

世界绘画经典教程：
植物水粉画教程

[英] 西蒙·威廉斯 (Simon Williams) 著
冯晖译



中国工信出版集团



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界绘画经典教程：

植物水粉画教程

[英]西蒙·威廉斯 (Simon Williams) 著 冯晖译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

植物水粉画教程 / (英) 西蒙·威廉斯
(Simon Williams) 著; 冯晖译. — 北京: 人民邮电出版社, 2019.4

世界绘画经典教程
ISBN 978-7-115-49788-8

I. ①植… II. ①西… ②冯… III. ①水粉画—绘画
技法—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第241064号

版 权 声 明

Copyright © Batsford 2016

Text and illustrations © Simon Williams 2016

First published in Great Britain in 2016 by Batsford

An imprint of Pavilion Books Company Limited, 43 Great Ormond Street, WC1N 3HZ

This Simplified Chinese edition was published in 2019 by Posts & Telecom Press

内 容 提 要

西蒙·威廉斯 (Simon Williams) 是著名的植物画家, 他是植物艺术家协会 (Society of Botanical Artists) 历史上最年轻的艺术家会员。

在本书中, 西蒙分享了自己多年的水粉植物绘制技法和经验。从工具和材料的选择、用笔的角度、用色和调色, 到水粉植物的写生, 西蒙都分享了专业的意见。每个案例都配有分步图解, 详细地讲解了不同的水粉绘制技法。本书图片精美, 多为清晰大图, 适合植物水粉爱好者临摹。

希望本书可以给大家的水粉技法学习带来更多的帮助, 带给大家更多的启发。

-
- ◆ 著 [英] 西蒙·威廉斯 (Simon Williams)
 - 译 冯 晖
 - 责任编辑 王雅倩
 - 责任印制 陈 犇

 - ◆ 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>
天津市豪迈印务有限公司印刷

 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 7.75 2019年4月第1版
字数: 219千字 2019年4月天津第1次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2017-3642号
-

定价: 82.00 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: 京东工商广登字 20170147 号

目录

前言	6
简介	8
第1章 材料与工具	15
颜料	16
工具	18
纸张和画板	21
第2章 技法	23
技法	24
执笔角度	25
调色	26
高光	28
第3章 分步教程实例	31
郁金香——“格罗兰”	32
德国鸢尾花——“安达露”	40
玫瑰——“过生日的女孩”	48
水果组合：粉红女士苹果、梨和无花果	58
兜兰	72
大丽花	80
大叶醉鱼草与孔雀蝴蝶	92
第4章 写生画作：南半球植物	109
凤梨科植物	110
加里曼丹岛植物搜寻	114
寻找蚁栖植物	120
扩展阅读	124
致谢	124

世界绘画经典教程：

植物水粉画教程

[英]西蒙·威廉斯 (Simon Williams) 著 冯晖 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

植物水粉画教程 / (英) 西蒙·威廉斯
(Simon Williams) 著; 冯晖译. — 北京: 人民邮电出版社, 2019. 4

世界绘画经典教程
ISBN 978-7-115-49788-8

I. ①植… II. ①西… ②冯… III. ①水粉画—绘画
技法—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第241064号

版 权 声 明

Copyright © Batsford 2016

Text and illustrations © Simon Williams 2016

First published in Great Britain in 2016 by Batsford

An imprint of Pavilion Books Company Limited, 43 Great Ormond Street, WC1N 3HZ

This Simplified Chinese edition was published in 2019 by Posts & Telecom Press

内 容 提 要

西蒙·威廉斯 (Simon Williams) 是著名的植物画家, 他是植物艺术家协会 (Society of Botanical Artists) 历史上最年轻的艺术家会员。

在本书中, 西蒙分享了自己多年的水粉植物绘制技法和经验。从工具和材料的选择、用笔的角度、用色和调色, 到水粉植物的写生, 西蒙都分享了专业的意见。每个案例都配有分步图解, 详细地讲解了不同的水粉绘制技法。本书图片精美, 多为清晰大图, 适合植物水粉爱好者临摹。

希望本书可以给大家的水粉技法学习带来更多的帮助, 带给大家更多的启发。

-
- ◆ 著 [英] 西蒙·威廉斯 (Simon Williams)
 - 译 冯 晖
 - 责任编辑 王雅倩
 - 责任印制 陈 犇
 - ◆ 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>
天津市豪迈印务有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 7.75 2019年4月第1版
字数: 219千字 2019年4月天津第1次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2017-3642号
-

定价: 82.00 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: 京东工商广登字 20170147 号

世界绘画经典教程：
植物水粉画教程





目录

前言	6
简介	8
第1章 材料与工具	15
颜料	16
工具	18
纸张和画板	21
第2章 技法	23
技法	24
执笔角度	25
调色	26
高光	28
第3章 分步教程实例	31
郁金香——“格罗兰”	32
德国鸢尾花——“安达露”	40
玫瑰——“过生日的女孩”	48
水果组合：粉红女士苹果、梨和无花果	58
兜兰	72
大丽花	80
大叶醉鱼草与孔雀蝴蝶	92
第4章 写生画作：南半球植物	109
凤梨科植物	110
加里曼丹岛植物搜寻	114
寻找蚁栖植物	120
扩展阅读	124
致谢	124

前言

2001年我认识了西蒙，当时他的画作首次参加伦敦植物艺术家协会（SBA）绘画展。当他的作品出现在评委面前时，我们对这位刚从艺术学院毕业的21岁学生的画作印象深刻。第二年，当他又有同样令人惊叹的绘画作品时，我们毫不犹豫地让他成为协会的正式会员，并且是我们协会历史上最年轻的会员。

多年来，我目睹了西蒙作为一个艺术家的成长历程。他的作品总是出人意料，不仅在植物题材方面，在昆虫、鸟类到鱼类这些自然界的各种题材方面，他也是一名出色的绘画导师。像那些过去在野外勇敢探险的艺术家们一样，他已经做了三次艺术旅行，并且用作品证明了离开画室去探险写生仍然是很好的方式。

西蒙最近的一次旅行得到了玲设计公司（Ling Design）和植物艺术家协会的资助。他使用的水粉以及现代的丙烯水粉，都是基于英国透明的“真”水彩流行之前的数个世纪的画家的传统。水粉，或者说不透明水彩，和彩画密切相关，并且从古埃及就开始一直流行到20世纪的欧洲大陆。现在因为能提供更丰富的色彩，人们对水粉的兴趣又日益浓厚。水粉能完美地表现奇异的花朵，并且一直是商业插画最流行的工具。我相信这本书对那些想要学习更多水粉技法的人来说价值巨大，而且每个人都能从西蒙让人惊叹的作品中得到享受。

植物艺术家协会主席

玛格丽特·史蒂文斯（Margaret Stevens）

2013



《雨林》

水粉画

38 厘米 × 20 厘米

这是一幅结合动植物和历史主题的插画，描绘了一只猩红色的金刚鹦鹉（五彩鹦鹉）和一枝文心兰。水粉画再现了金刚鹦鹉的鲜艳红色和浓密植物的绿色，同时保持了画面的宁静。

简介

作为一个喜欢用水粉作画的画家，我一直推荐使用这种媒介，近年来，它在某些方面似乎显得有些落伍了，某种程度上被人们认为不如纯水彩画。这种认知令人感到悲哀，因为当我和早期的艺术家谈论这个问题时，显然他们认为是没有这样的差别的。而且在其发源地欧洲大陆也没有人认为有这样的差别，正如其法语名字所暗示的那样。



《兰花的非洲冒险——“撒哈拉黄金”》

丙烯水粉颜料 白卡纸

56 厘米 × 44 厘米

这枝兰花是我第一次在有色的画板上作画。线稿是非常细致的，用丙烯颜料小心地打底色，因为有很多重叠的花瓣，如果不仔细地观察很容易就看花了眼。



《蝴蝶兰》

丙烯水粉颜料 白卡纸

56 厘米 × 44 厘米

使用白色水粉创作这个尺寸的艺术品不是一件容易的事情，一不小心画面就会显得暗淡无光，并且表面看起来像有层白石灰一样。这里有些地方，用了十层薄的永固白颜料来表现最亮的白色。

《龟背竹》

透纳 (Turner) 丙烯水粉颜料

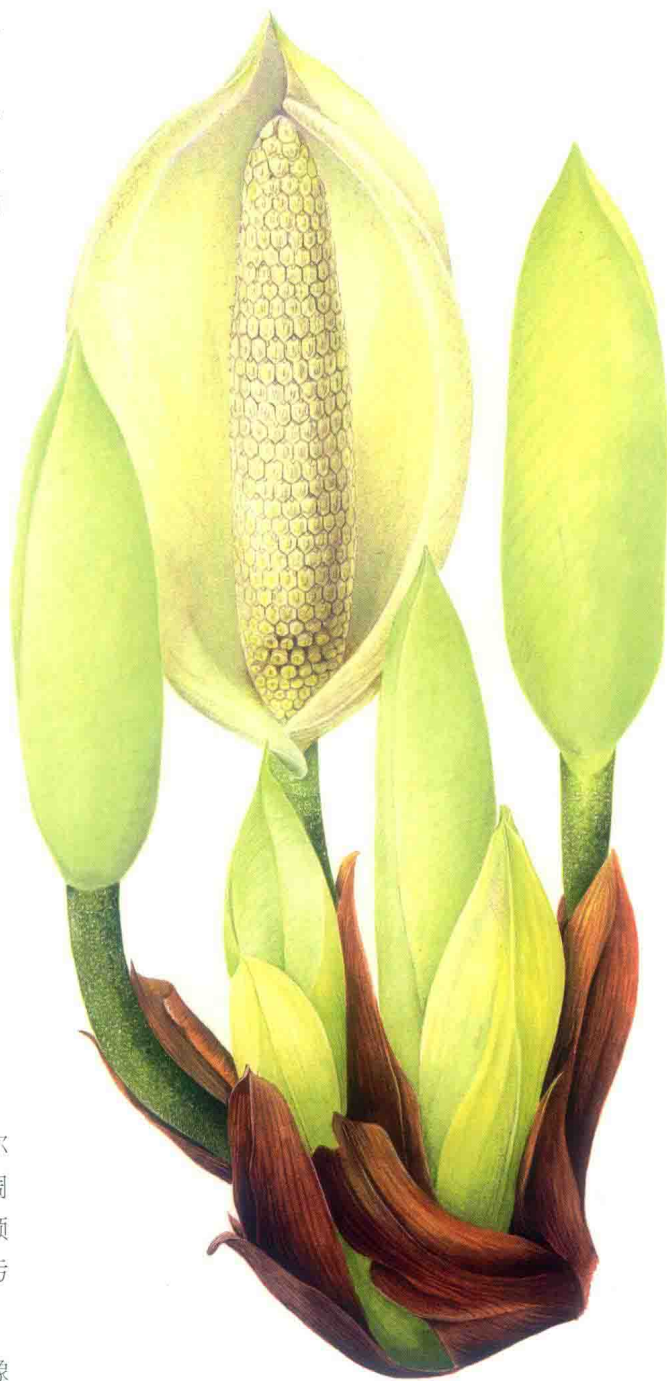
插画板 76 厘米 × 56 厘米



水粉，或者说不透明水彩，起源于文艺复兴时期，在泥金手抄本¹中，以及在包括透纳（Turner），前拉斐尔派（Pre-Raphaelites），亨利·马蒂斯（Henri Matisse），格雷厄姆·萨瑟兰（Graham Sutherland），安迪·沃霍尔（Andy Warhol）和当代艺术界的宠儿安尼施·卡普尔（Anish Kapoor）等艺术家的作品中都常用到此种颜料。水粉类似于水彩，只是除了添加阿拉伯树胶，还添加了其他媒介让其变得不透明和不反光。因为比水彩厚，水粉会留在纸的表面，而不是像水彩那样被吸收掉。因此可以用亮色覆盖暗色，就像油画一样。

很多植物花卉画家都发现水粉是表现花朵绽放之美的理想媒介。例如赫拉克勒斯·布拉巴宗（Hercules Brabazon）画于1887年的，现在在伦敦泰特美术馆（Tate Gallery）展出的既自由奔放，也很写实的，装满盛开玫瑰花的花瓶，充分说明了水粉能表现得和油画或者透明水彩一样完美。那些我们非常景仰的植物画家，像鲍尔兄弟（Bauer brothers），费迪南德（Ferdinand）和弗朗茨（Franz）都是自己混合颜料，因为他们没钱购买成管的颜料。他们用白色作为调制水粉颜料的基础，这些方法被很好地记录了下来。约翰·克里斯蒂安·雅各布·弗里德里希（Johann Christian Jacob Friedrich），一个来自德累斯顿（Dresden）的植物插画家，他和当代的鲍尔兄弟，都留下了针对准备纸张和颜料的书面指南，其中包括以下这条：“当你调制一种不透明色时，你需要首先使用一种没有和白色混合过的颜色来和白色调制。”这是很好的经验，也是学生们要注意把白色的颜料放得离其他颜料远些的原因，以免被无意地混合“污染”了。

一想到需要非常费力地准备颜料和涂刷纸张，像鲍尔兄弟这样的艺术家还能创作出数量巨大的作品，真令人吃惊。这还必须考虑到他们的作画时间是相对较短的，因为在18世纪末到19世纪初，比较差的光线条件只会让冬季绘画早些结束。



《龟背竹花》

透纳丙烯水粉

法比亚诺（Fabriano）艺术家水彩纸

48 厘米 × 35 厘米

1 泥金手抄本，13世纪流行，是手抄本中最为精致华丽的一种，其内容通常是关于宗教的，内文由精美的装饰来填充，例如经过装饰性处理的首字母和边框。



《贝母兰》

水粉画 水粉纸

25 厘米 × 40 厘米

这幅画用了两年时间完成。最初画的时候，植物上只有一朵花，我花了几个月的时间在叶子和伪鳞茎上，等到第二年再在画面上画了剩下的花朵。

最终罐装和管装颜料成为常用颜料，要知道直到20世纪30年代市场上才出现艺术家级水粉颜料。除了阿拉伯胶之外，它还含有白色填充剂，而更昂贵的艺术家级的水粉颜料以更高含量色素产生丰富的颜色，艺术家则可以根据需要自由添加白色。

水粉这种媒介的优势之一是能完美地覆盖，因而是插画师和设计师理想的选择。但也意味着这可能是一个不值得珍惜的绘画媒介，不像买家愿意花高价买的纯水彩作品那样。然而这种认识是片面的，因为如果你精心选择，水粉颜料也会耐晒和持久。这是和其他媒介以同样严格的测试证明了的。

我非常羡慕过去的植物艺术家们，因为他们可以和探险家们一起探险旅行，我有幸在澳大利亚和马来西亚度过一段美好的时光，在一个玻璃温室中认真研究了兰花文化。

《建兰》

水粉颜料 水粉纸

40 厘米 × 25 厘米

这幅作品画的是年龄超过20年的成熟兰花。画的过程中使用了很多型号的画笔。不透明颜料反复描绘以表现根部和茎部深棕色的层次感。

