

诗经草木绘

古风 水彩植物手绘技法

介疾·著

长江出版传媒
湖北美术出版社

诗经草木绘

古风 水彩植物手绘技法

介彘◎著

漓江出版社
漓江出版社

绘经典
PAINTING CLASSICS

诗经草木绘
古风水彩植物手绘技法

出版人 - 陈辉平

策划 / 责任编辑 - 张 岩

助理编辑 - 李一鑫 成文露

书籍设计 - 张 岩 孟庆昕

技术编辑 - 李国新

注 译 - 宋晓宇

合作伙伴

堆糖Class

CANSON

四时悦®

金三塔
——时尚自绘——

ILLUSALON

湖北美术出版社
HUBEI XING ARTS PUBLISHING HOUSE
专业之道 尽精尽微

本书的书名 文字 图片以及书籍设计版权均为湖北美术出版社所有
任何抄袭与盗版行为我们将追究其法律责任
法律顾问 & 投诉热线: 027-87679529

图书在版编目 (CIP) 数据

诗经草木绘 / 介疾著. — 武汉: 湖北美术出版社, 2017.8 (2017.12 重印)

(绘经典丛书)

ISBN 978-7-5394-9136-3

I. ①诗… II. ①介… III. ①水彩画-植物-绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 175213 号

出版发行: 长江出版传媒 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座

电 话: (027) 87672123 (编辑部) 87679525 (发行部)

邮政编码: 430070

印 刷: 武汉精一佳印刷有限公司

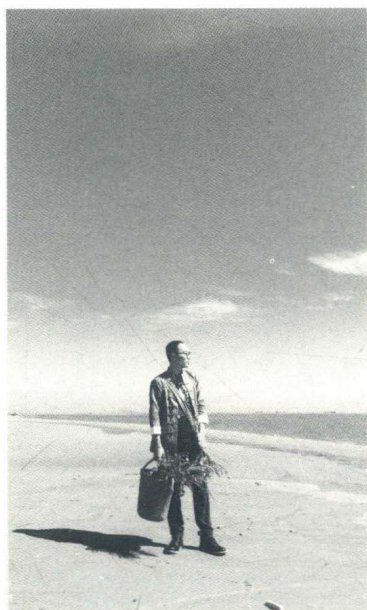
开 本: 720mm x 1000mm 1/16

印 张: 13.5

版 次: 2017 年 8 月第 1 版

印 次: 2017 年 12 月第 2 次印刷

定 价: 76.00 元

介疾

现居宁波

曾在师范大学任教六年

2015 年开始记录植物

对科普植物有一定的了解

所绘植物融西方水彩植物标本的科学性

与东方水墨文人气息为一体

其总结的“五步法”非常符合中国古典文学的意境

擅长将技法运用在常见的生活物件当中

目前为手作匠人 / 插画师 / 教师

是个沉醉于文艺创作的自由画家

微博: @介疾 <http://weibo.com/u/2734713605>

微信: Liuxinwatercolour

序

从四川美院的创始人、东方色彩大师李有行先生始，到美术教育家杜泳樵先生，来自四川美院的一大批艺术家都偏爱借助花卉草木传递对自然美的感受。介疾是我的学生，作为他四年学习时光的陪伴者，我总是鼓励他去课堂外大胆探索花卉草木色彩表达上的可能性。也许正是四川美院的这种传承与滋养，埋下了介疾日后隐居山林，描摹《诗经》花卉草木的种子。

为了能够更好地近距离观察植物，他毅然辞掉了北方安逸的高校教师的工作，只身来到了温润的江南山林。试想，一个北方汉子来到江南隐居，忍受湿热气候、虫叮蚊咬，坚持记录百花草木，这需要何等的毅力和勇气？在这片山林中，他一待就是两年，潜心观察、钻研植物的分类、构造和属性，画了几千张植物速写，体悟植物的习性并用画笔赋予它们生动的灵魂。

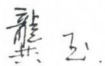
正是通过亲身融入大自然，他领悟到了植物的另一种美，绘出的不仅仅是静景，更是一幅幅灵动清丽的图画，诸如荠菜的野性，柏树的肃穆，芍药的端庄，蒹葭的亲切，都别有神韵。隐居其间，他的心血之作《百花图谱》入围了法兰克福国际画展，他也因此逐渐探索出了一套行之有效的水彩表现技法——五步法。结合水彩的造型与色彩，营造国画的韵味和意境，成了介疾笔下花卉草木的艺术风格。

孔子曾说：“不学《诗》，无以言。”《诗经》不仅带给我们风雅诗词的享受，更教我们用清雅的语言，表达对美好生活的向往和对高洁品质的追求。《诗经草木绘》即是介疾阅读《诗经》、描摹草木后迸发的灵感，他将这些美好的文字与画笔结合，在读诗之外辅以视觉表现，为我们描绘了一幅古典文学的唯美画卷。全书选取《诗经》中的21种植物，分为草、木、药、谷、菜、花、果七卷，为它们一一造像，用细腻的笔触重现古人笔下的植物花卉世界。

在当下，能够不急不躁、潜心做好一件事的人已越来越少。而介疾能一直沉浸于自己的世界，品诗作画，编制手工，诚心经营纯天然的慢生活，让人生羡慕。他将绘画融入日常点滴，用手作表达对自然的礼赞，在团扇、手绢、纸笺等物件上，留下了雅致的印记。

草木有情，笔画传神。

非常期待《诗经草木绘》的出版，也希望更多人走进诗词书画的殿堂！

2017年7月于法国

（作者系四川美术学院副教授，中国美术家协会会员，重庆市水彩协会副会长）

谷卷

八月剥枣 十月获稻 为此春酒 以介眉寿
肃肃鸛行 集于苞桑 王事靡盬 不能蓺稻粱
中原有叔 庶民采之 螟蛉有子 蜾蠃负之

稻 九二

菜卷

参差荇菜 左右流之 窈窕淑女 寤寐求之
谁谓荼苦 其甘如荠 宴尔新昏 如兄如弟
采芣采芣 无以下体 德音莫违 及尔同死

菽 一〇八

一〇六

苕 一〇八

苕 一二八

苕 一二六

花卷

洵之外 洵訐且乐 维士与女 伊其相谑 赠之以勺药
桃之夭夭 灼灼其华 之子于归 宜其室家
苕之华 芸其黄矣 心之忧矣 维其伤矣

勺 一四二

桃 一四四

桃 一五二

果卷

桑之未落 其叶沃若 于嗟鵲兮 无食桑甚
標有梅 其实七兮 求我庶士 迨其吉兮
鵲鵲在桑 其子在櫟 淑人君子 正是国人

一六八

桑 一七〇

梅 一七八

梅 一八六

用

书签

一九四

花笺

一九五

扇子

一九六

手绢

一九八

跋

二〇二

诗经草木绘目录

器

画纸

颜料

画笔

其他

法

五步法

绘

草卷

白华菅兮 白茅束兮 之子之远 俾我独兮

蒹葭苍苍 白露为霜 所谓伊人 在水一方

彼泽之陂 有蒲与荷 有美一人 伤如之何

木卷

瞻彼淇奥 绿竹猗猗 有匪君子 如切如磋

如南山之寿 不骞不崩 如松柏之茂 无不尔或承

园有棘 其实之食 心之忧矣 聊以行国

药卷

采采芣苢 薄言采之 采采芣苢 薄言有之

中谷有蓷 暵其干矣 有女仳离 慨其叹矣

葛之覃兮 施于中谷 维叶萋萋

葛 八二

蓷 七四

芣 六六

棘 六四

柏 四八

竹 四〇

蒲 三八

蒹 三〇

葭 二三

茅 一四

菅 一二

七

六

五

五

四

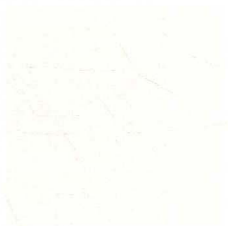
二

一

康颂传承水彩纸

300g

巴比松水彩纸

240g

梦法儿水彩纸

300g

画纸

康颂传承水彩纸：色彩还原度比较高，纸面较平滑，上色均匀。并且传承系列留给纸张最优的湿度时间，使画者有足够的时间进行创作。这点更适用于初学者，使他们不会因为对湿度的掌握不当在作画时阵脚大乱。本书中的画即采用了此款纸张，以更好地给零基础学画者一个展示。

巴比松水彩纸：价格低廉，为美术人士及专业爱好者设计，适用于美术、设计院校学生及老师。画纸如巴比松画派的画风般纯净自然，能够很好地表现光线和氛围。在设计制图方面也有广泛的应用。

梦法儿水彩纸：艺术院校学生及爱好者用得较多的纸张。有特殊的质感和柔性，纤维稳定并强韧，耐刮削、刷洗，色彩还原性好，画面润泽明亮。适用于所有湿画法。

枫丹叶水彩纸
300g

莫朗水彩纸
300g

蜜丹色纸
160g

画纸

枫丹叶水彩纸：独有双面肌理，正面为粗糙纹理，有浮雕的感觉，反面是中粗纹理，表现力丰富。初学者两面均可练习。内含100%的棉，吸水性好。

莫朗水彩纸：纸张四面毛边，有水印标记。纸张坚固耐刮，适合用于做出各种肌理效果。有不同的纹理（粗、中粗、细），可提供更多的选择。

蜜丹色纸：纸张具有丰富的色彩、双面肌理，是一种有色的绘画用纸。适用于湿画法及干画法，尤其适合粉笔画和水粉画，用颜彩在上面作画有意想不到的效果。

注

如何选择水彩纸是初学者感到困扰的问题。水彩纸的质地可分为木浆、棉浆、棉木混浆，不同的质地可以表现不同的画面效果。市面上比较常见的水彩纸品牌一般有康颂、哈尼姆勒、法比亚诺等等。本书创作时选择的是康颂系列的水彩纸，它是许多艺术家创作时的首选，和卢浮宫等各大美术馆也建立了长期的供需关系。其材质丰富，价钱适中，对于水彩初学者来说，是性价比较高的选择。

固体水彩颜料

管状水彩颜料

颜彩金属色 极光色 珠光色

彩色墨水

颜 料

颜彩：这种颜料颜色鲜艳，带有一定的粉质，具有盖压性且不失透明感。用时可代中国画颜料和水彩颜料使用，颜料不易变色。其特有的金属色、荧光色是其他颜料没有的。

本教程使用的颜料为吴竹颜彩，纯属作者个人习惯，因为吴竹产品的性价比较高。大家可自行选择颜料来学习本教程，水彩、水粉、国画颜料皆可。只是各种颜料的名称略有不同，例如胭脂一色，在国画中也有，但是比颜彩略暗淡一些。水彩中的玫瑰红是和颜彩的胭脂很接近的，但因水彩颜料的牌子不同也会有一点点差别。所以选用的颜料中颜色与教程中所展示的相近即可，本书是提倡绘者要学会根据自己的感觉和习惯去配色，书中的调色方法并不唯一。

羊毫

狼毫

画笔

羊毫：用羊的毛制成，其特点是毛质很软，但弹性较差，笔肚储水量大，适用于涂色和点染。在本书中，点花、行叶多用到羊毫。

狼毫：用黄鼠狼的尾毛制成，其特点是毛质较硬，弹性较好，在书中出枝、勾筋多用到此笔。

其他

除了笔、颜料、纸之外，还有盛水的器皿，虽然我们主要是以水来调和颜料作画，但盛水的器皿不宜过大。另外，还有调色盘、纸巾、喷壶等其他辅助画具。

注

用毛笔搭配水彩颜料来表现古风植物的风貌是绘画的常用手法。毛笔依照尺寸大体分为小楷、中楷和大楷；依照毛的质感分为软毫、硬毫和兼毫；依照毛的种类分为狼毫、羊毫、紫毫和兼毫。

本书用笔为四时悦的羊毫中锋和小狼毫各一支。本书讲授了如何用笔，以及用笔的哪个部位进行绘画等技巧。水彩初学者们可逐步掌握基本的用笔方法和行笔技巧，更好地体会绘画的乐趣，用慢生活的态度和方式去书写和绘画，感知内心的平静与美好，做到四时皆悦。

五 步 法

《诗经草木绘》中草木的绘画步骤均分为五步，故称为五步法。

五步法完全用色点染画就，不用铅笔或墨笔勾出轮廓线。与中国画中的没骨画法有些相似，又照顾到西方写生技法中的科学观察法和色彩理论。用中国画中的“点染粉笔带脂，点后复以染笔足之”融合西方的“根据太阳光谱所呈现的赤橙黄绿青蓝紫七种颜色”去描绘自然界中的草木花果。

本书五步法中，每一步都会呈现调色盘的调色状态，以显示所用颜料的名称与调和效果，其呈色与画面色彩一一对应。

此法将中国水墨的用笔与西方写生的方法相结合，在尊重植物本身自然生长形态和规律的基础上融入中国诗文的气韵，倡导笔法透逸，色彩明净，格调清雅。

面饱满的重要部分。不同植物，甚至同种植物之间，有时也是通过叶片的小小细节来区分的。所以这一步尤为重要，要认真观察植物叶片的形态和阴阳运笔成叶的方法。在这一步，多用羊毫笔，行书入画，故曰『行叶』。

四连枝

花、蒂、果、叶均已画就，犹如颗颗珍珠散落盘中，这时候就需要一根线把它们串起来。枝干就起到一个串联的作用，这里需要您了解所画物象的生长态势，遵守植物的自然生长规律，还需用到一些绘画技巧，来更好地摹写刻画。希望您能够认真地揣摩练习。

五状物

整体观看画面，不足之处继续刻画，整体调整。山中草木，自有兴衰。体会草木生命，将绘者的情绪赋予草木，以状其物。

一点名

一曰『点名』。一幅画的第一笔总是最重要的，也是初学者最担心的。这一笔关系着整幅画面的布局，第一笔的色彩更是对整幅画的色调起到一个引导的作用。首先要抓住所画物象最具代表性的部分或者是您最感兴趣的部分去画，故曰『点名』。

注

书中所描绘的、种植物均由五步法画成，五步法是作者根据自己的作画习惯以及植物的生长态势来取名的。这里的五步法只是起到一个抛砖引玉的作用，读者也可根据自己的喜好自由完成。方法并不是唯一的，最重要的是画出您心中的草木。在绘画步骤中没有强调严格的外轮廓，也是考虑到观者本身对物象的大小方圆认识各不相同，颜色的深浅浓淡见解各异。用您心中的色彩画出您心中的《诗经》草木之状，感受诗文和绘画给您带来的美好。

二出蒂

二曰『出蒂』。『蒂』是植物的一个很小的部分，也往往容易被忽略。但它却是连接着花果枝叶的重要部位，它的形态可大可小，对下面的出枝行叶起到一个起势的作用。画者可以在『出蒂』之时在心中暗暗打出枝叶的腹稿，故把『出蒂』放在第二步。

三行叶

草木之中，面积最大的一部分要属叶片，也是使画

