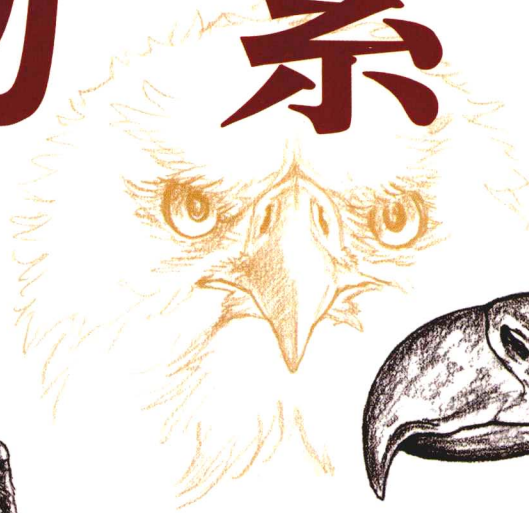

[美] 道格·林德斯特兰 著 刘静 译

动物素描

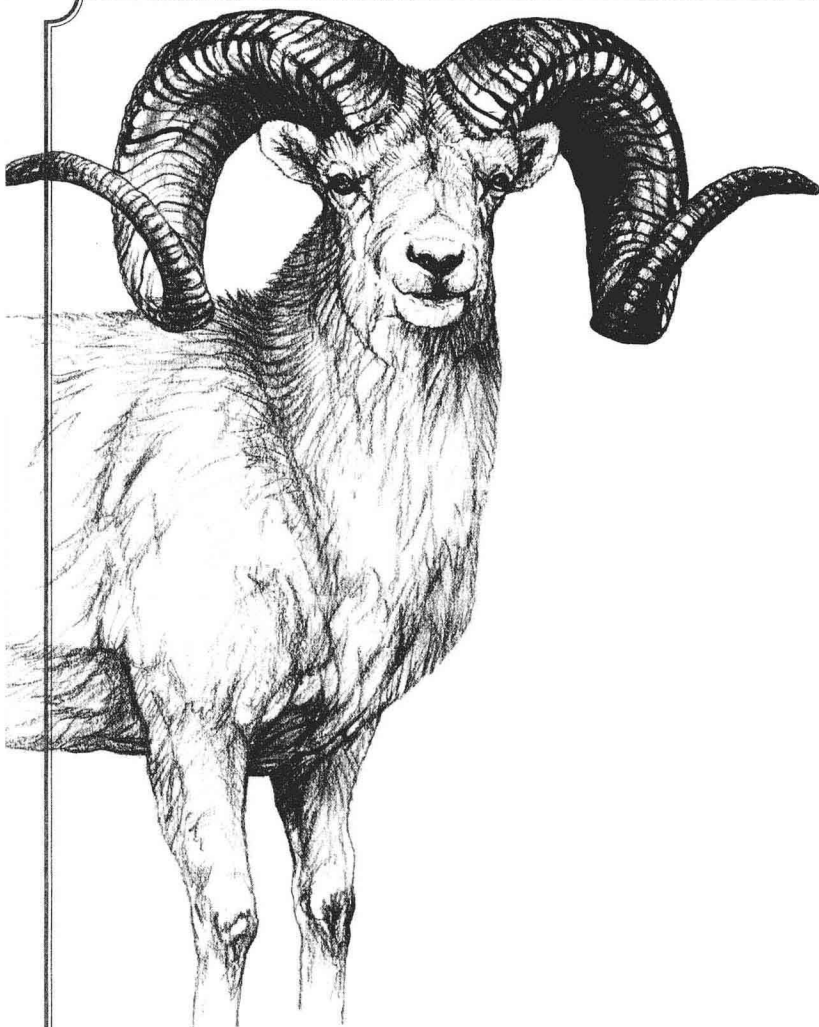
上海人民美術出版社

动物素描

[美] 道格·林德斯特兰 著 刘静 译

上海人民美术出版社

进制换算表

1英寸 = 2.54厘米	1厘米 = 0.4英寸
1英尺 = 30.5厘米	1厘米 = 0.03英尺
1码 = 0.9米	1米 = 1.1码

作者简介

道格·林德斯特兰 (Doug Lindstrand) 生活在阿拉斯加州南部的安克雷奇, 是一位自由职业的野生动物画家和摄影师。1970年毕业于明尼苏达州的一所大学, 获得了艺术和生物学方面的教育, 为实现将来与动物工作的目标打下基础。大学毕业后, 他随即搬至阿拉斯加, 在此处的荒野地带生活了多年, 研究野生动物并进行艺术实践。道格发表了大量的作品, 其中一部分为自己出资出版, 包括《阿拉斯加素描》(福克斯查普尔出版公司, 1995年) 《图绘美国野生动物》(福克斯查普尔出版公司, 2003年) 和《山地王者》(自行出版, 2004年)。

图书在版编目 (CIP) 数据

动物素描 / [美] 林德斯特兰 (Lindstrand, D.) 著; 刘静 译
—上海: 上海人民美术出版社, 2012.01
(西方经典美术技法译丛)
ISBN 978-7-5322-7512-0

I. ①动... II. ①林... ②刘... III. ①动物画—素描技法
IV. ①J214
中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第169250号

The Artist's Guide to Drawing Realistic Animals. Copyright © 2006 by Doug Lindstrand. Printed and bound in Singapore. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review. Published by North Light Books, an imprint of F+W Publications, Inc., 4700 East Galbraith Road, Cincinnati, Ohio, 45236. (800) 289-0963. First Edition.

Right manager: Ruby Ji

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: 09-2010-635

西方经典美术技法译丛

动物素描

著者: [美] 道格·林德斯特兰

译者: 刘静

策划: 姚宏翔

统筹: 丁雯

责任编辑: 姚宏翔

特约编辑: 孙铭

封面设计: 朱庆荧

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: 上海印刷十厂有限公司

开本: 889×1194 1/16 印张 9

版次: 2012年01月第1版

印次: 2012年01月第1次

书号: ISBN 978-7-5322-7512-0

定价: 38.00元

目录

1 起步

了解绘制具有真实感的、你所钟爱的动物所需要的工具和技巧。

7

3 狗和相共动物

数千年来，狗一直与人类一起生活，人们也一直在描绘狗。本章向你说明如何绘制你特别喜欢的狗朋友。

51

2 猫和相共猫科动物

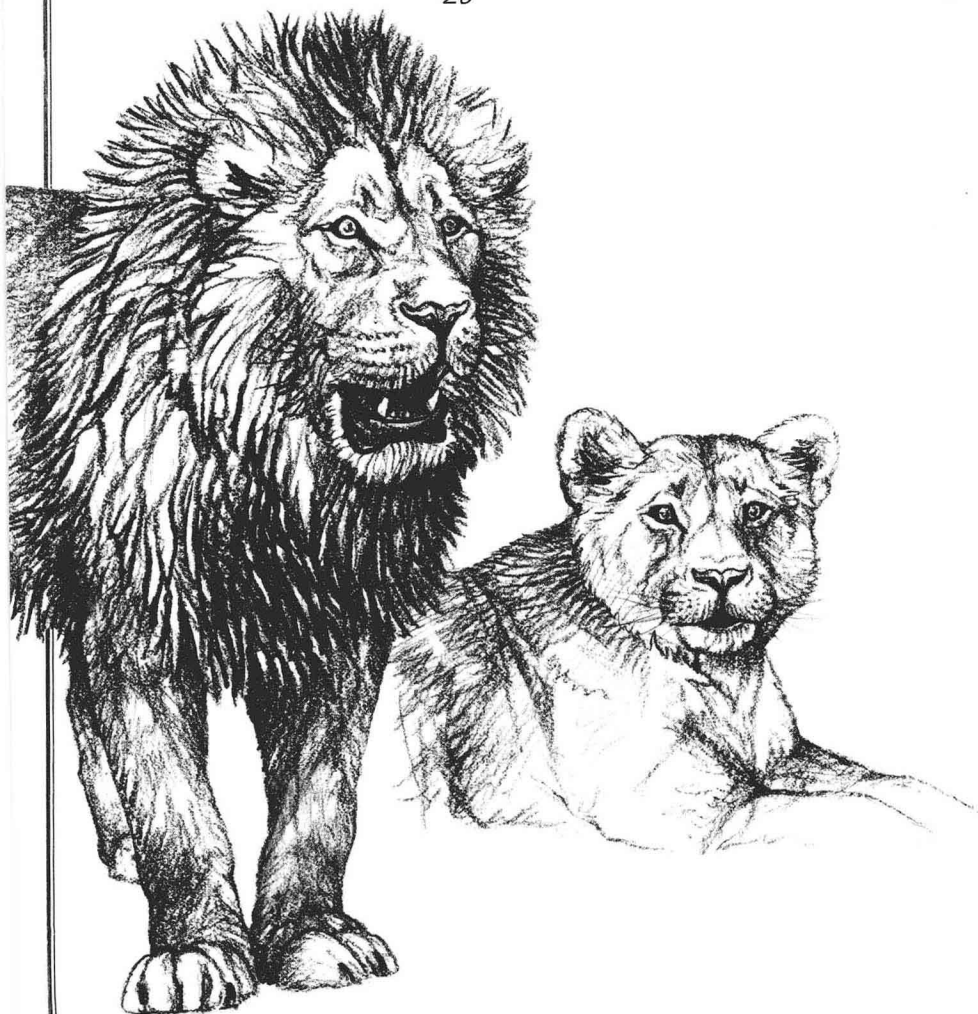
从你的宠物猫“蓬毛”到“百兽之王”，本章教你如何捕获猫科动物本性的方方面面。

29

4 鹿和羊

野生鹿和羊总是转瞬即逝，难以琢磨，要找到一个活生生的鹿或者羊模特十分艰难。本章将展示如何用铅笔表现野外素描画中的新鲜感。

75

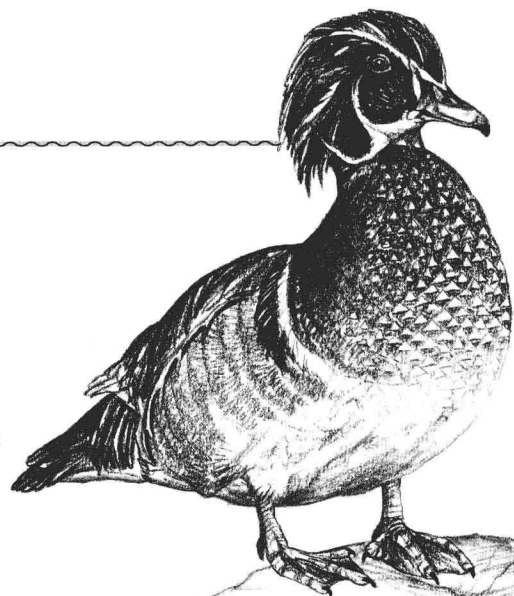

5 其他大型和小型的 动物

动物王国里，动物种类的繁多，这让绘制动物既有挑战性又充满乐趣。本章教你如何绘制各种动物，小至小巧的棉尾兔，大至体型庞大的非洲象。

107

结语 141
索引 142

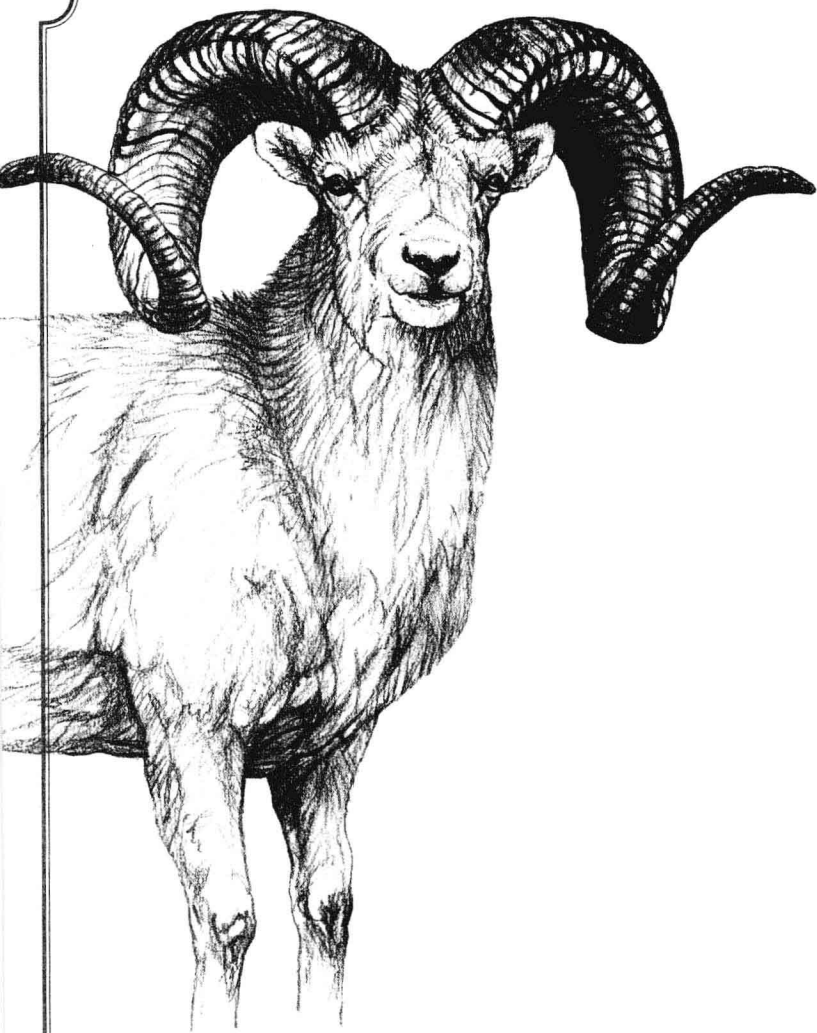

动物素描

[美] 道格·林德斯特兰 著 刘静 译

上海人民美术出版社

进制换算表

1 英寸 = 2.54 厘米	1 厘米 = 0.4 英寸
1 英尺 = 30.5 厘米	1 厘米 = 0.03 英尺
1 码 = 0.9 米	1 米 = 1.1 码

作者简介

道格·林德斯特兰 (Doug Lindstrand) 生活在阿拉斯加州南部的安克雷奇, 是一位自由职业的野生动物画家和摄影师。1970年毕业于明尼苏达州的一所大学, 获得了艺术和生物学方面的教育, 为实现将来与动物工作的目标打下基础。大学毕业后, 他随即搬至阿拉斯加, 在此处的荒野地带生活了多年, 研究野生动物并进行艺术实践。道格发表了大量的作品, 其中一部分为自己出资出版, 包括《阿拉斯加素描》(福克斯查普尔出版公司, 1995年) 《图绘美国野生动物》(福克斯查普尔出版公司, 2003年) 和《山地王者》(自行出版, 2004年)。

图书在版编目 (CIP) 数据

动物素描 / [美] 林德斯特兰 (Lindstrand, D.) 著; 刘静 译
—上海: 上海人民美术出版社, 2012.01
(西方经典美术技法译丛)
ISBN 978-7-5322-7512-0

I. ①动... II. ①林... ②刘... III. ①动物画—素描技法
IV. ①J214
中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第169250号

The Artist's Guide to Drawing Realistic Animals. Copyright © 2006 by Doug Lindstrand. Printed and bound in Singapore. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review. Published by North Light Books, an imprint of F+W Publications, Inc., 4700 East Galbraith Road, Cincinnati, Ohio, 45236. (800) 289-0963. First Edition.

Right manager: Ruby Ji

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: 09-2010-635

西方经典美术技法译丛

动物素描

著者: [美] 道格·林德斯特兰

译者: 刘静

策划: 姚宏翔

统筹: 丁雯

责任编辑: 姚宏翔

特约编辑: 孙铭

封面设计: 朱庆荧

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美術出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印刷: 上海印刷十厂有限公司

开本: 889×1194 1/16 印张 9

版次: 2012年01月第1版

印次: 2012年01月第1次

书号: ISBN 978-7-5322-7512-0

定价: 38.00元

拍摄野大白羊

致谢

艺术家是形形色色生活经验的产物，因此各个艺术家的成长历程大相径庭。我有幸出生在一个小镇，在一个充满温情的家庭里长大成人，亲人们始终为我创造机遇并不断予以鼓励。温斯洛普镇上热情友好的人民和周围的广阔乡村让我得以在大自然中漫游，研究大自然和其中的野生动物并勾画它们的素描。正是在此，我暗下决心，将来有一天我要做的职业要跟动物相关，而且也希望跟艺术相关。当然，在成长为艺术家的一路上，我应该感激许多为我提供帮助的人们。我一直试图感谢这些友好和慷慨的人，因为我不想特意提及一些人的名字而疏漏了其他人，所以在此就不一一列出每个人的名字。不过，我要特别感谢的是我的父母奥古斯特（August）和布兰迪娜（Blandina），以及我的姐妹们，乔安（JoAnn）、乔伊斯（Joyce）和卡伦（Karen），我要感谢他们给了我无与伦比的爱与灵感。

在此，我向北光出版社出色的员工们表示感谢，感谢帕姆·威斯曼（Pam Wissman）提议并坚定跟进出版此书的想法。还要特别感谢本书的编辑莫娜·迈克尔（Mona Michael）和凯利·梅瑟里（Kelly Messerly），在本书的出版发行期间，我非常享受与他们共事的时间，他们给我很多教益，让我更好地把自己的绘画技巧转换成易于理解的文字和插图。这个“团队项目”的结果就是一本艺术指导书，我希望，这本书能对艺术家们大有裨益，能让他们获得足够灵感并拿起画笔开始绘画。

献辞

谨以此书献给那些为照顾和保护我们这个地球上优美的野生动物奉献了自己的时间、精力、财力、智慧和远见的朋友们。

目录

1 起步

了解绘制具有真实感的、你所钟爱的动物所需要的工具和技巧。

7

3 狗和相类动物

数千年来，狗一直与人类一起生活，人们也一直在描绘狗。本章向你说明如何绘制你特别喜欢的狗朋友。

51

2 猫和相类猫科动物

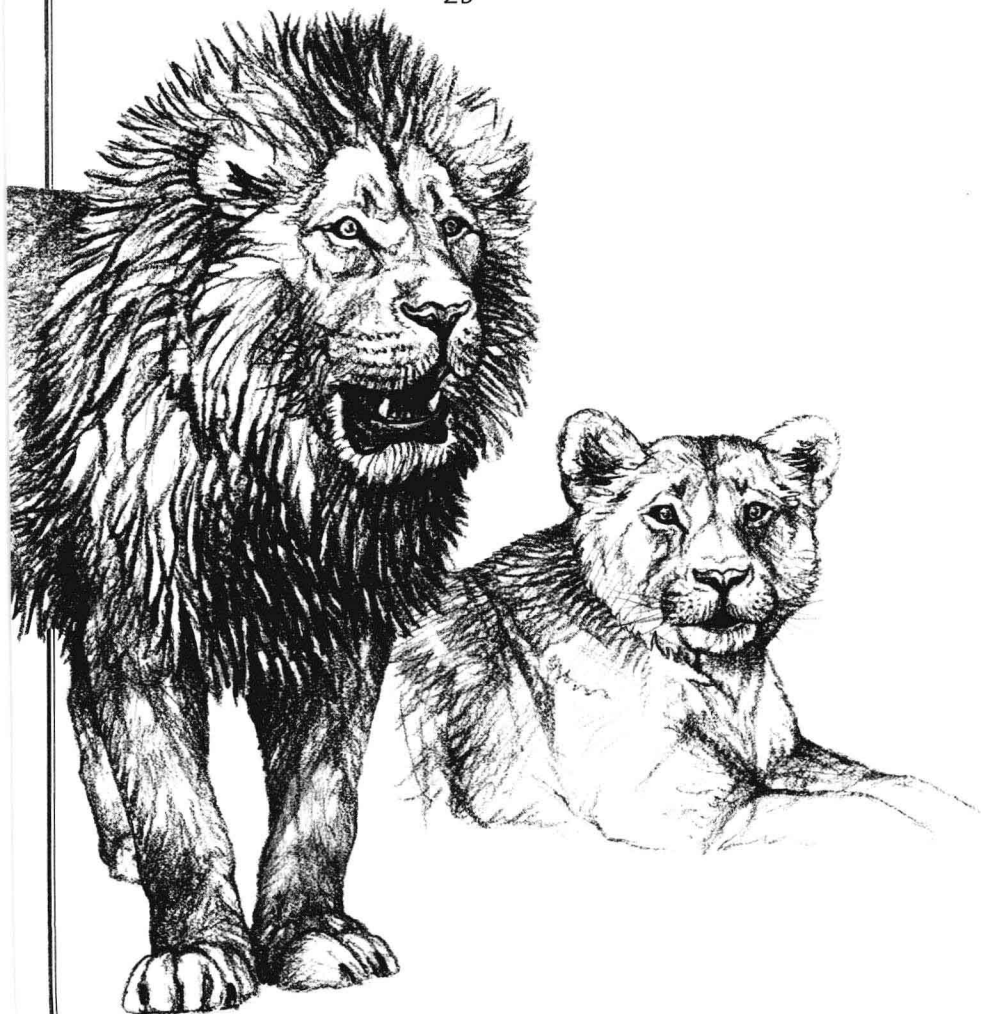
从你的宠物猫“蓬毛”到“百兽之王”，本章教你如何捕获猫科动物本性的方方面面。

29

4 鹿和羊

野生鹿和羊总是转瞬即逝，难以琢磨，要找到一个活生生的鹿或者羊模特十分艰难。本章将展示如何用铅笔表现野外素描画中的新鲜感。

75

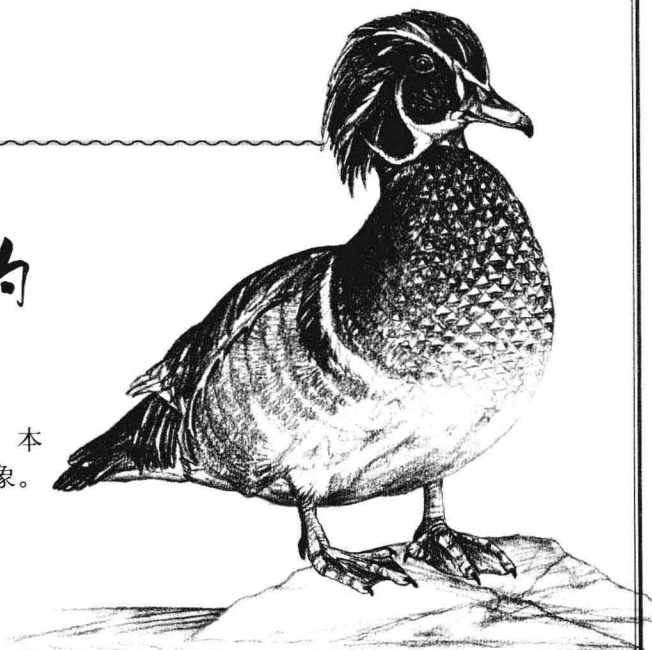

5 其他大型和小型的 动物

动物王国里，动物种类的繁多，这让绘制动物既有挑战性又充满乐趣。本章教你如何绘制各种动物，小至小巧的棉尾兔，大至体型庞大的非洲象。

107

结语 141
索引 142

我用了HB炭精铅笔和单头擦笔完成了这幅叫春麋鹿图。我使用粗重的笔触来表现公鹿脖子上低处的深色毛发；给它的下巴处留白，让公鹿的身子似乎向前伸出。

叫春麋鹿，黄石国家公园

HB炭精铅笔，布里斯托尔双层牛皮纸

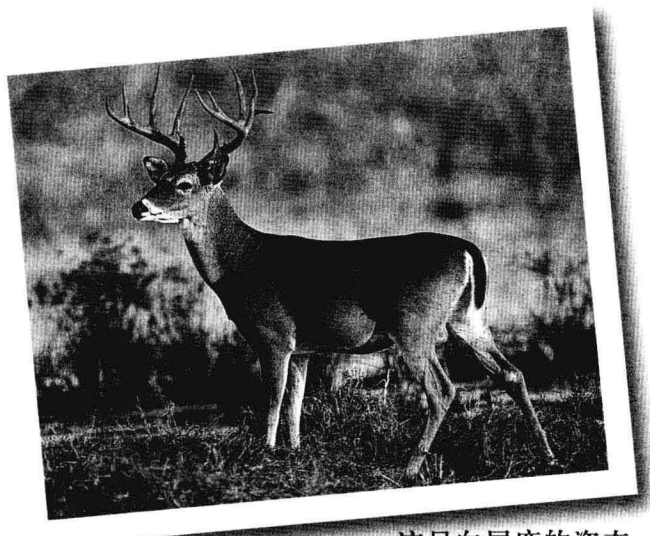
28 × 37厘米

了 起步

绘制动物并不仅仅是画出具有真实感的图画，而是捕获动物的本质，令其跃然纸上，栩栩如生。要做到这一点，首先你需要了解一些绘画基本技巧和令你感觉舒适自如的一些作图工具。

绘制具有真实感的、你所钟爱的动物，你需要的并不是很多。本章将说明如何有效使用这些绘画工具和技巧。始终牢记，绘画动物的最重要的秘诀就是享受成为一个更好的艺术家所面临的种种冒险和挑战。

这只白尾鹿的姿态特别漂亮，这张照片极佳地捕获了其皮毛的色彩。在本书中，绘制自己的动物素描时，你可以随时参考各种各样的图片。

艺术家的野外工作包

要想获得关于动物的参考资料往往意味着去野外实地工作。毕竟，你必须去动物们生活的地方，这就意味着你要去动物园、公园、山地和牧场。每种动物都有各自不同的家园，你必须找到它们才能获取必要的信息，才能准确地艺术地描绘它们。虽然你可以在自己的家里舒舒服服地研究猫啊狗啊，但大多数鸟类和哺乳动物都

生活在野外或其他户外环境。因此，你必须带着一个装着必备艺术工具的野外工作包到外面去游历一番。一架像样的相机用来拍摄参考照片能大大简化你提供动物图解的工作。毕竟，如果没有足够并准确的参考材料，就难以描绘有真实感的动物。我建议你准备一个配备不同镜头的35毫米单反相机（单镜头反光照相机）。

我的野外工作包

我的野外工作包里通常装着一支素描笔、几支铅笔、几块橡皮、一些彩色蜡笔、水彩盒、画笔、削笔工具、几支单头擦笔、透明胶带、几把尺子和一瓶定色剂。取决于目标动物的类型，我可能会带上双筒望远镜和照相装备。一些动物，诸如不会在一处久留的易烦躁的小型鸟类，更容易用参考照片来说明。而绘画一些具有危险性的动物最好保持在安全距离以内。

绘画材料

艺术实际上就是搜寻、实验和变革的过程。在你作为艺术家的发展过程中，你的风格一定会经历一个演变的过程，而且你对绘画材料的需求也将随之改变。我挑出了一些适合自己的绘画工具。你可以自己尝试使用这些工具，但是不用让自己局限于此。你应该尝试使用不同的工具并享受作为艺术家的发展过程。你是独一无二的，应该让世人有机会目睹并享受你特别的洞察力。你必须研究其他艺术家的绘画技巧，但是你必须朝着成为独一无二的你的目标奋进，始终发展你的个人技巧。

当然，你可能还需要素描垫、描图纸、网格纸、彩色粉笔和水彩等等。这个单子的长度完全取决于你。我个人绘画动物素描的基本材料如下：

铅笔：我通常使用HB炭精铅笔、HB石墨铅笔和四号超硬铅笔。你的铅笔笔触的浓淡受控于两件事情：你的铅笔型号以及你运笔时所施加的力度。较硬的铅笔易于保持锋利状态，最适合于绘制精确线条。

纸张：我使用有纹理的插图纸板和布里斯托尔双层棉纤维纸。插图纸板特别适合画羽毛和皮毛，因为你画线条的时候，笔尖会在这种纸张的坚硬表面和稍稍粗糙的纹理（粗糙表面）上偏斜，效果更佳。布里斯托尔纸并不像插图纸板一样坚硬，但

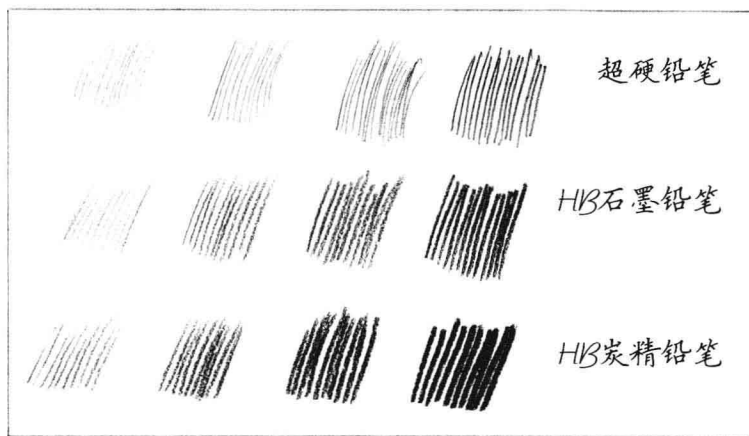
它足够坚韧，可以经受橡皮的多次擦抹，使其特别适合于绘制最初的草图。一张纸的尺寸为58×74厘米。我通常把一张裁成四等份，因为较小尺寸的纸张更易于配画框。

软橡皮：软橡皮可以用于擦净纸张的大块面积，或者修整和擦抹难于处理的地方。也可以使用这种橡皮擦除部分炭精和石墨，以便使太暗的地方显得稍淡。使用较硬的橡皮或艺术橡胶橡皮擦除顽固的线条或者印记。

单头擦笔：这些由纸张紧密缠绕成的尖头纸棒尺寸各异，可以用来融合铅笔线条或者让它们显得柔和。单头擦笔有助于调和阴影区域的颜色，让你的图画显得有三维立体感。

剃刀刀片：有时刀片可以用来突出重点或者细节部位，如一幅图画较暗区域里的线条。当然使用刀片时要非常小心。

定色剂：定色剂可以“固定”你的铅笔印记。它有助于防止图画被擦糊。但是，请记住，一旦使用定色剂后，你便无法擦除那些线条了。喷定色剂的时候无须过量，淡淡的雾气便足矣。

练习使用各种铅笔，练习运笔时施加不同压力

这个例子以图示说明施加不同压力时画出的三种不同铅笔线条。通过练习，你会找到运笔时最适合你需求的压力。

炭精铅笔和石墨铅笔

绘制动物的时候我最喜欢用炭精铅笔。比起炭画蜡笔，我更青睐炭精铅笔，因为铅笔更易于使用，没有蜡笔那么容易弄脏画纸。铅笔的硬度各不相同。H代表硬度，B代表软度。HB表示硬度在H和B之间。我使用HB炭精铅笔给我的大多数作品添加最后的润饰。比起石墨铅笔，炭精铅笔能创造更广范围的色调，包括特别深的黑色，而石墨铅笔仅能产生暗灰色。也正因为如此，炭精铅笔能表现更加广泛

的色调范围。

许多艺术家都比较青睐浅灰色的色调，所以如果情况如此，石墨铅笔就是他们完美的选择。同炭精铅笔一样，它们也有各种不同的硬度（从H到B）。我喜欢使用HB或者更硬的石墨铅笔涂鸦和在野外实地写生，因为石墨铅笔比炭精铅笔更易于附着在纸张上，这样你的素描簿会比较干净。

你的图画表面

石墨铅笔绘制的轮廓略图

请注意用来表示狮子鬃毛和尾巴的深黑色。要一直小心地画出最淡的亮处。在此画中，要注意狮子的臀部、大腿、面部和颈部。

绘画小窍门

使用特别硬的笔芯的铅笔时要多加小心。稍不留意，它们可能会损害你画纸的表面。

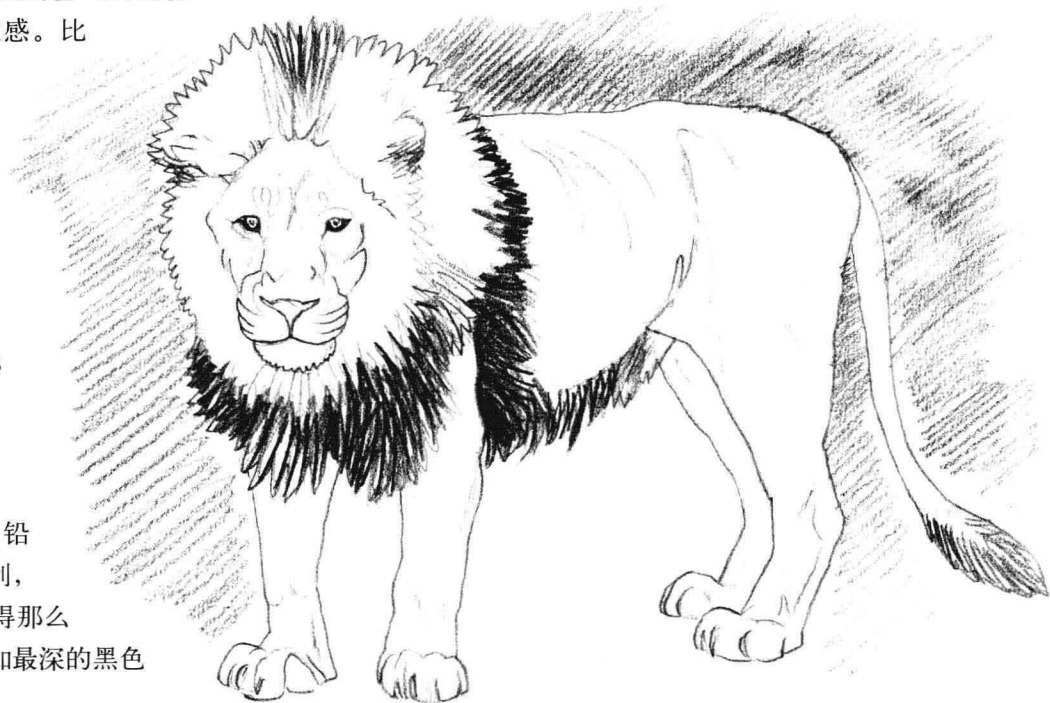

炭画素描

因为炭精铅笔制造的黑色、灰色和亮色的色调范围较广，它比石墨铅笔更能制造层次感。请注意，我给狮子的臀部、大腿、面部和颈部的部分区域完全留白，就是为了让这些区域表现动感，让它们似乎伸向观者。

炭精铅笔

通过使用白色和黑色之间范围宽广的色调，一幅画才得以表现其丰富的层次感。比起石墨铅笔提供的灰黑色色调，炭精铅笔提供的色调范围更加广泛。记住，要让你颜色最深的铅笔印记保持很长时间。我喜欢使用较硬的石墨铅笔去勾勒我最终的动物轮廓。要是我画的动物需要非常明显的轮廓线，我就使用HB炭精铅笔。

石墨铅笔

石墨铅笔是优良的全能铅笔，因为它的笔尖能够保持锋利，不像炭精铅笔一样会把画纸弄得那么脏乱。因此，这种铅笔适合添加最深的黑色来完成画作。

石墨绘图

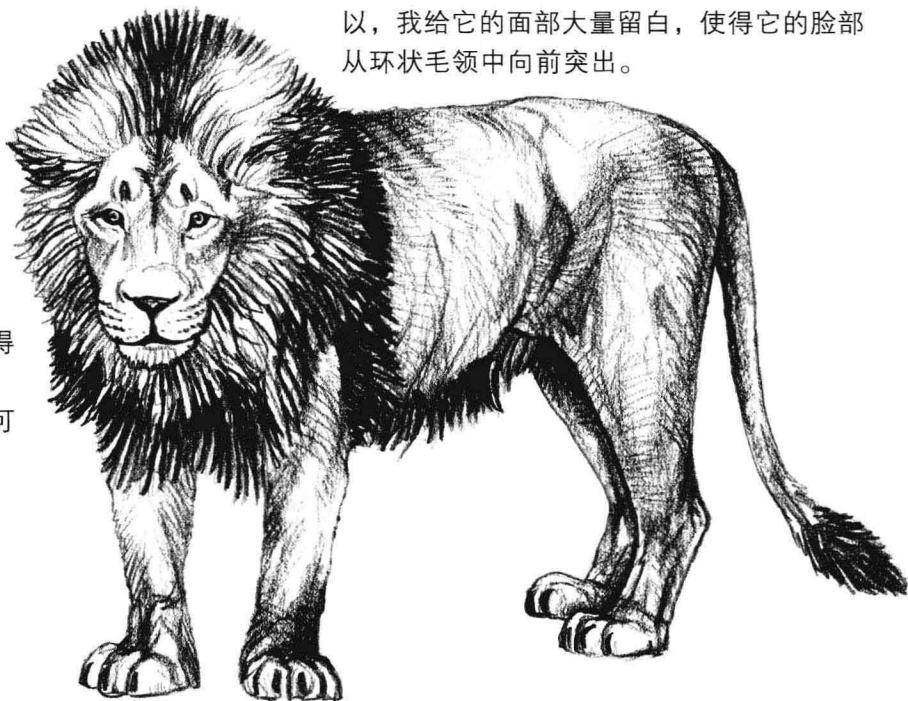
在这幅图里，你几乎看不到我用炭精铅笔画出的那种色调。图中的狮子面对观者，所以，我给它的面部大量留白，使得它的脸部从环状毛领中向前突出。

绘画小窍门

将最深的黑色用来表示你图画里在阴影中的区域或者看上去更遥远而显得模糊的区域。这种黑色通常是你最后添加的色调。

石墨轮廓

注意这里的色调比炭精铅笔的浓黑色要显得更灰一些。要用石墨铅笔画出较深的色调，就必须用很大力气按压铅笔，而这种动作可能会损坏画纸的表面。

从动物姿态的轮廓草图开始

动物姿态的草图是一种粗略的勾画，能够捕捉动物某个瞬间的本质。必须迅速完成素描。要是你在素描上花了太多的时间，它就不算是动物姿态的草图了。绘制动物姿态的草图特别有利于提高手眼协调能力。我通常使用圆圈安排动物的躯干和头部。然后，我很快加上其他的形状，如三角形、椭圆形和圆柱形来表示腿部和尾巴。

你需要用姿态草图来获得参考材料以及你对于动物举止的个人知识储备。宠物和在动物园里圈养的动物是极棒的模特，可供观察以便获得相关重要细节的第一手

信息，如动物身上的条纹或斑纹。

你要用野外写生素描图画和参考照片来记录你的观察，并保存这些记录以备日后使用。你可以静坐观察动物们走动或休息的样式，然后再勾画动物的姿态草图，用图画捕捉那些姿态和动作。记住，你的目的只是记录动物的姿态或者某个特定的身体特性。随后，你可以将这些信笔涂鸦的草图改进成更为详细的图画（而且越快改进这些涂鸦作品，你越能更好地回忆起细节内容）。

老虎的姿态草图

大猫们的姿态草图有助于你熟悉它们修长柔滑的体型。复印这些草图进行练习，然后寻找自己要着手绘画的动物主题。