

世界绘画经典教程

Billy Showell的水彩植物

艺术插图写实技法

[英] 比利·肖薇尔 (Billy Showell) 著

赵东蕾 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

Billy Showell的水彩植物 艺术插图写实技法

[英] 比利·肖薇尔 (Billy Showell) 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

Billy Showell的水彩植物艺术插图写实技法 / (英)
比利·肖薇尔 (Billy Showell) 著 ; 赵东蕾译. — 北
京 : 人民邮电出版社, 2018.6
世界绘画经典教程
ISBN 978-7-115-47463-6

I. ①B… II. ①比… ②赵… III. ①水彩画—花卉画
—绘画技法—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第304919号

版 权 声 明

Billy Showell's Botanical Painting in Watercolour
ISBN: 9781844484515
Copyright © Billy Showell 2016
Photographs and design copyright © Search Press Ltd.2016
First published in Great Britain 2016
This Simplified Chinese edition was published in 2018 by Posts and Telecom Press
版权所有, 侵权必究。

内 容 提 要

作为一名植物水彩画家, 比利·肖薇尔 (Billy Showell) 细腻精致的花、果、蔬菜绘画作品在全世界都享有盛誉。在这本精美的书中, 比利·肖薇尔通过大量详细的步骤图和完成的作品, 介绍了她画出有深度的色彩以及令人屏息的细节所用的技法。从准确地数出一朵花上花瓣的数目, 到表现桃子毛茸茸的质感, 这本书对绘画过程中的方方面面都进行了详细的介绍, 是植物绘画爱好者必备的参考读物。

本书适合水彩画爱好者, 尤其是植物插图绘制爱好者阅读。

-
- ◆ 著 [英]比利·肖薇尔 (Billy Showell)
 - 译 赵东蕾
 - 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>
北京东方宝隆印刷有限公司印刷

 - ◆ 开本: 700×1000 1/12
印张: 16 2018年6月第1版
字数: 471千字 2018年6月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2016-4456号
-

定价: 98.00 元

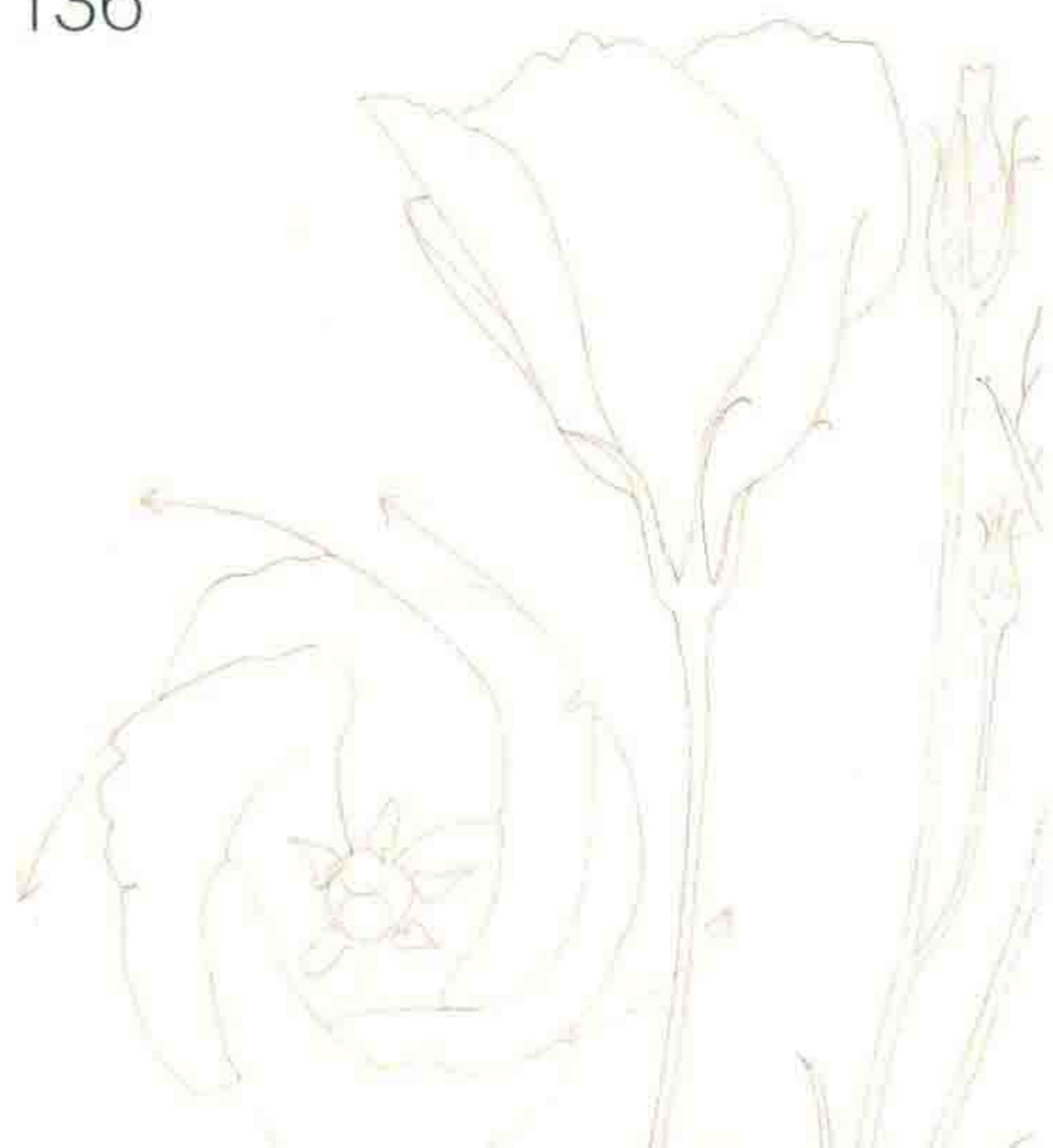
读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

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 6
- 画材 8
- 入门指南 18
- 写生 20
- 观察 22
- 用铅笔画线稿 28
- 画笔的用法 44
- 绘画技法 54
- 常见问题的解决方法 82
- 描绘细节 88
- 加上图案 110
- 表现质感 118
- 多头花朵的表现 130
- 以放大的照片为基础作画 136
- 颜色和调色 140
- 构图 178
- 裱纸和装裱 186
- 术语 190

世界绘画经典教程

Billy Showell的水彩植物 艺术插图写实技法

[英] 比利·肖薇尔 (Billy Showell) 著

赵东蕾 译

人民邮电出版社
北京

本书献给

妈妈、爸爸、Edith和Walter Cook夫妇以及我的公婆，感谢你们鼓励我办第一次画展。还要特别感谢Edith让我与水彩结下不解之缘。

致谢

感谢在本书写作过程中Katie French给予我的帮助和支持，谢谢我的学生们和植物绘画的同好们给予我的极大支持和鼓励。最后，感谢Search出版社让我有幸写出本书。

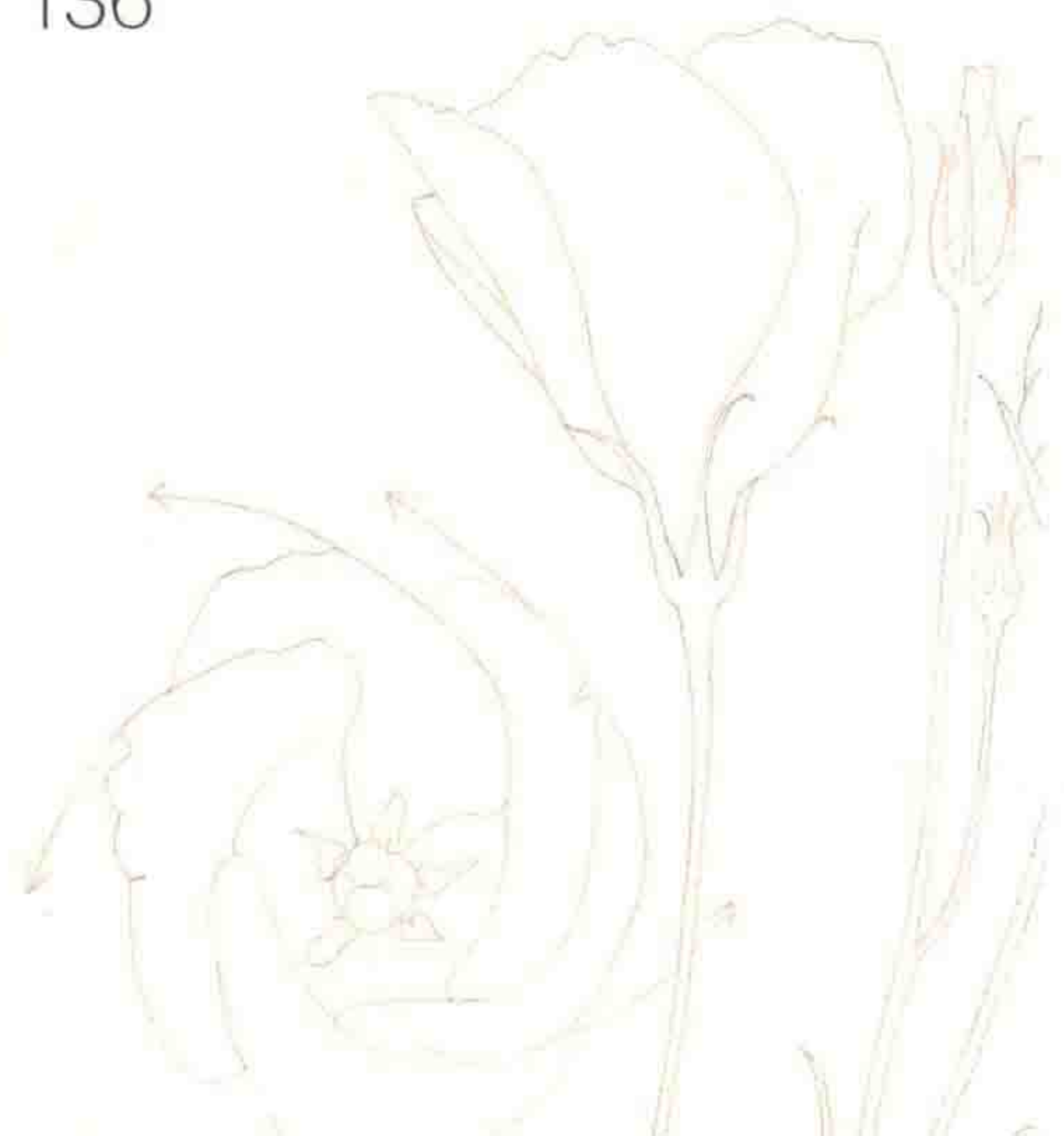

目录

- 前言 6
- 画材 8
- 入门指南 18
- 写生 20
- 观察 22
- 用铅笔画线稿 28
- 画笔的用法 44
- 绘画技法 54
- 常见问题的解决方法 82
- 描绘细节 88
- 加上图案 110
- 表现质感 118
- 多头花朵的表现 130
- 以放大的照片为基础作画 136
- 颜色和调色 140
- 构图 178
- 裱纸和装裱 186
- 术语 190

前言

在本书中，我想向读者介绍我作画时用到的许多提示和窍门。这些提示和窍门源自儿时起我从很多艺术家那里获得的建议，以及从不断的练习和错误中学到的经验，再加上在画水彩的数年中偶得的点滴灵感。

植物插画有着悠久的历史传统，因此在绘制植物插画时应该或不应该做什么，都有特定的说法。而我所从事的则与插画稍有不同，是植物绘画。在保证植物学上的准确性的前提下，我可以在创作形式上翻新花样，创作出和那些拘谨的设计布局全然不同的作品。

在技法方面，我的口头禅是“能出效果就用”。我喜欢使用新的画材和尝试不同的颜色组合，而不让那些古老的“应该和不应该做”来约束自己。享受绘画不需要规则。我总是对学生们说，好好研究画展或艺术协会的要求，在有必要的地方遵循其指导，以便你作画的方式能被评论家们所接受。但如果你是为了自己的兴趣而画，那么我觉得一切都可以自己做主。

如果本书中我分享的窍门你用起来觉得不错，就请把它分享给另一个人。每次分享窍门都是产生新的思路、新的技法的好机会。分享也能让你感觉更快乐。

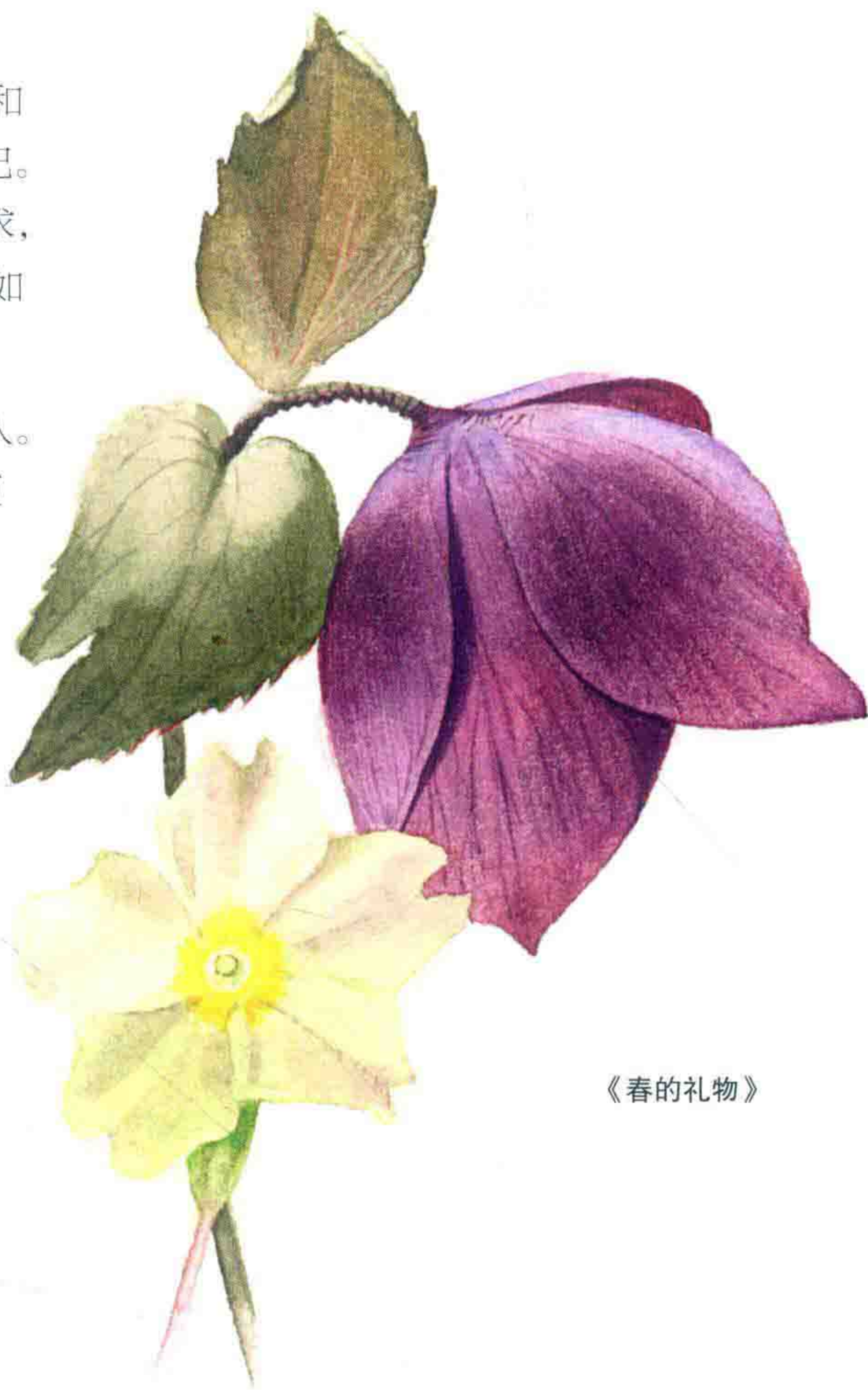
我的某些技法或许会与植物水彩的一些经典规则相冲突，但对于我来说这些技法确实很好用。你可以自行选择适合的技法。请记住，练习、计划和完美是成功的三要素，可以让你在正确的道路上前进；看书学习很有益处，但绝不能替代用颜料进行的练习和游戏；预先计划好要画什么以及如何构图，能节约时间和纸张；而在充分了解你的工具、颜料和纸张之后，完美自然会随之而来。

我写下这些话绝不是为了让你感到胆怯。庆祝你在绘画中的每一次进步和每一个小小的成功。惊喜来临时请拥抱它，然后尝试去复制这次成功。

Billy

茶色背景上的银莲花

《春的礼物》

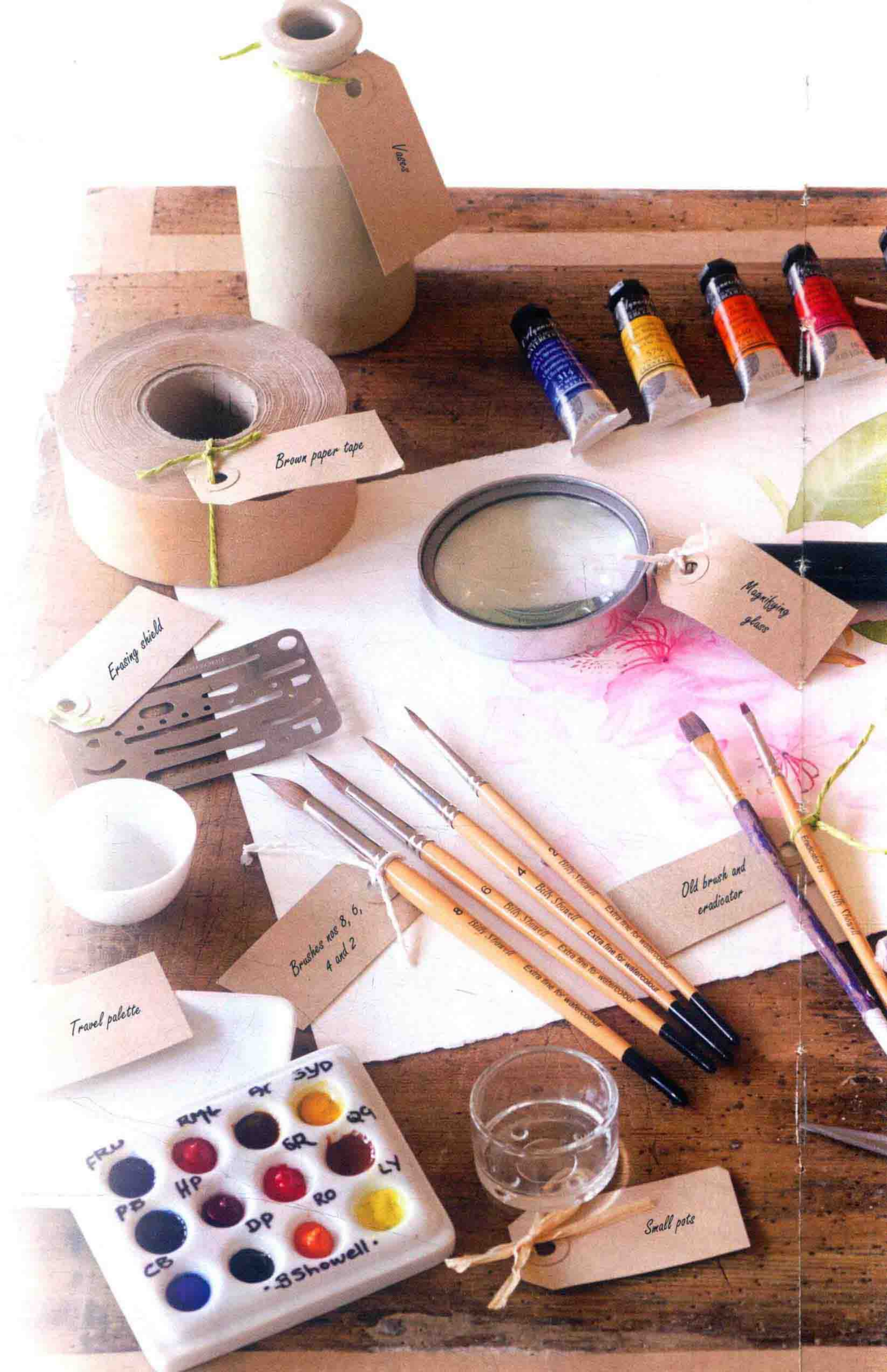

画材

植物绘画需要一些很特殊的材料。有些是常常用到的,有些是看你喜好可买可不买的。本书中推荐的是我用到的画材,但也有其他的选择,你可以自行研究。一开始只买那些最基本的画材,然后在此基础上逐渐增加。

我的最简画材包中包括由法国群青、申内利尔深黄和茜草玫红色淀组成的三原色、一支六号圆头画笔和一叠法比亚诺艺术家(Fabriano Artístico)的热压纸(细纹)。用这三原色可以调出丰富的颜色,在此基础上多买一些其他颜色会起到锦上添花的效果。

如果你不想花钱买调色盘,可以用大号瓷盘来调色。旧画笔可以用来调色,铅笔则是大多数人都有绘图工具。任意一个底部较大、不容易打翻的容器都可以用来装水。

Artist quality watercolours

Lifting preparation

Watercolour medium

Plastic eraser

Deckle ruler

Masking tape

Bamboo brush roll

Malleable adhesive

Size 10A scalpel

Ceramic palette and mixing tray

Florist pliers

Range of pencils: 4H, 2H, HB and 2B

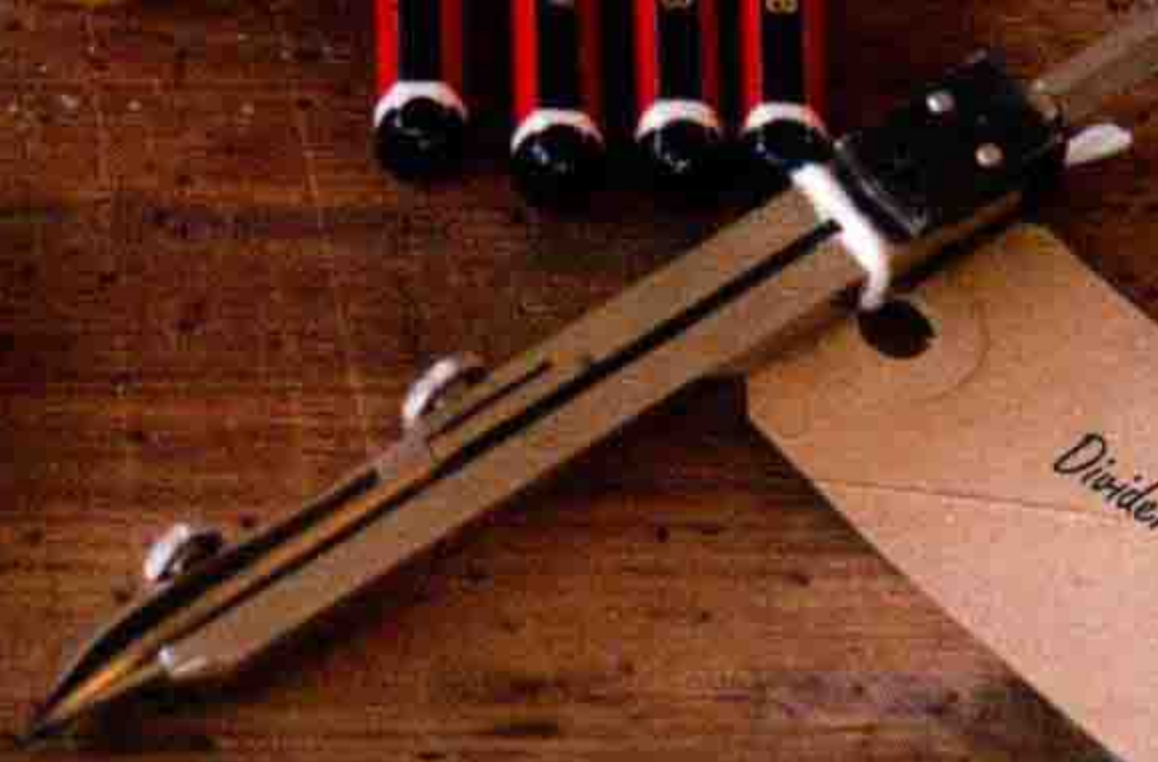
Polished stone

Showell

Scissors

Dividers

Old flannel

纸

水彩纸的种类很多，买对纸是非常重要的。我用的是法比亚诺艺术家（Fabriano Artístico）的热压纸，100%棉浆，640gsm或300gsm。这是一种非常光滑的热压纸，有高白和传统米白色两种。我个人比较喜欢传统米白色。

纸的选购

我建议你每种纸先只买一张，试试看这种纸是否适合你的需求。在每张纸上写下成分、厚度和表面的粗糙程度，以备日后参考。

找到适合的纸之后就可以买一个封胶的本子。这种本子可以将一叠纸的四周都用胶粘在一起，仅留出一个角或一小段边不粘。这样当你在最上面的一张纸上作画时纸面可以保持平整。等画完之后用一把钝刀子从没有粘住的地方插入这张纸下方将其裁下，就可以在下一张纸上作画了。这样做的唯一问题是，你必须得把第一张画完了才能画下一张。如果你在完成之前就将纸裁下，在这张纸上接着作画的过程中这张纸就有可能变皱。如果发生这样的情况也不用担心，只要参照第186页~187页的内容进行裱纸即可。

哪一面是纸的正面

这个问题其实不难回答。我用的法比亚诺艺术家纸，在一大张纸的边缘就能看到水印，能看到正面水印的那面就是正面。但这一情况不一定适用于其他品牌的纸。

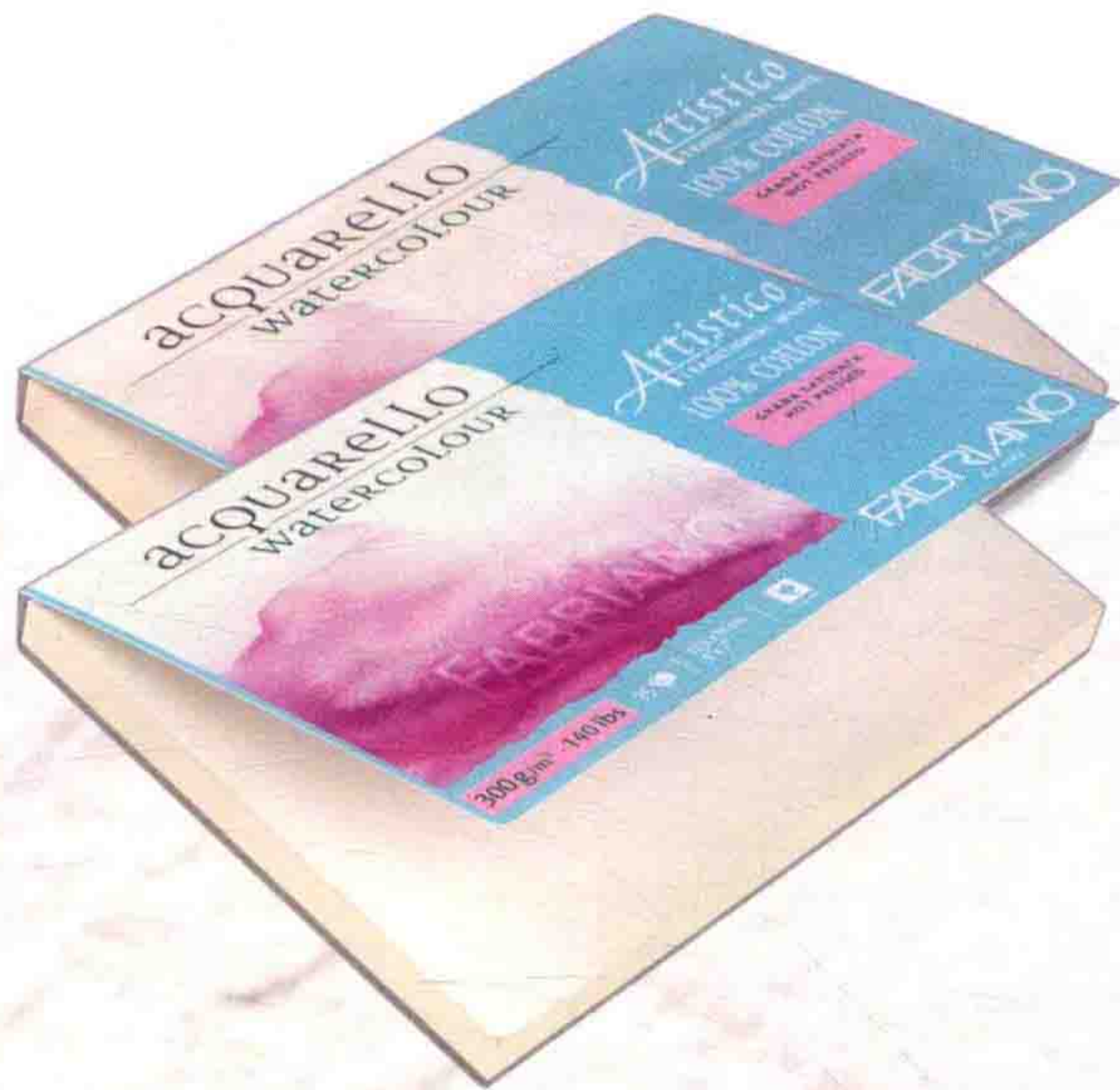
一个判断正反面的方法是用从下方拖住纸，然后让纸从你的手背或手心上滑下，再将纸翻面做一次，最顺滑的一面就是正面。

通常情况下可以用手摸的方法区别出纸张的正面和背面，正面会感觉更光滑。如仍有疑惑，可以向纸的销售商咨询。用封胶本时，最上面就应该是纸的正面，但我还是会从背后裁开衬板露出最下面的纸，看看哪一面更光滑。

提示

如果你在传统米白色纸上作画然后又要将这张画彩印出来，记得告知印刷商，这张画在扫描时应将纸扫成“白色”，这样才不会将纸的米白色调扫出来。

提示

不要用纸的背面作画。我发现在正面上作画很轻松愉快，而用背面的感觉就十分糟糕，让人感觉挫败和失望。

是否需要裱纸

我很少在画画之前裱纸。裱纸可以避免纸张在打湿后变得凹凸不平，但如果你像我一样在画背景时不用很多水，就不太会遇到这个问题。裱纸需要将纸张粘在画板上，而我喜欢在作画时能够很轻松地挪动纸张，这样可以让纸张的方向正好适合我的手运笔的自然弧度。如果你用非常厚的纸作画，不需要裱纸也可以保持纸张平整。

若有必要，你可以在完成画作之后再裱纸。第186页~187页介绍了如何裱纸。

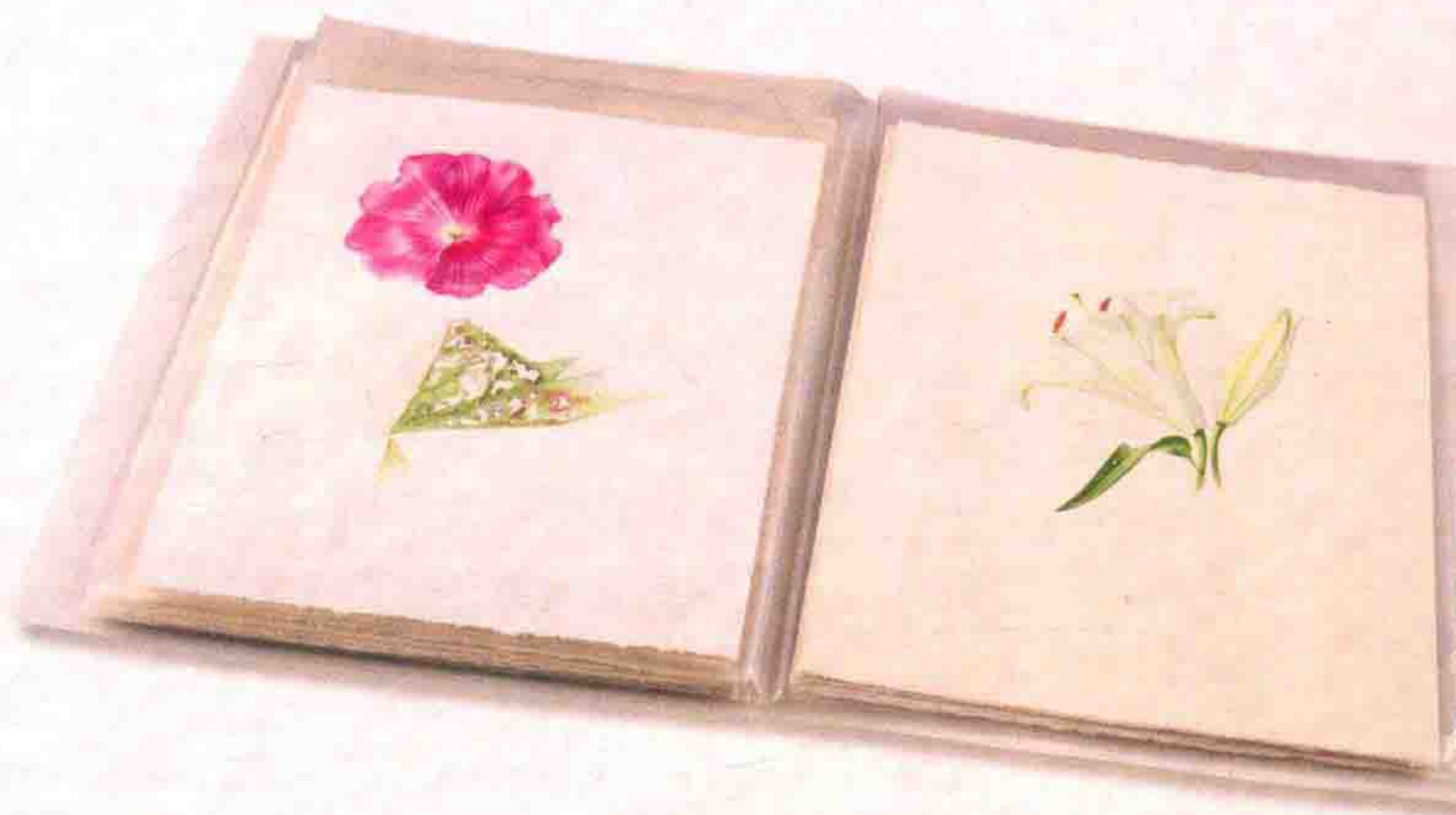
画作收藏夹

你需要买一个好的画作收藏夹来让那些尚未装裱的画保持平整清洁。要选用无酸的塑料封套来保存未完成的画作，否则在放入和取出的过程中画纸就会受损。经过相互摩擦画纸会变得粗糙，影响到后续的绘画。

提示

学生们常常会只在每张纸的中间画一个练习，这样会耗费许多张纸。我建议要将每张纸的空间充分利用起来，如果第一个练习尺寸不大，就可以从纸的一边开始画，这样你还可以继续在这张纸的其他部分进行更多的练习。如果你的画作失败了或者画不下去了，就可以利用其纸张上的空白部分就同一个主题或相关主题画一些小的练习。

速写本和笔记本

不管去哪里，我总是随身带一个很小的笔记本来记下色彩和旅途中的想法，以保证我能将那些充满灵感的时刻保存下来。

画笔

多年来，我用的主要是貂毛画笔。你也可以用人造毛制成的画笔，但要记住别在纸上蹭太多次以免损伤热压纸的表面。我用得最多的是聚锋良好的6号和4号的圆头画笔，但当我画尺寸大小不同的物体时，我也会用到2号画笔来描绘非常小的植物、8号画笔来画很大的植物，以及还会用到小号的人造毛笔来擦除错误的地方。

如果你是一名新手，可以先准备6号、2号画笔和一支用来擦除错误的笔。如果你不像我一样想备齐全套、为描绘所有尺寸的植物做好准备，那么这个组合就可以满足大部分尺寸的描绘需求。

盛水的容器

选择一个底部大而稳的大罐子来盛水。果酱罐子很容易翻倒，金属的花盆既好用又漂亮。

用来调色的旧画笔

提示

我用一支旧的、便宜的平头人造毛画笔来混合颜料。这样可以避免用那些好画笔来混色，使好画笔的寿命延长，也可以调出大量的浓郁色彩。人造毛的特点就是不太吸色，这一特性使人造毛笔特别适用于调色，正好可以让调出的颜色大部分都留在调色盘上。

笔帘

竹制的笔帘可以防尘，还能让画笔自然晾干，恢复到最初的状态。我总是让我的学生们扔掉新画笔头上的塑料保护套，因为将其再重新套回去容易卡住笔毛从而将其损伤，此外，将湿画笔捂在保护套里还会让画笔损坏。这种笔帘可以将你所需要的所有画笔以及几支铅笔都收纳起来，要用的时候也很方便。

颜料

第140页上列出了我用到的所有颜色。我用得最多的12个颜色基本都是透明色，是申内利尔的一个套装（见右图）。其他的品牌（例如温莎牛顿）也有这些颜色。申内利尔的颜料中加入了蜂蜜，我觉得比起其他品牌更为顺滑，保持湿润的时间也更长。一定要用艺术家级别的颜料，因其能够带来最好的效果。学生级颜料较便宜但其扩散能力不够理想，效果也大打折扣。

注意

我的网站上有温莎牛顿和申内利尔的颜色转换表。

调色盘

在工作室里我用的调色盘是一个长方形的陶瓷盘。外出时我用的是小巧便携的两件套陶瓷调色盘。我将所需的颜色都挤出一点，就不用携带整管的颜料了。我还有一套大号的兩件套调色盘，可以在工作室或花园里使用。我用记号笔在每个颜色对应的位置旁边写下了颜色的名称缩写以方便查看。

