

NORTH LIGHT BOOKS
CINCINNATI, OHIO

最新引进
美国原版

水彩画技法

园艺花卉

苏珊·哈里森-图斯坦 编著 符荆捷 翻译

江苏美术出版社 北灯出版公司(美)

Glorious *GARDEN* *FLOWERS* *in WATERCOLOR*

图书在版编目 (C I P) 数据

园艺花卉 / (美) 苏珊·哈里森-图斯坦著; 符荆捷译.
南京: 江苏美术出版社, 2002.2

(水彩画技法)

书名原文: Glorious Garden Flowers in Watercolor

ISBN 7-5344-1319-2

I . 园... II. ①哈... ②符... III . 水彩画: 花卉画
- 技法 (美术) IV . J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 093506 号

Glorious Garden Flowers in Watercolor. Copyright ©
1999 by Susan Harrison-Tustain. All rights reserved.
Published by North Light Books, an imprint of F&W
Publications, Inc., 1507 Dana Avenue, Cincinnati, Ohio
45207, U.S.A

由美国海马图书出版公司协助, 经美国
North Light Books 授权出版中文版。

登记号 图字: 10-2001-061 号

责任编辑 胡博综

装帧设计 冯忆南

责任审读 钱兴奇

文字校对 吕猛进

责任监印 吴蓉蓉

园艺花卉

江苏美术出版社出版发行

(南京市中央路 165 号 邮编 210009)

江苏省新华书店经销

利丰雅高 (深圳) 制作公司印制

开本 889 × 1194 1/16 印张 8

2002 年 2 月第 1 版 2002 年 2 月第 1 次印刷

印数 1—3,500 册

ISBN 7-5344-1319-2/J · 1316

定价: 58.00 元

Glorious GARDEN FLOWERS *in* WATERCOLOR

水彩画技法

园艺花卉

[美] 苏珊·哈里森-图斯坦 编著

符荆捷 翻译

江苏美术出版社
北灯出版公司(美)

SUSAN HARRISON-TUSTAIN

NORTH LIGHT BOOKS

谨将此书献给我的家人：理查德、格伦、谢莉、
母亲和父亲，以及多琳和史蒂夫。
谢谢你们对我的支持。

——苏珊·哈里森·图斯坦

作者简介：

苏珊·哈里森·图斯坦生于1956年，新西兰人。她的母亲弗洛伦斯在苏珊很小的时候起就鼓励并支持其发挥创造能力。苏珊没有经历过正规的学校训练，她从简单的观察和大量的阅读中发展了她的才能。凭着对艺术的热情，她更愿意与别人分享她的直觉天赋。

从1992年步入职业画坛起，苏珊·哈里森·图斯坦就被认为是新西兰最好的花卉画家之一。她的事业发展得很顺利，以至于在她的画展开幕前两小时，看画展人就排起了长队。她的画很快销售一空。由于无法加快原创作品的创作速度，她严格地限量印刷一些她最好的作品，以满足艺术爱好者的需求。她的作品经常刊登在新西兰最有影响的园艺杂志《新西兰园艺者》（*The New Zealand Gardener*）的封面上。她本人及其作品也曾被许多其他杂志报道，介绍她和她的作品的还有新西兰电视台（*Television New Zealand*）。她的作品在新西兰、澳大利亚、美国、英国、法国和意大利，都被私人收藏。

苏珊居住地的景致和她广泛的游历给她提供了创作的灵感、对象和激情——从美丽的绿色新西兰到英国、意大利，还有普罗旺斯（法国一地区）的乡村街道与花园。她与丈夫理查德和两个孩子格伦、谢莉一同居住在新西兰的乡间，靠近风景如画的海岸城市 Tauranga。

苏珊·哈里森·图斯坦的电子信箱为 harrison-tustain@clear.net.nz

苏珊·哈里森·图斯坦的个人网站为 www.harrison-tustain.com

致谢：

在过去的两年中，写作这本书是我生活中最重要的部分，也是最美好的部分。对于一直十分理解、支持、鼓励我的家人和朋友，我致以特别的感谢。理查德、格伦和谢莉——你们在我暂时从生活中“消失”的时候合作得很好。理查德，你的一张照片和对许多东西透彻的了解是无价的，没有你就不可能有这本书；格伦、谢莉，你们是上帝给我的祝福，你们的热情影响了我；诚挚地感谢多娜·克罗瑟和珍妮特·富勒顿，你们在我需要更多支持时和我在一起；还有大卫·布朗里希和你一语中的的话“你不需要自信，去做就足够了”。我想是你对我的信任帮助我直面挑战。

无比的谢意，致我逝去的母亲弗洛伦斯·哈里森，她在我17岁时离我而去。她塑造了我，将我引上这条充满快乐、自我实现与满足的路。“谢谢”不足以表达我的心情，没有母亲的爱与热情支持，我不可能发掘出如此的创造力。

衷心的感谢 North Light Books (出版社) 我这本著作的编辑与设计者：雷切尔·沃尔夫、帕姆·希林、乔伊斯·多伦、珍妮弗·朗、阿曼达·麦格托、艾米·沃尔格姆斯和布赖恩·罗斯。你们将这本书编辑得如此精美，你们的付出让我十分感激，并使我的创作充满了真正的快乐。

苏珊·哈里森·图斯坦

布兰蒂与帝蝶

Arches140-lb(300g/m²)热压面水彩画纸
32cm × 41cm 私人收藏

第一章

工具与材料..... 12

向你介绍有关花卉水彩画所使用的颜料，画笔，画纸等其他必须品的知识，提供最好的建议。

第二章

熟悉色彩的表现特性..... 20

学习透明的色彩，不透明的色彩以及半透明的色彩在花卉水彩画中的运用。

第三章

花卉水彩画技法..... 28

苏珊教你独特的涂底技法，以及其它许多的技巧方法，来表现浓郁而透明的暗部，柔和的光线和鲜明的亮部。

第四章

花卉的纹理..... 52

从柔和的花瓣到闪亮的叶片，跟着图示学习创造不同的纹理效果。

第五章

让你笔下的花朵充满生机...

..... 72

学习画诸如露珠、瓢虫咬过的叶片等一些真实的细节，它们让画面活了起来。然后再将这些细节溶入到一幅完整的作品中。

第六章

画出花的个性..... 96

在这些一步一步进行演示的图例中，苏珊向你展示如何将你所学过的技巧和方法结合起来，捕捉花的精髓，创作一幅鲜亮的花卉水彩画。

结论..... 125

Susan Harrison '93

前言

我写此书的主要目的就是让你在读了此书后画起来更自信。我所努力教授的不仅仅是学会画我所展示的物体,而且是一种可以适用于任何物体的绘画手法与技巧。我仍清楚地记得在我刚起步学画时想得到的回答。

现在我的学生们依旧在问同样的问题。本书将为你解答这些问题。

水彩色是一种变化多端的神奇的颜色。油画颜料所能够表现的壮丽、浓郁和温暖的暗色,水彩也可以表现,而细小和微妙的半透明效果则只有靠水彩才能得以表达。

我是自学绘画的。在我还未读任何有关水彩画的书籍之前,我并没有意识到我正在打破所有的规矩。我用水彩表达了纹理与深度。我画的是“有着灵魂的写实主义”。我画的物象有其“存在”,我想告诉你怎样画才能让你的作品有生命的呼吸,直至你的画“真实”地呈现在你眼前。随着不断地练习,你能够创作出这样一张栩栩如生的水彩画,以至于令正在作画的画家亦感觉到画中的物体正走出画纸与他相会。

我们说自然是完美的。但事实上,自然界很少提供完美的构图。我们作为艺术家是幸运的,因为在我们的作品中我们可以重新安排和强调物象的精髓,直至感觉恰到好处为止。我很少画完美无缺的东西。我更爱描绘一朵枯萎的花,或是一片偶然被虫咬过的叶子。正如你将看到的,这些将给作品注入个性、动力与生命。

我喜欢细节

你是否总是——正如我一样——被绘画的细节所吸引,然而又被警告之避开细节并“保持松散”。这时你的心中是否在大叫“真正吸引我的正是这些细节!”这话促使我发展了这样的风格:将初始阶段的松散粗略与接近尾声时的细致真实结合起来。我反对“紧”的风格——只用很少的水,一遍又一遍地在作品上修饰加工,直至它变得拙劣,画

“美好的东西将带来永远的愉悦;它的可爱与日俱增;它将永远不会失去意义。”

——约翰·济慈

蛇添足。我个人风格的精髓在一个“柔”字,逐渐铺叠涂层使作品的色彩达到一定的深度,获得半透明的效果。在收尾阶段,我加入微小的细节,而后我将边界软化,加深阴影,使物象更加栩栩如生。正是由于微小细

节的存在,整个作品吸引着我,让我感受部分场景的生机,似乎我可以探进画框,一嗅玫瑰的芬芳,还有那稍有褶皱的如同丝绸一般光滑的花瓣。

昨天,一只果蝇不顾我的驱赶,无论如何也要飞到我画的静物苹果上,这让我感到有趣,也是对我所追求的艺术效果最公正的评价!

有关练习

有一个高尔夫球手一击球球就入洞了。他的球伴说道:“你太走运了。”他回答道:“运气真是一件有趣的事。我训练得越多,我越走运。”绘画亦然。每一次你举起画笔作画,你都是在学习。也许并不是每一张作品都如你预想的成功,然而这些积累的经验对你以后的创作来讲是无价的,不要仅仅用你当时所完成的作品来衡量自己是否成功。

我很欣赏并钦佩许多画家。看看那些让你感动的作品,想想是什么使你感兴趣,对我,是光亮与丰富的色彩。当你准备开始——或决定尝试一种新的画风时,试着模仿那些使你感动的画家的风格。我一直十分敬佩伦勃朗,试图按他的风格作画让我学到很多东西。

当然,有一天你会准备好更上一层楼,发展出自己的画风。我们常常以为这需要自信。我仍然记得有一次,当我缺乏自信的时候,一个朋友对我说:“你不需要自信,做就行了。”当时我认为这是一句无足轻重的话,后来我意识到他是对的。自信源于行动,每当我犹豫时,想到这句话,接受挑战感觉就好多了。我在创造,我爱创造。所以,藉其他画家的作品为模板,学习并获得灵感,但不要把它们当成离不开的拐杖,并且记住,要不断地超越,推开所谓规定这一局限。

——苏珊·哈里森·图斯坦

玫瑰

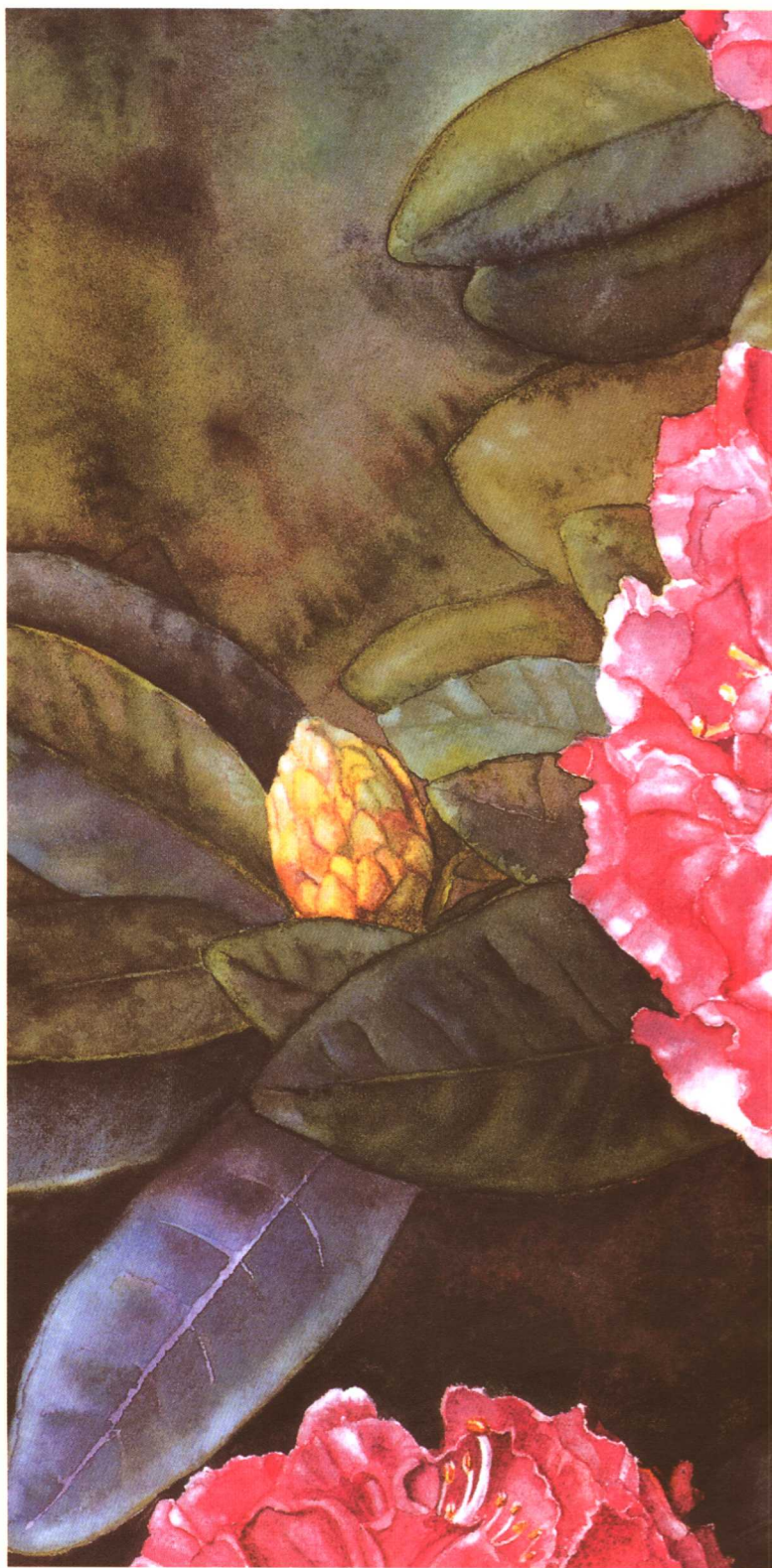
Arches140-lb(300g/m²)热压面水彩画纸

51cm × 37cm 私人收藏

工具与材料

当我刚开始学画水彩时，我犹如一块海绵，如饥似渴地汲取一切信息和知识。我会反复思考我所读的大量的书中的每一个字，并且，当偶然看到一件我十分喜爱的作品时，调色板和工具就成了我的“宠爱”。现在，当我看到我的调色板，不禁感叹——我有至少100种颜料，但其中大多数我很少使用。我花费大量的时间试验各种不同的颜料，并归纳出我认为最好的色彩以及一张必用工具的名单，用它们能画出花卉真正的精髓，十分理想，正如我想描绘的一样。

一位嗡嗡的采访者将我引到花园里这一簇粉红的花朵面前，酡蓝/绿色的叶片好像呈现出一片红晕。深深的浓浓的暗色背景将眼睛与想象引向树丛——一个完美的衬托，突出了华美的花朵与蓓蕾。

杜鹃花

Arches140-lb(300g/m²)热压面水彩画纸

30cm × 46cm 私人收藏

颜料

大多数色彩都可以用在花卉画中，但我的调色板上只有不多的几种是我认为最成功的颜色。在你按照我的建议冲上街去买颜料之前，先看看哪些是你已经有的，以免重复。你可以用你已有的颜料：如果你认为有必要，也可以用我推荐的颜料取代原有的。

质量与品牌

绝不要吝啬，颜料便宜无好货。艺术家的颜料更加耐光，色彩也更浓，所以它们的色彩比学生用的，或者说比经济的水彩更持久。

虽然许多品牌的颜料有相似的名称，但你会发现作品最终的色彩效果在不同品牌之间会大相径庭。如果在下面列表中的每一款颜色没有注明一个特定的品牌名称，表明任

何牌子的这一款颜色效果都会很好。不光是色彩，颜料的物理表现也很重要。我避免使用油性色彩，它们只浮在纸的表面且在铺设涂层时容易被抹去。我的画通常要几星期才能完成，所以，我需要的颜料必须是能够在干凝后很容易就化开的那种，而水彩必须是尽可能耐光的。许多品牌的颜料最近都出了新款耐光色彩。

这是我的工具与材料：笔架与画笔，颜料盒与颜料，覆盖液，胶带，电擦皮，调色板，铅笔，揉面橡皮，笔帘和 Gator 板。

“不可或缺”的颜料：

施米尼克深镉红 (Schmincke Cadmium Deep)
 施米尼克茜素红 (Schmincke Alizarin Crimson)
 施米尼克深镉橙 (Schmincke Cadmium Orange Deep)
 施米尼克印度黄 (Schmincke Indian Yellow)
 施米尼克深镉黄 (Schmincke Cadmium Yellow Deep)
 施米尼克浅镉黄 (Schmincke Cadmium Yellow Light)
 施米尼克酞绿 (Schmincke Phthalo Green)
 施米尼克酞蓝 (Schmincke Phthalo Blue)
 施米尼克细群青 (Schmincke Ultramarine blue finest)
 施米尼克那不勒斯黄 (Schmincke naples yellow)
 Maimerbilu龙血红 (Maimerbilu Blood)
 Maimerbilu树液绿 (Maimerbilu Sap Green)
 温莎·牛顿透明黄色 (Winsor&Newton Transparent Yellow)
 温莎·牛顿那不勒斯黄 (Winsor&Newton Naples Yellow)

调色板有益的补充：

施米尼克永固橙红 (Schmincke Permanent Red Orange)
 施米尼克钛白 (Schmincke Titanium White)
 施米尼克亮紫 (Schmincke Brilliant Purple)
 施米尼克熟赭 (Schmincke Burnt Sienna)
 施米尼克柠檬黄 (Schmincke Lemon Yellow)
 施米尼克那不勒斯红黄 (Schmincke Naples Yellow-Reddish)
 施米尼克巴黎蓝 (Schmincke Paris Blue)
 施米尼克佩恩蓝灰 (Schmincke Payne's Gray Bluish)
 Maimerbilu正黄 (Maimerbilu Primary Yellow)
 温莎·牛顿金黄 (Winsor&Newton Aureolin)
 温莎·牛顿永固玫瑰红 (Winsor&Newton Permanent Rose)
 温莎·牛顿熟赭 (Winsor&Newton Burnt Sienna)
 温莎·牛顿氧化铬绿 (Winsor&Newton Oxide of Chromium)