

(京) 新登字 083 号

责任编辑: 周 平 于 黎

封面设计: 吴 勇

北京市版权局著作权合同登记章

图字 01-2002-0409 号

图书在版编目 (CIP) 数据

花卉绘画百科 / 休·伯顿著; 杨弢译.

—北京: 中国青年出版社, 2003

ISBN 7-5006-5299-2

I. 花... II. ①伯... ②杨... III. ①水粉画: 花卉画—技法 (美术)

②水彩画: 花卉画—技法 (美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 062911 号

THE ENCYCLOPEDIA OF FLOWER PAINTING TECHNIQUES

by SUE BURTON

Copyright © 1997 Quarto Publishing plc

First published in Great Britain in 1997

by HEADLINE BOOK PUBLISHING LTD

Simplified Chinese edition copyright:

2001 CHINA YOUTH PUBLISHING HOUSE

All rights reserved.

中国青年出版社 出版 发行

社址: 北京东四 12 条 21 号 邮政编码: 100708

利丰雅高印刷(深圳)有限公司印刷 新华书店经销

787×1092 1/12 13.333 印张

2003 年 10 月北京第 1 版 2003 年 10 月深圳第 1 次印刷

印数: 1-3000 册

定价: 60.00 元

THE ENCYCLOPEDIA OF
FLOWER
PAINTING
TECHNIQUES

花卉
绘画百科

休·伯顿 著
杨弢 译

THE ENCYCLOPEDIA OF
FLOWER
PAINTING
TECHNIQUES

花卉
绘画百科

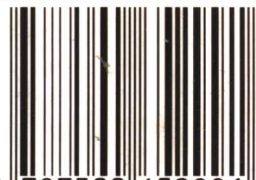
ISBN 7-5006-5299-2/J·544

定价：60.00元

（责任编辑）周平 + 于黎

（平面设计）北京吴勇工作室

ISBN 7-5006-5299-2

9 787500 652991

THE ENCYCLOPEDIA
FLOWER
PAINTING
TECHNIQUES
花卉
绘画百科

休·伯顿 著
杨弢 译

中国青年出版社

► 鸢尾花
内德拉·托内
水彩画

当美丽的花朵呈现在你面前时，阳光照射下明亮而生机勃勃的色彩和投射出的复杂阴影是画出好的作品的极大挑战。这幅画的作者为我们展现了一个职业画家对各种艺术手法的熟练运用。

目 录

导 言	6	画花卉的技法	50
开始作画之前	8	铃状花卉	52
作画场所	10	喇叭状花卉	58
画笔和其它工具	12	多头状花卉	64
纸张	14	穗状花卉	70
油画布和油画板	16	伞状和绒球状花卉	76
水彩颜料	18	星状花卉	82
色粉笔	20	唇状和须状花卉	88
丙烯颜料	22	杯状和碗状花卉	94
铅笔和彩色铅笔	24	叶子、花茎和种子荚	100
油画颜料	26	情景中的花卉	110
色彩的选择	28	组织好绘画对象	112
色彩的调和	30	题材：黄水仙	114
光和影	34	画室外的花卉	118
花 卉	36	题材：夏日的花园	120
形状和结构	38	筛选细节	124
布置花卉	44	题材：向日葵和银莲花	126
处理绘画对象	46	装画框	130
根据照片作画	48	主题创作	134
		索引	158

导 言

只要一想起“花卉”这个词,图像就涌入你的脑海:夏季的花园,沐浴着阳光的一盆鲜花或者朋友送来的花束,都能使你因其色彩、气氛而受到鼓舞,甚至产生怀旧的心情。

对于初学者来说,即使不想专门研究鲜花和绿叶,花卉也还是为你提供了用各种绘画媒材作画的无穷的题材来源。从野生花卉到人工栽培的许多外来品种,总是有可画的内容,甚至在最冷的季节也是这样。画花卉对残疾人、对闲居在家的人来说,也是一大乐趣。

柔和的色彩背景烘托着水粉颜料画成的盛开的櫻桃花。深色的花茎上画上几笔粉红和绿色帮助突出了焦点,并且保持了作品的活力。

无论你的抱负是什么,这本书为你提供了作画的起点。如果你以前从未画过花卉,那么下面的章节就向你阐明怎样开始作画。第一章主要讲颜料和如何利用其特性进行创作;绘画工具的使用以及不同底色对画面效果的影响。第二章提供了构思的材料,让你考虑如何布置绘画对象,如何处理它,以便你在蓓蕾初绽或花卉凋谢前完成画作。许多练习帮助你整理出一套实用的绘画技巧,提高你对花卉形状的观察力。第三章让你观察有经验的画家的图例,一步步地说明他们把重点分类的方法。最后的主题创作选自世界范围内著名艺术家的作品。

古往今来,花卉是具有象征意义的:生与死。季节转换和人的情绪都可以通过花卉来表达,画家把花朵和叶子作为信息,通过它讲述一件事情或者给朋友捎去祝愿。例如,常春藤完全是友谊或忠诚的象征;红玫瑰显然有爱情的意思;文艺复兴时期,耶稣的母亲玛丽娅的画像上总画着一株百合花,它是纯洁的象征,这也是麦唐娜(Madonna)百合花名字的起源。

花卉画的历史 从远古时期开始,在考古学家发现的陶器和珠宝上可以看到,画家曾试图捕捉精美而有感情色彩的大自然的设计。而认识草本植物对草药郎中也是极其重要的。有记载的诸如“植物标本集”之类的样本出自希腊和罗马,最古老、完整的标本集是公元 512 年写在精制羊皮纸上的 Dioscorides 药方书。

伟大的艺术家们 大多数艺术家已经用这样或那样的形式描绘过花卉。17 和 18 世纪时,荷兰画家曾以色彩丰富、栩栩如生的花卉写生画著称。这些精心绘制的作品用一滴闪亮的露水或一只蜗牛加以巧妙的装饰,以强调作品的构图。一幅作品里所有的花卉可能不是同一个季节同一个时间内开的花,但这似乎无关紧要——也许画家画每一朵花,只是因为它不同的季节里开放。丰富的色彩和华丽的表现使荷兰人在世界花卉画坛上处于领先地位,关于这一点在大量的收藏中有充分的表现。

今天在艺术市场上花卉画依然价格不菲。1987 年在纽约索斯比拍卖行里,凡高的《蝴蝶花》以 3000 多万美元卖出,创造了艺术品领域的新记录。后来它大约以 3500 万到 6000 万美元之间的价格被格蒂(Getty)博物馆买走,使这幅画成了 20 世纪价格最贵的作品之一。凡高的《向日葵》也具有与此相似的价格。

几百年来,园艺成为记录人类抱负的场所:是建立一个秩序之地,还是平静地隐退。伊斯兰教的园艺是沙漠中的绿洲,16世纪意大利佛罗伦萨的花园非常喜欢正规的几何图形态,后来这些形状在法国路易十四(1638——1715)统治时期达到了登峰造极的地步。许多欧洲人因旅行带回了各种各样的植物,他们要求绘制这些新植物的图案。他们还把画家带入远征队,让他们把这些新的令人兴奋的植物标本编入目录,这对提高18世纪和19世纪某些绘画大师的声望起了一定的作用。

在这些画家,最著名的可能是皮埃尔·约瑟夫·里道特(Pierre-Joseph Redoute, 1759——1840),他是一位多产的插图画家,一生画了1800多幅标本,他尤以画多种玫瑰花而著名,大量的玫瑰写生画藏品帮助我们绘制出许多老品种玫瑰的原型。虽然严格地讲,他是一位植物学家,但他努力把装饰性与实用价值结合起来。里道特的画对许多画家产生过影响,从纺织品的设计到瓷器,我们中大多数人曾经看见过他的作品的复制品。

这之后给世人留下精美画作的是一位无畏的探险者兼画家——英格兰女画家玛丽安妮·诺斯(1830——1890),她直到40岁才真正开始绘画生涯。当时她接受邀请访问美国,这是她一生中多次环球旅行的第一次。为她的所有作品而专门建造的凯尤皇家植物园画廊收藏了她848幅绘画作品,这是独一无二的历史记录。玛格丽特·米(1909——1988)于50年代去南美洲定居,她共进行过15次亚马逊河的旅行,发现了几种新的植物,其中有些已以她的名字命名。像玛丽安妮·诺斯一样,她在世界上一些最偏僻的地区作画,同时对植物群和动物群作了大量的记载,现在其中有些珍稀品种已经永远地消失,因为它们的自然聚集处已经被毁坏。

植物学的画家 植物学画家用图例来说明植物的结构和它的生长发育过程,这要求画家以符合科学的方式,要不带任何思想感情地在纯白的背景上作黑白素描。虽然挂在屋子里的那些种子的剖面、有绒毛的茎以及根系植物的习作或许并不代表好的花卉绘画作品,但用于对植物的基本结构及其生活环境的研究是有价值的。

不管你是对花卉的颜色和形状着迷,还是怀有获伦敦皇家园艺协会展金奖的愿望,这本书有助于你尝试各种不同的绘画方法。你应该描绘多少细节,或者反过来说,你应删去多少细节,才能处理好花卉复杂的形状和色彩?你将用哪一种绘画媒材?怎样

《野白花绣线菊》 巴西 玛丽安妮·诺斯

使作品的色彩同你所看见的花朵鲜艳的颜色相称?有许多想要作画的人,通过描绘花朵的叶子,从色彩柔和而透明的水彩画到激动人心的大幅油画,其中体现了许多创造色彩、构思和气氛的方法。随后的几章则帮助你了解,应当期待什么以及怎样才能达到你的目标。

开始作画之前

把

想法变成现实有赖于实践。安顿好作画场所,准备好所需的工具和材料,使你能集中灵感。

- 🐼 作画场所 10
- 🐼 丙烯颜料 22
- 🐼 画笔和其它工具 12
- 🐼 铅笔和彩色铅笔 24
- 🐼 纸张 14
- 🐼 油画颜料 26
- 🐼 油画布和油画板 16
- 🐼 色彩的选择 28
- 🐼 水彩颜料 18
- 🐼 色彩的调和 30
- 🐼 色粉笔 20
- 🐼 光和影 34

作画场所

如果你有幸有个工作室，可能已经安排好了作画的

场所，但是如果你不得不在厨房或餐桌上作画，那

么做些安排，有助你取得好的工作效果。

光是必须考虑的因素。由北窗照入的日光是最好的光源（在南半球则是从南窗照入的光），因为这样可避免阳光直射在你的作品上。反之，强烈阳光很难使亮和暗这两个明显的极端被真实记录下来，它也使花卉很快凋谢。如果等不到这种日光，那就应考虑遮挡一天中某些时刻的阳光。如果你打算坐着画细节，就不要让阴影投射在作品上，所以理想的办法是把桌子放在光源的右角，使光从你左肩上照下来（如果你惯用左手，则方向相反）。

不要排除人造光，因为人造光若用得得当，有许多优点。冬季短暂的白天里，冷色灯泡的台灯是很宝贵的。目前，模拟的日光灯已广泛地被使用，也有利用煤气的台灯或落地灯。这些灯如果压力低，就不会像一般电灯那样散热，它们能发出明亮的光，使夜里配的颜色实质上同白天配的一样。大多数画家发现，如果在日光里开始作画并使颜色固定不变，那么他们在人造光下也能继续作画。

舒适地作画 要是坐着画草图，座位的高度要适当，不要弯着背作画。如果在平板上画，就设法把板抬高些，这样身子更直。一块能调节的画板是很理想的。不过一块倾斜的板，甚至由两块砖头支撑的揉面板，只要牢固也都顶用。前面稍稍向下倾斜的座位很有帮助；对于沉溺于坐着画细部的人来说，真正的危险是脊背和脖子因一直弯曲着而受伤。如果你站在画架前画大画面的画，约束就较少，你可以在画架旁边走动，不时地从某个距离观察你的作品。还要一只你需要时常坐坐的凳子。

画板

桌上画架是理想的选择。但是任何画板只要基础牢固，就可以把画纸（布）用胶带贴在画板上，然后开始作画。

座位

用一个使你全身重量平衡、背垂直的座椅，要避免劳累和损伤。好的坐姿是必要的。

颜料和练习用纸

工作台面上必须有足够的空间放所有的作画工具，颜料、素描稿和练习用纸要有序地放好。

铅笔和画笔

假如你没有现成的笔筒，旧茶缸或罐头也可以存放画笔而不让它滚落。

水壶

要有备好的大量清水，因为常常要用它来稀释颜料和清洗画笔。

自然光

如果你右手作画，日光应从你左肩上照入，否则就相反。还应挂一块薄窗帘作滤光物。

人造光

可用模拟日光灯作画，
画花卉用冷色的煤气灯。好
的人造光能延长作画时间。

花卉

花卉必须一直插在水里，并远
离灯光的热量和直射的阳光。
参看“处理绘画对象”（第 46
页）的进一步提示。

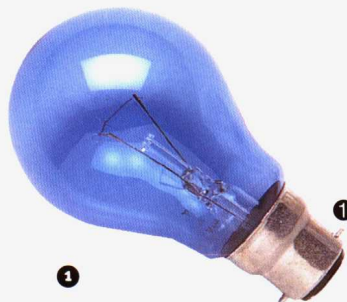
绘画对象 把一束花或一盆植物放在能看见其整体比例的远处，使它处于小到可以妥善处理构图的地方。例如，你在画长枝条的唐菖蒲或美丽的百合花，就要使它们有完整的高度。你必须控制有效的空间，画几张素描把构图设计出来。轮到画细部时，就把花卉搬近些，或者人走近花更好，这样光和影的色调不会变化。

在画架上作画

画较大的画时，必须有作透视的距离和可以在周围走动的空间，此外，要备一只坐凳和一张放其它随身用品的桌子。

人造光源

① 日光灯泡

② 聚光灯或泛光灯，灯泡和反光镜。

画笔和其它工具

画笔是画家手的延长部分,因此选择画笔要考虑周到,并把它们保护好,画笔的型号取决于你所选择的媒介和作画方法。

画笔并不是把颜料从调色板画到画面上去的惟一工具。画家也用画刀、海绵,有时用手指作画。画刀既可用于调色又可画画。调色刀像刮刀,不很柔韧。木柄的和曲颈的特种画刀大小不同,形状也不同,这种刀身的一侧习惯用于画直而细的线条,刀尖用来厚敷颜料。

小块的天然海绵,可以用来在绘画作品上轻敷颜色,以创造纹理部位,还用来涂不规则的薄涂层,但对水彩花卉画,海绵的最大用处是吸掉多余的颜料或者擦出柔和的高光区。

选择画笔 貂毛制成的画笔有弹性,能蘸很多颜料,是作水彩画的最好工具。这类笔价格昂贵,但一枝真正的好貂毛笔使用时间较长,如果笔的形状保护得好,一枝好笔能起到二三枝廉价画笔的作用。可是8厘米以上的大号貂毛薄涂画笔价格确实太昂贵了,那你就考虑用混合毛的或者人造毛的画笔,另外还有较大尺寸的松鼠毛画笔和聚脂画笔。

鬃毛画笔通常是用猪毛制成的,传统上用它画油画。鬃毛笔有不同的尺寸和三种式样:平头的、圆形的和榛形的。长杆貂毛画笔也用来画油画,它比西伯利亚貂毛水彩笔价格低,是专门画最后的细部的。为画丙烯作品设计的人造毛画笔也可以使用,喜欢流畅光洁效果的画家都偏爱这种画笔,但谨防那种接触了松节油就损坏的廉价人造毛画笔。

鬃毛画笔也能画丙烯画,更有好几个系列的人造毛画笔是专为涂丙烯颜料而制作的,因为这种颜料的可取之处是干得快,如果反复漂洗,颜料不会塞满画笔。任何一种画笔,在作画时都需保持滋润,但不要长久地笔尖向下地浸在水里。有些画家用一只倾

画笔

各种形状的画笔和画刀帮助你既建立栩栩如生的画面,又描绘你看见的东西。

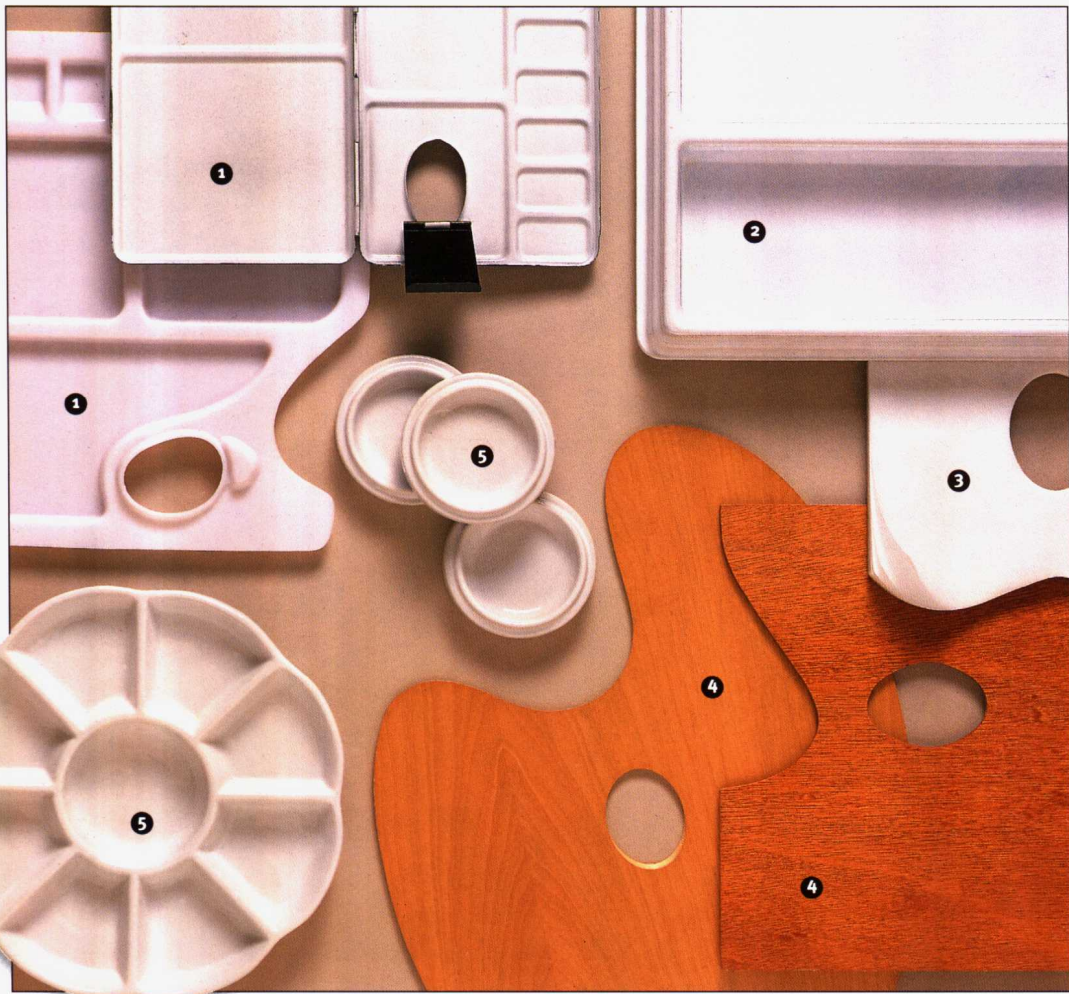
① 由貂毛和各种人造毛混合制作的水彩画笔,有平头和圆头两种主要形状,尺寸范围很广。

② 专为画丙烯画制作的长杆人造毛画笔,也可用来画油画。

③ 鬃毛画笔,即传统的油画笔制作成三种基本形状。从右到左图示:平头形、榛形和圆头形。

④ 三把画刀。画刀不同于调色刀,主要用来作画和清洁画上多余的色彩。它们非常柔韧,还有弯曲的柄。

⑤ 轻敷或清除水彩颜料的海绵。

斜的颜料盘,里面盛着浅水,底部可放画笔;或用一只特制的水罐,上面有像弹簧状的柄,它能夹住画笔,使笔浮在水中。

调色板 调和颜料的调色板有各种形状和尺寸。传统上木质的、有一个拇指洞的油画调色板仍受欢迎,但不要用它来画丙烯画,因为丙烯颜料要用不渗透的表面作调色板,否则颜料会长久地粘附住。画水彩画,则颜料盒盖就足够了。不过大多数人却宁愿有较大的空间,他们用白色瓷器或塑料制品作调色工具。

调色板

水彩颜料的盒子是准备用作调色的,但在画较大的画时,专用调色板是必不可少的。

- ① 塑料的和金属的调色板,上有分隔区和拇指洞。
- ② 供画丙烯画的“保湿”调色板。
- ③ 一次性纸质调色板。
- ④ 油画家用的木质调色板。
- ⑤ 较深的圆形水彩调色碟。

爱护画笔的提示和告诫

仔细清洗过的画笔使用时间更长

- 严格认真地使画笔保持干净,可以延长使用寿命。
- 切勿让画笔头向下直立着放,否则笔头会变形。
- 画完一个内容后,应洗净画笔。
- 务必漂清貂毛上和金属箍内鬃毛上的颜料。
- 貂毛画笔冲洗法:擦上肥皂,让笔在食指和拇指间轻轻滚动,再在手掌上轻轻摩擦,然后再冲洗干净。金属箍的洗法也一样。
- 在晾干前,要恢复貂毛或鬃毛的原状。
- 切勿把画笔放入口中,因为有些颜料有毒。

纸张

画水彩画和色粉画时,所谓选择纸张,显然是指选择纸张表面。纸的纹理会影响作品的外观,因此必须考虑你打算得到什么效果。

机制水彩画纸有三种纹理:毛糙的、光滑的(亦称热压的)和非光滑的(简称非热压的,有时叫做冷压的)。正宗的水彩画纸是非酸性的。

纹理和重量 纹理越粗,画的笔画越分散,所以毛糙的水彩画纸同其余两种纸相比,就不太适合画精细的作品。最流行的选择是有一些纹理但仍能画上细密作品的非热压纸。热压纸的表面不太吸水,会使湿的薄涂形成水涡。用宜干的颜料画细致的作品,选择热压纸是明智之举。你既可以买整张的大水彩画纸,或者买拍纸簿式的小水彩画纸,在找到你喜欢的纸张前,就试用小型号的拍纸簿纸。

纸张也有不同的重量,它以每令重多少公斤表示。素描拍纸簿用纸的令重通常在 40.8—63.5 公斤之间,而整版的纸张令重达 136 公斤。除非你用于干得快的颜料小规模地作画,任何轻于 140 磅的纸在使用前都需加以展开铺平,否则水使纸起皱。如果画得很慢,即使 140 磅重的纸也需拉平。

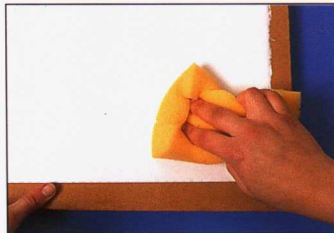
色粉画纸 油画棒可以在任何纸张上使用,不过画色粉画的纸需要有一点纹理,即“糙面”,以便留住画面上粉末状的颜料。各种各样廉价的纸张表面,包括棕色包装纸(无光泽的一面)和墙纸衬里都可以用来试画。

有两类纸是专门画色粉画的,一类纸布满平平的类似金属纹的纹理(你也可以用纹理较浅的“反面”);另一类纸有条纹纹理。它们都有不同的颜色系列供你选择。色粉画通常画在有颜色的纸上,因为把白纸全部用颜料覆盖起来很困难,除非你画得很稠密,否则白色斑点就能透过色粉显现出来。色彩较鲜亮的纸张少作背景,要选择中间色,诸如米色或暖灰色这样的中间调子的颜色。

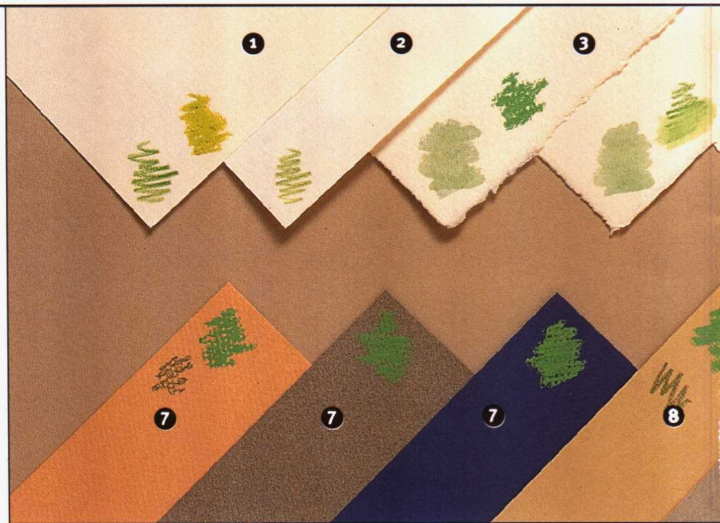
裱纸

1 你需要一块不翘起的木板,即厚的胶合板、棕色胶条和一块海绵。把干的画纸铺在板上,量好所需胶条的长度。

2 厚的画纸应当在水中浸泡过,较薄的画纸可以用海绵直接打湿,先湿反面,再把纸翻过来湿正面。

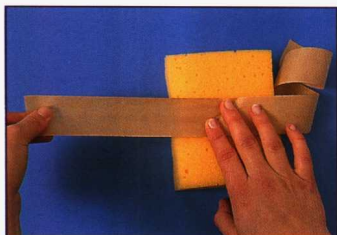

使用色粉纸

初学作画时,最好选用中间调子的色粉纸。色粉纸也可以用来画水彩画、水粉画和丙烯画,

但应该先裱好,否则纸会起皱。

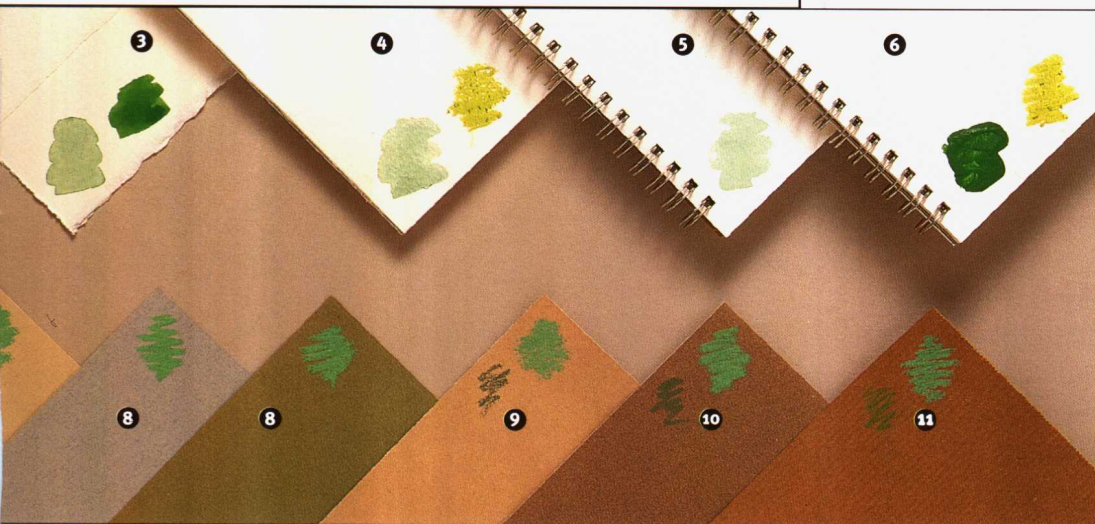

3 再把海绵打湿,并把一条胶条放在海绵上,使其均匀地湿润,要避免过分潮湿。

4 粘住第一条胶条,再湿润其它三条。胶条粘住画纸边约 13 毫米宽,否则纸可能撕开。把画纸粘好后,再用海绵轻轻地从头到尾揩一遍。

其它色粉画的纸面 有些画家喜欢用厚厚的色粉颜色构图,他们发现,冷压水彩画纸的纹理很适合他们。这种纸可以预先用水彩颜料或丙烯染色,也有两种专用纸:艺术家用的砂纸和色粉画纸板。后者用很小的软木颗粒制成,软木使纸板柔软,比起砂纸较少刺痛皮肤。

水粉画和丙烯画 任何水彩画纸都可用来画水彩画和很稀的丙烯画,你也可以用色粉画纸作为这两种画的媒介,但画颜料较稀的画应先把纸裱好以防褶皱。画丙烯画的细部时,水彩画板或涂过色的托板表面需光滑;用厚涂法作画需要油画布和硬的木板(参照第 16 页)。

纸张类型

纸张的厚度、纹理和颜色是各不相同的,有的吸水力强,有的较差,且每种纸有特殊的品质特性,试着找到你需要的最好的纸吧。

- ① 铅画纸是用作干画的媒介物,铅笔和彩色铅笔也一样。
- ② 图画纸有时用它来画彩色铅笔画。

精制羔皮纸和羊皮纸

人造羔皮纸

真羔皮纸

一本论述花卉画的书中应当提及精制羔皮纸和羊皮纸。这对真正的画植物的画家及沉湎于画细部的人来说更有用。精制羔皮纸是由最上等的小牛皮或山羊皮制成的;而羊皮纸较厚,它由山羊或绵羊皮制成。

精制羊皮纸有吸水性,纸的表面有波纹,既可用它画水彩画,也可画较薄的油画。但如纸上颜料完全干了,就不能冲洗。画错的地方可用工艺刀轻轻地刮掉,用同样的方法可制作出最精彩的部分。羊皮纸一面有绒毛,另一面有肌内组织,作画的表面比较光滑,但可能有瑕疵。纸的表面必须绝对干净,轻石粉可以用来磨光去污,但必须在动手作画前就做这项工作。用棉签把少许牛胆汁擦在纸面上,可去除油污并为画面准备些“粗糙纹路”。

- ③ 三种水彩画纸的纸面:毛糙的、冷压和热压(最光滑的)的。
- ④ 水彩画拍纸簿,户外写生很有用。
- ⑤ 用螺线装订的水彩画拍纸簿。
- ⑥ 用螺线装订的丙烯画拍纸簿。
- ⑦ 米色、灰色和深蓝色的米氏色粉画纸。
- ⑧ 用染色原料制成的色粉画纸,画木炭画和软铅笔画也适合。
- ⑨ 画色粉画的砂纸。
- ⑩ 色粉画纸板。
- ⑪ 棕色包装纸,画色粉画的廉价纸。