

法国水彩教程

法国艺术大师阿加特·埃弗曼的手绘三部曲之

水彩笔下的大自然

[法] 阿加特·埃弗曼 著 申华明 译

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

法国水彩教程 法国艺术大师阿加特·埃弗曼的手绘三部曲之
水彩笔下的大自然

[法] 阿加特·埃弗曼 著 申华明 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

水彩笔下的大自然 / (法) 埃弗曼著；申华明 译
-- 2版. -- 北京：人民邮电出版社，2016.3
法国水彩教程
ISBN 978-7-115-41422-9

I. ①水… II. ①埃… ②申… III. ①水彩画—绘画
技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第003920号

内 容 提 要

一年四季大自然都有着姿态万千的生物，吸引着大家去欣赏和描绘。能过本书，你将学会如何栩栩如生地展现你的所见，描绘出你对大自然的热情。

本书是法国艺术大师阿加特·埃弗曼手绘三部曲之一。本书作为以自然生物为主题的水彩画技法书，选用了在潮湿环境、平原、森林、山地常见的动植物作为案例，来讲解水彩写生技法。全书不是平铺直叙的步骤讲解，而是通过整体认识加局部细致绘制的方法，让读者学会观察并表现出这些自然生物的特征，再通过多个案例的完整绘制步骤讲解，掌握自然生物写生的要领。全书讲解方式独特，图片精美，作者绘制作品的水平很高，无论从教学方法还是欣赏的角度，都是一本值得借鉴的好书。

本书不仅适合广大的插画爱好者阅读，还适合绘画初学者和爱好绘制自然生物的读者阅读。

◆ 著 [法] 阿加特·埃弗曼
译 申华明
责任编辑 董雪南
责任印制 陈犇
◆ 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>
北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷
◆ 开本：700×1000 1/12
印张：9.5 2016 年 3 月第 2 版
字数：157 千字 2016 年 3 月北京第 1 次印刷

定价：39.80 元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

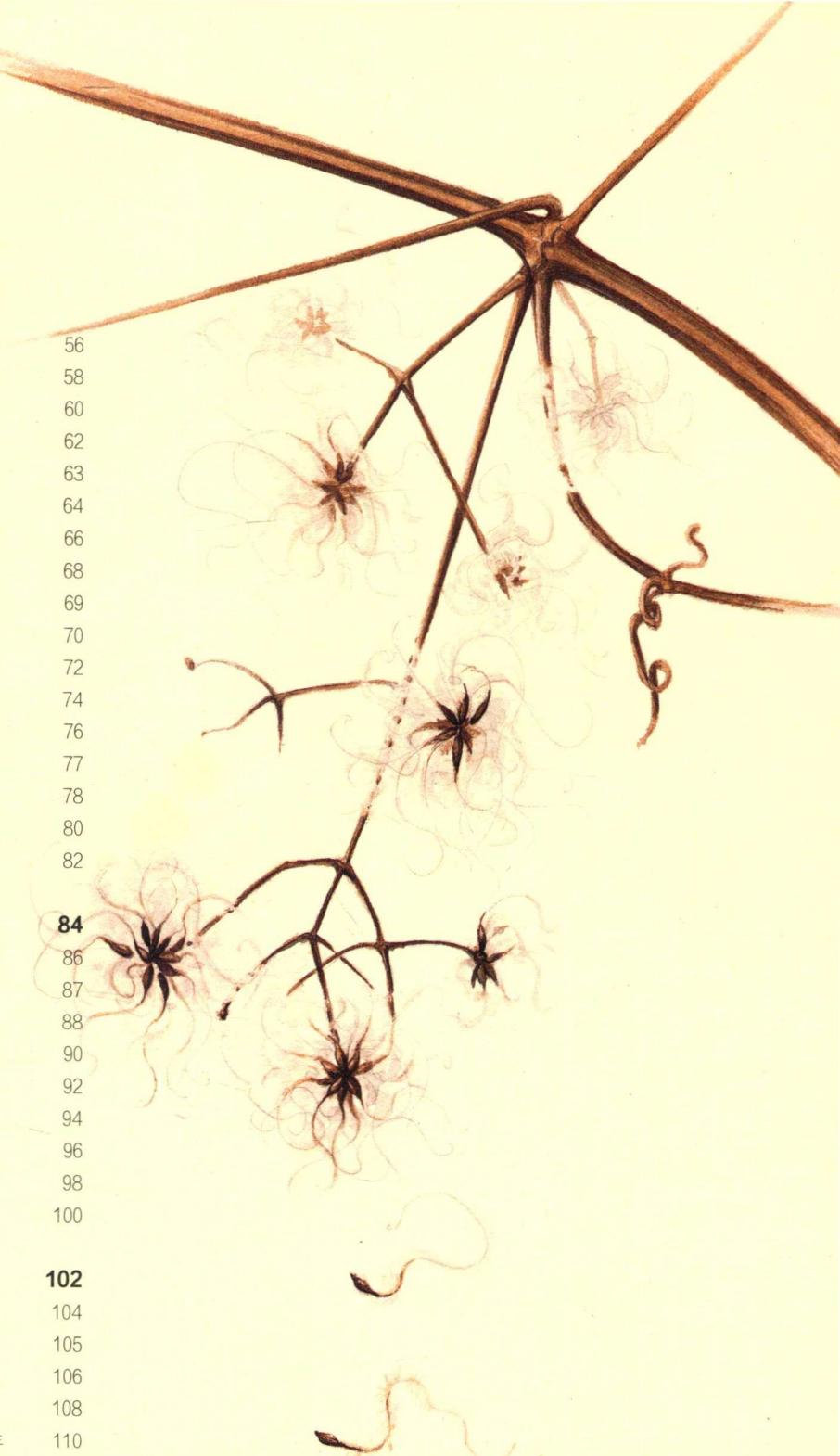
反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广字第 8052 号

目录

历史	6	蝴蝶	56
漫游绘画	9	鳞片	58
形态和体积	10	普通蟾蜍	60
阴影和光线	12	壁虎	62
色彩和渐弱色	14	蛇蜥	63
植物观察速写	16	欧洲锦蛇	64
动物速写、窥视与观察	18	赫曼陆龟	66
植物主要构造与组织	20	红喉雀	68
动物构造:		小鹪鹩	69
鳞甲	22	山雀	70
皮和毛	24	乌鸫	72
羽毛	26	喜鹊	74
光泽: 露滴、水中折射	28	雉鸡	76
潮湿环境	30	红腿鹬鹚	77
黄色鸢尾花	32	普通鹭	78
蜻蜓	34	欧洲兔	80
青蛙	36	狐狸	82
树蛙	37	森林	
火蝾螈	38	雪滴花	84
水蛇	40	铃兰	86
欧洲泽龟	42	毛地黄	87
黑水鸡	44	欧洲榛	88
绿头鸭	46	橡树	90
凤头䴙䴘	48	松鸦	92
苍鹭	50	啄木鸟	94
平原	52	灰林鸮	96
黑莓	54	松鼠	98

山地	102
火绒草	104
蜂兰花	105
山松	106
旱獭	108
对比: 岩羚羊、羱羊、盘羊	110

法国水彩教程 法国艺术大师阿加特·埃弗曼的手绘三部曲之

水彩笔下的大自然

[法] 阿加特·埃弗曼 著 申华明 译

人民邮电出版社
北京

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

献给我的母亲与艺术家玛丽-克莱尔·拉韦 (Marie-Claire Ravet)，感谢她看待事物的独特方式。

献给我的祖父母，纪念那些美妙的自然捕鱼聚会、炭烧土豆……还有青蛙、蛇和所有我能抓到并放进口袋里的东西……

致谢

特别感谢阿历克斯·德拉朗德 (Alix Delalande) 的宝贵帮助、鼓励和对本书众多错误的纠正，以及我的丈夫，他一直容忍着我那些为了绘画而珍藏在盒子或冰柜里的“小惊喜”……

感谢阿兰·布格兰·迪堡 (Allain Bougrain Dubourg) 的序言。

同样感谢博物馆的动物绘图师让娜·默尼耶 (Jeanne Meunier) 的所有鼓励和真知灼见。以及所有为我提供羽毛、巢穴、昆虫和建议的人：

维罗妮克和弗雷德里克·埃弗曼 (Véronique et Frédéric Haevermans)、玛丽·弗朗斯·罗萨 (Marie-France Rossard)、玛丽昂·纪尧姆 (Marion Guillaume)、娜塔莉和麦克·弗莱 (Nathalie et Michael Foret)、埃马纽埃尔·德尔福斯 (Emmanuel Delfosse)、弗朗索瓦兹·皮拉尔 (Françoise Pilard)、丹尼尔·托莱 (Daniel Taulet)、玛丽·莫莱 (Marie Molet)、玛蒂娜·嘉泽尔 (Martine Gazelle)、纳迪娜·格朗科洛 (Nadine Grandcollet)、卡格 (Karg) 和谢夫尔卢 (Chèvreloup) 以及自然保护区的鸟类学家们，雅克琳娜·茹斯 (Jacqueline Jousse)、克劳德·巴罗 (Claude Barrau)、克劳德·布尔吉纳 (Claude Bourgine)、米歇尔·马森 (Michel Masson) 和雅克琳娜·坎迪亚 (Jacqueline Candiard)。

感谢自然历史学家德尼·拉米 (Denis Lamy) 和博物馆 7205 联合研究组图片室负责人弗朗索瓦兹·布阿扎 (Françoise Bouazzat)。

感谢杰拉尔·艾莫南 (Gérard Aymonin) 教授对植物学史的热爱。

前言

于我而言，大自然是真正的灵感之源。我喜欢花时间去注视、观察各种各样外表下的它。它的美和多样性总是让我震惊不已，每天、每季都能为我提供无尽的描绘素材。

因为这份热爱，我从事了巴黎自然历史博物馆植物绘图师这份职业。但这并不能阻止我饶有兴趣地去速写和描绘我亲爱的小昆虫！在自然绘图教学中，我试图传授一种技巧，主要是在尊重自然的基础上去观察自然。

在这本书中，读者们可以找到一些实用建议和窍门，并通过使用不同的干燥和渲染技法来完成实地速写、快速试画或者更加精细的绘图。大家会学习到如何绘制身在高处的岩羚羊的主要轮廓、如何使用画笔来突出一朵毛地黄花的凹形轮廓或者让树皮具有立体感、如何混合和使用颜色、描绘阴影和许多其他东西。大家会学到如何栩栩如生地展现所见事物，重新充满热情地去描绘大自然，这不正是自然主义绘画的主旨所在吗？

序言

“美比实用更有用”，维克多·雨果（Victor Hugo）曾经这么说。但面对与实用相结合的美，我们这位激进的作家又会如何评价呢？

阿加特·埃弗曼（Agathe Haevermans）向我们展示了艺术家的秉性与科学家的严谨之间难以实现的结合。她是一位科学派绘图师。

这份非常特别的职业曾经有一段光辉时刻，许多探险者发现之旅的足迹遍布全球。由于缺少数码相机，探险者们必须在纸上展现出完全忠于现实的精确度。然而，身为大师之一的奥杜邦（Audubon）会掌握分寸，在插图作品中将背景与动作结合起来。如今他的作品刊登在现在最重要的出版物上。这非常幸运地证明了在 21 世纪之初，画笔依旧可以和高科技相抗衡。

阿加特·埃弗曼以惊人的天赋继承了传统。她的长处不仅在于精细的指法，还有她与自然事物之间相互影响的能力。

从童年开始，她就感受到了这份召唤。不招人喜欢的小动物让她着迷；她会逮到并观察水蛇、壁虎或绿蛙等；她甚至会在房间里养一些爬行动物，并且为它们的繁殖而兴奋。随着年龄增长，她意识到了生命的脆弱，生活中的境况让她通过插图来表达自己的情绪。

和自然历史博物馆的著名前辈一样，她也参加了一些考察任务。中国的水墨带着她从圭亚那来到马达加斯加，又从南非到达塞舌尔群岛。这些有趣的游历对她来说是摆脱困境的方法，但也需要坚定的决心，因为这是一份既要求体力又要求细致的工作。另外，阿加特·埃弗曼也从事许多艺术活动。她必须根据植物图集或活体植物设计出一些植物学、科学和描述性插图，她出现在科学出版物上，她通过绘画描述新的物种，最重要的是她力图将信息经由插图传播到更为广阔的人群中。因此，人们可以发现她向博物馆的公众们传播植物学和动物学水彩画课程。在相同的情形中，她也指出了花时间进行观察对重新描绘何其重要。她将严谨的观察和情感表现能力结合了起来。

她最新的作品《法国水彩教程——水彩笔下的大自然》让我们能够深入了解她的绘画技巧。她毫无保留地向我们展示了她的感情，同时也让我们分享她的经验。许多建议的字里行间都唤起我们对那些“被速写”的生命的尊重。这不啻为一次在情感和天赋国度中收获颇丰的漫步。

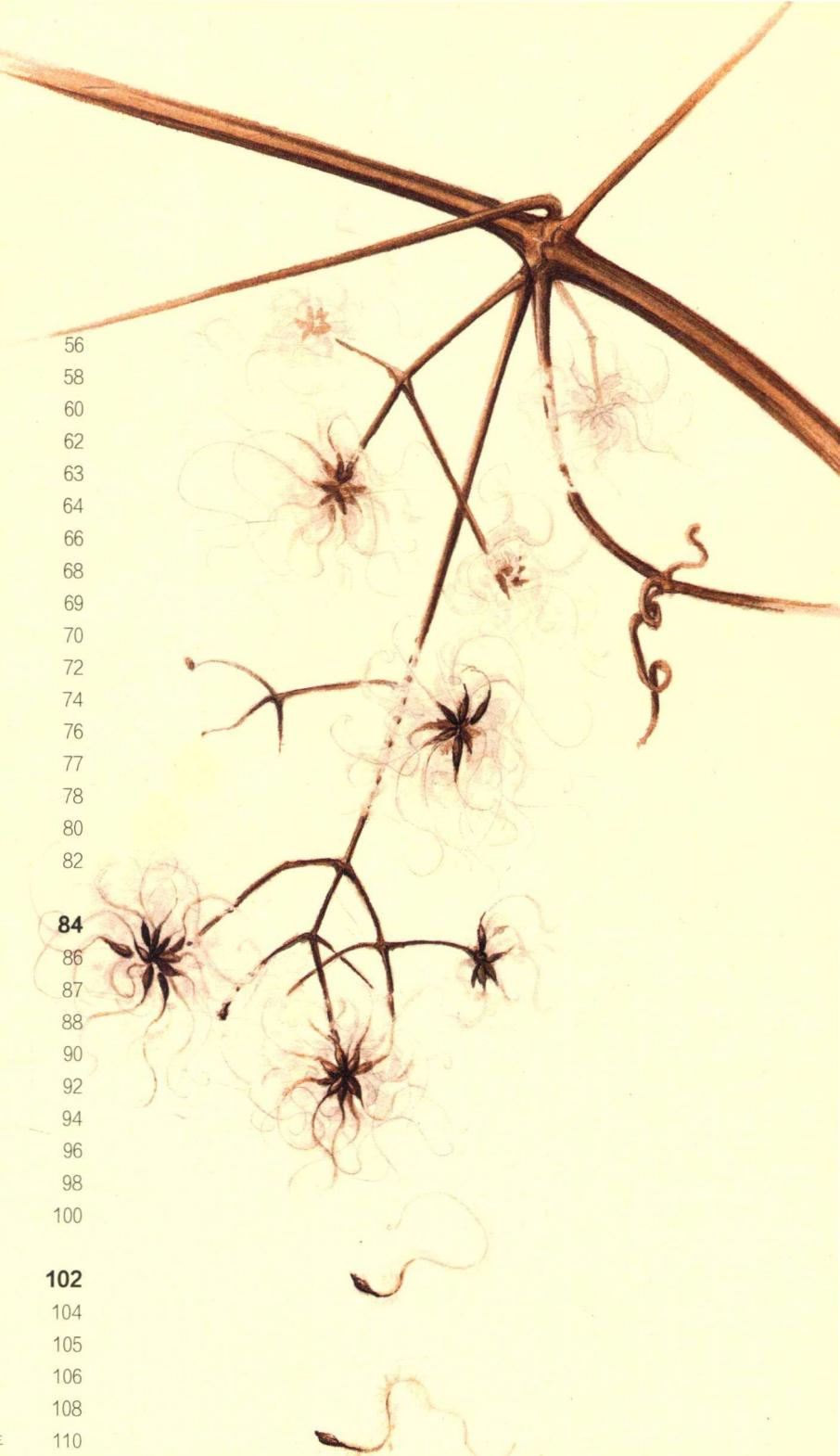
阿加特·埃弗曼让我们看到只要我们投以关注和尊重的目光，即使最普通的小树丛也可以变得具有异域风情。这绝对是了解种类日益减少的自然生物的绝佳方式。

阿兰·布格兰·迪堡
(Allain BOUGRAIN DUBOURG)

目录

历史	6	蝴蝶	56
漫游绘画	9	鳞片	58
形态和体积	10	普通蟾蜍	60
阴影和光线	12	壁虎	62
色彩和渐弱色	14	蛇蜥	63
植物观察速写	16	欧洲锦蛇	64
动物速写、窥视与观察	18	赫曼陆龟	66
植物主要构造与组织	20	红喉雀	68
动物构造：		小鹪鹩	69
鳞甲	22	山雀	70
皮和毛	24	乌鸫	72
羽毛	26	喜鹊	74
光泽：露滴、水中折射	28	雉鸡	76
潮湿环境	30	红腿鹬鹚	77
黄色鸢尾花	32	普通鹭	78
蜻蜓	34	欧洲兔	80
青蛙	36	狐狸	82
树蛙	37	森林	
火蝾螈	38	雪滴花	84
水蛇	40	铃兰	86
欧洲泽龟	42	毛地黄	87
黑水鸡	44	欧洲榛	88
绿头鸭	46	橡树	90
凤头䴙䴘	48	松鸦	92
苍鹭	50	啄木鸟	94
平原	52	灰林鸮	96
黑莓	54	松鼠	98

山地	102
火绒草	104
蜂兰花	105
山松	106
旱獭	108
对比：岩羚羊、羱羊、盘羊	110

历史

人类很早就开始试图描绘周围的大自然，尤其是他们猎捕或膜拜的动物。保留至今的壮丽岩画就是这种祖先的艺术证据，并且与现代绘画相比毫不逊色。所采用的技法包括利用岩石的自然起伏，突显动物的轮廓或身体的某个部位。从古至今，人类使用了手边所有的一切来进行创作，例如以树皮、岩石、皮革和纸张为载体，以土壤、矿物质、植物及后来的合成物作为颜料。

尽可能真实地描绘世界的想法历来就有，因而写实主义绘画技术的进步在多个世纪之中从未停止，复制工艺也不断增多。

人们逐渐意识到写生的重要性，不再满足于简单的书面描写或复制在其他作品中发现的图画，因为这会引起一些奇怪的幻想。

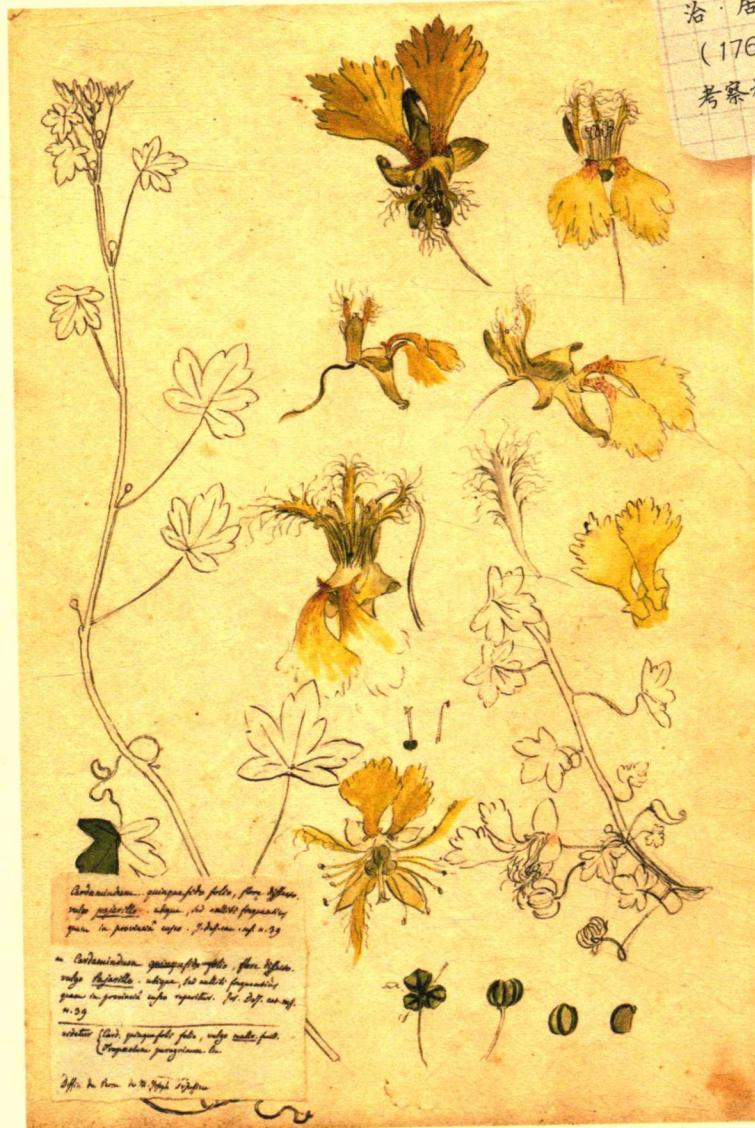
- 文艺复兴是一个重大发现频出、科学标本和珍品收藏快速发展的时期。人们对自然科学的兴趣与日俱增。写实插图对于了解世界，更确切地说是理解、描述和盘点世界来说占据重要地位。1650年，显微镜的发展使得对微生物的观察得以实现，将这场运动推向高潮。对自然科学的兴趣和对世界的理解所催生的是18世纪和19世纪的诸多科学大考察。一些学者、研究者去远征，并带回了一些口头描述以及许多实地完成、对现有知识起到补充作用的写实插图。这些考察让科学领域取得了突飞猛进的发展。

实际上，这些伟大的自然主义旅行家们所发现的动物非常特别，只是依赖简单口头描述无法将其描绘出来。大家是否能够画出来以前从未见过的鸭嘴兽或袋鼠？作为重要的视觉载体，绘画也能起到描述作用，它可以更好地推广科学观点。这是种跨越语言界限的国际交流方式。

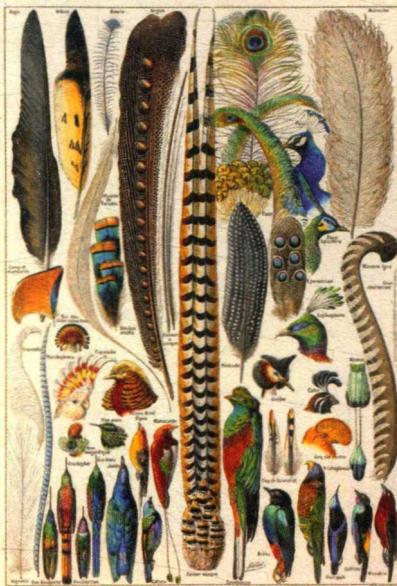
尽管后来出现了摄影技术，但绘画依旧是优秀的插图技法。科学绘画是和摄影一样的补

博物学家是以大自然为研究对象的科学家。他们努力对极为庞大的研究对象进行编目、分类、通过文字和插图进行描述。尽可能准确地描绘周围世界是博物学家所从事工作的根本。

某些学者的插图由自己绘制，例如植物学家约瑟夫·德·朱西厄（Joseph de Jussieu），或者古生物学创始人之一乔治·居维叶（Georges Cuvier）（1769~1832）。艺术家通过考察旅行也成为了探险家。

法国植物学家约瑟夫·德·朱西厄（1704~1779）的野外速写。这幅用墨水勾勒和水彩上色的旱金莲栩栩如生。它呈现出了可以进行精确描述的细节，同时也保留了异于植物标本集的自然活力的一面。

1

2

充性分析方式，甚至效果更佳。它在科学分析中融入了绘图师的艺术性和技术严谨性。能够固定某一瞬间的摄影技术无法取代绘图，因为后者是对现实观察的表达、阐释和逼真还原。绘画能够快速有效地将读者的注意力吸引到重要内容之上。

1. 阿道夫·米约 (Adolphe Millot) (1857~1921)。巴黎自然历史博物馆绘图教授，专长为动植物插画。《新插图版拉鲁斯》(Nouveau Larousse illustré) (1897~1904) 和《小插图版拉鲁斯》(Petit Larousse illustré) (1905) 的筹备期间，第一部《法语词典》(Dictionnaire de la langue française) 的缔造者皮埃尔·拉鲁斯 (Pierre Larousse) 的继任者曾求助于阿

道夫·米约。这些插图将绘图师的天赋和科学家的知识结合在了一起。

2. 乔治·梅特罗 (George Metrod) (1883~1961)，尚帕尼奥勒 (Champagnole) (汝拉) 中学的数学老师。他的收藏系统地包括了比失去外形、色泽和味道的干燥标本更加清晰可辨、用途更广并配有绘图和注释的一些标本，并且成为菌类识别的参照标准。

许多艺术家一直致力于将自然主义艺术世界变得更加丰富。自然历史博物馆延续了定期增补羊皮纸收藏这一传统。同时，自然主义绘图师们为那些奔赴全球各地并且每年都依旧发现新物种的研究者们的文章和出版物绘制插图。

著名的插图师和旅行学者

尼古拉·罗贝尔 (Nicolas Robert) (1610~1684)，植物学家和雕刻家。

安娜·玛利亚·西比拉·梅里扬 (Anna Maria Sybilla Merian) (1647~1717)，德国自然主义插画家，1705年第一位在苏里南进行绘图的女性。

克劳德·奥布里耶 (Claude Aubriet) (1665~1742)，画家，1701~1702年陪同图内福尔 (Tournefort) 参加地中海东岸地区的科学考察。

玛德莲娜·弗朗索瓦兹·德·巴瑟波特 (Madeleine Françoise de Basseporte) (1701~1780)，细密画家和植物学画家。

西德尼·帕金森 (Sydney Parkinson) (1745~1771)，绘图师，与詹姆斯·库克 (James Cook) 多次考察的成员。

皮埃尔·约瑟夫·勒杜泰 (Pierre Joseph Redouté) (1759~1840)，法国植物学插画家，以及参加了波拿巴·拿破仑的埃及战役 (1798~1801) 的插画画家亨利·约瑟夫·勒杜泰 (Henri-Joseph Redouté) (1766~1801)。

杰拉尔·范·斯帕恩多克 (Gérard van Spanendijk) (1746~1822)，荷兰裔画家和雕刻家。

尼古拉·胡埃 (Nicolas Huet) (1770~1830)，法国自然主义画家和雕刻家。

夏尔·亚历山大·勒叙厄尔 (Charles Alexandre Lesueur) (1778~1846)，法国博物学家和绘图师。

约翰·詹姆斯·奥杜邦 (John James Audubon) (1785~1851)，法裔美国画家，绘制了其自然环境中的鸟类。

约翰·古尔德 (John Gould) (1804~1881)，英国鸟类学家和博物学家，他将鸟类和鸟巢、幼鸟及其生态环境绘制在同一幅画中。

约翰·杰拉尔·柯乐曼 (John Gerrard Keulemans) (1842~1912)，专于鸟类绘图的荷兰插画家。

现代

罗伯特·贝特曼 (Robert Bateman)，加拿大动物画家。

卡尔·布兰德斯 (Carl Brenders)，比利时自然主义插画家。

雅克琳娜·坎迪亚 (Jacqueline Candiard)，法国植物学自然主义插画家和绘画教师。

吉莉安·孔迪 (Gillian Condy)，南非比勒陀利亚植物标本馆植物学绘图师。

金·多纳德森 (Kim Donaldson)，非洲自然主义插画家。

克里斯多夫·德隆雄 (Christophe Drochon)，法国动画插画家。

安·法莱 (Ann Farrer)，英国伦敦皇家植物园植物学插画家。

杰基·朱森 (Jacky Jousset)，法国自然主义插画家。

莉兹·麦克马洪 (Liz McMahon)，南非自然主义插画家。

费德里克·杰马 (Federico Gemma)，意大利自然主义插画家。

玛格丽特·米 (Margaret Mee) (1909~1988)，英国自然主义插画家，首位亚马逊女探险家。

阿妮塔·沃尔斯密特·萨科斯 (Anita Walmsley Sachs)，荷兰植物学插画家。

比利·肖维尔 (Billy Schowell)，英国自然主义插画家。

优秀的自然主义插画家数不胜数，这里不再一一列举。

用塑料贴骨袋和塑料管，在不损坏的情况下运输你的“战利品”。

一把末端系着连接带的放大镜可以用 来观察细节（折叠式放大镜、窥镜）。

水彩画

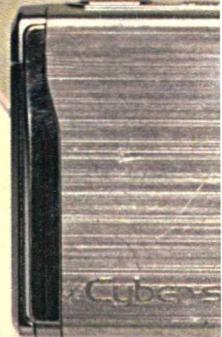
为了快速素描，选择一个带有 12 个 调色碟、轻便、结实又防摔的小盒子。 一个盛水器皿，一块用来擦拭污迹和 画笔溅出的水或颜料的棉布。

一些用来捡起脆弱的小 东西种子、蜻蜓壳…… 的细钳子或镊子。

用来观察胆小动物又不 将其惊动的望远镜。

一部数码相机

它可以凝固某一个特定时刻的图像、某个过快而 来不及速写的有趣姿态、某处风景、某种颜色…… 针对小的观察对象，使用低倍放大镜头，或者变 焦镜头。还有一些加固并防水的相机背包，并配 有多个口袋来放置物品、备用电池和绘图工具。 但是不要装太多东西，否则 很快就会变得 不舒服。

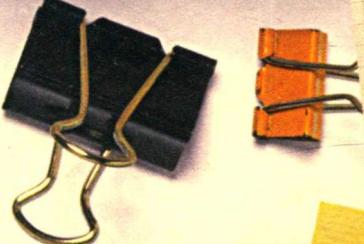
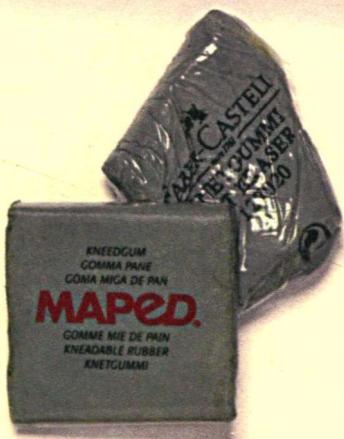

漫游绘画

毡笔

根据你所喜欢的绘画方式，选择合适的毡笔。描绘细节可以使用尖端笔，较粗的笔用于快速素描，而楔形笔用来增强轮廓曲线。

对于更为讲究的室内作图：

大家可以在家中备有更完整、自己喜欢和经常使用的颜色的水彩盒。

用于复制和美化某些绘画习作的素描纸和2B、4B等“粗”铅笔。

一盏针对夜行动物的带有日光灯泡的台灯。

一些用于储存和盘点你的小宝贝的硬盒子。

纸张

推荐选择带有能够保护纸张以及充当画板的硬封面的记事本或活页本。请准备带有密封拉链的防水文具盒来保护纸张。

对于练习素描，可尝试一下石墨、红粉画笔、水彩毡笔……

形状和体积

基础的三种形状是球体、圆柱体和圆锥体，几乎在任何一种生命体身上都可以找到它们。对这些形状的识别将有助于描绘由这些基础形状组成的对象。

球体用来构成头部、鸟类身体、某些花蕾。

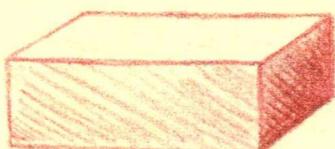
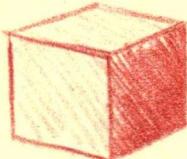

圆柱体可以用来描绘茎秆、树枝、蛇的身体。

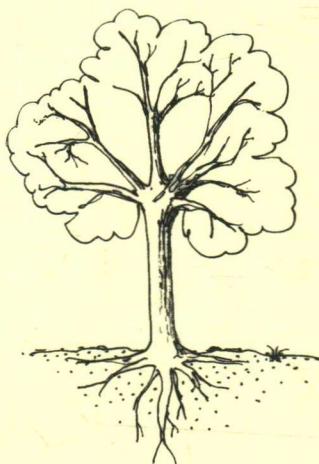

杯状剖面

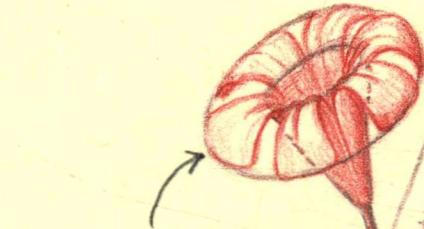
哺乳类动物，如山羊或狐狸，由基本的立方体和平行六面体构成。

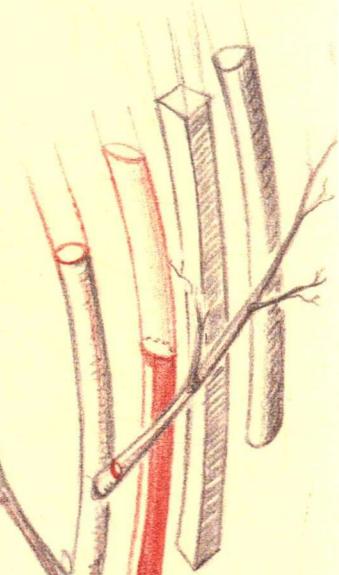
圆锥体常常是许多花朵或者鸟喙的基础。

茎秆不一定必须是圆的，它们的截面可以是方形、椭圆形、长方形……它们的形状可以用阴影进行突出。

这朵花由一个圆锥体和一个颠倒的杯状剖面组成。

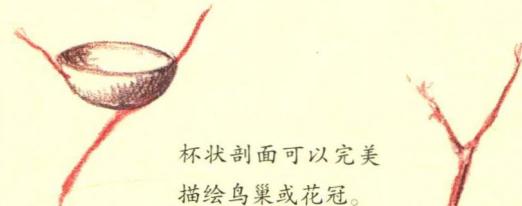

组合与调配形状

不同的形状可以在一种动物或植物的结构中组合在一起。蘑菇由一个颠倒的杯状剖面和一个底部的圆柱体构成。鸟类由一个头部的球体和一个身体的椭圆体构成。

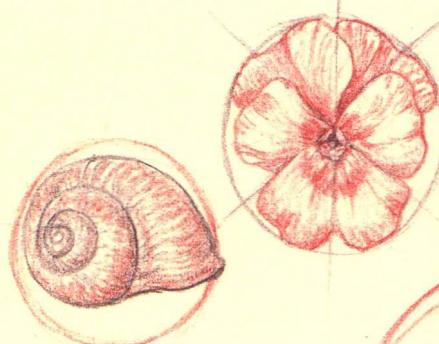

蘑菇由一个颠倒的杯状剖面
和一个底部的圆柱体构成。

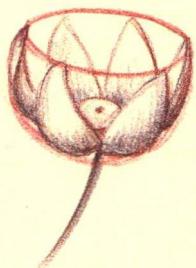

杯状剖面可以完美
描绘鸟巢或花冠。

某些花的形状内切于一
个圆形之中，如三色堇。

鸟类由两个椭
圆体组成。

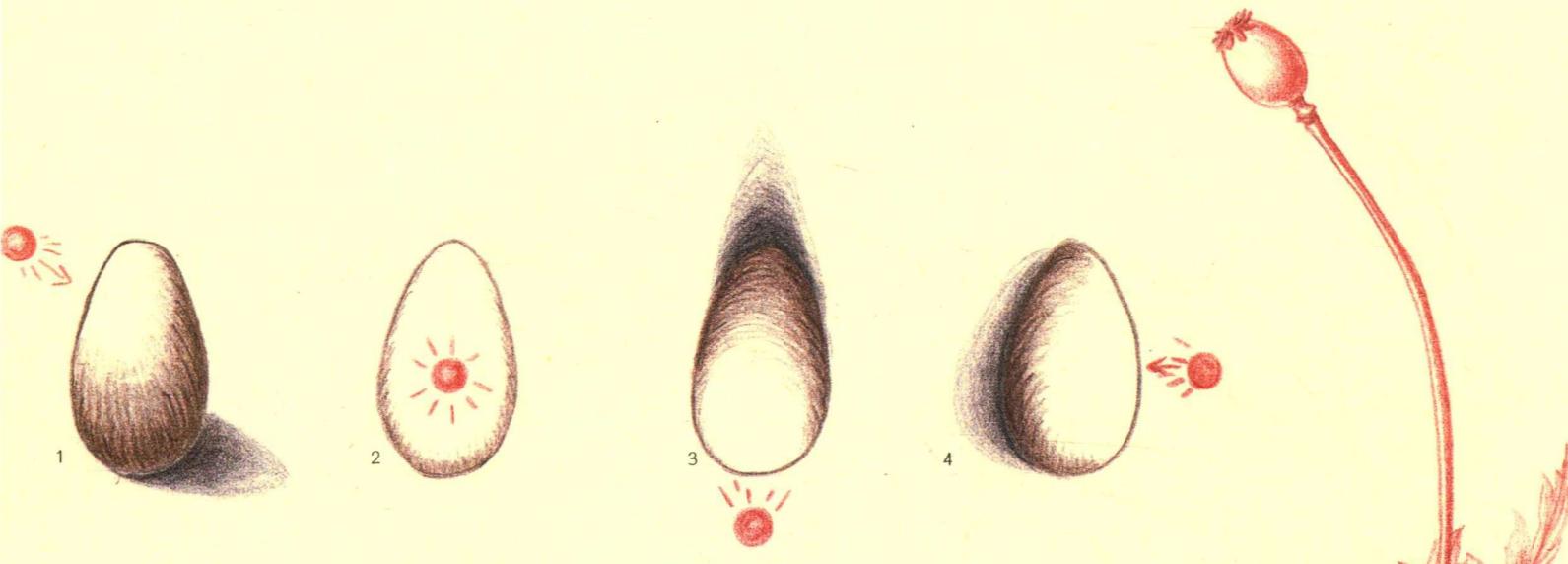
我们常常可以在水果、鸟类
身体上发现这种椭圆形状。

参见“黑莓”，第 54 页

阴影和光线

根据素描惯例，光线从左上方照射下来，所以阴影位于右边相反一侧。在现实的大自然中，光线来自于不同方向，随着不断移动的太阳而变化，只有人造光才能保持永久不变。

不同的阴影类型

物体的暗部（没有暴露在光线直接照射的部分）和物体投射到另一件东西上的阴影应当区分开来。一枚蛋根据照明方式不同其自身会有不同的阴影，以及同样不同的投影。

1—一直立的蛋，光来自左上方。蛋拦截了光线，因此投影位于右下方。这是最能够突出物体体积的情形，因此按照惯例它经常被用于科学素描中。

2—如果当你观察蛋的时候，光线从背后投射过来，那么蛋就不会出现投影，立

体感也会非常小。这种情况类似于大自然中正午从头顶照射的太阳。这种让立体感消失的光线应当尽量避免。

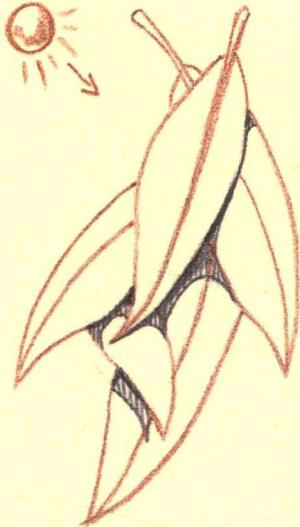
3—低位、贴近地面的光线可以产生范围更广、逐渐减弱的投影。早晚日出日落时会出现这种现象。这是一种比较适宜的暖光，但会改变颜色和形状感知。

4—光线水平照射时，蛋会呈现立体感，以及中等大小的投影。这时蛋不会像贴近地面的光线照射时那样变形。只要你调整好阴影，所有具有一定体积的物体都可以表现出立体感。

罂粟茎端平稳的蒴果可以产生投影，果实越靠近地面，阴影就越短、越深。

茎秆微微隆起，没有完全接触地面，阴影扩散得更广，颜色较浅，但它一直延续到接触地面的部位。

在布局方面，必须要注意光线总是来自同
一边。以一束花为例，选择光线从哪边照
射过来对保持整体协调非常重要，就算有
很多朵花也是一样。一朵花展现正午时分
的阴影，而另一朵却是下午六点的，这种
情况不应当出现。

投影

投影的描绘有助于表现观察对象，使
其具有一定的质感和立体感。请观察旁边
的树叶素描。

1—颜色统一的树叶看起来比较平整，
虽然它们是叠放的，但没有立体感。

2—使用同一种颜色和不同量的颜料，
我们可以制造出或明或暗的不同区域。要
想更好地展现阴影下的区域，只需使用画
笔和同量的颜料进行二次上色，就可以更
加强调立体感。

3—增加了投影之后，树叶似乎栩栩如
生，立体感倍增。从视觉来看，由于亮部、
暗部和投影的交替出现，不同的层次也得
以展现。

只要你可以，每次请增加一些
哪怕是非常微小的投影，画的
立体感就会更强，呼之欲出。