

[西]胡安·巴雷拉·西莫 著
李振鹏 译

DIBUJO DE

欧洲鸟类 绘画表现技法

浙江人民美术出版社

parramon

[西]胡安·巴雷拉·西莫 著

李振鹏 译

欧洲鸟类 绘画表现技法

 parramon

 浙江人民美术出版社

著作权合同登记：图字 11-2015-15号
图书在版编目（CIP）数据

欧洲鸟类绘画表现技法 /（西）胡安·巴雷拉·西莫（Juan Varela Simo）著；李振鹏译。—杭州：浙江人民美术出版社，2016.12

ISBN 978-7-5340-5329-0

I. ①欧… II. ①胡… ②李… III. ①鸟类—水彩画—绘画技法②鸟类—水粉画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第251684号

Original Spanish title: Dibujo de Aves

Text and Drawings: Juan Varela Simó

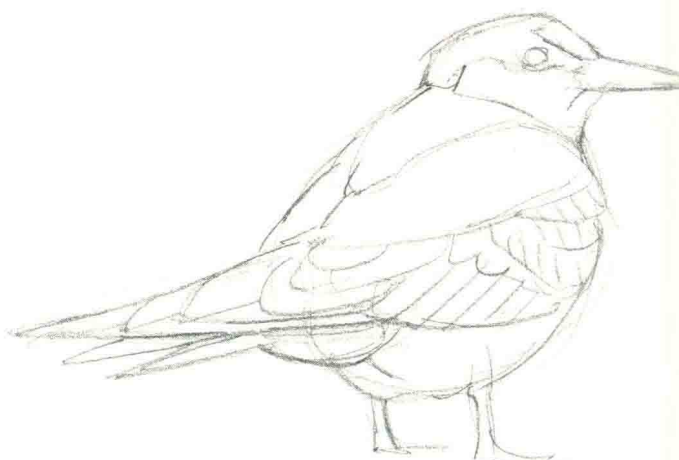
Photographies: Nos & Soto

© 2014 Copyright ParramonPaidotribo—World Rights

Published by Parramon Paidotribo, S.L., Badalona, Spain

© Copyright of this edition: Zhejiang People's Fine Arts

This simplified Chinese translation edition arranged through CA-LINK INTERNATIONAL LLC

责任编辑：程 勤
装帧设计：程 勤
责任校对：张金辉
责任印制：陈柏荣

欧洲鸟类绘画表现技法

[西]胡安·巴雷拉·西莫 著 李振鹏 译

出版发行：浙江人民美术出版社

地 址：中国·杭州体育场路347号（邮编：310006）

经 销：全国各地新华书店

制 版：杭州林智广告有限公司

印 刷：浙江海虹彩色印务有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：11.75

版 次：2016年12月第1版 2016年12月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5340-5329-0

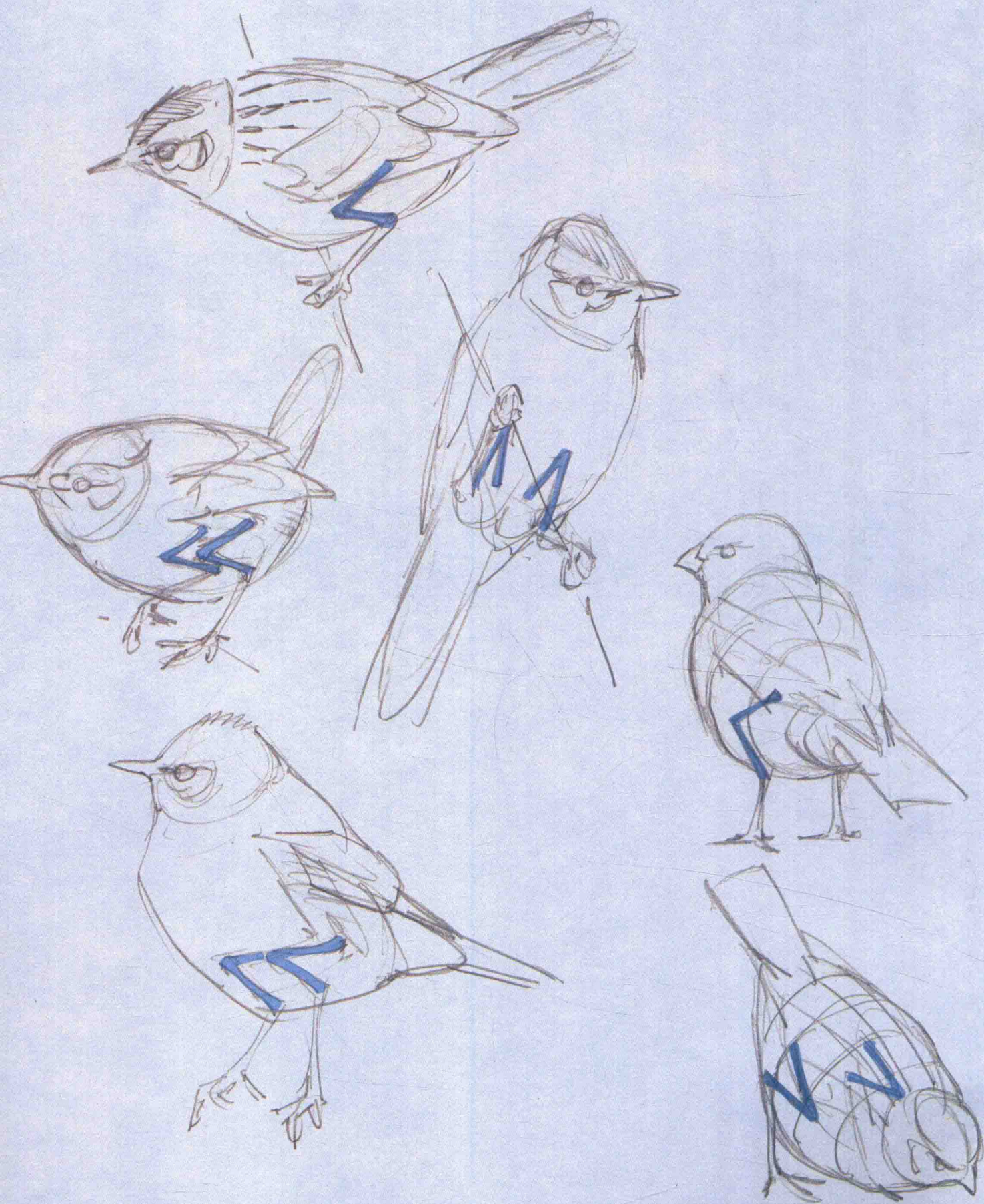
定 价：72.00元

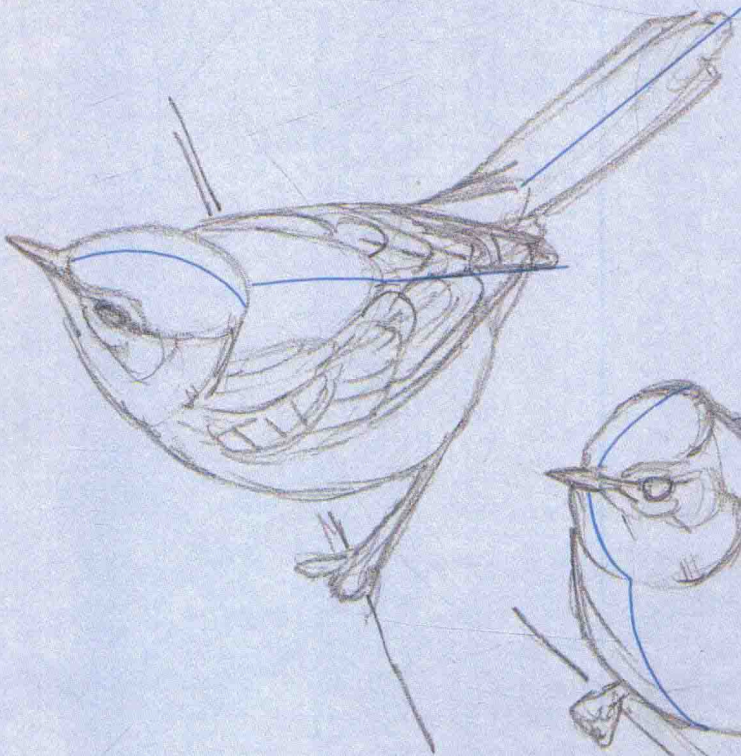
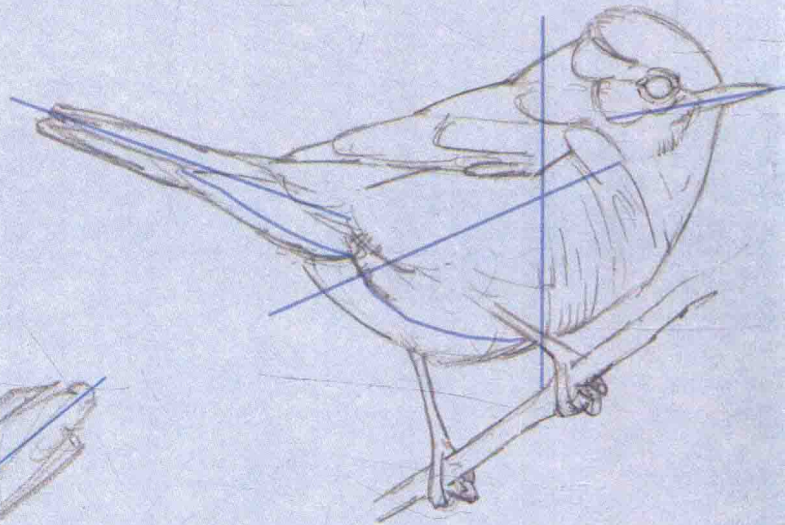
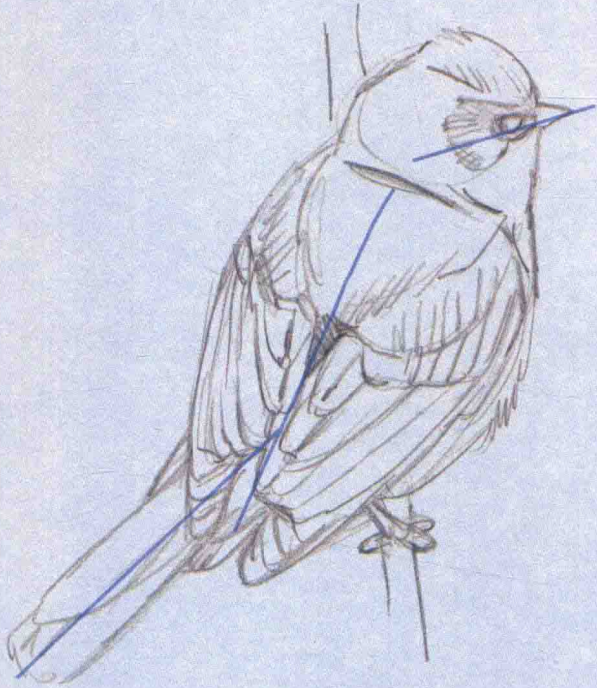
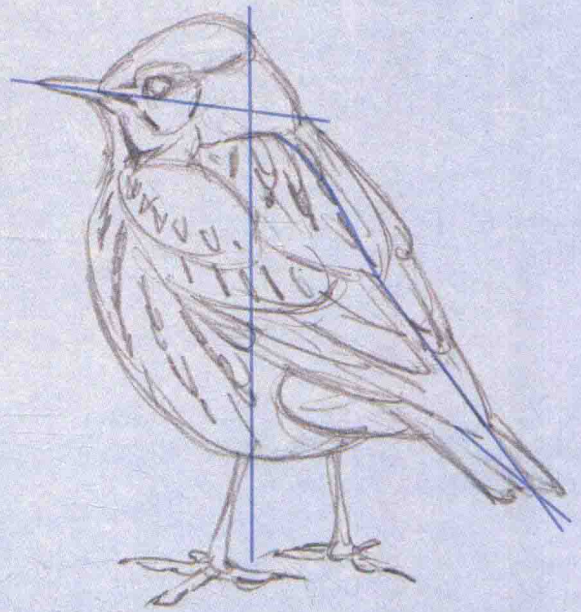

如发现印刷装订质量问题，影响阅读，请与出版社发行部联系调换。

译者简介

李振鹏，中国美术学院跨媒体艺术学院副院长，博士。1991年毕业于中国美术学院油画系。1997年参加《中国青年油画展》并获一等奖，2000年—2001年赴法国巴黎国际艺术城研修，2002年作为交流访问学者赴美国罗德岛美术学院。2008年入选浙江省“新世纪151人才工程”第一层次培养人员，2009年参加《历史的凝眸——浙江历史文化重大题材美术作品展》并获优秀奖，2016年参加《世纪风眠——林风眠画传展》，作品被多家美术馆和大学等机构收藏，出版了《素描的力量》《色彩的力量》等著作。

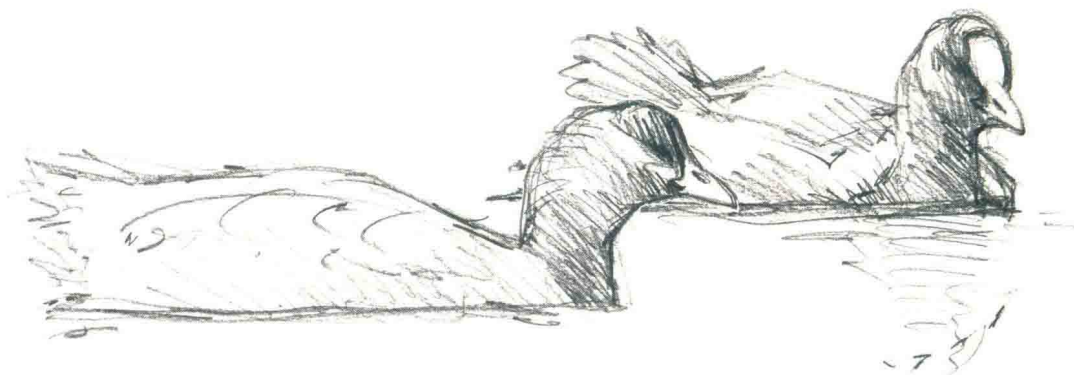

目 录

导 言	2	飞行机制	60	海鸟	122
		鸟类飞行时的外观	62	陆鸟	126
绘画材料的使用	4	局部与整体	64	猛禽	128
鸟类写生与速写	6	从头到脚	66	猛禽的飞行	130
各种类型的铅笔	8	比例的问题	68	小鸟	132
毛笔和钢笔	10	鸟嘴的关节	70	鹦鹉家族	134
水彩画工具	12	头部的运动	72	靠近鸟，了解鸟	136
水彩与水粉	14	外貌的变化	74	在自然中	138
画纸与速写本	16	怎样画鸟的脚爪	76	不受干扰地观察	140
画室中常用的工具、材料	18	可见的部分	78	捕捉动态	142
了解鸟类	20	鸟的脚	80	凭感觉来画	144
艺术家要了解的鸟类解剖	22	握力的重要性	82	用色彩表现鸟类	146
基本结构	24	鸟类如何保持平衡	84	自然界中写生的色彩应用	148
不同种类，不同比例	26	鸟的整体表现	86	在栖息地的鸟类	150
鸟的内部构造	28	如何表现轮廓	88	光线与环境	152
头骨	30	理解体积的途径	90	色彩与环境	154
羽毛和颜色	32	从任意角度来表现	92	组合的研究	156
了解羽毛	34	地面上的鸟	94	群居的鸟	160
不同形状的鸟翼	36	空中的鸟	96	画室里的工作	162
尾羽的结构和形状	40	鸟类与时间	100	全面思考问题	164
头部的装饰	42	幼羽	102	创作	166
鸟的运动	44	季节性羽毛	104	运用你自己的速写资料	168
栖息	46	性别差异	106	对话的问题	170
鸟类的捕食	48	鸟的种类	108	艺术家的资源	172
自我保护	50	水鸟	110	其他表现形式	174
求偶	52	鸭和鹅	112	其他的创新技法	176
外形	54	长腿的鸟类	116	科学性的鸟类插图	178
飞行的艺术	56	滨鸟	118	旅行艺术家	182
比例和形状	58				

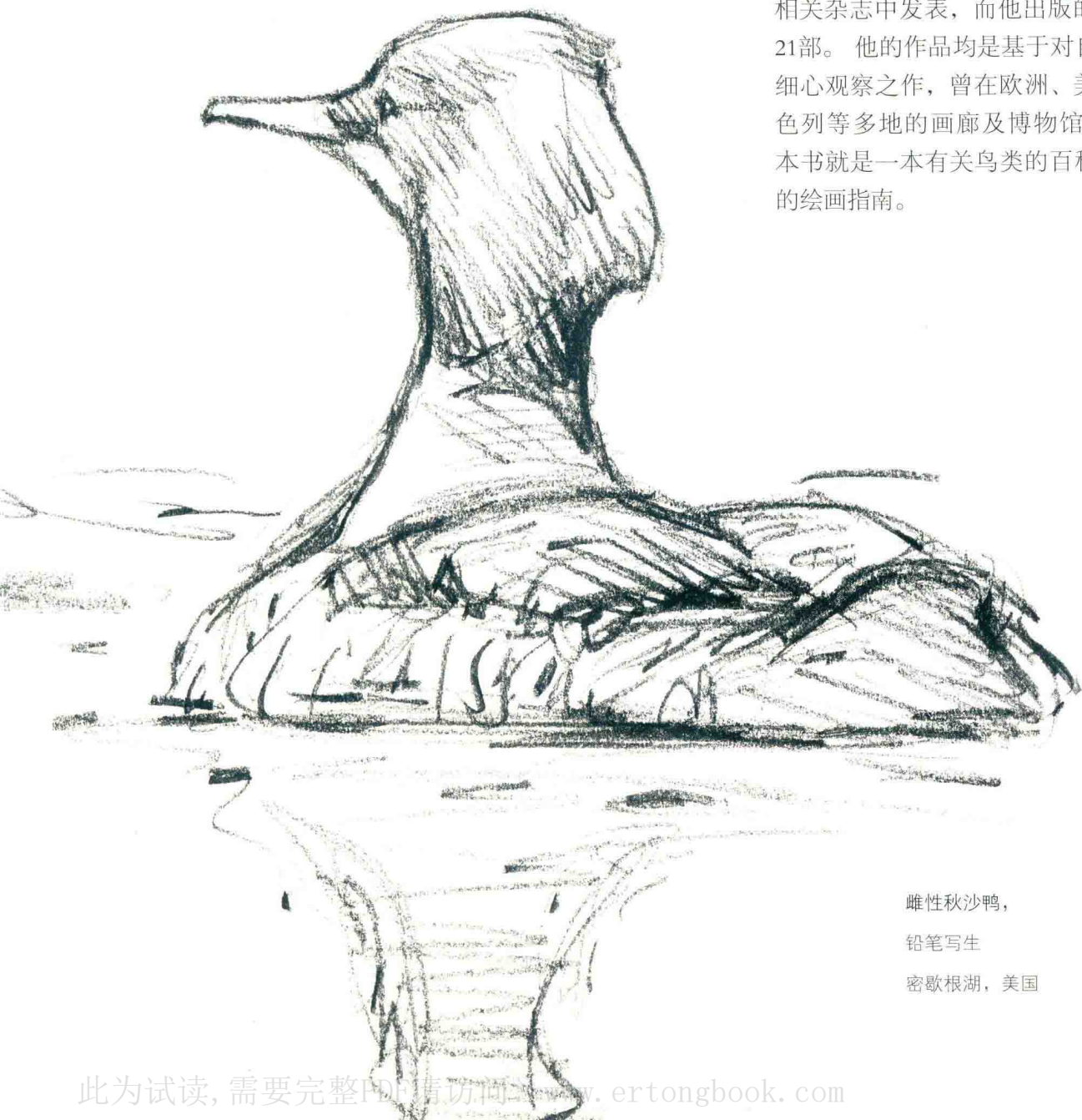
导言

在描绘对象之前，我们必须学会观察。有证据表明，人类自古以来就一直在观察鸟类，而不仅仅是把它们当作一个食物来源。几乎从洞穴画开始，鸟类就已经出现在人类的绘画中。从16世纪开始，鸟类的形象就不仅仅只作为宗教或神话符号，随着自然科学的发展，人们开始科学地观察与分析鸟类。再后来，随着摄影的发展，对鸟类的研究更专业了。艺术家要表现鸟类，必须注意以下几个方面：首先要学习各种绘画表现技法；其次要了解鸟类的解剖和结构；此外还有一个重要的因素，就是要接近自然环境中的鸟类，而不是仅仅靠几张照片描摹。

胡安·巴雷拉

胡安·巴雷拉毕业于马德里康普顿斯大学，获生物学学位，同时他也是一位著名的艺术家。他曾参加过很多科研项目，与此同时，他作为一名插图画家与作家，画作在百科全书和相关杂志中发表，而他出版的书籍达21部。他的作品均是基于对自然界的细心观察之作，曾在欧洲、美国和以色列等多地的画廊及博物馆内展出。本书就是一本有关鸟类的百科全书式的绘画指南。

雌性秋沙鸭，
铅笔写生
密歇根湖，美国

绘画材料的使用

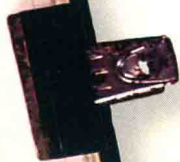
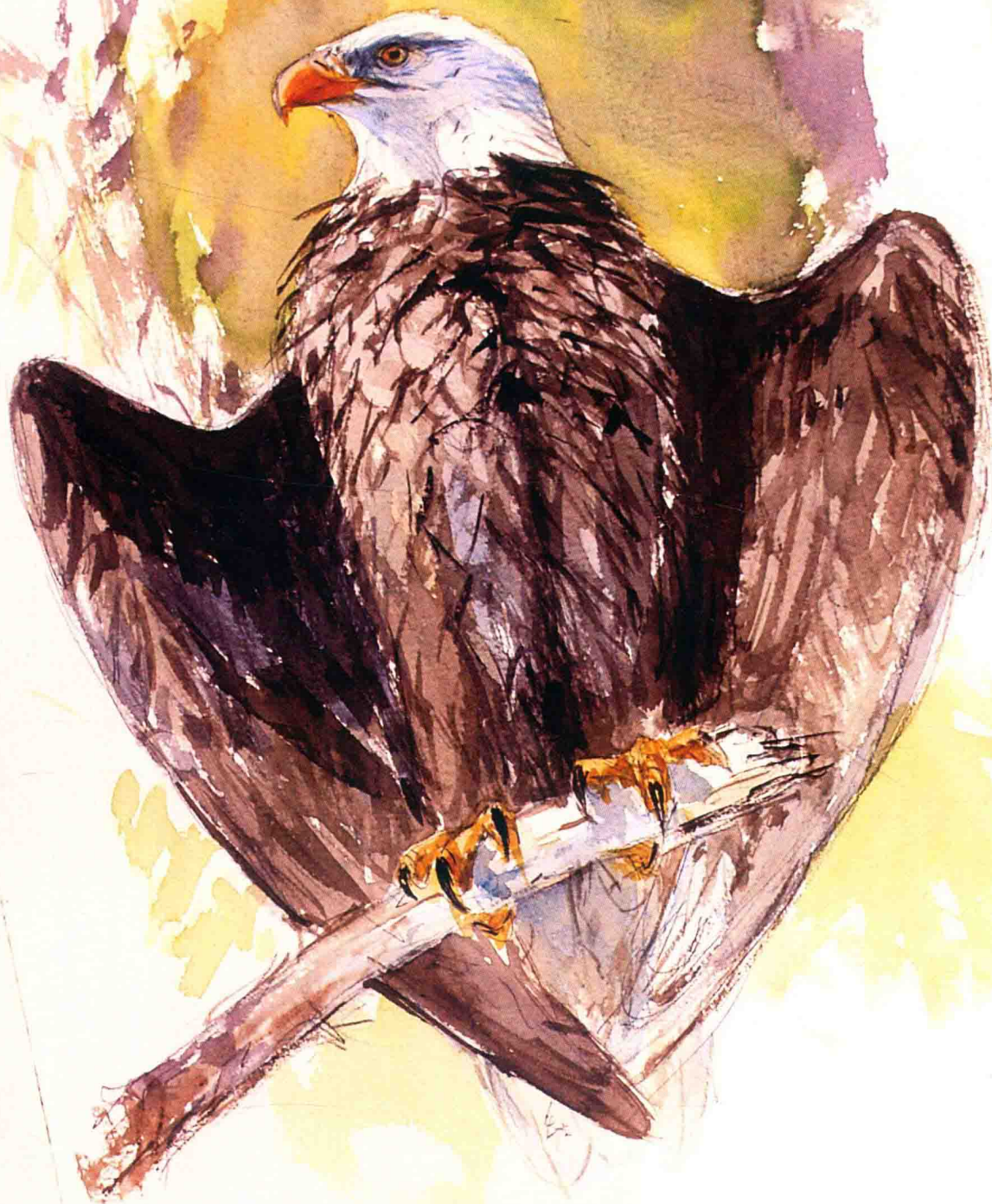
胡安·巴雷拉

白头海雕

铅笔和水彩

26厘米×35厘米

(本页和下页共两幅)

鸟类写生与速写

（工具和材料）

鸟类画家使用的工具和材料，并不会与其他类别艺术家所使用的有什么不同，毛笔、铅笔、颜料和其他常用的绘画材料也同样应用在这个领域。要说主要的区别，鸟类画家通常会在野外自然环境里工作，他需要更轻、更便于携带的材料。但鸟类画家也经常作为一个插图画家，需要表现微小的细节，这就需要使用更精细的材料，无论是在现场和画室作画。在下面的内容中，我们会介绍一些工具和材料使用效果，并指出在各种不同情况下，如何选择最有效的技法。

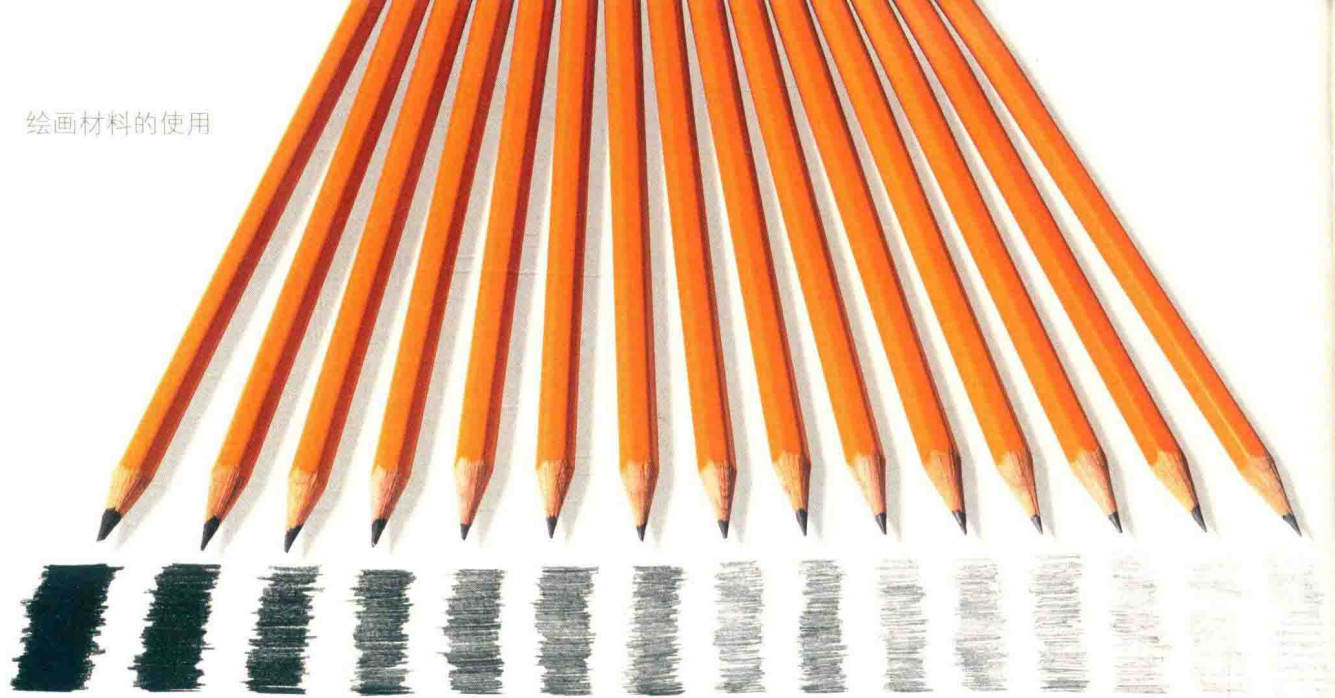
胡安·巴雷拉

灰背隼的研究

铅笔和水彩

27厘米×37厘米

铅笔是艺术家使用最广泛的绘画工具，能快速、精确地绘制轮廓和表现体积、阴影和影调的处理。

各种类型的铅笔

铅笔毫无疑问是最直观和最方便的绘画工具，它可以快速、准确地绘制轮廓，并调整黑白色调。此外，它还是一种廉价的、便于携带的工具。

石墨铅笔

它们是由石墨粉末和精细研磨的黏土以不同比例混合而成的，从而形成了不同的硬度和各种影调。铅笔的型号类型一般由字母和数字的组合来表示，硬度由字母H（英文硬度一词首字母）表示，黑度由字母B（英文黑色一词首字母）表示，根据硬度和黑度的程度不同，由数字从1到9表示，介于中间硬度的标为HB。艺术家一般喜欢较软性的铅笔来作画。

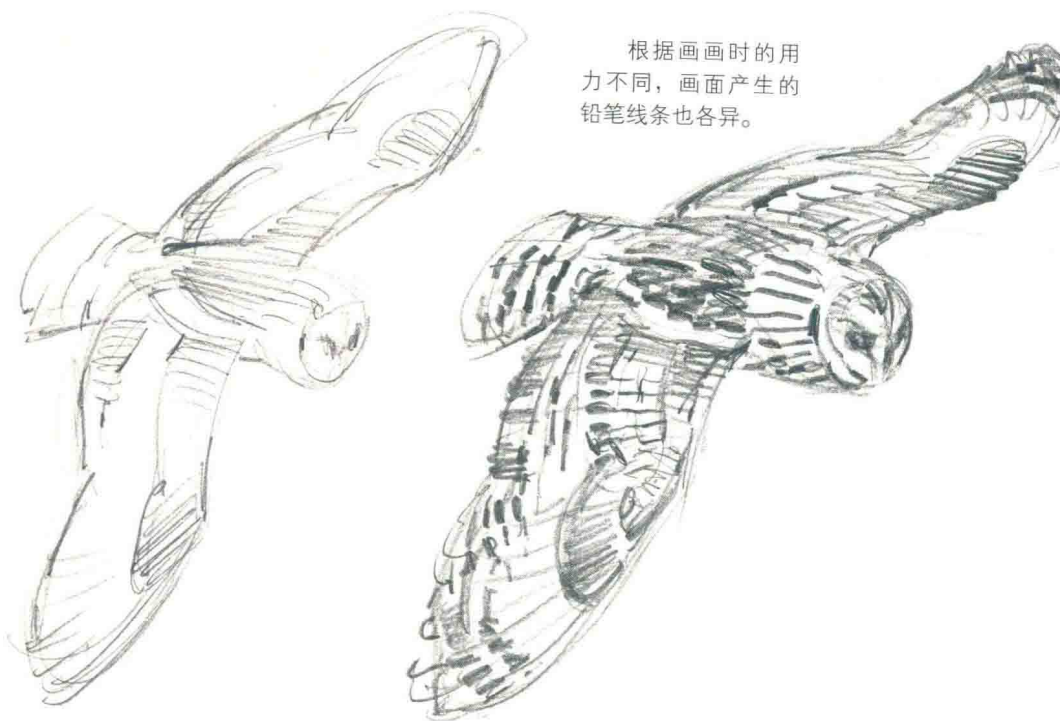

一幅简单的铅笔素描稿可以提供很多的信息。

这种自动铅笔在野外写生时使用尤为便利，不需要携带卷笔刀。

根据画画时的用力不同，画面产生的铅笔线条也各异。

自动铅笔

自动铅笔无需携带卷笔刀，有些配有一个内置的卷笔刀小装置。它们有很多不同的规格，适合用于鸟类画家的是2至5毫米的，当然根据对象不同，笔芯可以随时进行调换。

彩色铅笔

彩色铅笔的成分包括蜡和色素等，其颜色范围很广，虽然不适合于大幅面作画，但很适合做记录资料时的绘制工具。还有一种能用水稀释的彩色铅笔可用于作画，但它和水彩颜料有不同的特性。

野外写生时，并不需要携带全套彩色铅笔，有些接近的颜色只是有细微的差别。

