

動物素描畫法

譯者 胡 哲 · 張玉珍

藝術圖書公司

社址：台北市羅斯福路三段283巷18號4樓

電話：321-0578 · 392-9769

劃檢：第17620號

動物素描畫法

原著 HUGH LAIDMAN

編譯者 胡哲·張玉珍

發行人 何恭上

出版者 藝術圖書公司
台北市羅斯福路三段283巷18號4樓
電話 321-0578 · 392-9769
郵政劃撥 第一七六二〇號帳戶

製版者 立全彩色製版有限公司
台北市重慶北路三段205巷32號之2

印刷者 立辰美術印刷有限公司
台北市哈密街45巷1弄21號

行政院新聞局登記局版台業字第1035號

再版 中華民國七十三年一月

版權所有 / 不准翻印

定價 新台幣七〇元

S9002/31 (中7-7/18)
動物素描畫法 再版
BG000290

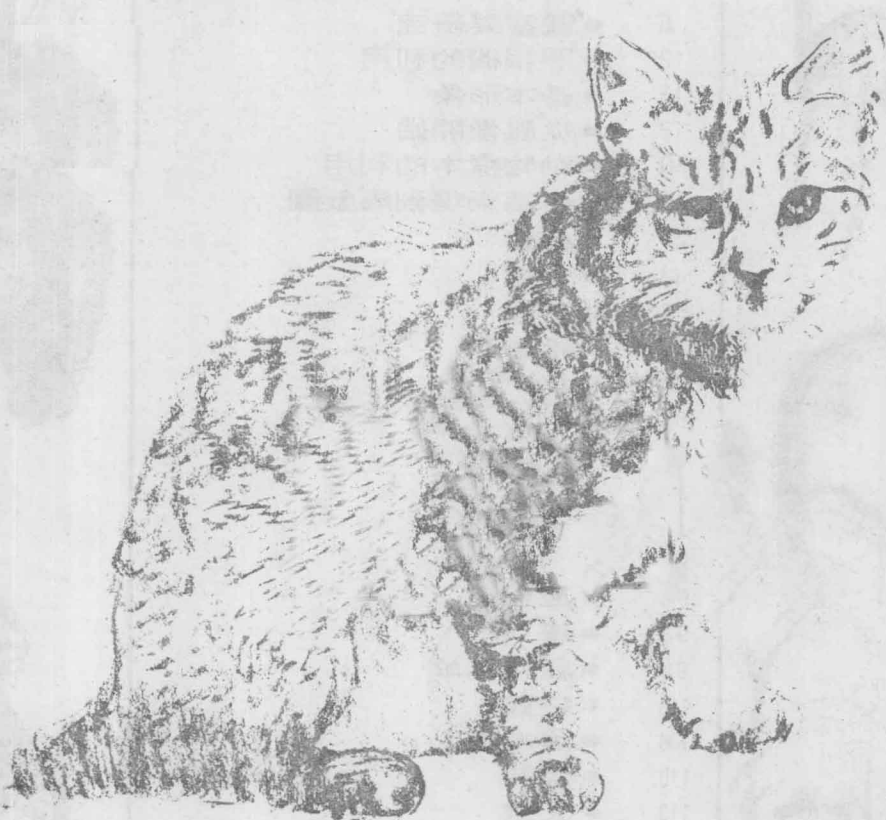
動物素描畫法

目錄

3	● 譯者序 胡哲·張玉珍
4	● 原序 HUGH LAIDMAN
6	● 觀察與研究
12	● 照相機的利用
13	● 基本形象
18	● 從雕像開始
20	● 動物標本的利用
24	● 從遊樂場到馬戲團
27	● 貓類
44	● 犬類
56	● 馬類
78	● 牲畜類
84	● 豬獾類
87	● 駱馬
88	● 駱駝類
90	● 長頸鹿類
92	● 大象
94	● 河馬
96	● 犀牛
98	● 獏
99	● 鹿和羚羊
108	● 袋鼠
109	● 食蟻獸
110	● 浣熊
113	● 人猿

動物素描畫法

譯者 胡 哲·張玉珍

藝術圖書公司出版

動物素描畫法

目錄

3	● 譯者序 胡哲·張玉珍
4	● 原序 HUGH LAIDMAN
6	● 觀察與研究
12	● 照相機的利用
13	● 基本形象
18	● 從雕像開始
20	● 動物標本的利用
24	● 從遊樂場到馬戲團
27	● 貓類
44	● 犬類
56	● 馬類
78	● 牲畜類
84	● 豬獾類
87	● 駱馬
88	● 駱駝類
90	● 長頸鹿類
92	● 大象
94	● 河馬
96	● 犀牛
98	● 獏
99	● 鹿和羚羊
108	● 袋鼠
109	● 食蟻獸
110	● 浣熊
113	● 人猿

譯者序

胡哲
張玉珍

「我為報紙畫人物插圖時，接到數百封來自全國各地的讀者來鴻。千篇一律，問題總是一個：「可愛的動物太難畫了，怎麼辦？」於是我利用假期，前後窮一年以上的工夫，親往南非，深入叢林，並遍訪各國的大博物館及動物園，觀察各種動物的習性和形貌，深入體會，審慎作畫，為喜愛動物素描的朋友們編出這一本書。」

本書原作者，素描插圖專家雷伊曼先生 (Hugh Laidman)，是美國紐約州南衛爾郡人，畢業於雷特藝術學院後，即以素描工作為業，為全美各大報章雜誌作人物素描插圖。近作有一本「繪畫通論」(A Complete Book Of Drawing And Painting)，膾炙人口，暢銷全美。他的以上一段自我開場白，給本書帶來極坦率的自我評鑑。

本書有幾個與眾不同的特色。其一是插圖非常精美，各類動物栩栩如生，幾乎躍然紙上，而文字說明精簡明確相得益彰。

其二是動物畫例分解演繹，由淺而深，終結歸納，脈絡分明。所以各種動物的生態盎然，筆劃清楚，學習仿作非常方便。

最為難能可貴的，是作者提供了學習動物素描正確而有效的途徑和方法。他教我們如何觀察，怎樣研究，如何利用照像機去捕捉動物的自然神態，又具詳細而微的解釋素描的基本形態與作畫要領，指示我們利用雕像、標本以及以遊樂場和馬戲團裏的所見所聞作畫題。同時以精美的畫例引證示範，極富啟發與循循善誘的功能。

又本書例畫以鉛筆為主，間雜木炭筆的素描作例。因此，可視為動物的鉛筆素描全集。這又是本書的另一特色。

譯者並非美術教師，但一見本書原著即感覺領悟迅速，生趣盎然，因而不揣淺薄，特為譯介。愛畫朋友誠宜人手一冊，新手可以揣摩學習，老手亦可參資深造，共享動物素描的動感樂趣。

一九七七年元月
於羅東工商職校

原序

HUGH LAIDMAN

學畫之道本是見仁見智，無所謂「對」或「錯」。美國有三位動物素描畫家，風格獨特，筆法迥異，各享有盛名。他們是：希克斯 (EDWARD HICKS)，歐杜邦 (JOHN JAMES AUDUBON) 和雷明頓 (FREDERICK REMINGTON)。

希克斯的畫是「複製」型的。取材自版雕或油畫，以表現實體的形像或部份結構的特寫為目的。歐杜邦則進一步，不以「寫生」為主。他的作畫習慣是把要畫的動物射殺，張掛起來，如此他可以隨心所欲地從各個平常看不到的角度平心靜氣地作畫，所以作品沉穩確實，真實無華。

雷明頓則更上一層樓，他深信除非極為接近活生生的動物，仔細觀察揣摩，否則無法捕捉其神髓，描繪出有深度的作品。因此，半生都在軍中及美國西部牧場和原野上渡過，與各類牲畜禽獸為伍，現場觀察，現場作畫，為他的作品紮下結結實實的基礎。

本書希望避免希克斯的「複製」方法，也不取歐杜邦的「射殺並張掛而畫之」的殘酷方法，而接近雷明頓的「寫實」及「現場觀察，現場作畫」的辦法。因為希克斯的複製仿模法實在是囫圇吞棗與不求創新的舊式方法，對世間難得一見的珍禽異獸或神靈特異的動物，恐有無法掌握其神髓的缺點。歐杜邦的殺戮方法恐怕不為現代文明所接受。只有雷明頓的作法，可以說是實際有效而又可取的。

對初學者而言，應在實際作畫前多研究動物的形態。研究的材料可取自千百件動物畫的仿模複印傑作，研究它們的筆路和技巧。也可以研究動物的雕像或標本，更可以觀察自己或別人拍攝的動物照片，仔細探討它們內在及外涵的神韻。

把這些「圖面」上或標本雕等的研究，再加上現場的對照跟觀察，應可以培養出傑出的動物畫家。但就知識及研究的本身而論，這還是不夠的。畫一隻貓或一隻狗

並不是把它畫得像貓或狗本來形像便够了，而是應該帶着感情來從事繪畫。因此，一位優秀畫家必須花費很多時間觀察動物的一般習性、運動以及其他特質。不管目標動物是動是靜，必須一面觀察一面在紙上勾畫出它的特點，做為研究的參考。所以越懂得動物的人，越能表現重點，使作品具有內容和深度。

懂得動物形態解剖學的人，工作起來如生龍活虎，但最好以這種知識為基礎，慢慢地，逐步地配合工作需要，才能相輔相成。一下子便運用解剖學的技巧畫動物，很可能欲速不達，反而妨礙了工作以及對工作的熱忱。所以落筆宜謹慎，進度不宜過快，應留一點時間細嚼目標物的特質，（使它不僅僅是表現在紙上而是涵蘊在紙面之下。）表現動物的內在精神

還有，假如你是動物解剖方面的行家，希望不要過份炫耀解剖學的知識，而使作品顯得生硬失真。成為一位傑出的動物畫家並沒有什麼固定的訣竅。能以堅苦卓絕

的心志，由漫無頭緒及枯燥無味的長時間工作中，找出頭緒，發揮領悟，便是好畫家。換句話說，只有喜愛動物世界，有能力，有意志，更有耐心地從事長期觀察和練習的人，才能把所見所感的各種動物外觀與內在，真實而技巧地表現在畫面上。

筆者為了編製本書，深入南非叢林，並遍訪歐美各國著名的博物館及動物園，歷時一年以上，完成數百幅例畫，再從中挑選具有代表性的作品兩百多幅，以分解畫法分別表現在以後的各章各節中，希望能拋磚引玉，並獲得讀者諸君的共鳴與學習研究的興趣。

本書在南非完稿，得益自南非國家動物園之全力協助，並得南非著名動物畫家沙健德先生指導及提供資料，深表感謝。對歐美各大博物館及動物園的協助與支持衷心銘感。尤其是感謝動物們——不管是野生或馴服——的合作，使本書終能與關心它的人士見面。

觀察與研究

如果你能了解一些有關動物的習性與機能，就更容易了解動物之間的相似和相異之處。

1 巨猿

2 大猩猩

3 駱駝

4 長頸鹿

婆羅洲與蘇門答臘的巨猿(1)大半時間在林間活動。巨猿臂長，腳部強勁有力，極適於攀樹求生。大猩猩(2)大部份的時間都在地上生活。牠的臂很長，腳也很有力，但却適合在地面活動。以上所談的靈長動物——巨猿與大猩猩——不像我們人類有強壯的雙腿能直挺站立。

讓我們研究駱駝(3)和長頸鹿(4)吧！由動物本身的基本構造以及站立時的姿態來辨明動物，比從它的表面圖案更容易辨認。從遠處觀看牠們的顏色、駝峯或長頸，則並不很清楚，因此辨認上仍有少許困難。但你又如何能從遠處輕易而迅速地辨認某人呢？你既不知道他眼睛的顏色，又看不

7 胡狼

5 獬

8 河馬

6 象

9 犀牛

清他外表的形貌。所以在畫動物草圖時，最先想到的是動物的出入地帶、側面輪廓或構造，而不是他們的詳細圖形。

獬(5)的口鼻可和象(6)相比擬，知道這特點後，便能更巧妙地畫出獬鼻或象鼻了。

藉着實地的畫圖，可以增加繪畫的能力，但是毫無目的或疏忽潦草地繪圖，則很少有效果。當然，若是你對動物有所了解，或是在正確的指導下繪圖，那麼當你畫圖時，畫的不只是動物的外表形貌，而是將你對動物的那份感情整個投注圖中，躍然於紙上。這就是繪畫的真諦。

讓我們再藉着畫圖來研究另外兩種不同的動物——胡狼(7)與河馬(8)。胡狼是較易受攻擊的肉食動物。雖然以腐肉為主食，

10 土羊

12 河馬

11 大羚羊

13 獵馬

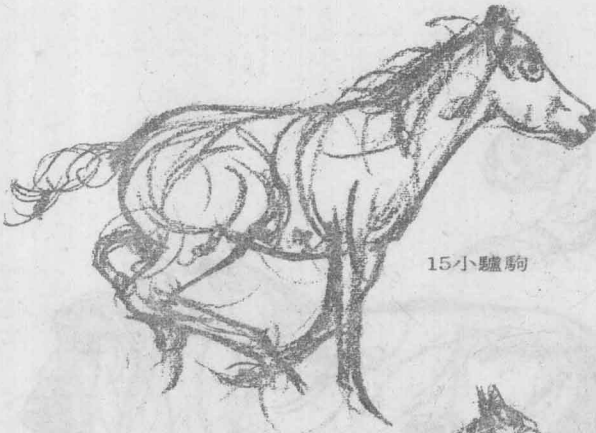
14 馱馬

但對於能致牠於死命的聲音特別敏銳，隨時警覺傾聽最輕微的聲音。因此牠的雙耳巨大，並且能迅速地辨明四面八方的聲音。

河馬較少有敵人。噪音或許可擾亂牠，但聲音對牠而言，並非十分重要。牠的雙耳若和巨大頭部比較，相形之下顯得異常小巧。河馬大部份的時間浸浴於水中，因此有一對可以自由流動水份的鼻孔。這對鼻孔也是最有效的呼吸器官——隨意地吸入和排出空氣。

除了人類外，犀牛(9)在大自然界中也少有敵人。牠的耳朵比較大，聽覺的敏銳或許是為補償牠視力的不足吧！

已歸入一般科學分類的動物們，在外形上有很大的不同。讓我們看一看羚羊吧！南非最小的羚羊是身長僅十三英吋的藍色種羊，當地的土羊(10)則重一百三十磅至一百六十磅，一般長度是三英尺。非洲生產的黑羚羊從肩部到地面高達四呎。大羚羊有六呎高，重約一千二百磅到二千磅。土

15小驢駒

17斑馬

16小馬駒

18馬

羊，一跳可達三十五英尺遠十英尺高。至於大羚羊的運動能力則和精力旺盛而又活躍敏捷的母牛極為相似。

畫家們先尋求動物間的不同點，然後再將這些細節畫在紙上。河馬是以沼澤為家；羚羊則快速奔躍於大草原上。單看河馬及羚羊的頭部就可將牠們自身的習性解釋得非常清楚。

不像羚羊族一樣有那麼多區別和外形上的不同，馬類的外形和體型是沒有多大變

異的。馬的形狀顯明，即使幾世紀以來，為了特殊用途而改良的變種馬，牠們的外形仍是一目了然的。獵馬在外形上和馱馬有少許而明顯的不同。頭部的姿勢、身軀的動作以及四條腿支撐軀體的方式，整個表達出獵馬的姿態和精神。馱馬的強壯頸子及巨大的肩膀，給人一種有力的感受。因此只要一看獵馬的奔馳飛躍，就知道牠不是天生拖載重物的動物。

小驢駒和小馬駒都有一束蓬鬆的馬

19家貓

21獅

20老虎

22獅

尾。只是小驢駒的身型比小馬駒還瘦長。

當畫家觀察馬或者畫馬時，這點相異處是顯而易見的。畫圖的工作，在先將各項事實深印於畫家的腦中。假如你只限於觀察研究別人的作品或相片，便無法孕育成真正的藝術家。若是一味地抄襲和模倣，將

使自己特有的敏銳觀察力蕩然無存。

一眼看到斑馬(17)，會覺得牠和一般的馬(18)很相似。身上有斑紋的斑馬可能會被人誤認為小馬。但是仔細觀察後，就可看出兩者的差異。而這些微小的差異却是畫家應該探尋的重點。

23 猩猩

24 黑猩猩

讓我們再來研究家貓的動作吧！比較家貓和老虎的動作，會覺得它們姿態頗相似。此幅老虎像沒有畫上老虎應有的斑紋，因為它所表現的是老虎的動作，及頭頸的姿態。

讓我們再以相同的角度來研究獅子。在

25 大猩猩

研究每一動物的基本構造和圖形時，畫家所要探討和學習的是如何於畫上表達出動物的特點。畫例21的獅子前腳似乎像野蝴蝶的雙翅一樣地擺動。

若有支撐物的幫助，大猩猩會模倣人類的姿勢。在動物發育成長的不同階段裏，有不同的姿勢與動作。大猩猩和黑猩猩的幼兒常有不太成熟的動作。但是這些動作却出人意料和人類小孩的動作極為相似。

和畫其他東西一樣，畫動物着重的是比雙手靈敏、熟練更為重要的心智活動。當你畫錯時，必須重新觀察、分析你犯錯的地方，研究再三，然後才再重新提起畫筆工作。

照相機の利用

今日，照相機是動物畫家們常利用的一種有效工具。在研究動物外型上，它具有高度的價值。然而過份地依賴像片也會招致意外。

這裏有使用相機的正確途徑和錯誤方法可予比較。正確的方法是由動物的像片觀察它們不同的姿態。黑白或彩色照片照，把各種不同角度拍照的鋪放於畫板周圍，便可同時看到各個不同的姿態。作圖時，可以畫正面，也可以畫側面、背面、以及其他任何有助於你畫圖的角度。但是這種畫圖片的方法對成為優秀的動物畫家却甚少幫助。

另一種使用像片的方法是利用幻燈片的投影。彩色正片有助於表達動物的姿態和神韻。由於攝影術的進步，畫家可以隨時觀察對象的動作以作畫。但須注意一點：現場作畫比描繪像片更見啟發性。

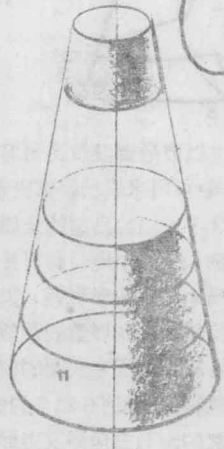
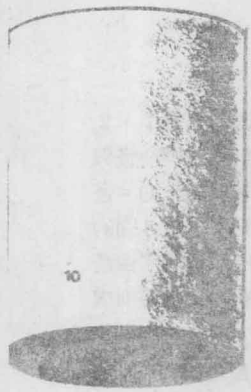
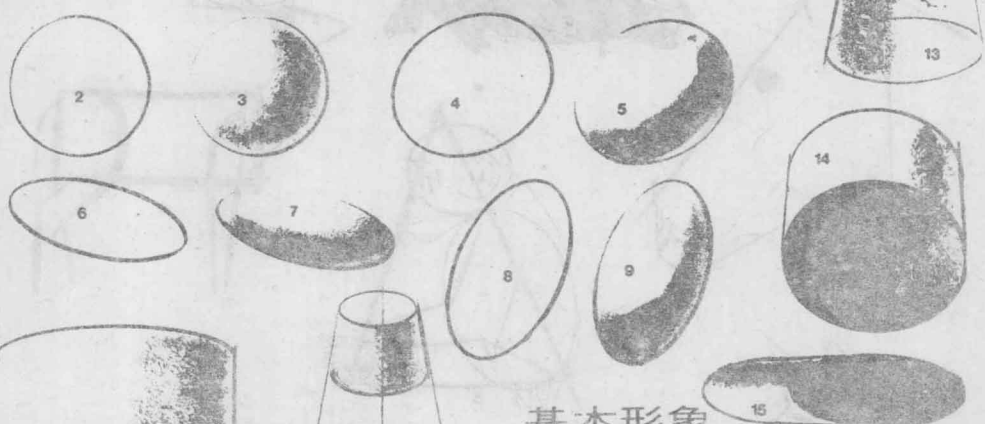
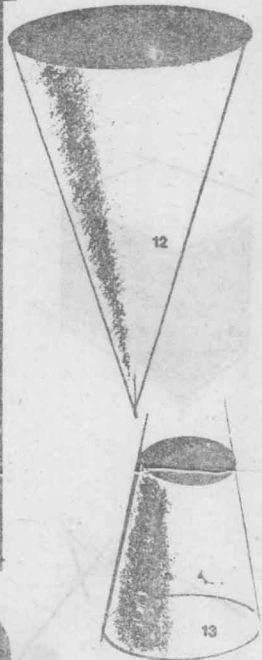
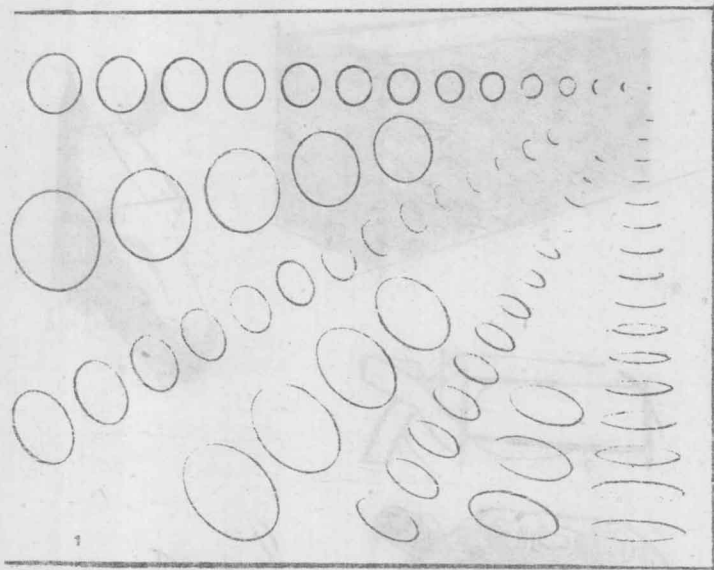
對攝影藝術家而言，很幸運地現代大部份的快鏡頭相機都有自動對焦點的裝置，可供放心取景。因此，關在籠中或者木柵裏的動物可從籠外或木柵外任意拍攝，而不虞被籠絲或木柵棒條所遮蔽妨礙。這是因為近景的籠絲或棒條被敏銳的鏡頭及自動對焦裝置取代為淡淡朦朧的影子，而集中焦點在主題動物之上，獲得清晰優良的照片。

至於拍照用軟片的感度與效果，則尤在日新月異中。由慢速的 ASA64 至快感的 ASA 1,000 軟片已大量問世，並可以取代輔助照明燈或閃光燈的作用及效果，對動物素描參考用照片提供了鉅大的貢獻。

大部份拍攝動物姿態的相機都有快門——從一秒至四分之一秒不等。兩極端中的某一焦點在拍攝動物的一剎那間動作時，相當快速而有效。例如利用百分之一秒快門，可以輕易地拍攝出大象的笨重姿勢。但想拍攝動作敏捷的猿猴，則須使用五百分之一秒的快門。

攝影家們將會發現拍攝動物時，他們需要的是比一般用途還要高速的感光底片。答案雖有點專門技術化，但是很簡單。例如在照像機上裝入 ASA160 的快感底片的同時，可將相機上的感度指示表調高到 ASA 400 或以上。這樣便可在薄暗的光源中獲得明快的照片。沖片時也可以比照處理。

大部份已完成的圖畫是黑白畫，但是使用彩色軟片比黑白有更多的好處。彩色圖片能够成功地表達出動物的形態與神韻。尤其透過幻燈片可以放大彩色的透明體。可讓我們做立體觀察和細節研究。除此之外，還有一優點：彩色幻燈片相當便宜，比彩色照片廉價，而作畫參考價值則以倍計。

基本形象

剛開始畫動物時，最好的方法莫過於將主題簡化成最簡單的圖形（如畫例1）。這一頁所示範的圖形，除了畫例2、3是圓形樣板外，大部份都是橢圓形的樣板。畫例3、5、7和9加上一些簡單的色彩就表現出圓形的明暗度。畫例10到15顯示樣板的使用也能達到圓錐形和圓形的繪畫效果。這種基本形像圖例的妥切練習與變化運用是爾後作畫成功的基礎。

以方形線段做為繪畫基礎的畫例1、2圖，可用來協助畫家決定動物的外形。畫例3、4圖的烏龜就是如此發展開來的。畫例6圖的小鹿是利用長方形。畫例8圖的馬頭是三角形形態。畫例9更說明了由最簡單的基本形體的圖型與線段所勾畫而成的駿馬頭部完成圖的梗概。而畫例5的小黑猩猩，畫例6和7的鹿，都是一目可以瞭然的圖形三角形及方形基本形像的結構。