

日韩名师课堂

轻松学素描

动物篇

[韩] 金忠元 著
曹璘琳 译

韩国**权威**美术教育家畅销系列丛书，

蝉联韩国图书畅销排行榜**4年!**

韩国累计销售突破**400,000册!**

本系列随书附送练习册，跟着大师学素描吧!

上海人民美術出版社

日韩名师课堂

轻松学素描

动物篇

[韩] 金忠元 著

曹璘琳 译

上海人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

轻松学素描——动物篇 / (韩) 金忠元著; 曹璘琳译. —上海: 上海人民美术出版社, 2013.9

书名原文: Sketching Made Easy—Animal Drawing Techniques

ISBN 978-7-5322-8566-2

I. ①轻… II. ①金… ②曹… III. ①动物画—素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第160375号

스케치 쉽게 하기 - 동물 드로잉

(SKETCHING MADE EASY: Animal Drawing Techniques)

Copyright © 2008 by 김충원 金忠元 Kim Choong-Weon

All rights reserved

Simplified Chinese Copyright © 2013 by SHANGHAI PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

Simplified Chinese language edition arranged with JINSUN PUBLISHING CO., LTD.

through Eric Yang Agency Inc.

本书中文简体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: 09-2012-721号

日韩名师课堂

轻松学素描—动物篇

著 者: [韩] 金忠元

译 者: 曹璘琳

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

封面设计: 马思贻

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 8.5印张

版 次: 2013年9月第1版

印 次: 2013年9月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8566-2

定 价: 28.00元

金忠元，韩国著名美术教育家、插画家。
首尔大学美术学院研究生毕业。
著有美术教材60余册，活跃于新闻传播、
品牌咨询、广告设计以及图书出版等众多
领域，始终满怀热情与好奇，在艺术、设
计的道路上不断创新。
现为明知专科大学传播设计专业教授，致
力于培养艺术领域的青年才俊。

轻松学素描——动物篇

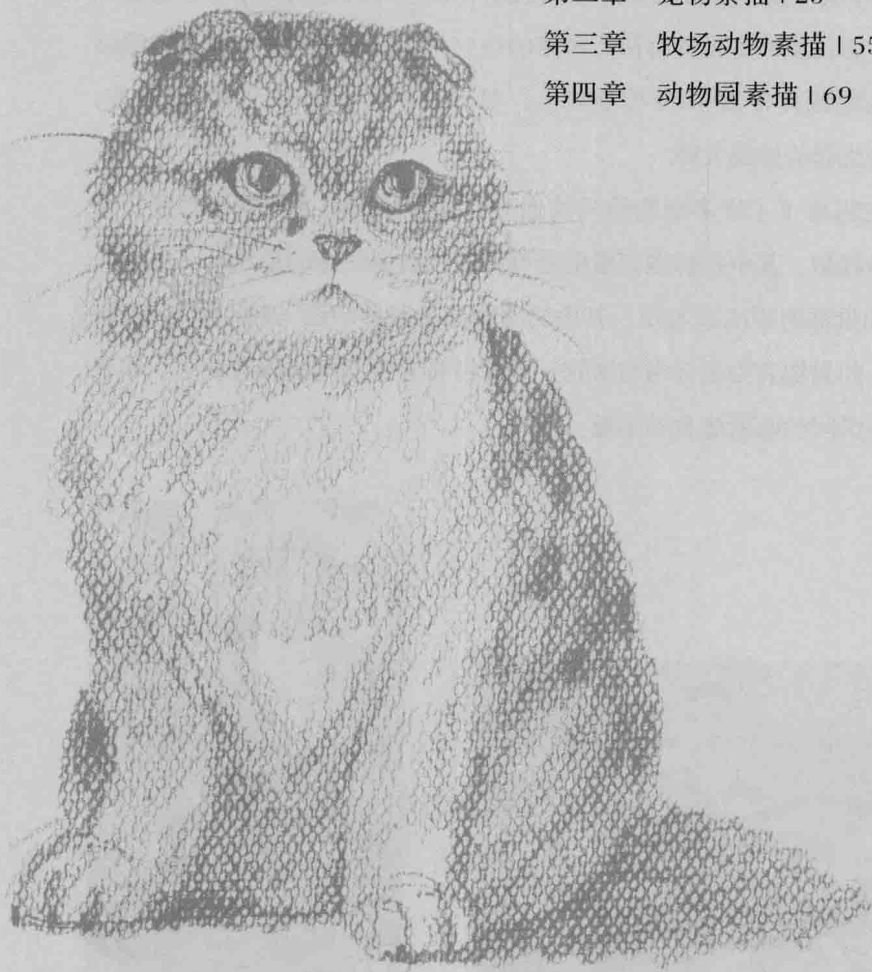
目录

第一章 动物绘画之基础 | 9

第二章 宠物素描 | 25

第三章 牧场动物素描 | 55

第四章 动物园素描 | 69

Animal Sketch

日韩名师课堂

轻松学素描

动物篇

[韩] 金忠元 著

曹璘琳 译

上海人民美术出版社

金忠元，韩国著名美术教育家、插画家。
首尔大学美术学院研究生毕业。
著有美术教材60余册，活跃于新闻传播、
品牌咨询、广告设计以及图书出版等众多
领域，始终满怀热情与好奇，在艺术、设
计的道路上不断创新。
现为明知专科大学传播设计专业教授，致
力于培养艺术领域的青年才俊。

轻松学素描——动物篇

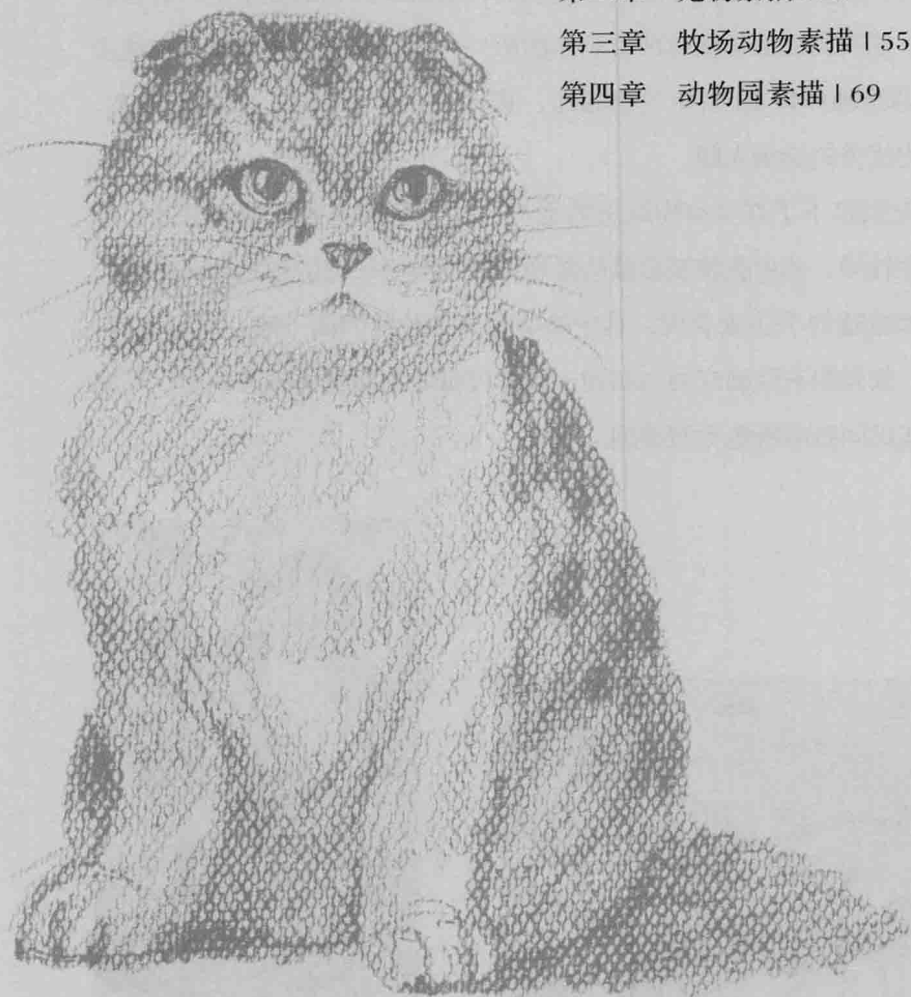
目录

第一章 动物绘画之基础 | 9

第二章 宠物素描 | 25

第三章 牧场动物素描 | 55

第四章 动物园素描 | 69

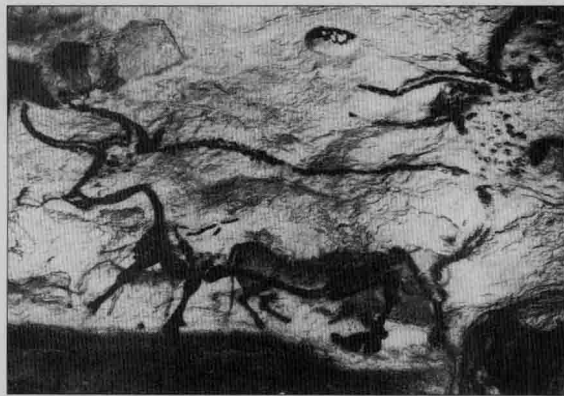
Animal Sketch

Animal Sketch

前言

动物绘画在人类创造的艺术瑰宝中历史最为悠久，可谓所有绘画之起源。1940年，在法国的拉斯科洞窟中，发现了黄牛和马匹的壁画，这些画是约两万年前绘制的，给我们展现了令人难以置信的律动感和流畅的线条美。我在欣赏这些画时，感到虽然绘画拥有两万余年的历史，但是发展的脚步却是很缓慢的。因为和与绘画作伴20余年的我相比，显然，在那个时代，在那个地方，有着一批更为优秀的绘画大师。

我们的先祖留下了许多动物绘画的遗产。从古墓壁画一直到张承业的绘画杰作，不胜枚举，其中我特别喜爱的是朝鲜时代类属民画的动物画。民画一向使用诙谐和象征的手法来表现，其中的动物画如孩童的画一般，没有贪欲，纯净且美丽。如果抱有绘画应当与实物一致才可称之为好画的固有观念，那就无法发觉这些民间绘画所蕴含的美感。

佚名，《拉斯科洞窟壁画》

佚名，《喜鹊老虎》，朝鲜时代

在拥有独特形象的创作绘画中，动物是最富趣味、最具个性的对象。要想捕捉并且刻画出动物那独特的表情、动作和各自不同的均衡美绝非易事。但是，如果能适当降低自己对绘画的目标，量力而为，这将会是一项十分有趣的工作。

这本书中运用的图画在众多绘画风格中，只占据了极少的一部分，书中大多采用的是结构简单、表现力丰富的图画，目的是为了让刚开始打基础的初学者能对动物绘画有更多的关注，产生浓厚的兴趣。

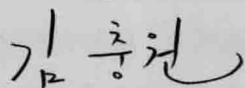
如此这般，迎合自己的兴趣来选择绘画风格，并进行集中练习也是一种不错的方式。随后，逐渐采用一些别样的方式，练习一些处理起来棘手的图画，从而拓展自己的表现手法。相信不久的将来，在自我风格形成的道路上，这样的练习必会大有帮助。

绘画是通过眼睛、脑袋以及手部肌肉的反复练习而形成的一种习惯。除了多看、多想、多画，没有特别好的办法。随着自己画技的逐步提高，我们不仅会发现动物绘画拥有惊人的魅力，还能尽情享受绘画带来的快乐与成就感，而这一切，跟与生俱来的美术天赋无关。让自己从“必须写实性地表现”的强迫观念中解脱出来，把趣味学画定为绘画的目标，这是任何人都有可能做到的事情。

这本书给之前想尝试动物绘画，又没能鼓起勇气的人提供了新鲜、趣味生活的契机。同时，对于那些梦想着当插画家或漫画家的学生来说，这是一本打好绘画基础的入门书。再者，通过素描，喜爱宠物的人们还能发现饲养宠物的另一番趣味。

绘画是任何人都能享受到的乐趣。绘画使我们的生活更加充实，使我们的业余生活更加丰富。希望到明年这个时候，再次见到大家时，大家会这么说。

“我最近正沉浸于绘画动物的乐趣之中。”

金忠元

如何画好动物

1. 不要在精工细作上花大力气

到了小学三四年级，我们可能会有一段时间用于临摹实物，抑或是绘制漫画，在这过程中，我们会发现自己的画和对象不甚相似，从而，使我们离“美术”的意义渐行渐远。

有关对象的感觉和印象与对象具体的样态显然具有不同的意义。即使是精工细作，与照片相差无几的肖像画，如果不能给观者任何感悟，或者不能带给人们任何乐趣，那这幅画很难称之为幅好的作品。但是即使是1分钟内草草几笔成型的速写画，只要能把握对象的感觉，将之鲜活地呈现出来，那么这幅速写画就可以称为好的作品。

画与语言可以相通。比起准确、精细的说明，简单明了、富有乐趣的说明更能打动人心。精细勾画可以作为我们熟悉绘画技巧的基础课程之一，但绝非我们的目的。请大家在10分钟之内，简单自由地作画吧。

2. 从最简单的画开始画起

所谓“样式化”是指把复杂的对象简单地表现出来。虽然每个动物都拥有各自独特复杂的视觉特征，但是我们通过样式化，使用一些简单的轮廓线，就可以把动物的特征、动态抑或独特的意象简单地呈现出来。即便如此，对于初次接触动物画的人来说，样式化也绝非易事。

首先请你照着这本书中最简单的例图一笔一画地尝试作画。当你对线条的表现有一定自信时，就可以参照比较复杂的画来作画。而下一个阶段是参照动物的影集来作画。当然，最后一个阶段就是看着活生生的动物来作画，我希望大家把这定为一年后的目标，循序渐进地提高自己的能力。

3. 相同的画要反复练习

据说韩国的高尔夫代表选手崔京周先生为了不忘记挥棒的感觉，每天都要进行两千次的挥棒练习。高尔夫和绘画在依靠肌肉的记忆来完成习惯性动作的这一方面具有共通之处。特别是当胳膊和手的肌肉在无意识的活动状态下绘画时，才有可能画出完美的一笔。如果

大家反复练习相同的图画，一定能将图上的线条和样态了然于心。在进行充分的记忆和练习之后，画面中的图像就会永远存留在大家的头脑中，以后不论何时何地，只要凭借脑海中的意象，就可以随手拈来，这种意象可以为大家今后面对新的对象时，能轻松作画而打下牢固的基础。

尤其是动物画，只有通过反复练习，才能完全领会那个动物与众不同的细微特征，并且能够独具慧眼区分出它与其他动物的差异之处。相比拍数百张动物照片，只需作一次画，便能更加快捷、准确地理解对象。

4. 勿向他人轻易展示自己的成品图

如果画画的目的是为了向别人展示，那么，我们心里通常会担忧绘画的失败，或是害怕别人给出的评价。迄今为止，我们在绘画上没有快速地入门或许正是由于这个原因。

从现在开始往后的1年习作时间里，我希望大家把作品统统扔进垃圾桶，不要留有任何作品。如果是一完成便销毁的图画，大家对此图的贪念也会随即消失。因此，我们要腾出一颗毫无杂念的心，全身心地投入其中，仿佛沉浸在趣味小说中一般。

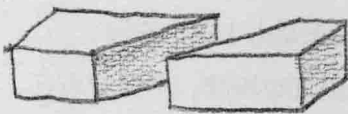
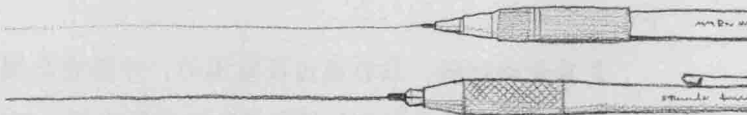
正如这般平和地专注其中、投入其中，大家就能激化脑细胞，最大程度地发挥想象力，而且还能高效利用好创作时间。因此，在不久的将来，大家终会被自己创造出的作品所惊叹。在这之前，请大家独自享用专属自己的作画时间，独自欣赏自己的作品。

关于准备物品

铅笔

铅笔共分为 17 个种类，画素描的话，4B 或 2B 这种较软的铅笔比较适合。铅笔芯太软的话容易折断，太硬的话又不容易擦净。削铅笔时不要把笔芯露出太长，根据需要还可以用砂纸将笔芯磨尖使用。用刀削铅笔芯时，要像轻轻向外推似的，使用比削木头部分时小得多的力气，才能防止铅笔芯不断折。根据铅笔芯的不同，画线条的感觉也会随之不同，因此，在画素描时要经常加以注意。

细芯自动铅笔和粗芯自动铅笔可以解决需经常削铅笔而带来的不便。市面上有多种多样的产品，建议大家不妨购买几支不同型号的自动铅笔多加练习，选一款最顺手地坚持使用，相信很快就能上手。

橡皮

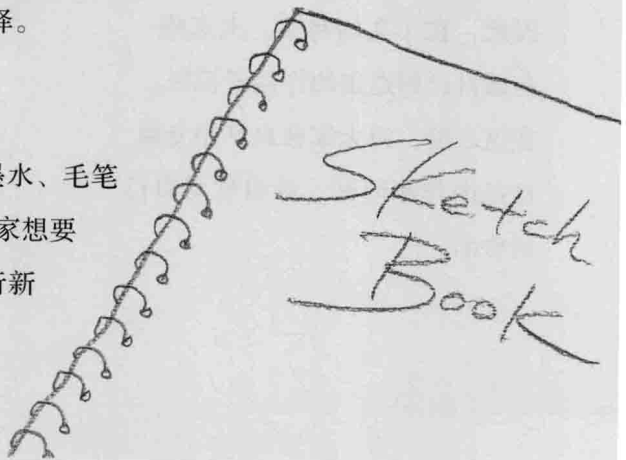
橡皮以质地尽量柔软为好。宜购买形状稍长，印有“美术专用”字样的美术橡皮。处理画面的细节部分时，可以将橡皮从中间切开形成尖头。需要指出的是，即使是再好的橡皮也会损伤纸质，影响后期的修改。因此，应该有意识地减少橡皮的使用次数。

图纸

因为需要大量的练习，大家可以每次购入一沓 A4 大小的纸来进行使用。将薄薄的复印纸订在一起，制作成练习用的画本也是不错的选择。

其他

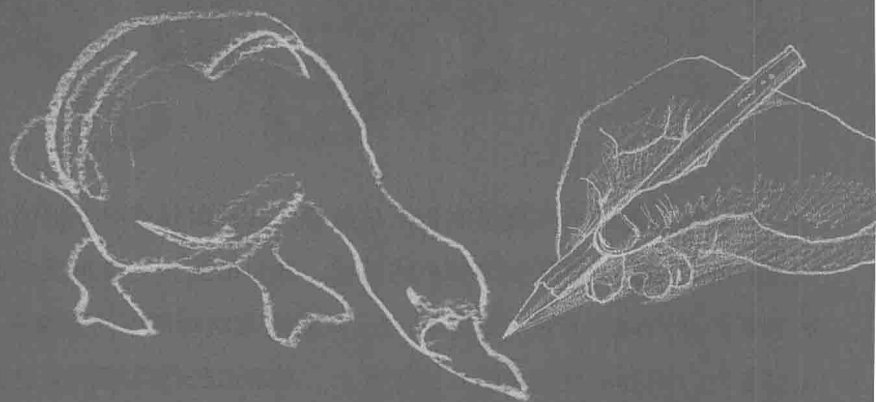
此书中还介绍了使用黑色彩色铅笔、木炭、墨水、毛笔和钢笔等多种工具来完成的示例图，如果其中有大家想要使用的工具，可以去文具店或画廊购买，从而进行新的创作。

1

动物绘画之基础

所有绘画都以眼和手的训练为基础。特别是观察对象以及把握对象特征的眼部训练尤为重要。如果对象是动物，由于无法使动物保持一个固定的姿势，所以必须在短时间内通过准确的观察来把握动物的骨架和外形。虽说如果想要成为专业的艺术家，还需要有广博的知识，了解动物解剖学上的特征。但是相比细节上的形态，我们应该先学会把握对象整体上的轮廓和比例。正如绘画是线条的艺术一样，必须用手反复练习如何打线。请参照《轻松学素描——基础篇》，打好扎实的基础。

Animal Sketch

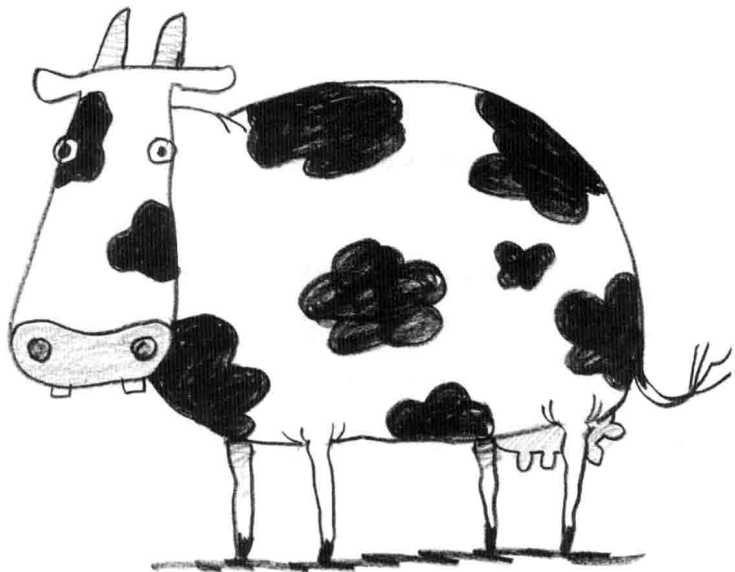
画什么？怎么画？

画动物最难的一点就是它们除了睡觉，其他时候都会不停地动。可是画动物标本或它们睡觉的样子又很难感受到那特有的动感。最简单的方法是用照相机把想画的对象拍下来，同时参照着动物画像来进行绘画练习，从而熟悉动物基本的骨架和毛的质感等外形上的特征。又或者拿一张薄的纸垫在照片或图画上，沿着隐约的轮廓线来进行练习，这也是个不错的方法。希望大家摒弃掉在学校美术课上“美术必须这样画”的固有观念。不管画漫画，还是画油画，只要绘画的人觉得开心和有趣就可以了。

如果大家有养宠物，那么最有趣的绘画对象就是大家养的动物。昆虫和乌龟这些是最好的模特。如果养的是狗或猫，那么就请大家先利用照片进行充分的素描练习，直到有了初步的了解，再对实物进行直接观察、绘画。因为人们对自己养的宠物会有与众不同的特殊感情，所以无论怎样反复练习，也不会产生厌烦的情绪。

对绘画熟悉到一定程度后，请大家挑战描绘动物熟睡的样子和它们经常会反复出现的动作。练习简单绘画的时间在10分钟左右为宜，相比其他任何东西，怀着一颗平和的心，就如同涂鸦一般来绘画是最为重要的。

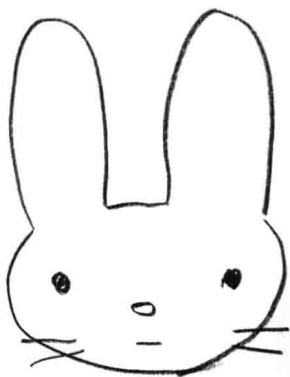
上面的例子显然不能看作是图样式和传统式的绘画，但它却给人们展示了如漫画般的乐趣。在正式开始动物绘画之前，我们不能凭借画者的个性和风格来推测其表现方式，首先需要在脑海中思考一下所有的绘画方式。即使不用传统的方式画，根据画者的习惯和趣向，动物绘画的方式也是多种多样的，但是为了把握基本线条的感觉和对象的特征，眼睛的训练是非常必要的。这本书中的解释内容和示例图都是采用非常常规的绘图顺序、规则和基础性的表现方式，为大家将来绘制出富有个性和多样性的表现方式打下基础。

正如我们眼睛所见，所谓绘画的基础就是培养我们“能画”的能力。上例富有个性和乐趣的表现方式，我们可以理解为是从基础开始向前进一步发展的结果。参照这本书学习时，我还是希望大家首先忠于示例图。

同时，还希望大家不要因为没和示例图画到完全一致就感到失望或者不安，把它看作是自我风格形成的过程就可以了。

由于最基础的线条练习在《轻松学素描——基础篇》中已经充分讲解过了，所以这本书将其内容省略。平常一有空暇就应该练习打线，努力维持对线条的自信感和对把握线条时的流畅感（参考《轻松学素描——基础篇》）。

兔子脸部的两种画法

左边是小学生画的兔子。像这样光凭想象绘制出的图画具有单纯及象征性的形态特征。由于这种象征性的形态作为一种观念，已经牢牢地刻在了我们的脑海里，即使是对照着照片或者对象画画，也经常会将这类形态原封不动地投射到我们的图画中。

最具代表性的例子是把兔子脑袋画得比实际的大，且画兔子时强调刻画耳朵，另外把腿画得过分的短小。

出现这样的现象是因为与兔子的实际形象相比，我们的眼睛更熟悉小时候看的漫画书或者童话书中出现的兔子形象，兔子已经作为一种固定的视觉形象刻在我们的脑海中。

左边的例子是一边仔细观察实际的兔子，一边作出的画。从视觉性的习惯和观念中脱离出来，必须要有深厚的洞察力。把握了头盖骨的构造、肌肉的流线以及各部分的比例关系之后，再将其用手行之有效地展现出来的工作便是绘画。从现在开始，大家必须学习如何从上方例子中兔子的脸画到左边例子中兔子的脸。

