

Dessain et Tolra

法国艺术大师阿加特·埃弗曼的手绘三部曲之

自然生物

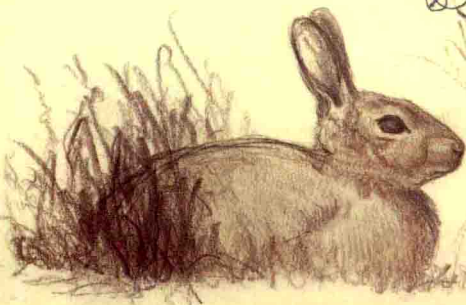
水彩极致表现

[法] 阿加特·埃弗曼 著 申华明 译

繁殖期的西德冠毛

欧洲家兔和野兔相似，但不同之处在于更加圆润的头部和身体，以及比头短的耳朵

用刀刃削好的石墨棒能够让素描更具活力，勾勒更迅速，无需擦去，这非常适于快速速写

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

八哥的羽毛

野鸡的羽毛

图书在版编目 (C I P) 数据

自然生物的水彩极致表现 / (法) 埃弗曼著 ; 中华
明译. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 5
ISBN 978-7-115-34111-2

I. ①自… 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 (2014) 第003924号

版权声明

Agathe Haevermans

le dessin naturaliste

Simplified Chinese translation copyright © Posts and Telecom Press, Beijing 2014

Simplified Chinese translation rights arranged with Larousse and DIVAS International

本书中文简体字版由 Larousse 通过迪法国际授权人民邮电出版社独家出版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

版权所有, 侵权必究。

内 容 提 要

本书为读者提供了有关水彩写生的实用建议和绘画技巧, 以实现借助于不同的干、湿画技法进行现场写生。此外, 本书还详细介绍了如何使用画笔捕捉事物的本质, 如何用画笔描绘并强调出一个中空形状的洋地黄, 如何体现出樱桃树皮的凸起及立体感, 如何调配颜色, 如何运用及涂抹颜色, 以及如何体现阴影等与绘画技法息息相关的必备知识。阅读本书, 读者将学会如何把眼睛所见的事物鲜活地呈现在画面上。

本书适合对水彩写生感兴趣的读者阅读。

-
- ◆ 著 [法]阿加特·埃弗曼
 - 译 中华明
 - 责任编辑 董雪南
 - 责任印制 方 航
 - ◆ 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: 7
 - 字数: 241千字 2014年5月第1版
 - 印数: 1~4 000册 2014年5月北京第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2013-3894号
-

定价: 38.00 元

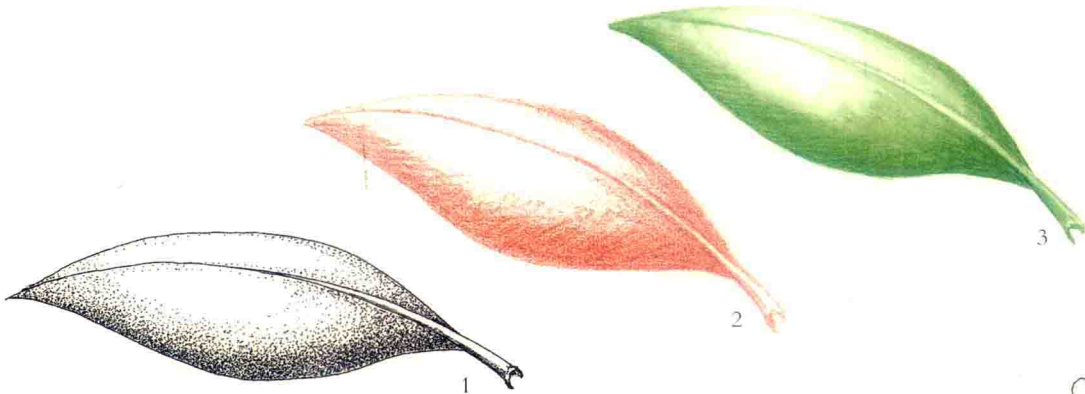
读者服务热线 (010) 81055316 印装质量热线 (010) 81055316

植物主要构造与组织

材料越光滑，光泽就越明显。表面的凹陷越多，它留住的光线就越多，暗部和亮部的对比就越强。在金属版画上，墨水可以留在凹陷中，植物腔孔中或者立体物背后的阴影是一样的道理。当倾斜比较柔缓、圆润时，光线照射的区域递减到暗部。这是描绘立体物或植物构造的主要原则。

在这幅墨汁素描上，我们可以清楚地看到渐进阴影所导致的光滑表面与位于凹陷处而更加直接的阴影的粗糙表面的区别。

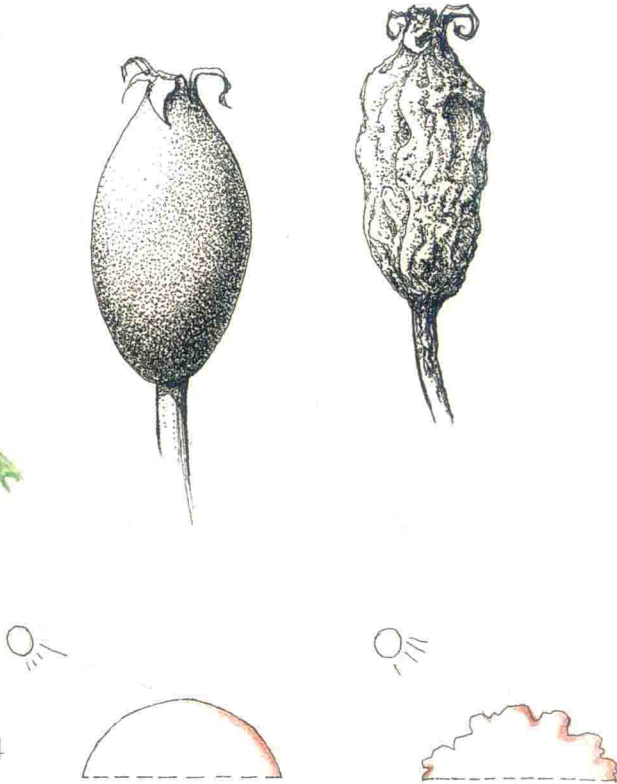
三种技巧

这些树叶的描绘采用了三种不同的技巧，通过纸张保留的空白部分展示了光线的变化。

1—逐点墨水法，亮度区域即纸张的颜色保持空白，暗部通过点进行描绘。这个区域越暗，点就越密集。

2—根据坡度的方向进行快速草图，以增强偏斜的视觉效果。

3—水彩的透明性可以实现色彩的渐弱。光线照射区域的颜料最少。使用的颜料越多，颜色就会越深。

暗部和光线的对比越强，阴影就越明显

目录

历史

漫游绘画

形态与体积

阴影与光线

色彩与渐弱色

植物观察速写

动物速写、窥视与观察

植物主要构造与组织

动物构造：

鳞甲

皮和毛

羽毛

光泽：露滴、水中折射

潮湿环境

黄色鸢尾花

蜻蜓

青蛙

树蛙

火蜥蜴

水蛇

欧洲泽龟

黑水鸡

绿头鸭

凤头鸊鷉

6 苍鹭

9 平原

黑莓

10 蝴蝶

鳞片

12 普通蟾蜍

14 壁虎

蛇蜥

16 欧洲锦蛇

赫曼陆龟

18 红喉雀

小鹁鹑

20 山雀

乌鸫

喜鹊

22 雉鸡

24 红腿鹧鸪

26 普通鸫

28 欧洲兔

狐狸

30

森林

32 雪滴花

34 铃兰

36 毛地黄

38 欧洲榛

40 橡树

42 松鸦

44 啄木鸟

46 灰林鸮

48 松鼠

50

52

54

56

58

60

62

63

64

66

68

69

70

72

74

76

77

78

80

82

84

86

87

88

90

92

94

96

98

100

山地

火绒草

蜂兰花

山松

旱獭

岩羚羊、獐羊、

盘羊：对比

102

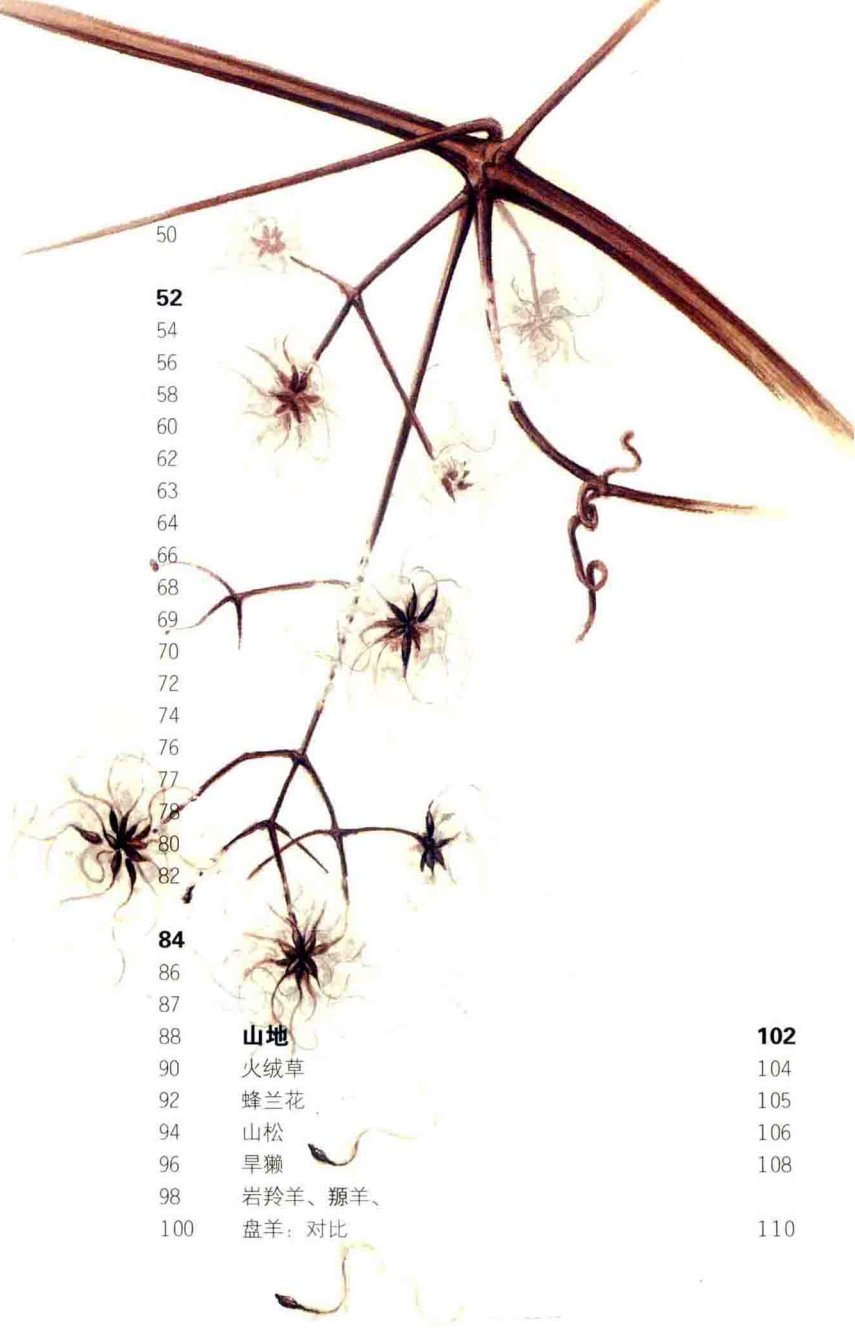
104

105

106

108

110

自然生物 的 水彩极致表现

[法] 阿加特·埃弗曼 著 申华明 译

人民邮电出版社
北京

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、蛇以及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，他依旧容忍着我那些为了某天的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：

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 Grandcollot）、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 Bourguin）、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，但主要是在尊重自然的基础上去观察它的方式。

在这本书中，读者们可以找到一些实用建议和窍门来完成使用不同的干燥和渲染技法的实地速写、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羊的主要轮廓、如何使用刷笔来突出一朵洋地黄花的凹型轮廓或者让樱桃树皮具有立体感、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，重新描绘对大自然充满热情的视角，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该怎么说呢？

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不可能的结合。她是一位科学派绘图师。

这份非常特别的职业曾经经历了自己的光辉时刻，许多探险者发现之旅的足迹遍布全球。由于缺少数码相机，这就要求探险者们必须在纸上展现完全忠于现实的精确度。然而，身为大师之一的奥杜邦（Audubon）有时会掌握分寸，但他在插图作品中将背景与动作结合起来了。如今他的作品出现在实际上最重要的出版物中。这非常幸运地证明了在 21 世纪之初，刷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，或者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，她也指出了花時間を进行观察对重新描绘何其重要。她将严格的注视和情感能力结合了起来。

她最新的作品《自然生物素描与水彩写生技法》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。这绝对是了解脆弱的生物多样性的绝佳方式。

阿兰·布格兰·迪堡（Allain BOUGRAIN DUBOURG）

目录

历史

漫游绘画

形态与体积

阴影与光线

色彩与渐弱色

植物观察速写

动物速写、窥视与观察

植物主要构造与组织

动物构造:

鳞甲

皮和毛

羽毛

光泽: 露滴、水中折射

潮湿环境

黄色鸢尾花

蜻蜓

青蛙

树蛙

火蜥蜴

水蛇

欧洲泽龟

黑水鸡

绿头鸭

凤头鸊鷉

6 苍鹭

9 平原

黑莓

10 蝴蝶

鳞片

12 普通蟾蜍

14 壁虎

蛇蜥

16 欧洲锦蛇

赫曼陆龟

18 红喉雀

小鹧鸪

20 山雀

乌鸫

喜鹊

22 雉鸡

24 红腿鹧鸪

26 普通鳊

28 欧洲兔

狐狸

30

森林

32 雪滴花

34 铃兰

37 毛地黄

38 欧洲榛

40 橡树

42 松鸦

44 啄木鸟

46 灰林鸮

48 松鼠

50

52

54

56

58

60

62

63

64

66

68

69

70

72

74

76

77

78

80

82

84

86

87

88

90

92

94

96

98

100

山地

火绒草

蜂兰花

山松

旱獭

岩羚羊、獐羊、

盘羊: 对比

102

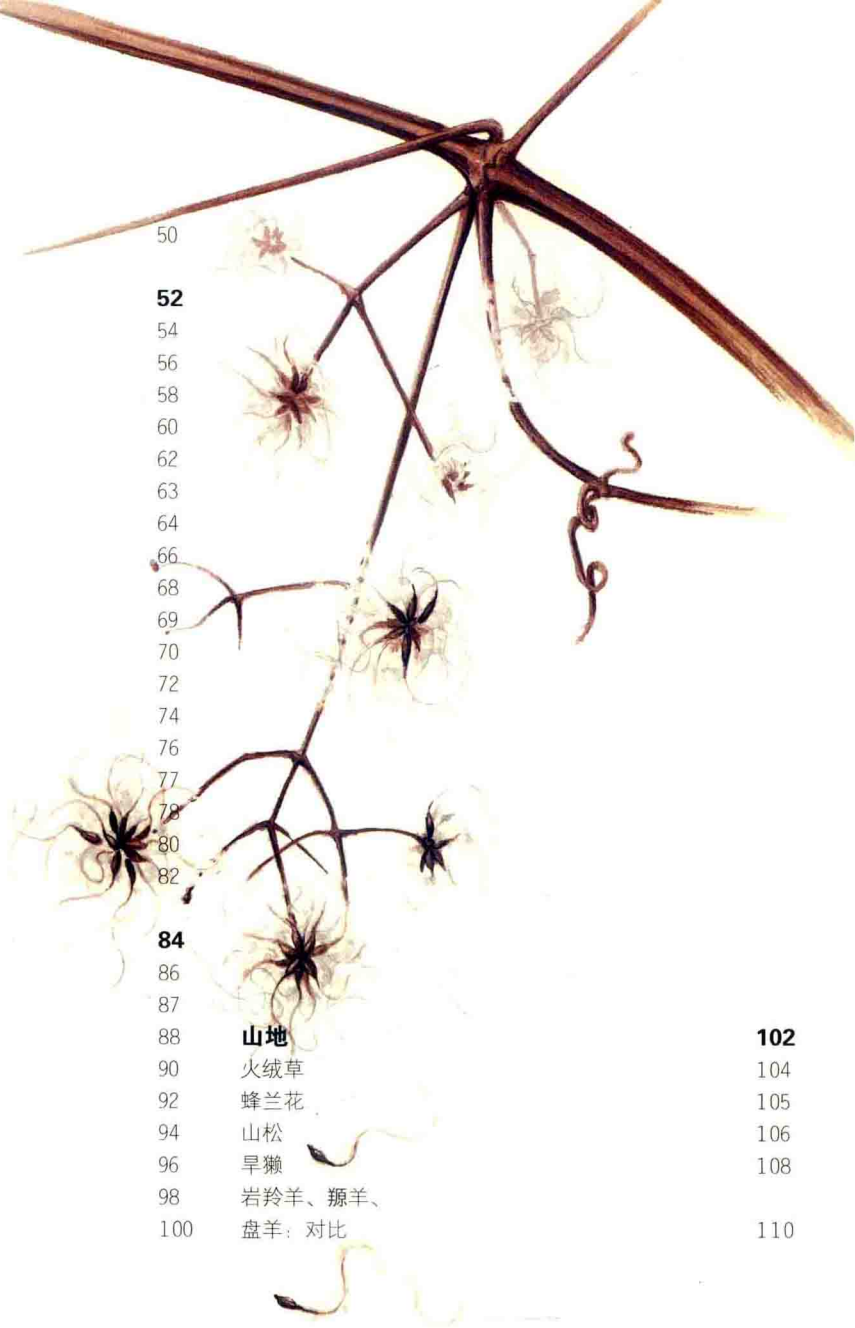
104

105

106

108

110

历史

人类很早就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，从而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、植物以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，因而写真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，因为这会引来一些奇怪的幻想。

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。人们对理解自然科学的兴趣与日俱增。写真插图在对世界的了解，更确切地说是对理解、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成为现实，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、研究者从他们的远征中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真插图。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，

博物学家是以大自然为研究对象的科学家。他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和比较解剖学奠基人之一乔治·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。

它可以更好地推广科学观点。这是一种跨越语言界限的国际交流方式。

尽管摄影技术后来出现，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 Sibylla Merian)(1647~1717)，德国自然主义插图画家。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)，法国植物学插图画家，以及参加了波拿巴·拿破仑的埃及战役(1798~1801)的插图画家亨利·约瑟夫·勒杜泰(Henri-Joseph Redouté)(1766~1801)。
杰拉尔·范·斯帕恩多克(Gérard van Spanenlock)(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副画中。
约翰·杰拉尔·柯乐曼(John Gerrard Keulemans)(1842~1912)，专于鸟类绘图的荷兰插图画家。

现代

罗伯特·贝特曼(Robert Bateman)，加拿大动物画家。
卡尔·布兰德(Carl Brenders)，比利时自然主义插图画家。
雅克琳娜·坎迪亚(Jacqueline Candia)，法国植物学自然主义插图画家和绘画教师。
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 Donadson)，非洲自然主义插图画家。
克里斯多夫·德隆雄(Christophe Drochon)，法国动画插图画家。
安·法莱(Ann Farrer)，英国伦敦皇家植物园植物学插图画家。
杰基·朱森(Jacky Jousson)，法国自然主义插图画家。
莉兹·麦克马洪(Liz McMahon)，南非自然主义插图画家。
费德里克·杰马(Federico Gemma)，意大利自然主义插图画家。
玛格丽特·米(Margaret Mee)(1909~1988)，英国自然主义插图画家，首位亚马逊女探险家。
阿妮塔·沃尔斯密特·萨科斯(Anita Walsmit Sachs)，荷兰植物学插图画家。
比利·肖维尔(Billy Schowell)，英国自然主义插图画家。

优秀的自然主义插图画家数不胜数，不一列举。

一些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

对于快速素描，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刷笔溅出的水或颜料的棉布。

一些用来捡起脆弱的小东西的细钳子或镊子，种子、蜻蜓壳……

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。

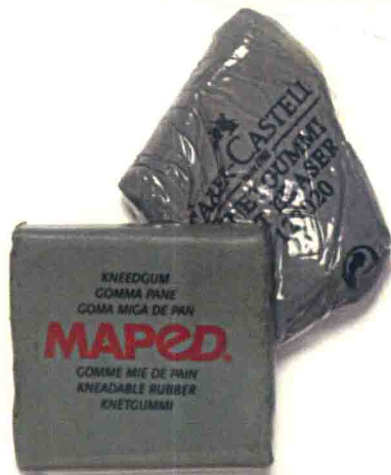

漫游绘画

毡笔

根据你所喜欢的绘画方式来选择一些毡笔。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。

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……

对于更为讲究的室内作图：

- 大家可以在家中备有更完整、拥有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。

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

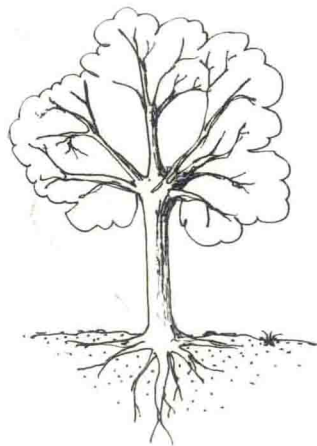
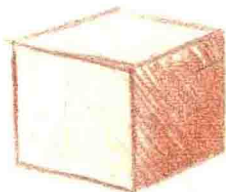

圆锥体常常是许多花朵或者鸟喙的基础

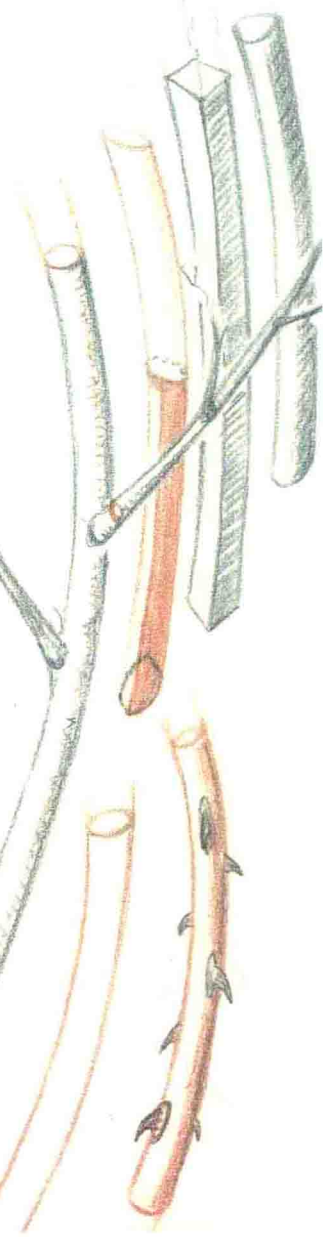
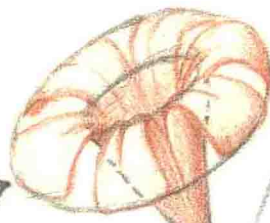
杯状剖面

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

茎秆不一定必须是圆的，它们的截面可以是方形、椭圆型、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

蘑菇由一个颠倒的杯状剖面
和一个底部的圆柱体构成

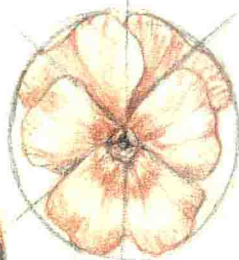
组合与调配形状

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。

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

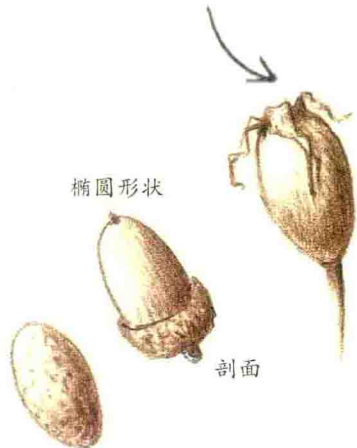

鸟类由两个
椭圆体组成

我们常常可以在水果、鸟类
身体上发现这种椭圆形状

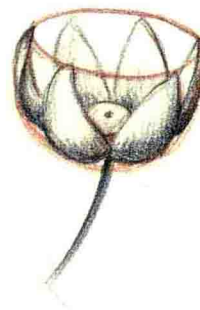
椭圆形状

剖面

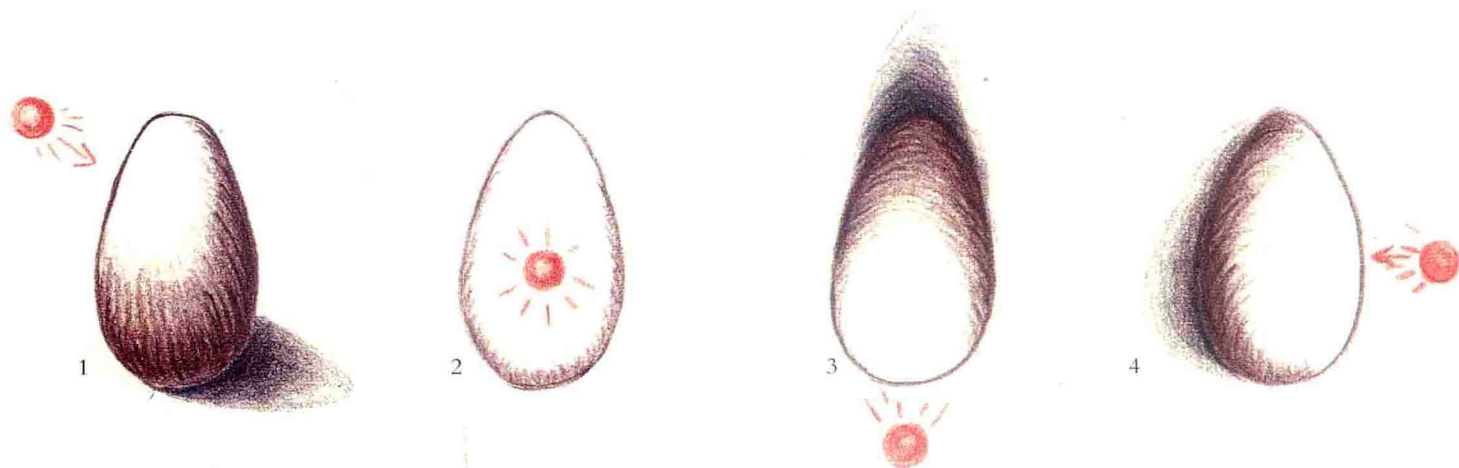

参见“黑莓”，第54页

阴影与光线

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，只有人为光线才能保持永久不变。

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—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。蛋也不会像贴近地面的光线照射时那样变形。只要你想调整阴影，所有具有一定体积的物体都可以实现这一点。

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

