

最美的花绘教科书

〔美〕比利·肖维尔 著 黄渭然 译

An illustrated guide to painting
40 beautiful flowers in watercolour

A-Z OF
FLOWER PORTRAITS

南海出版公司

最美的花绘教科书

A-Z OF
FLOWER PORTRAITS

〔美〕比利·肖维尔 著 黄渭然 译

南海出版公司

图书在版编目(CIP)数据

最美的花绘教科书 / (美) 肖维尔著; 黄渭然译. —海口: 南海出版公司, 2015.6

ISBN 978-7-5442-7726-6

I. ①最… II. ①肖…②黄… III. ①水彩画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第069825号

著作权合同登记号 图字: 30-2014-159

A-Z OF FLOWER PORTRAITS: An illustrated guide to painting 40 beautiful in watercolour

Text copyright © Billy Showell 2010

Photographs by Debbie Patterson, Search Press Studios.

Photographs and design copyright © Search Press Ltd. 2010

All rights reserved.

最美的花绘教科书

〔美〕比利·肖维尔 著

黄渭然 译

出版 南海出版公司 (0898)66568511

海口市海秀中路51号星华大厦五楼 邮编 570206

发行 新经典发行有限公司

电话(010)68423599 邮箱 editor@readinglife.com

经销 新华书店

责任编辑 崔莲花

装帧设计 段 然

内文制作 博远文化

印刷 北京利丰雅高长城印刷有限公司

开本 889毫米×1230毫米 1/16

印张 8.5

字数 100千

版次 2015年6月第1版

2015年6月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5442-7726-6

定价 99.00元

版权所有, 未经书面许可, 不得转载、复制、翻印, 违者必究。

Contents

序 6

构图 10

绘画材料与工具 22

绘画技法 24

The Flowers 画中花

银莲花属 银莲花 46

耬斗菜属 耬斗菜 48

岩白菜属 心叶岩白菜 50

山茶属 山茶 52

铁线莲属 铁线莲 54

荷包牡丹属 荷包牡丹 56

猪牙花属 猪牙花 58

香雪兰属 香雪兰 60

贝母属 花贝母 62

贝母属 花格贝母 64

雪花莲属 雪滴花 66

大丁草属 非洲菊 68

铁筷子属 铁筷子 70

绣球属 蓝绣球 72

绣球属 粉绣球 74

鸢尾属 西伯利亚鸢尾 76

素馨属 迎春花 78

山萝卜属 松虫草 80

山黧豆属 豌豆花 82

百合属 麝香百合 84

忍冬属 金银花 86

木兰属 木兰 88

水仙属 黄水仙 90

尼润石蒜属 根希百合 92

虎眼万年青属 圣星百合 94

山梅花属 山梅花 96

凌霄属 粉色凌霄花 98

魁氏凤梨属 魁氏凤梨 100

蔷薇属 杂交茶香月季 102

瓶子草属 瓶子草 104

白鹤芋属 白鹤芋 106

络石属 络石 108

郁金香属 郁金香 110

郁金香属 鹦鹉郁金香 112

宝铎花属 大花宝铎花 114

马鞭草属 马鞭草 116

锦带花属 锦带花 118

紫藤属 紫藤 120

干鲜花卉 蜡菊 122

丝兰属 丝兰 124

马蹄莲属 马蹄莲 126

最美的
花绘教科书

谨以此书，献给我亲爱的弟弟和妹妹，
道格拉斯、简和艾玛，
以及我可爱的朋友们。

最美的花绘教科书

A-Z OF
FLOWER PORTRAITS

〔美〕比利·肖维尔 著 黄渭然 译

南海出版公司

关于本书

为了简洁清晰地说明如何运用水彩将这些漂亮的花朵呈现出来，作者在本书中针对绘制过程中的每个步骤都画了解析示意图。而且，书中每一则水彩画范例都是首度发布。

另外，对于作者在本书中提到、使用的貂毛画笔或其他动物毛发制成的画笔，当前市场上可以购买到的人造纤维画笔品类繁多，不啻为天然动物毛画笔的上佳替代品。

我想在此由衷感谢我的家人，在我为绘制这本图书忙得晕头转向的一年中，他们给了我巨大的支持和鼓励；我还要感谢本书的编辑凯蒂·斯帕克斯——她总能带给我绝妙的灵感和极大的惊喜，另一位编辑黛比·帕特森——我要感谢她拍下的那些美好的图片；最后我要对所有关心我的朋友道歉，希望你们能原谅我这一年来的忽略和怠慢，对不起。

封面
银莲花束
40 × 50cm

彩页（正文前）
春色相济
50 × 65cm

题献页
百子莲和马蹄莲
60 × 80cm

扉页
盛开的郁金香
20 × 20cm

Contents

序 6

构图 10

绘画材料与工具 22

绘画技法 24

The Flowers 画中花

银莲花属 银莲花 46

耬斗菜属 耬斗菜 48

岩白菜属 心叶岩白菜 50

山茶属 山茶 52

铁线莲属 铁线莲 54

荷包牡丹属 荷包牡丹 56

猪牙花属 猪牙花 58

香雪兰属 香雪兰 60

贝母属 花贝母 62

贝母属 花格贝母 64

雪花莲属 雪滴花 66

大丁草属 非洲菊 68

铁筷子属 铁筷子 70

绣球属 蓝绣球 72

绣球属 粉绣球 74

鸢尾属 西伯利亚鸢尾 76

素馨属 迎春花 78

山萝卜属 松虫草 80

山黧豆属 豌豆花 82

百合属 麝香百合 84

忍冬属 金银花 86

木兰属 木兰 88

水仙属 黄水仙 90

尼润石蒜属 根希百合 92

虎眼万年青属 圣星百合 94

山梅花属 山梅花 96

凌霄属 粉色凌霄花 98

魁氏凤梨属 魁氏凤梨 100

蔷薇属 杂交茶香月季 102

瓶子草属 瓶子草 104

白鹤芋属 白鹤芋 106

络石属 络石 108

郁金香属 郁金香 110

郁金香属 鸚鵡郁金香 112

宝铎花属 大花宝铎花 114

马鞭草属 马鞭草 116

锦带花属 锦带花 118

紫藤属 紫藤 120

干鲜花卉 蜡菊 122

丝兰属 丝兰 124

马蹄莲属 马蹄莲 126

序

嗨！你好！很荣幸你翻开了这本书。我为许多花儿画过肖像，在这本书中，我将与你分享画下她们的过程：如何调配色彩，如何运用各种绘画技巧。我出版这本书，是想把我画每一朵花的步骤仔仔细细地讲给你听、画给你看，希望在这个过程中，对你提高水彩画的技艺有所助益，也希望你能喜欢这些美丽的花草，希望她们能带给你赏心悦目的愉快。当然，我最大的愿望，就是你在看过这本书之后，能够独立创作出自己的花草肖像画。

我刚开始给花儿们画肖像时，喜欢选择我花园里开得最盛最艳的花朵——她们实在太抢眼了，我不得不注目。结果是我常常忽视了一些乍看之下微不足道的小花儿。而这些安静的小花儿，其玲珑别致有时胜过那些妩媚张扬的花朵。我总能找到新的、不同寻常的花草来当模特儿。每一朵花都有独特的姿态和色泽，在她们的启发下，我在绘画手法上做了许多尝试、拓展，也提升了画画的技术。完成一幅花草肖像画的喜悦，是任何奖赏无法比拟的。这本书里展示的花种是我精心挑选的，但愿能体现出我描绘这万紫千红的过程中探索和领悟到的方法，也能让你了解到：是这些花花草草给了我们花园四时优美，从山茶花明媚的水红色到迎春花、马鞭草简约的风姿，自然之美风情万种、从未间断。

花草绘画一直很流行，除了题材本身很受欢迎外，还得益于回归自然主张的复兴潮流的影响。在这一潮流中，人们对地球环境和生活环境的关注重视与日俱增，于是越来越多的人开始在自家的花园、小菜地和窗沿绿化带中种上一些蔬菜、水果甚至草药，人们亲近鲜花、亲近草木的愿望也越来越强烈。当然，你完全没必要自己种花来临摹写生。花农、花匠乃至花店老板很乐意单单卖一枝花给你。你还可以问家中辟了花园的朋友或邻居要一些花儿——当你聊起他的花草、聊起自己对花草的理解，他通常会因彼此对植物的热爱对你产生惺惺相惜的激赏和敬佩，毫不吝啬地剪下花枝赠予你。

我在本书中介绍了许多花儿的画法，其中很大一部分花儿都令我回想起小时候的时光。在我画她们的时候，这种追忆逝水年华的情绪似乎也会给画画这件事蒙上一层伤感的薄雾。结束本书中所有绘画、撰文的工作时，我忽然意识到隐约约竟有一种神秘而浪漫的调子贯穿本书始末，这实在是无心插柳的收获。我不知道该怎么解释，但我想我不必为此感到抱歉，况且本书中还有为数不少的花儿强烈地营造出爱恋与浪漫的氛围——至少在我看来是如此。

对我而言，画画是一种疗愈。每次我坐在案前拿起画笔，开始端详我的模特儿，却似乎被眼前的花儿支配着自动画起来，仿佛是花儿在为自己作一幅自画像。有时，我明明想好了某种构图，待到下笔，却不自觉地画出完全不同的布景和安排，别有一番妙趣。高枝的花朵常常给我灵感。她们有着长长的花茎，既端庄又娇俏，总能在我的画纸上留下优美的影像。不过，低矮的小花也屡屡带给我极大的愉悦，让我为之着迷——不只是我，连蝴蝶和蜜蜂也爱在这样小小的花儿中间流连呢。花叶树叶在我的画面中有着举足轻重的地位，我想，掌握叶子的绘制技巧和花朵的绘制技巧一样重要。花叶画得好了，对于画上的花朵，有如簇拥朗月的星辰，美丽的花儿在枝叶的盘绕下会更见出尘脱俗；对于整幅画，花叶的层叠映衬则能为画面创造景深的对比，使画面别致生动、更富意趣。

从前我就感觉到，将自己琢磨出的绘画技巧和调色方法分享给大家，对我来说很重要。当然，假设我们花上足够的时间与耐心，在无数次的摸索和失误中学习，必定也能有所成就。但我相信，当年我尝试着画画的时候，如果有人曾告诉我运用色彩的技巧，那就省时省事多了。

在这本书里，我提供了丰富的调色方法，还展示了适用于各种花草的绘画技法。先分章节介绍了所需的绘画工具（画笔、画纸、水彩颜料等），然后阐明了绘制种种花草的技法，最后以字母A~Z为标志，分别诠释了四十多种花儿的具体画法。自然，对画具和技法很熟悉的读者，可以直接进入具体讲解的部分；如果不太有经验，还是花点时间从前面的章节看起来比较好。此外，我还先讲了讲构图，其中提到并说明了速写本的重要性。这些内容是我的学生让我加上的，他们的反馈让我明白这是十分有价值的内容。

本书中展示的所有水彩画花卉都可以用自行调制出的颜料画成，画样旁有绘制步骤和讲解。不过我始终建议，一定要尽可能找真实鲜活的花草来做模特儿，然后为完成了构图的画稿选取适宜的画法和配色。使用鲜活的花草，你就能清晰地看到并无误地画下植物的细节和突出部分，准确地把握花朵的大小和形态。然而，如此绘画，从描摹到上色并不能一蹴而就，这便有了一个问题——如何保证在整个通常耗时数天的绘画过程中，花儿都保持新鲜？鲜切花需养在水中，并一直保持较凉的水温。不过即便如此，过不了多久，花儿仍然很可能会垂下调萎的花盘。

这是以两枝蓓蕾为对象的习作——一枝玫瑰和一枝牡丹。画之前很费了一番心思来摆放这两枝花，其枝叶之间形成的负空间十分讨喜养眼。可以从画中看到，两朵花的枝叶掩映成趣、疏密有致，为画面增色不少。你要多画几幅速写才能完美地掌握这种花茎枝叶之间的平衡。

最最重要的是，一定要挤出时间来画画。哪怕每天就画 10 分钟也好。享受画画的过程，哪怕这次画得不尽如人意，败笔的经历会提醒你下次避免同样的失误。尝试完成一幅作品前，先在一张纸上练习，不断打磨并精进你的画技。

我真心希望你能喜欢这本书。我在画这些水彩花草画的过程中非常愉快，但愿你也能获得和我一样的愉快经历！

摆放成这种形态的郁金香不仅传递了爱的讯息，也让我有机会最大限度地利用郁金香天生优美的茎枝曲线。想了解如何画出这幅图画，可以翻到第 110 页，我作了详细的解说。

构图

我第一次用水彩画花花草草的时候，选择的绘画对象都是我既喜爱、又近在手边容易得到的花儿——那些种在花园里的和那些摆在花店里让我驻足端详的花儿。我会把这些花儿摆放得尽量美观可人，把一束光线投射在花儿上，然后开始画画。一直到后来，我将自己的画作展示出来，才发现自己竟使用了一种不同于既往传统的构图方式。我甚至不知道，自己惯用的构图风格竟已有个名字叫“植物学图鉴样式”，我真的只是由着自己的喜好在画画。就这样，我糊里糊涂地“被成为”了一个“植物学图鉴绘制者”，并因为这个身份被一个画家团体吸纳为成员。这个团体中的画家们都很棒，他们都是精益求精的人，分享了许多我从来不知道的事儿，都是关于我们的绘画主题——植物。他们还对我进行了“正统植物学教学”，细细地讲解了很多此道中人必须遵守的规矩。我十分敬重这些“门规”，也对设立这些规矩的原因万分佩服。但我似乎感觉到被某种深植心底的力量推搡着，迫使我挣脱这些规矩的束缚，从心所愿、自在随意地去画画，去创作那种清新唯美且带有我浓重个人风格的作品。我由着自己心意绘制的画作固然不是每一幅都令人满意，但心中那种表达美、呈现美的渴望和念想一直都在，正是这番渴望和念想维系着我的热情，成全了我的艺术。

要想创作一幅美好的图画，第一步就是选择要画什么。就我的经验而言，提笔之初一定要选一个你喜欢的对象——你钟爱的一种花。相比之下，描绘一件心爱的物什比随便画一画某个东西要愉快得多，也容易得多。试想一下，当你面对笃好之物，不费吹灰之力就能沉浸其中——摆弄、摩挲、琢磨，珍而重之再下笔入画更是一个欣悦难以言表的过程。

一直以来，我都渴望画下美丽的东西，画下能给人带来愉悦的东西。而花朵原本就是天生美丽的尤物。不过我想，虽然花朵已经足够美丽，但与其呆板精准地记录下其颜色和形态，不如在画画之前帮花儿摆摆姿势、挪挪位置，使之流露出自己独特的性情——比如兰花的优雅、牡丹的富丽、忍冬的朴素。如果你想为自己的作品办个画展，别忘了借此机会检验一下，你的哪些独到画风能够被大众认可和赞许，哪些又是他们不能理解的。某些展馆对展览作品的尺寸、风格和主题设置了严格的准入规范，千万别让这些不愉快的因素约束了你的创造力。为你的画配一首小诗，对自己所有的作品充满信心。要知道，能够勇敢表达自我的作品往往会让那些讨厌的准入规范酌情破例、俯首相迎。

画上是—丛迷人的水仙花，看着亭亭静立的花儿，你是否觉得她似乎还裹挟着来自旷野春风的新鲜芬芳？为了营造出这种效果，我在水仙花丛根部搭配着放上了一些细草，又调整了花茎和花叶的位置和姿态，使其褪去了盆栽花卉的僵直感和雕琢气，从而呈现出一种自然野趣。

在这幅画中，我画了4朵牡丹。我最爱牡丹蓓蕾的颜色。动笔之前，调整光线从花朵下面映照而出，在花腹部分留下淡淡的阴影。为了平衡整个画面的搭配，我还画了几杆金竹作为背景。

准备一个速写本

爱画画的人都知道，奇数数目的花枝要比偶数数目的花枝更容易创造出和谐平衡的画面。但，这不是绝对的。曾几次，我用偶数的花枝，得到了颇具美感的画面——我只是随意摆了摆。关键在于巧用花叶和花茎与画中的主角搭配。我的尝试不是想挑战某种规矩。只是认为应该先考虑现有的花朵模特儿的情况，好好斟酌花盘、花叶、花茎的形态和大小，才知道最协调的摆放方式，让这些直观的视觉资料引导自己构图。我想你已经明白速写本是多么有用的法宝。如果不用速写本，我必定会感到迷茫失措、无从下笔。因为你常常需要尝试不同的搭配，在速写本上将其勾勒出来，互相比较后选定最终构图。在这个过程中，不必描绘细节。如果要画牡丹花或玫瑰花，只需快速地画出一个个圆圈来表示花盘的位置和大小；如果要画百合花，可以用三角形来代替花盘画出构图草稿。这样做为了更快更好地呈现构思。通常，我只是一边在心里构想着画面的安排，一边就勾勒出来了。有时甚至想都不想，寥寥几笔一幅别致有趣的构图已跃然纸上。

速写本对于初学绘画的人是最基本的装备。我的速写本是便于携带的小开本，以白色图画纸为内芯，还会随身携带一支铅笔。这些是我去哪里都会带上的东西。本子里画满了我能想到的稀奇古怪的构图草稿，既有令人大跌眼

我的速写本。

在这幅日本银莲花习作中，我用到了柔笔涂刷、阴影和擦色等技法。

镜的荒唐图案，也有非比寻常的巧妙画面。当然，我的速写本还时不时记个电话号码或菜谱，它应该成为你生活的一部分，记录并呈现你随性而至的灵感与突如其来的想法。没必要太宝贝它，记点别的也不赖。灵感随时随地都会冒出来逗一逗你，只有速写本能降住它。相信我，速写本里记录的东西越有趣，你最终完成的画作就越美妙。

如果你想专门练习植物学图鉴样式的绘画，市面上大多数画纸都不适合。我建议直接买你用着衬手的画纸，裁成A4纸大小，放入画夹中。你自制了一个专属图画本，还能夹入需要的样本画。将这个本子放在家中或画室，日常随身携带的小速写本中捕捉到的灵感，便可以在专属图画本上展示出来。我有个不错的习惯，就是把调配出的好颜色标记下来。当你打算给花儿上色时，就会明白这个好习惯将提供很多有价值的参考。

我不指望自己的每一幅构图草稿都能变成作品。我的速写本里有很多未完成的草稿。生活中难免会出点状况，有时画画的进程会被打断——当模特儿的花谢了；你临时有事，等回过头来拿起画笔，花开的时间已经过去了。别丢掉，放到夹子里收好，说不定从中还能发现可参考、借鉴的东西。

如果你要画一种花盘枝叶结构复杂的花儿，不妨在速写本上多练习几遍，直到可以信笔勾画出其形态再正式开画。这样你可以进一步熟悉纸张，了解各方面的特性及表现效果。

这幅马蹄莲我已经染画好几次了，从这幅习作中可以看到好几个阶段的绘画状态。这幅线稿我一直收在画夹里，每当调出一种新颜色，或琢磨出一种新画法，就在这张画稿上试一试。或许有一天我会把它画完，并从画夹中装裱到画框里。