

Botanical Sketchbook

水彩植物艺术

助你提升技法的 11 堂手绘课

[英] Mary Ann Scott Margaret Stevens 著

赵东蕾 译

英国植物艺术家协会
联合推出

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

Botanical Sketchbook

水彩植物艺术

助你提升技法的 11 堂手绘课

[英] Mary Ann Scott Margaret Stevens 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

水彩植物艺术 : 助你提升技法的11堂手绘课 / (英) 斯科特 (Scott, M. A.), (英) 史蒂芬斯 (Stevens, M.) 著 ; 赵东蕾译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 11
ISBN 978-7-115-36467-8

I. ①水… II. ①斯… ②史… ③赵… III. ①植物—水彩画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第171973号

版权声明

Copyright © **Batsford, 2010**

Text Copyright © **Mary Ann Scott and Margaret Stevens, 2010**

Illustration Copyright © **Mary Ann Scott, 2010**

First published in Great Britain in **2010** by **Batsford**,

An imprint of Anova Books Company Limited, 10 Southcombe Street, London, W14 0RA

本书中文简体字版由Batsford授权人民邮电出版社出版。

版权所有, 侵权必究。

内 容 提 要

本书是英国植物艺术家协会和英国伊甸园工程负责人力荐的一本水彩手绘书, 作者在书中由浅入深地讲解了 11 次绘画作业的过程和心得, 案例既实用又有非常高的欣赏价值。

书中收录的 11 次绘画作业分别为素描、叶片、花朵、单体花卉习作、水果、蔬菜、植物图鉴、田野间的创作、照片绘画、花卉综合绘画和毕业作品。每一部分, 作者都详细讲解了工具的选择、绘画对象的选取和观察方法, 以及线稿和颜色的绘制。案例图片均为作者实际作业时的手绘作品, 且均标注出使用的颜料名称和搭配方式。此外, 每一次作业均由英国植物艺术家协会的专业老师进行指导和点评, 读者可以从中学学习到英式植物绘画的思路和创意。

本书对植物绘画的方法和技法的点拨非常实用, 图量丰富, 适合手绘爱好者和植物爱好者学习、收藏。

-
- ◆ 著 [英] Mary Ann Scott Margaret Stevens
译 赵东蕾
责任编辑 董雪南
责任印制 李 东
  - ◆ 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>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
  - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 8
字数: 178 千字 2014 年 11 月第 1 版
印数: 1—3 000 册 2014 年 11 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2014-2388 号

定价: 48.00 元

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

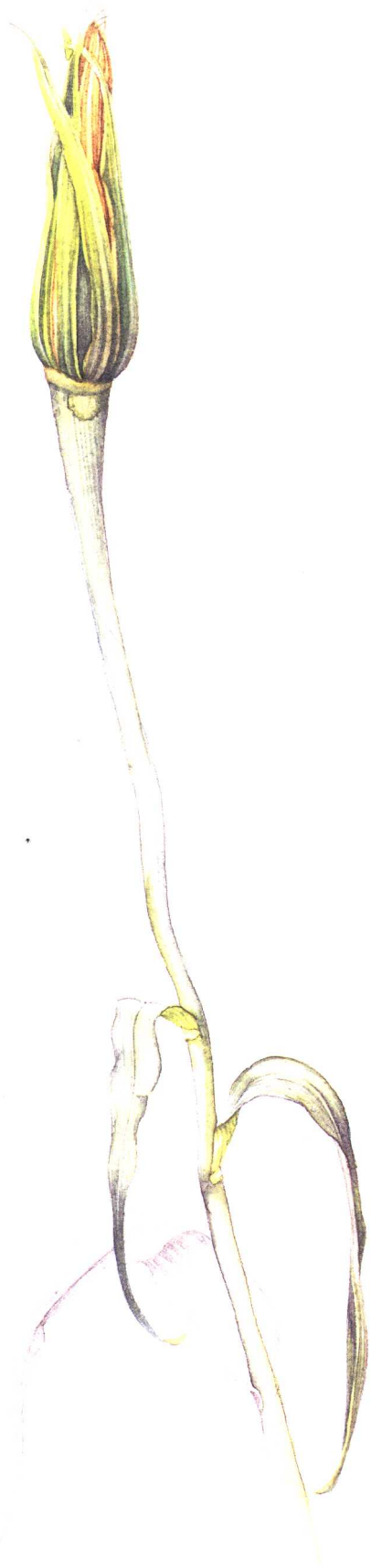
反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

目 录

作业 1 素描	10
作业 2 叶片	14
作业 3 花朵	22
作业 4 单体花卉习作	30
作业 5 水果	38
作业 6 蔬菜	44
作业 7 植物图鉴	52
作业 8 田野间的创作	60
作业 9 照片绘画	68
作业 10 花卉综合绘画	80
作业 11 毕业作品	88
后续作品	104
填色卡	124
作者笔记：色彩称谓缩写	127

Botanical Sketchbook

水彩植物艺术

助你提升技法的 11 堂手绘课

[英] Mary Ann Scott Margaret Stevens 著

赵东蕾 译

人民邮电出版社

试读结束 需要全本请在线购买：北京 www.ertongbook.com

前言

本书的诞生要归功于由植物艺术家协会举办的远程绘画课程。这门课程的发起，源于与我在2004年合作出版《植物绘画艺术》一书的执行编辑哈珀·科林斯和凯茜·戈斯林偶然间的一次谈话。凯茜说，一堂绘画课会诞生出一本伟大的教科书，随即我和我的同事帕姆·亨德森便开始一同思考如何编排课程。第一课在2005年1月正式开始，课程总共进行了27个月，学员通过完成作业掌握了植物绘画艺术各方面的技巧，他们的作业全部来自植物艺术家协会的会员和各领域的专家打分并给出评语指导。截至目前，30位导师指导了来自世界各地的约180位学员。

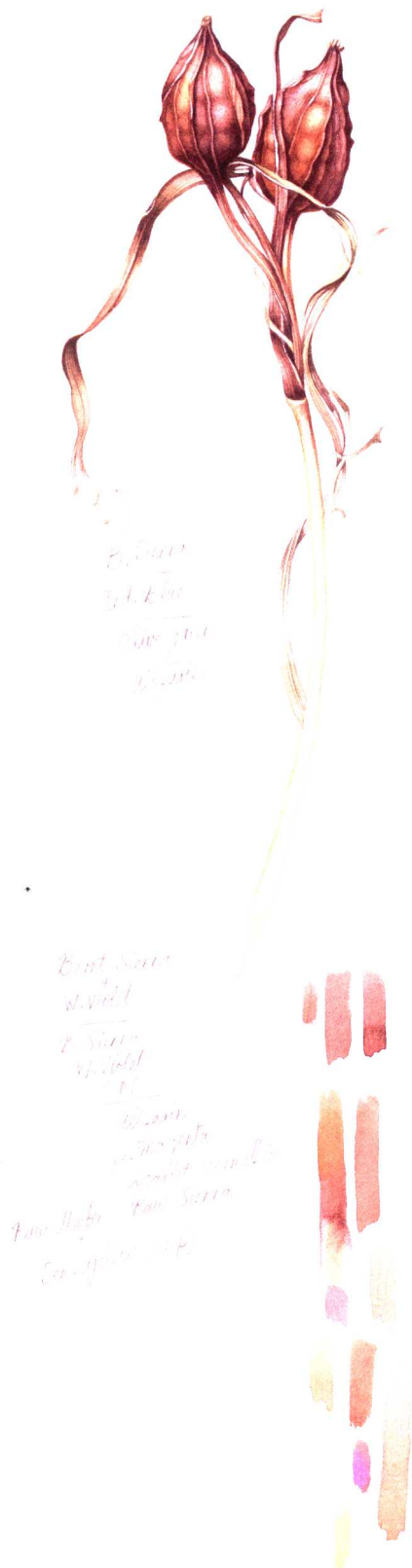
玛丽·安·斯科特在2006年1月参加了第三阶段的课程。她从开始阶段就表现得很出色，但我们并没有预料到她能在后面的日子里取得如此高的成就。经过一段本该心灰意冷、退却放弃的起步期后，她的绘画之路仿佛亮起了一盏明灯。她的作业得分很高，我们从她的毕业作品中能够明显地感觉到一种非凡的绘画才能。翻看她的画册是一种享受，在这里还要特别感谢凯茜·戈斯林和出版编辑阿诺娃，是她们决定将画册出版发行。而且我也希望通过这本书鼓励更多的人坚持绘画，用画笔勾勒出自己身上不曾发觉的绘画天赋。

玛格丽特·史蒂文斯

回首往事，两种不同的敬畏之情一直交织在我的生命中，并逐渐靠拢在一起：一种是对绘画的热爱；另一种是我对自然世界，尤其是对花朵和花园依依不舍的亲昵。

前者在我童年时代接触到颜料盒和彩色书籍时就形成了；后者则可以追溯到最近的时光。大学毕业后，我居住在萨福克郡的本顿区，这里是影响了很多画家的艺术家和植物学家——塞德里克·莫里斯爵士的家乡。令人感到悲伤的是，那里的花园在他去世以后变成了一片荒芜之地，里面长着一些灌木和坚韧的多年生植物。我开始对植物进行研究，对这个吸引人的地方有着美好的回忆。

移居丹麦后，我在皇家哥本哈根瓷器工厂做了一名学徒，心中的两种敬畏之情开始交汇。当时，我希望进入专为丹麦之花

上图：乔木科鸢尾的种子穗

(Flora Danica) 负责花卉图案创作的工作小组，抱定这一信念，我开始在家中练习画花卉，努力提高自己的技能。我还参加了维多利亚·弗里斯老师教授的植物绘画班。作为一名植物绘画艺术家，维多利亚一直在克佑区进行创作，她是一位相当出色的老师。我们成为朋友，我对她带我走上植物绘画之路心存感激。

后来，我的家搬到了意大利北部，生活一直以照料我的两个孩子为主，以饲养马匹和教英语课为生。直到一系列不幸的事情发生后，上天让我相信自己要放弃养马的工作，重新拾起画笔。现在，我感到自己需要学习的是如何依照静物准确地描绘植物，而不是像从前一样单纯地对照图片进行简单的复制。我买了一本《植物绘画艺术》，从中了解到远程植物绘画课程。自己的第一反应就是，“我与这个课程相隔万里之遥！”但是，我的丈夫却深信这是我在绘画上取得进步的最佳途径。就这样，我在2006年1月将第一次作业装进了现在已经再熟悉不过的植物艺术家协会的棕色信封，我的双脚又一次确实实地站在了通往植物绘画艺术的路上。

这门课程使我学习到了大量植物绘画的基础知识，通过它，我结识了很多和我一样对这一门美丽的艺术表达形式怀有极大热情的朋友们。课程中，我见到了一起学习绘画的学员和很多导师。第一次看到玛格丽特本人时，我就深深地被她非凡的创作才能和对绘画的洞察力所震撼。我永远感谢她的聪明才智，是她把我的写生簿从一种绘画工具变为一本书，我也同样希望本书能给那些才华横溢的植物绘画艺术家们带来鼓励。

玛丽·安·斯科特

左图：早金莲

序

近几十年，重新掀起的植物绘画热潮带给我极大的愉悦和欢乐。众所周知，在我们生活的这个年代，实物素描实际上已经从艺术院校的训练内容中删除，植物绘画也渐渐成为一门冷僻、专业门槛很高的技艺了。在这种情况下，这本书可以说是一本及时和美丽的图书，为读者打开了一扇获取知识的大门。每一位有志掌握植物绘画技艺的人，都需要付出耐心、刻苦和实践。每一位学生在学习的过程中都会遇到困难，本书重点记录下了这些生动且给人以启发的过程。

本书侧重于记录绘画实践的过程，并附有启发读者思考的评语。从画纸、铅笔、颜料到构图问题，每一部分都进行了详细的介绍和评析。对于通过自己动手练习来掌握绘画技巧的读者来说，我的推荐不足为训。绘画需要一个美妙的前提，那就是鼓励。通读本书，耐心练习之后，读者一定会得到受用不尽的指导和帮助。

罗伊·斯通

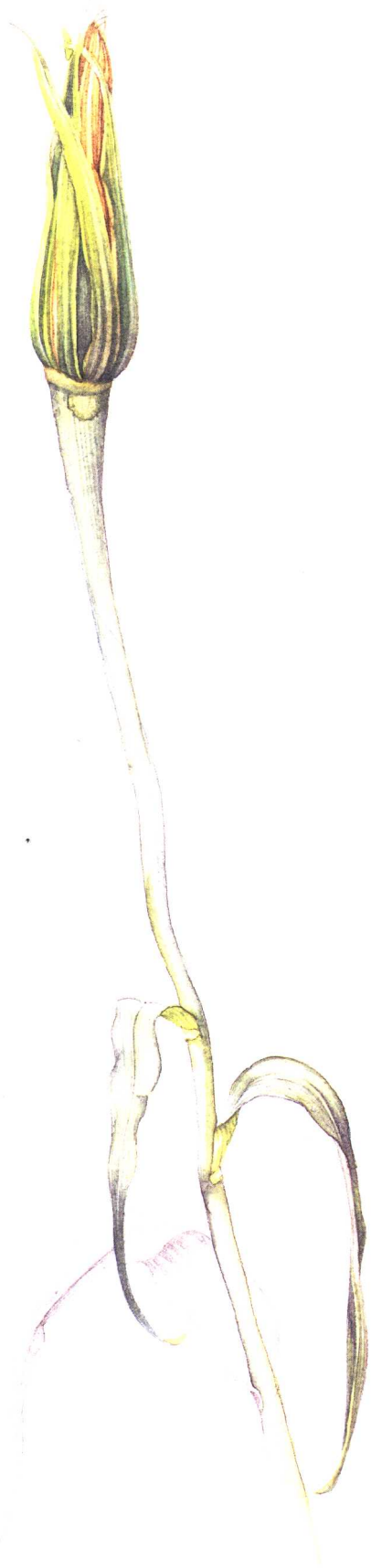

上图：乔木科鸢尾和耶路撒冷鼠尾草

目 录

作业 1 素描	10
作业 2 叶片	14
作业 3 花朵	22
作业 4 单体花卉习作	30
作业 5 水果	38
作业 6 蔬菜	44
作业 7 植物图鉴	52
作业 8 田野间的创作	60
作业 9 照片绘画	68
作业 10 花卉综合绘画	80
作业 11 毕业作品	88
后续作品	104
填色卡	124
作者笔记：色彩称谓缩写	127

作业 1

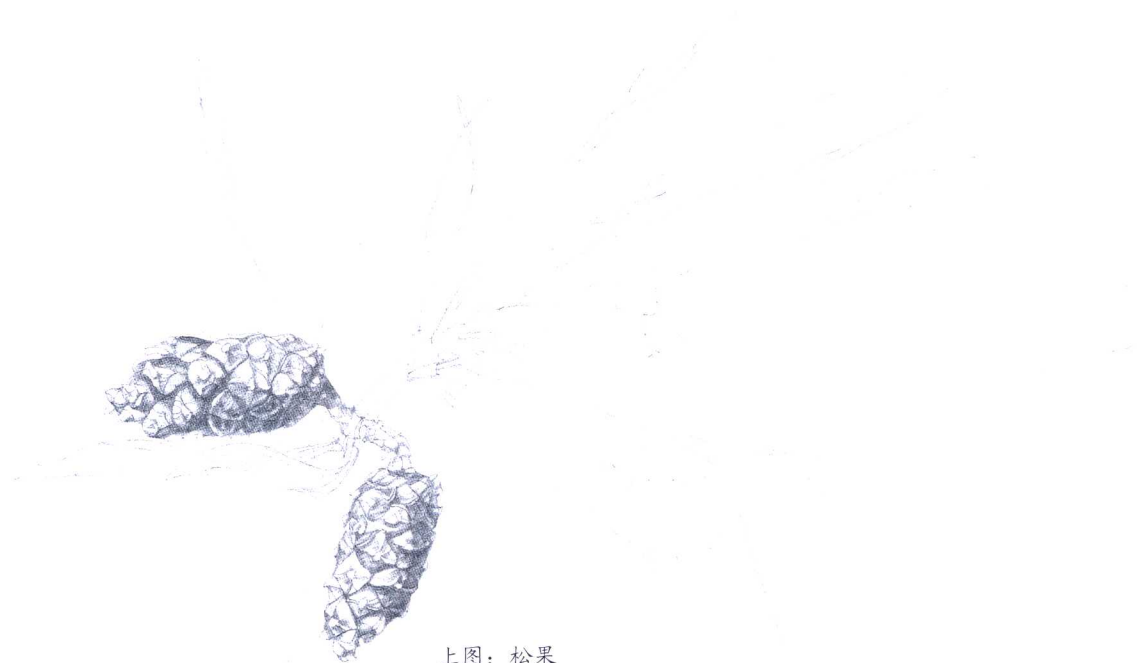
素描

玛格丽特·史蒂文斯：“聪明的学生都知道第一次作业无疑是最重要的，不够机敏的人才会把它看成一项令人厌烦的任务，草草地应付过去。例如，关于‘我是否需要用好画纸来画？’这类疑问就是后一种态度的表现。对于这个问题，我的答案是：‘素描的重要性并不次于彩绘，二者同样都很关键。’”

“从 15 世纪的莱昂纳多·达·芬奇画笔下优雅的百合花，到植物艺术家协会的朱莉·萨默尔等艺术家创作的现代素描，有太多的实例都可以证明一幅优秀的素描是具有重要意义的，它是彩绘灵感的源头。此外，素描是构建图案的基础，强调基本的观察技巧和手眼协调，能够帮助画家区别色调的变化。”

玛丽·安·斯科特：“按照要求，第一次作业要完成三张作品，每一张要用一种不同的绘画技法。第一张主要是简单的线条，第二张是连叶带茎植物的小画幅图案，用到了铅笔和钢笔，应用阴影线和点画法。第三张是使用色调一致的画法，完成一张自选主题和绘画对象的整幅铅笔素描。”

我自信满满地开始了。我知道自己不是最好的水彩画家，但我了解素描的画法，至少自己是这样想的！画完之后，自己的信心却不见踪影，是骄傲让我在跨越第一道栏杆时便摔倒了。回忆当时的情形，真正的遗憾是自己并没有尽力，尤其是前两幅。对铅笔细腻的笔触用了一种草率的

上图：松果

处理方式，结果自然是没能把握住机会。之后，我开始虚心观察参考书里和展览馆中优秀的铅笔和钢笔作品，心中油然而升起了一种对这种简约却不失美妙和精细的笔触痕迹的敬畏之心。

绘画工具

开始课程规定的练习之前，我购买了一套质量很好的石墨铅笔，里面有暗灰色的 2H 铅笔和柔滑黝黑的 B 铅笔，笔迹色调丰富多样。画纸更是一个应该重视的问题。大多数作业都要在硬纸板上画，但是我找到了一沓 300gsm (140lb) 的水彩画纸，这种纸对笔墨痕迹的兼容性更好。绘画时，我习惯在画纸上垫上一块手绢，防止画纸被污染或者吸收手上的油脂，偶尔还可以用手绢磨一磨铅笔尖。我习惯用小刀把笔尖削成细长状的。对于测量尺寸，比起直尺我更喜欢用分线规，使用时先定下略同于小臂的长度，以合适的角度手持进行测量。

练习

这一系列练习的目的是提高素描的基本技巧。第一项练习是连续使用 H 到 2B 等各种铅笔，用横线来填充小方块，画到方块的边缘时要立刻抬笔；第二项是使用 HB 铅笔和其他型号铅笔的组合进行素描练习，在指定范围以内使用线条、点画和描深等方法画出各种图案；第三项练习是从画纸底部开始，用铅笔画一条长长的曲线，这个练习非常实用，要求以目标曲线顶的点为基准，线条要准确、柔和。

郁金香

练习完成后，会让人对铅笔的笔触色调和纹理有所了解，我决定开始用线条来画素描。画出的线条应该是飘逸且连续的，所以要选择一些造型简单、轮廓鲜明的花朵或叶片来当模特。

开始时，我尝试了画一些菟葵的树叶和三色紫罗兰，到最后还是选择了常见的郁金香。我努力让线条“流动”起来，但是画面实际上却显得磕磕绊绊。或许，我需要多做一些大幅度的曲线练习，让手臂保持放松的状态，才能描绘出郁金香所需要的稳定清晰的线条。结果有点糟糕，正如导师随后见到的，我忘记了擦去构造线，图案显得很凌乱。我仔细地测量了图案尺寸，并试着将其在画面中准确地表现出来，但画面却失去了动感，花茎和叶片上也没有优美的曲线。

上图：郁金香

由精致的线条组成的素描图是一幅水彩画是否成功的基础。有时，我会发现正是因为原始素描图上的错误才把一张彩绘毁掉了。视角和比例上的失误通常是问题的根源，或许在开始之前，我没有用足够多的时间去进行仔细的观察。我感到仔细地研究植物是非常重要的，要360°全方位进行观察，当植物的结构难以琢磨时，需要借助放大镜。

三色紫罗兰

对于第二张作品，导师建议画三色紫罗兰或山茶花这样的小幅图案。画中用到了阴影线和点画法。我喜欢画长有裙边花瓣的植物，所以选择了三色紫罗兰，花瓣的边缘很像黑褐色的天鹅绒。令人有些失望的是，自己过于沉浸在花瓣精致的轮廓上了，想要描摹出每一处褶皱和折痕，从而失掉了对整体结构的把握。导师指出叶片与花茎连接处描画得有些模糊，在画花朵的中间位置时也出现了错误，这又一次向我强调了仔细观察的重要性。当一株植物的细部纹理不太明显时，我发现素描之前最好先借助放大镜仔细地观察一遍，再画出草图。

黑儿波

我之前并没有在图案中画过同一种色调，第三幅习作教会了我一种全新的绘画技法。我要寻找一些在简单的条件下能够创作出生动的构图，以及纹理和色调都比较易于描绘的植物。我在冬

日的花园里找到了如草绿色皮革一般的黑儿波，它也被称为“圣诞玫瑰”。它那硕大的花蕾正在光秃的嫩枝和枯萎的树叶之间含苞待放。圣诞节后的一段时间，苗圃中会堆满没有卖出去的一束束黑儿波。我觉得它会是一个不错的选择，而且养在花瓶中的植物要比在温室中存活的时间长。这时，我感到绘画是需要付出时间和耐心的。

黑儿波的茎上是没有叶子的，叶片长在花苞上。我想在绘画中表现出植物强壮、多肉的特点和酷似蛇皮的纹理，以及叶子在植物的根部的叶鞘冒出来的姿态。保持放松的姿态很重要，这样能让线条不至于太僵硬，使色调平顺地过渡，我试着避免在握笔时太用力，在毫不紧张的状态下让力量从肩部沿着手臂落到纸面上。移动铅笔的幅度要小，但不能拖泥带水。从浅色区域过渡到深色区域的过程中，我发现构建色调的层次需要更多的耐心，千万不能着急，在浓重的涂色区域切忌下笔过猛。

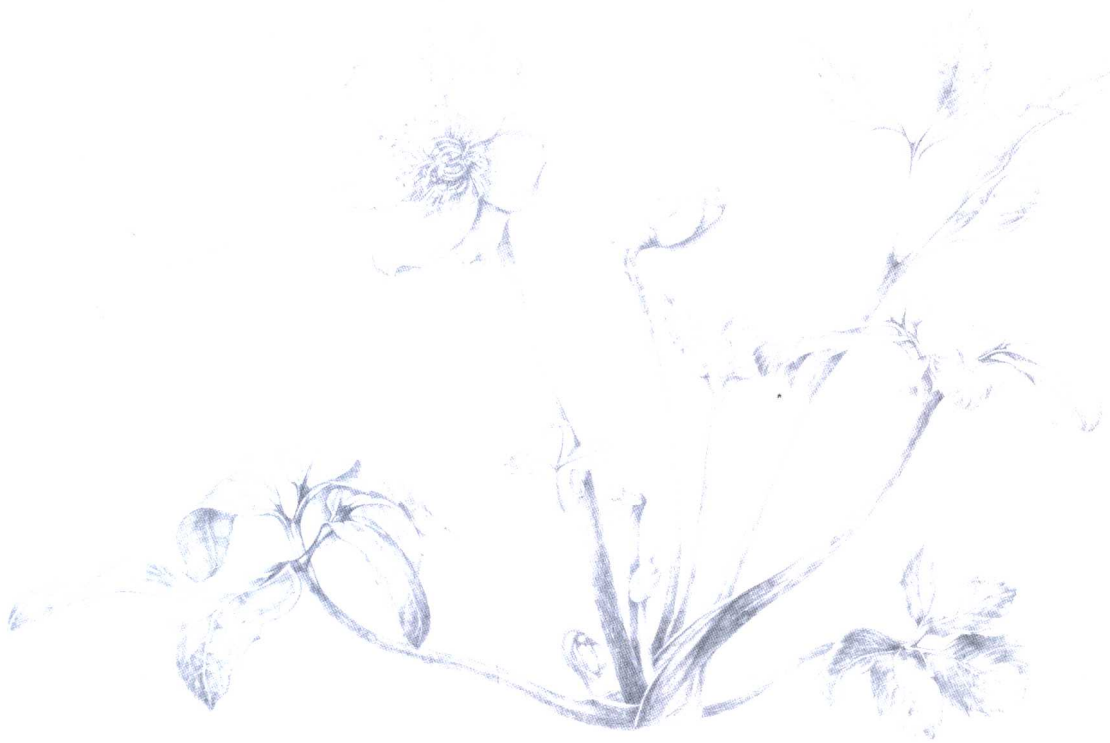
上图：黑儿波

有时候，花点时间用放大镜仔细观察纹理是

非常有帮助的。我还犯下一个错误，即没有先细致地表现出花茎整体圆润的造型，而是过分关注纹理细节。我对自己描绘出的叶子的生长形态感到满意，但仍需努力把它们画得更挺拔。我的绘画重点在植物皮质的纹理上，并将高亮区留白，但是图案的整体效果有些暗淡，没有表现出植物的特征。随着图案中色调的发展，对比和深度随之产生，将会起到突出花朵真实性的作用。在白纸上画浅色是个问题，铅笔画也不比水彩画容易。“少即是多”是面对这种情况时的金科玉律。

在画盛开的花朵时，我又一次沉迷于花瓣的每一处褶边和凹痕，忽略了花朵简洁的杯状造型。在努力还原花蕊和苞叶的样貌时，更多的困难出现了。正如导师指出的，描绘花茎上的纹理时要表现出更多内容，需要细致的铅笔笔触。我对画中的花蕾感到满意，很喜欢它们从植物的根部向不同方向伸展的姿态。

下图：黑儿波

导师评语

玛丽·安对 66 分（满分为 100 分）的得分感到失望，但她从第一次作业中学得很快。她的观察能力是一流的，但是作为一位初学者，她还不太理解需要付出努力才能把双眼所看到植物在画纸上转换为三维图案。导师朱莉·萨默尔给了她很多提高观察能力的好建议，可喜的是玛丽·安的心态很好，并没有把得分过低归结于作业的评分标准太过严苛了。