

中国美术教育模式研究

The Research on Chinese Art Education Pattern Painting Technique Classification Selection II

① 绘画技法分类精选

孙宇波等
著

辽宁美术出版社

郑州大学

04010999998F

中国美术教育模式研究

The Research on Chinese Art Education Pattern Painting Technique Classification Selection II

绘画技法分类精选

②

(美) 波特等 著
孙宇等 译

辽宁美术出版社

J21
B871
2

J21
B871
2

图书在版编目 (C I P) 数据

绘画技法分类精选. 2 / (美) 波特等著; 孙宇等译.
— 沈阳: 辽宁美术出版社, 2015. 5
(中国美术教育模式研究)
ISBN 978-7-5314-6692-5

I. ①绘… II. ①波… ②孙… III. ①绘画技法—高
等学校—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第024272号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 沈阳市博益印刷有限公司

开本: 787mm × 1092mm 1/16

印张: 22.5

字数: 180千字

出版时间: 2015年6月第1版

印刷时间: 2015年6月第1次印刷

责任编辑: 童迎强 方伟

装帧设计: 童迎强

责任校对: 李昂

ISBN 978-7-5314-6692-5

定价: 270.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmcsbs@163.com

http://www.lnmcsbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

美术教育究竟诞生于何时，实难确认，但基于我们对文化发展与教育关系的认识，可以认为美术教育与人类艺术的起源基本同步，若无教育，则无今日之文明，若无美术教育，则无人类今日之美术文化。原始美术虽还处于蒙昧之中，但它引领了艺术由粗至精、由低级向高级的伟大进程。几千年来，作为人类文化和造型的载体，美术在生产、生活实践中不断发展，蕴含其中的美术教育，则直接推进了世界美术的发展。

在 21 世纪的今天，中国的美术教育必须呈现新的亮点，必须担当起承前启后、继往开来的历史重任。当代美术教育改革也不可避免地依然会面对从传统中吸取营养而不断充实、发展的现实，深入挖掘人类传统美术的精华，公允地评价传统的意义，全方位地重塑美术教育的价值体系，这已经是当今美术教育工作者，尤其是高等院校美术教育工作者的神圣使命。

在众说纷纭、多元共生的现代教育理论的冲击下，很多美术教育工作者对当下美术教育的诸多问题进行了深深的思考。一方面，积极地吸取、借鉴国际优秀教育理论以充实、强大自己；另一方面，还要积极地梳理、整合本国的美术教育资源，应该仔细地探其渊源，明其脉络，重新认识其现代价值。新的辉煌总是站在前人的肩膀上才能得以实现。中国成熟的美术教育及理论研究极具现实意义，是当前国内外业界人士瞩目的重大课题。

我们所说的美术教育其实有两个方面的含义。其一，技能的承袭和创造。这可以说是我国现有教育体制和教学内容的主要部分。其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量。在学习艺术规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。创造力才是艺术的真谛，也是美术教育的精髓，美术教育应该更多地引入实践性活动和体验式课程。

为了顺应和引领美术教育向纵深发展，近日辽宁美术出版社又倾力筛选、整合、填充了一批昭示现代美术教育理论和导入实施方法的系列丛书，本丛书最大的特点是注重系统性和直观性，力图给从事美术教育的师生带来新的体验、新的感受，对美术教育的理解和感悟亦可以上升到一个新高度。

Preface

It's hard to confirm when on earth fine arts education originated. But it can be considered that the fine arts education synchronized with the origin of fine arts based on our knowledge of relationships between cultural development and education. There wouldn't be the contemporary civilization without education, and there wouldn't be current human fine arts culture without fine arts education. Though the ancient fine arts existed in an age of barbarism, it brought a great progress for art, because of which art developed from the coarse and inferior to the fine and superior. For thousands of years, the fine arts as the carrier of human culture and modeling develop constantly in living practices. In the meantime, the fine arts education therein directly pushes forward the development of the fine arts in the world.

In the 21st century, the fine arts education in China should present new highlights and undertake the historic mission to link the past to the future and open a way for future. The reform of contemporary fine arts education is inevitably in the face of the problem how to learn the essence from the tradition to achieve continuous replenishment and development. It's a sacred mission for contemporary fine arts educators, especially those in colleges and universities, to thoroughly explore the essence of the traditional fine arts and fairly evaluate meanings of the tradition as well as rebuild the value system of the fine arts education in an all-round manner.

Under the impact of modern education theories with various opinions and multiple patterns, many fine arts educators ponder over issues concerning the contemporary fine arts education. On one hand, outstanding international educational theories shall be absorbed and learned to replenish Chinese fine arts education. On the other hand, fine arts educational resources in China shall be processed and integrated with their origins and courses and shall be carefully investigated to achieve the recognition of their modern values. Brilliant achievements are always accomplished based on endeavors of predecessors. The well-developed fine arts education and theoretical study in China are of great practical significance and become the high-profile subjects for insiders at home and abroad.

The fine arts education under discussion contains two meanings. First, inheritance and innovation of techniques; they are main parts of the education system and content of courses existing in China. Second, understanding and evaluation on the so-called artistic life based on aesthetic significance; achieve liberation of thought while learning regular artistic techniques and acquire unprecedented creativity through the liberation of thought. Creativity is the true essence of art as well as the quintessence of fine arts education. Fine arts education shall import more practical activities and experiential courses.

Recently, Liaoning Fine Arts Publishing House dedicatedly has selected, integrated and supplemented a series of books explaining modern fine arts education and implementation methods of introduction. The series of books is particularly characterized by focusing on systematicness and intuition with the purpose of presentations of new experiences and feelings to teachers and students who are engaged in fine arts education and the enhancement of their understanding and reflections on fine arts education.

Contents

总目录

01

鸟类的画法

史光达 译

1.....112

02

野生动物头部画法

孙 宇 译

1.....120

03

食草动物的画法

孙 宇 译

1.....128

Contents

总目录

01	鸟类的画法	1.....112
02	野生动物头部画法	1.....120
03	食草动物的画法	1.....128

THE RESPECT

OF CHINESE ART EDUCATION PATTERN

01

鸟类的画法

史光达 译

帅气的乔治

14 × 24 英寸 (36 × 61cm)

目 录

简介	6
绘鸟素材的来源	7
第一章 绘鸟起稿	9
起稿阶段所需的材料和技法：了解一些会使你所画的鸟容易辨认，形象生动的比例和细节。	
第二章 绘鸟着色	35
着色阶段所需的材料和技法；九个简单的步骤练习，利用你所学到的知识为各种鸟着色：在先湿的画纸上着色；在湿画纸上着色；在干画纸上着色；画松散的背景；用黄色着底色；画简单的样式；画复杂的样式；绘张开的翅膀；绘鸟的正面图。	
第三章 描绘熟悉的神态和姿势	65
通过以下八个着色的步骤练习，使不同种类的鸟更加生动逼真：传统的栖息姿势、独特的栖息姿势、筑巢、啄食、飞行、起飞、群集和竖起的羽毛。	
第四章 鸟及背景的着色	89
六个内容丰富的步骤练习探索了把各种鸟安排在不同背景下的多种方法：写实背景（中景）、写实背景（近景）、写意背景、想象背景、两种不同的方向、写实的鸟与背景及想象的鸟与背景。	

简介

 真是天生的绘画素材。它们的形状和大小各异。腿有粗有细，有长有短；脚爪有的强壮有力，有的扁平带蹼；嘴巴或是精巧，或是巨大，或是平淡普通，或是装饰华丽。鸟的颜色多种多样，既有你想象得到的颜色，又有各种颜色的混合。有柔和的褐色，有鲜艳的黄色，还有五彩缤纷各种颜色的融合。有的鸟在远处看显得很普通，在近处看其羽毛却异常美丽。很多鸟的头部、颈部、尾巴、脚和翅膀都有非常美丽的装饰。羽毛赋予躯体以纹理层次——从柔软的头部羽毛到粗壮的翅膀与尾部羽毛，而羽毛的重叠又会创造出更多的纹理层次。

由于鸟儿可呈现几乎无限的姿势，因此它们能满足巨大的创作需要。通过尽力地伸展脖颈或紧紧地合拢身体，鸟儿能彻底地改变其外观。一只飞翔的鸟完全不同于一只栖息不动的鸟，半张半拢的翅膀则提供了另一番景象。

由于鸟无处不在，所以背景极其丰富——天空、叶子、土地、海洋、河流甚至城市。多种多样的背景意味着无论你身在何处，都可以对其进行观察和描绘。

鸟也会表现出各种神态——或凶恶，或可爱。这样使我们在绘画作品中能理想地表达出鸟的不同情感。当你起稿时，鸟可能扬起它的头，或用嘴整理它的羽毛，或抬起它的脚，或耸起它的肩膀，甚至旋转它的头。它想确信你得到了伟大的绘画素材并且快乐地工作着。

绘鸟素材的来源

很多年以前，当我开始学画鸟时，头脑中萦绕着许多关于鸟儿的形态、举止等问题，然而却没能找到清楚的全面的资料。我想知道鸟儿的翅膀是怎样合拢的？翅膀和身体的羽毛是怎样排列的？它是如何恰当地用一只脚栖息在枝头上的？鸟儿的腿有许多羽毛吗？它的脚趾有多长等很多很多基本的鸟类资料。正如画家应做的那样，我观察了大量的鸟儿，拍了很多照片，作了很多画。可是因为鸟儿不停地移动，而且通常离我有一段距离，我不能观察得很清楚，因而许多问题悬而未决。我开始寻求鸟与鸟之间的相似和不同，这对于在一幅画中识别某一类种类的鸟儿大有裨益。读鸟儿的指导用书也很有帮助，因为我可以从

容地观察和比较，而现场观察活鸟儿则很难做到这一点。由于有了这些资料并花费了大量时间，我终于找到了我所需的答案。

我曾经渴望有一些针对画家的单一的、简单的、基本的鸟类资料——当我开始绘画时能为我提供足够的信息而不至使我手足无措的资料，一些能提高我的观察技巧，进而提高我的绘鸟水平的资料。在这本书中，我回答了我作为一名初学者时曾经遇到的那些问题。而且我强调了为提高绘画水平而研究某一种鸟独特部位的重要性。我想这些答案和观察结果会对你有所帮助的。

加拿大鹅

20 × 16 英寸 (51 × 41cm)

冬季之窗

34 × 24 英寸 (86 × 61cm)

第一章 绘鸟起稿

好的起稿是一幅佳作的第一步。起稿需要仔细地观察、分析、理解所看到的事物。由于鸟移动得很快、很频繁，因而通常难以观察得很清楚。你需要快速领会鸟儿外貌的信息。这有助于你掌握鸟儿神态的一些基本知识。籍此，你就能迅速地区分其中重要的相似点和不同点，因为你知道你在寻求什么。在第一章中，我们会看到一些独特的鸟儿特征，以及怎样使它们成为你画中的一部分。

起稿用品

铅笔

一只普通的2号铅笔就能非常好地捕捉鸟的形状和神态。我最喜欢由 Papermate 公司制造的自动铅笔。它在纸上轻巧柔软，从来不会变得涩钝。如果你在户外作画忘记带卷笔刀，它会成为一个真正的宝贝。只需快速地旋转一下铅笔，你就会继续工作。

我起稿时从来只用一支铅笔，因为我发现仅仅改变一下下笔的力量就能带来令人非常满意的浓淡效果。

像压缩橡皮一样，艺术橡胶橡皮也能消除淡淡的铅笔痕迹而不至于弄坏画纸表面。

在小部位刻画细节时我最喜欢用能更换内芯的橡皮笔。按一定角度切削它的顶端就能擦拭出细细的线条。

橡皮

我常开玩笑说如果我不用橡皮，就无法作画。橡皮不仅能去掉作画时有缺陷的部分，而且有助于添加纹理和高光部位。用一块压缩橡皮轻轻擦抹，你就能调淡某个部位，或者你改变一下橡皮的形状用其某一点或某一边缘，就能擦抹那些细轻的部位。

对于较大的部位而言，普通的橡皮就很方便，最好选择白色橡皮，因为粉色橡皮会在纸面上留下色彩。

打字橡皮也很不错。它能擦拭较黑的部位。不过用起来要小心，因为它可能会弄坏纸面。

我作画时离不开这些橡皮。柔软的橡皮能调淡某个部位，坚硬的橡皮比如打字橡皮能消除浆糊甚至弄

掉部分纸屑。经过较重擦拭的部位会吸收较多的颜料从而显得与周围不同。把硬橡皮用在你想要作画的水彩纸或插图板上之前，你要切记这一点。

画纸

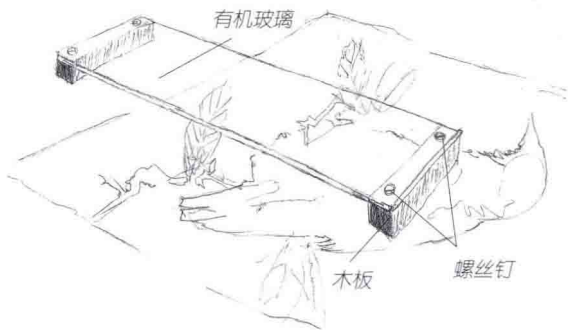
一些速写只是为以后的绘画而打的草稿，因而你不必担心画纸的质量。新闻纸就很不错。如果要把速写描摹到待上色的画纸表面上，就必须用轻薄一些的画纸比如新闻纸。厚重的画纸不易把下笔的力量传递过去。如果需要描摹的话，我喜欢用仿羊皮纸起稿。作废的一面有画的纸可用作草纸。这不仅方便而且可循环利用。如果作品已定型，则可用质量较好的画纸，如用碎布作材料的布里思托优质纸。布里思托画纸有两种磨光类型即表层纹理：仿羊皮纸和纸板。仿羊皮纸表面有细微的“齿儿”（表面有点起伏不平）能较

好地运笔；纸板（特别光滑）的表面也可使用。但与仿羊皮纸相比，我却不怎么喜欢纸板。尽管它光滑的表面能极好地表现细节，然而铅笔的痕迹几乎全部留在纸面上，图画会很容易地被涂抹掉，甚至就在你绘画时也会如此。

附属用品

当你作画时，你肯定不愿意涂抹到作品。有一个好的办法就是用一只手支座保护画面，避免手意外地碰到画面。这个支座还能使你的手快速地消除疲劳。我在一个简单的4×12英寸（10×30cm）大小的有机玻璃板的两端各扎牢一块厚度为1英寸（3cm）的木块，这样有机玻璃板就高于纸面了。

手支座：透明的有机玻璃会让你看到被手支座遮盖的画面。

鸟的外形与生活方式的关系

外形

由于你更多的是在远处而不是近处看到鸟儿，因而外形是识别鸟的首要线索。即使仅能看到最简单的外形，你也能很容易地断定你看见的是一只鸟。当你发现一个动物，它的身体和头是椭圆形的，尾巴是长方形的，你会想到：“这是鸟。”如在圆脑袋上有一张锥形的嘴，在下面加上两条枝条似的腿，你的眼睛会告诉你：“这绝对是一只鸟。”

识别某一特别种类的鸟

你能够进行简单的颜色识别——它是“蓝色”鸟、“红色”鸟或是“黑色”鸟。但是如果你想知道一只鸟是猫头鹰还是鸵鸟，是蓝知更鸟还是蓝色鲚鸟，那么你应该认真地观察鸟的整体外形，注意区别它的羽毛是长是短，是厚还是薄；它的身体是圆的还是椭圆的；它的胸脯是否有自己的特征。

其次要仔细地观察某一种鸟身体部位的细微之处——它的形状，与身体的其他部位的比例。尾巴是宽是窄？是长是短？嘴巴是粗是长还是细长？是成钩状还是钝成匙状？腿和脚爪是粗壮有力，还是纤细柔嫩？

生活方式

与其他的生物一样，鸟构建自己的身体以适应其生活方式。我们观察一些水鸟发现，尽管它们都生活、觅食在水的环境中，然而觅食方式决定了身体基本结构的巨大差异。一只游泳时觅食的鸟其脚爪要不同于涉水鸟。一只在浅水域觅食的鸟，它的腿要比深水水域觅食的鸟的腿要短。捉鱼吃的鸟的嘴巴很不同于吃水中杂食的鸟的嘴巴。尽管你觉得为作一幅画而去了解鸟的栖息地或食物没什么必要，但你将发现这些差异非常有助于捕捉到鸟的本质。你对鸟了解得越多，那

么你作画时领会和回忆起的东西也越多。而且当你在作品中发现某处错误时，你会很容易地识别出来。

其他的因素例如交配方式对于鸟的外表也有重要的影响。看看孔雀吧！要记住并不是所有的鸟都符合“功能决定形式”这一普遍规律。不过大多数鸟还是符合的，从而使你有一个良好的工作起点。

种类

根据鸟的觅食喜好及栖息地，我把鸟分成七类。这七类鸟——栖木鸟、涉水鸟、游泳鸟、潜水鸟、食肉鸟、食虫鸟以及攀附树干鸟——是以人们所熟悉的鸟的普遍规律为基础的，这样做有助于初学者看出不同的鸟在外观上的相似和差异。他们并不是科学的分类。例如，第一类称为“栖木鸟”，包括翁鸟科食虫鸟，燕子、山雀以及其他很多鸟。在这本书中，重点强调的是鸟的外形如何以及影响鸟儿外表的一些因素。

比例对比

你可能认为秃鹰的嘴相对于它的头来说显得又大又宽，或者认为鹤的腿太长了。鹰的嘴相对于头的比例大是因为它的嘴比常见鸟儿的嘴例如家燕大的缘故。鹤的腿看起来长是由于它们与卡迪诺鸟或棕鸟的腿太不同了。一只鸟只有与另一只鸟进行对比才能看出是大还是小，它的嘴和腿是粗还是长是相对于其他鸟的标准而言的。通常作为大小、外形与细节比较标准的鸟儿是栖木类鸟。尽管很多鸟栖息于树枝，但在此我不很严格地用perchers这个词来表示那些我们在院子、公园及森林中常见的栖息于树上的鸟。

由于很多栖木鸟（常叫做鸣鸟）是我们所熟知的，因而它们是观察其他不熟悉的鸟的很好的标准。无论如何请记住，在任何一种鸟类内部，包括栖木类鸟，它们在外形、大小和细节方面有很多的差异。否则，一种类型内各种各样的鸟看起来就一样了。

当你翻看 16—21 页其他几类鸟的例画时，要从各种鸟中把松树鸣鸟及其他栖木类鸟牢记心中。要比较整体的身体外形。它们是圆还是细长？观察其腿的长度、嘴的厚度以及脖子的长度和宽度。一些鸟的尾巴既短又钝，另一些鸟的尾巴则长而细。鸟的翅膀可能或宽或柔软，或圆或锋利。每一点差异，无论是大还是小，都有助于我们辨别不同的鸟。把作品的略图和详图进行比较会帮助你更加清晰地观察每只鸟的身体外形。