

世界绘画经典教程

跟名师学画动物宝宝

draw
baby animals

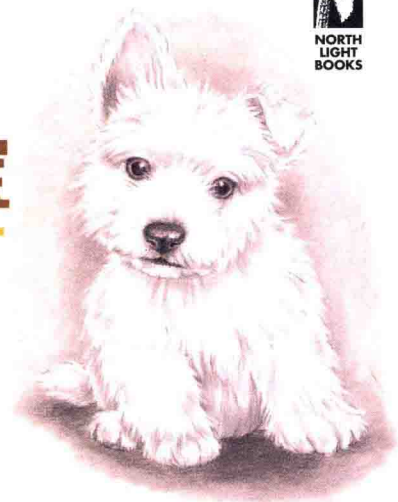
[英] 简·梅黛 著
步晶晶 译

世界绘画经典教程
跟名师学画动物宝宝

draw
baby animals

[英] 简·梅黛 著
步晶晶 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

世界绘画经典教程. 跟名师学画动物宝宝 / (英) 梅黛著 ; 步晶晶译. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 1
ISBN 978-7-115-33828-0

I. ①世… II. ①梅… ②步… III. ①动物画—绘画技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第284828号

版权声明

Simplified Chinese translation copyright©2012 by Posts & Telecom Press, China

Simplified Chinese translation rights arranged with North Light Books, USA

内 容 提 要

有谁可以抵挡住动物宝宝们那又大又圆的眼睛和柔软亮滑的皮毛所散发出来的可爱气息呢。小兔子、小狗、小猫、小鹿还有小企鹅……如果你也想绘制出这些活灵活现的小萌物，那么，相信你会喜欢这本书。

作者在书中围绕不同的动物幼崽，通过详尽的绘画步骤，一步步讲解它们的外貌特征与绘制技巧，内容由浅入深，让你充分掌握绘制小动物的技法要点。就算你没有绘画功底，通过学习此书，你很快就会发现原来画出生动的作品是如此简单和充满乐趣。

-
- ◆ 著 [英]简·梅黛
 - 译 步晶晶
 - 责任编辑 郭发明
 - 执行编辑 高悦
 - 责任印制 方航

 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 6.75
字数: 192千字 2014年1月第1版
印数: 1-3500册 2014年1月北京第1次印刷
- 著作权合同登记号 图字: 01-2013-4685号
-

定价: 35.00元

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

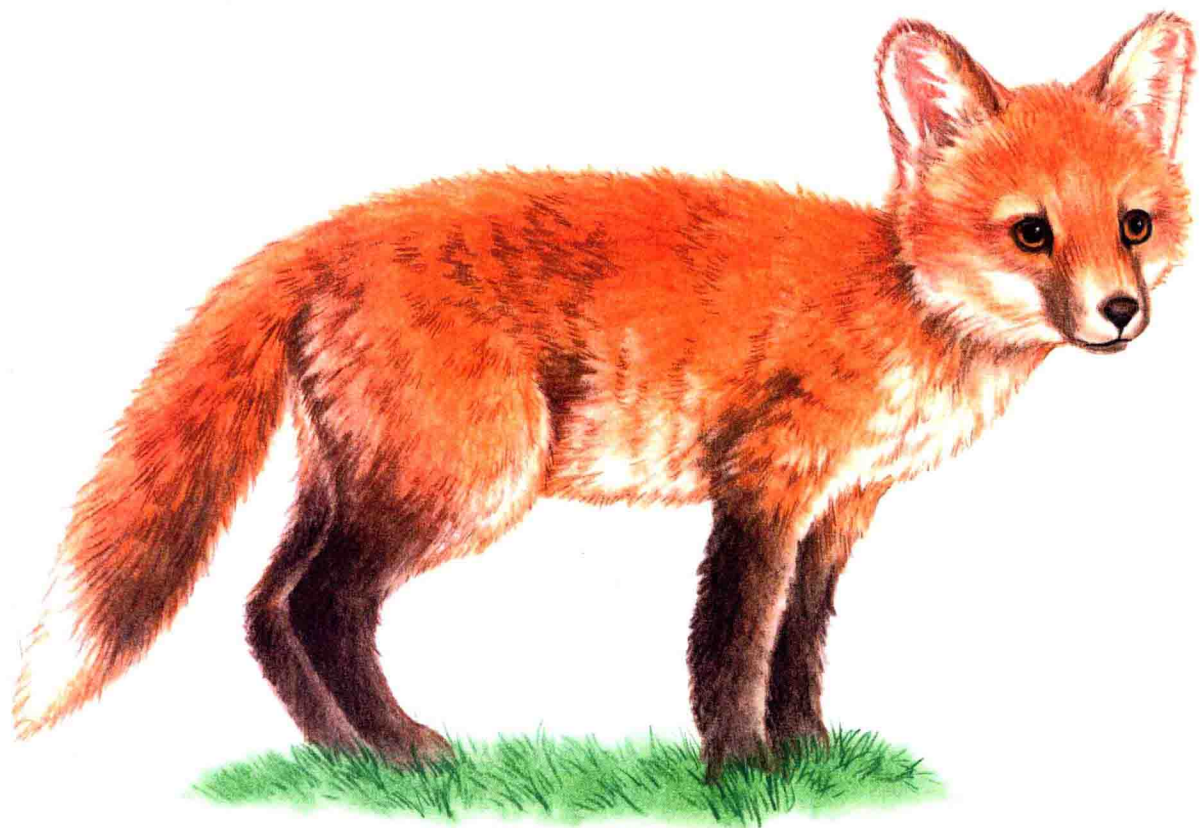
广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

简介

各个年龄层次的人都喜欢动物宝宝。谁能抵抗得了它们大大的、迷人的眼睛，还有纤细的、摇来摇去的四肢？如果你想画一只新的小动物，那么你对它的喜爱之情会使你事半功倍地绘制出一幅讨人喜欢的画作，我敢保证看到这幅画的每一个人都会面露微笑。

在本书中，我会给你介绍一些我喜欢用的绘画工具和技法。记住，艺术是永无止境的学习过程。我从十几岁起就已经成为一名专业的画者，但我现在依然可以从每幅创作完成的画作中学到一些新的知识。所以，不要让对绘画能力不够高影响你画画的兴趣。我学到的最重要的一件事是，如果在画画的时候感觉到轻松愉悦，那么这种情绪会体现在作品上，而且会让画作更有吸引力（即使这幅画并不是那么“完美”）。

请随身带一个写生簿和便携式照相机。因为你不知道完美瞬间何时会出现，而且对于使用这些工具越勤于练习，你将越能熟练掌握它们。我希望你在使用这本书的时候能像我写书时一样感到快乐。

目录

简介 5

第1章
材料和技法 7

第2章
绘画细节 21

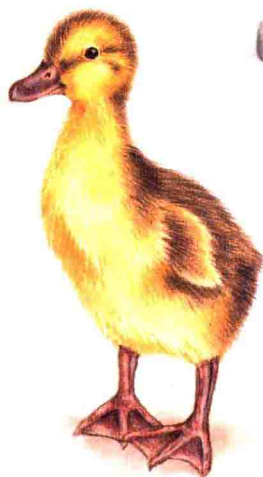
第3章
小狗 39

第4章
小猫 55

第5章
小型哺乳动物 71

第6章
蹄类哺乳动物 83

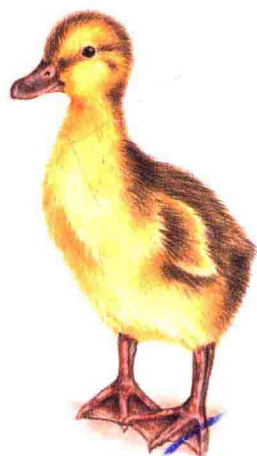
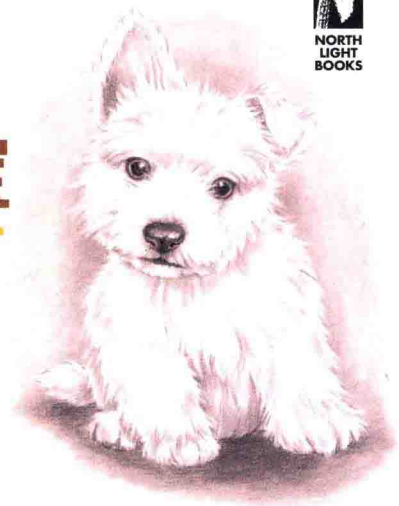
第7章
小鸟 95

世界绘画经典教程
跟名师学画动物宝宝

draw
baby animals

[英] 简·梅黛 著
步晶晶 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

世界绘画经典教程. 跟名师学画动物宝宝 / (英) 梅黛著; 步晶晶译. -- 北京: 人民邮电出版社, 2014. 1
ISBN 978-7-115-33828-0

I. ①世… II. ①梅… ②步… III. ①动物画—绘画技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第284828号

版权声明

Simplified Chinese translation copyright©2012 by Posts & Telecom Press, China

Simplified Chinese translation rights arranged with North Light Books, USA

内 容 提 要

有谁可以抵挡住动物宝宝们那又大又圆的眼睛和柔软亮滑的皮毛所散发出来的可爱气息呢。小兔子、小狗、小猫、小鹿还有小企鹅……如果你也想绘制出这些活灵活现的小萌物,那么,相信你会喜欢这本书。

作者在书中围绕不同的动物幼崽,通过详尽的绘画步骤,一步步讲解它们的外貌特征与绘制技巧,内容由浅入深,让你充分掌握绘制小动物的技法要点。就算你没有绘画功底,通过学习此书,你很快就会发现原来画出生动的作品是如此简单和充满乐趣。

-
- ◆ 著 [英]简·梅黛
 - 译 步晶晶
 - 责任编辑 郭发明
 - 执行编辑 高悦
 - 责任印制 方航

 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 6.75
 - 字数: 192千字 2014年1月第1版
 - 印数: 1-3500册 2014年1月北京第1次印刷

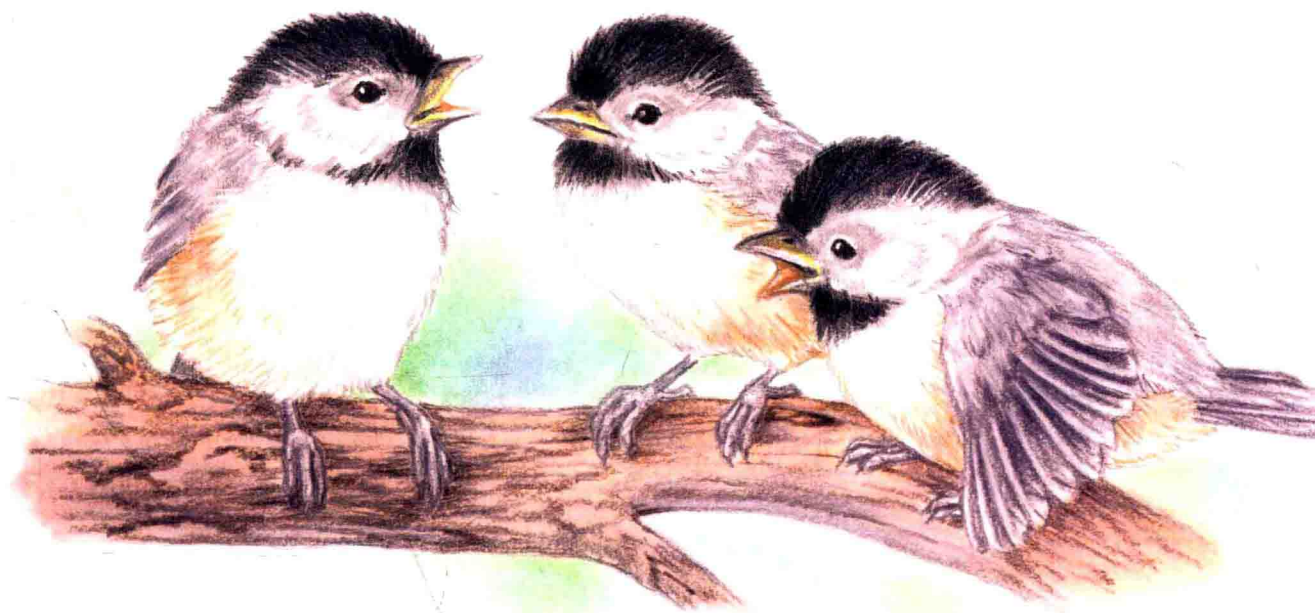
著作权合同登记号 图字: 01-2013-4685号

定价: 35.00元

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

这本书一如既往地献给我亲爱的丈夫约翰，我的孩子们——伊恩和玛格丽特，还有我的母亲珍·麦考伊。在这里我要把我全部的爱与感谢献给你们。这本书还要献给汤普森，以及与你在一起的那些美好回忆。

目录

简介 5

第1章
材料和技法 7

第2章
绘画细节 21

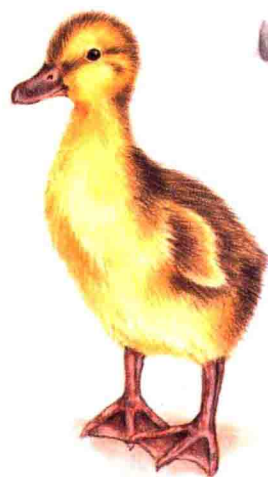
第3章
小狗 39

第4章
小猫 55

第5章
小型哺乳动物 71

第6章
蹄类哺乳动物 83

第7章
小鸟 95

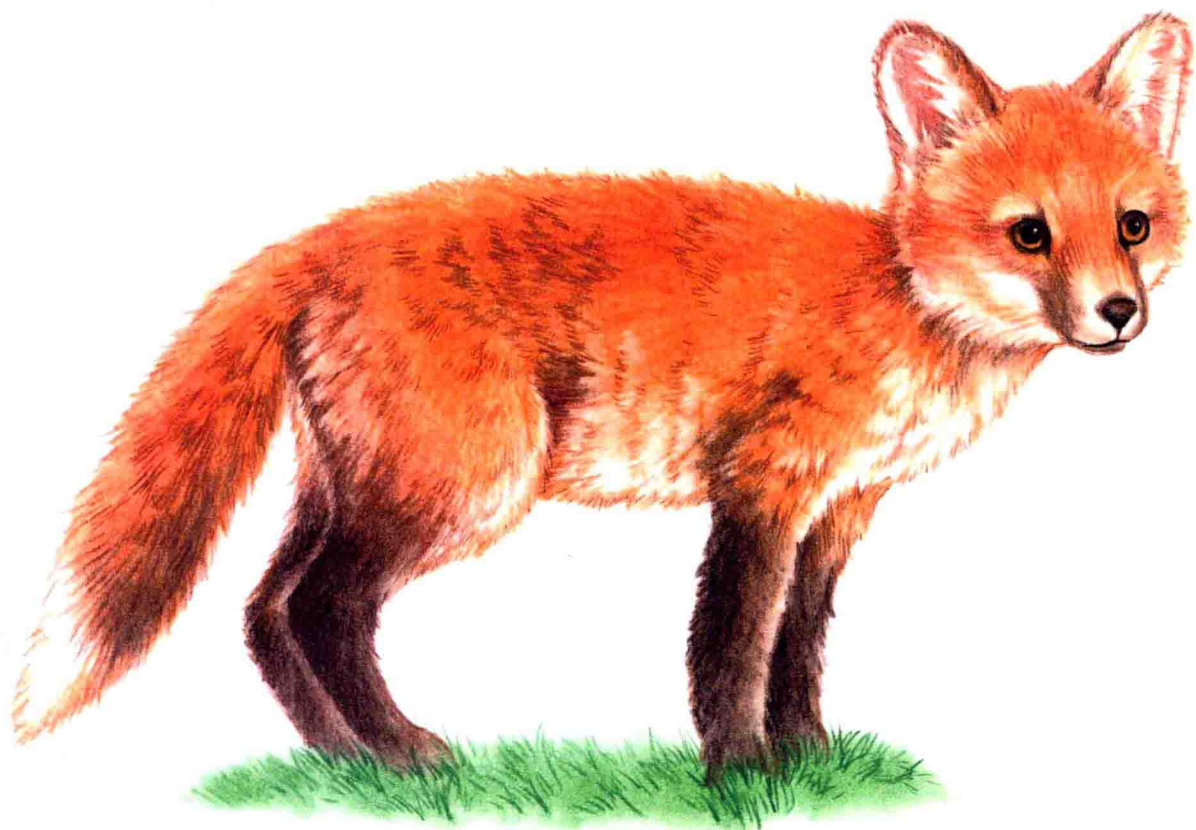

简介

各个年龄层次的人都喜欢动物宝宝。谁能抵抗得了它们大大的、迷人的眼睛，还有纤细的、摇来摇去的四肢？如果你想画一只新的小动物，那么你对它的喜爱之情会使你事半功倍地绘制出一幅讨人喜欢的画作，我敢保证看到这幅画的每一个人都会面露微笑。

在本书中，我会给你介绍一些我喜欢用的绘画工具和技法。记住，艺术是永无止境的学习过程。我从十几岁起就已经成为一名专业的画者，但我现在依然可以从每幅创作完成的画作中学到一些新的知识。所以，不要让对绘画能力不够高影响你画画的兴趣。我学到的最重要的一件事是，如果在画画的时候感觉到轻松愉悦，那么这种情绪会体现在作品上，而且会让画作更有吸引力（即使这幅画并不是那么“完美”）。

请随身带一个写生簿和便携式照相机。因为你不知道完美瞬间何时会出现，而且对于使用这些工具越勤于练习，你将越能熟练掌握它们。我希望你在使用这本书的时候能像我写书时一样感到快乐。

©maday

材料和技法

绘画的其中一个好处是你可以花最少的钱创作出一幅可爱的艺术作品。但是，还是需要你的可承受范围内购买质量最好的材料，因为如果你是一位初学者，那么劣质材料和你的经验欠缺会让最终的绘画受到影响。当使用本书时，我相信你可以很快地看到你的技能在提高并增加信心。因为勤学苦练是必须的，没有任何东西可以取代。

在绘制左边的那幅画时，开始的时候我用多种绿色和蓝色的色粉笔绘制背景中天空和草地的第一层颜色。如果要绘制像这样的大面积图画，你可以试着使用海绵制成的涂抹工具进行上色，因为它们有较大的面可以用来涂抹。用这种方法涂抹不会留下多余的粉笔沫，因为它能和纸张的表面很好地融合在一起，不过我还是建议在涂抹的时候在手下面垫一张描图纸以防止图画被弄脏。画材店还出售海绵粉笔涂抹工具，卡片制作者和其他业余爱好者通常会使用这种工具。

我用黄赭色的色粉笔绘制小狗身上的第一层颜色，深棕色画小猫，并涂几笔深棕色来画小兔子。用一块橡皮在蓝天上擦出云朵。至于一些细节，比如树林、灌木丛、篱笆和草丛，我用深深浅浅的绿色和棕色铅笔进行绘制。不同深度的棕色用于绘制动物身上的细节部分。（本书会在各个章节中分步介绍绘制动物皮毛的技法。）眼睛里的亮光和小猫的胡须最后用画刀刮出。

你还可以参照你喜欢的动物尝试绘制这样的画作。首先为动物拍照片，把它裁剪出来，移动周围的图像直到你对它们的布局满意为止。然后，把裁剪好的照片整合起来，再将整合好的整体照片影印出来。现在，你就有了绘图用的合成参考照片。

基本材料

这里列举的材料都是我最常用的。你可以随意尝试或体验其他新材料。

纸

本书中列举的画作都是使用Strathmore（斯德尔蒙）300系列光泽纸板。这种纸板的光滑触感适于融合铅笔画。牛皮纸表面的质地更密，我喜欢用牛皮纸来画木炭画和色粉画。如果你只想买一个衬垫，那么我建议你买牛皮纸面的衬垫，因为我觉得它的用途更多。且越重的纸就越厚。如果不打算在纸上着色的话，则不需要买很厚的纸。

铅笔

我喜欢Derwent（德文特）产的石墨铅笔。我最常用的铅笔是2B铅笔。我还喜欢用4H铅笔绘制较为密集的细节以及用4B铅笔绘制颜色特别深的部分。铅笔上面标明的字母用来区分铅笔芯的软硬：B型铅笔是较软的铅笔，H型铅笔是较硬的铅笔。铅笔上的数字是指石墨的软硬程度。比如说4B铅笔就比2B铅笔软。当想要画出松散、模糊的效果时，我也会用Derwent（德文特）产的木炭铅笔。

彩色铅笔

我最喜欢的彩色铅笔是Derwent（德文特）的工作室专用彩色铅笔。铅笔芯比较硬而且适合绘制细节部分，不过当使用这种铅笔画图的时候，就算使用的力气不是很大，这种铅笔颜色也能进行融合。

色粉笔

色粉笔比色粉棒更容易使用，不过色粉棒更适合给大面积的区域上色，比如背景和动物身上的第一层颜色。Derwent（德文特）色粉笔可以完美地营造出非常轻柔的效果——当绘制动物宝宝的时候这个效果尤其重要。

当用色粉笔进行融合的时候，我经常用棉签和纸笔辅助融合，并用彩色铅笔绘制细节。当把色粉笔削尖的时候一定要十分小心，因为它们很容易被弄断。还有，尽量不要把色粉笔掉到地上，因为色粉笔的木头里面包裹的笔芯会断裂，再要削尖就很难了。

融合工具

可用于融合涂抹的工具好多种。纸笔是指把一张纸卷成两头尖的形状。多买几种型号的纸笔，当它们变脏的时候可以把外面的纸撕掉接着用。有一种里面包裹石墨的纸笔非常适于在白色区域内增加一些色调时使用。

棉签你可能已经有了，我有时候会从医疗用品店买一些长木柄的棉签，因为它们比较好用。

日本月亮猫（Tsukineko）公司生产的范特西（Fantastix）棉签的形状很像塑料铅笔，有一个柔软的海绵状笔端。这种笔有“点阵式”和“点画式”两种，这两种都可以在网上购买。我比较喜欢用点阵式画笔。

卷笔刀

你可以根据个人喜好来选用电动卷笔刀或者手动卷笔刀。我个人比较喜欢用电动卷笔刀，因为它方便而且速度很快，不过，如果要削出一个特殊的尖角，我会选择使用手动卷笔刀。选购的时候要买那种带有不锈钢刀片的优质金属卷笔刀。如果可能的话，选购那种可以替换刀片的卷笔刀，因为色粉笔会很快就把卷笔刀的刀片磨钝。

当观察铅笔的木头屑时，你就会知道什么时候需要更换新的刀片：如果卷笔刀里的木头屑看上去很光滑，那么卷笔刀的刀片还比较锋利；如果木头屑看上去不平滑，那么就需要更换一个新的刀片。

橡皮

手边要准备好几块不同类型的橡皮。可塑橡皮用软的油灰制成。你可以用手指捏出一个尖角并用这个尖角擦出强光效果。当这个尖角变脏的时候，你可以反复揉捏直至又变干净为止。我还喜欢使用铅笔形的橡皮擦出光滑的线条和细节。自动橡皮擦是塑料管里包裹一根白色的橡皮条，你可以像用自动铅笔一样使用它。对于大面积的区域，你可能还需要一大块普通绘画橡皮。

制图刷

这些大的笔刷可以很有效地去除橡皮屑。如果用手在画上挥动去除橡皮屑，则会把画弄脏而且还会把手弄脏。

描图纸&摹写纸

专业的插画家在画最终的画稿前喜欢在描图纸上画草稿。如果你刚开始就在光泽纸板上作画，很可能要擦除很多个地方进行修改并且还会“返工”，这会破坏纸张的表面。你试过在擦除过的线条上作画吗？不管你多努力地擦除之前的线条，都可能会在原来的线条上得到一个“犬牙交错”式的痕迹。

我们可以在描图纸上画草稿并且进行修正，然后用摹写纸和一支削尖的铅笔把草图移到光泽纸板上。描图纸是很薄的纸张，其中的一面涂上石墨。画图时，还可以把描图纸放在手下，这样能帮助你防止弄脏已经画完的部分。

醋酸酯纤维

可以用网格来放置你的参考照片（参见本书第16页）。它可以是薄片或者成卷，或者你可以从办公用品商店购买干净的塑料封面。

白色的水彩颜料

当要给眼睛增加高光时，我有时候会用一点点钛白水彩颜料，而替代用橡皮擦出高光的区域。如果想要实现明亮、清晰的高光效果，这个方法特别有效。我更喜欢使用不透明的钛白而不是使用锌白，因为锌白的颜色更为透明。要使用一支笔尖很细的小圆头画笔，因为你需要的是一个很清晰的点，而不是一个模糊的点。

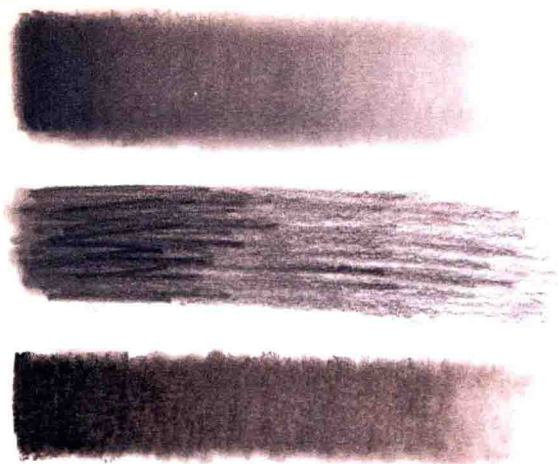
用黑色和白色进行涂抹 & 描影

本书中列举的大部分图画都需要进行涂抹和描影。描影是指如何描绘物体的形状并使其具有立体的效果。涂抹和描影的关键是逐渐加深色调。如果用铅笔作画时太用力，那么画出来的线条就会太粗重。

不要用铅笔乱涂。先在画纸上轻轻涂抹，然后逐渐加深。画浅色区域的部分时手上的力气要小。画完之后，再用纸笔进行涂抹，确保画好的铅笔痕迹都是朝着一个方向。

铅笔的位置

有时候，如果想改变铅笔的痕迹，可以通过改变铅笔的位置来实现。握住笔的末端绘画可以画出轻柔的线条，这种方法适合于给大面积的区域上调子。像写字一样握住笔并用笔尖绘画可以画出很粗重的线条和细节。

涂抹笔触

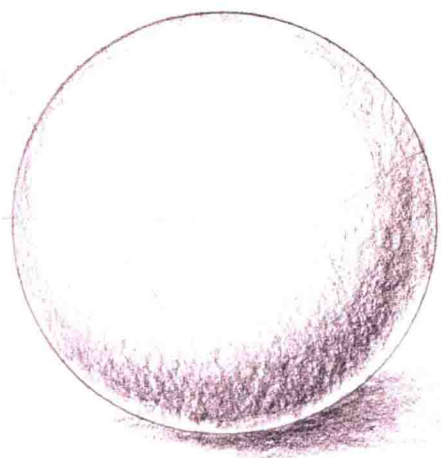
上面的这个示例展示了从深到浅的逐渐平滑过渡。中间的那个示例展示的是比较失败的案例，色调不均匀，杂乱的线条从图中透出来。最下面的示例展示的是用色粉笔的涂抹效果。

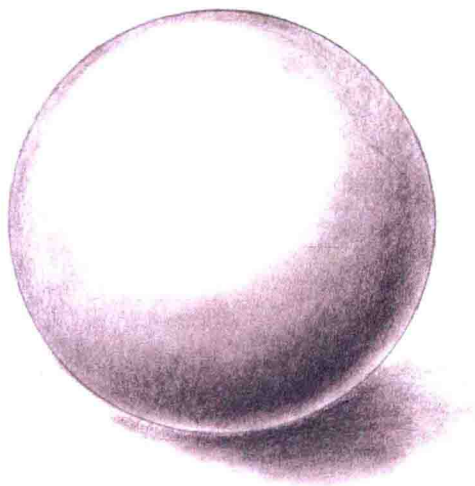
铅笔位置

左边的这个示例展示的是用笔尖画出来的粗硬线条；右边的示例展示的是握着笔的顶端画出来的轻柔效果。

阴影的作用是把一个平面的圆圈变成一个立体的圆球，如下图所示。当第一次试着画球体的时候，你可以画得小一点，这样比较容易控制。如果希望使动物宝宝看上去真实而且圆头圆脑，而不是平板的剪纸，则需要用阴影给动物的头部和躯体上的每一个部分增强形状、深度和圆度。

1 参照模具画一个圈圈，或者描出一个类似小杯子的形状。握住铅笔的笔端，用平顺的笔触轻轻画出阴影。在球体的下方增加阴影。这张图上的光线是来自左边，所以这个阴影应该朝右投射。不要忘记在球体的底部留下一小条反射光。

2 利用纸笔融合阴影。将纸笔沿曲线的轨迹移动以模仿铅笔的笔触。如果把球体底部的反射光带弄没了，则可以把可塑橡皮捏尖后再擦出反光效果。

使用彩色铅笔 & 色粉笔

彩色铅笔十分适合创作多彩的图画，因为在很多人看来，彩色铅笔没有颜料那么有压迫感。但是，如果不想只像画填色本那样涂色的话，还需要学习很多重要的技法！

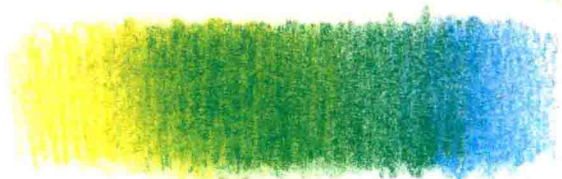
我喜欢彩色铅笔的原因之一是可以在一个颜色上面再涂另一个颜色来叠加色彩。你还可以在有颜色表面（如无光泽纸板）上用彩色铅笔营造出更丰富多彩的色彩效果。

压印

压印是绘制白色线条的好方法，比如你需要在白色的纸上画胡须时就可以使用这种方法。用一个尖锐的工具，比如压感笔或者是没有墨水的钢笔（确保笔头是干的），在纸上画出你希望留白的线条，画的时候用力一点，这样画纸上就会留下一个凹痕。当上色的时候，色素不会进入凹痕，所以这个线条就可以留白了。

你还可以用画刀在画完的作品上刮出白色的线条。这个金毛猎犬宝宝是用压印的方式制作出胡须，然后再用色粉笔和彩色铅笔进行上色。

融合彩色铅笔

用纸笔或者其他融合工具轻擦颜色来进行色彩融合，这种方法与处理石墨铅笔画时一样。

擦亮

擦亮是指用一支白色的铅笔在颜色上面来回轻擦进行融合。如果愿意的话，你可以在颜色层的顶端增加更多的颜色层。用这种方法进行融合或多或少会让颜色变淡，所以这个方法也适用于高光的部分。

融合色粉笔

融合色粉笔最好的方式是用纸笔或者是棉签涂抹。