

世界绘画经典教程

花卉绘制的重点与难点

Drawing and Painting Flowers Problems and Solutions

(修订版)

[英]特鲁迪·弗兰德 著 宋松 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

花卉绘制的重点与难点

Drawing and Painting Flowers Problems and Solutions

(修订本)

[英]特鲁迪·弗兰德 著 宋松 译

人民邮电出版社

北 京

图书在版编目 (C I P) 数据

世界绘画经典教程. 花卉绘制的重点与难点 / (英)
特鲁迪·弗兰德著; 宋松译. -- 2版 (修订本). -- 北
京: 人民邮电出版社, 2017. 1
ISBN 978-7-115-44092-1

I. ①世… II. ①特… ②宋… III. ①花卉画—绘画
技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第304508号

版 权 声 明

Copyright © Trudy Friend David & Charles, David & Charles Ltd 2006, an imprint of F&W Media International, LTD.

Brunel House, Newton Abbot, Devon, TQ12 4PU

The Simplified Chinese Language edition © 2017 Posts & Telecom Press.

The Simplified Chinese translation right arranged with F&W Media International, LTD through Copyright Agency of China.

内 容 提 要

花卉一直是绘画爱好者所钟爱的绘画题材。本书由英国知名艺术家特鲁迪·弗兰德编绘, 她曾出版过多部绘画畅销书, 且备受好评。

这是一本以花卉为主题的绘画经典教程, 通过独特的问题与对策形式, 对绘画爱好者在绘制过程中出现的各种问题给予详细的解答, 让读者一目了然, 从而更加深刻地理解如何正确绘制花卉的各个部分, 以及在绘制过程中应该注意哪些问题。书中的讲解极其细致, 从铅笔素描到彩色铅笔再到水彩, 从铅笔线条到水彩笔触, 有助于读者直观地学习绘制花卉的基础知识。

本书讲解方式独特, 图片精美, 通过对比真实的绘画作品来诠释问题, 可更方便读者理解, 无论是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喜爱花卉的读者阅读。

-
- ◆ 著 [英]特鲁迪·弗兰德
 - 译 宋 松
 - 责任编辑 董雪南
 - 责任印制 陈 桦
 - ◆ 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>
 - 北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 7.5 2017 年 1 月第 2 版
 - 字数: 180 千字 2017 年 1 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2013-4689 号
-

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

工具和技法 8

绘画工具 8

- 铅笔 8
- 勾线笔和墨水 8
- 勾线笔和水彩 8
- 彩色铅笔 9
- 毛笔 9
- 水溶性彩色铅笔 9
- 水彩 9

基本方法 10

- 湿介质画笔 10

根据实物绘制 11

- 第一张素描 11
- 第二张素描 12
- 墨水描摹 12
- 使用素描 12
- 填充颜色 12

根据照片绘制 13

- 勾勒细节 13
- 用勾线笔和墨水呈现图像 13
- 使用颜料进行绘制 13

设计和构图 14

- 肖像构图 14
- 偏离中心位置进行绘制 14
- 风景构图 14
- 圆形构图 14
- 聚焦 15

主题 1: 勾勒细节 16

铅笔练习 16

- 上色练习 17
- 彩色铅笔练习 18
- 水溶性彩色铅笔练习 18
- 混合工具 19

康乃馨 20

毛地黄 22

睡莲 24

香豌豆花 26

仙客来 28

主题 2：准确绘制图案 30

绘制练习 30

定义负形 30

将图像描摹到水彩纸上 30

笔墨练习 31

石墨铅笔练习 31

水彩练习 32

大丽花 34

大丽花花头 36

雏菊 38

菊花 40

一盆菊花 42

主题 3：对比 /44

绘制练习 44

形状 44

结构 44

纹理 44

工具和绘制方法 44

视角 44

色彩 44

色调 44

使用叠加色彩 45

勾线笔、墨水和铅笔练习 46

水溶性彩色铅笔和水彩画笔练习 47

毛地黄 48

白花 50

蜀葵 52

花园景色 54

花盆和大丽花 56

主题 4：单色和彩色混用 58

绘制练习 58

铅笔练习 58

水彩练习 60

鲁冰花 62

香豌豆花 64

白花 66

五彩缤纷的花篮 68

吊兰 70

主题 7：构图和排列 100

绘制练习 100

- 寻找焦点 100
- 大片叶子构图 101
- 靠近一些 102
- 复杂的形态 103
- 使用单色进行绘制 103

罂粟花 104

报春花 106

温室 108

木兰花 110

爱情花 112

主题 5：线条和形状 72

绘制练习 72

- 毛笔练习 72
- Graphitint 铅笔练习 73
- 水溶性彩色铅笔练习 73
- 使用铅笔进行绘制 74
- 水溶性彩色铅笔练习 75

铁线莲 76

玫瑰 78

毛地黄 80

朱顶红 82

鸢尾花 84

主题 6：颜色 86

绘制练习 86

- 各种绿色 86
- 留白 87
- 在图形间留白 88
- 鲜艳的颜色 89

山茶花 90

金鱼草 92

罂粟花 94

金银花 96

向日葵 98

观察世界 114

色彩 114

混合工具 115

纹理 116

线条和形状 117

百合花的线条 117

以艺术家的视角观察世界 118

要考虑的 5 个步骤 119

结束语 120

世界绘画经典教程

花卉绘制的重点与难点

Drawing and Painting Flowers Problems and Solutions

(修订本)

[英]特鲁迪·弗兰德 著 宋松 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

世界绘画经典教程. 花卉绘制的重点与难点 / (英)
特鲁迪·弗兰德著; 宋松译. -- 2版 (修订本). -- 北
京: 人民邮电出版社, 2017. 1
ISBN 978-7-115-44092-1

I. ①世… II. ①特… ②宋… III. ①花卉画—绘画
技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第304508号

版 权 声 明

Copyright © Trudy Friend David & Charles, David & Charles Ltd 2006, an imprint of F&W Media International, LTD.

Brunel House, Newton Abbot, Devon, TQ12 4PU

The Simplified Chinese Language edition © 2017 Posts & Telecom Press.

The Simplified Chinese translation right arranged with F&W Media International, LTD through Copyright Agency of China.

内 容 提 要

花卉一直是绘画爱好者所钟爱的绘画题材。本书由英国知名艺术家特鲁迪·弗兰德编绘, 她曾出版过多部绘画畅销书, 且备受好评。

这是一本以花卉为主题的绘画经典教程, 通过独特的问题与对策形式, 对绘画爱好者在绘制过程中出现的各种问题给予详细的解答, 让读者一目了然, 从而更加深刻地理解如何正确绘制花卉的各个部分, 以及在绘制过程中应该注意哪些问题。书中的讲解极其细致, 从铅笔素描到彩色铅笔再到水彩, 从铅笔线条到水彩笔触, 有助于读者直观地学习绘制花卉的基础知识。

本书讲解方式独特, 图片精美, 通过对比真实的绘画作品来诠释问题, 可更方便读者理解, 无论是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喜爱花卉的读者阅读。

-
- ◆ 著 [英]特鲁迪·弗兰德
 - 译 宋 松
 - 责任编辑 董雪南
 - 责任印制 陈 桦
 - ◆ 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>
 - 北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 7.5 2017 年 1 月第 2 版
 - 字数: 180 千字 2017 年 1 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2013-4689 号
-

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

前言

本书将帮助你：
喜爱自己的艺术作品，
让自己的艺术作品栩栩如生，
并以艺术家的视角从色彩、
纹理、线条和形状方面观察
世界。

无论是种植在花盆、窗台花箱还是花园中，花卉都让人感到赏心悦目。与具有大量小花枝的花束一样，仅有花朵也可以让人感到愉悦。花卉是我们生活中重要的组成部分：我们惊叹于其多样性，享受其气味，并触摸其娇嫩的花瓣。

各种花卉和植物数不胜数。在本书中，我只能简单地介绍一些物种，希望可以帮助你以艺术家的视角更好地欣赏它们，并在绘制它们时能有一些新的思考和见解。

色彩

许多艺术家选择花卉作为主题，可能是由于其丰富鲜艳的色彩。无论是使用彩色铅笔绘制，还是使用柔和的半透明水彩颜料绘制，都会有一种成就感。绘制花卉不仅提出了颜色混合挑战，还需要我们培养绘制叶和茎的技巧，因为叶和茎的颜色并不总是绿色的。

另一个注意事项是色调值，包括绘制投影和如何过渡，以及使用留白等方法来绘制重要高光的方式。这些元素非常重要，可以让艺术作品栩栩如生。

纹理

在绘制组成植物的大量小花或拥有大量花瓣的花头时，需要绘制纹理。这就要求我们考虑各个组成部分及其彼此之间的关系，以及图像的整体感。

绘制写意画时，仍然可以从下列方法中获益：从仔细观察和详细绘制开始，然后培养绘画技巧。

线条

可以在叶脉和斑纹中看到线条（其中一些线条勾勒形状，可帮助我们绘制出逼真的花朵），但在绘画中使用素描时，我们需要思考如何以及为什么应用它们。

对铅笔或画笔施加压力可绘制有趣的线条。但是在绘制一些植物图谱和说明性插图时，可能需要均匀地绘制一条细线。

使用勾线笔或画笔时，其他类型的白描会展示各种细笔触和粗笔触。

形状

最初会使用“勾勒形状”的线条，然后绘制轮廓线。紧密地绘制线条时会生成色调区域；混合使用线条和色调，并注意高光区域，可帮助我们绘制立体图像。我们需要注意结构和形状，以避免花卉图像变得单调乏味。

以艺术家的视角观察世界

作为艺术家，要以长远的眼光看待事物，并以特定的方式观察世界。要融入自己的想法来诠释，而不是仅绘制所看到的事物。

在本书中，素描和油画展示了我如何逐步认识花卉的流畅轮廓，并想象除所看到的花头及其周围的花蕾和叶子以外的内容。

所有这些因素和许多其他因素都在后续主题中有所呈现，并且都有助于我们以艺术家的视角观察花卉世界。

目录

工具和技法 8

绘画工具 8

- 铅笔 8
- 勾线笔和墨水 8
- 勾线笔和水彩 8
- 彩色铅笔 9
- 毛笔 9
- 水溶性彩色铅笔 9
- 水彩 9

基本方法 10

- 湿介质画笔 10

根据实物绘制 11

- 第一张素描 11
- 第二张素描 12
- 墨水描摹 12
- 使用素描 12
- 填充颜色 12

根据照片绘制 13

- 勾勒细节 13
- 用勾线笔和墨水呈现图像 13
- 使用颜料进行绘制 13

设计和构图 14

- 肖像构图 14
- 偏离中心位置进行绘制 14
- 风景构图 14
- 圆形构图 14
- 聚焦 15

主题 1: 勾勒细节 16

铅笔练习 16

- 上色练习 17
- 彩色铅笔练习 18
- 水溶性彩色铅笔练习 18
- 混合工具 19

康乃馨 20

毛地黄 22

睡莲 24

香豌豆花 26

仙客来 28

主题 2：准确绘制图案 30

绘制练习 30

定义负形 30

将图像描摹到水彩纸上 30

笔墨练习 31

石墨铅笔练习 31

水彩练习 32

大丽花 34

大丽花花头 36

雏菊 38

菊花 40

一盆菊花 42

主题 3：对比 /44

绘制练习 44

形状 44

结构 44

纹理 44

工具和绘制方法 44

视角 44

色彩 44

色调 44

使用叠加色彩 45

勾线笔、墨水和铅笔练习 46

水溶性彩色铅笔和水彩画笔练习 47

毛地黄 48

白花 50

蜀葵 52

花园景色 54

花盆和大丽花 56

主题 4：单色和彩色混用 58

绘制练习 58

铅笔练习 58

水彩练习 60

鲁冰花 62

香豌豆花 64

白花 66

五彩缤纷的花篮 68

吊兰 70

主题 7：构图和排列 100

绘制练习 100

- 寻找焦点 100
- 大片叶子构图 101
- 靠近一些 102
- 复杂的形态 103
- 使用单色进行绘制 103

罂粟花 104

报春花 106

温室 108

木兰花 110

爱情花 112

主题 5：线条和形状 72

绘制练习 72

- 毛笔练习 72
- Graphitint 铅笔练习 73
- 水溶性彩色铅笔练习 73
- 使用铅笔进行绘制 74
- 水溶性彩色铅笔练习 75

铁线莲 76

玫瑰 78

毛地黄 80

朱顶红 82

鸢尾花 84

主题 6：颜色 86

绘制练习 86

- 各种绿色 86
- 留白 87
- 在图形间留白 88
- 鲜艳的颜色 89

山茶花 90

金鱼草 92

罂粟花 94

金银花 96

向日葵 98

观察世界 114

色彩 114

混合工具 115

纹理 116

线条和形状 117

百合花的线条 117

以艺术家的视角观察世界 118

要考虑的 5 个步骤 119

结束语 120

工具和技法

绘画工具

铅笔

石墨铅笔是一种最通用的工具，从硬芯的 H 铅笔到软芯的 9B 铅笔，有多种规格可以选择。

纸张表面与铅笔的选择关系紧密。使用软芯铅笔在软纸上绘制会生成大量纹理，尤其是在色调柔和的区域。但使用软芯铅笔绘制很容易弄脏纸张，因此需要喷固色剂来迅速固定图像。

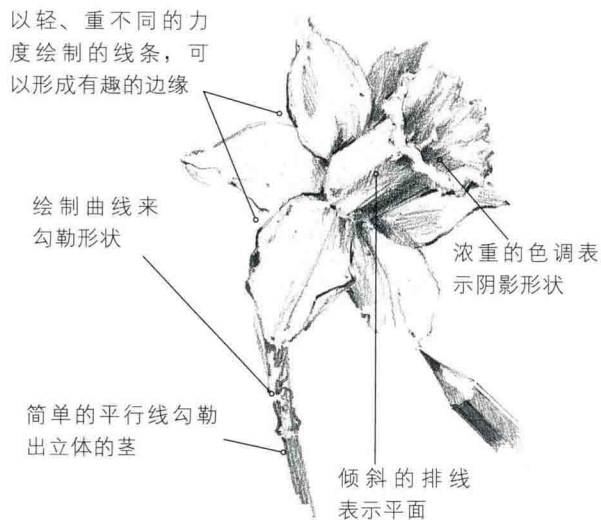
在光滑的纸上使用硬芯铅笔可以绘制细节，而在光滑的纸上使用软芯 6B 铅笔可以实现自由绘制，如下所示。

H 铅笔

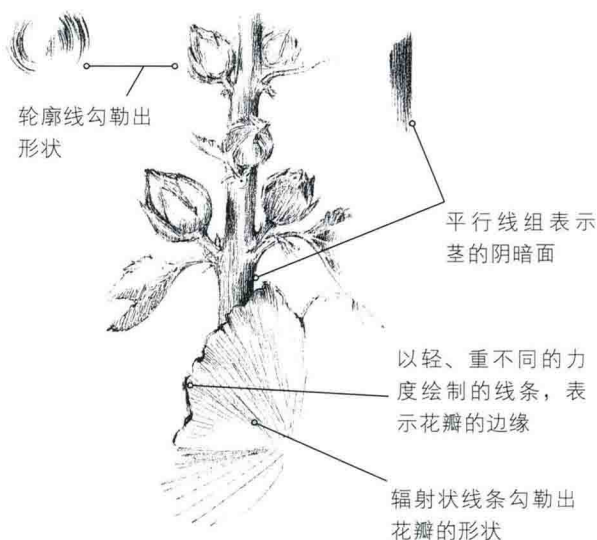
在浅色形状旁边插入线条并由深及浅进行绘制

6B 铅笔

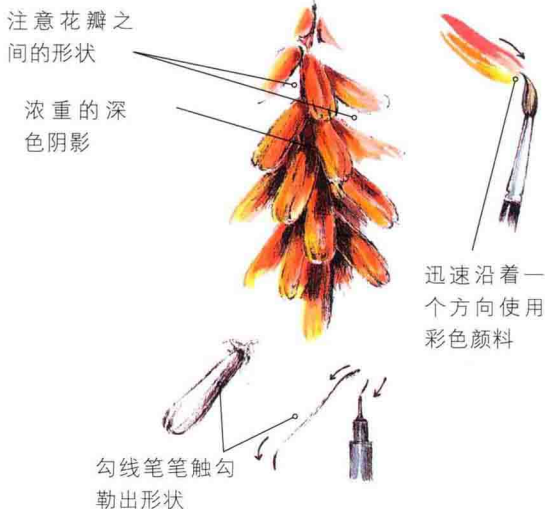
勾线笔和墨水

针对此处的勾线笔和墨水示例，我选择了带有几个花蕾的一部分茎。使用 0.3 毫米的勾线笔在低克重博更福 (Bockingford) 纸上绘制，用笔轻轻擦过粗糙的纸面以获得柔和的效果。下面展示了两条不同的线条：轮廓线（勾勒形状）和平行线（增加茎的强度）。

勾线笔和水彩

我在相同的纸上，使用颜色相同的勾线笔绘制了部分火炬花，分别演示勾线笔和水彩的绘制方法，即使用勾线笔和涂刷沿着一个方向绘制线条。

彩色铅笔

彩色铅笔和单色铅笔的使用方法相同。本练习展示了如何使用折线实现图案效果。这些与下面比较薄的保护性叶片上的细叶脉形成对比。

毛笔

较粗且略带弹性的毛笔可用于绘制具有大量细节的区域和单调的区域。对于此处的葡萄风信子，首先使用淡灰色进行绘制，然后叠加蓝色，最后叠加紫色。

水溶性彩色铅笔

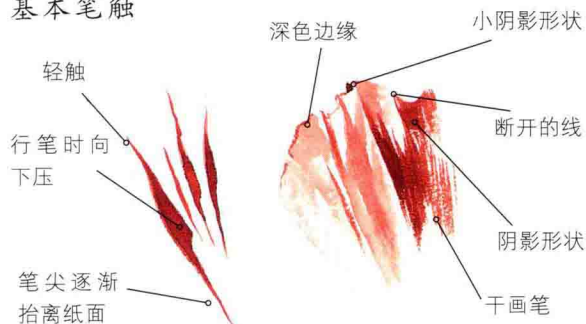
使用一种更详细的方法，以娇嫩的绣球花为例展示水溶性彩色铅笔。

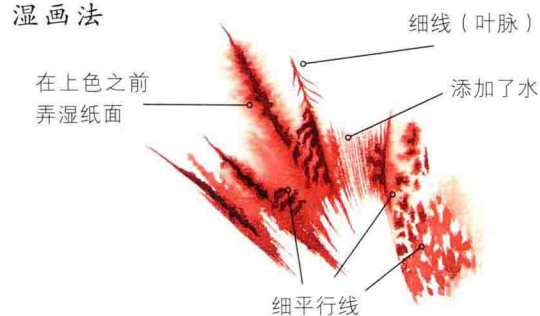
水彩

水彩的绘制方法有许多种，但这里仅介绍了其中几种，读者可以在后面的章节看到其他方法。

基本笔触

湿画法

基本方法

可以使用多种工具绘制鲜艳的三色堇，此花分为冬季开花品种和夏季开花品种。我选择根据实物绘制一些鲜艳的三色堇，以展示将在随后的主题中介绍的一些方法。在下面的示例中，我使用了优质纸板来绘制较为细腻的质感。

用硬芯 H 铅笔以素描形式绘制简单的花蕾；使用较软的 B 铅笔绘制柔和的方向线，以表示色

调；较软的铅笔适合速写，在本例中我也使用了 4B 铅笔。

彩色铅笔可以生成明亮的色调，我使用 Derwent Studio 得韵工作室系列铅笔绘制颜色对比强烈的花瓣和图案。Derwent Inktense（得韵水墨溶性）彩色铅笔是干湿两用的，在下一页可以看到向颜料中添加水所呈现的效果。

湿介质画笔

下面的练习展示了三种绘画工具（Derwent Inktense 铅笔、水溶性彩色铅笔和纯水彩）的使用方法。

Inktense 铅笔

可以轻轻地将铅笔芯磨成颜料并添加水进行混合，或者使用湿笔刷将铅笔芯蘸湿，作为颜料置于颜料盒中。

使用湿笔刷接触铅笔芯的尖并将颜料涂到纸上，这样做效果很好；还可以将颜料与纸上的另一种色调进行混合。

在调色盘中混合颜料以获得中间色

水溶性彩色铅笔

可以使用干的水溶性彩色铅笔在干燥的纸上绘制图像，然后添加清水，这样纸上的颜色就会融合。对于绿色区域，我添加了一些红色或紫色以使色彩更加丰富。

水彩

本练习演示浅色部分到更深部分色彩的过渡方法。

保留细长的白条以勾勒具有白边的花瓣

根据实物绘制

如果你打算选择花园的一部分作为素描的主题，但又认为看见的东西太多而想忽略某些区域的话你可以在素描中排除它们——即使可以在面前的场景中看到它们。

在本演示中，我省略掉了种植在花盆中的部分三色堇，这样在最终作品中就不会分散人的注意力。

第一张素描

在这里，我粗略地画出了所有内容，甚至包含凋谢的花朵。但是有如此多的花头、茎和叶子，因此我决定去掉其中一些（并在稍后将它们单独作为一部分画出来），这样所剩花朵的轮廓就可以保持清晰。

