

D&C

世界绘画经典教程

水彩花卉 的极致表现

[英]朱莉·柯林斯 编著
于佳 译

Painting
Flowers with
Impact

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界绘画经典教程

水彩花卉的 极致表现

[英] 朱莉·柯林斯 编著
于佳 译

Painting
Flowers with
Impact

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

世界绘画经典教程. 水彩花卉的极致表现 / (英) 柯林斯编著 ; 于佳译. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 3

ISBN 978-7-115-34397-0

I. ①世… II. ①柯… ②于… III. ①水粉画—绘画技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第004274号

版权声明

Copyright © juliecollins David & Charles, David & Charles Ltd 2005, an imprint of F&W Media International, LTD. Brunel House, Newton Abbot, Devon, TQ12 4PU

内 容 提 要

花卉是水彩绘画中的重要题材之一。在本书中,朱莉·柯林斯(Julie Collins)老师将水彩花卉的混色、光影、渐变、冷暖色等绘画要点娓娓道来,并将其与花卉练习和平时的教学相联系,分析利弊,并给出了许多混色和上色的经验之谈。本书分为材料、色彩、构图、花朵、茎与叶、白色花朵、细节刻画、花朵印象等部分,书的最后还有装裱、寻找花卉芳踪等延伸部分。

本书画风大气、唯美,适合初级和中级水彩绘画爱好者阅读、参考。

-
- ◆ 编 著 [英]朱莉·柯林斯
译 于 佳
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>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 8
字数: 242 千字 2014 年 3 月第 1 版
印数: 1-4 000 册 2014 年 3 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2013-4682 号

定价: 48.00 元

读者服务热线: (010)81055410 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

前言	6	白色花朵	75
		白色的颜色	77
		习作：白色背景中的白色	78
材料	11	花朵	78
绘画器材	12	习作：绿色对比下的白色	82
画纸	14		
画笔	15		
颜料	16		
其他器材	17	细节刻画	86
牛皮纸	18	花的细节	88
工作地点	20	在牛皮纸上作画	90
		习作：在牛皮纸上作画	92
色彩	22	牛皮纸画廊	96
基本色与单一色	24		
茎叶的色彩	26	花朵印象	100
秋的色彩	30	寻找灵感	102
色彩的混合	32	习作：色彩探索	104
冷色与暖色	34	抽象的升华	114
色调与光影	38		
		画廊	116
构图	43		
速写与素描	44	百折不挠的试验	122
尺寸与版式的选择	46		
基本笔画练习	48	画作的装裱	124
习作：一枝独秀	50		
习作：花团锦簇	52	芳踪何处寻	125
花朵	54	参考书目	126
选择绘画题材	56		
习作：一排三色堇	58	索引	127
茎与叶	63	致谢	128
茎叶结合	64		
习作：藜芦	68		

世界绘画经典教程

水彩花卉的 极致表现

[英] 朱莉·柯林斯 编著
于佳 译

Painting
Flowers *with*
Impact

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

世界绘画经典教程. 水彩花卉的极致表现 / (英) 柯林斯编著 ; 于佳译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 3

ISBN 978-7-115-34397-0

I. ①世… II. ①柯… ②于… III. ①水粉画—绘画技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第004274号

版权声明

Copyright © juliecollins David & Charles, David & Charles Ltd 2005, an imprint of F&W Media International, LTD. Brunel House, Newton Abbot, Devon, TQ12 4PU

内 容 提 要

花卉是水彩绘画中的重要题材之一。在本书中,朱莉·柯林斯 (Julie Collins) 老师将水彩花卉的混色、光影、渐变、冷暖色等绘画要点娓娓道来,并将其与花卉练习和平时的教学相联系,分析利弊,并给出了许多混色和上色的经验之谈。本书分为材料、色彩、构图、花朵、茎与叶、白色花朵、细节刻画、花朵印象等部分,书的最后还有装裱、寻找花卉芳踪等延伸部分。

本书画风大气、唯美,适合初级和中级水彩绘画爱好者阅读、参考。

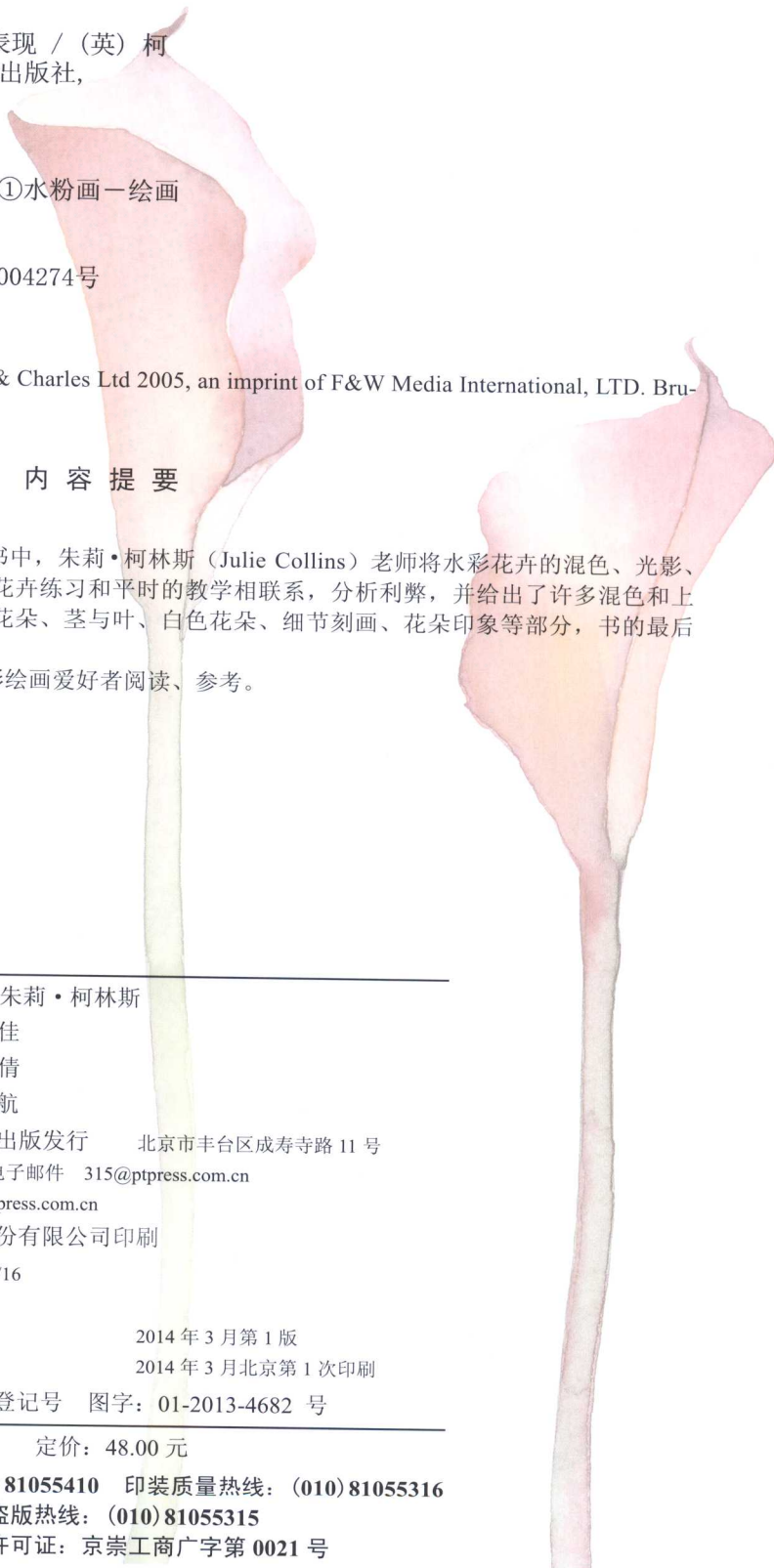
-
- ◆ 编 著 [英]朱莉·柯林斯
译 于 佳
责任编辑 王雅倩
责任印制 方 航
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 8
字数: 242 千字 2014 年 3 月第 1 版
印数: 1—4 000 册 2014 年 3 月北京第 1 次印刷
- 著作权合同登记号 图字: 01-2013-4682 号
-

定价: 48.00 元

读者服务热线: (010) 81055410 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

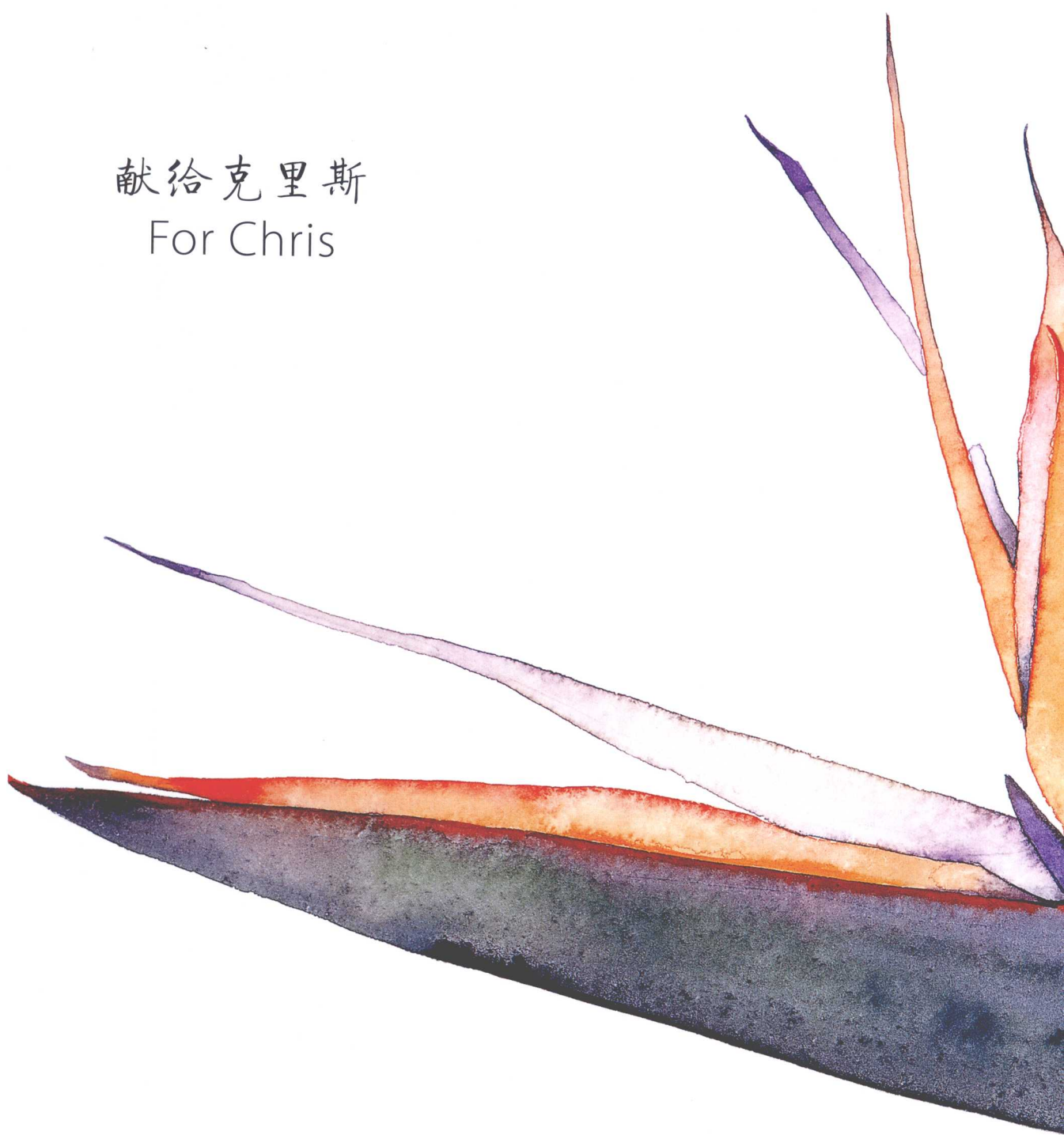

● 目录

前言	6	白色花朵	75
		白色的颜色	77
		习作：白色背景中的白色	
材料	11	花朵	78
绘画器材	12	习作：绿色对比下的白色	82
画纸	14		
画笔	15		
颜料	16		
其他器材	17	细节刻画	86
牛皮纸	18	花的细节	88
工作地点	20	在牛皮纸上作画	90
		习作：在牛皮纸上作画	92
色彩	22	牛皮纸画廊	96
基本色与单一色	24		
茎叶的色彩	26	花朵印象	100
秋的色彩	30	寻找灵感	102
色彩的混合	32	习作：色彩探索	104
冷色与暖色	34	抽象的升华	114
色调与光影	38		
		画廊	116
构图	43		
速写与素描	44	百折不挠的试验	122
尺寸与版式的选择	46		
基本笔画练习	48	画作的装裱	124
习作：一枝独秀	50		
习作：花团锦簇	52	芳踪何处寻	125
花朵	54	参考书目	126
选择绘画题材	56		
习作：一排三色堇	58	索引	127
茎与叶	63	致谢	128
茎叶结合	64		
习作：藜芦	68		

献给克里斯
For Chris

前言

热爱绘画的我惊奇地发现，当涉猎越多时，绘画的过程就越发令人心潮澎湃。本书讲述的是我过去30年中的花卉绘画经验。在我的作品中，我几乎尝试过所有可用的绘画工具，当手边没有其他工具时，我甚至用过茶水和咖啡来作画。

这是一本关于我独特的花卉绘画方法的书。我会在书中向你介绍用水彩绘制花卉的方法，以及作为画家的我最喜欢的绘画材料和绘画方法——我不是植物插画师，而是一位画家。在本书伊始，我要强调一件事：本书所介绍的方法不是绘制花卉的唯一途径，因为我坚信每个人都有最适合自己的绘画方法——也就是说，要做回自己，找出专属于自己的绘画风格。

在过去的8年中，我专攻水彩和水质颜料的使用。作为一名画家，令我感到心满意足的是水彩既新鲜刺激又充满挑战的特性。虽然在某种程度上可以对它加以掌控，但最终它还是会回归自

己的本质，并且当颜料完全干透后又常常会带给你惊喜。

23年前，我还是雷丁大学（Reading University）绘画专业的学生，主攻油彩和丙烯画。我对色彩非常着迷，也会在大面积的画布上作画，但发现颜料的厚度常常会对绘画形成限制。我就分别用水和松节油来推薄丙烯颜料和油彩的厚度，然后再铺上其他颜色或较薄的图层。我非常钦佩伯纳德（Bonnard）和他将色层相互交错覆盖的绘画方法——颜料的色彩彼此交相辉映，因此即使涂有多层颜料，也不会产生太过厚重的感觉。

郁金香

尺寸：12厘米 × 30厘米（4³/₄英寸 × 12英寸）。

在我设计这幅画的构图时，还在绘制其他几幅郁金香图。这样做有很多好处，有利于时间的合理分配，从而使每幅画都可以兼顾到；如果过多地专注于某一幅画，反倒会导致过犹不及的结果。

绘画的要素

在我的作品中，有三个元素发挥着至关重要的作用：色彩、构图和自发性。除了伯纳德，我最喜欢的艺术家还

包括霍华德·霍奇金 (Howard Hodgkin)、泰利·弗罗斯特 (Terry Frost)、大卫·霍克尼 (David Hockney)、保罗·克里 (Paul Klee)、海伦·弗兰肯哈勒 (Helen Frankenthaler)、罗伊·麦克伊恩 (Rory McEwen)、威妮弗雷德·尼克尔森 (Winifred Nicholson)、格温·约翰 (Gwen John) 和帕特里克·西伦 (Patrick Heron)。每一位艺术家都有自己鲜明的特性。尽管他们作品的内容和风格迥异,但都拥有一个共同之处,那就是强烈的色彩和自由构图的绘画风格。

罗伊·麦克伊恩是我见过的最优秀的牛皮纸水彩花卉画家。你可能会问,除了罗伊·麦克伊恩,其他艺术家与花卉绘画又有什么关系呢?植物或花朵在我的画作中不过是奔放和多彩构图的媒介,但这并不是说我不喜爱花朵,实际上我的大多数成功画作就是以我最喜欢的植物作为主题的,并以精彩纷呈的方式展现在观众面前。

我教授水彩课程的主旨之一,就是鼓励人们用一种更为自由滋润 (wetter) 的方式来作画,因为在我看来,水彩的真正意义在于其新鲜、明亮且又水润的特质。在学习过程中,我也曾做过各种尝试,也曾失败过。虽然直到现在用水彩画画对我来说仍不是一件易事,但只要坚持到最后,我的付出终将会有回报。

深入研究艺术家独特的作画习惯,可以了解他们的很多相关信息。在策划这本书的时候,我一度审视过我自己的工作方式:果断坚决,不达目的誓不罢休。记得有一次我想要作画,而手边除了一张纸以外别无他物,于是我便用一支小棍蘸着

冷茶和咖啡即兴创作起来!(我还曾经闹过将蘸入画笔颜料的茶水喝进肚中的笑话,相信也有很多同道中人吧。)

方法与训练

尽管本书鼓励以更加自由的方式创作水彩花卉,但具体的画法却需要经过专业的培训。本书的写作顺序即是我的创作顺序,其中介绍了我认为非常实用的绘画方法和材料,同时对规划、构图和色彩方面也有侧重。准备工作是非常重要的,因为准备工作做得好,创作过程就会事半功倍。画作的标题和分步练习展示了水彩画的创作过程,也尽可能清楚地对如何达成这些效果进行了说明。

在“细节刻画”这一章,我会介绍如何在牛皮纸上绘制花卉,这与在画纸上作画的方法截然不同。牛皮纸适用于工笔水彩画,这与我所惯用的更为自由的画法有所不同,而我也非常享受这种全新的画法。

最后,我还要声明一点:只有将所有的准则都熟记于心、倒背如流,才可以尝试打破常规、做出突破,但是记住千万不要急于求成。最后祝你绘画愉快!

细微之处

尺寸:18厘米×8厘米(8英寸×3 $\frac{1}{8}$ 英寸)

这幅画是在牛皮纸上绘制而成的。为了刻画细节,我使用了从1到000不同型号的细画笔,以干画法来完成。尽管画幅不大,但是完成它却花费了我很多时间。

鸢尾花

尺寸：40厘米 × 60厘米（16英寸 × 23 $\frac{1}{2}$ 英寸）。

当看到一大片鸢尾花的时候，我就构想出了这件大幅作品。这幅画作通过对花朵位置的安排，使构图产生了强烈的观感效果。

材 料

郁金香

尺寸：40厘米×60厘米（16英寸×23 $\frac{1}{2}$ 英寸）。

这幅作品使用的是14号科林斯基 (Kolinsky) 貂毛笔和2号伊莎贝小灰 (Isabey Petit Gris) 画笔这样的大画笔绘制而成的，这有利于提高作画速度。用大号画笔多蘸取一点颜料来画大叶子，这样整个叶子部分的色彩就会非常流畅，也不需要补涂颜料。这一点非常重要。

绘画器材

尽管多年来我积攒了很多绘画器材，但是总体来说，只有几样是不可或缺的必备器材。

我通常会将底稿画得非常淡，因为我不想让石墨或深色铅笔线条对画作产生干扰或是将色彩弄脏。有鉴于此，我常用2H/3H铅笔或是0.35毫米自动铅笔来画底稿。如果你更倾向于用深色粗线条打草稿，那也可以在上色之前将它们擦淡或擦掉。

我使用的主要材料

- 铅笔（6B~6H）
- 自动铅笔（0.35毫米~0.5毫米铅芯）
- 一块新的可塑腻子橡皮
- 转笔刀
- 圆珠笔
- 剪刀
- 中密度纤维画板（A4~A0号）
- 钢尺（长度为100厘米、50厘米和30厘米）
- 阿卡尔（Akar）牌裁剪版（90厘米×60厘米）
- 手术刀
- 纸张
- 速写本（博更福 Bockingford 小号本，纸张厚度为300克/140令，糙面，大小约10厘米×16厘米/4英寸×6英寸；博更福 Bockingford 中号本，纸张厚度为300克/140令，糙面，大小约16厘米×20厘米/6英寸×8英寸；A4水彩纸，300克/140令，无光泽；A5画图纸）
- 墨水（棕色、黑色）
- 细尖蘸水笔
- 细黑防水绘图笔（0.35毫米）

其他绘画器材

- 绘图桌
- 放大镜
- 布图本（A4）
- 描图簿（A4）
- 大张描图纸
- 炭笔
- 粉蜡笔

我以前是先在描图纸或者布图本上作画，然后再将画稿转移到画纸上，这样就可以很容易地更正错误，如有必要还可以改变位置，另一个优点就是可以轻易地再描出一版原图。但最近，我直接在水彩纸上作画，然后用一块干净的可塑橡皮轻轻地将画错的地方擦掉——我从不用塑料橡皮，因为它们会擦伤画纸。

其他材料可以放在铅笔盒中，这样当需要它们的时候就很容易找到，也不会发生诸如从工作台被碰掉或滚落的意外。

在绘制细节的时候，可以借助放大镜，具体方法会在“牛皮纸”一节中介绍（见本书第18页和第90页），但放大镜的作用还不止于此，例如，如果用放大镜来观察一片树叶，你就会发现原来一片树叶是如此的色彩缤纷，真是一幅奇妙的景象！

本书中所提到的绘画方法一般都是为水彩画所用，但在素描和试验时，尤其是在绘制山水画这样的题材时，确实还会用到其他的材料。如果更习惯于用铅笔作画，那么用炭笔、粉蜡笔或墨水

来换一换风格也值得一试，这会使作品的面貌焕然一新，同时也可以激发创新的兴趣。我最钟爱的绘画工具是钢笔和

墨水，用它们所绘出的作品与铅笔画能够产生令人激动的对比。

速写本

外出时你可以在包里或衣服口袋中放一本小速写本，这样当碰到有趣的事物时，就可以随时将其记录下来。6H硬铅笔就很适于轻描淡“画”，但注意使用时不要过于用力。自动铅笔的一大突出优点就是其笔尖可以始终保持良好的使用状态。