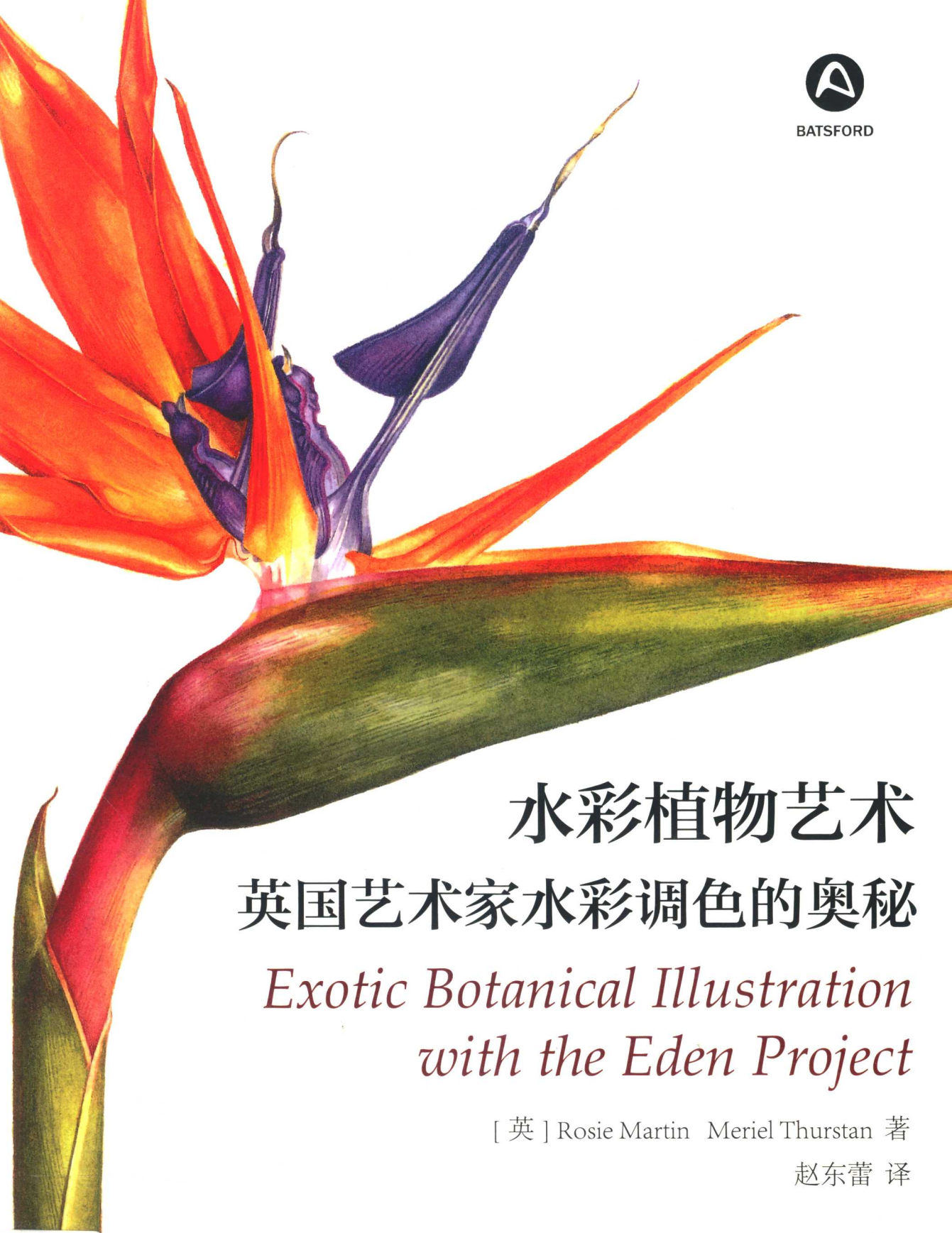

BATSFORD

水彩植物艺术

英国艺术家水彩调色的奥秘

*Exotic Botanical Illustration
with the Eden Project*

[英] Rosie Martin Meriel Thurstan 著

赵东蕾 译

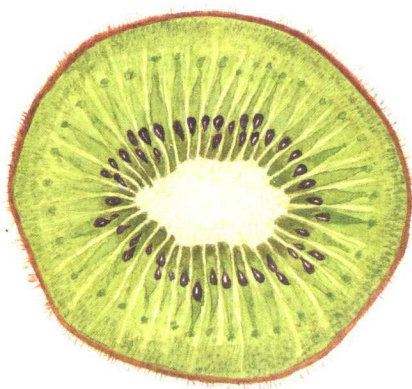
人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

水彩植物艺术

英国艺术家水彩调色的奥秘

*Exotic 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 : 英国艺术家水彩调色的奥秘 / (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. 1
ISBN 978-7-115-36715-0

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第282337号

版权声明

Copyright © Batsford, 2012

Text Copyright © Rosie Martin & Meriel Thurstan, 2012

Illustration Copyright © as credited on page 142

First published in Great Britain in 2012 by Batsford,

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

本书中文简体字版授权人民邮电出版社出版。

版权所有, 侵权必究。

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来自热带雨林或广袤沙漠的植物是艺术创作中难度较高的工作, 但植物艺术工作却能带给画者以快乐和科学与艺术相结合所带来的成就感。

本书不仅介绍了使用水彩绘制植物的方法, 还涉及了铅笔、色铅笔等其他工具。本书讲解了植物绘画的多个方面, 包括取景、构图、线稿、配色、纹理及水彩技巧、写生要点等, 题材包括花卉、植物、水果、蔬菜等世界上不同特色的植物。

这是一本介绍美妙的自然多样性的植物艺术图册, 艺术家们对植物艺术工作付出的心血值得我们敬佩。本书适合对植物艺术有同样热情的绘画爱好者阅读和参考。

-
- ◆ 著 [英] Rosie Martin Meriel Thurstan
译 赵东蕾
责任编辑 董雪南
责任印制 李 东
 - ◆ 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: 8.75 2015年1月第1版
字数: 201千字 2015年1月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2014-2389号
-

定价: 58.00 元

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316
反盗版热线: (010) 81055315

目 录

序言 4

前言 5

绘画前的准备工作 6

取景技巧 23

构图 32

素描 42

理解色彩 53

水洗和其他水彩绘画技巧 71

彩色铅笔的使用方法 89

写生本 95

花花草草 101

水果和蔬菜 125

构造复杂的图案 132

相关供应商和常用地址 138

绘画用品 138

延伸阅读书目 139

致谢 140

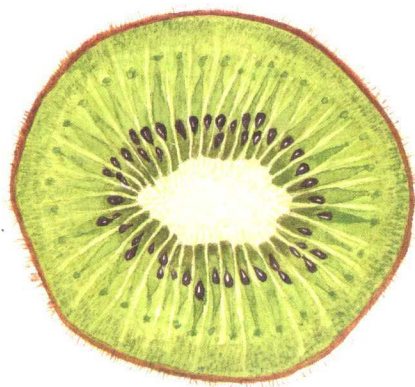

水彩植物艺术

英国艺术家水彩调色的奥秘

Exotic 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 : 英国艺术家水彩调色的奥秘 / (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. 1
ISBN 978-7-115-36715-0

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第282337号

版权声明

Copyright © Batsford, 2012

Text Copyright © Rosie Martin & Meriel Thurstan, 2012

Illustration Copyright © as credited on page 142

First published in Great Britain in 2012 by Batsford,

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

本书中文简体字版授权人民邮电出版社出版。

版权所有, 侵权必究。

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来自热带雨林或广袤沙漠的植物是艺术创作中难度较高的工作, 但植物艺术工作却能带给画者以快乐和科学与艺术相结合所带来的成就感。

本书不仅介绍了使用水彩绘制植物的方法, 还涉及了铅笔、色铅笔等其他工具。本书讲解了植物绘画的多个方面, 包括取景、构图、线稿、配色、纹理及水彩技巧、写生要点等, 题材包括花卉、植物、水果、蔬菜等世界上不同特色的植物。

这是一本介绍美妙的自然多样性的植物艺术图册, 艺术家们对植物艺术工作付出的心血值得我们敬佩。本书适合对植物艺术有同样热情的绘画爱好者阅读和参考。

-
- ◆ 著 [英] Rosie Martin Meriel Thurstan
译 赵东蕾
责任编辑 董雪南
责任印制 李 东
 - ◆ 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: 8.75 2015 年 1 月第 1 版
字数: 201 千字 2015 年 1 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2014-2389 号
-

定价: 58.00 元

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316
反盗版热线: (010) 81055315

目 录

序言 4

前言 5

绘画前的准备工作 6

取景技巧 23

构图 32

素描 42

理解色彩 53

水洗和其他水彩绘画技巧 71

彩色铅笔的使用方法 89

写生本 95

花花草草 101

水果和蔬菜 125

构造复杂的图案 132

相关供应商和常用地址 138

绘画用品 138

延伸阅读书目 139

致谢 140

序 言

《水彩植物艺术：英国艺术家水彩配色的奥秘》十分切合伊甸园工程的主题，它用美妙飘逸的方式来捕捉艺术家对于植物和花卉的想象。从某种程度上来说，在画纸上描绘那些产自热带雨林或亚热带地区的颜色绚丽、生机勃勃的植物叶片和花朵是艺术创作中最难的一项工作。

植物艺术工作带给我的最大的快乐来自科学与艺术相同的发源地——观察。这两种对事物的不同诠释形式完美地展现了观察到的美丽和精致：细腻，艺术家通过强劲有力的笔触将一切信手拈来；规则，用一种艺术表现形式能够表达出所有植物绘画的精髓，毫无局限，不落窠臼。

我与梅里尔相识于早期的赫利根公园（Heligan），随后一起成为伊甸园朋友团队中的核心成员。那个时期，诞生了一项绝妙的艺术创作活动。2003年，她和罗西·马丁一起在我们位于伊甸园东侧的活动办公房里首次发起了植物绘画课程。我时常觉得伊甸园工程就是他们的最佳牵线媒人，因为两位艺术家在当时都已著作等身（本书为他们的第四本合作出版的图书），其艺术功底和创作技艺已经得到了广泛的认可，他们的画作曾多次被评为皇家园艺协会获奖作品。

本书是两位艺术家近一阶段合作的结晶。大部分作品的灵感源于伊甸园中的热带雨林生态群落。作品令人叹为观止，精美绝伦，同时展现了来自丛林、沙漠、平原和草原地带的植物对环境不同的适应能力。研究这些植物要付出一生的时间。这是一门博大精深的学问，对于期望涉猎或展开研究的我们，一本介绍美妙的自然多样性的入门书籍就足以让我们心中荡起敬畏之情。

尊敬的读者朋友们，我在此向你们推荐这本由两位善于分享他们的天赋才能、互相鼓励的人合著的图书，这正是他们最令人敬佩的才华。令人心动的是书中的绘画无不淋漓尽致地流露出绘画者对生活的挚爱。罗西和梅丽尔，我们向你们致敬。愿你们的创作一帆风顺，灵感似清泉涌流，只因你们带给了那些参与创作和学习的人，以及像我这样仅仅只能体会观察的乐趣的局外人太多的欢乐。

蒂姆·施密特 KBE

伊甸园工程首席负责人

下图 这幅赫柏（一种产自新西兰的常绿灌木）使用了从上到下的色彩交叠，赋予图案以深度和色彩的共鸣。

前言

多年以前在康瓦尔郡的“伊甸园工程”温室中，我与一位来自南大西洋圣海伦娜岛的植物学家一同经过一座美丽的夏季花圃时，曾打趣说眼前的这些海芋属百合花看起来好怪异，肯定是外国品种。我的同伴说：“是黑叶芋吧？在我的国家中它们被认为是有毒的花，家家户户都要从花园中把它铲掉。”

当你听到“异国”这个字眼时会想到什么呢？也许你会想到“异国”对于一株植物来说就是从外国进口到本国的品种，就像来自澳大利亚西部的原生风铃草（学名：*Pimelea physodes*）和黑袋鼠爪花（学名：*Macropidia fuliginosa*）对于英国人来讲就是异国花卉；或是养在温室内需要细心照料的品种；还有一些从花农那里得到的热带植物。异国植物在脑海中通常显得格外艳丽，颜色浓郁多变，样式丰富奇特，有着尖尖的穗或毛茸茸的叶；或者是经过外国以艺术形式加工处理过的一株普通的植物。本书展示了大量关于此类植物的图片，激发读者灵感，使其打开想象的思路。

无论你对“异国植物”作何想象，问题最后都会归结到“这株植物能给我带来怎样的绘画体验？”植物绘画艺术家最喜欢面对实物进行描摹创作，这样能从各个角度进行观察，思考如何能把画画得最漂亮；你要走出去寻找绘画灵感的原料，多多造访像康瓦尔郡的伊甸园工程、伦敦的克佑区公园、专业苗圃及本地的花窖。

“异国植物”有很多层意义，自然就有多种描绘植物的方法，画家可以通过严谨的计算与构图，在画一株植物时把它当作一件设计作品。我们在书中给出了大量这样的例子，希望能对读者有所帮助，鼓励读者去描绘那些从外国引进的花卉。如果你是一名非英国本土读者，阅读本书也会发现“一种不为一人所熟知的东西，可能是另一个人的宝贝种子”，即使这个比喻并不恰当。

上图 风铃草
(*Pimelea physodes*)

下图 黑袋鼠爪花
(*Macropidia fuliginosa*)

绘画前的 准备工作

铅笔落到画纸上之前，要多留意一下周围的环境、光线和绘画素材。开始时，有的人通常会认为“我画的东西并不重要，所以在哪里画都没关系”。抱着这样的观点就大错特错了。可以说，没有比在午饭后还未来得及清理掉刀叉碗筷的厨房里作画更令人沮丧了；或者，在你画画时，家中却是一番忙乱的情形，其他人都在吵吵闹闹地各忙各的。

另一个错误的观念是“如果能够在放松的状态下画画就太棒了”。这种想法又一次偏离了常理。绘画是很辛苦的一项工作；画家需要时刻做出判断。你的创作无疑是重要的，但更需要合适的环境，便于集中精力，不断地调整自己的状态。

左图 手绘植物需要时间、耐心、集中的精神和绘画经验，如果你希望自己的画能像这幅兰花一样美丽漂亮，就要仔细地想想绘画方法和创作环境。

工作室

不是每个人都能幸运地得到一间专用画室，再奢侈些就在花园里防水隔热的凉棚下搭起一个心仪的工作室。你要在房间内寻得一个安静的角落，起码能够放下整张桌子和一把椅子；更重要的是，房间内要能保证容下所有创作所需的材料和作品。

光线

有时，白天更适合画画，太阳的光线最适合映衬出植物的原本色调。自然光无疑要优于人造光源，充足的光线自然也强于暗淡的光线。你要保证绘画时的光线是连续不断的，如思考光线的照射方向：右手绘画时需要从左侧照射的光线，用左手画则要有从右侧照过来的光线，这样就能确保在绘画时不会被手的阴影遮挡。

在朝北的房间里，坐在面向北方的窗前是最佳选择；如果窗户向南，光照强度会随时处于变化之中，照射到植物上就会出现与本色有所偏差的黄色。从北方照过来的光线更温和，同时也不会过多地受到云层遮挡的影响。

光线要确定能照到目标植物和画纸上。光线处于稳定温和的状态时，也可以适当考虑用灯光加以补强。可调节方向的台灯是理想的选择，它能够根据需要调整光线。普通灯泡发出的光线会偏黄色，这会改变物体的本色，所以在绘画时要选择日光灯。你可以先后试一下这两种灯泡，选择更适合当时绘画条件的一种。一般情况下，普通灯泡更适合画暖色系（红或黄）物体，日光灯泡更适合画冷色系（蓝或绿）物体。请根据实际情况调整绘画环境。

上图 作品的优劣会受绘画条件的影响，所以要选择最佳绘画地点，并在自己所能承受的范围内选择最好的工具和材料。

适用于绘画的家具

最起码要有一张稳当的桌子和一把舒适的椅子。桌子要足够大，能够放得下要画的植物盆栽，让所有的绘画工具处在伸手可及的位置，还要给台灯留足空间，最好再配上一把放大镜。打字员使用的椅子因其有可旋转和高度调节功能，常被选用，但无论选取什么样的椅子，对腰部的支撑是首先要考虑的。调整好桌椅的位置和高度，让自己尽量坐直。端坐在椅子上费力画上数小时，或在思考的时候用一只手扶着脑袋，会引发很多背部的健康问题。

绘画工具在每次使用前后要放在相同的地方，养成习惯后就能轻松随意地拿放。把装水的容器放在与颜料和调色板同一侧的位置，以避免手拿蘸满颜料的画笔在画纸上来回移动。

最后，在桌子边上摆一个储物架子，用来摆放参考书、备用画纸、铅笔、颜料和其他零零散散的工具和材料。

保持植物新鲜

了解要画的植物。有些品种，如晾干的果实可以保存几周或几个月；大多数菌类不到半天就会腐烂变质。了解植物的特点和属性可以帮你省去很多不必要的麻烦。

可以想象，下图中木兰花种子穗的生命力很强，而橘子的果实会很快失去光泽，所以应该最先画橘子；绘画时，要把掉落的一两个果实粘回去。其他植株果实的变化则不是很明显。

上图 要画的植物可能会有几片叶子或几颗果实脱落，需要把它们粘回去。图示为一棵“大叶”（Big Jude）木兰花种子穗。

保证一株植物在绘画时恰好处于新鲜的状态，需要一些小技巧。从枝子上剪掉的花朵可以泡在花瓶中并加上一点糖；大叶植物如果要存放过夜，可以保存在一个封闭的容器内，放置在阴凉的地方，最好再喷上一点水；在开始枯萎的植物上洒些干净的凉水可以让其重获新生。

如果这些办法都不起作用，而你关于植物的初始记录和样本（或拍下的照片）不能满足你完成这幅画时，那就只能等待植物在来年重新生枝发芽了。我听说有一幅植物画整整用了六年的时间才完成。

下图 绘画材料要根据个人喜好、款式和绘画主题来选择，不论使用水彩、丙烯酸颜料、彩色铅笔或其他色彩介质，都要确保画笔画出的是最为亮丽的色彩。

绘画材料

决定作品优劣的是绘画材料的质量，而不是数量。鉴于此，我们推荐的绘画材料选择范围很窄，目的是要选择其中品质上乘的几种，这样要比购买大量劣质材料明智得多。

画纸

大多数植物手绘艺术家都会选择质地极为细腻的水彩画纸，因为可以在上面画出细腻的线条。这种类型的纸张通常被称为热压纸（Hot press, HP）。经过热压处理后的画纸质地可以兼顾坚硬和细腻两种特性。还有标有 Not HP 的非热压纸和粗糙程度不同的各类画纸。质地粗糙的纸不适合画较细的图案。无酸、档案用纸则可以让作品长久存放。

本书在第 138 页特别推荐了几种绘画用纸。水彩画纸的出厂尺寸为 56 厘米 × 76 厘米（22 英寸 × 30 英寸），零售商会将其裁剪为一半大小：56 厘米 × 38 厘米（22 英寸 × 15 英寸），或者按四分之一比例裁剪为 28 厘米 × 38 厘米（11 英寸 × 15 英寸），再出售。植物手绘艺术家大多会选择 300 克每平方米（140 磅）的厚重画纸。热压画纸可以达到 640 克每平方米（300 磅），适合喜欢纸面厚实、画幅宽大的画家选用。画纸需要平放保存，不能卷起或折叠。市面上的画纸大多呈块状出售，四边有胶水保护；或者在一边装订成叠。每种画纸都有多种不同的样式尺寸。

画纸质地测试

了解你的画纸。正反两面都要试一试，通常画纸两面的质地和亲水性是不同的。取一小张画纸，在上方的两个角标上“正面”。将画纸从中间剪开，把下面一张翻过来后用胶带贴合在一起。贴合后画纸上面是“正面”，下面是“反面”。在画纸上试一试各种水彩和线条的笔触，如下一页所示，这样就能发现哪一面更适合绘画。

其他纸张

除了水彩画纸，你还需要一叠 A3 纸来画草图。这种纸柔滑细腻，重量很轻，只有 50 克每平方米（35 磅），价格也相对便宜，可用来尝试练习不同的构图，使画草图更加随意自然。

用水彩画纸订成的小册子或写生本的用处也很大，你可以在上面画出色彩样块，练习颜料混搭的方法，或者在开始正式工作前随手记录一些数据或提示。

当你对画出的图案感到满意时，可以轻松地依据练习的痕迹把图案从稿纸上誊到画纸上。这一点很重要，为了防止损坏画纸和破坏笔迹，画完之前是不能使用橡皮擦的。

另外一个描画图案的好办法是将图案固定在窗户上，把水彩画纸附在上面，用较硬的铅笔（2H）描摹。不要用力过大，否则会戳破画纸。

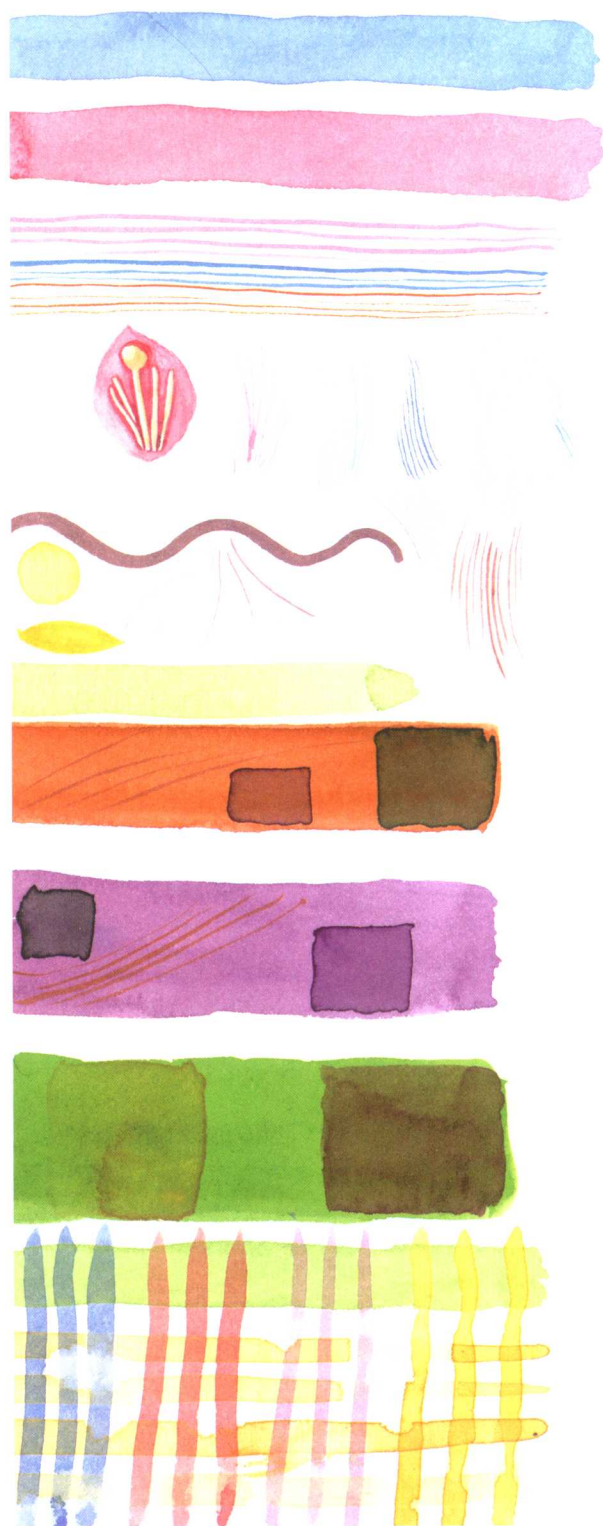
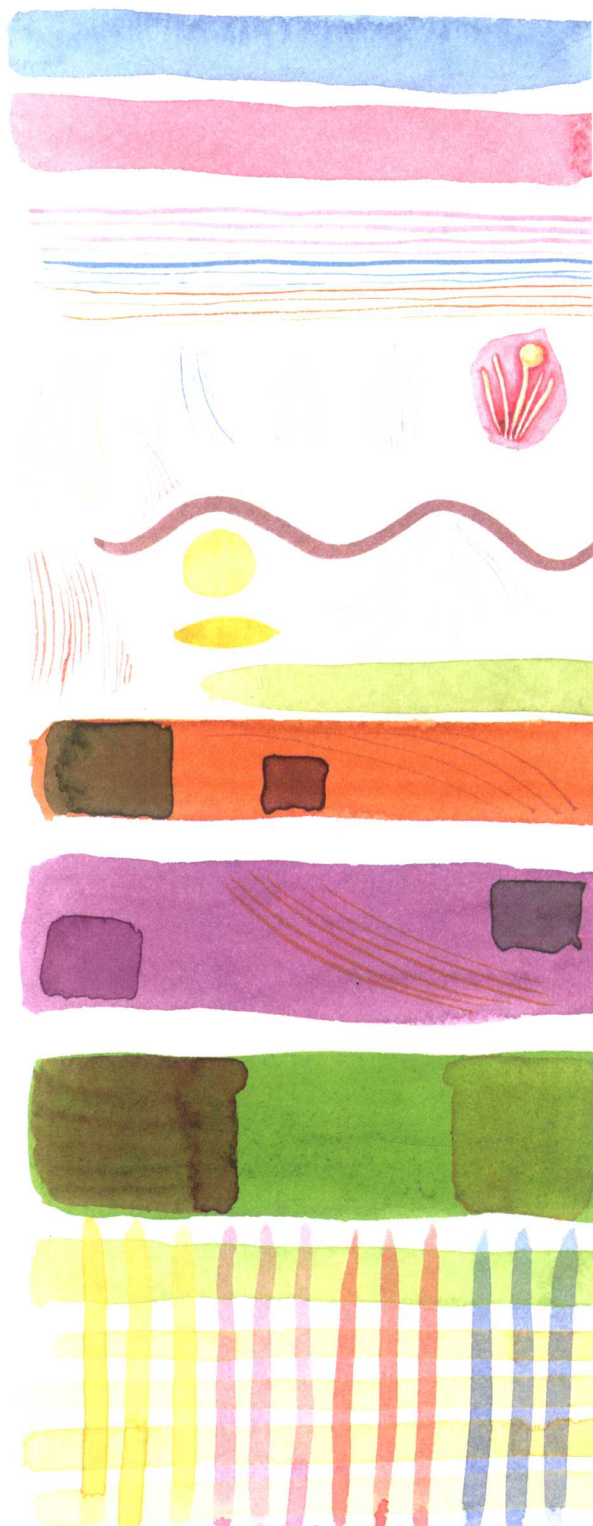
保护

为防止画纸被水溅湿、粘上污迹和被皮肤上的油弄脏，在绘画时可以在手掌下垫一张纸或纤维布。有的画家喜欢把一整张纸附在画纸上，从纸上掏一个洞，露出要画的位置。

右图 测试一下水彩画纸正反两面的质地，或许会发现背面比正面更适合画画。测试时，在画纸上简单地滴一点水，或者画上几个横条竖道。

正面

背面

石墨铅笔

一般情况下，除了经验极其丰富的画家，大部分人在画之前都需要试一试笔触的痕迹。石墨铅笔根据硬度分为4H（硬）到2B（软）等多种型号。推荐使用的铅笔品牌有：施德楼顶级100蓝杆（Staedtler Mars Lumograph）、施德楼480、辉柏嘉（Faber Castell）9000和卡达（Caran d’Ache）technograph等。得韵（Derwent）经典绘图铅笔备受欢迎的原因是比较上述几种品牌要软一些。总之，你需要仔细地对铅笔的硬度进行选择。

软质铅笔（2B以上）在画纸上留下的墨迹很重，在使用时要避免不经意地涂抹而形成污迹。不建议使用附着剂，以防无法在画纸上添加更多的细节图案。

有的画家偏爱使用自动铅笔，因为笔芯不需要削，而且无需改变握笔力度。也有相反的意见，认为“自动”这个名词更多地意味着毫无特点，有的人则不太喜欢自动铅笔一成不变的笔触。

上图 石墨铅笔根据硬度分为4H（硬）到2B（软）等多种型号。

水彩颜料

市场上水彩颜料的品牌和质量千差万别，如果贪图便宜，往往会上当。推荐购买专用绘画颜料，可以选择小一点的调色板来降低预算成本。

下图 铅笔练习：木瓜、火龙果、灯笼草、荔枝。

购买一个颜料盒并在里面添上选好的颜色是个不错的选择。书中大多数图例所涉及的均为最基本的色卡，其中包括六种颜色和两三种备选色。

推荐使用的颜料品牌有施米尼克·霍拉达姆（Schminke Horadam）和温莎 & 牛顿（Winsor & Newton）；其他比较著名的颜料制造商有荷尔拜因（Holbein）、勒夫兰克 & 布儒瓦（Lefranc & Bourgeois）、塞纳利耶（Sennelier）和老荷兰经典手工颜料（Old Holland Classic）。温莎 & 牛顿颜料的色彩尤其适合英国的色调，而其他欧洲颜料制造商的产品大多色彩强烈，丰富明快，更适合阳光明媚的城市。这些颜料用起来效果都非常好。如果你选择的是其他品牌的颜料，要细心检查制造商的色卡，尽量确保与第14～15页推荐的颜色相符。

需要注意的一点是不要使用任何含有镉元素的颜料，因为颜料中的镉元素会阻止光线晒透白纸，从而造成颜料凝结。特别是植物绘画，画面的清晰度和透明度是重点。

白色颜料适合于在黑色背景上添加细密的纹理；还有一种使用得较少的地方就是在水果图案上添加亮光。对于白色水粉画颜料，施米尼克·霍拉达姆的永固型中国白和温莎 & 牛顿的中国白可以满足你的所有要求。无需购买黑色颜料，自己调配的颜料效果会更好，因为自然色中有很多不同的黑色阴影。

左图和上图 两张图画的是相同的水果摆放样式，一幅是用彩色铅笔画的（左图），另一幅是用水粉画的（上图）。