

미진사

植物之美 ①

65 种植物的水彩色铅笔图集

[韩] 权宁爱 宋圣珠 李秀美 金惠廷 藤健丽
李明洙 金贤玉 禹惠英 徐慈憬 著
武传海 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

植物之美 ①

65 种植物的水彩色铅笔图集

[韩]权宁爱 宋圣珠 李秀美 金德廷 藤健丽

李明洙 金贤玉 禹惠英 徐慈憬 著

武传海 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

65种植物的水彩色铅笔图集 / (韩) 权宁爱等著 ;
武传海译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2013. 10
(植物之美 ; 1)
ISBN 978-7-115-32736-9

I. ①6… II. ①权… ②武… III. ①植物—铅笔画—
绘画技法 IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第184307号

版 权 声 明

“Botanical Art 1” by Kwon young-ae, Song sung-joo, Lee soo-mi, Kim hae-jeong, Teng chien-li, Lee myung-soo,
Kim hyun-ock, Woo hye-young and Suh ja-kyung
Copyright © 2010 Mijin Publisher
All rights reserved.
Originally Korean edition published by Mijin Publisher
The Simplified Chinese Language edition © 2013 Posts & Telecom Press
The Simplified Chinese translation rights arranged with Mijin Publisher through EntersKorea Co., Ltd., Seoul, Korea.

内 容 提 要

每个人对植物都不会感到陌生, 植物可以带给我们美的感受, 也可以为我们带来无限遐想。如果绘画素材是我们身边常见的、能够带给我们愉悦心情的花花草草, 相信大家都会产生想要把它画下来的欲望。

本书是一本难得的植物图集, 除了细致剖析了植物结构及其画法外, 还展示了 65 种植物作品的绘制过程, 可以使读者对植物本身的了解更加深刻, 从而使读者的创作水平得到提高。书中的作品笔触细腻, 适合绘画爱好者收藏、参考。

-
- ◆ 著 [韩]权宁爱 宋圣珠 李秀美 金懋廷
藤健丽 李明洙 金贤玉 禹惠英
徐慈憬
- 译 武传海
- 责任编辑 董雪南
- 责任印制 方 航
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 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: 11.5
字数: 256 千字 2013 年 10 月第 1 版
印数: 1-4 000 册 2013 年 10 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2013-1139 号
-

定价: 59.80 元

读者服务热线: (010) 67132692 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

植物之美 ①

65 种植物的水彩色铅笔图集

[韩] 权宁爱 宋圣珠 李秀美 金德廷 藤健丽

李明洙 金贤玉 禹惠英 徐慈憬 著

武传海 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

65种植物的水彩色铅笔图集 / (韩) 权宁爱等著 ;
武传海译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2013. 10
(植物之美 ; 1)
ISBN 978-7-115-32736-9

I. ①6… II. ①权… ②武… III. ①植物—铅笔画—
绘画技法 IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第184307号

版 权 声 明

“Botanical Art I” by Kwon young-ae, Song sung-joo, Lee soo-mi, Kim hae-jeong, Teng chien-li, Lee myung-soo,
Kim hyun-ock, Woo hye-young and Suh ja-kyung
Copyright © 2010 Mijin Publisher
All rights reserved.
Originally Korean edition published by Mijin Publisher
The Simplified Chinese Language edition © 2013 Posts & Telecom Press
The Simplified Chinese translation rights arranged with Mijin Publisher through EntersKorea Co., Ltd., Seoul, Korea.

内 容 提 要

每个人对植物都不会感到陌生,植物可以带给我们美的感受,也可以为我们带来无限遐想。如果绘画素材是我们身边常见的、能够带给我们愉悦心情的花花草草,相信大家都会产生想要把它画下来的欲望。

本书是一本难得的植物图集,除了细致剖析了植物结构及其画法外,还展示了65种植物作品的绘制过程,可以使读者对植物本身的了解更加深刻,从而使读者的创作水平得到提高。书中的作品笔触细腻,适合绘画爱好者收藏、参考。

-
- ◆ 著 [韩]权宁爱 宋圣珠 李秀美 金德廷
藤健丽 李明洙 金贤玉 禹惠英
徐慈憬
- 译 武传海
- 责任编辑 董雪南
- 责任印制 方 航
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 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: 11.5
字数: 256千字 2013年10月第1版
印数: 1-4 000册 2013年10月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2013-1139号
-

定价: 59.80元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

内容提要

每个人对植物都不会感到陌生，植物可以带给我们美的感受，也可以为我们带来无限遐想。如果绘画素材是我们身边常见的、能够带给我们愉悦心情的花花草草，相信大家都会产生想要把它画下来的欲望。

本书是一本难得的植物图集，除了细致剖析了植物结构及其画法外，还展示了65种植物作品的绘制过程，可以使读者对植物本身的了解更加深刻，从而使读者的创作水平得到提高。书中的作品笔触细腻，适合绘画爱好者收藏、参考。

前言

很多人都误以为只有具备先天的绘画天赋才能够进行绘画创作，其中有些人甚至连尝试都不敢。但是，所谓的绘画能力并不是先天遗传的，就如同人们通过学习和掌握语言来表达自己的想法一样，绘画也是可以通过不懈努力才能够掌握并用以表达情感的。绘画不是天赋，而是感情、兴趣和努力的结果。

西方拥有着悠久历史和传统的植物艺术（Botanical Art），如今在中国、韩国等国也在不断地发展。笔者从20世纪80年代开始教授花绘，从20世纪90年代开始就有许多文化中心开设了花绘的讲座，一直到今天，有无数的会员们为教授花绘而不懈努力着。直到2007年，终于正式成立了名为“韩国植物画家协会”的团体。协会最初始于个体单纯的兴趣爱好，而后通过举办定期的征稿和展会，逐渐开始进行专门性的活动。本书也是协会活动的一个组成部分，本着改变一直依附于外国图书教授植物艺术的现状，通过我们自己的文章来开展教育，并且宣传我们自己的画家的宗旨而着手策划的。

本书主要是为刚刚开始接触花绘的人们介绍水彩色铅笔的用法。很久以前，艺术家们就利用木块经过火烧之后形成的木炭进行绘画创作；到后来利用可以刻划玻璃的金刚石块。总之，各种能够表现痕迹的物品都曾经被用来进行绘画创作。在如此多的绘画工具中，数百年前发明的铅笔，迄今为止被认为是最方便和最有效的画具。这是因为铅笔作为书写工具，不仅为大家所熟悉，而且它能够表现出较广范围的明暗层次：从最暗的黑色到明亮美妙的灰色。

如果可以用铅笔绘画，那么使用带有颜色的铅笔进行绘画也就不算是一件难事。本书中主要使用到的水彩色铅笔，是在使用彩色铅笔进行绘画以后，再使用蘸过水的画笔表现出水彩画的感觉。事实上，由于水彩画必须要调整画笔和水的浓淡，所以这并不是初学者能够轻易挑战的画具。

在使用铅笔进行绘画的过程中，大家需要鼓起勇气，通过绘画表现自己，并且学会灵活地使用多种材料进行绘画。另外，如果绘画素材是经常出现在我们身边的、能够带给人们愉悦的花朵，相信所有人都会产生想要绘画它的欲望。希望本书能够令所有对植物艺术感兴趣的人轻轻松松地带着兴趣进行绘画创作。

2010年2月 权宁爱

目录

part 1 植物艺术的基础

所谓的植物艺术是什么 10

基本画具 14

花的构造 22

花绘 38

part 2 植物艺术实战

1. 玉兰 56	23. 水菊（绣球花）100	45. 麒麟花 144
2. 宫灯百合58	24. 蓝莓 102	46. 山踯躅花 146
3. 剪秋罗 60	25. 苹果 104	47. 极乐鸟花 148
4. 马蹄莲 62	26. 百合 106	48. 银莲花 150
5. 铃兰（五月花）64	27. 芍药 108	49. 蝎尾蕉 152
6. 莲花 66	28. 睡莲 110	50. 梧桐花 154
7. 天南星 68	29. 苕蓝 112	51. 嘉兰 156
8. 剑兰 70	30. 樱草花（报春花）114	52. 兜兰 158
9. 三色堇 72	31. 核桃 116	53. 臭菘 160
10. 犬齿赤莲（狗牙堇）74	32. 葛藤 118	54. 杨贵妃花 162
11. 龙胆 76	33. 鸢尾花 120	55. 山茶花 164
12. 油点草 78	34. 香菇 122	56. 丝兰 166
13. 喇叭花 80	35. 佛头花 124	57. 法国百合 168
14. 鸢尾花 82	36. 地樱桃 126	58. 草莓 170
15. 石榴 84	37. 松果 128	59. 胡麻花 172
16. 山茶花 86	38. 山茱萸 130	60. 蔷薇花 174
17. 卡特兰（洋兰）88	39. 铁线莲 132	61. 红麒麟 176
18. 柿子椒 90	40. 秋牡丹 134	62. 荷包牡丹（锦囊花）178
19. 山韭菜 92	41. 木槿花 136	63. 牡丹 180
20. 仙客来 94	42. 郁金香 138	64. 紫藤花 182
21. 茄子与红洋葱 96	43. 苹果 140	65. 玉兰叶 184
22. 无花果 98	44. 卡特兰（洋兰）142	

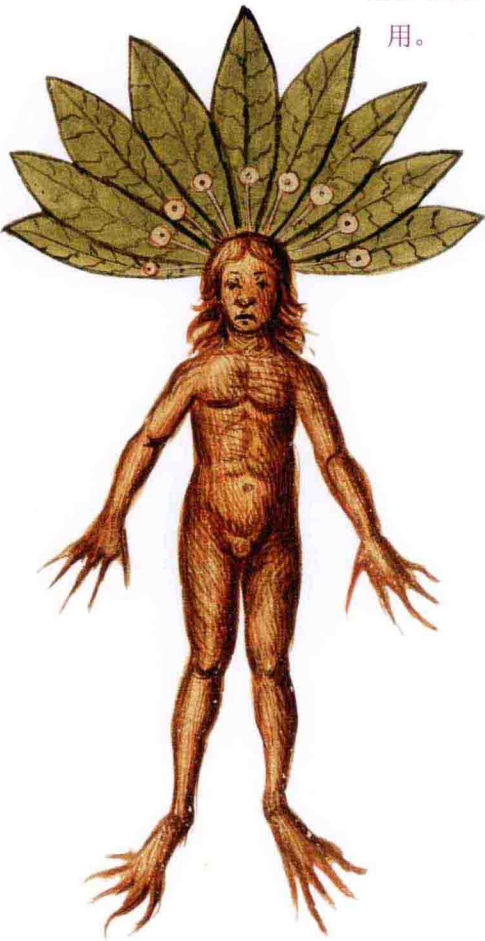
part 1

Botanical Art

植物艺术的基础

所谓的植物艺术是什么

植物艺术包含植物图解、植物工笔画和花的速写等多种概念。由于植物艺术本身是以表现植物的美为主题的，所以，对于植物细节科学精确的表现并不是必需的要素，而只需要表现出绘画者与绘画的对象之间纯碎的美学的感情交流就可以了。而植物图解的首要目的却是科学性与精确性。因为绘画者必须要详细且着重表现出所画的植物与其他科属植物的不同特征。而且，有时在学术资料中还需要画出植物的横切面。可以说在发明照相机之前，植物图解起着精确地记录植物的作用。

这是中世纪的人们认为具有魔法神力的曼德拉草（mandrake）。在古代罗马的药学家迪奥斯科里斯（Pedanius Dioscorides）的《药物论》（《De Materia Medica》）中记载，曼德拉草具有麻醉和兴奋作用。

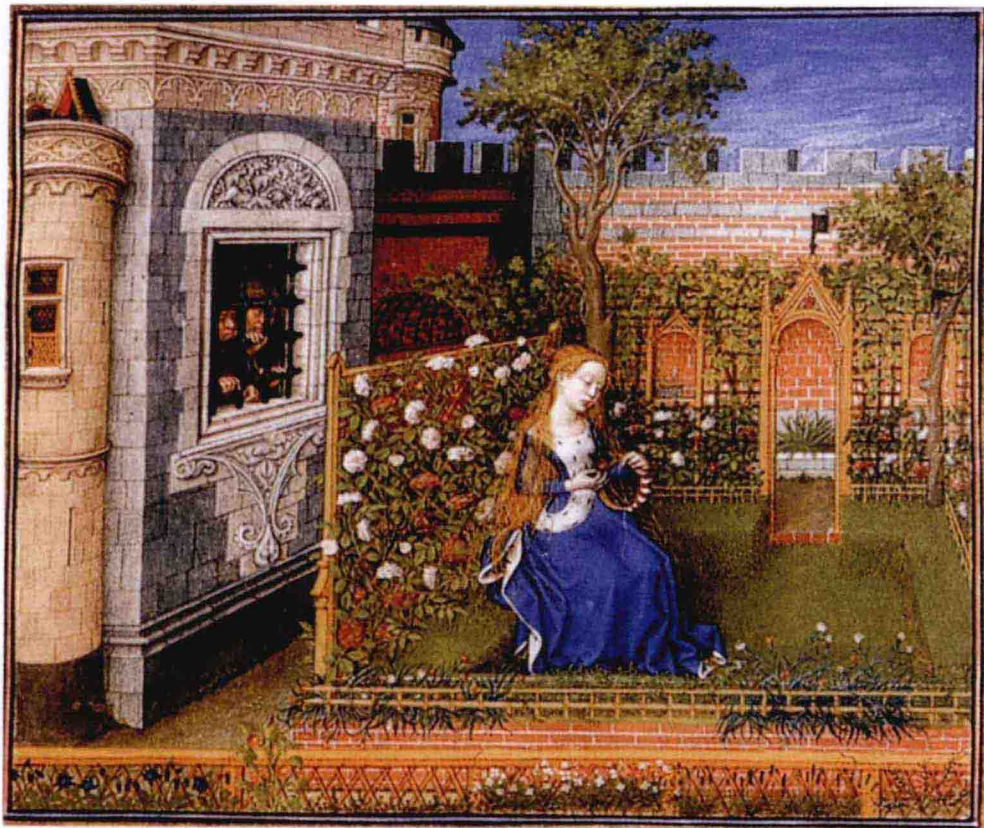
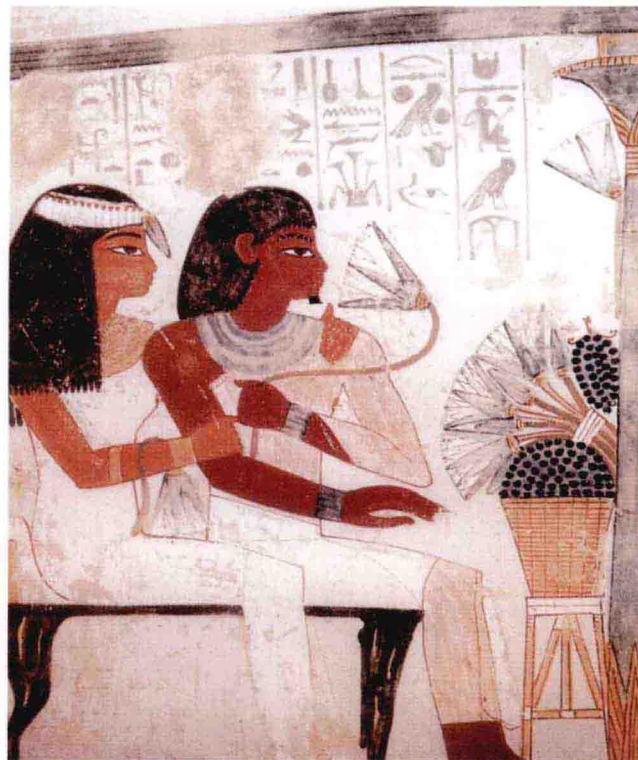
人类具体是从什么时候开始绘画植物的，我们不得而知。与人们绘画人物不同，植物画多见于寺庙和金字塔等建筑物的装饰中，或者被用作彩色插画，作为帮助理解文字的补充资料来使用。在古代埃及的坟墓上、希腊的花瓶上和罗马的马赛克上等，经过考古都确认出画有植物，所以，可以说，植物图解具有超越时代的价值。

在中世纪，植物画除了本身具有的美学层面的意义外，更被作为对药草和植物所具有的功效的辅助说明。这些以美容和药用植物为主的插画，是当时具有专业知识的上层阶级的专有物，只有极少数人才能够享有。

大约在15~16世纪，列奥纳多·达·芬奇和阿尔布雷希特·丢勒等文艺复兴时期的艺术家们，开始对植物进行精确地研究和绘画。他们可以说是最早的植物艺术家。另外，在当时出现的版画也为更多的人提供了接触植物插画的机会。那时收录在植物标本中的素描，很少是直接看着植物绘画出来的，大部分都是以初期的作品为基础，以木版画刻印而成的。但是经过反复多次的复印，有时会导致植物变形或者产生错误。

到了17世纪，以荷兰为中心，被称为静物画（still-life）的体裁发展起来，精确地绘画出来的花和昆虫等也被赋予了象征性的意义。昆虫如同真的飞起来一样。这种以非常写实的描绘为特征的静物画，把互相不在一个季节开放的花表现在同一个画面上，还包括蝴蝶、昆虫和水果等，展现了根据绘画者个人的想象进行构图的超宇宙形态意识。

这是象征死亡之人的灵魂和生命再生的尼罗河蓝色睡莲（*nymphaea coerulea*），它把荷梗儿和莲子一起画了出来。底比斯西部地区的坟墓壁画，古代埃及18王朝，约公元前1400年。

乔凡尼·薄伽丘（Giovanni Boccaccio）的《泰萨依德》（《tesrida》）法语微型画，1460年

18世纪以后，有才能的植物艺术家的图解超越了科学的要求，图解本身成为了一件艺术品。在无数杰出的植物画家中，皮埃尔·约瑟夫·杜雷德（Pierre-Joseph Redoute）在历史上名气最大，并且作为拿破仑夫人约瑟芬皇后收藏品陈列室的御用插图家为世人所知晓。杜雷德流传至今的书籍有用190幅的水彩画插图编辑起来的《玫瑰图谱》（《Jardin de Malmaison》）等。

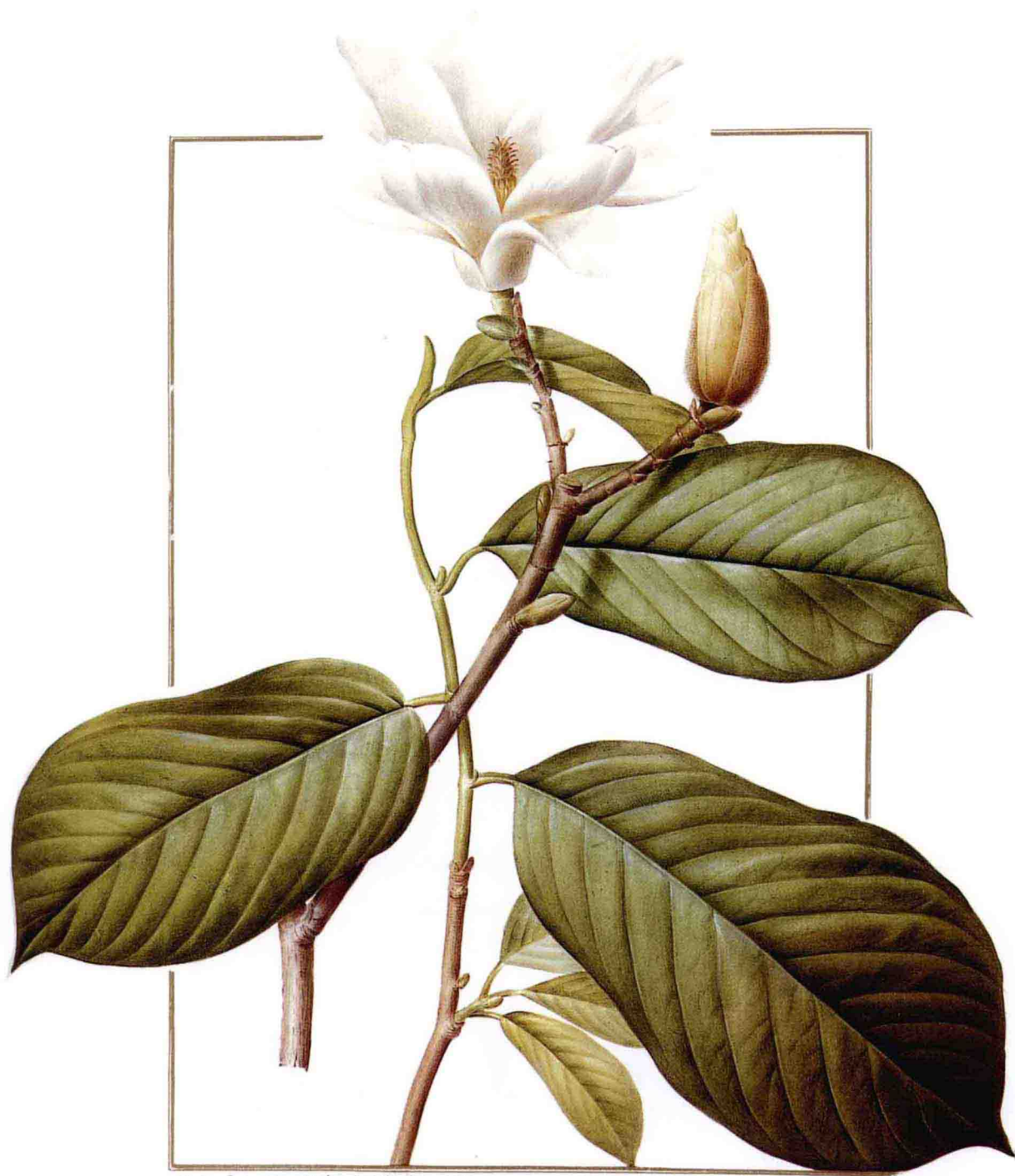
当今时代，得益于园艺技术的发展，新的植物物种不断产生，而且可以灵活使用彩色铅笔、版画和水彩画等多种材料，植物艺术也发生了巨大变化，展现出新的型、色和质感等。

多纳托（Donato Eremita）的西番莲（Passiflora edulis），在铜版画上着色，332mm×217mm，1619年

惠瑟姆（Jan van Huysum）的陶罐中的花束，帆布油画，1340mm×920mm，1736年

P. J. Redoute. *Yulan* = *M. yulan*. 1808.

Magnolia yulan.

皮埃尔·约瑟夫·杜雷德（Pierre-Joseph Redoute），玉兰（Yulan Magnolia），1808年

基本用具

1 铅笔

根据品牌 and 不同硬度的石墨，铅笔的种类非常多样化。铅笔芯的硬度从坚硬的6H一直到非常柔软的9B。生厂商不同，石墨本身也存在差异；而且即使生产同样的HB铅笔，每个品牌的铅笔也会略有差异。所以，大家最好尽可能地尝试使用多个种类的铅笔，然后选择自己用起来最为舒适的品牌和类型。

铅笔芯除了圆柱形以外，还有其他几种形态。笔芯扁平的铅笔主要是素描用和木工用铅笔，从非常柔软的6B一直到坚硬的H，铅笔芯的种类也非常繁多。另外，笔杆也有圆形和扁平之分。

通常，有几种铅笔被建议用作学习用铅笔。5B或者6B通常用于黑暗的部分，HB用于中间明暗的部分，2H或者4H用于更加明亮和详细部分的描绘。像这样，利用铅笔的不同硬度能够表现出明暗关系，但是，即使只使用一支2B铅笔，也能够从非常黑暗的部分开始，表现到非常明亮的部分，表现的范围非常广泛。这种方法不是通过更换铅笔，而是通过调整抓握铅笔的力度。如果在想要表现的部分上使用轻微的力，就会出现纤细明亮的线条；而如果施以强力，就能够表现出更加粗犷和深厚的划痕。如果大家结合多个种类的笔芯的铅笔和力量的变化，就可以表现出范围更加广泛的明暗对比了。

.....5H 4H 3H 2H H HB B 2B 3B 4B 5B

H: Hard 数字越大， ← → 数字越大，
B: Black 笔芯越坚硬和模糊 笔芯越柔软和黑

