有所收获。我想要特别强调的是，要想提高绘画水平，多加练习非常重要。

在此我要再次欢迎大家来到动物绘画的奇妙世界。祝大家旅途愉快，成为绘画大师。

乔·韦瑟利
2003年4月

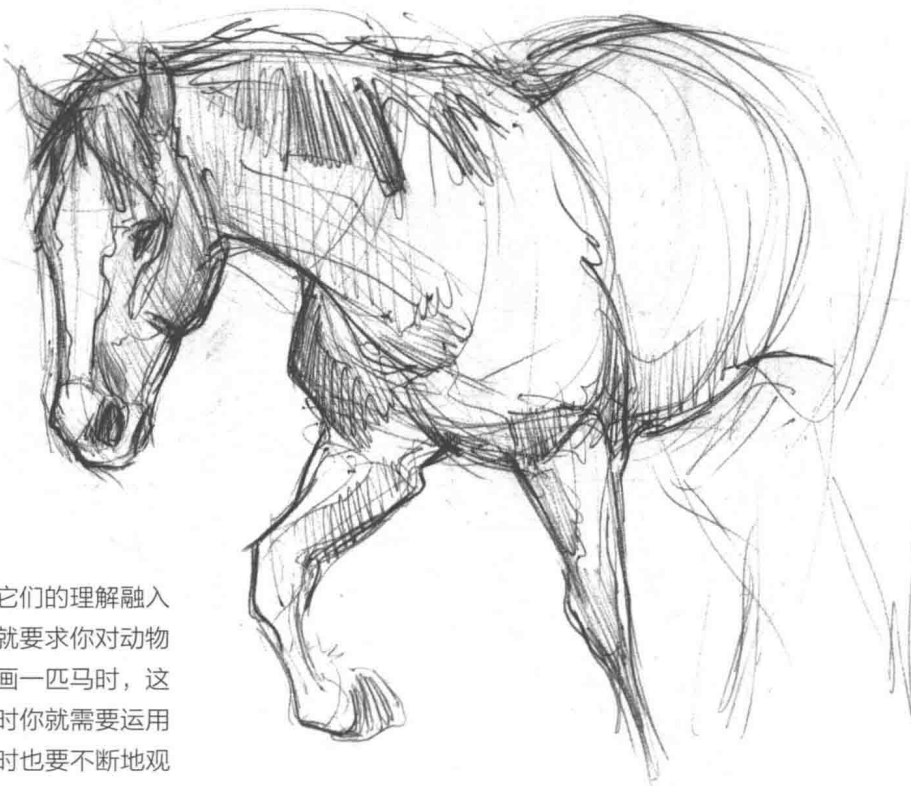
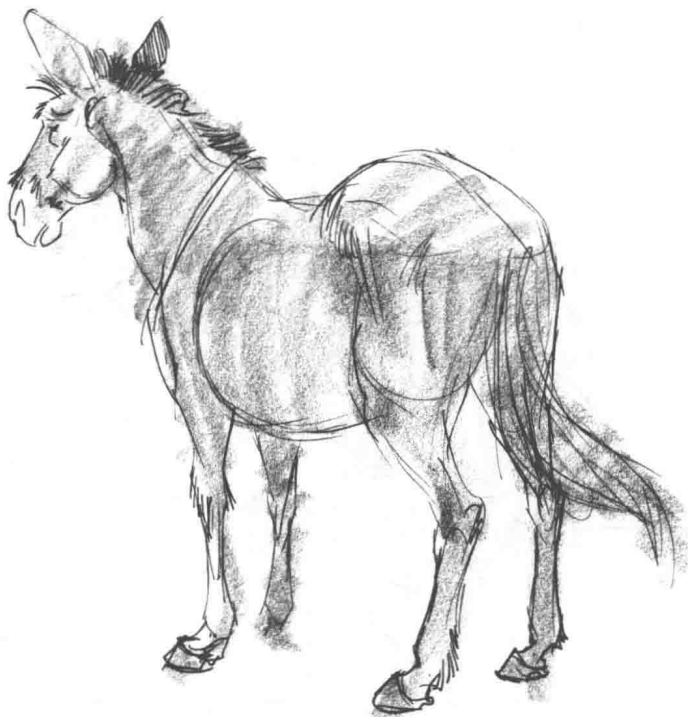

入门指南

写生

写生是动物绘画的一个核心部分。通过写生，你可以发现很多东西，而这一切通过临摹照片是永远也不可能发现的。当你亲自站到活生生的动物面前时，它们的外形及身体结构会全部展露给你。优秀的动物素描及油画作品绝非偶然之作，而都是通过大量的写生才创造出来的。正如音乐家必须不断地进行练习，技艺才能有所长进；画家也要不停地写生，才能不断地进步，并且有所创新。

不要简单地复制你眼前的动物，而要将你对它们的理解融入到你的作品中去。想要按照自己的理解去画，这就要求你对动物的身体结构及解剖有一定的了解。例如，当你想画一匹马时，这匹马的头却在不停地乱动，它还在四处走动，此时你就需要运用到你已经掌握的有关马的知识来辅助你画画，同时也要不断地观察你面前的马。请牢记，动物写生不应该是简单地复制动物，而应该是在分析和理解的基础上创作的结果。

根据想象绘画

画动物时可以对照着动物实体写生，同时也可以运用自己的想象力。因为动物一直在不停地动来动去，所以几乎所有的动物绘画作品都是基于画家的想象而创作的结果。不像画人物肖像画那样，模特可以为我们保持某个姿势不变，动物却是在不停地活动，因此我们必须相信自己的能力和记忆来为它们作画。当你面对一只正在活动的动物时，你可以想象着先在自己的脑海中给它拍个照，然后再把照片转移到你的画纸上。一般来说，一开始你是根据自己的记忆在画，但最终你会根据自己的理解去创作。给动物绘画类似于在商场、咖啡馆及体育活动现场进行人物肖像速写。绘画的主体都处于不停的运动中，因此作品的大部分都是我们虚构的结果。试想，如果你不知道绘画对象的样子又怎么能进行作画呢？请记住，在绘画中，知识就是力量。

想要根据自己的印象，画好运动中的动物或休息中的动物，画家必须对他们所要画的动物有深入的了解。靠临摹照片来作画的画家永远也不会获得创作的力量。临摹实物写生固然至关重要，但画家也必须抛开模特，花费大量的时间靠自己的想象来作

画。根据想象作画可以检测出我们已经掌握了什么知识，并能显示出我们尚未了解的部分。大多数知识的掌握都是来自于对动物的骨骼结构、立体构图的原理，以及对某种动物的个体特征的研究，而不是在动物园里学到的。最优秀的动物作品的画家，都不是仅仅复制照片的人肉复印机；他们是杰出的艺术家，可以通过自己的想象力创造出形态各异的动物。这并非出于偶然，也不是画家与生俱来的天赋，而是他们所付出努力的直接结果。他们花费了大量的时间，运用自己的想象力，从不同的角度画动物的各种姿态，研究动物的骨骼结构和立体构图。

只要不断地通过想象练习画动物的不同姿势和神态，你就会获得相应的回报。当你重新回到实物模型面前时，你会惊奇地发现你画得好了很多，这些都是你已经掌握的所有知识的结果。请时刻牢记，复制是毫无价值的，因为复制只是机械地模仿，而不是对大自然的真正解读。

