

最美

*The Modern
Flower Painter*

[英] 安娜·梅森 / 著
曹景鑫 / 译

水彩花卉圣经

● 感受栩栩如生的细节
遇见令人屏息的美丽

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青麒麟

SEARCH PRESS

最美

*The Modern
Flower Painter*

[英] 安娜·梅森 / 著
曹景鑫 / 译

水彩花卉圣经

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

SEARCH PRESS

The Modern Flower Painter
Original English edition published in Great Britain by Search Press Limited 2014
© Search Press Limited
Text copyright © Anna Mason 2014
Photographs by Roddy Paine Photographic Studios.
Photographs and design copyright © Search Press Ltd 2014

法律声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>
中国青年出版社
010-50856028
E-mail: editor@cypmedia.com

版权登记号：01-2015-1696

图书在版编目(CIP)数据

最美水彩花卉圣经 / (英) 梅森著；曹景鑫译. — 北京：中国青年出版社，2015. 5
书名原文：Modern flower painter
ISBN 978-7-5153-3310-6
I. ①最… II. ①梅… ②曹… 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 (2015) 第086104号

最美水彩花卉圣经

[英] 安娜·梅森 / 著 曹景鑫 / 译

出版发行：中国青年出版社
地 址：北京市东四十二条21号
邮政编码：100708
电 话：(010) 50856188 / 50856199
传 真：(010) 50856111
企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司
策划编辑：唐丽丽 张海玲 沈 莹
责任编辑：张海玲
封面设计：六面体书籍设计_郭广建
印 刷：北京博海升彩色印刷有限公司
开 本：889 x 1194 1/16
印 张：8
版 次：2015年7月北京第1版
印 次：2015年7月第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-5153-3310-6
定 价：49.90元

本书如有印装质量等问题，请与本社联系
电话：(010) 50856188 / 50856199
读者来信：reader@cypmedia.com
投稿邮箱：author@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.cypmedia.com>

第2~3页

罂粟花授粉

一簇怒放的罂粟花中，一只小蜜蜂正忙于授粉。

第5页

杜鹃

在一个可爱的周末，我和我最爱的妈妈在科茨沃尔德看到了这只精致的花朵。

目录

简介 6

作者简介 8

用品 10

开始画吧 16

获取参考照片 18

布置你的工作台 21

素描 22

颜料颜色 26

学会观察 28

应用水彩 32

颜料色调 34

颜料色相 38

混合色相 42

画笔技巧 49

使用画笔 50

上色 50

花卉绘制 56

绘制的六个步骤 58

画出逼真的花朵 70

铁线莲 72

紫罗兰 78

大波斯菊 86

郁金香 94

罂粟花 102

大丽花 114

线稿 124

致谢

感谢母亲，
培育了满园美丽的花朵，包括我；
感谢父亲，
帮我开拓眼界并教会了我透视；
感谢菲尔，
热情地帮助我每天保持透视的视角；
感谢所有一直给予我鼓励、关怀与爱的人们。

最美

*The Modern
Flower Painter*

[英] 安娜·梅森 / 著
曹景鑫 / 译

水彩花卉圣经

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青社

SEARCH PRESS

The Modern Flower Painter
Original English edition published in Great Britain by Search Press Limited 2014
© Search Press Limited
Text copyright © Anna Mason 2014
Photographs by Roddy Paine Photographic Studios.
Photographs and design copyright © Search Press Ltd 2014

法律声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>
中国青年出版社
010-50856028
E-mail: editor@cypmedia.com

版权登记号：01-2015-1696

图书在版编目(CIP)数据

最美水彩花卉圣经 / (英) 梅森著；曹景鑫译. — 北京：中国青年出版社，
2015. 5
书名原文：Modern flower painter
ISBN 978-7-5153-3310-6
I. ①最… II. ①梅… ②曹… 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 (2015) 第086104号

最美水彩花卉圣经

[英] 安娜·梅森 / 著 曹景鑫 / 译

出版发行：中国图书出版社
地 址：北京市东四十二条21号
邮政编码：100708
电 话：(010) 50856188 / 50856199
传 真：(010) 50856111
企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司
策划编辑：唐丽丽 张海玲 沈 莹
责任编辑：张海玲
封面设计：六面体书籍设计_郭广建
印 刷：北京博海升彩色印刷有限公司
开 本：889 x 1194 1/16
印 张：8
版 次：2015年7月北京第1版
印 次：2015年7月第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-5153-3310-6
定 价：49.90元

本书如有印装质量等问题，请与本社联系
电话：(010) 50856188 / 50856199
读者来信：reader@cypmedia.com
投稿邮箱：author@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.cypmedia.com>

第2~3页

罂粟花授粉

一簇怒放的罂粟花中，一只小蜜蜂正忙于授粉。

第5页

杜鹃

在一个可爱的周末，我和我最爱的妈妈在科茨沃尔德看到了这只精致的花朵。

目录

简介 6

作者简介 8

用品 10

开始画吧 16

获取参考照片 18

布置你的工作台 21

素描 22

颜料颜色 26

学会观察 28

应用水彩 32

颜料色调 34

颜料色相 38

混合色相 42

画笔技巧 49

使用画笔 50

上色 50

花卉绘制 56

绘制的六个步骤 58

画出逼真的花朵 70

铁线莲 72

紫罗兰 78

大波斯菊 86

郁金香 94

罂粟花 102

大丽花 114

线稿 124

简介

如果你正在阅读此书，我相信你会发现周围的自然世界中蕴含着很多灵感。对我来说，经常会在发现和欣赏一朵鲜花时，产生绘一幅花卉的冲动。也许是花园中的玫瑰，其生动的颜色吸引了我的注意力，或者是公园中令人赞叹的花蕾，它的美丽提醒了我即将来临的夏季……

从这种欣赏的角度出发，我们会对绘画感到兴致盎然，我们可以把双眼所触之美捕捉到画面中，把这种美持久地留住，享受绘画的过程和创作的结果。

以写实主义风格创作，意味着我们的目标是忠实再现我们所见到的美，这包括精确的细节、效果逼真的色彩和真实度，这样才能创作出与我们面前的鲜花一样鲜活逼真的作品。为了做到这一点，需要我们采用独特的视觉感知方式，这种方式和日常生活中的视觉略有不同，只有这样，我们才可以真正“看到”所有需要定格在画面上的细节。

在这本书中，我将介绍我所用到的，用来重现目所能及的所有色彩和细节的水彩技法，并且会尽力帮助你改变视觉感知方式，能够“看到”所有需要观察到的细节，从而创作出写实风格的作品。这种改变是至关重要的。

这本书将展示我独特的绘画技法，但这绝不是惟一可行的技法。事实上，每一个艺术家的绘画方式都有所区别。其实水彩画只有少数真正的“规则”可言（这本书中肯定会介绍到），并且一旦你学会如何观察眼前的事物，你就可以比较自由地绘画，这样能够帮

你发现什么样的效果是最佳的。最重要的是，你会从中享受到无尽的快乐。

考虑到你可能对水彩画并不太熟练，学习起来可能比较困难，所以这本书将会非常详细地介绍我的技法，细致地向你演示我如何使用水彩将我的技法细节如实展示出来。这样能够帮你提升信心，从而让你真正享受绘画的过程。

从我在工作室和网络上采用这种教学方法的效果来看，这种方法成效很大。此外，教学效果固然非常重要，但同样重要的是，学习绘画的过程更加轻松愉快了。一些初学者非常热衷于创作，他们会将自己喜欢的作品挂在墙上，给自己形成巨大的压力，激励自己创作出杰出的作品。以这种态度创作，他们将很快发现学习绘画的过程压力重重，根本不是他们所期望的是让人放松的爱好。其实在你逐渐成为一名画家的过程中，最好不要做这种事给自己添加压力。相反，要放松，并且要记住没有人能马上创作出完美的效果。即使有了我为你提供的教程，也必须注重练习，并且要很愉快地练习。请善待自己！给自己一个机会！

本着这一精神，我希望这本书成为可操作的技法、灵感的源泉，也是善良的声音，鼓励着你坚持练习，充分享受绘画的乐趣。

若你想观看技法的视频演示，获得支持和个人反馈，或者想向我展示你对本书项目的独特尝试，可通过我的网站 annamasonart.com 查看在线课程和社区。

祝你享受到无尽乐趣！

Anna

玉兰花

我在威斯利的英国皇家园艺学会花园中
看到的一束美妙舒展的玉兰

作者简介

我一直很喜欢绘画创作。在孩童时我很幸运，父母的鼓励让我具有了能够花数千小时进行绘画练习的热情，或者也可以称作“玩”，因为它确实是一种玩。虽然儿童时期我从来没有像现在画得这么细致，但我所进行的练习磨练了我的能力，让我可以真正地以艺术方式“看”事物。

离开学校之后，我从创作艺术作品行列中突围出来，做了一个所谓的追求事业的明智选择，在当地政府管理部门谋得了一份职业，我停止了绘画。直到2006年第一次偶然发现了植物艺术作品，我立刻意识到已经找到了我应该做的。

我的花卉水彩画

传统的植物插画创作，是以描绘植物为主题，是用于科学鉴定的。但对我来说，以写实风格绘画花卉，只是以单纯的审美为目的展示花朵精致的细节。为了做到这一点，我的绘画必须要非常精准地重现尽可能多的细节，并采用比较真实的、明亮大胆的颜色。我坚持植物插图无背景的传统，这样可以把所有关注点集中于插画上。我所绘画的花卉与植物插画的区别在于，我喜欢进一步强化视觉冲击和捕捉的细节。

我的画与植物插画的另一个区别是元素的选择。我使用各种元素以表现花朵的本质，通过绘画表现我所看到的是花卉本身的美丽，这有助于创作出个性化的花卉作品。

我的方法

采用这种全新的创作方式，意味着找到了对我而言最好的、最实用的创作方法。这包括使用照片作为创作的主要视觉参考，这样我可以在任何合适的时候进行绘画。将我所捕捉到的所有细节绘画出来，可能需要几天到几个星期来完成，所以这个实用的方法真的非常重要。当我开始着手后，绘画成为填充我全职工作间隙的一件事，我时常在这里或那里挤出半小时绘画，所以采用这种灵活的技术可以根据个人时间需要，利用长短不等的间隙时间来绘画。

最后，我的方法是最能够享受绘画过程的方法。它与放松和乐趣相伴，使创作的过程与最终结果一样重要。

如何使用这本书

书的第一部分介绍了我的技法，涵盖了从建议使用的工具，到理解色调的重要性、如何搭配颜色，以及如何应用颜料等所有内容。我尽力让此部分内容适合每一位读者，包括学习水彩画的新手。

我将绘画过程分为六个主要步骤，我会通过绘画一朵玫瑰来逐步演示这些步骤。如果你完全是学习水彩画的新手，那么我建议你先适当练习练习，然后就像是第一次画画那样，按照步骤一步一步地跟着尝试绘画这朵玫瑰。

本书的第二部分中包含六个可以跟着学的步骤教学作品，我会详细地演示我所做的一切，并且会在应用到不同于第一部分中介绍的技法时进行提示。这些教学作品是按照困难程度排序的，所以我建议你也按照书中的顺序进行练习，从而充分利用这本书。此外，如果感觉还有提高的余地，则可以多次重复练习，每次练习都是一次伟大的实践！

能够发挥我的天赋，我感到非常幸运；而能够帮助发掘你的天赋，我感到非常荣幸

我的“练习”（玩！）始于两岁两个月

右手页

苹果花

这是一幅描绘我的花园中一棵苹果树的早期作品

用品

我现在所用的绘画用品，是从我采用这种绘画风格所经历的所有试验和错误中总结出来的。由于我一直从事教学工作，学生们为我介绍的新画笔和新颜色我都很乐意去尝试，并且发现这些的确比我之前所用的要完善，所以我的绘画用品也是在不断地发生变化的。

因此，在本页中介绍的信息并不是绝对的，但这些信息能够将一些关键点告诉你，让你知道在开始创作之前，包里应该准备好哪些用品。

水彩颜料

我爱水彩，它们是最实用的颜料。它们无臭，且即使干涸了也不要紧，所以水彩颜料是出门在外的完美绘画颜料，且随时可以保持准备就绪状态。水彩颜料让我们在各种场合挤出三十分钟时间进行绘画成为了可能，这对于生活忙碌的我们是非常重要的。

如果你很幸运，有一个专门的办公桌或桌子用来放置颜料，那么可以随时放置和取用颜料。如果没有专门的办公桌，小尺寸的水彩颜料意味着可以非常便捷地随身携带和清理。

颜色亮度和透明度是我选择颜料时考虑的两个主要特征。“亮度”可以看作是颜料的浓度、强度和颜色深度，透明度是指能够形成微妙的渐变冲蚀效果的一种特性，也是我技法的重要组成部分。

质量

颜料的质量越好，绘画的颜色效果越好。专业或艺术家级别的水彩画一般采用了最好的颜料。我所使用的颜色将会在第38~39页进行详细介绍。

学生所用的颜料质量可能无法跟艺术家所用的相比，其具有的透明度也更差一些。如果你已经准备好了这些用品，也不要因此止步，但是要知道，在精确地再现很多花朵颜色时，这些颜料可能无法获得所需的亮度和透明度。如果可以的话，为自己配置专业或艺术家级别的颜料，这将为你的作品带来眼前一亮的变化。

水彩颜料占用空间小，并且非常便于携带。我的所有颜料都装在一个小铁盒中

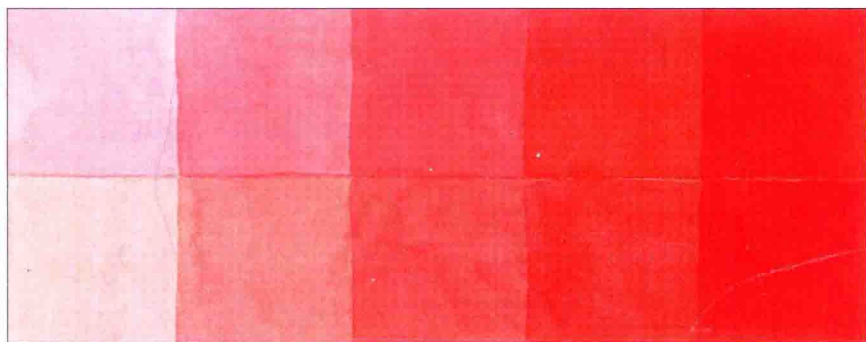
颜料盒VS颜料管

我更喜欢使用调色盒，因为我可以在绘画时将所有颜色都摆放在面前。这种方法从来不会打断绘画的流程，因为不需要停下来挤出接下来需要使用的颜料。我也喜欢让颜料在颜料盒中自然地干涸，因为这样能够形成最厚、最暗版本的颜色，这对于创作最深暗的水彩画区域很有用。

使用颜料盒的确会有刷洗比较麻烦的问题，因为颜料会变硬，但我认为这是值得付出的代价（参见第13页）。如果你目前正使用颜料管，则建议将颜料从管中全部挤到空的盒状容器中，这种空的盒状容器艺术用品商店中均有销售。干燥后，这些盒状容器即会跟颜料盒一样，这意味着在绘制的时候所有颜色均可以立即准备就绪。

特性

颜料是通过将色素与特定种类的黏合剂进行混合制作而成的，黏合剂用于将颜料粘连到纸张上。水彩颜料的不同特性是由色素所决定的。这些特性并不总是显而易见的，尽管两种颜料的特性不同，但在颜料盒里它们几乎可以呈现出一样的颜色。

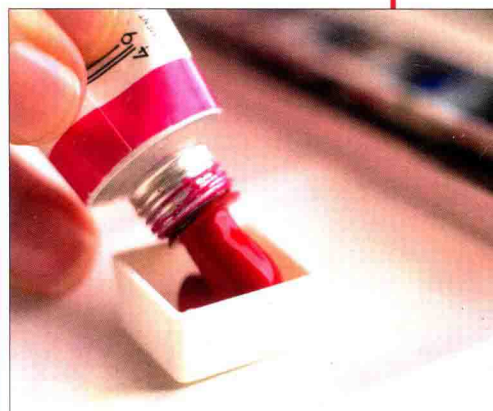
从这个例子，你可以看到上面一排不透明镉红色和下面一排对应的透明红色的不同效果。每一排从左至右已经建立不同的颜色层，从最左侧方块中第一个颜色层，到最右侧方块中第五个颜色层，层与层之间差别是很微小的。比较来说，镉红显得更沉闷，尤其是应用于较薄、较湿的颜色层时，这正是我的绘画技法的关键之处。

调色板

在我开始绘画时，我买了一套温莎牛顿（Winsor & Newton）颜料，这些颜料排放在高档搪瓷罐中，搪瓷罐可用作调色板或调色托盘，我到现在仍然使用这样的搪瓷罐。我还发现使用白色的瓷器盘效果更佳。

瓷器和搪瓷表面平整而且不易粘上颜料，可以使颜料非常均匀地薄薄摊开，这样就可以清楚地看清颜料稠度，因此，也就能清晰地判断出将颜料应用到纸张上时会呈现出的效果。正因如此，我建议你不要使用任何类型的调色板，因为你无法精确地评估所混合的颜色涂在纸张上的稠度效果。

便宜的塑料调色板很容易粘上颜料，并且颜料看起来更容易黏合在一起，而不是均匀地摊开，所以在进行创作时，最好避免使用这些调色板。

Tip

如果你使用的是颜料管，那么肯定需要挤出颜料，将一种颜料用于多幅作品绘画中（这就是为什么我建议使用空的盒状容器）。你会发现，在进行创作时每幅作品所用的单个颜料的量往往非常少。与油画不同，水彩颜料变干并不是问题，所以不需要因为颜料干涸就进行清理。

画笔

在我采用这种方法创作最初的几幅作品时，尝试了许多不同的画笔。我发现使用正确的画笔，能够对创作效果产生显著的影响。我想要一支既能让我掌控住画过的笔迹，又能够承载足够量颜料的画笔。找到合适的画笔是创作出理想作品的核心所在。

质量

我总是用西伯利亚黑貂毫笔，这种画笔是最棒的，你可以在使用中真正感受到其中的差别。这种画笔能够承载足够量的颜料，你在绘画时不必频繁地重新蘸颜料。虽然这种画笔非常昂贵，但它们可以使用很长一段时间，而且在我需要使用小尺寸画笔时，这种画笔也是比较理想的选择。

形状

在创作这种风格的作品时，我会使用微型画笔或斑点画笔。这种画笔的形状像一个泪滴，这意味着它们能够承载大量的颜料，同时这种画笔具有较细的笔尖，你也可以绘制出非常干脆的细线。这种画笔同样也完美地适合于我大量使用的点画技法（参见第51页，了解点画的更多信息）。

这些画笔的笔毛比大多数水彩笔要短，这样你对笔下绘制的笔迹有更清晰的感觉。我常常感觉，它们就像是使用过的一种签字笔——我在孩童时期就特别喜欢这种签字笔！

我最喜欢的品牌是Rosemary公司的323系列产品，该公司是一家英国的制造商，我所推荐的Anna Mason一套五种尺寸规格的画笔正是该公司生产的。温莎牛顿7系列微型画笔也是不错的选择，与Anna Mason画笔具有很多共同的特性。

尺寸

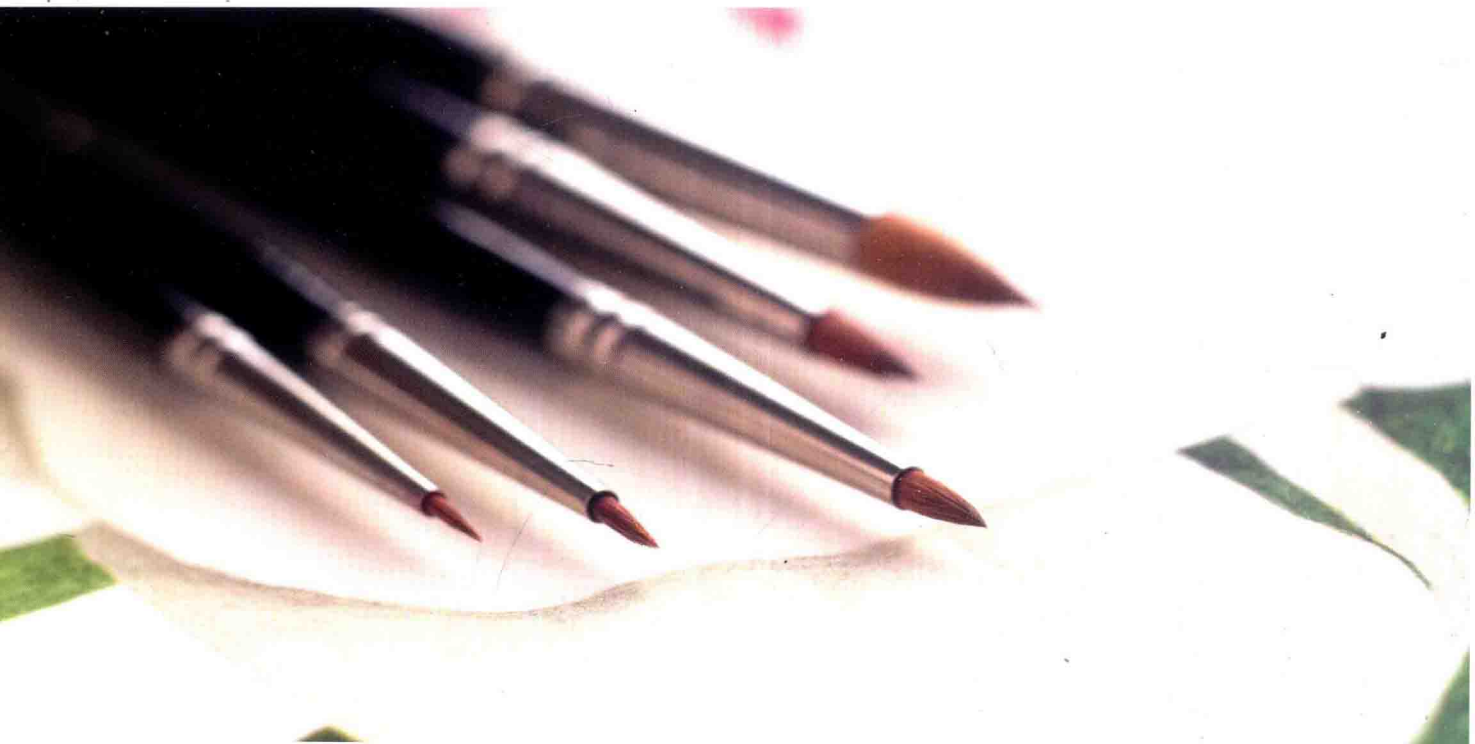
我一般都使用尺寸很小的画笔绘画。画笔一般会标有数字来表示其尺寸大小，但不同品牌标注的数字所表示的尺寸差别很大。下面所说的数字都是以Rosemary公司产品或温莎牛顿7系列微型画笔作为标准的，下方框中的图片可以作为尺寸参考，这样你就可以拿自己的画笔与之对比。

虽然我自己有一支8号画笔，但我只会在绘制非常大型的作品时用其进行初次湿画。我常用的画笔中，最大的尺寸是5号，最经常使用的尺寸是3号、1号、0号和000号（有时画笔上标注为3/0）。我确实很少使用00号（或2/0）画笔，因为这种画笔尺寸非常贴近于000号。使用上面所列出的这五种画笔基本上可以创作出所有的笔触效果，所以我建议你在开始绘画前准备好这些画笔。

为什么使用小尺寸画笔？

坚持使用小尺寸画笔意味着不太可能一次性在画笔上蘸太多颜料，这有助于颜料快速干燥，并能更好地控制颜料。我只有在绘制较大的作品或进行大块颜色的最初渗色时，才会使用5号这种较大尺寸的画笔。

我所用的画笔从上到下尺寸依次是5号、3号、1号、0号及000号。

出门在外有个便携箱很重要，可以保护画笔

存放好画笔

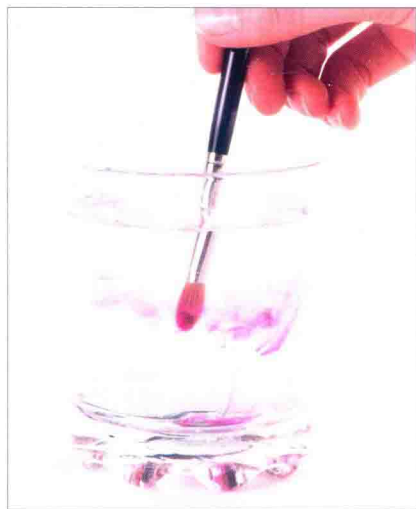
画笔是相当娇贵的，所以千万不要将笔尖朝下竖立在洗笔杯中或者其他地方，这一点非常重要！如果你不小心将笔尖朝下竖立放置了，你会发现，笔毛形状会立即弯曲变形，想恢复形状是很麻烦的。我听说发胶可以用来恢复笔毛的形状，但是要尽量避免这种情况。

务必在任何时候都将笔尖朝上或横着存放画笔。当我出门在外时，我会使用带有弹性的便携箱放置画笔，使画笔保持位置不动。而在工作室时，我会使用画笔树存放画笔，便于我快速找到要用的画笔。实际上，我的生活习惯比较凌乱，往往会把画笔横着放在我的办公桌上。

呵护画笔

除了确保画笔的妥善存放之外，我没有做任何事情去呵护我的画笔。我只是把画笔用水洗干净，通常是在绘画时用水杯洗净，而不是事后再冲洗。

在硬颜料盒上使用这些小尺寸画笔，会导致画笔的快速磨损，我也的确消耗了大量的的小尺寸画笔。我一般会在绘制两个或三个较大的作品后即更换画笔，但由于画笔的成本与消耗的纸张成本差不多，所以我只把它看作是创作的必要成本之一。

绘画时随时冲洗画笔保持洁净，同时还能防止颜料残留在笔毛中

画笔树，可以将画笔竖立其中，是绘画创作过程中非常实用的物品