

BATSFORD

a step-by-step guide
Botanical Illustration
for beginners

水彩植物艺术

英国植物艺术家的水彩画入门心得

[英] Meriel Thurstan Rosie Martin 著
赵东蕾 于众 译

 中国工信出版集团

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

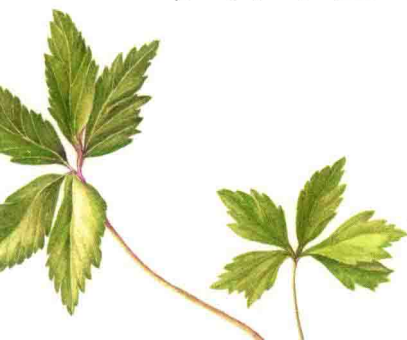
a step-by-step guide
Botanical Illustration
for beginners

水彩植物艺术

英国植物艺术家的水彩画入门心得

[英] Meriel Thurstan Rosie Martin 著
赵东蕾 于众 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

水彩植物艺术：英国植物艺术家的水彩画入门心得 / (英)梅里埃尔·瑟斯坦 (Meriel Thurstan), (英)罗西·马丁 (Rosie Martin) 著；赵东蕾，于众译. — 北京：人民邮电出版社，2017.9
ISBN 978-7-115-46378-4

I. ①水… II. ①梅… ②罗… ③赵… ④于… III. ①水彩画—植物—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第169429号

版 权 声 明

Copyright © Batsford, 2015

Text Copyright © Rosie Martin & Meriel Thurstan, 2015

First published in Great Britain in 2015 by Batsford,

An imprint of Anova Books Company Limited, 1 Gower Street, London, WC1E 6HD

版权所有，侵权必究。

内 容 提 要

在水彩画的学习过程中，入门学习起着至关重要的作用。打下坚实的水彩基础，今后才能绘制出精美的水彩作品。本书向读者介绍了素描、色彩辨识和调色等方面的基础及重点知识，这些都是掌握植物绘画的必备技能，快来跟随艺术家一起去探究水彩的奥秘吧！

本书分别对水彩画的绘画材料与工具、绘画技法、色彩的辨识与调配、素描技法、基础植物学、涂色技法、图案和质地的绘画技法、彩色铅笔技法、构图和黑白处理进行了详细的讲解，并根据这些技法提供了大量的案例练习，让读者在练习的过程中学习，稳固所学知识；然后通过松果、天花菜、菠萝皮、向日葵等有着复杂造型的植物的绘画练习，指导读者学以致用，掌握绘制水彩植物的技法。时间的积累和勤奋的练习会让你成为一位出色的专业画家，能得心应手地处理与植物有关的绘画主题。

本书适合水彩绘画的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]梅里埃尔·瑟斯坦 (Meriel Thurstan)
[英]罗西·马丁 (Rosie Martin)
 - 译 赵东蕾 于 众
 - 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>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：8.75 2017年9月第1版
字数：256千字 2017年9月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字：01-2015-6988号
-

定价：68.00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：京东工商广登字 20170147号

目录

- 前言 7
- 绘画材料与工具 11
- 绘画技法 19
- 色彩 27
- 素描 41
- 基础植物学 53
- 涂色 63
- 图案和质地 77
- 彩色铅笔 93
- 构图 105
- 黑白处理 113
- 复杂造型 125
- 插画作者 138

a step-by-step guide
Botanical Illustration
for beginners

水彩植物艺术

英国植物艺术家的水彩画入门心得

[英] Meriel Thurstan Rosie Martin 著

赵东蕾 于众 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

图书在版编目 (C I P) 数据

水彩植物艺术：英国植物艺术家的水彩画入门心得 /
(英) 梅里埃尔·瑟斯坦 (Meriel Thurstan), (英) 罗
西·马丁 (Rosie Martin) 著；赵东蕾，于众译. — 北
京：人民邮电出版社，2017.9
ISBN 978-7-115-46378-4

I. ①水… II. ①梅… ②罗… ③赵… ④于… III.
①水彩画—植物—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第169429号

版 权 声 明

Copyright © Batsford, 2015

Text Copyright © Rosie Martin & Meriel Thurstan, 2015

First published in Great Britain in 2015 by Batsford,

An imprint of Anova Books Company Limited, 1 Gower Street, London, WC1E 6HD

版权所有，侵权必究。

内 容 提 要

在水彩画的学习过程中，入门学习起着至关重要的作用。打下坚实的水彩基础，今后才能绘制出精美的水彩作品。本书向读者介绍了素描、色彩辨识和调色等方面的基础及重点知识，这些都是掌握植物绘画的必备技能，快来跟随艺术家一起去探究水彩的奥秘吧！

本书分别对水彩画的绘画材料与工具、绘画技法、色彩的辨识与调配、素描技法、基础植物学、涂色技法、图案和质地的绘画技法、彩色铅笔技法、构图和黑白处理进行了详细的讲解，并根据这些技法提供了大量的案例练习，让读者在练习的过程中学习，稳固所学知识；然后通过松果、天花菜、菠萝皮、向日葵等有着复杂造型的植物的绘画练习，指导读者学以致用，掌握绘制水彩植物的技法。时间的积累和勤奋的练习会让你成为一位出色的专业画家，能得心应手地处理与植物有关的绘画主题。

本书适合水彩绘画的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]梅里埃尔·瑟斯坦 (Meriel Thurstan)
[英]罗西·马丁 (Rosie Martin)
 - 译 赵东蕾 于 众
 - 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>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：8.75 2017年9月第1版
字数：256千字 2017年9月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字：01-2015-6988号
-

定价：68.00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：京东工商广登字 20170147号

目录

前言	7
绘画材料与工具	11
绘画技法	19
色彩	27
素描	41
基础植物学	53
涂色	63
图案和质地	77
彩色铅笔	93
构图	105
黑白处理	113
复杂造型	125
插画作者	138

插画中郁金香的花瓣在色彩
与构造方面展现出一种异域
风情。

前言

借助临摹的方法学习植物图鉴绘画总是那么枯燥乏味，训练效果也是差强人意。本书的主要目的是让绘画过程得到精简。作者结合大量实例与讲解，列出了供绘画学习者参考的分步练习，并总结了完成每项训练所需注意的要点。大多数练习基本属于正常难度范畴；有的相对简单易学，另一些完成起来则需要花上一番工夫。

本书向读者介绍了素描、色彩辨识和调色方面的基础及重点知识，着重讲解了水彩上色方法、对水彩的理解与应用、彩色铅笔技法，以及如何通过增加涂层达到让色彩充满深度与活力的目的。而这些全部属于掌握植物绘画的必备技能。

书中内容对读者急需掌握的其他植物图鉴常识也有所涉及：图案与纹理、构图、复杂造型、白色花朵绘制（不使用白色颜料）和画黑色花朵或浆果的方法。

植物图鉴在美学和自然科学方面均有其独到的欣赏价值，本书进一步介绍了植物学方面的知识，并列出了植物命名时惯用的拉丁文名称。

时间的积累和勤奋的练习会让你成为一位出色的专业画家，能得心应手地处理与植物有关的绘画主题。对于已经具备一定绘画基础的读者，请谨记暂时的成功并不能成为停止学习、转而原地踏步的理由。

细小的平菇成簇整齐地长在苔藓上。这种菌类俗称“仙女的帽子”（*Coprinus disseminates* syn. *Psathyrella disseminata*），采摘后需要立即把它画下来，否则在几个小时后就会腐坏成黑色的黏液。

古代植物绘画艺术

人类对当地植物最早的描绘与记载是刻在岩石上的，发现于埃及的卡纳克图特摩斯三世神庙（the Great Temple of Tuthmosis III）。这组对寺院围墙起到装饰作用的图案据考证刻绘于公元前 1450 年。雕刻共计展示了 275 种植物，现已无法全部辨认出植物所属的种类，但它们是人类对植物记录的不朽杰作，正如石墙上的铭文所示“这些植物生长在神之领地中，发现于上帝凭借神迹所征服的城镇中”。

中世纪

中世纪的僧侣曾使用牛皮纸或羊皮纸作画，工具是鹅毛笔和从橡树分泌的汁液中提取的墨水。这些艺术品有的得到了妥善的保管。免遭虫子啃咬或没有发生霉变的珍贵手稿，为后人提供知识并带来阅读古书的乐趣。

到了 15 世纪中期，印刷术的发明使艺术作品得以为更多的人所见。然而，当时也面临着相同的问题，如果要经受住时间的磨砺，印刷品也需要妥善地保存于干燥避光的环境中。

《药理》（Vienna Dioscorides）是一本由公元 1 世纪的希腊植物学家狄奥斯科里迪斯（Dioscorides）编纂的一部医药学插图手抄本典籍。左侧的插画就出自这本古老的药物科学典籍，此图是对胡萝卜的最古老的图像记载，当时的人们认为这是一种能够治病的植物。

17 世纪后

以德国花卉绘画艺术家为代表的 17 世纪画家会选择使用油彩把图案画在布面上，这种方法虽然不能使作品万年不朽，但是仍然可以保存几个世纪。

如今，在 21 世纪，我们从几代艺术家和科研人员的专业知识中获得了丰富的收益，绘画时能够把最好的工具或材料常备手边。

由 17 世纪德国画家扬·戴维茨·德·希姆（1606-1684 年）绘制的静物花卉图案。

通过在一个空间有限的调色板上进行调色，
你可以创造出许多在大自然中常见的颜色。

绘画材料与工具

今日的植物绘画艺术家当然希望他们的作品能长久地保存下去，因此对绘画用材的选择也是要多加考虑的。一个工匠自然要能够熟练驾驭他的工具，劣制的工具只能画出差强人意的作品。购买低档的颜料、画纸和画笔大概可以省些钱，但是创作出的作品质量会大打折扣，所以要在自己的资金承受范围之内采购一些最好的材料。

水彩颜料

- 根据对水彩生产制造商的调研结果显示，水彩在上色后的几十天内会褪色。有的颜色是出了名的难以捉摸，但是现代制造商的色彩表格对每一种颜料的耐光性有着极为细致的体现，我们可以以此为依据，合理地选择颜料搭配。
- 首先，准备一个调色板（参阅第 27、28 页），建议购买适用于专业绘画的颜料。价格比学生级的颜料昂贵，着色后更为持久，色素含量高，色彩表现力强，可谓物有所值。
- 水彩颜料分为一盘装、半盘装和袋装。如果选择的是盘装颜料，需要准备一个空颜料盒，把颜料灌到盒子里。如果选择使用袋装颜料，每次使用时在调色板上挤一点。一次绘画未能使用完的剩余颜料可以晾干后下次再用。干燥的颜料加水后能够轻易地溶解复原。袋装颜料有时较难打开，把盖子在热水里泡上几分钟就可以了。
- 处理纤毛或光泽时偶尔需要用到白色，你需要在颜料盒里添上一些中国白、钛白或白色水粉。
- 学习使用调色板自己搭配颜色（参阅第 31 页）。
- 特别是要学会调配绿色，它是植物绘画艺术家最为常用的颜色（参阅第 29 页）。

彩色铅笔是描绘榛果干燥多叶的苞片和果实的理想工具。

学习调配绿颜色。绿色是令初学者最为感到棘手的一种配色。

铅笔

市场上可以购买到单支或盒装的铅笔。手头备上一组从4H(偏硬)到2B(偏软)各种硬度的铅笔会非常实用。2B以下的软质铅笔笔迹在画纸上附着力低,笔迹在着色时会被带走,从而扰动到图案。(画完素描图时如果发现有模糊凌乱的笔迹,试着用白色橡皮轻轻地擦去)

有的画家喜欢用可以换芯的自动铅笔,益处是笔尖的长度永远不会改变,方便在手中保持平衡。自动铅笔的铅芯也有不同等级和软硬程度之分。

削铅笔

笔尖需要时刻保持锋利,所以需要准备一个铅笔刀或者比较锋利的工艺刀。如果需要极细的笔尖,在砂纸(型号为400到500目)或钢砂板的表面轻轻地旋转打磨铅笔笔尖,然后用干净的棉纸擦去铅屑。

使用彩色铅笔结合水彩在 Fabiano Artístico 300gsm 热压型画纸(超白款细纹纸)绘制的木兰花种子穗。

彩色铅笔

比起水彩用的画笔,你可能更喜欢彩色铅笔。市场上有琳琅满目的各色铅笔,我们完全可以用选中的颜色画出一道色彩缤纷的彩虹。另外,也可以选择一个基本彩色铅笔套装,也就是说像调配水彩那样对12种颜色进行搭配与混合(更多关于彩色铅笔的内容请参阅第93页)。

画笔

时下，从相对昂贵的到比较廉价的人造款，可供我们选择的画笔应有尽有。适用于植物绘画最好的画笔是由貂毛制成的，尤其值得一提的是蘸取颜料后的饱满度，颜料会在笔尖形成一个均匀的点，下笔后的回弹形状规则整齐。

市场上的画笔有些是为不同的绘画技法特别定制的。貂毛画笔的品质出众，适用范围广泛，初学者和专业画家均可使用（参阅第 138 页）。

购买材料时要本着节约适度的原则。最初时选择两支画笔就够用了：4 号和 1 号画笔各一支。最好都选择高级貂毛画笔（圆头，非尖头）。使用一支较大的人造毛画笔（6 号）来调色，较好的画笔要专门用于上色。

下一步购买一个用来装清水和放置湿画笔的容器。请不要购买笔尖不能形成一个规则的圆尖的画笔。根据产品目录选购，或采用网购或邮购的方式时，一旦发现画笔有缺陷，请立即提出更换。

严禁在水罐中长时间浸泡画笔。收纳画笔时要把笔尖朝上，竖直地放在瓶子或罐子中，或者放置于特制的画笔盒里，也可以待晾干后用棉纸卷起包好。

剪下几段塑料吸管作为笔头的保护套。毛尖出现参差不齐的情况时，可以用手指轻轻地捋顺，然后用肥皂水将其泡软后再晾干。使用前要把笔尖上的肥皂水清洗彻底。

右图是一幅先用水彩上色，再用彩色铅笔进一步修饰的优秀作品。