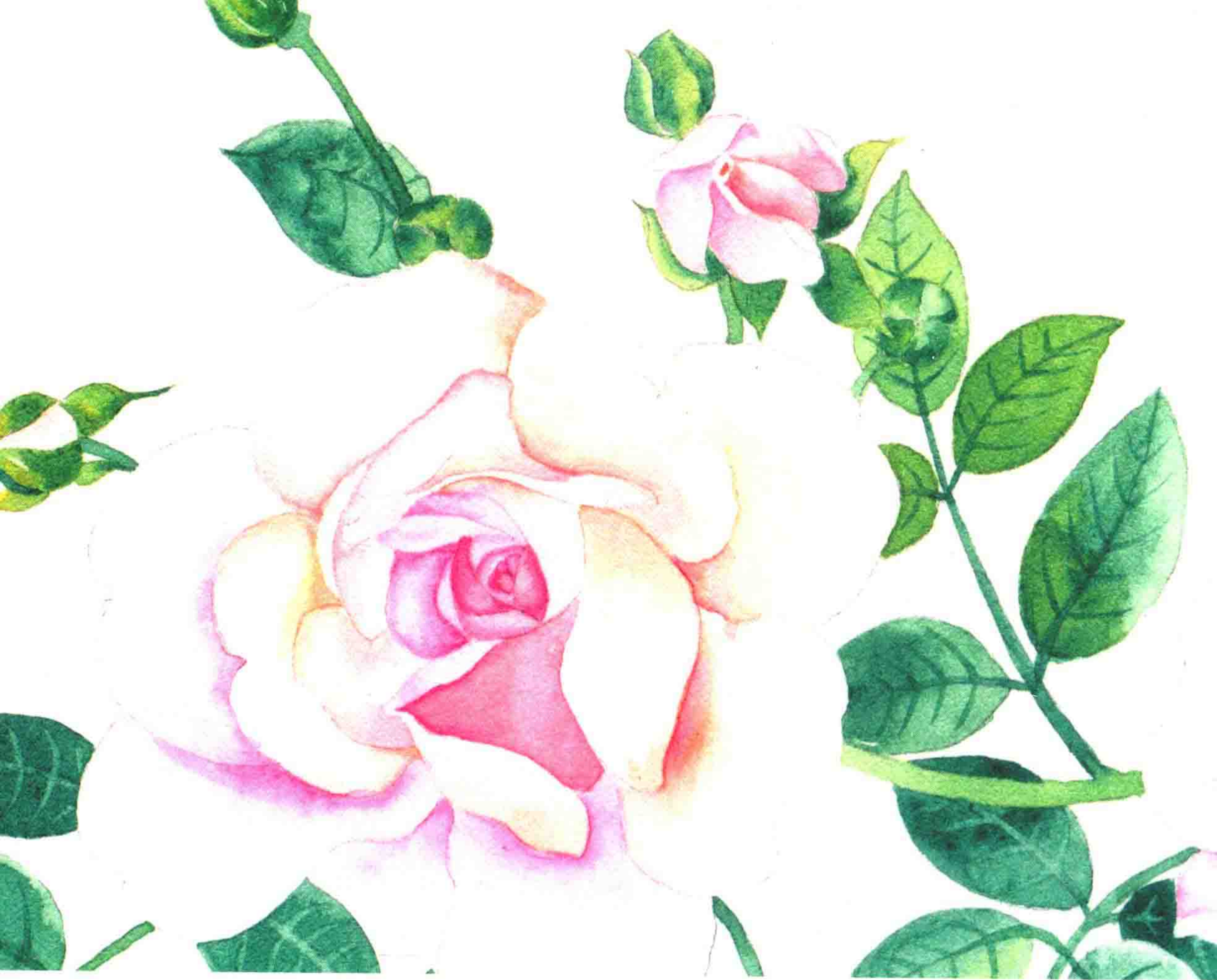

二十四番花信风 水彩花卉绘画技法

三木焱圭 著

小寒：一候梅花，二候山茶，三候水仙
立春：一候迎春，二候樱桃，三候望春
惊蛰：一候桃花，二候棣棠，三候蔷薇
清明：一候桐花，二候麦花，三候柳花
大寒：一候瑞香，二候兰花，三候山矾
雨水：一候菜花，二候杏花，三候李花
春分：一候海棠，二候梨花，三候木兰
谷雨：一候牡丹，二候芍药，三候楝花

J215
229

二十四番花信风

水彩花卉绘画技法

三木焱圭 著

電子工業出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京·BEIJING

内容简介

根据我国古代农历的二十四节气，从小寒到谷雨，共八气，每五天一候，八气共二十四候，每候应一种花。“始梅花，终楝花，凡二十四番花信风。”一年花信风梅花最先，楝花最后。冬去春来，经过二十四番花信风之后，以立夏为起点的夏季便来临了。

本书用水彩将二十四番花信风绘于纸上，翻开本书，暗香袭来，可以感受到春的气息，还能学到水彩花卉的绘画技法。本书献给喜欢花卉及水彩绘画的你。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

二十四番花信风：水彩花卉绘画技法 / 三木焱圭著. -- 北京：电子工业出版社, 2016.7

ISBN 978-7-121-29141-8

I. ①二… II. ①三… III. ①水彩画—花卉画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第140332号

责任编辑：张艳芳

特约编辑：刘红涛

印刷：北京捷迅佳彩印刷有限公司

装订：北京捷迅佳彩印刷有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编：100036

开本：720×1000 1/16 印张：9 字数：187.2千字

版次：2016年7月第1版

印次：2016年7月第1次印刷

定价：59.80元

参与本书编写的人员有：龚敏玲、吴都、吴昊、周亚、彭晋、李静、金鹏、韦莹、张楠、乔军、张强、刘涛、张勇、刘超、吴国锋。

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888, 88258888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88254161~88254167转1897。

序

在我看来，千姿百态的花朵真的是地球上最美好的存在。它们或以雍容华贵的姿态著称于世，或因高洁幽芳的气质独步天下，即使是路边那毫不起眼的小花，也能让人感觉到这个世界的奇妙，因为每一朵花里都有一个天堂。

花的作用是什么？有人说，它们象征着人类对一切美好事物的信仰，看那些花语，几乎都是积极向上、乐观温情的。也有人说，花儿美丽芬芳，不仅养眼而且悦心，更何况，如果没有花草的点缀，这世界将会变得多么荒芜苍白。

其实，花还有一个用处，而且是特别实际的用处，那就是向人们提醒时节气候。

南朝学者宗懔在记录岁时节令的笔记体著作《荆楚岁时记》中提出“二十四番花信风”的说法，“根据农历节气，从小寒到谷雨”，在这一百二十日的时间里，共分为二十四候，每一季候对应着一种花，自梅花始，到楝花终。最后一候花开过，便是宣告着春天已经结束、夏季即将到来。

用花来传递季候变化的信息，想来就让人觉得心欢喜、身清爽。但令人无奈的是，花期总是太匆匆，转眼间谢了春红。既然春红留不住，那就用一支画笔、一颗灵心把它们“留”在纸上吧。

如果你苦于没有绘画基础、不懂色彩知识，因而就放弃“把春意留在纸上”的念头，那可真是有些可惜。绘画知识可以学，画得不够好也可以不断地练习。但如果放弃了对美的追求，那就真的“无药可救”了。

这本书虽然是教人如何绘画的，但每一幅插图、每一行说明，都在告诉我们一个关于生活的真理：美好的事物并不多，一旦遇到了，就千万要试着把它记录下来，留给自己一段可以反复温存的回忆。

在书里，作者非常详尽地讲解了绘画步骤及着色窍门，并且还标示出绘画不同花卉时所需的“准备用色”，当然，这只是一个参考，对于喜欢绘画的人来说，或许随着自己的心意选取颜色能带来另一番不同的绘画体验。

对于初学绘画者而言，这本书最大的意义就在于它通过“手把手”地教人绘画这种方式，让初学者掌握一定的绘画知识和技巧。或许，这些“小皮毛”算不得什么，但至少它给那些由于各种原因无法接受系统指导的绘画爱好者以一定程度的帮助。

还有一点就是，在绘制不同的花朵时，作者会根据实际情况进行讲解。这便一改那种千篇一律的讲解方式，而让读者在绘画时保持着始终高涨的兴趣而不会觉得枯燥无味。当然，至于书中那些美丽曼妙的插图也是一大亮点，这些图画虽无法完全还原自然的神韵，但仔细看来也是别有韵致，想来读者们在按照指导步骤绘出自己的作品时，定能心怀喜悦，进而更加热爱生活、热爱大自然。

马超

前言

“绘画”这个词是一个很矛盾的词语，在很多人眼里，认为艺术高于生活，只可远观；也有很多人觉得绘画每个人都可以，没有年龄与性别的限制，因为其源于生活。我更倾向于后者。

最初接到约稿时，很犹豫，担心自己的能力与想表达的东西无法匹配，不能将技法更好地呈现给大家。但转而想到，自己刚开始学画时的心情，其实并不是要掌握多高超的技法，而是因为喜欢才拿起画笔，丢开工作或是学习上的烦恼，让水彩灵动的颜色落到画纸上，全身心投入纸间产物时心自己变得无杂念。

这本书以花卉为主题，对于那些对水彩感兴趣，又没有绘画基础的初学者来说，花卉是生活中最容易接近的素材。花信风是中国传统节气用语，选取其中的花卉来编写，旨在使读者在学习不同的绘画手法的同时，了解我国传统文化，增加学习的趣味性，使笔下的花卉独具诗意。

开始编写本书时，我做的第一件事就是尽量多地阅读市场上关于水彩花卉的书籍，但让我很困惑的是，很多书籍花了很大的篇幅介绍了各种不同的颜料、纸张及高级画笔，虽然这无可厚非，但是很容易让初学者放错重点，将大量的时间花在工具上。当所用的工具与喜欢的作者相同，却又画不出相同的效果时，可能会使积极性受挫。而且很多工具价格不菲，在绘画时不免会有些小心翼翼，反而放不开。

本书所介绍的工具都是学习水彩绘画最基本的工具，随处可买，经济实惠。个人觉得对于初学者来说，重要的是培养绘画时的心境，在轻松随意的状态下更容易坚持下去。之后在逐步加深学习的过程中，慢慢地、更深层地了解技法与工具。

对于我来说，依然在不断地学习中，本书中也存在很多不足，很感谢放下生活的烦恼，耐心阅读这本书的每一个“你”，愿我们都能在水彩的世界走进一个色彩斑斓的乌托邦。

目录

绘画前的准备

在开始二十四番花信风的水彩画之旅之前，我们需要做一些前期的准备。比如了解所需要的水彩颜料、笔和画纸，还有水彩画的基础技法，当然，最重要的是花的绘画技法。

- 一、水彩画具 / 2
- 二、花卉的基本形态 / 9
- 三、构图 / 13
- 四、水彩画的基本技法 / 15

小寒

“小寒惟有梅花饺，未见梢头春一枝。”小寒时节的花，以梅花、山茶和水仙为最美。而这3种花，都没有惊艳的身影，更没有绝世的容貌。可它们的傲骨，却实实在在地打动人心。

一候 梅花 / 20

二候 山茶 / 23

三候 水仙 / 27

大寒

尽管到了大寒时节，天地皆是寒冷彻骨的，但这并不表明大地上没有生命的活力。民间“一候瑞香、二候兰花、三候山矾”的说法，就是明证。

一候 瑞香 / 34

二候 兰花 / 39

三候 山矾 / 44

立春

立春不仅是新一年中的第一个节气，而且还是汉族民间的传统节日，同时也意味着要开始规划新一年的生产生活了，毕竟“一年之际在于春”。

一候 迎春 / 50

二候 樱桃 / 57

三候 望春 / 61

雨水

随着雨水节气的到来，气温逐渐回升并且降水增多。此时万物萌动，预示着春日的蓬勃生机。

一候 菜花 / 68

二候 杏花 / 72

三候 李花 / 76

惊蛰

惊蛰标志着仲春时节开始。随着气温不断上升，部分地区已经开始进入了春耕农忙的时候。

一候 桃花 / 82

二候 棣棠 / 86

三候 蔷薇 / 90

春分

古时候，春分既是节日，也是举行祭祀庆典的日子。“春分者，阴阳相半也，故昼夜均而寒暑平。”一个“分”字道出了昼夜、寒暑的界限。

一候 海棠 / 94

二候 梨花 / 98

三候 木兰 / 101

清明

清明时节，正是踏青的好时候，因此又有“踏青节”之称。除了踏青，人们还在这时节举行扫墓、祭祖、祭祀先人等活动。

一候 桐花 / 106

二候 麦花 / 110

三候 柳花 / 115

谷雨

谷雨是二十四节气的第六个节气，也是春季最后一个节气。谷雨节气的到来，标志着寒潮天气已渐渐远离，此时春光融融，十分有利于谷物的生长。

一候 牡丹 / 122

二候 茶蘼 / 127

三候 楝花 / 131

绘画前的准备

在开始二十四番花信风的水彩画之旅之前，我们需要做一些前期的准备。比如了解所需要的水彩颜料、笔和画纸，还有水彩画的基础技法，当然，最重要的是花的绘画技法。

一. 水彩画具

二. 花卉的基本形态

三. 构图

四. 水彩画的基本技法

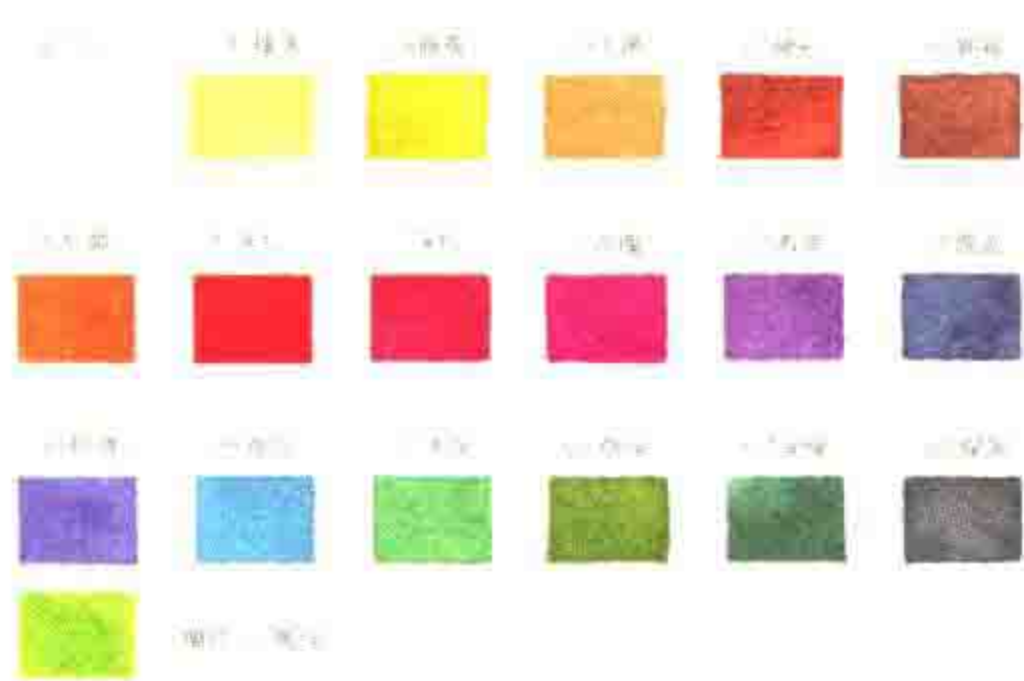
一、 水彩画具

不一定需要选择最好的画具，重要的是用起来顺手，画起来用心。用最简单的水彩工具，就可以画出一幅带有浓浓诗意的水彩花卉。

1. 颜料

（1）马利 18 色水彩颜料和温莎牛顿水彩颜料

水彩颜料种类繁多复杂，不建议初学者一开始就过多地把注意力放到工具上。基础的水彩画学习，马利 18 色完全够用；温莎牛顿套装也是不错的选择，性价比高，不妨等深入了解水彩以后再进行各种颜料的特性对比。

（2）胡粉

胡粉是覆盖力较好的白色颜料，又较水粉、丙烯更容易融合水彩。

胡粉也有很多品牌，选择适合自己的就可以了。

（3）樱花单支透明水彩颜料：27 号黄绿色

特别加入樱花 27 号黄绿色是因为马利的套装中没有这个颜色，而黄绿色不管是加入到黄色系花卉中，还是在叶子的绘制中，都有很好的提亮效果，并能增加通透感。

（4）单支肉色

单支肉色很多品牌都有，本书中所用的是温莎牛顿单支肉色，右侧图中下方是樱花肉色，选择自己喜欢的就可以了。

2. 笔

（1）铅笔

主要有樱花 0.3 自动铅笔、Pilot 百乐 0.7 彩色活动铅笔及配套彩色笔芯。

Tips

用彩色铅笔画线稿不容易脏，也可以用彩铅代替，使用自动铅笔则免去了削铅笔的麻烦。

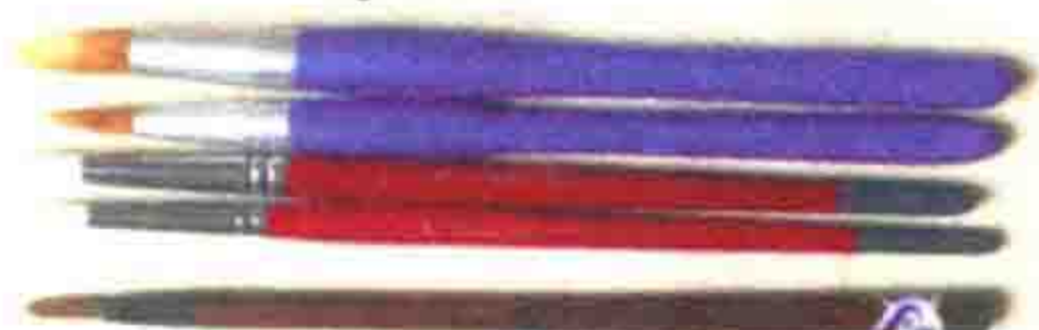

（2）水彩笔

主要有尼龙圆头水彩笔 6 号、8 号，以及农耕笔庄四号工笔。

Tips

- 尼龙水彩笔 6 号适用面广，韧性好，对于初学者来说，易于上手。
- 四号工笔为狼毫笔，弹性好，对于初学者来说，也很好掌握，刻画细节时非常适用，有时可以仅用这一支笔完成整幅画的绘制。

3. 纸

本书中用的纸张如下：

- 康颂梦法儿水彩纸 200g（中粗纹 / 细纹）。
- 康颂 1557 水彩纸 300g（中粗纹 / 细纹）。

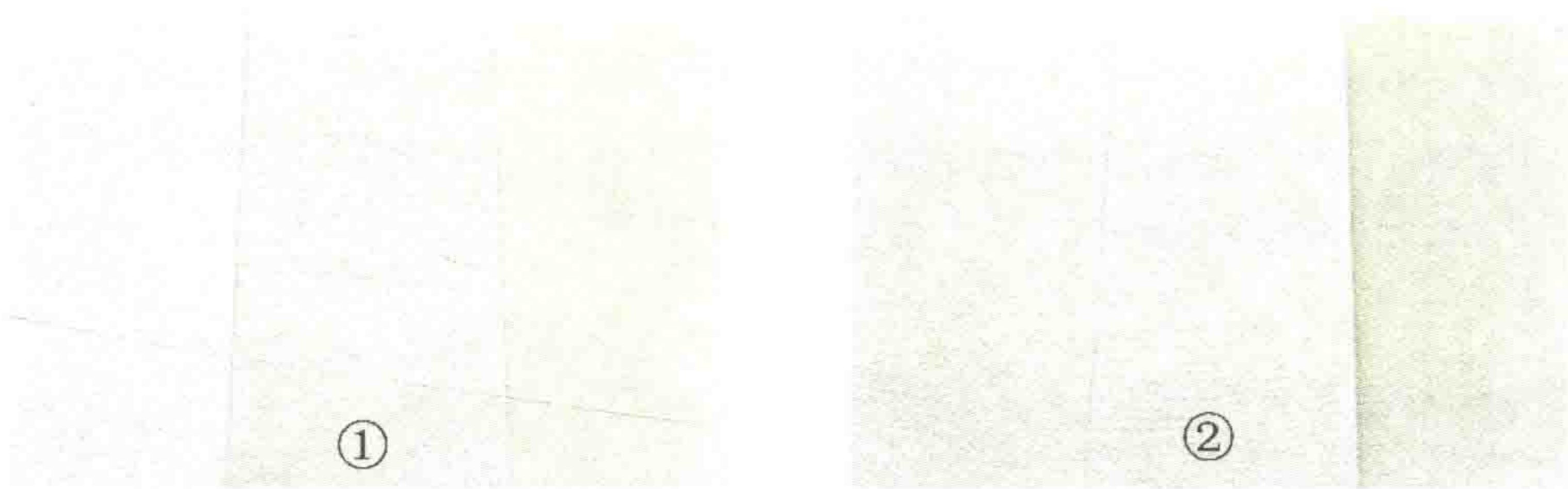
（1）水彩纸的选择

a 按纹理分。图①从左至右分别为粗纹、中粗和细纹。

- 粗纹纹理较深，容易出现飞白，且干得慢。用粗纹纸绘制出的画面一般给人粗犷有劲的感觉。
- 细纹纸干得快，纹理细腻，适合绘制精致细腻的画面。
- 中粗介于粗纹和细纹之间，可以绘制细腻感的画面，也不像粗纹干得那么快。

b 按品牌分。常用的纸张品牌有法国的康颂，包括巴比松（Barbizon）、梦法尔（Montval）、1557、枫丹叶（Fontenay）、阿诗（Arches）、莫朗（Moulin）等。还有法国的拉娜（LANA）和英国的获多福（Waterford）。国产品牌有保定宝虹、凡高等。

因品牌不同，即使是同纹理，其粗细也是不一样的。如图②所示，同样是粗纹，从左到右分别是凡高、宝虹和巴比松，差别还是很大的。

c 按材质分。有棉浆和木浆两大类。

- 棉浆纸吸水性强，不容易形成水洼，容易擦洗修改，多层叠色混色也不容易起毛，适合长期、细致的绘制，且吸附性强，容易表现浓郁的氛围和写实风格。
- 木浆吸水性一般，显色好，用水较多时颜料流动在表面，容易表现各种肌理，水痕处理好就会呈现水彩特有的质感，适合短时间绘制，很容易出效果。

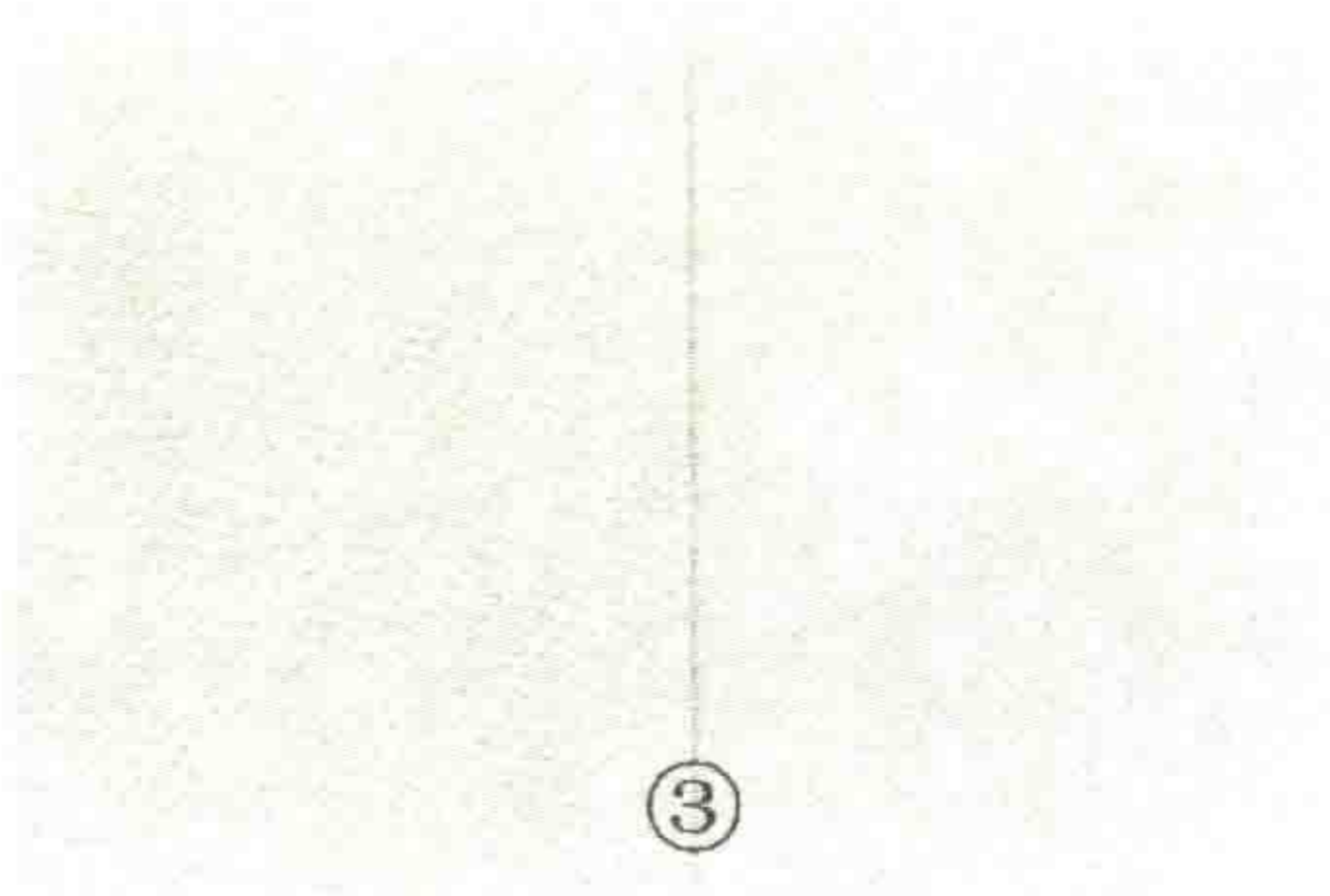
d 按克数分。常见的克数有 180g、200g、230g、300g、350g 等。

克数越大，纸张越厚，吸水性越好，越不容易起皱，但吸色也越严重，颜色干后容易变灰不显色。

如果不是绘制需要大量整体铺水的画面，那么 200g 是不错的选择，显色不错，也不容易起皱，即使微皱，把干透的作品放到书本底下压一压，一般也可以恢复平整。

Tips

水彩纸正反两面纹理大多不一样，通常反面纹理更细腻，本书几乎都是用反面绘制的。如图③所示，是宝虹的正反两面对比图。一般花卉用纸选择细纹或中粗纹，花朵的细腻感更容易表现出来。

（2）不同规格的水彩本

常见的水彩本有单面封胶、四面封胶、线圈等。规格大小也有很多选择，选择自己常用的尺寸就省去了裁纸的麻烦。

单面封胶和线圈的拆纸很方便；四面封胶画图时可以用不用裱纸，但拆纸时需要小心。

如下图所示，四面封胶的水彩本都会有一小块地方是没有胶的，用类似公交卡的卡片插到没有封胶的地方，再慢慢像裁纸一样划开就好了。虽然也可以用美工刀，但若不小心，刀尖容易把纸刮伤，我比较喜欢用反面，因此常常把反面刮伤，就影响使用了。

4. 橡皮

可塑橡皮也是水彩绘画必备工具之一。

这里要重点说明一下橡皮的使用，因为初学者很容易在绘制线稿的时候进行修改，水彩纸不耐磨，用一般的橡皮修改很容易起毛，因此会损坏水彩纸的特性。

尽量选择质地柔软的可塑橡皮，减少纸张的磨损，且不会有橡皮屑。

5. 其他

(1) 调色盘

梅花调色盘用于常规调色，当一幅画中有一种色彩用得比较多时就可以用大一点的调色盘。

(2) 洗笔器

不用的杯子、罐子也是可以用来洗笔，但开口要大，也不要太深，否则洗笔就不方便了。

(3) 纸巾

用来吸掉笔上多余的颜色或水分。除纸巾外，有专门的吸水海绵，还有人用棉布。视个人喜好而定，个人觉得还是用纸巾比较方便。

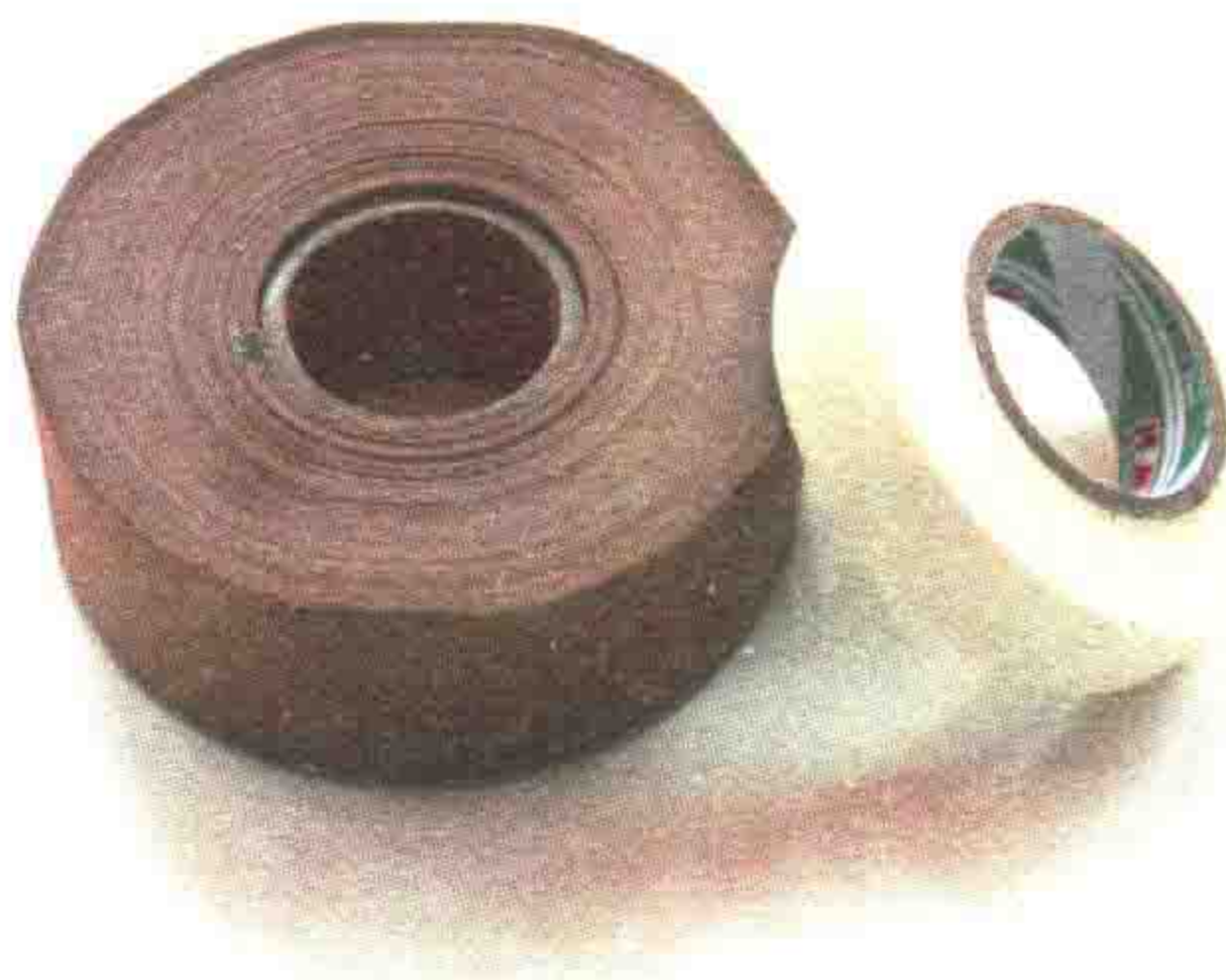
6. 胶带和裱纸

胶带用来将画纸固定到画板上，可以防止纸张起皱，揭下后可以留下整齐的边缘。

常用的胶带有关纹胶带和水溶胶带。

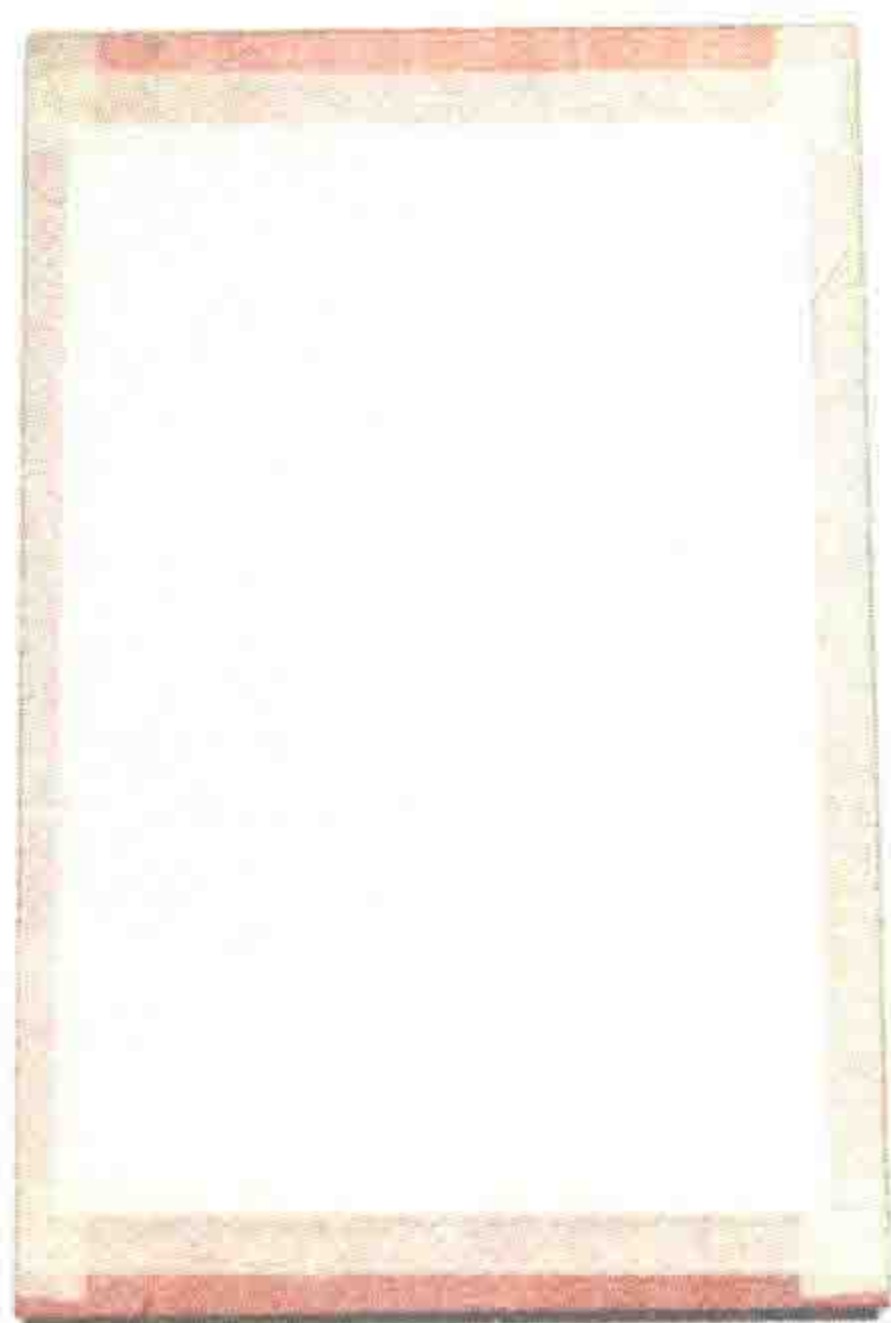
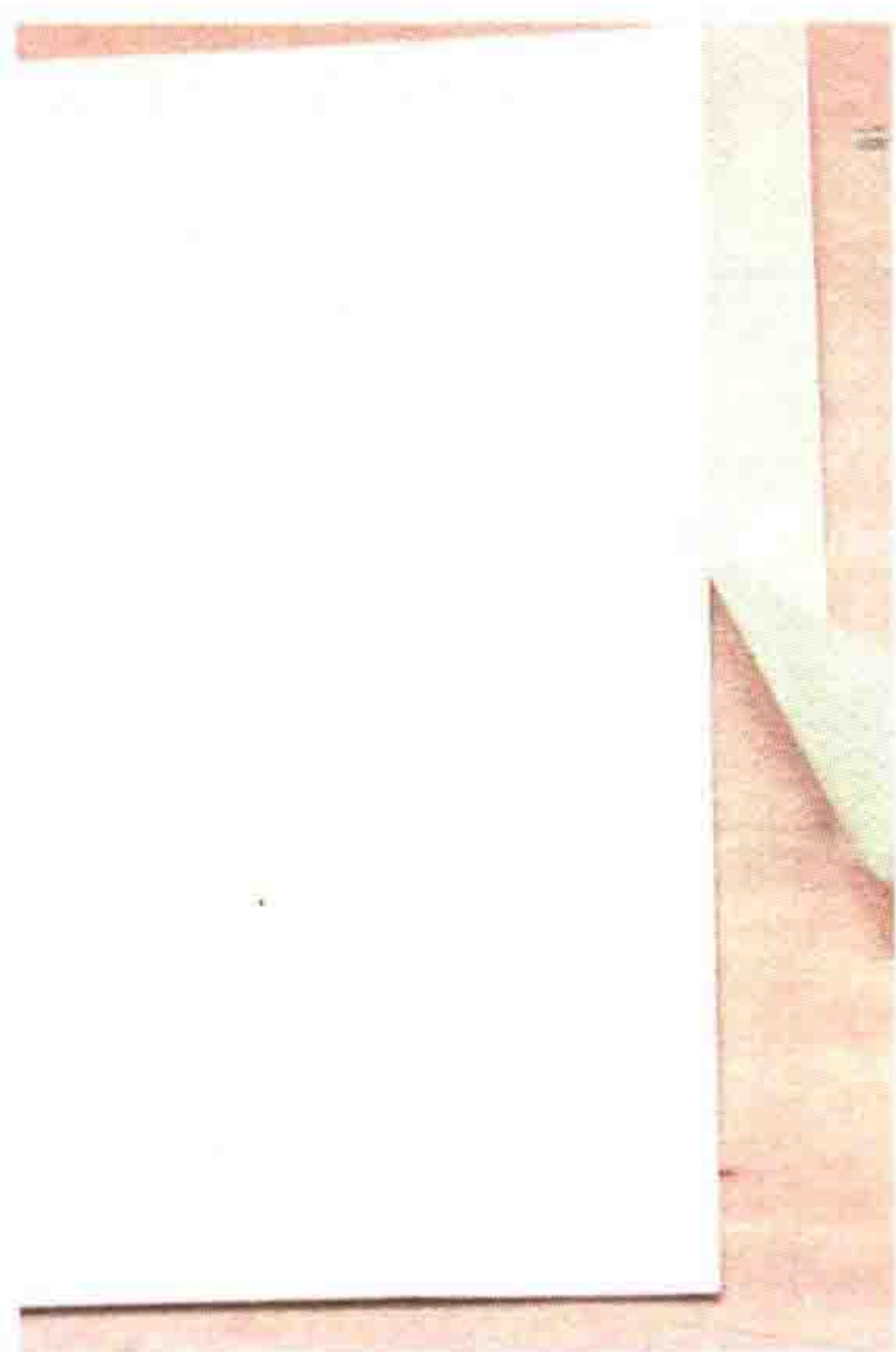
- 美纹胶带裱纸很方便，像用透明胶一样直接贴就可以，完成画作后，等纸张干透再直接撕下来即可。其优点是贴纸和拆纸都很方便，但如果用水很多，胶带有时候也会跟着一起泡胀脱胶。如果出现这种情况不要急着把胶带撕下来换新的，这时候水分没干，容易损坏纸张，用纸巾将泡胀的地方沿胶带边缘把水分吸掉，用力按压还是可以贴住的。
- 水溶胶带的优点是黏性非常好，一旦裱上了，一般就不会脱胶，但裱纸的过程稍微有点复杂，拆纸也不太方便。

长期作画和需要大量铺水湿画时用水溶胶带比较好。

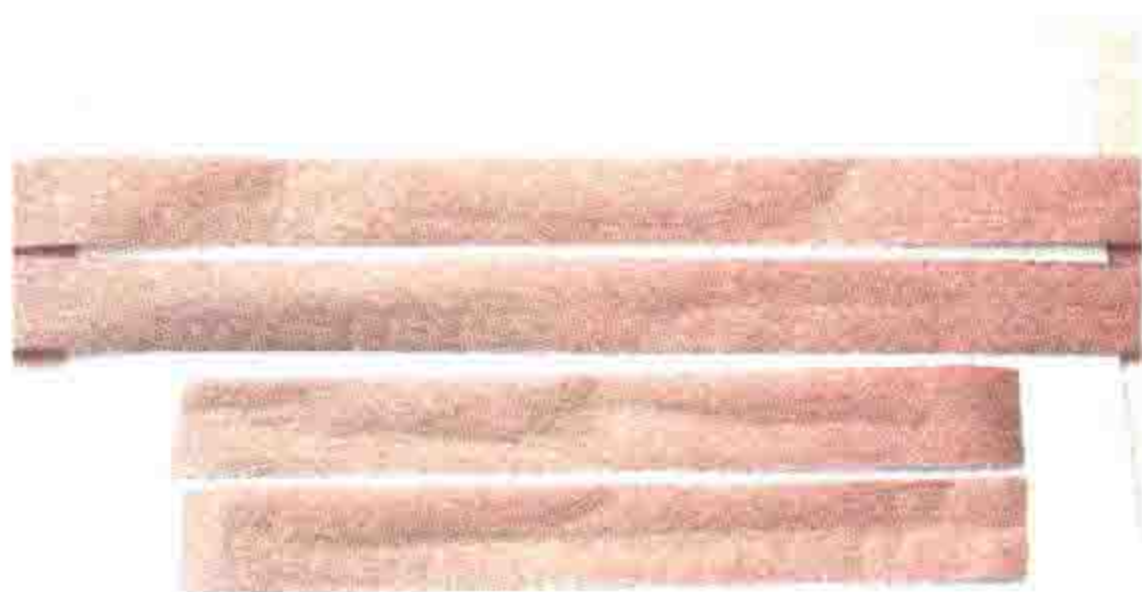
（1）美纹胶带裱纸

把美纹胶带像透明胶一样拉开，沿画纸的边缘，依次贴好4个边就可以了。

（2）水溶胶带裱纸

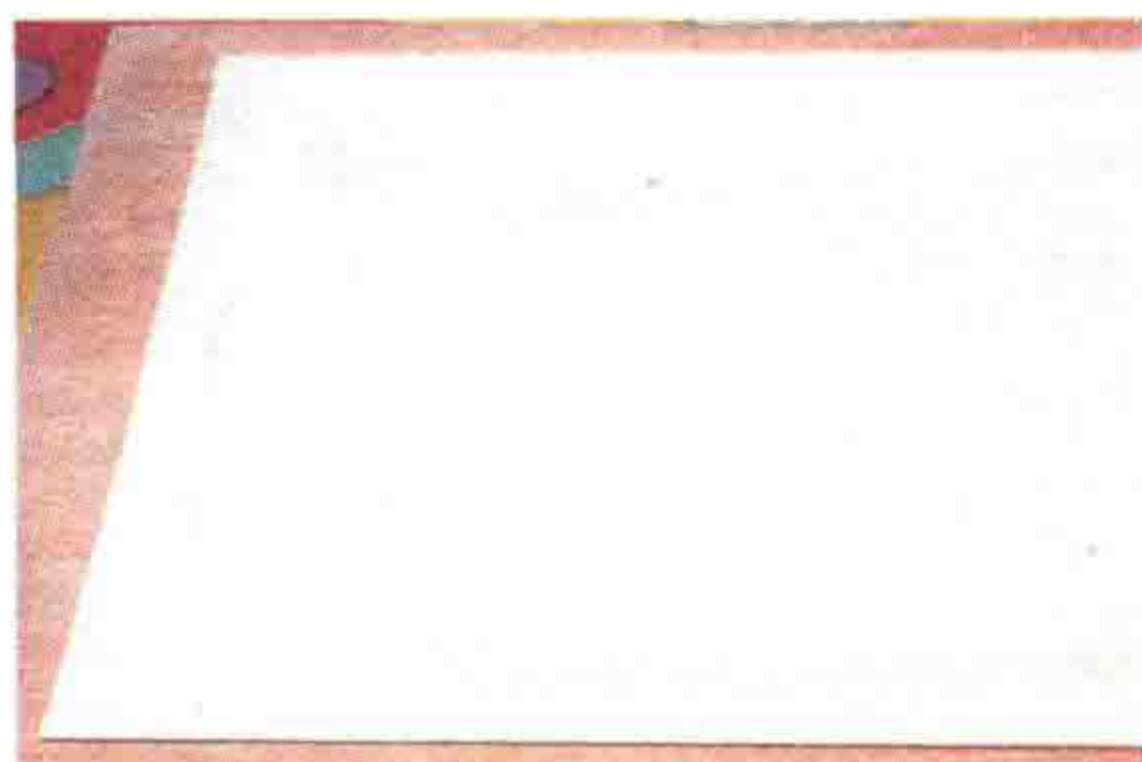
01 水溶胶带遇水前反面是没有黏性的，先将胶带剪成需要的长度。

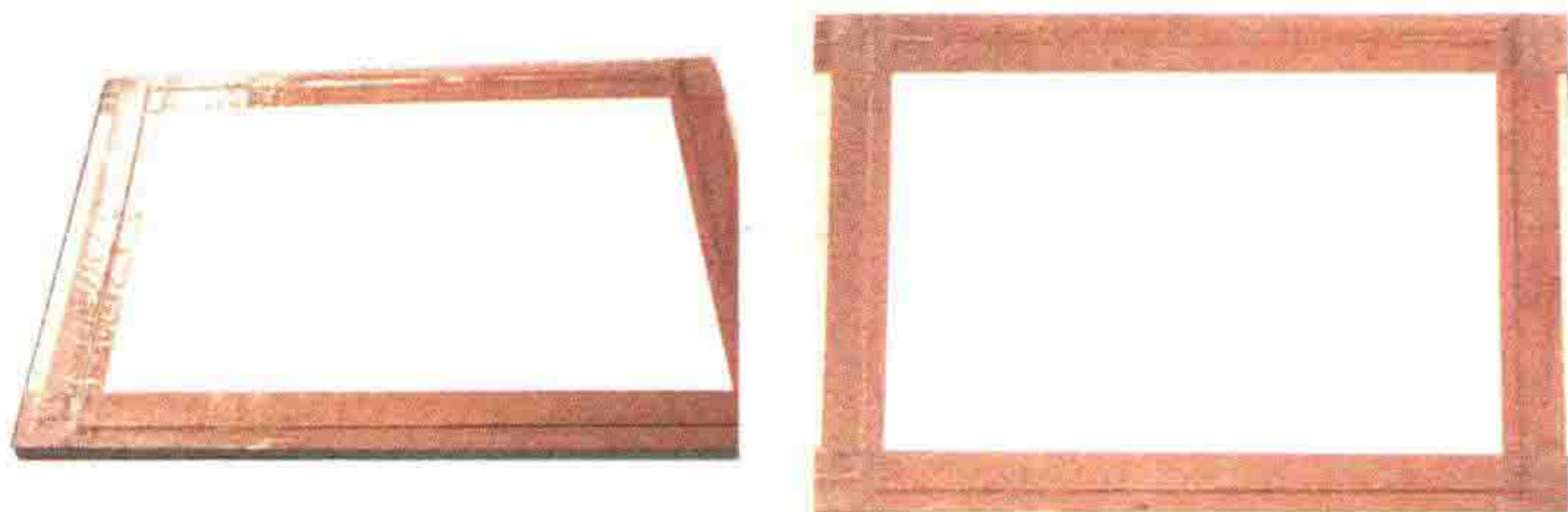

02 用大号的羊毛排刷铺水，将画纸完全打湿，注意画板也要打湿，否则没有水的地方胶带就粘不住了。

03 将画纸全部打湿之后将之前剪好的胶带依次贴好，等水分干透后就贴牢了。

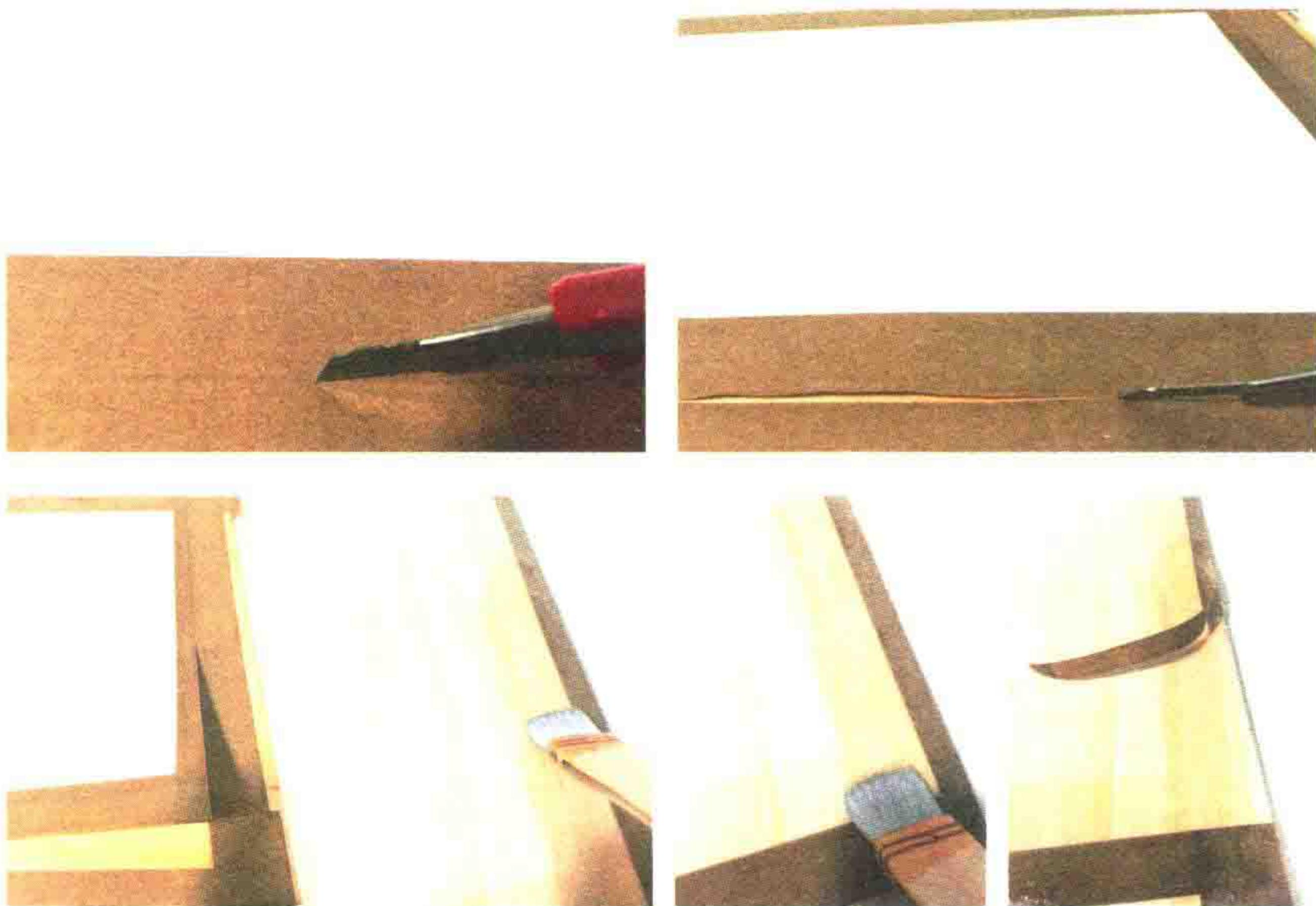
Tips

铺水最好用大号的羊毛排刷，羊毛比较软，不容易损坏纸张，用小号的画笔铺水容易出现整张纸还没全部铺水就有地方慢慢干掉的情况，纸张水分不足胶带就不容易贴好了。

(3) 拆纸

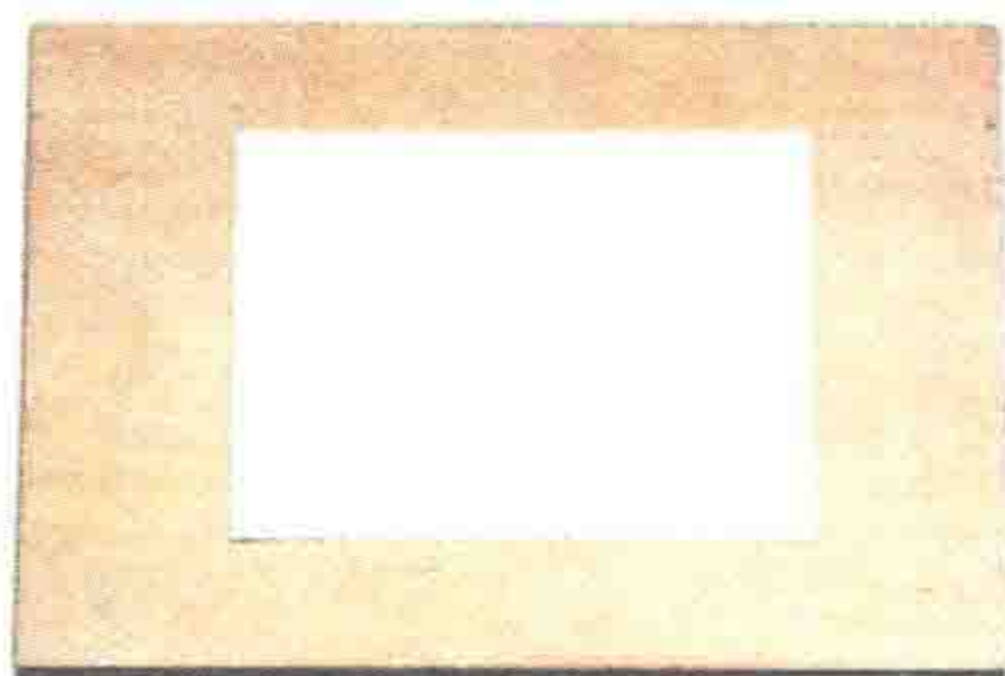
拆下时不可以直接撕，用小刀沿水彩纸边缘划开，揭下来。

在剩余的胶带上刷水，水分要多些，把胶带完全泡在水里，几分钟后就可以揭下来了。

小窍门

画小幅的画作时，纸张的位置可以放得靠上、靠右一点，这样更方便。如果是用左手画，同样将纸摆得靠左一点比较方便。

二、 花卉的 基本形态

对于初学者而言，花卉的绘制难点之一就是形态，如果形不准，就很难绘制出精美的画面。但其实只要仔细观察，就会发现，常见的花卉形态是有规律的，下面一起来看看。

1. 碗形的花

碗形的花，其构造一般以最外层花瓣为最大花径，向花的中心重复花圈，最里层阴影最深。常见的碗形花有蔷薇、牡丹等。

下面以蔷薇花为例，讲解绘制的步骤。

- 01 将花朵看成一个圆形，且同样用圆形标出最里层花瓣的位置。
- 02 先将最里层的花瓣层次画出来。
- 03 往外画下一层。
- 04 将外层的辅助线擦淡，最后画最外层。

Tips

用这种方法一层一层地往外画，不管有多少层，方法都是一样的。注意碗形花一般都是越外层花瓣越大。

2. 五边形的花

把这种花的花瓣最顶端连在一起就是一个五边形。五边形的花是最常见、最具代表性的。绘制这种形态的花可以先将花卉的中心与花瓣的最顶端找出来，画出大致框架，再进行绘制就容易多了。