

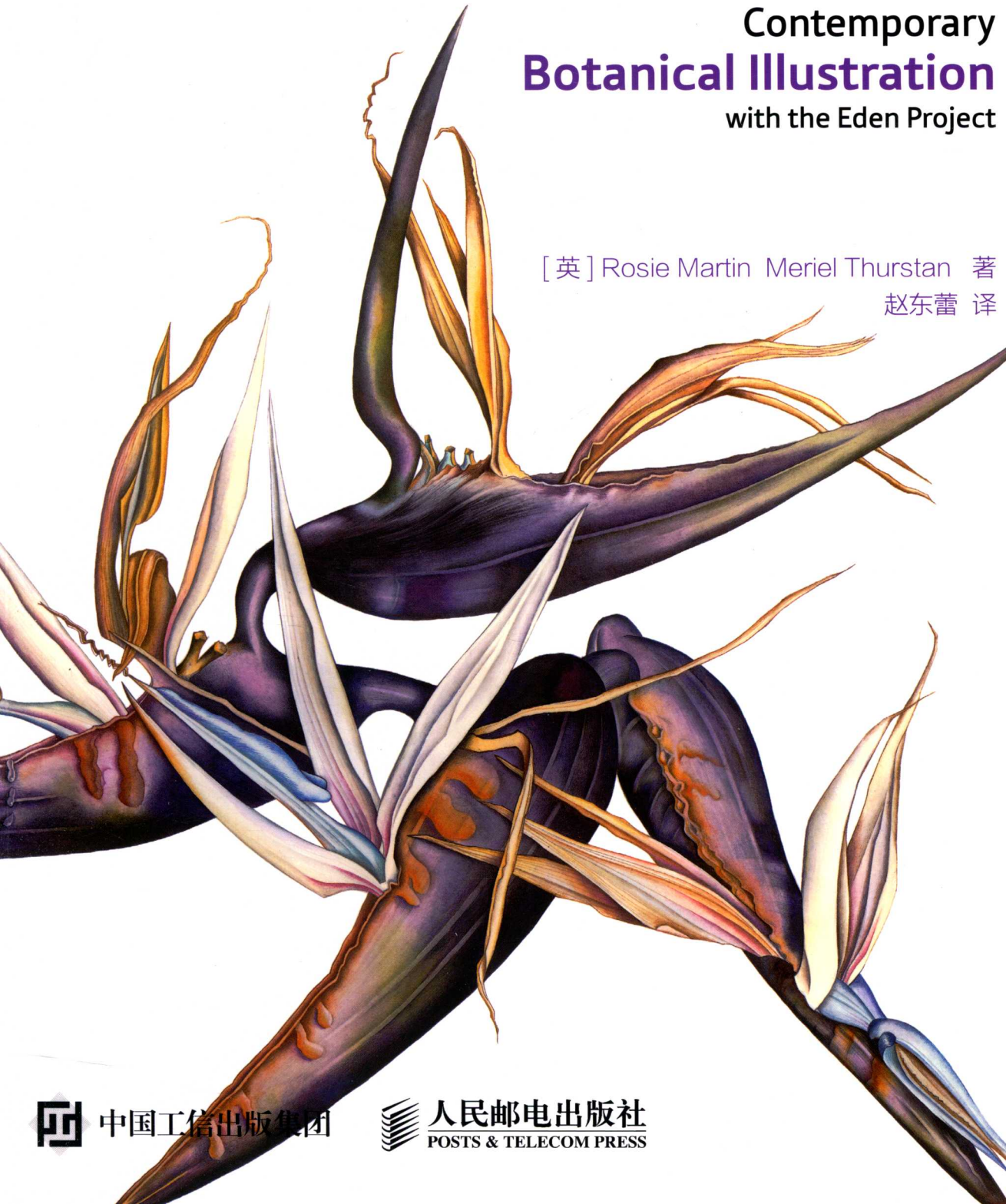

BATSFORD

水彩植物艺术 植物图鉴绘画指南

Contemporary
Botanical Illustration
with the Eden Project

[英] Rosie Martin Meriel Thurstan 著
赵东蕾 译

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

水彩植物艺术 植物图鉴绘画指南

Contemporary
Botanical Illustration
with the Eden Project

[英] Rosie Martin Meriel Thurstan 著
赵东蕾 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

水彩植物艺术 : 植物图鉴绘画指南 / (英) 马丁 (Martin, R.), (英) 瑟斯坦 (Thurstan, M.) 著 ; 赵东蕾译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2015. 8
ISBN 978-7-115-26947-8

I. ①水… II. ①马… ②瑟… ③赵… III. ①植物—水彩画—绘画技法—指南 IV. ①J215-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第118371号

版权声明

Copyright © Batsford, 2008

Text Copyright © Rosie Martin & Meriel Thurstan, 2008

Illustration Copyright © as credited on page 142

First published in Great Britain in 2008 by Batsford,

An imprint of Anova Books Company Limited, 10 Southcombe Street, London, W14 0RA

-
- ◆ 著 [英] Rosie Martin [英] Meriel Thurstan
译 赵东蕾
责任编辑 王雅倩
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>
北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷
  - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 9 2015年8月第1版
字数: 216千字 2015年8月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2014-4589号

定价: 59.80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

序 6

前言 9

- 第1章 创作环境和绘画工具 13
- 第2章 写生练习 25
- 第3章 构图 35
- 第4章 铅笔素描 57
- 第5章 着色技法 65
- 第6章 色彩基础理论 75
- 第7章 色彩效果和主观色彩 81
- 第8章 调色板的应用 89
- 第9章 黑色颜料的应用 95
- 第10章 挑战纹理、图案和色彩 105
- 第11章 了解绘画主题，让图案更加生动：
食用植物 127
- 第12章 展示你的作品 138

深度阅读书目 141

鸣谢和图片版权 142

索引 143

水彩植物艺术 植物图鉴绘画指南

Contemporary
Botanical Illustration
with the Eden Project

[英] Rosie Martin Meriel Thurstan 著
赵东蕾 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 : 植物图鉴绘画指南 / (英) 马丁
(Martin, R.), (英) 瑟斯坦 (Thurstan, M.) 著 ; 赵东
蕾译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2015. 8
ISBN 978-7-115-26947-8

I. ①水… II. ①马… ②瑟… ③赵… III. ①植物—
水彩画—绘画技法—指南 IV. ①J215-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第118371号

版权声明

Copyright © Batsford, 2008

Text Copyright © Rosie Martin & Meriel Thurstan, 2008

Illustration Copyright © as credited on page 142

First published in Great Britain in 2008 by Batsford,

An imprint of Anova Books Company Limited, 10 Southcombe Street, London, W14 0RA

-
- ◆ 著 [英] Rosie Martin [英] Meriel Thurstan
译 赵东蕾
责任编辑 王雅倩
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>
北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷
  - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 9 2015 年 8 月第 1 版
字数: 216 千字 2015 年 8 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2014-4589 号

定价: 59.80 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

内容提要

本书用美妙飘逸的方式，捕捉了艺术家们对植物和花卉的想象。虽然在画纸上描绘那些或优雅靓丽的观赏花卉或质朴美味的食用植物是艺术创作中非常难的工作，但植物艺术工作却能带给画者来自科学与艺术相结合产生的成就感和快乐感。

本书不仅介绍了绘制植物的常用画具，还为我们详细讲解了色彩基础理论，以帮助我们绘出更加逼真的植物图画。本书讲解了植物绘画的多个方面，包括构图、配色、纹理、图案、色彩及速写练习、铅笔素描以及黑色植物的绘画技法等，题材包括花卉、水果、蔬菜等。

这是一本介绍美妙的自然多样性的植物艺术图书，艺术家们对植物艺术工作付出的众多心血值得我们敬佩。本书适合对植物艺术有热情的各级水平的绘画者和爱好者阅读。

本页 木兰花瓣上的蜡质纹理与天鹅绒般的花蕾和干燥苔藓之间的对比。

第5页 秋日里，红籽鳶尾的种子泛起红润的光泽，是学习如何勾勒高亮区的最佳实例。

目 录

序 6

前言 9

- 第1章 创作环境和绘画工具 13
- 第2章 写生练习 25
- 第3章 构图 35
- 第4章 铅笔素描 57
- 第5章 着色技法 65
- 第6章 色彩基础理论 75
- 第7章 色彩效果和主观色彩 81
- 第8章 调色板的应用 89
- 第9章 黑色颜料的应用 95
- 第10章 挑战纹理、图案和色彩 105
- 第11章 了解绘画主题，让图案更加生动：
食用植物 127
- 第12章 展示你的作品 138

深度阅读书目 141

鸣谢和图片版权 142

索引 143

序

植物图鉴是一种为欣赏者所喜闻乐见，但在自己动手绘画时却常常感到遥不可及的艺术形式。然而，实际情况并非如此，这门艺术是可以学习并掌握的。本人有幸目睹了很多追求精神的艺术家开始涉足这一领域，并逐步取得了卓越的成就。这一切就发生在切尔西药草园（Chelsea Physic Garden），20世纪90年代，玛格丽特·金（Margaret King）也是在这里成立了首个植物艺术家社团（Florilegium Society），当时我是药草园园长并兼任该社团负责人。我知道由他们绘制的图画有可能会成为记录药草园中植物生长的不断更新的珍贵档案。早在18世纪，很多伟大的插画艺术家就有去切尔西药草园收集素材、创作写生的习惯，比如格奥尔格·狄奥尼修斯·埃雷特（Georg Dionysius Ehret）、伊丽莎白·布莱克韦尔（Elizabeth Blackwell）、威廉·柯蒂斯（William Curtis）。我在药草园期间，许多原创植物插画都用在了公园的年报中，欣赏艺术家具有知识底蕴的创作对我来说也是一种乐趣。

当有人提议伊甸园工程成立植物艺术家社团时，我意识到如果艺术家能每年有一个主题，对于创作将会具有极其宝贵的价值。实践证明这是行之有效的，艺术家的技艺得到了提高，比如在热带水果方面的技艺，其中一些水果目前在伊甸园工程热带雨林生态系统的水果展厅就能见到。

显然，植物绘画艺术是不可或缺的。插画艺术家的双眼经过训练后，可以准确地记录下植物的细节和形态。植物学家只要稍稍提示一下植物上哪些关键部位可以决定植物的物种，就可以让他们的艺术作品如实地表现只有用复杂、精密的最新数字摄影技术才能记录的内容。

作为一门实用艺术，植物图鉴同样为我们带来了极大的乐趣，而且对于绘画者也是大有裨益的，新社团的数量在英国与日俱增，其中包括在2006年由梅里埃尔·瑟斯坦和罗茜·马丁创办的西南植物绘画艺术家协会（South West Society of Botanical Artists）。艺术家之间相互协作，各抒己见，其中很多想法都具有极为宝贵的价值，同时对话、工作室、展览等方式也可让尽可能多的观众接触到这门艺术。

目前，有关植物图鉴的课程正在迅速兴起。在切尔西药草园，植物图鉴绘画课程的热度仅次于园林设计课程。或许，这正是现代人在当下想要规避快节奏生活方式的一种反映，他们可以在这里把节奏放慢，真正地去欣赏活生生的美丽植物；对于那些有着一双“善于观察的双眼”的人则是一种扩展个人认知范围和鉴赏能力的渠道。

本书为罗茜和梅里埃尔合作编著的第二本画册，选择的题材全部来源于伊甸园工程中开设的植物图鉴教程。与第一本相同的是本书也是为读者提供绘画指南的一个优秀平台，我由衷地向读者推荐本书。这里有很多来自学员的作品范例，均已达到了较高的艺术水准。显而易见，植物绘画艺术不但有着深远的历史背景，无疑也是一种纯粹的现代艺术形式。

伊甸园工程2001—2006年园艺学负责人
休·明特

下图 一枚花朵的色彩通常会与叶片上的色彩互相映衬。

本书谈及了哪些内容？

本书将揭开众多当代植物图鉴艺术的秘密，比如描绘黑色的花朵，刻画纹理与图案，用调色板上有限的几种颜色调配出蜡烛花（毛茛剪秋罗，rose campion）上的荧光粉或蜡菊属植物叶片上浅淡的蓝绿色。你还会了解到怎样搭建起一个合适的工作平台，需要使用哪些绘画材料和工具，还有绘画技巧、色调渐生理论、主观和客观颜色、写生练习内容以及当代绘画构图等多方面的内容。

无论你是否是一名初学者还是高级绘画者，只要付出时间练习，没有什么能够阻拦你成为一名合格的植物绘画艺术家。或许，你需要的只是一点来自专家的点拨。事实上，在成为一名植物绘画艺术家的道路上没有比加入一个艺术小组或参加一项绘画课程更好的方法了，同学之间的互相交流往往具有无法估量的价值。但是，不是所有人都能用这种方式学习美术。本书将会带你全方位领略我们的绘画课程中讲授的植物图鉴，讲解进阶途中将会遇到的问题。更为重要的是，本书将会让你对自己的潜力有所估量并知道该如何取得成功。本书会带给你选择的自由，鼓励你根据绘画内容做出自己的判断，从而提高观察的技巧和基本艺术功力。

右图 对于各种蓝色的花朵，选择合适的蓝色是非常重要的。画中的蓝色偏暖还是偏冷？阅读本书，找出答案。

上图 木兰花种子穗和叶片展现了多种不同的纹理。

前言

首先，我们需要讨论一下植物图鉴的定义是否可以与植物艺术绘画等同。The Plant Artist网站（www.theplantartist.com）给出了如下定义，明确地指出了植物艺术绘画和植物图鉴之间的区别。

植物艺术绘画：将花朵或植株作为主要对象用美学和艺术手法来呈现。无须以科学严谨性为基础。植物艺术绘画并不需要过多地关注精确的细节，可以纯粹地将其理解为一种对于植物的美学解释。

植物图鉴：对植物精确、科学的诠释，让读者能够在野外辨认出各种植物。有时会附上植物解剖图。植物图鉴虽被归入科技用途范畴，但是其中仍然含有吸引读者和鉴赏家的美学质感。

上述定义符合人们对当下植物艺术界的基本理解，这门艺术可以大致分为两类：一种是用来美化家居或装饰厨房墙壁的图画（植物艺术绘画，花卉绘画），另一种为用于科学分析的极为精细的绘画形式（植物图鉴）。但是，这两种形式之间也有交叠，许多科学系统性极强的图片不仅可以供植物学家参阅，同样富于艺术感。任何一张与植物有关的图片，无论是用于科学领域，还是挂在墙上作为装饰，或者是用于书籍或文章中的插图，都应该保持植物构造方面的精确性，否则将被列入花卉写生类图案。你应该问自己：“我的画能够成为植物学家辨认一株植物的参考依据吗？”需要重视的细节有花朵、叶片、树皮、花瓣、花蕾和花茎上的颜色；花蕊、花瓣、萼片等部位的准确数目。

我们经常会遇到：“为什么不能使用照片来鉴别植物？拍摄一张照片比画出一株植物要快多了”。问题的答案是：植物绘画艺术家在将图案置于案头之前会对植物进行一番仔细的观察，然后会集中精力将其中细致入微的细节全部描绘出来，这样就会使他们的画在鉴别物种时比照片发挥出更大的作用。Curtis's Botanical杂志专为位于英国伦敦近郊克佑区的皇家植物园而出版，一直在引领着植物图鉴类书籍的潮流，该书展示了绘制一株植物的全部细节，包括解剖图和植物各部位在显微镜下的放大图，为植物学家鉴别一种特殊的植物提供了大量的帮助。在英国伦敦克佑区档案馆中的资料与其一脉相承，馆中收藏了上千张用于鉴赏植物的精美图片。艺术界十分需要有能力完成这种精巧细致作品的艺术家。

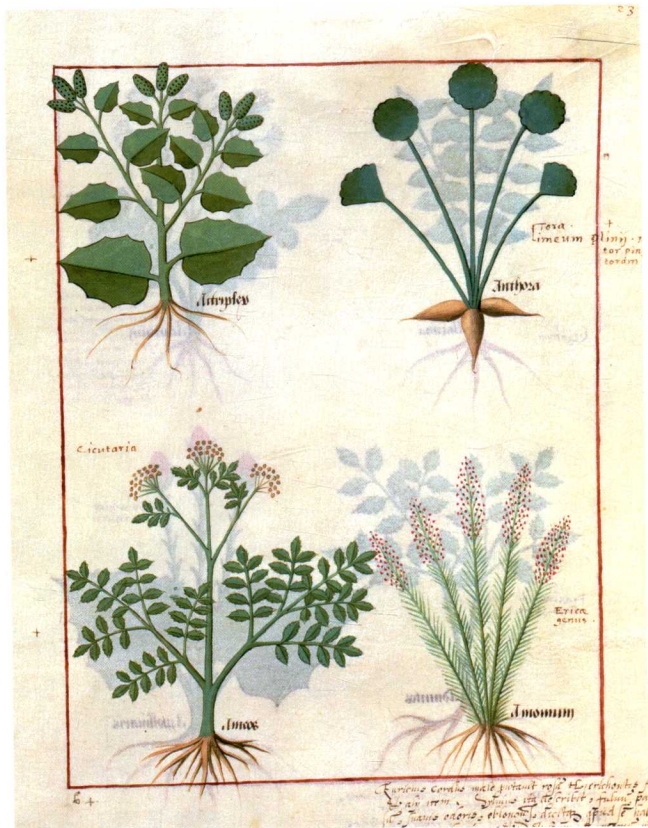
植物图鉴本身没有新奇之处。目前尚存记录中最早的图鉴

上图 这三枝花茎分别取自玉簪、玫瑰和美人樱，表现出了三种花卉各自的特点；尤其是茎节处，是植物鉴定的关键位置。

来自公元前二世纪，卡纳克的图特摩斯三世神庙墙上的石灰石浮雕上描绘了上百种植物，用来纪念这位帝王在叙利亚战争中取得的胜利，图案象征着他至高无上的名望与权力。从那以后，世人为花朵的美丽、个人喜好或是其他用途，普遍开始描绘植物。诸多绘制于中世纪的本草书目得以保存至今。有的更是历久弥新，给现代人提供了大量与植物有关的信息；有的则被一版又一版地复制，一次又一次的“传话游戏”也造成了图案失掉了许多细微的要点和生动有趣的细节。

在英国康沃尔郡的伊甸园工程中，总计展示了5647种不同种类的100多株植物，植物艺术家社团正在尽可能完整地记录下这些植物，以作为档案长期珍藏。干燥的植物标本被保存下来，为未来的植物鉴定工作提供了每一株植物的外形结构和遗传基因记录。

上图 中世纪草本植物图鉴：滨藜、铁棒锤、苦艾、小豆蔻。

当代

“当代”一词中有多种不同的意义，如现代、流行，带有现阶段的特点，属于当下时间的范畴。我们该如何将这个词与植物绘画相结合，在21世纪表现出这门艺术形式的真实形象，而非仅仅跟随早些时期的潮流随声附和？

这个过程并不简单。翻看从图特摩斯王时代留传下来的植物图片时，其中无疑会出现很多“他们那个时代的东西”（例如中世纪草本植物或荷兰花卉绘画），另外还有一些生动鲜明的植物很难判断出年代。例如，由德国画家阿尔布雷希特·丢勒（Albrecht Dürer, 1471—1528年）绘制的草木画《大草坪》（The Large Turf）看上去仿佛像是昨天才刚刚画完的。

讨论当代植物图鉴需要考虑下列概念：

- 清晰通透的色彩。
- 固定方式和取景模式，传统绘画主题可以通过画面宽度或取景方式的改变而变得更具现代风格。
- 绘画主题在构图中的位置。罗里·麦克伊文（Rory McEwen）作为现代艺术的先驱者，曾将一只豌豆荚单独放在一大张画纸的中间位置，还在构图时把一朵玫瑰与一根苜蓿草放在了一起。
- 使用带颜色或黑色的画纸来帮助绘画。
- 比实物更大的绘图或画像。

- 用文字记录下植物的名称已经过时了。如果需要使用，要将文字作为图案整体设计的一部分。
- 绘画耗材——用画报纸、写生本中的练习纸或活页，装裱固定后完成作品。
- 日本艺术家对设计有着源自天性的理解力——他们创作的水晶般清澈透明的植物绘画作品是国家文化中的灵魂。他们对当代的定义有着天生的感知，这些都来自日本深厚的美学历史。
- 居家植物主题——一串大蒜、苹果、红洋葱、植物根部、蔬菜等都展示了我们的观念，在墙上挂哪些主题的图画会受到个人品味的影响；厨房现在不仅仅是用来准备食物的地方，已经发展成为一处公共空间。
- 对于当代和已过时的绘画作品的定义呈现出周期性，循环往复，由当时的潮流所决定。
- 我们会受到现代大批量生产的艺术用品、画纸和颜料的影响，现今我们手头上的纯白色的画纸会影响到选择哪一种接触到其表面的色彩介质。
- 人类和造物主在设计着我们身边的每一件物品，我们天天都会在电视、广告和杂志中接触到设计与图案。整体环境和装饰品在当下正在向简约的潮流发展，代表着人类对冷静、纯粹和整洁生活方式的向往。维多利亚时代不修边幅的形象早已过时，追赶时髦的快节奏和花样繁多的图案让我们更加倾向于简单的方式。现代生活的速度和对安静、自省环境的渴望让人类把追求简约作为一个消除负面情绪的好方法。

我们提出的问题引起了一个有趣的讨论，“当代植物图鉴到底是什么？”审视一下这一理论在过去时的情形，我们会发现大多数植物图鉴是为满足男性市场的，其中大部分也由男性艺术家所创作。画风偏向于僵硬、正规，图案细节紧扣主流。现在的艺术品市场中已不再与性别有任何关系，当代植物绘画艺术家中有很多是女性，植物图鉴随之转型去表现时代的精神，整体灵活而充满力量，比传统男性主义绘画更加柔和，充满着丰满匀称的曲线美。

左图 阿尔布雷希特·丢勒（Albrecht Dürer, 1471—1528年）的《大草坪》（The Large Turf）就像是昨天才刚刚完成的。

上图 这幅精致的现代风格康乃馨用生动的方法表现出了复杂题材。

第1章 创作 环境和绘画工具

重要的是留出一处特别的空间，让你能够在绘画创作过程中任意摆放工具。如果要在厨房里或餐桌上画画，清理午饭时的餐具是一件既令人沮丧又浪费时间的事情，而且可能会毁掉你的作品。

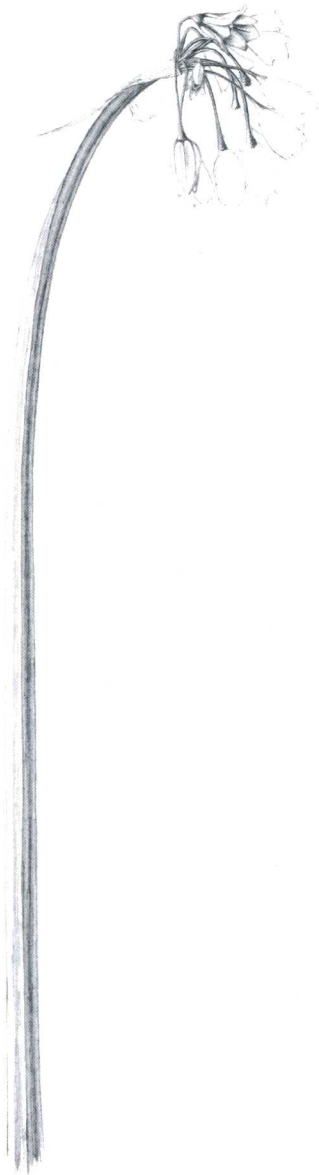
一张桌子和一把舒适的椅子是最重要的，因为你会一直坐在那里。如果能有一把可以调节高度的办公椅就再好不过了。坐下时背部尽量伸直，不要趴伏在案头，这样能减少动作对脊椎的压力。使用画架或者把画板以合适的角度支在几本书、几块砖或一块木头上。用最省力的方法摆放你的绘画工具，把调色板连同颜料盒放在最方便拿到的位置。尝试几个不同的位置，选择一处最为适合自己的。如果距离绘画工具太远，或者把工具放在了需要手持蘸满颜料的画笔跨过作品的“错误的一侧”，滴落下来的水珠或颜料很可能会把画面弄脏。

绘画过程中，要把作品放在目光可以平视到的地方，一天之中不时观察几次是非常有好处的。这样能够不断地以全新的视角去观察画面。把作品放在钢琴上方是一个合适的位置（并非适合所有人），或者可以支撑在架子上或置于绘图者的胸前。

光线

作为一位画家，你在本质上描绘的是光线散落在既定主题上的状态。没有光线就什么都没有，没有造型，没有色彩，没有深浅，没有阴影，没有赋予作品生命的三维立体感的任何特征。你应该注意控制光线来帮助自己进行创作。

首先，要确定你的画纸和绘画目标均处在良好的光线条件下。光线应从侧面照向物体，避免从正面或背面照过来，这样能够突出主题造型并营造出良好的色调对比效果。试着坐在窗前没有阳光直射的地方。如果你的座位处充满了阳光，光线会偏向于黄色，而且光线的质感、强度和方向中会有很多变化。从北面照射过来的光线（南半球为从南侧照射过来的光线）会

上图 这幅精致的三棱韭葱铅笔素描画，如果没有稳定的手部动作和锋利的铅笔尖是不可能完成的。