

当代美国绘画技法分类丛书

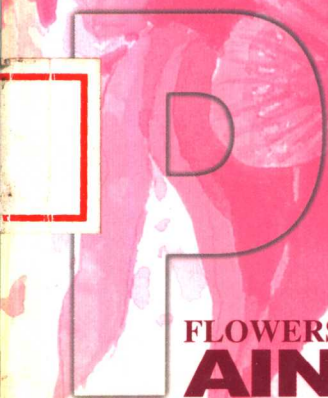
花卉的画法

原著：沙伦·亨克利 (美)

翻译：关家鹤

辽宁美术出版社

FLOWERS
PAINTING

当代美国绘画技法分类丛书

花卉的画法

PAINTING FLOWERS

step by step

原著
(美) 沙伦·亨克利
翻译
关家鹤
辽宁
美术出版社

WATERCOLOR BASICS PAINTING FLOWERS

Original Edition: © NORTH LIGHT BOOKS

an imprint of F&W PUBLICATION

CINCINNATI, OHIO 45027 U.S.A

© Copyright of this first edition: Liaoning Fine Arts Press

著作权合同号 06 — 2001 第 238 号

图书在版编目(CIP)数据

花卉的画法 / (美) 亨克利著; 关家鹤译. — 沈阳:

辽宁美术出版社, 2002.1

(当代美国绘画技法分类丛书)

ISBN 7 — 5314 — 2917 — 9

I. 花… II. ①亨… ②关… III. 花卉画—技法(美术)

IV. J211.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 090633 号

辽宁美术出版社出版发行

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁美术印刷厂印刷

开本: 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张: 7

印数: 1 — 3 000 册

2002 年 2 月第 1 版

2002 年 2 月第 1 次印刷

责任编辑: 孙世奇 李 智

责任校对: 孙世奇

封面设计: 李 智

技术编辑: 鲁 浪

版式设计: 李 智

定价: 50.00 元

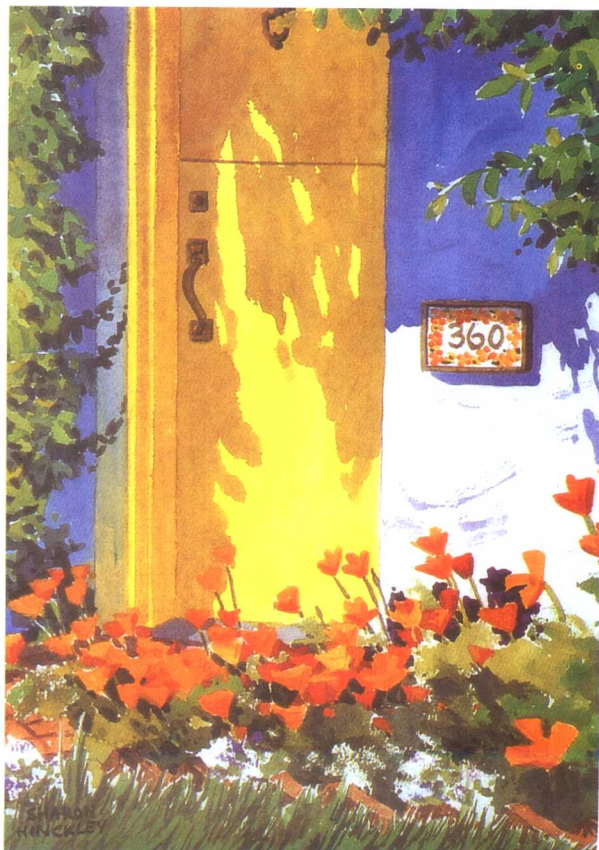
作者简介:

沙伦·亨克利生于美国首都华盛顿，毕业于斯坦福大学。她的足迹遍布全世界，她的作品被众多的团体和个人收藏并被多部图书刊载。她还被美国邮政部邀请，设计了“秋天的花朵”系列邮票。

沙伦·亨克利的作品大部分来源于生活。她那直接利用室外光的绘画风格反映了她对光和色彩的喜爱。她的富有生命力的水彩画反映了美丽的大自然，为人们留下了永久的魅力。

黄色的门

14 × 10 英寸 (36 × 25cm)

向日葵和海岸

25 × 40 英寸 (64 × 102cm)

目 录

前言 7

第一章 基本材料 9

颜料

画笔

辅助设备

完善画面的小技巧

第二章 叶子和背景 19

混合绿色

调色板上剩余颜料的使用

叶子的基本形状

背景

第三章 形态各异的花 43

放射状花:

雏菊——黑心小百合——罂粟花——大波斯菊

蓬松状花:

绣球花——天竺葵——墨西哥纸花

热带花:

水百合——木槿花

庭院花:

玫瑰之一——牵牛花——玫瑰之二

第四章 插花的画法 71

蓝色花瓶中的一束花

日本插花

我的情人节礼物

第五章 画室外花 91

风鸟花

金色的百合花

仙客来

水百合

花园景色

百合花

25 × 9 1/4 英寸
(64 × 23cm)

前言

在这个美丽的世界上最令人喜爱的事物可能是绘画。而花卉又是绘画的主要内容之一。纵观历史长河中每个时代，花卉都以其象征意义和精神价值而受到人们喜爱。每种文化都有自己代表性的花。在佛教中，荷花象征着转世和灵魂的升华。在西方传统观念中，红玫瑰象征着爱情和感情。

花卉之所以为人类喜爱并把它们作为经久不衰的绘画主题，是因为首先它们同人类一样是有生命的和不断生长的物种。画花能使我们有机会感受大自然奇妙的情感。每种花都是按照自己的固有形态在大自然中争奇斗艳。

画花是一种付出全部精力的工作。在自然中，光线在不断地变化，花在微风中不住地摆动。画家必须仔细地观察花的各种色彩和形态，然后才能把它们再现出来。

即使在一只花瓶中插花，要想把花的形态和色彩搭配好，也需要几个小时。学会表现花的活生生的本质的一个方法就是要仔细观察较快移动的物体，包括儿童、幼犬和彩虹等等。

花卉可以使人沉浸于一种幸福的感觉之中。这

也许是花的芬芳香气和美丽的色彩使人心旷神怡的缘故。也许花卉是大自然本身美的事物，所以花卉在任何时候都能给人以美好的熏陶。

在这本书中，我们将看到一些画花的基本概念、材料（调色盘、颜料和画笔）以及怎样应用它们。书中也将介绍选择色彩及构图的基本练习，从而帮助你的绘画技术得到快速提高。

接下来，我们将学习花叶的绘画技巧。据我观察，许多人都在画花，但是由于画不好花叶和背景而失败。花叶生动有趣也容易表现，要相信自己能掌握表现它的方法。在画花叶这个阶段中，叶子的作用是衬托花，充当的是配角。但是，有的时候，叶子也可以成为画面中的主角。然后，我们将学习表现单种花的绘画技术，了解每种花的相同和不同之处。在此基础上，我们将学习画不同形式的陈列花，最后过渡到画室外花。这其中包括色彩、构图和设计等所有的绘画要素。内容虽然很多，但只要你努力学习，就完全能掌握这一切。

画花能使你的生活不再枯燥，使你的精神不再空虚。你的作品将会给生活增添美！

第一章 基本材料

我热爱绘画。绘画是一种表达对生活、色彩和大自然感受的直接方式。我常常告诉学生，绘画要比摄影简单得多。摄影通常需要购买一些设备，一个新镜头，照相机，滤色镜，闪光灯等等。而绘画就不用这样了。一旦你购买了基本的绘画材料，你就不用购买其他设备，只需要你认认真真的在画板上绘画就可以了。

这些基本绘画材料其实相当简单。包括三种画笔，大号，中号，小号；三种颜料，红色，黄色，蓝色；画纸和画板。

在画室中

19 × 19 英寸 (48 × 48cm)

颜料

经过多次实践和购买，我调配了由16种颜料组成的一组颜色。这些颜色足够一般绘画上用，且不易混淆。

柠檬黄
藤黄
镉橙
胭脂红
紫红
粉红
蓝紫色
深蓝
钴蓝
天蓝
普鲁士蓝
钴绿
宝石翠绿
暖乌贼墨
茜棕
生赭

为了增强色彩感觉，建议将你所用的颜色如图做成一条测试纸条，然后将纸条切成三部分，一部分放在窗子上，一部分放在黑暗的抽屉里，第三部分放在枕头旁。这将使你熟悉这些颜色，并深切感受颜色的耐久性。

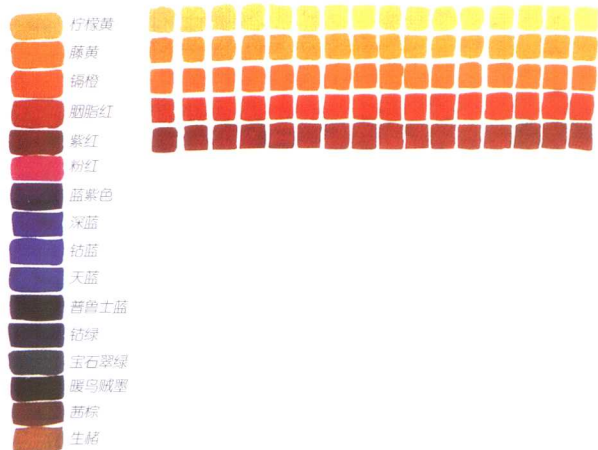
耐久性

上面列举的所有颜色（除了紫红和粉红外）都是耐久性强的颜色。在我二十多年的绘画生涯中，这些颜色从没出现过褪色的问题。我的画室西边窗户向着太平洋，阳光明媚。几年前，我将调色板上用的颜色都画在一张纸条上，然后将纸条一分两半。一半颜色向外贴在窗户上，一半放在黑暗的抽屉里。一年后拿出来进行比较，它们的颜色仍没什么区别。

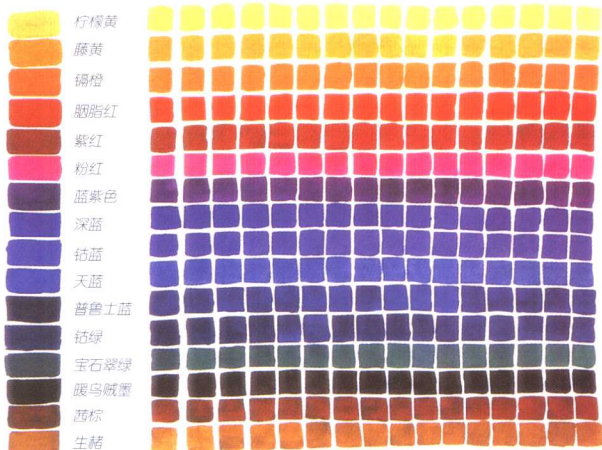
建立一个色彩图表

所有的颜料制造商都有自己的色彩样品图表，一般美术用品商店都免费提供，上面对不同颜料的性能进行介绍。但这是不充分的。所以无论你是建立自己的色彩体系或借用上面的色彩体系，用图来表示色彩是一种非常方便的认识方式，只要一看就能知道每种颜色的位置以及同其他颜色的相互关系。所以，这种图表是非常有价值的工具。

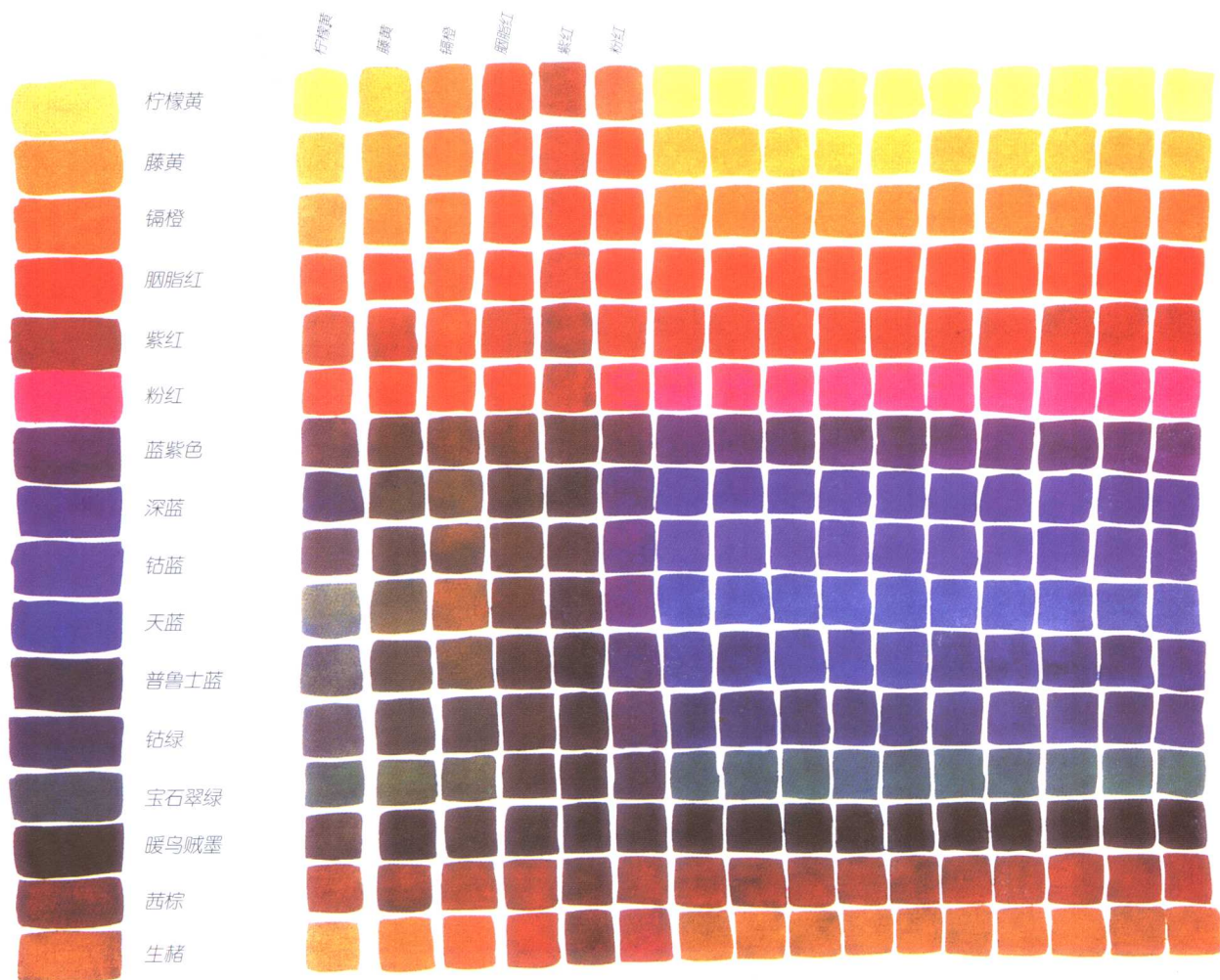

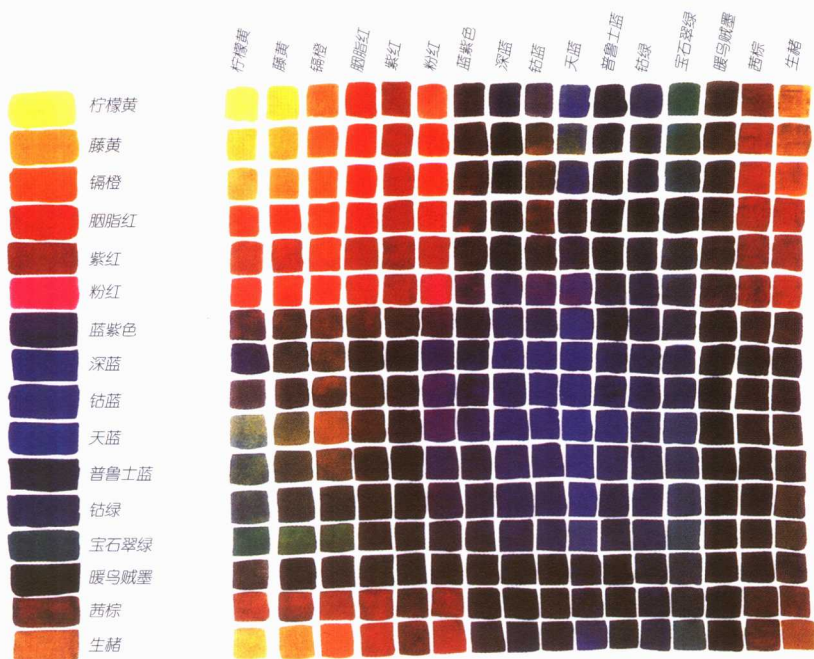
1.水平地从左到右绘出每种颜色。

2.重复上面的过程，直到每一种颜色都画完为止。

3.接着，垂直地在原先的颜色上薄涂第一种颜色，一直到涂满为止，并且标上每种颜色的名称（如图）。

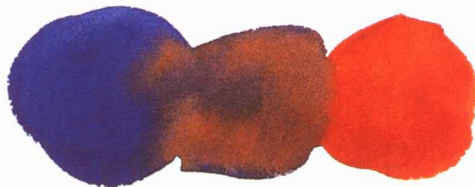
现在，你对于每种颜色相互罩染在一起时产生的效果以及颜色怎样得到加强有了真实的感受。你可以看到每种颜色的纯度和透明性。柠檬黄着色到宝石翠绿上是不透明的；藤黄着色到普鲁士蓝上是透明的。结合在一起，就显现出美丽的铬绿色。

调合这些颜色

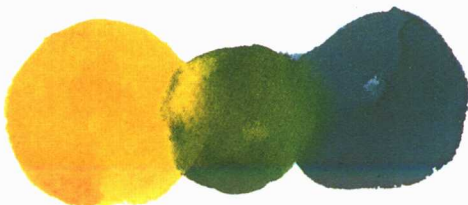
当你对颜色有了认识之后，会发现你喜欢调配一些颜色。比如我就喜欢用粉红和柠檬黄使一些事物具有暖调。深蓝和茜棕配在一起会产生奇妙的紫灰色。藤黄和钴绿混色会产生美丽的铬绿色。

粉红和柠檬黄

深蓝和茜棕

藤黄和钴绿

现在，我们再看原先的色彩方块，并且用蘸水的画笔在上面各沾起一条颜色。用这种方法你可以看到，如果你想让纸的白色透出来，不要选择普鲁士蓝。

画笔

所有的画家一般只需要三种画笔：大号、中号和小号画笔。

你不必花许多钱买画笔，但却需要花费时间去挑选质量好的画笔。人造毛和貂毛混合画笔和一些白貂毛笔质量就很好。要选择笔毛厚的画笔，检查笔锋。好的艺术用品商店都提供清水，所以你在购买之前可对画笔进行试验。

我喜欢用的画笔（从左至右）

大号画笔：5cm 平头笔；3.8cm 平头笔；2.5cm 平头笔；2.5cm 水彩笔；12 号圆头笔。

中号画笔：1.3cm 水彩笔；10 号圆头笔。

小号画笔：64mm 水彩笔；6 号圆头笔，貂毛、人造毛合成；5 号圆头笔，貂毛、人造毛合成。

裱纸

开始作画时，要采取防止画纸收缩和起皱的措施。首先，将画纸完全浸泡在水中，大约 15—20 分钟，接着，从水中取出画纸，在将画纸放到画板上之前，让水自然流干。最后将画纸裱在画板上，固定底边宽度在 3 厘米左右。让画纸干透后（约一昼夜）就可以在上面作画了。

辅助设备

室内辅助设备

我坐在一个转椅上面对前方的画架。画架在两台桌子和一个书架之间。较大的桌子有一个固定的架子，上面安放草图和资料。较小的桌子上放颜料、清水、画笔和用来查验颜色的白色擦纸。通过测试，我能准确地判断画笔上颜料的多少和成分，看看画笔湿润没有，是否需要增添颜料或增添水，是否干到足可以画出干笔画的笔触。

室外辅助设备

在室外我经常坐在地上作画，随身带一个轻便画架。大地就是我的画桌，阳光就是灯光。此外，画室中需要的画笔、调色盘、清水、测试纸等也是不可少的。还需准备一只口袋装钢笔、铅笔和素描本。

许多画家喜欢站着作画，但是我太高，一般的画架不适合我站着作画，所以我坐着作画，不但能坐直而且不用担心找不到需要的用品。

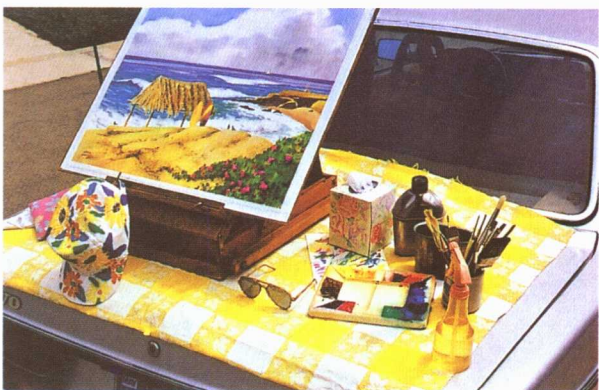
不要在作画地点留下任何杂物。我经常带一个废物袋将废物带回。每次都要仔细检查所带材料和工具，以便下回出外作画时再用。

书架可放素描本、参考书和各种辅助用品。

水彩画家室外画板。

一幅完成的画。

完善画面的小技巧

选择

你可以选择调色盘、绘画主题、颜料甚至是绘画时间，关键在于选择它们是否合适。

颜色

获得一幅较好的作品的捷径是给画面确定一个主导色，并以此为目标来作画。例如，白色花在白色背景上可能获得激动人心的效果。可在哪里用暖色，哪里用冷色呢？需要用多少种颜色仍能给人以白色的感受呢？

构图

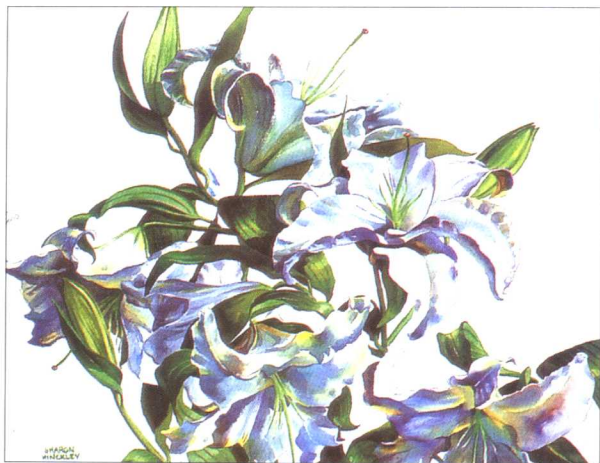
通常有几种好的构图方法。我喜欢用四方框线构图。用轻铅笔画两条垂直的线，把画面平均分成四部分。它的作用是使构图有变化。

控制

控制一切你能控制的事情：材料的质量，作画时间的长短等等。经常在作画以后预备下一次需要的绘画材料。

对比

眼睛可以自动发现一幅作品中最有对比效果的地方，以便突出这一地方的趣味性。一般情况下，要将一幅画中最亮部、最暗部以及作品的焦点，通过并置

白背景上的白花
19 × 25 英寸 (48 × 64cm)

的对比表现出来。所以，你应当时刻想到利用明暗对比来完善画面构图。

构思

在作画前要确定画面所要表现的主体和所要获得的最终效果。但是，在作画过程中，你可以通过偶然性的效果来完善画面。

统一和变化

一幅画中有多种多样的形态、色彩和笔触。把这些不同的事物协调一致，成为统一的整体，才能使作品表现出激动人心的效果。

四边框线

对比实例

偶然效果

犯错误不是一种缺点，我想在绘画上犯错误有时是值得庆幸的事。你没有在本想画蓝色的地方画上红色吗？但不要着急改动，这可能使你摆脱困境，如我曾经遇到的一样。当我画右面这幅画的时候，在如何处理背景上陷入困境。在我开车路过一个汽车清洗站时，这幅画放在行李厢里，可能是机械原因，行李厢没锁上。当我看到水流在那幅快完成的画上时，不由大吃一惊。这个偶然事故却解决了这幅画的背景问题。这是一个偶然效果的实例。

光源

对经常遇到的光源，如是室内光，可根据灯上的标识判断光的强度和亮度。室外光就是阳光，一般窗户在一天只有两个小时时间能获得稳定而持续的阳光，这期间你可利用这个光线绘画。要注意的是，你的作品只能用一个光源，这听起来有些愚蠢，但是要知道，许多作品就是被不适当的光影所破坏的。

调色盒

在调色盒中装满颜料，而且要保证每个格子中的颜料都是湿的，这样才能使画面色彩鲜艳而生动。

调色盒中颜色的排列要有规律，最好是以色轮中色彩的顺序摆放。这样，你就不必费时来选色了，用起来会很顺手。

混色

我的色彩理论相当简单，初学者开始学画只有三种颜色就可以了。水平较高的学生，我的理论是自然将所画一切结合到一起，直到你满意为止。这是我设置色彩图表的目的。当一个画家真正地进入绘画意境之中，他怎能有时间在想：它是什么颜色？

两支画笔搭配使用

通常我用两支大小和形状相同的画笔。一支画笔着色，另一支画笔（一般是旧笔）蘸清水。用这种方法可使画出的硬边线被虚化。这也是画暗影和背景的好方式。

好方式。

多支画笔搭配使用

我宁愿在画纸上混色而不愿在调色盘上混色。这就需要准备多支画笔，每支画笔蘸一种色，而且要记住哪一支笔蘸的是什么颜色。

形状

花和花叶的基本形状有四种：圆形、正方形、三角形和其他形状。圆形包括椭圆形和长方形。许多花和花叶是圆的或是以花心为中心呈放射状的。正方形和三角形，除了一些晶体形外，偶而在人工的结构上出现。三角形出现在山峰、晶体、花叶、荆棘和类似金字塔形的结构中。其他形状同上边列举类型都不相同。如果你想了解它们，要注意到处观察，这样画起来才能得心应手。

叠加

如果画面中的各个形状相互叠加，会增强趣味性。相反，如果你把几个物体摆成一排，会显得呆板而毫无生机。

绘画题材

任何物体都可以作为绘画题材，甚至是野草。我曾经见过一幅有关蓟属植物的画。开始时，画面可限制一到三种物体，到水平提高之后，自然而然就适应