

基础美术画法丛书

教你画钢笔 | 动物画

谢青 楼东山/著
楼东山 谢青/绘

JIAO NI HUA GANG BI DONG WU HUA

上海人民美術出版社

动

物

教
你
画
钢
笔
画

基础美术画法丛书

教你画钢笔动物画

谢青 楼东山/著 楼东山 谢青/绘

上海人民美術出版社

钢笔画是深受人们喜爱的一大画种。本书以图文对照的形式分别介绍了钢笔画的作画工具及材料，讲解了动物钢笔画的基础画法，形象直观，通俗易懂。附有上百幅范图并配上文字解说，是广大钢笔画爱好者优秀的参考书，也可供专业美术工作人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

教你画钢笔动物画/谢青著，楼东山绘. - 上海: 上海人民
美术出版社, 2012.1

ISBN 978-7-5322-7719-3

I.教… II.①楼… III.钢笔画-动物画-绘画技法
IV.J214.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第250636号

基础美术画法丛书

教你画钢笔动物画

著: 谢青 楼东山 绘: 楼东山 谢青

策划: 徐亭

责任编辑: 徐亭

技术编辑: 季卫

装帧设计: 蔡惟李莉

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海市长乐路672弄33号)

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 710×910 1/12 8.66印张

版次: 2012年1月第1版

印次: 2012年1月第1次

印数: 0001-3500

书号: ISBN 978-7-5322-7719-3

定价: 22.00元

序

手边堆着一摞刚出炉的文稿，图文并茂。书名为《教你画钢笔动物画》，编著者是艺术教育家谢青与长他二岁的职业画家楼东山先生。在记忆中，关于钢笔画的专著，除了上世纪五十年代，著名水彩画家哈定的《教你画钢笔动物画》，这本书直接影响了我们这一代美术兴趣的培养；之外，此类书籍还是林林总总有所出现，直接指向动物的是上世纪六七十年代的一本《怎样画动物》的舶来品，作者是美国人，美国的工具书不外乎实用性和浓烈的商业性，用的是千篇一律、枯燥乏味的钢笔线条和动物解剖学的概念化，是一本标准的工具书，有用而无个性，更缺乏人性。

眼前这一本却不然，我对它的定位是：一本富有灵性的工具书。作者非但是对动物了如指掌的专家，且是优秀的钢笔画家兼素描高手。

作为灵长类的人类与他们的远方本家——飞禽走兽的距离其实并非天文数字那么远。脑沟的深浅不同心灵尚可沟通，全靠人性化的解读，想象力和拟人化；宠物的乖巧、善解、直达人意，以及义犬救主、藏獒护院、弃猫托梦等故事，把这距离一厢情愿的愈拉愈近。

举出三位与法国有关的人士：首先是印象主义画家德加，他研究马的奔跑，曾以摄像机连续拍摄，记录马奔跑时四肢着地的情况。留法的前辈徐悲鸿同样研究马，当第一次世界大战爆发时，国内官方给养停止发放，徐悲鸿心情沮丧，又滞留德国，他常去柏林动物园画狮子，从中有效地陶冶了性情。更早的浪漫主义巨匠德拉克洛瓦在心情不爽或是需要解决某个艺术上的瓶颈问题时，也常去卢森堡公园内的动物园，以烤栗子喂狮子和其他动物，回家时心得满满，艺术问题也迎刃而解，这些都有夸大和传奇的成分，然而动物与人心灵的靠近是不言而喻的。

本书的作者之一，便常去东京的上野动物园近距离的观察，体验，速写，摄影和抓捕动物——抓捕对各种生灵的印象和感受，从而把这个读本编写的如此有声有色！

这不仅是一本如何描写动物的入门书，作者更是把人类目光引向动物的呼唤者；动物读心术的倡导者；与和谐世界，和谐环境保护的实干家理想主义者。

祝愿即将付梓的这一本，能获得广大读者和艺术爱好者的欢迎。

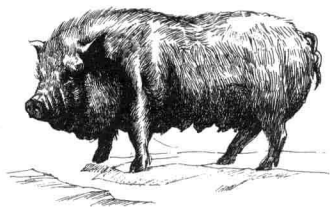
夏葆元

二〇一一年十一月二十日于上海

目 录

第一章 钢笔动物画的特点及作画工具与材料/6

第二章 钢笔动物画的画法/10

第三章 各种动物的钢笔画画法/19

第一节 马/19

第二节 狗/23

第三节 狮/35

第四节 虎/46

第五节 熊/54

第六节 豹/60

第七节 猩猩/65

第八节 猴/69

第九节 骆驼/73

第十节 大熊猫/77

第十一节 猫、鹿、羊、猪、象/89

第十二节 其他/99

后 记/104

第一章 钢笔动物画的特点及作画工具与材料

钢笔动物画是指用钢笔来记录和描绘动物的一种表现手段。钢笔动物画在绘画中是以动物形象作为艺术语言，用钢笔表达人的希望，幻想和各种感情的一种绘画，描绘的题材很广泛，凡动物均可入画，但主要对象为人们常见的家禽，家畜和动物园中的各种动物。动物画不要求惟妙惟肖，允许

夸张与变形，但要有个性，要能引起观众的共鸣和生活美的联想。

钢笔画源于欧洲。是古代鹅毛笔画延续和进步的一种画法。

欧洲钢笔动物画我们现在能看到的名家有达芬奇、伦勃朗等人的作品。

马 达芬奇（意大利）

猪 伦勃朗（荷兰）

用钢笔作画具有以下三个特点：

1. 精细圆润肯定性。

用钢笔画动物，具有比铅笔更肯定、更敏锐、更精细的特点。既可用线表现，也可用点来展示。利用钢笔进行精细入微的刻画，就会产生既细致又生动的画面效果。

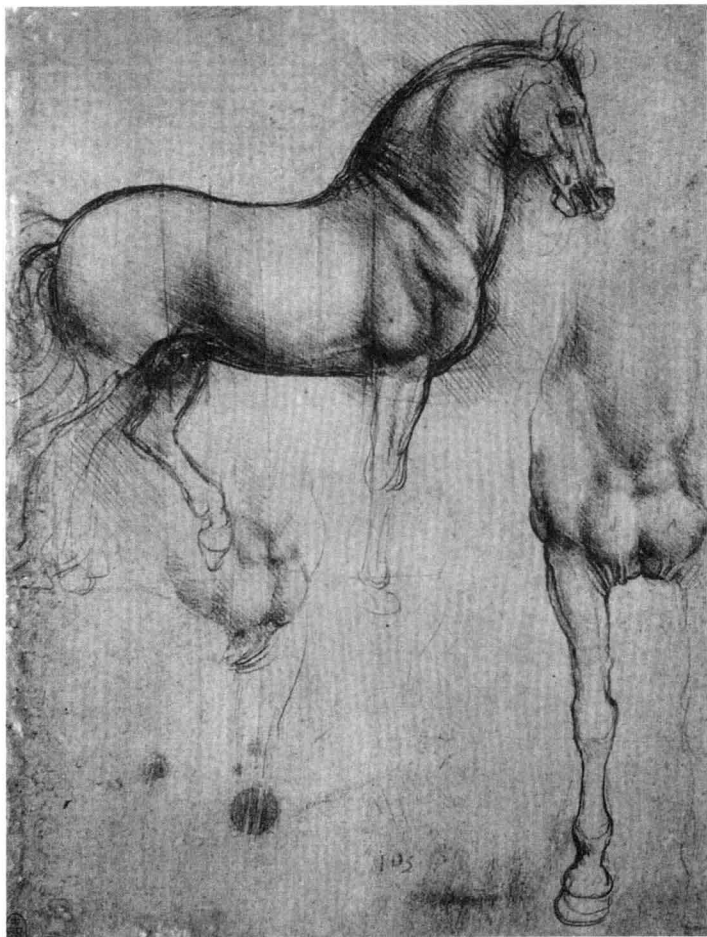
2. 飘逸灵活动感性。

在熟练掌握钢笔表现对象质感，体积感和空间感方法基

础上。所作用笔可自然、飘逸、灵动、果断，且极富变化，凸显动物的动感。由于钢笔线条本身所具备的流畅感和运动感，因此由笔触和线条组成的画面更富韵律性。

3. 黑白分明装饰性。

用钢笔画动物还可利用钢笔画黑白分明的特点。用装饰手法来处理画面。因此处理好黑与白、疏与密显得尤为重要。大大小小不同的点线面，可构成一幅装饰性很强的画面。

马 达芬奇（意大利）

人和马 伦勃朗（荷兰）

下面我们将从以下三个方面入手，详细介绍钢笔动物画的画法。

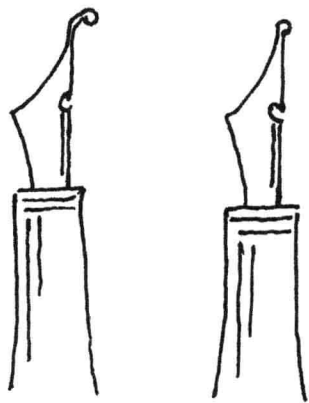
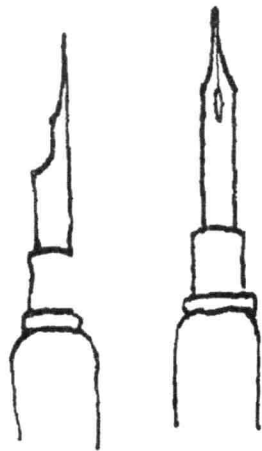
一、钢笔

工欲善其事，必先利其器！钢笔一般用来书写文字，我们用来作画的钢笔，主要是经过处理的自来水笔。大概分三种：

1. 普通水笔；2. 弯头水笔；3. 针管笔。

一般我们外出写生用弯头水笔，因有粗细变化，既可快速捕捉对象，又能细致精到地刻画对象，因此弯头水笔，又称美

工笔。专业用的美工笔，表现力极强，如果想画出粗细变化的线条，是通过调节笔尖与纸的接触面来获取，针管笔分二种，一种是可加墨水的专业用笔，特点是可以画得极为精细，但掌握不好容易堵塞，一定要用好的专业进口墨水。另外一种就是我们平常使用的一次性水性针管笔，用完就像圆珠笔一样调换内芯。在普通初学者手里，相对来讲后一种用的多，也容易掌握。

二、钢笔画常用墨水

钢笔画的墨水一般以黑色和深棕色为主，世界各地品牌很多。价格上下区别也很大，一般进口的有德国、英国、美国、日本等国家产的专用墨水。国内可用上海产的碳素墨水，颜色深，不易退色，可根据自己的习惯爱好来定。

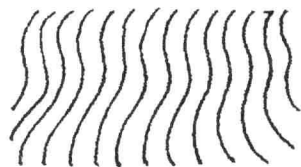
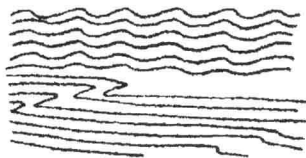
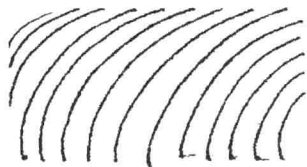
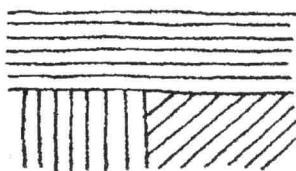
外出写生常会碰到钢笔溢水等麻烦事，因此可随身带上几枝白粉笔和餐巾纸，以备不时之需。而用水性圆珠笔就不会发

生以上情况。但线条单一，变化不大。

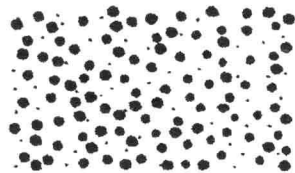
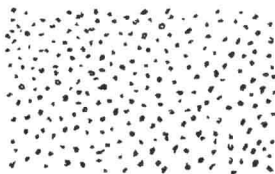
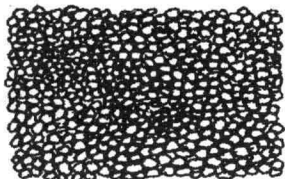
三、写生的用纸

作动物钢笔画的一般用纸要求是，表面光滑紧密，遇水不易洇开变形，白卡纸、素描纸、复印纸及有色卡纸都可尝试来用，浅淡的有色卡纸的使用得当，趣味不同，会令你的画增色不少！

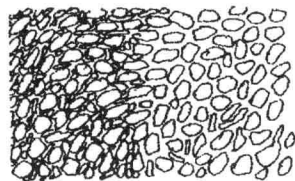
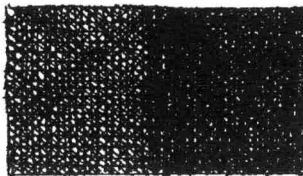
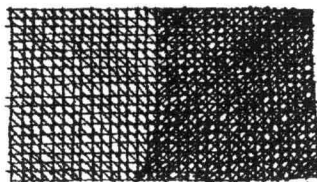
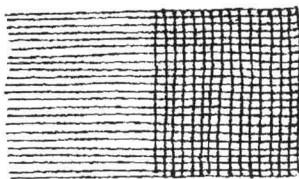
钢笔画线、点、面的练习

直线和曲线

点组成的面

线组成的面

第二章 钢笔动物画的画法

科学地理解，仔细地推理，抓住大形，概括提炼，是画好任何透视变化下，运动中动物的关键，速写是使你在纷乱的现场，理解后抓捕对象的有用本领，科学地取舍才是真正掌握动态的要领！透视变化下的变形结构最难处理，方法是要以体块来认识物体，然后逐步推理细化到每个小细节。说很容易，但许多人做不到，或者说做不好。一个人能画不能画，绝大部分反映在这一点上。许多素描静物写生画得很好的朋友，一碰到活物就傻了，犯有此病症的朋友，或多或少说明你的理解是不科学，不立体的，没有三维空间感。只会依葫芦画瓢，只会认真地死画，而这点在连环画家，卡通画家身

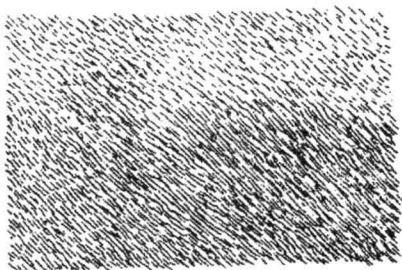
上大都不会出现。检测一下自己，凭空一个动物你能画出几分？

所以说造型能力训练是绘画的基础之基础，仅仅有素描基础行吗？能画好一张照片，最多只能称工匠。不能掌握自由表现物体对象的真正本领。就不是一个称职的画家！

当今许多国外卡通电影，特别是美国的卡通大片为什么能打动你我之心，除了内容生动有趣，画家的形象再造能力是非常特出的。许多卡通画的创造表现手法，就是让你必须走上自由绘画王国之路。

动物身体各部分画法

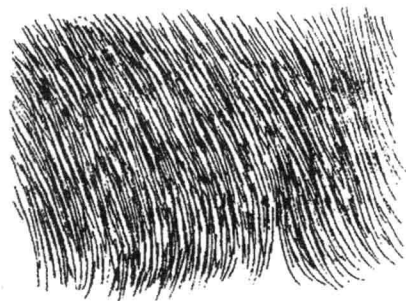
动物的毛

短毛

中等长度毛

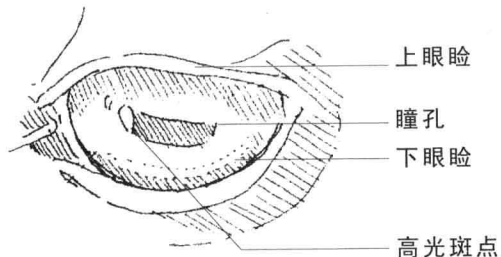

长毛

动物鼻子的基本图形

动物眼睛的基本图形

钢笔动物画步骤图

画狮子步骤

这张头像双眸的刻意雕琢很要紧。接下来是下垂的八字形嘴角，雄狮的凶悍戾气都靠嘴角来体现的，另外雄狮有髯毛，这也是狮子独有而区别于其他的任何动物。

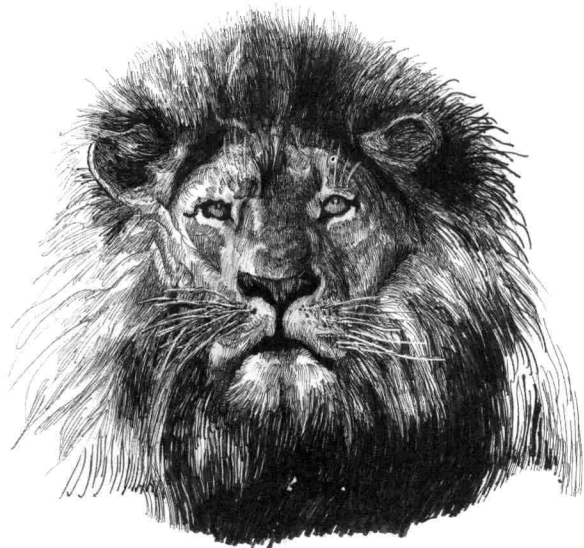
一、首先用铅笔打出雄狮头部的外型，以及眼睛、鼻子、嘴巴的具体位置，要求认真仔细、准确。这第一步极其关键，应尽最大力量做到自己认为无可挑剔。

二、在感觉基本没有什么大问题的情况下，然后用钢笔来细细刻画眼睛、鼻子及嘴巴的体积感。

三、形的准确分析是画好一幅头像不可或缺的，每一笔都应根据肌肉走势，明暗位置来塑造对象。

四、最后根据画面的需要再做最后的完善和调整。

画猫步骤

这是一只在生活中随处可见的小猫，难度在于要画出小猫的顽皮之态，也是不容易的。特别要注意小猫咪尾巴的上走

势处理，笔触要有动感！

下面是描画猫的步骤走图例：

一、用铅笔画出猫的大轮廓。

二、仔细画好猫的主要部分，逐渐细心处理好猫咪的眼神，最后加上灵动上翘的尾巴。一只活泼可爱的猫咪就跃然眼前了。

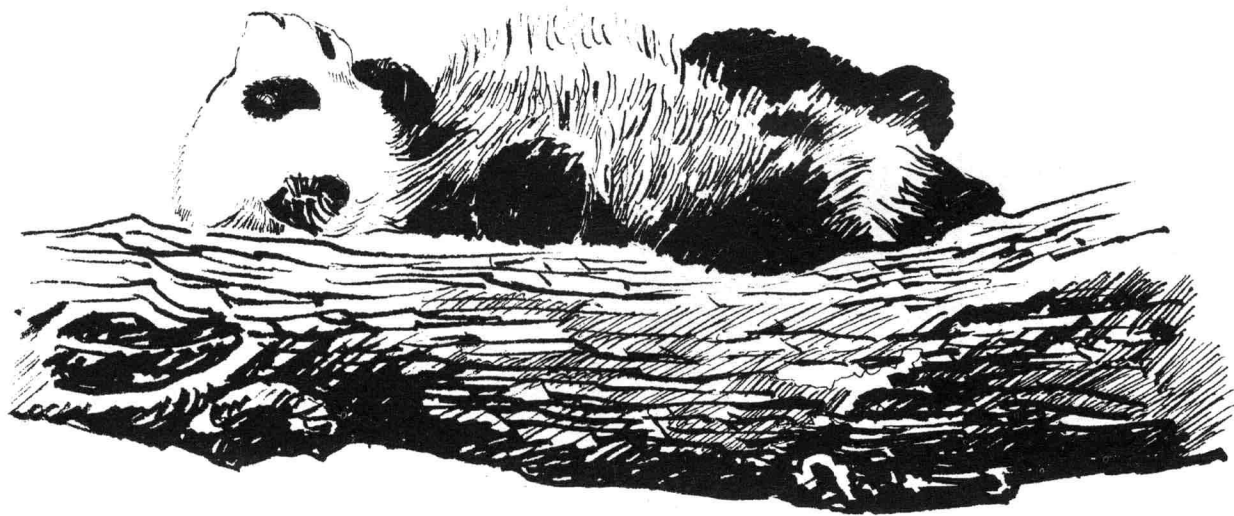
三、最后根据画面需要，可将咪咪放在墙的一角，加上木板。这样一只邻家小猫的可爱形象就完整地展现在人们眼前了。

画熊猫步骤

这是一个平躺在树干上的小熊猫。

一、首先用铅笔打出熊猫的外型，要抓准熊猫的体形特点。

二、用钢笔深入刻画熊猫的各个部分，补充树干，要注意熊猫的体毛特征。

钢笔动物画的写生画法

1. 静止中的动物

我们外出写生一般应从静止不动的动物开始

先用铅笔抓捕对象外型特征，然后根据自己的理解观察，抓住重点细细刻画，现在我们条件比上世纪的画家们条件要好许多，因此可利用随身携带的手机或相机来摄取对象，回家仔

细刻画。

密林中一只喝饱吃足的金钱豹在打盹。只有尾巴似乎在摇动，为的是赶走讨厌的蚊子，背景进行简洁处理，既节省笔墨，也是我想区别照片的一种表现尝试。

2. 缓慢移动中的动物

大部分动物常常会一种动作反复出现，这为我们捕捉对象创造有利条件。我们可以通过反复的认真观察加以捕捉。在

外出捕捉对象时也可直接用钢笔来表现，看准对象，先抓外形，然后逐渐具体深入。

3. 运动中的动物

奔驰中的动物描绘，是必须具备难度很高的捕捉本领。要反复多画速写，抓住动物的特征和特点。然后回家整理速写的资料，可参考拍摄的景物加以艺术处理。好的速写本身就是一张成功作品，不要认为画得越细越好。好的作品讲的是精、气、神。气韵生动是一幅好画的根本所在，好作品往往既简单，又传神，西方的达芬奇、丢勒、德拉克罗瓦、门采尔、

列宾等都是善于捕获动物神韵的巨匠。这点在我们中国画里也是最为讲究的，齐白石、徐悲鸿、潘天寿、张书旂，刘继卣、高奇峰、黄胄等，都是抓捕动物精、气、神的高手，我们要仔细研究，用在动物钢笔画上。不要一味认为钢笔画特点就是细，刻画越仔细越好！这种观点既狭窄又错误。

