

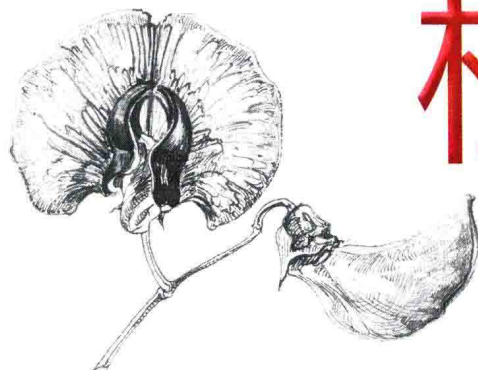

艺术家的 植物手绘

[英] 萨拉·西蒙伯尔特 著
张安宇 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

艺术家的 植物手绘

[英] 萨拉·西蒙伯尔特 著
张安宇 译

以牛津大学植物园和牛津大学植物标本室的植物为题材

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

Penguin
Random
House

Original Title: **Botany for the Artist: An Inspirational Guide to Drawing Plants**

Copyright © 2010 Dorling Kindersley Limited

A Penguin Random House Company

Copyright text and author's artworks © Sarah Simblet 2010

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术家的植物手绘 / (英) 萨拉·西蒙伯特著 ; 张安宇译. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2019.3
书名原文: Botany for the Artist: An Inspirational Guide to Drawing Plants
ISBN 978-7-5592-0204-8

I. ①艺… II. ①萨… ②张… III. ①植物—图集
IV. ①Q94-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第260137号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2015-1844

悬钩子
(悬钩子属)

责任编辑: 耿苏萌
助理编辑: 于浩洋
责任印制: 彭军芳

艺术家的植物手绘

YISHUJIA DE ZHIWU SHOUHUI

[英] 萨拉·西蒙伯特 著 张安宇 译

出版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经销 新华书店

印刷 洛德加印刷(广州)有限公司

版印次 2019年3月第1版第1次印刷

开本 787毫米×1092毫米 1/8

印张 31.5

字数 216千字

书号 ISBN 978-7-5592-0204-8

定价 138.00元

如有印装质量问题, 由本社负责调换

质量监督电话 010-58572393

A WORLD OF IDEAS:

SEE ALL THERE IS TO KNOW

www.dk.com

目录

前言 6

植物学的艺术 9 绘画植物 29

植物的多样性 45

历史上的植物绘画 10

从日常生活中绘画植物 13

印刷的真实性 15

个人热情 17

扩展的世界 18

个人绘画书籍 20

探索之旅 22

禅式构图 24

冥想 26

与植物“共事” 30

绘画工具 32

绘画标记 34

混合色彩 35

预备性素描画 36

创作画作 38

灵感来源 41

大师经典 《插画书信》 尼

古拉斯·凡·雅克 42

介绍 46

植物种类 48

藻类植物 50

菌类植物 53

地衣植物 57

苔藓植物和地钱植物 58

蕨类植物和木贼类植物 60

松柏植物 62

开花植物 64

单子叶植物 67

双子叶植物 68

大师经典 《草地》 阿尔布

雷特·丢勒 70

*注: 本书所列植物均为观赏类植物, 不包含可提炼毒品的植物

Penguin
Random
House

Original Title: **Botany for the Artist: An Inspirational
Guide to Drawing Plants**

Copyright © 2010 Dorling Kindersley Limited

A Penguin Random House Company

Copyright text and author's artworks © Sarah Simblet 2010

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术家的植物手绘 / (英) 萨拉·西蒙伯特著 ;
张安宇译. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2019.3
书名原文: Botany for the Artist: An
Inspirational Guide to Drawing Plants
ISBN 978-7-5592-0204-8

I. ①艺… II. ①萨… ②张… III. ①植物—图集
IV. ①Q94-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第260137号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2015-1844

悬钩子
(悬钩子属)

责任编辑: 耿苏萌
助理编辑: 于浩洋
责任印制: 彭军芳

艺术家的植物手绘

YISHUJIA DE ZHIWU SHOUHUI

[英] 萨拉·西蒙伯特 著 张安宇 译

出版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经销 新华书店

印刷 洛德加印刷(广州)有限公司

版印次 2019年3月第1版第1次印刷

开本 787毫米×1092毫米 1/8

印张 31.5

字数 216千字

书号 ISBN 978-7-5592-0204-8

定价 138.00元

如有印装质量问题, 由本社负责调换

质量监督电话 010-58572393

A WORLD OF IDEAS:

SEE ALL THERE IS TO KNOW

www.dk.com

目录

前言 6

植物学的艺术 9 绘画植物 29

植物的多样性 45

历史上的植物绘画 10

从日常生活中绘画植物 13

印刷的真实性 15

个人热情 17

扩展的世界 18

个人绘画书籍 20

探索之旅 22

禅式构图 24

冥想 26

与植物“共事” 30

绘画工具 32

绘画标记 34

混合色彩 35

预备性素描画 36

创作画作 38

灵感来源 41

大师经典 《插画书信》 尼

古拉斯·凡·雅克 42

介绍 46

植物种类 48

藻类植物 50

菌类植物 53

地衣植物 57

苔藓植物和地钱植物 58

蕨类植物和木贼类植物 60

松柏植物 62

开花植物 64

单子叶植物 67

双子叶植物 68

大师经典 《草地》 阿尔布

雷特·丢勒 70

*注: 本书所列植物均为观赏类植物, 不包含可提炼
毒品的植物

植物的根 73

- 介绍 74
- 根的功能 77
- 伸长根 79
- 无须土壤 80
- 绘画课堂 山楂树 82
- 大师经典 《植物研究》 吉
罗拉莫·皮尼 84

植物的茎 87

- 介绍 88
- 粗壮的茎 90
- 茎芽 92
- 习作 野生植物的茎 94
- 绘画课堂 松树 96
- 树皮 98
- 习作 风景中的植物 100
- 大师经典 《鸟与花》 卡
诺·行幸 102
- 绘画课堂 构图 104
- 习作 折叠的贝母 107
- 蔓藤茎 108
- 攀缘植物 111
- 大师经典 《西番莲》 约
翰·米勒 112
- 湿地植物 114
- 地下储藏 117
- 绘画课堂 甘蓝 118
- 变态茎 121
- 外皮表面 122
- 大师经典 《黑莓》 列奥
纳多·达·芬奇 124

植物的叶 127

- 介绍 128
- 单叶 130
- 复叶 134
- 叶脉 136
- 叶序 139
- 习作 松针叶 141
- 绘画课堂 透视效果的叶子
142
- 大师经典 《橄榄小树枝》
约翰·拉斯金 144
- 瓶状叶 146
- 异形叶 148
- 苞片 150
- 大师经典 《海芋》 费迪
南德·鲍尔 154
- 习作 蕨类植物的嫩叶卷芽
156
- 绘画课堂 158
- 秋叶 159

植物的花 161

- 介绍 162
- 花的构造 165
- 花的内部 166
- 授粉 168
- 习作 横截面 170
- 大师经典 《天竺葵花》
亚瑟·哈利·丘奇 172
- 习作 绽放的花蕾 174
- 花的对称性 176
- 绘画课堂 马兜铃 178
- 花的形态 180
- 习作 郁金香 184
- 分叉 186
- 聚伞花序 188
- 总状花序 191
- 习作 野花 192
- 花头 194
- 习作 孤挺花 197
- 穗状花序、柔荑花序、佛焰
苞 198
- 头状花序 200
- 头状花序变种 203
- 绘画课堂 银莲花 204
- 大师经典 《剑叶百合》
马里·莫伊尔 206

果实、球果、 种子 209

- 介绍 210
- 传播 212
- 蒴果 215
- 绘画课堂 七叶树果实 216
- 荚果 218
- 习作 标本果实 221
- 大师经典 《一碗蚕豆》 杰
凡纳·加佐尼 222
- 瘦果 225
- 习作 斑克木 226
- 小干果 228
- 翅果 230
- 大师经典 《黄喉林莺、黄
腹松林莺、红枫叶》 马
克·凯茨比 232
- 肉果 235
- 绘画课堂 西瓜 236
- 果实多样性 238
- 大师经典 《菠萝与蟑螂》
玛利亚·斯比拉·麦里亚
240
- 习作 球果 242
- 绘画课堂 松果 244
- 发芽 246

术语 248
鸣谢 252

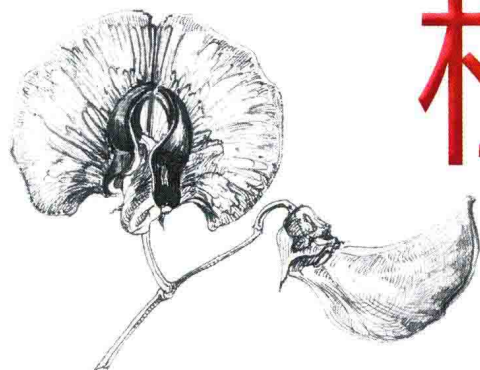
箭舌豌豆
(*Vicia sativa*)

艺术家的 植物手绘

艺术家的 植物手绘

[英] 萨拉·西蒙伯尔特 著
张安宇 译

以牛津大学植物园和牛津大学植物标本室的植物为题材

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

Penguin
Random
House

Original Title: Botany for the Artist: An Inspirational
Guide to Drawing Plants

Copyright © 2010 Dorling Kindersley Limited

A Penguin Random House Company

Copyright text and author's artworks © Sarah Simblet 2010

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术家的植物手绘 / (英) 萨拉·西蒙伯特著 ;
张安宇译. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2019.3

书名原文: Botany for the Artist: An
Inspirational Guide to Drawing Plants
ISBN 978-7-5592-0204-8

I. ①艺… II. ①萨… ②张… III. ①植物—图集
IV. ①Q94-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第260137号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2015-1844

悬钩子
(悬钩子属)

责任编辑: 耿苏萌
助理编辑: 于浩洋
责任印制: 彭军芳

艺术家的植物手绘

YISHUJIA DE ZHIWU SHOUHUI

[英] 萨拉·西蒙伯特 著 张安宇 译

出版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经销 新华书店

印刷 洛德加印刷(广州)有限公司

版印次 2019年3月第1版第1次印刷

开本 787毫米×1092毫米 1/8

印张 31.5

字数 216千字

书号 ISBN 978-7-5592-0204-8

定价 138.00元

如有印装质量问题, 由本社负责调换

质量监督电话 010-58572393

A WORLD OF IDEAS:

SEE ALL THERE IS TO KNOW

www.dk.com

目录

前言 6

植物学的艺术 9 绘画植物 29 植物的多样性 45

历史上的植物绘画 10	与植物“共事” 30	介绍 46
从日常生活中绘画植物 13	绘画工具 32	植物种类 48
印刷的真实性 15	绘画标记 34	藻类植物 50
个人热情 17	混合色彩 35	菌类植物 53
扩展的世界 18	预备性素描画 36	地衣植物 57
个人绘画书籍 20	创作画作 38	苔藓植物和地钱植物 58
探索之旅 22	灵感来源 41	蕨类植物和木贼类植物 60
禅式构图 24	大师经典 《插画书信》 尼 古拉斯·凡·雅克 42	松柏植物 62
冥想 26		开花植物 64
		单子叶植物 67
		双子叶植物 68
		大师经典 《草地》 阿尔布 雷特·丢勒 70

*注: 本书所列植物均为观赏类植物, 不包含可提炼
毒品的植物

植物的根 73

- 介绍 74
- 根的功能 77
- 伸长根 79
- 无须土壤 80
- 绘画课堂 山楂树 82
- 大师经典 《植物研究》 吉罗拉莫·皮尼 84

植物的茎 87

- 介绍 88
- 粗壮的茎 90
- 茎芽 92
- 习作 野生植物的茎 94
- 绘画课堂 松树 96
- 树皮 98
- 习作 风景中的植物 100
- 大师经典 《鸟与花》 卡诺·行幸 102
- 绘画课堂 构图 104
- 习作 折叠的贝母 107
- 蔓藤茎 108
- 攀缘植物 111
- 大师经典 《西番莲》 约翰·米勒 112
- 湿地植物 114
- 地下储藏 117
- 绘画课堂 甘蓝 118
- 变态茎 121
- 外皮表面 122
- 大师经典 《黑莓》 列奥纳多·达·芬奇 124

植物的叶 127

- 介绍 128
- 单叶 130
- 复叶 134
- 叶脉 136
- 叶序 139
- 习作 松针叶 141
- 绘画课堂 透视效果的叶子 142
- 大师经典 《橄榄小树枝》 约翰·拉斯金 144
- 瓶状叶 146
- 异形叶 148
- 苞片 150
- 大师经典 《海芋》 费迪南德·鲍尔 154
- 习作 蕨类植物的嫩叶卷芽 156
- 绘画课堂 158
- 秋叶 159

植物的花 161

- 介绍 162
- 花的构造 165
- 花的内部 166
- 授粉 168
- 习作 横截面 170
- 大师经典 《天竺葵花》 亚瑟·哈利·丘奇 172
- 习作 绽放的花蕾 174
- 花的对称性 176
- 绘画课堂 马兜铃 178
- 花的形态 180
- 习作 郁金香 184
- 分叉 186
- 聚伞花序 188
- 总状花序 191
- 习作 野花 192
- 花头 194
- 习作 孤挺花 197
- 穗状花序、柔荑花序、佛焰苞 198
- 头状花序 200
- 头状花序变种 203
- 绘画课堂 银莲花 204
- 大师经典 《剑叶百合》 马里·莫伊尔 206

果实、球果、种子 209

- 介绍 210
- 传播 212
- 蒴果 215
- 绘画课堂 七叶树果实 216
- 荚果 218
- 习作 标本果实 221
- 大师经典 《一碗蚕豆》 杰凡纳·加佐尼 222
- 瘦果 225
- 习作 斑克木 226
- 小干果 228
- 翅果 230
- 大师经典 《黄喉林莺、黄腹松林莺、红枫叶》 马克·凯茨比 232
- 肉果 235
- 绘画课堂 西瓜 236
- 果实多样性 238
- 大师经典 《菠萝与蟑螂》 玛利亚·斯比拉·麦里亚 240
- 习作 球果 242
- 绘画课堂 松果 244
- 发芽 246

- 术语 248
- 鸣谢 252

箭舌豌豆
(*Vicia sativa*)

前言

创作这本书的灵感来源于三个方面：一是长久以来我对园艺的热爱；二是我希望更加了解植物的结构、形态、生命的强烈愿望；三是这是一次难得的机会，我可以用一整年的时间研究野外风景和牛津大学植物园以及牛津大学植物标本室丰富的植物收藏。这些收藏“大方地”提供了数百种植物，让我有机会将它们绘画或拍摄下来作为本书创作之用。《艺术家的植物手绘》一书中的植物题材包含约550种，几乎代表了世界上每一种植物及其生长环境。我刻意在一些常见的植物的图像旁放置了我们不太熟悉的华丽的外来植物，以展示天堂鸟花和路面上的水飞蓟、热带雨林水果和果园的苹果、巨大的松果球和城市一中丛苔藓的美丽和惊艳。科学上并没有将菌类以及一些藻类看成是植物，但是本书将它们作为植物介绍，因为它们是绝佳的绘画题材，并且本身具有很强的吸引力。

绘画是提升我们的洞察力和想象力的一种强大工具，是一种直观、通用的语言，可以说，绘画的历史与人类的起源一样古老，正是在绘画的基础上，才发展起来书写的文字。在我们的日常生活中，图像无处不在，广告和包装盒上经常可以看到各种各样的图像。我们欣赏自己为服饰和家具选择的图案和设计。在创作素描画时，我们或把绘画构想用涂鸦的形式潦草地画出来，或快速勾勒出粗略的地图，或分享一种幽默感。绘画让我们自由表达自己的态度和情绪，总之，让我们观察和学习领悟周围的世界。我们花一个小时绘画一株植物，比用相同的时间只是用眼睛观察它，更能全面、深入地理解该植物。绘画是一个身体活动的过程，眼睛和手的协调配合，感观体验转化成线条和标记，揭示了观察的一种全新方式。看和观察是有明显区别的。艺术家们自然对此了然于心，而对于我们来说，通过绘画，我们也能

感受和体会到两者的区别。无论结果如何，花在绘画上的时间总是有意义的。绘画绝不仅仅是绘制一些图像，有时候这些图像与最后的图像毫不相关。我们可以将绘画作品抛之一边，但我们在绘画过程中经历和学到的不会随之而去。我坚信，每个人只要有意愿，都能学会绘画。最开始的起步并不困难，而且快速取得进步将向您注入继续学习的信心。阅读各种绘画建议的书籍，旁听各种绘画课堂，欣赏其他艺术家的作品，这些都会给您很大的帮助，但是我们也可以通过亲自作画来学习。我认为，有时候手和眼能够从实践中学习，并内化为自信心。首先第一步，就是放手去画。

我总是参考真实的植物创作绘画，从不参考照片，因为植物是三维立体的，即便画的是死去的植物，至少它们也曾经拥有过生命。它们真实地存在，可以移动、变化，为艺术家设置各种挑战。艺术家与他们的题材的关系总是自然地表现在他们的作品中，因此我们总是很容易分辨出他们是参考真实植物还是植物照片创作的绘画作品。运用想象力绘画出来的植物题材同样也会像真实的植物一样呈现在画作中，因此，想象中的植物同样不是平面的、静止不动的。照相机是快速记录视觉笔记、形成记忆辅助的一种不错的工具，拍摄的照片同样也可以是一幅精致细腻的艺术作品。纵观本书，摄影师山姆·斯科特-亨特拍摄的照片显示出了绘画无法捕捉到的细微的视觉效果。这些照片还放大了很多细节，让我们可以更近距离地观察。我的植物作品，绝大多数都是按照真实植物的尺寸来绘画的，以便于进行比较，此外还可以传递出一种超大尺寸植物的刺激感。这种多样性只是我们周围的庞大的植物王国的特征之一，而且它们一直就在那里，就在我们的门外，等待我们去探索。

莎拉·西蒙伯特

球茎毛茛

这些球茎毛茛长在2块路边石之间，它们的根上爬满了蚂蚁。我把毛茛放到一个旧陶瓷花盆里，在我的桌子上绘画它们。每个花蕾都快速打开，转而面向我左侧的窗户，因此我必须不时转动花盆，使得一些花朵面向我。所有这些都是创作真实植物的乐趣之一。

球茎毛茛 (*Ranunculus bulbosus*)

植物学的艺术

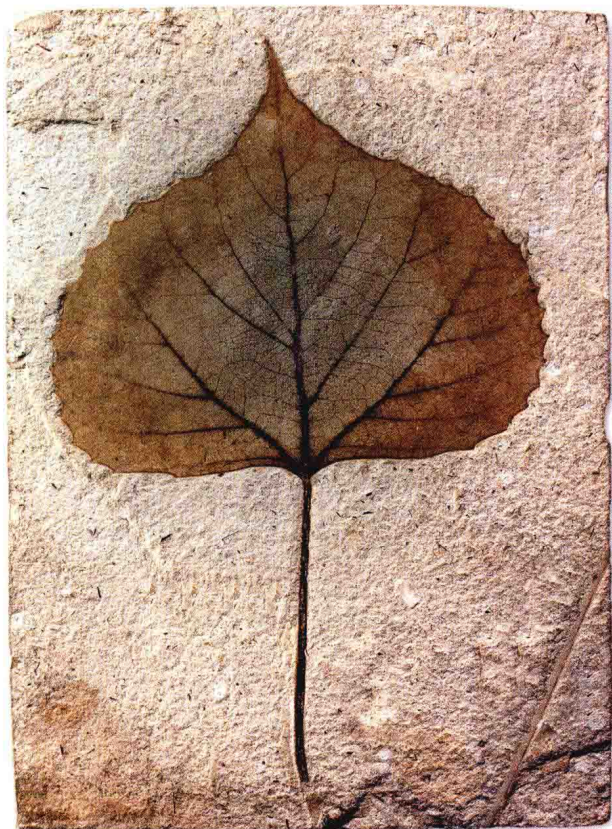
古埃及人在坟墓上绘画麦子，为逝者提供“食物”；古罗马人在马赛克上展示开满花朵、长满果实的植物，几个世纪以来，插画师们一直坚持用珍贵的书籍来记录植物。本章向大家展示的只是几百万张植物画作中的少数几张，这众多的植物画作是艺术家们在追求呈现植物美丽中透露的知识、冥想、力量、纯粹的愉悦感时创作出来的。

历史上的植物绘画

最早的植物绘画并非人类所为。它们是植物叶子和其他蔬菜物质被沉积岩层“捕获”后，经过数千万年压缩形成的化石痕迹。5亿4000万年前，藻类植物开始在海洋里进化。大约4亿4000万年前，更易辨别的较大的植物有机体开始出现在化石中。如下图所示，变成化石的植物叶子不仅非常精美，而且为我们提供了一瞥无限遥远的古老历史的机会。叶子的尺寸和形状解释了其生长的气候，帮助我们建立起有关史前地球的风景和环境的图像。

现存最早的植物手稿插画是公元5世纪埃及人绘画的。J. de. M. 约翰逊在埃及的安提诺伊工作时发现了这些画在莎草纸上的植物手稿画。莎草纸的一面描绘的好像是一个巨大的瓜，其根须一直延伸到一段古希腊文字上方。下页的文字将这种瓜描述为一种紫草植物。接下来是另一种植物，我认为是毛蕊花。除了生气勃勃的特征之外，这里展示的植物最让人吃惊的是，现实生活中我们看到的紫草植物往往高大纤细，分叉的茎干很细而且长满了毛，暗绿色的叶子是宽大的椭圆形，管状小花呈白色或粉色。因此，紫草植物应该完全不像大瓜的形状。这幅手稿插画的原创艺术家在创作的时候根本没有见过真正的紫草植物，这在早期的植物书籍中是极为常见的现象。那些书中配的文字自然相当重要，而如果使用图片，也是为了提醒读者植物总是绿色的，而且都有茎干。

早期的植物书籍（也被称作“草本书”或者“植物志”）经过数世纪的手抄誊写，在某些极端情况下，甚至会出现抄写的插画不小心上下颠倒的情况。最新抄写版本中的植物根茎可能在空中“飘荡”长出果实，而叶子则埋在地下凋萎了。我相信，从“约翰逊莎草纸”被发现之后起再过1000年，插画将不会像当时这样重要了。

成为化石的杨树叶

这片2300万年的化石树叶从开花的杨树上掉落下来，这种杨树类似现代的加拿大白杨。每个细节都完整地保留了下来——从其茎干上方分叉的网状脉络，到每一面周围以及上到顶端的精致的圆齿状扇形边缘。

杨树叶化石，叶高11厘米，收藏于伦敦的英国自然历史博物馆

这幅手稿插画的原创艺术家在创作的时候根本没有见过真正的紫草植物，这在早期的植物书籍中是极为常见的现象。

约翰逊莎草纸

这幅古老的紫草植物图是在一张莎草纸上绘画出来的。莎草纸是用生长在尼罗河畔的湿地莎草的柔软木髓制作而成的书写材料。艺术家使用了一种绿色颜料，他用粗大的毛笔笔触将这种颜料自如地涂抹到画作中。

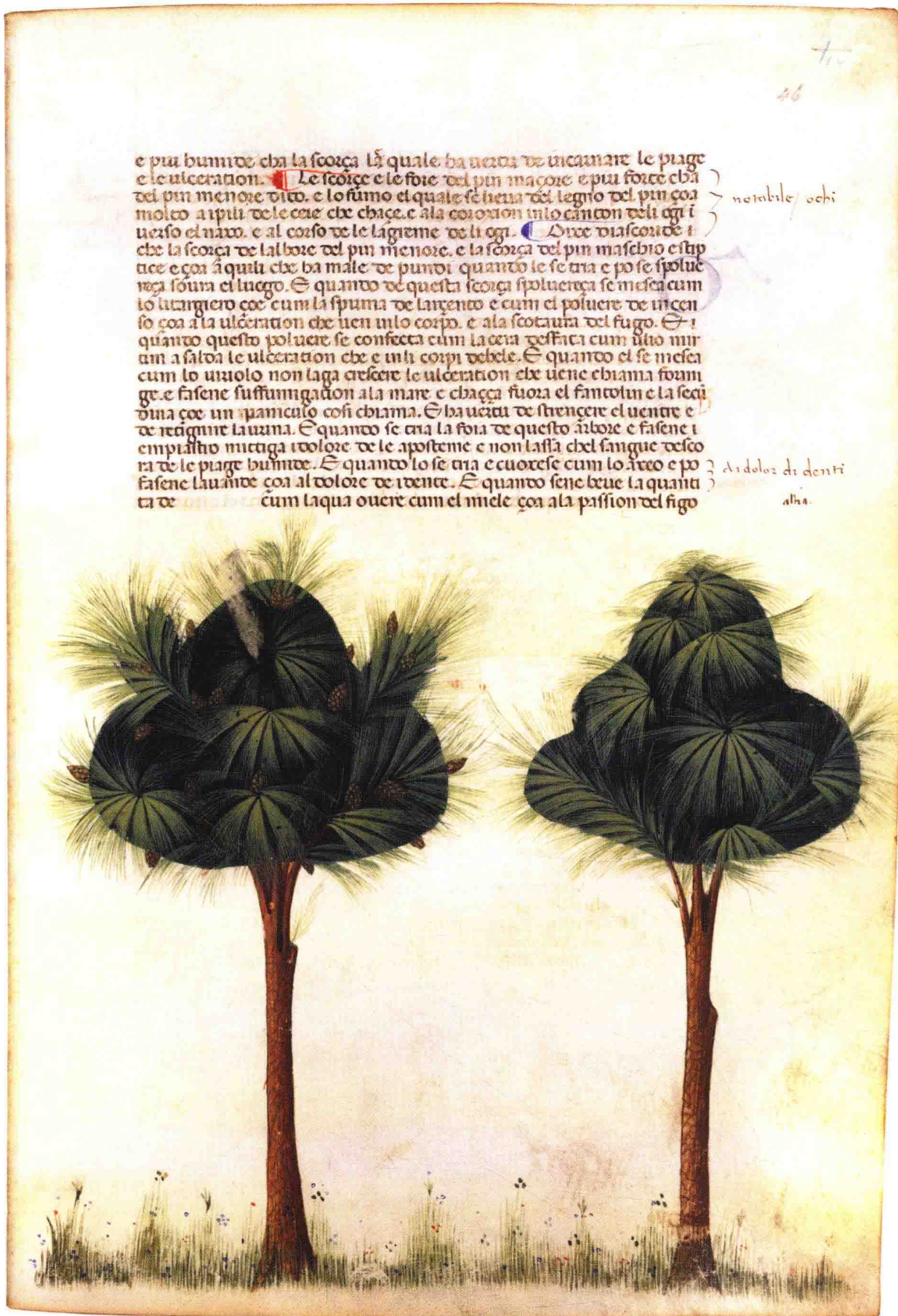
《约翰逊莎草纸》，约公元400年，22.7厘米 x 11.1厘米，收藏于英国伦敦的维尔康姆图书馆

e piu bunte che la scorça la quale ha uirtu de incarnare le piage
 e le ulceration. **L**e scorçe e le foie del pin maggiore e piu forte che
 del pin minore d'ito. e lo fumo el quale se herra del legno del pin coa
 molto aipiti de le case che chage. e ala corozion inlo cancon deli ogi i
 uerso el naxo. e al corso de le lagrime de li ogi. **D**ice diascorde i
 che la scorça de lal bore del pin minore. e la scorça del pin maschio estip
 tice e coa a quali che ha male de pundi quanto le se tra e po se spolve
 rezza soum el luogo. **S** quando de questa scorça spoluereca se mesca cum
 lo litargiero coe cum la spuma de l'argento e cum el poluere de incen
 so coa a la ulceration che uen inlo corpo. e ala scotaura del fugo. **S**
 quanto questo poluere se confecta cum la cera deffata cum olio mir
 am a falda le ulceration che e inli corpi debete. **S** quando el se mesca
 cum lo unuolo non laga crescere le ulceration che uene e chiama foam
 ge. e fasene suffumigacion ala mare e chagea fuora el fantolm e la scia
 dina coe un pamicato cosi chiama. **S** ha uirtu de strengere el uentre e
 de reaignare la uirtu. **S** quando se tra la foia de questo arbore e fasene i
 empiastro murtiga i colore de le aposteme e non lascia chel sangue desco
 ra de le piage bunte. **S** quando lo se tra e cuorese cum lo aceto e po
 fasene lauante coa al dolore de i uente. **S** quando sene beue la quanti
 ta de cum laqua ouere cum el mele coa ala passion del figo

notabile/ochi

Al dolor de denti

alba.

卡拉拉草药

画作中，艺术家用毛笔精细的笔触，
 将水粉颜料（水彩颜料混合粉笔末而
 成）融合到一张牛皮纸上（精制的牛
 皮）。首先涂抹叶丛的深色，形成树
 木的基本形状，然后在其上细致地
 绘制通过观察生活中的植物发现的
 细节。

《画页40》，约1390—1404年，35厘
 米x24厘米，收藏于英国伦敦的大英图
 书馆