

SEARCH PRESS

世界绘画经典教程

Watercolor
Billy Showell 的
水彩蔬果极致表现

[英] Billy Showell 著
铁茵 译

 中国工信出版集团

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界绘画经典教程：

Billy Showell 的水彩蔬果极致表现

[英] Billy Showell 著
轶茵 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

Billy Showell的水彩蔬果极致表现 / (英) 肖维尔
(Showell, B.) 著; 轶菡译. — 北京: 人民邮电出版社,
2015. 10

世界绘画经典教程
ISBN 978-7-115-40292-9

I. ①B… II. ①肖… ②轶… III. ①水彩画—绘画技
法—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第207498号

版权声明

Text copyright © Billy Showell 2009

Photographs and design copyright © Search Press Ltd. 2009

First published in hardback in Great Britain 2009

First published in paperback in Great Britain 2014

This Simplified Chinese edition was published in 2015 by Posts & Telecom Press

内 容 提 要

蔬果是水彩绘画的重要主题,它们有着千变万化的形状、颜色和质感,吸引着人们去描绘。

本书由深受国内水彩绘画爱好者喜爱的英国水彩画家Billy Showell编写。本书是水彩蔬果绘画技法书。书中首先通过9个章节,对水彩画的绘画工具、线稿的绘制、构图、调色方法、上色技法、光与影的绘制、白色蔬果的绘制、花朵的绘制和细节的绘制进行了细致讲解。之后以球茎甘蓝、南瓜、柠檬、浆果这4种蔬果的绘画范例,指导读者学以致用,掌握独立完成绘制水彩蔬果的本领。本书绘图典型而精美,并辅以细致的讲解,除作为水彩画学习用书以外,也非常适合读者利用闲暇时间临摹。

本书适合水彩画初学者和爱好者阅读,也可作为美术培训机构的参考教材。

-
- ◆ 著 [英] Billy Showell
 - 译 轶 菡
 - 责任编辑 董雪南
 - 责任印制 程彦红
 - ◆ 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>
 - 北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 8 2015年10月第1版
 - 字数: 216千字 2015年10月北京第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2014-7976号
-

定价: 49.80元

读者服务热线: (010)81055296 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

目录

- 前言 6
- 绘画的工具 8
- 线稿 10
- 构图 16
- 调色 26
- 上色技法 38
- 光与影 48
- 白色蔬菜 52
- 花朵与花蕾 56
- 绘制细节 60
- 范例 72
 - 球茎甘蓝 74
 - 南瓜组合 90
 - 柠檬 106
 - 浆果之心 118

世界绘画经典教程：

Billy Showell 的水彩蔬果极致表现

[英] Billy Showell 著
轶茵 译

人民邮电出版社

试读结束 需要全本请在线购买：北京 www.ertongbook.com

图书在版编目 (C I P) 数据

Billy Showell的水彩蔬果极致表现 / (英) 肖维尔
(Showell, B.) 著; 轶菡译. — 北京: 人民邮电出版社,
2015. 10

世界绘画经典教程
ISBN 978-7-115-40292-9

I. ①B… II. ①肖… ②轶… III. ①水彩画—绘画技
法—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第207498号

版权声明

Text copyright © Billy Showell 2009

Photographs and design copyright © Search Press Ltd. 2009

First published in hardback in Great Britain 2009

First published in paperback in Great Britain 2014

This Simplified Chinese edition was published in 2015 by Posts & Telecom Press

内 容 提 要

蔬果是水彩绘画的重要主题,它们有着千变万化的形状、颜色和质感,吸引着人们去描绘。

本书由深受国内水彩绘画爱好者喜爱的英国水彩画家Billy Showell编写。本书是水彩蔬果绘画技法书。书中首先通过9个章节,对水彩画的绘画工具、线稿的绘制、构图、调色方法、上色技法、光与影的绘制、白色蔬果的绘制、花朵的绘制和细节的绘制进行了细致讲解。之后以球茎甘蓝、南瓜、柠檬、浆果这4种蔬果的绘画范例,指导读者学以致用,掌握独立完成绘制水彩蔬果的本领。本书绘图典型而精美,并辅以细致的讲解,除作为水彩画学习用书以外,也非常适合读者利用闲暇时间临摹。

本书适合水彩画初学者和爱好者阅读,也可作为美术培训机构的参考教材。

-
- ◆ 著 [英] Billy Showell
 - 译 轶 菡
 - 责任编辑 董雪南
 - 责任印制 程彦红
 - ◆ 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>
 - 北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 8 2015年10月第1版
 - 字数: 216千字 2015年10月北京第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2014-7976号
-

定价: 49.80元

读者服务热线: (010)81055296 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

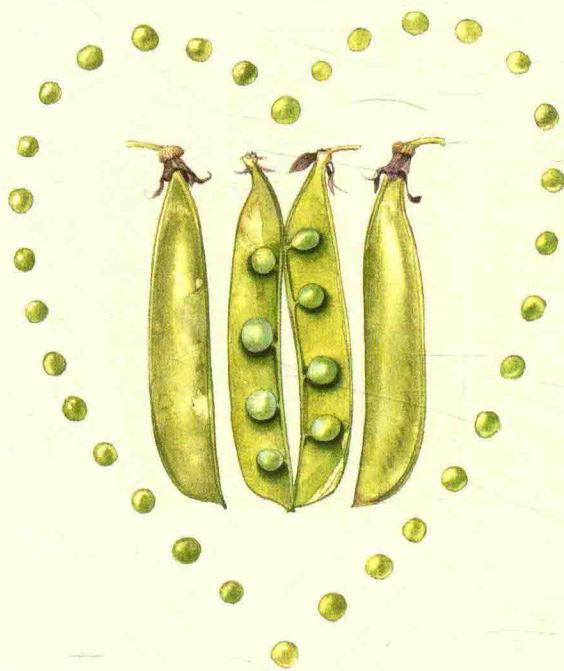
题词

我将这本书献给我的儿
子们，这本书里画的许多蔬果
都是他们帮我种植和吃掉的。

致谢

感谢我的父母，他们给了我支持和帮助，还给了我家里种的蔬菜；感谢Jude提供园地；感谢Katie把我的语言整理成文字；感谢Simon的耐心和支持；最后特别感谢我的祖母Nanna和我的教母Sarah，虽然他们不在我身边，但却给了我巨大的影响和灵感。

目录

- 前言 6
- 绘画的工具 8
- 线稿 10
- 构图 16
- 调色 26
- 上色技法 38
- 光与影 48
- 白色蔬菜 52
- 花朵与花蕾 56
- 绘制细节 60
- 范例 72
 - 球茎甘蓝 74
 - 南瓜组合 90
 - 柠檬 106
 - 浆果之心 118

前言

我喜欢画蔬果的一个原因是，如果你很快地画完了它们，就可以用来烹饪，这样就不会浪费。但是有时候也会出现一些令人头疼的问题，那些放在画桌上的水果对我年幼的儿子们有着很强的吸引力，如果我作画中途离开，那么常常当我回来的时候水果就不翼而飞或者被吃掉一半！

我从未仔细想过我为什么这么喜欢画蔬果，但是当我看到蔬果，比如梨和茄子，那优美的形态及光滑的质感让我不由自主地动笔去描绘它们。我猜是因为我们都会无意识地去描绘那些我们赖以生存的食物，而这些食物代表着健康、好的生活，以及环绕我们的美好世界，正如原始人会去描绘野生动物一样。

写一本关于如何绘制蔬果的书，既让我兴奋不已，却又让我感到这项任务的艰巨。可以想象一下，当我平静下来决定运用什么技法以及描绘哪种水果的时候，我意识到有千变万化的形状、质感和颜色供我选择，我就会突然感觉到这是一项不可能完成的任务。最终我选择了那些容易手拿的蔬菜水果。在假期的时候，我收集到了很棒的绘画素材，有的蔬果是朋友送的，有的是去市场买来的。在这本书即将完成之际，我很想再画另外三本甚至更多画册，里面包含了所有我想画的蔬菜水果。另外，我还在作品中增加了一些花卉，因为对我来说它们是好运的象征，并且可以为作品增色不少。

在绘制水果或者蔬菜的期间，保存好它是一件困难重重的事。时常当我还未绘制完一个果蔬的时候，它就被意外地送上了餐桌。我的建议是在上面贴上一张“不要吃”的标签后再将它放进冰箱。为了让较小的蔬果保持新鲜，可以把它们放进一个塑料的容器内，并且在盒子内的底部垫上一张湿的洗碗布。在放置它们的时候，要注意不要让它们相互挨着，之后用盖子封好装进冰箱。

很显然，一些蔬果需要花费更多的时间去描绘，因为它们体积较大或者具有一定的复杂性。据我的经验来看，那些一开始作画用的蔬果常常在画作还未完成就被吃掉了，所以绘制一张画作可能需要多摘一些或者多买一些这种蔬菜水果。在开始作画的时候为蔬果拍照可以帮助后续作画，但是由于照片无法准确记录颜色、色调和阴影的深度，我们可以做一些笔记或者画下速写。另外，一些叶类菜在几天后会发出难闻的气味，这时就需要加快绘画的速度。

无论是画一把漂亮的绿色卷心菜还是画一颗成熟的樱桃，抓住事物的内在美是绘画的关键，每个人都能掌握的这门艺术。在这本书中，我希望大家能提供确切的指导并激发大家的灵感。那现在就拿起画笔，一起来描绘绝妙的蔬菜水果吧！

这棵漂亮的洋白菜就摆在我们当地的菜贩子那儿。绘制它是一件非常具有挑战性的事，但是它的菜叶的曲线如此优美，所以我坚持画完了它，并且希望能准确地表现出这棵漂亮的洋白菜。

在这本书中，只使用三支笔就可以了，从上到下依次为：4号圆头貂毛笔，6号圆头貂毛笔，12号混合纤维笔。

绘画的工具

颜料

我推荐大家使用艺术家级的水彩颜料，即便你是一位初学者。低廉的水彩颜料可能导致画质不那么令人满意，而好的颜料会在纸上渲染得非常美妙。我更倾向于使用管状颜料而非固体水彩，因为固体水彩在使用前需要软化，所以需要等待一会儿。而且管状颜料有着更鲜艳浓郁的色彩。

纸张

水彩纸的质量对最后画作的品质影响非常大。我建议大家最初买纸的时候一次只买一张，直到找到最适合自己作品风格的纸张。但是别忘了记下每张纸的材质、重量和使用效果，这些都可以作为以后的参考。

我主要使用米色的纯棉热压水彩纸，这种纸表面比较光滑。我常用有水印的那一面来作画，因为当我使用湿画法的时候有水印的那一面能得到较好的效果。初学者比较适合纸张重量为 $300\text{g}/\text{m}^2$ ，但是我个人喜欢使用 $600\text{g}/\text{m}^2$ 的纸张。另外，还有一些带有纹理的纸张，就是通常所说的粗纹以及冷压水彩纸。这些纸也很好，但是不太适合细致作画。

调色盘

一个相对较新的发现是我的陶瓷调色盘，它已经替代了我曾经喜欢的塑料盖子调色盘，而后者我现在只在假期画画时使用。陶瓷的调色盘和我之前的塑料调色盘有着相同的形状和尺寸，所以我对颜料的布局没有改变，但是陶瓷调色盘光滑的表面对于水彩笔较好，颜料也更容易调和。

水彩笔

当你准备画蔬菜水果时，需要准备三种不同类型的水彩笔：一支4号和一支6号的圆头貂毛笔，他们有足够的尖头和好的手感，以及一支12号的混合纤维笔用于大面积作画。我的笔头很尖并且能很好地保持它的形状以绘制很小的细节，比如可以用来画一根毛发。它还能吸住很多颜料，是非常理想的上色工具。

其他工具

选择一支高品质的HB铅笔用于绘图，当然你也可以使用自动铅笔。还需要一块橡皮擦用于擦去铅笔线以及画错的地方，为了擦得更精确，我把它削了一个尖。不过，可能你更喜欢使用腻子橡皮，因为它不伤纸。小刀也很有用，可以用来削铅笔或者刮出高光。

用一支小而尖的毛笔蘸取留白液，可以保护需要留白的地方不被颜色覆盖。我只有确实非常需要使用留白液的时候才使用，因为我发现它有时会留下一些明显的边缘，效果看起来很单调乏味。

另一种有用的媒介是刮擦辅助剂，这是我在画草莓的时候发现的，它在画那些复杂的物体时非常有用。它可以从本质上较容易地把白色留出来。由于它的效果很多变，建议大家先在速写本上尝试作画。

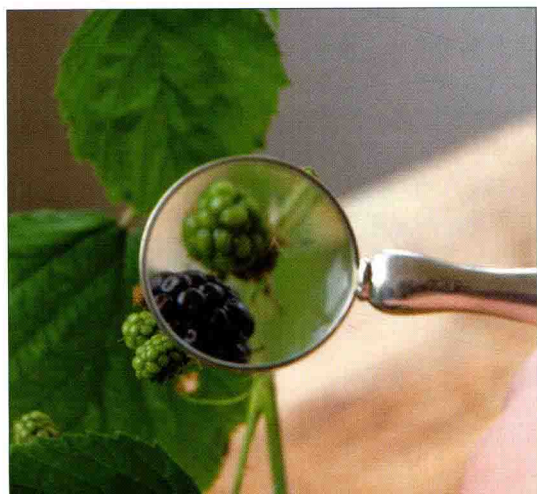
再准备一卷厨房用纸用于轻拍水彩笔以吸走多余的水分。我通常使用纯白的厨房用纸，因为有图案的厨房用纸在使用时上面图案掉色可能会污染笔，再用笔作画就会污染画面。我的一位学生建议使用一块白色的棉布替代，因为它不伤笔，并且环保。旧的手绢或者一片旧棉布都是不错的选择。另一位学生推荐了一个非常好的产品——魔力棉，这是一种质地柔软的超细纤维海绵，可以用来擦去纸上被溅到的颜料。先弄湿一小块，然后清除需要的部位，再立刻用厨房用纸或者一片棉布弄干。但是这个方法并不适用于那些随后需要作画的区域，因为这个方法会让纸的表面凸起，所以要小心使用。

我还有许多玻璃或者陶瓷的烛杯。当蜡烛用尽以后，剩下的容器是非常好的调色用具。这些杯子如何使用呢？举个例子，当我需要画很多叶片的时候，我会调配大量的绿色。而后如果这些颜料干了，到了再要使用的那天加一些水就可以了。

另一个可能会使用的工具是水罐，把它灌满，这样可以画很久而不用换水。如果你需要仔细观察绘画对象的细节，再准备一个放大镜。准备一个小的速写本，用于简要的笔记、观察记录以及速写，另外，还需准备一盏台灯。我的台灯是从一个废料桶捡回来的，我还请电工师傅帮我检查过。这个灯的高度正好，它有70厘米的可调节高度，使我可以得到各式影子；再装上一只50W的卤素灯泡，非常适合绘画。

这张照片拍摄于我工作室的窗边，上面展示了绘制蔬果肖像所需要的所有工具。

放大镜在观察微小的细节时是十分有用的。

线稿

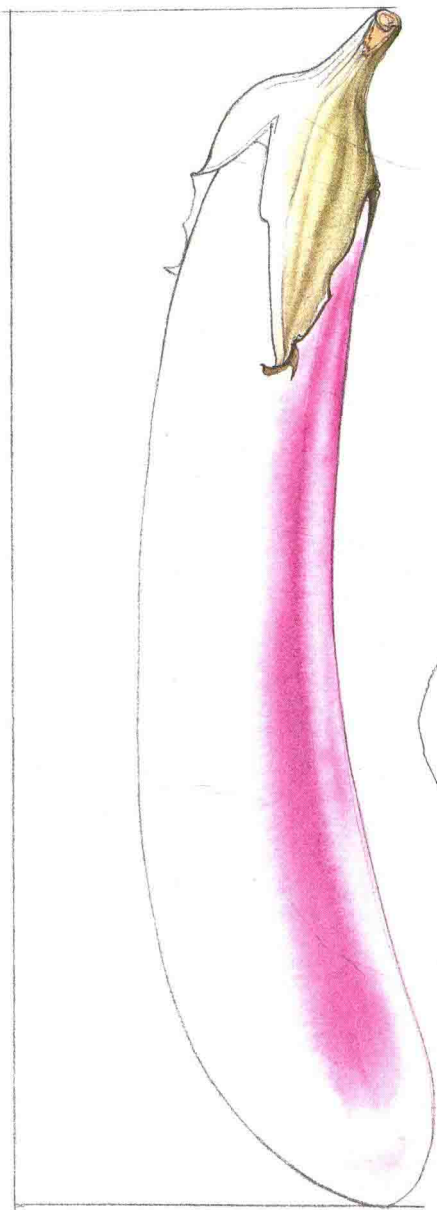
绘画被一些人认为是一件需要天赋的事情。艺术的天赋通常是遗传的，但是据我观察，学习艺术的动力和热情比天赋更重要，这些想要提升绘画技巧的愿望可以激发人们去学习。我相信即使是那些觉得自己没有天赋的人，只要肯花时间去观察和练习，都可以掌握绘画的技能。

在绘画之前去了解所画植物的结构是很关键的。要像第一次见到它一样那样去观察它，认真仔细地去洞察，做笔记或者画下速写。去熟悉那些你曾经因为太过熟悉而忽略了的多样的肌理、花纹以及特点，比如呈螺旋排列的叶子，或者扭曲的花枝。

洋葱

洋葱是观察螺旋形态的一个好例子。我们可以很容易发现可食用骨朵上的三角形鳞片状叶子是按照螺旋状排列的，这可以帮助我们画出洋葱的形。洋葱在历史上被广泛使用，它曾是一个建筑细节的灵感来源，并且常被人们描绘。我发现绘制它的一个关键是要轻轻地在鳞片叶中间画出主脉，这样有助于衡量它的宽度。主脉并不都是可见的，我们可以通过影子或者是叶片顶部的缺口来判断它们的位置。茎与较低位置的叶片之间的空间也可以作为精确作画的参考。我们如实画出这个空间就行，它不是我们所熟悉的形状，所以我们在画的时候不会有预先的概念。我们按照观察到的样子绘画即可，不要有预先的设想，这样才可以画得更精确。

图中右侧

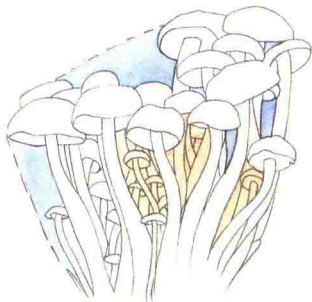
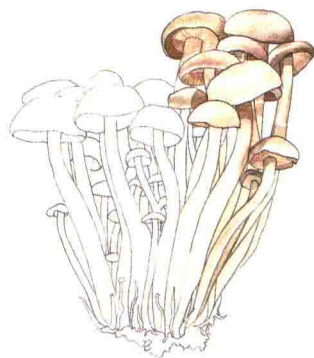
芜菁甘蓝

基准线很重要，多花些时间去观察对象，常常可以找到一条不可见的中线从叶片的顶端贯穿到根尖。在决定元素位置的时候如果偏离了中心可能会导致画面不正确。虽然有一些蔬菜天生是扭曲的，也仍要注意中心位置的确定。仔细学习研究那些已完成的作品对于学习写实绘画是非常必要的。

图中左侧

茄子

测量好茄子的长宽虽然看上去很简单，但却是对绘画非常有帮助的。我们很容易会画大它的尺寸，或者，更糟糕的是，画小了一些，这会导致细节绘画的减少。

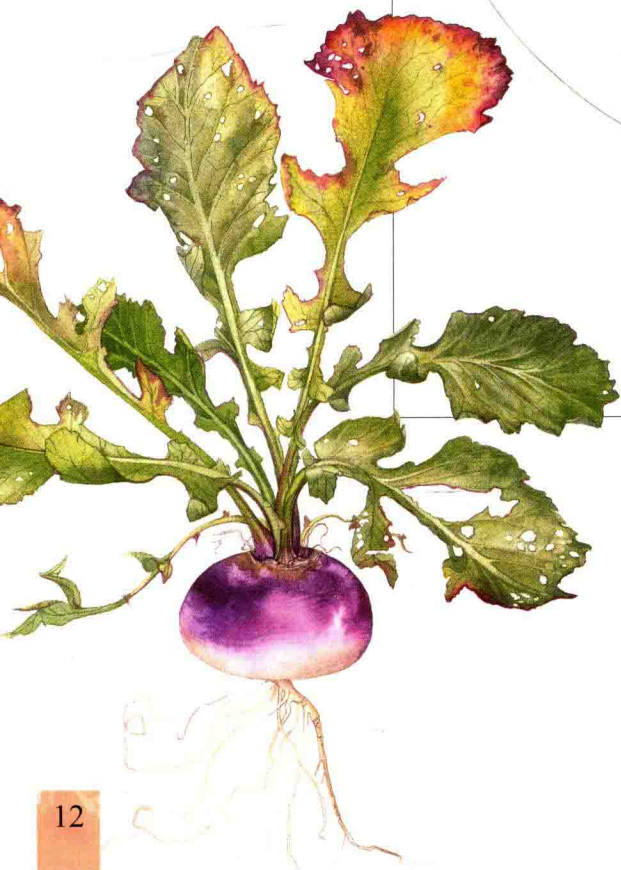
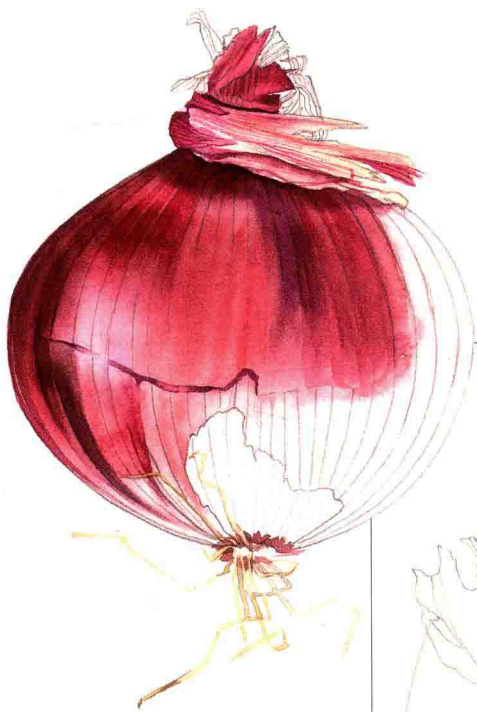

菌群：负空间

负空间就是实体周围的空间。在我左边画的这个菌群中，我用蓝色强调了负空间。观察这些负空间的形状并将两图相互对照可以帮助你精确作画。这是因为你的大脑不能识别负空间，所以无法假设它是什么样子的。试试吧，这个方法很有用！

红洋葱

洋葱有极棒的绘画辅助线。那些尖细脉络从顶端贯穿到球茎的底部，让我们可以同时画出细节和外形。我常常一开始先画出整体形状，然后仔细地画出脉络。另外，请注意观测脉与脉之间的距离。

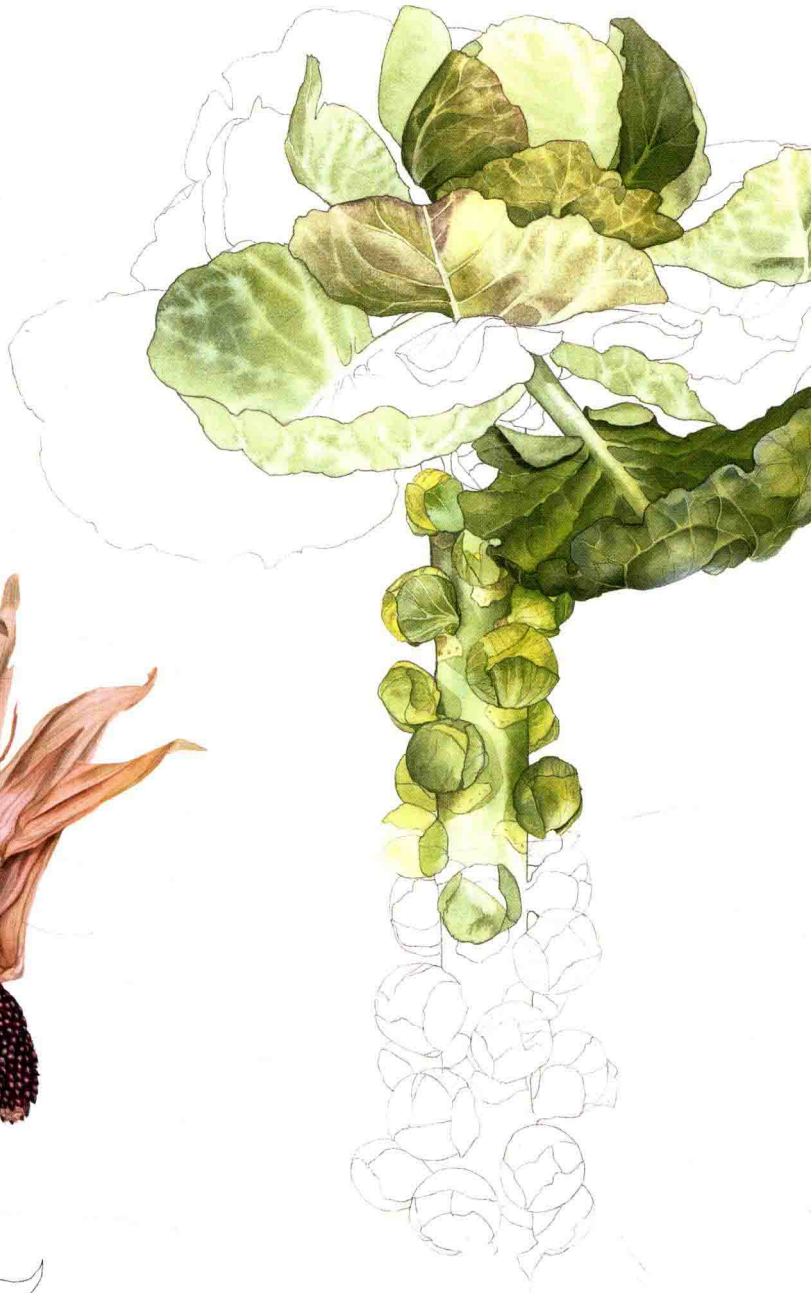

萝卜

这只萝卜的叶片排列成了一个优美的扇形，叶与叶之间还有有趣的负空间。先识别出这些形状并将它们画出来，然后再把这些叶片排列在一个圈里，这能帮助我们画得更快更精确。

芽球甘蓝

当我们面对一个复杂的对象时，我发现如果先去绘制那些最让人感兴趣的局部，即使这棵植物在采摘之后的短时间内就蔫掉或者枯萎了，我也已经有了一个框架以及对作品成品的大致感觉。这幅初稿几乎可以说是一幅简单的作品了。只有简洁细致的叶片轮廓以及淡淡的初步上色，然后留出了一些脉络。当这棵植物快要变色或者腐败的时候，这个方法很有效。缩短初稿的时间能为你节约出更多时间来上色。

草莓玉米

我在绘制像这个一样复杂的对象时会先画一个大体的形状。然后仔细画出谷粒，把它们松散地排列在根据蔬菜的弧度画出的排线上。这很节约时间，而且更重要的是能保证谷粒排列整齐。一旦所有的谷粒都画好了，可以将它们分阶段进行上色，这样所有的谷粒就可以同步上色了。