

D&C

世界绘画经典教程

动物绘画的重点与难点

Drawing and Painting Animals Problems and Solutions

[英]特鲁迪·弗兰德著 高红译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界绘画经典教程

动物绘画的重点与难点

Drawing and Painting Animals Problems and Solutions

[英]特鲁迪·弗兰德 著 高红 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

世界绘画经典教程. 动物绘画的重点与难点 / (英) 弗兰德著; 高红译. — 北京: 人民邮电出版社, 2014. 1

ISBN 978-7-115-33747-4

I. ①世… II. ①弗… ②高… 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279570号

版权声明

Copyright © Trudy Friend David & Charles, David & Charles Ltd 2006, an imprint of F&W Media International, LTD. Brunel House, Newton Abbot, Devon, TQ12 4PU

内容提要

本书针对绘画爱好者在绘制过程中容易出现的各种问题,给出了详细的解答,每个案例都有学生和教师的作品对照,并指出学生作品的问题所在,由教师的作品引出正确画法,像教师手把手教学一样,让读者一目了然,使其更加深刻地了解动物身体的组成部分并学会如何正确地绘制它们。书中对错误案例的分析,也从另一个方面向读者介绍了在绘制过程中应该注意的问题和正确的画法。

本书案例丰富,讲解得十分细致,对案例的剖析也非常到位,适合绘画爱好者将其作为提升技法的教科书,也适合对动物感兴趣的绘画爱好者阅读。

-
- ◆ 著 [英]特鲁迪·弗兰德
译 高红
责任编辑 董雪南
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>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
  - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 7.5
字数: 246千字 2014年1月第1版
印数: 1—4000册 2014年1月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2013-4690号

定价: 48.00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

Contents 目录

绘画材料	6	动物园动物	64
单色画工具	6	大象	66
彩色干画工具	8	犀牛	68
湿画颜料	10	河马	70
制作混合颜料	12	狮子	72
质感与纹理	14	老虎	74
线条和形体	16	猴子	76
色调	20	骆驼	78
头部与面部器官	22	长颈鹿	80
动作	24	斑马	82
躯体与肢体的关系	26	野生动物	84
准确性练习	28	红狐狸	86
艺术家的眼光	31	獾	88
家养宠物	34	水獭	90
狗	36	海狸	92
猫	38	灰松鼠	94
兔子	40	灰狼	96
豚鼠	42	驼鹿	98
老鼠	44	灰熊	100
设特兰矮马	46	鸟类、爬行动物和昆虫	102
农场动物	48	金鹰	104
公牛	50	鸚鵡	106
猪	52	帝企鹅	108
山羊	54	哑声天鹅	110
绵羊	56	蟾蜍	112
马	58	鳄鱼	114
小公鸡	60	蝴蝶	116
鸭子	62	蚱蜢	118
		结束语	120

世界绘画经典教程

动物绘画的重点与难点

Drawing and Painting Animals Problems and Solutions

[英]特鲁迪·弗兰德 著 高红 译

人民邮电出版社

试读结束，需要全本请在线购买：www.ertongbook.com 北京

图书在版编目 (C I P) 数据

世界绘画经典教程. 动物绘画的重点与难点 / (英)
弗兰德著 ; 高红译. — 北京 : 人民邮电出版社,
2014. 1
ISBN 978-7-115-33747-4

I. ①世… II. ①弗… ②高… 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279570号

版权声明

Copyright © Trudy Friend David & Charles, David & Charles Ltd 2006, an imprint of F&W Media International, LTD. Brunel House, Newton Abbot, Devon, TQ12 4PU

内 容 提 要

本书针对绘画爱好者在绘制过程中容易出现的各种问题, 给出了详细的解答, 每个案例都有学生和教师的作品对照, 并指出学生作品的问题所在, 由教师的作品引出正确画法, 像教师手把手教学一样, 让读者一目了然, 使其更加深刻地了解动物身体的组成部分并学会如何正确地绘制它们。书中对错误案例的分析, 也从另一个方面向读者介绍了在绘制过程中应该注意的问题和正确的画法。

本书案例丰富, 讲解得十分细致, 对案例的剖析也非常到位, 适合绘画爱好者将其作为提升技法的教科书, 也适合对动物感兴趣的绘画爱好者阅读。

-
- ◆ 著 [英]特鲁迪·弗兰德
译 高 红
责任编辑 董雪南
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>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
  - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 7.5
字数: 246 千字 2014 年 1 月第 1 版
印数: 1—4 000 册 2014 年 1 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2013-4690 号

定价: 48.00 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

前言

我想通过这本书
给你以帮助
使你爱上这项艺术
让它在你的生活中翩翩起舞
凭借你“艺术家的双眼”
从身边流转的世界中
分离出
颜色、纹理、线条和形状

对动物的喜爱会激发很多艺术家将动物作为自己绘画中的表现对象，不论是在素描还是在着色作品中，即便他们并不专门从事动物的肖像画创作。

对于一些动物画的初学者来说，他们一方面渴望描绘动物世界，同时又由于对这个世界缺乏了解，而害怕不能如实地将动物形象表现出来。不论是绘制一幅田园风景画中的牛和羊，还是在肖像画中刻画一只作为宠物的猫或狗，他们常常会因为担心将整幅画搞糟而阻碍了创作的进程，或者由于根本就不知道肖像画该如何开始，干脆就放弃了对这个新领域的探索。

克服难题

然而，如果有了认知和了解，恐惧就会退却，信心就能取而代之。而且，训练带来自由，这是一条真理。通过进行基本的训练，学会仔细观察，对准确的表现方法进行反复实践，你就有能力将动物形象地描绘出来，并且在使用任何工具时做到游刃有余。

观察与准确性

为了达到上述目的，我将在这本书的前言和各个主题部分反复强

调仔细观察的重要性；同时，在相关的主题章节中，我还安排了很多有关描绘动物的准确性的练习。在给动物画像的过程中，我们一旦找到准确的比例关系，使用铅笔、钢笔或毛笔绘制出定向的线条，就能够将所画主体的三维形状呈现出来。

艺术家们可以通过写生、摄影或者凭记忆（想象）进行创作，但是明智的做法是先对写生和摄影进行实践，建立起“记忆库”以备将来参考之用，然后再进行想象创作，否则的话，你会因为缺乏认知而失望。

艺术家的眼光

学会使用艺术家的眼光进行观察将让你逐渐明白一个事实，那就是绘制动物的肖像画与任何其他题材的绘画在大体步骤上都是相同的：找出形状（正、负图形），设置辅助线，借助于辅助线给画中的各个组成部分进行准确定位。这样就建立起了脚手架，在脚手架上构筑起图像，随之而来的对动物的感觉就形成了，就是在第一时间让艺术家们产生想要表现它们的那种冲动的感觉。于是，动物们就从艺术家那支带着个人风格的画笔之下走到画纸上来。

选择绘画工具和材料

在考虑如何表现动物这个主题时，我们常常是根据对某种特殊动物所具有的感觉来决定使用哪一种工具。比如，柔软、蓬松的绒毛会提示我们使用蜡笔；光滑闪亮的毛皮会产生强烈的高光，让我们倾向于使用水彩；褶皱皮肤的纯色区域可以使用丙烯来表现，因为这种材料能够突出皮肤肌理的细节；而描绘处在沙漠背景之下的畜牧群则可能适合使用水粉颜料。

如果想在细致的绘画作品中刻画出小型哺乳动物，可以使用彩色铅笔、水彩铅笔，或者采取用有色墨水进行素描的方式。此外，在绘制任何动物主题的时候，预先使用单色画打稿或者进行写生速写都是有益的做法。具体操作时所选择的工具范围也很广，包括石墨铅笔、碳铅笔和炭笔、粉笔和粉笔条，以及可溶性彩色石墨铅笔。使用可溶性石墨工具能够非常有效地表现出动物的黑色绒毛，这种画材既可以单独使用，也能与水彩颜料混合在一起，描绘出高光中的细微色调。

混合使用绘画工具的方式有很多种，我在本书的各个主题中都作了选择性介绍，其中有的非常简单，比如使用铅笔来加强水彩颜料的效果。

Contents 目录

绘画材料	6	动物园动物	64
单色画工具	6	大象	66
彩色干画工具	8	犀牛	68
湿画颜料	10	河马	70
制作混合颜料	12	狮子	72
质感与纹理	14	老虎	74
线条和形体	16	猴子	76
色调	20	骆驼	78
头部与面部器官	22	长颈鹿	80
动作	24	斑马	82
躯体与肢体的关系	26	野生动物	84
准确性练习	28	红狐狸	86
艺术家的眼光	31	獾	88
家养宠物	34	水獭	90
狗	36	海狸	92
猫	38	灰松鼠	94
兔子	40	灰狼	96
豚鼠	42	驼鹿	98
老鼠	44	灰熊	100
设特兰矮马	46	鸟类、爬行动物和昆虫	102
农场动物	48	金鹰	104
公牛	50	鸚鵡	106
猪	52	帝企鵝	108
山羊	54	哑声天鹅	110
绵羊	56	蟾蜍	112
马	58	鳄鱼	114
小公鸡	60	蝴蝶	116
鸭子	62	蚱蜢	118
		结束语	120

绘画材料

单色画工具

铅笔

铅笔的种类非常多，而且很容易找到。我选用的 Derwent 品牌铅笔包括平面绘图用铅笔、炭笔，以及铅笔形状的石墨条和可溶性彩色石墨铅笔。

平面绘图铅笔这个类别分为不同等级，从最硬的 H 到最软的 9B。使用时，先通过涂绘色调块，将笔芯磨成扁平的凿形，用凿形的宽边就可以绘制出宽线条。然后，还可以扭转笔尖，使用它的窄边画细部，就像使用“细部”毛笔进行绘画一样。

绘图之前先涂色调块，将笔尖磨成凿形，用它就能画出宽线条

使用 9B 铅笔画线时不断变化用笔力度，你可以就像使用蘸了颜料的毛笔那样，用铅笔进行着色，画出一幅十分柔和的图形

Derwent 平面绘图工具

我在这里演示了 HB、4B 和 9B 几种铅笔的区别，并将它们与质地较软的炭笔作一下比较。在光滑的白纸表面上使用碳铅笔，也可以制造出浓重的色调和令人激动的对比效果。

在处理较大面积的区域时，需要绘制变化的色调和有趣的线条来填充笔法松散的图像，这时候使用硬石墨条比较理想。选择绘制单色画的颜色可以使用赤陶土色绘图铅笔。

平面绘图铅笔

HB

4B

9B

碳铅笔

炭笔—暗色

色调

硬石墨—铅笔形状

线条

赤陶土绘图铅笔

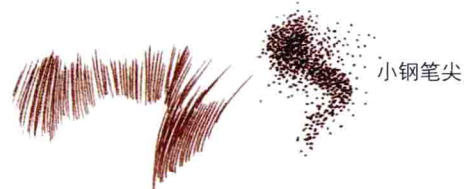
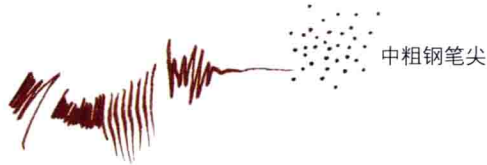
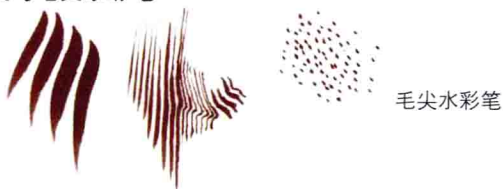
钢笔尖与毛尖水彩笔 (毛笔尖或软头彩笔)

钢笔和墨水在不同的表面上使用, 效果也会随之发生变化, 所以我选择了两种不同的纸张来做下面的演示。

第一种纸的表面是光滑的, 用笔画过之后显示出线性和点画的涂层。接着, 我在有纹理的纸面上使用黑色绘图勾线笔进行线形示范, 并与使用红色 Pitt 艺术家钢笔的效果进行了对比。

绘制笔法松散的图像使用水溶性的毛尖水彩笔比较理想, 这种图像需要添加后续的清水涂层。

钢笔尖与毛尖水彩笔

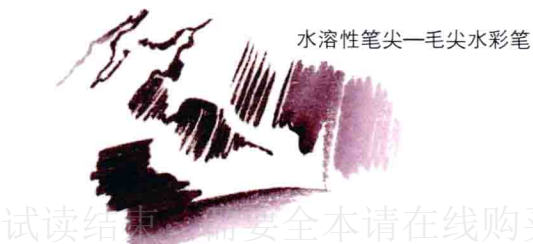
水溶性钢笔

使用水溶性细线笔绘制出来的图像, 如果在上面添加涂层, 会产生显著的效果。它们也可以在湿纸面上使用, 画出来的痕迹会发生颜色“渗出”的现象。

Stabilo 细线笔

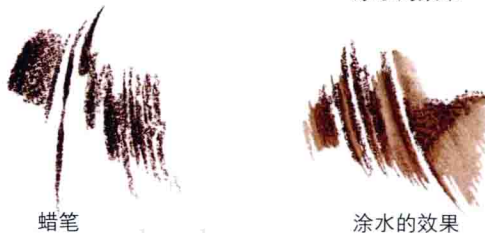

防水绘图勾线笔

水彩铅笔

Derwent 可溶性彩色石墨铅笔是一个将颜色划分为不同层次细微变化的铅笔系列, 可以用来绘制单色画, 既能干画也能够湿画。此外, 蜡笔对于加水也会产生反应。

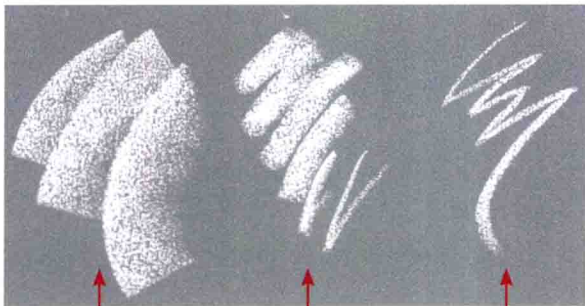
彩色干画工具

蜡笔

无论你是使用蜡铅笔还是软质蜡笔条，如果在一个有纹理的表面上（包括淡色的和彩色的）进行绘画操作都会产生有趣的效果。在很多情况下，画基本身的色彩可以透过蜡笔涂层显示出来，给画面带来整体的协调。此外，蜡笔的白色或淡色在暗色的底面上会形成明显的对比效果。

软蜡笔条在使用的时候，可以利用侧边扫出宽条，覆盖大面积的区域。

软蜡笔条

使用蜡笔条的侧边扫出宽条

使用蜡笔条的秃头可以画出各种粗细不同的线形

将蜡笔条头部削尖时，可以画细线

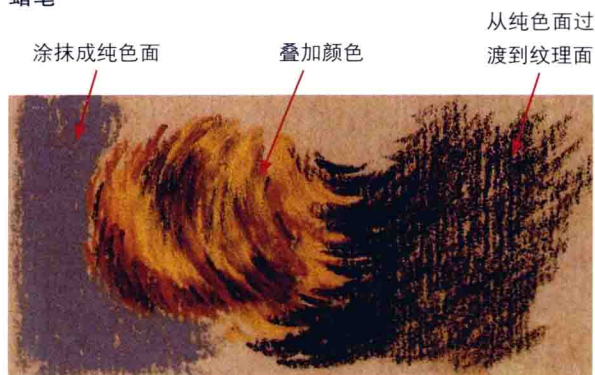

使用软蜡笔条随意涂抹时，能够制造出浓郁的纯色区域和明亮的高光

软芯彩色绘图铅笔

这些铅笔在不同的表面上使用时，根据画基各自的色调和纹理会产生出不同的效果。我在下面举了三个例子，从 Derwent 软质绘图铅笔中选择了同样的颜色组合，分别在三种不同的底面上进行操作，画出的结果如对页所示。

蜡笔

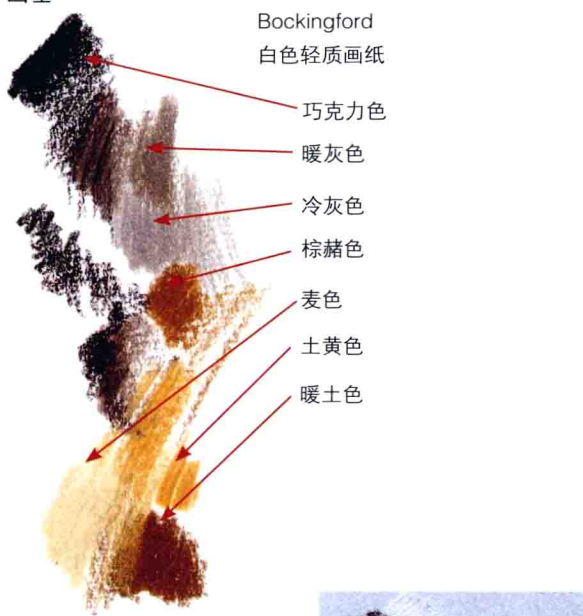

扫笔让画基的彩色从图案的下面透露出来

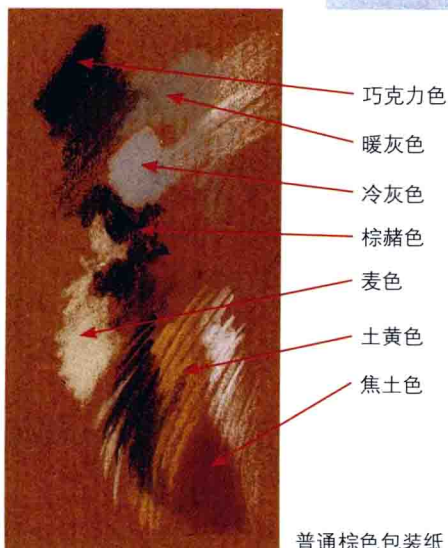
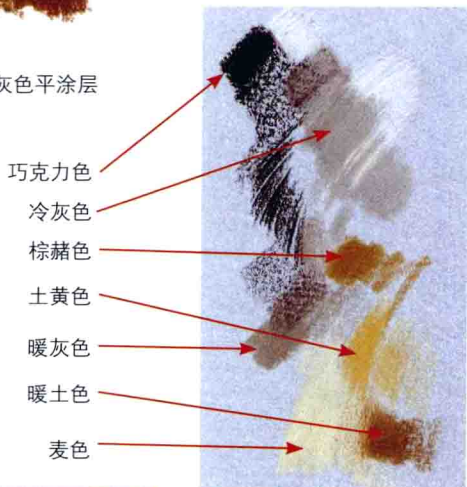

画基的颜色可以强化蜡笔的色调

画基

画基为佩恩灰色平涂层

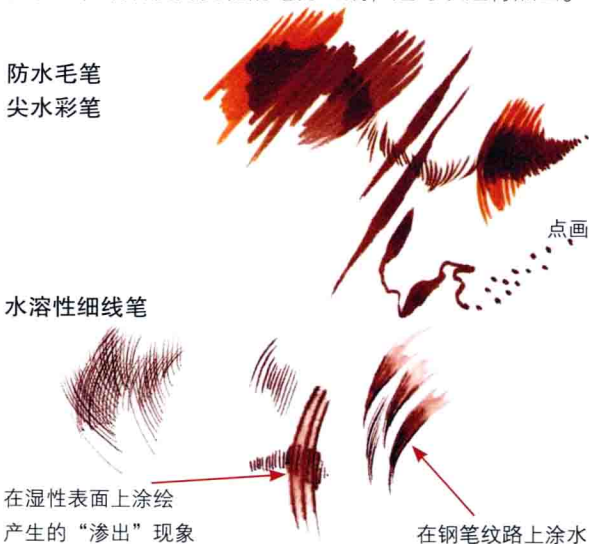
水彩铅笔

这些铅笔既可以湿用也可以干画。我在这里选择了光滑的 Saunders Waterford 热压纸和有纹理的淡灰色 Bockingford 画纸作为表面，来演示一下这些铅笔的使用情况。

毛尖水彩笔

这种多用途的水笔在给笔施微力时能够绘制细线；笔力稍微加重时，可以画出较粗的线形并能制作出纯色的块面；或者使用变化的笔力画线；还可以进行点画。

湿画颜料

水彩

水彩颜料的用途非常广泛，并且能够产生令人兴奋的效果。它有很多值得探索的使用技法，包括湿加湿、插入、干画、叠加涂层和上釉。我会在这里及其他各个主题中，对这些技法以及通过吸洗颜料制作高光的方法陆续地加以介绍。

使用有限的颜色组合可以很好地表现动物题材，所以从一开始就购买艺术家级别（相对于学生等级）的颜料是一个不错的主意，并且可以在进行的过程中逐渐增加你的用色范围。

这里的例子都在粗纹的水彩画纸表面上操作过，这种纸张在使用干笔画技法作画时效果非常突出，使用其他技法时也能够起到提高的作用。

湿加湿

用清水将纸涂湿

用毛笔从调色板上蘸取颜料，
然后用笔尖与画纸接触

颜色渗入湿性表面会产生
扩散的边缘

叠加

涂抹一笔淡色的阴影色调
与阴影区域叠加

短笔涂

一笔一笔地画出波形短线进行混合，
同时在色块中留出一些画纸不着色，
用来表示高光或者浅色的毛发

干笔画

毛笔蘸的液体比较少，在粗
纹纸面上拖动颜色时，就能
产生干笔画的效果

插入

在画纸上涂置了浅色之后，在与
未着色区域接近的地方加入深颜
色，制造出强烈的对比效果

上釉

在已经着色的区域使用
扫笔添加釉层，来增加
颜色的深度

吸洗颜色

趁水彩涂层还湿，
将经过清水洗净的
毛笔挤干放在颜色
涂层上，将其从画
纸上吸拭，制造出
较浅的色调区间

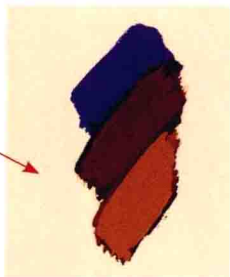
水粉颜料

这种材料是一种不透明的水彩颜料，干了之后有一种亚光效果。如果在颜色组合中加入白色，用在淡色底面或较暗的色彩涂层上，这种水粉颜料会产生非常显著的效果。下面的这些例图都是画在 Bockingford 淡色画纸上的。

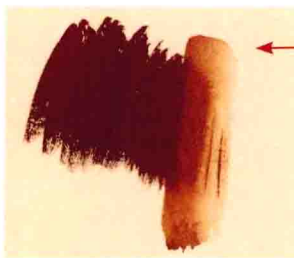
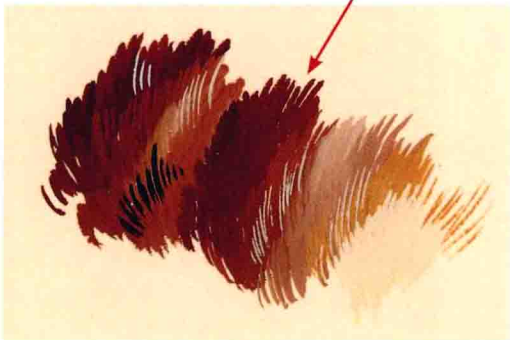
浓重的色彩在画纸淡色的衬托之下会产生强烈的对比

群青与熟赭色和土黄色混合，能够创造出系列不同的棕色

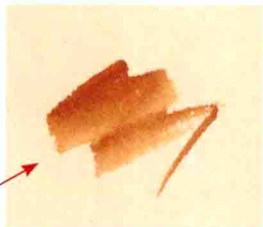
干笔画效果

白色和浅色可以被覆盖

水粉颜料加水后能够进行重新组合，丙烯则不能

水粉与水彩颜料结合使用的技法

丙烯

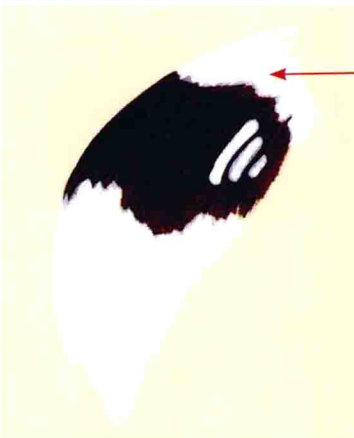
丙烯是一种多功能的颜料，能够进行厚涂，可以达到相当的稠度，或者说与水彩颜料涂层有着相同的特点。这种颜料一旦变干就不能重新组合了，这意味着它也可以作为其他颜料的基色来使用，比如，用在蜡笔画的下面，或者给水粉画充当彩色画底。

丙烯颜料在经过厚涂以后，可以通过刮擦创造出多种多样的纹理；而且在作为半透明的水彩涂层使用时，它能够产生出精彩的叠加效果。

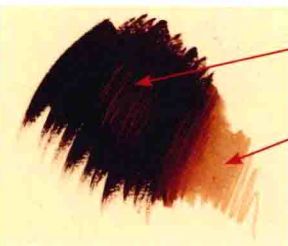
基色干了之后，可以在上面涂浅色而不会影响到下面的涂层

在第一层颜料还湿的时候，可以加入其他颜色和色调，制造出一种色彩斑驳的效果

在较深的颜色上面可以涂白色丙烯

在淡色底面上使用时，白色颜料可以有效地表现出动物毛皮上的斑块

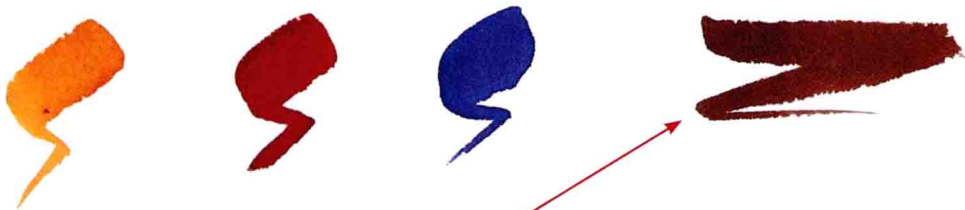
颜料还湿时，在厚涂层上进行刮擦得到的效果

与水混合产生稀释的效果

制作混合颜料

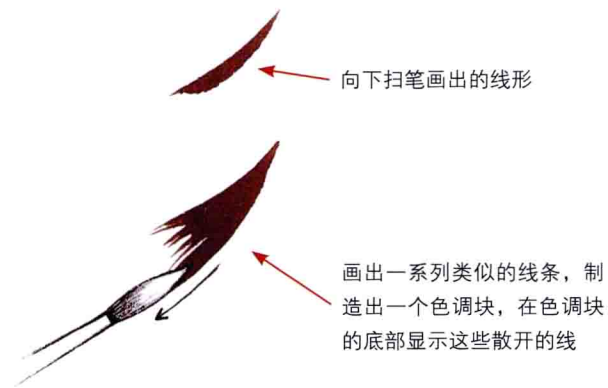
水彩颜料

制作出混合的水彩颜料绘制动物皮毛

使用三种原色黄色、红色和蓝色混合出一种中性色

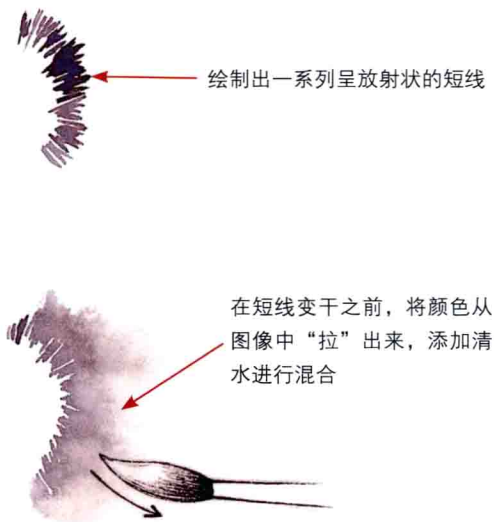
这个练习向大家展示了如何在浅色的动物皮毛区域之间绘制出阴影图形。

向下扫笔画出的线形

画出一系列类似的线条，制造出一个色调块，在色调块的底部显示这些散开的线

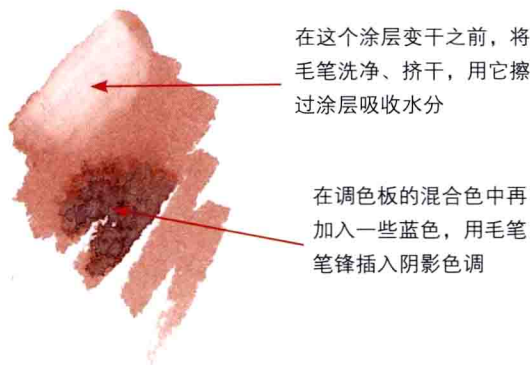
在一个图像的周围混合出一种背景颜色。这个小练习就是对这种混合进行的实践。

绘制出一系列呈放射状的短线

在短线变干之前，将颜色从图像中“拉”出来，添加清水进行混合

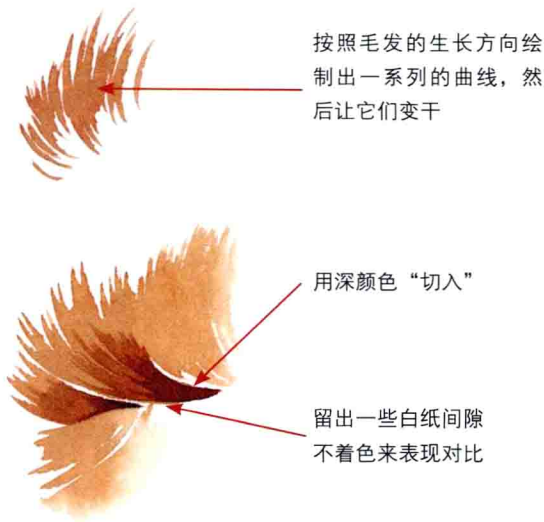
在这个练习中，你可以看到如何在一个动物的爪子垫上获得纹理的阴影和高光。

在这个涂层变干之前，将毛笔洗净、挤干，用它擦过涂层吸收水分

在调色板的混合色中再加入一些蓝色，用毛笔笔锋插入阴影色调

练习使用曲线绘制长毛发。

按照毛发的生长方向绘制一系列的曲线，然后让它们变干

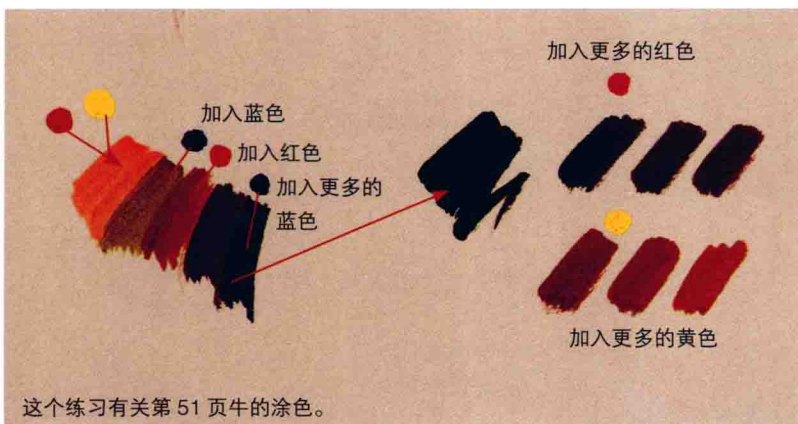
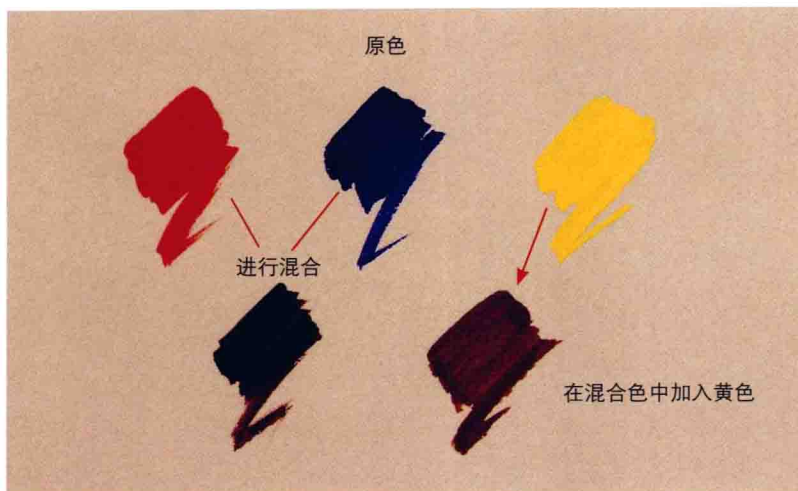
用深颜色“切入”

留出一些白纸间隙不着色来表现对比

丙烯

混合颜色

丙烯的涂法

在使用丙烯对各种颜色进行了混合实践之后，就可以用它们制造出不同的效果了。

