

以花为铭

铭花人的水彩私享教程

一花一世界，愿以花为铭，彼此相伴

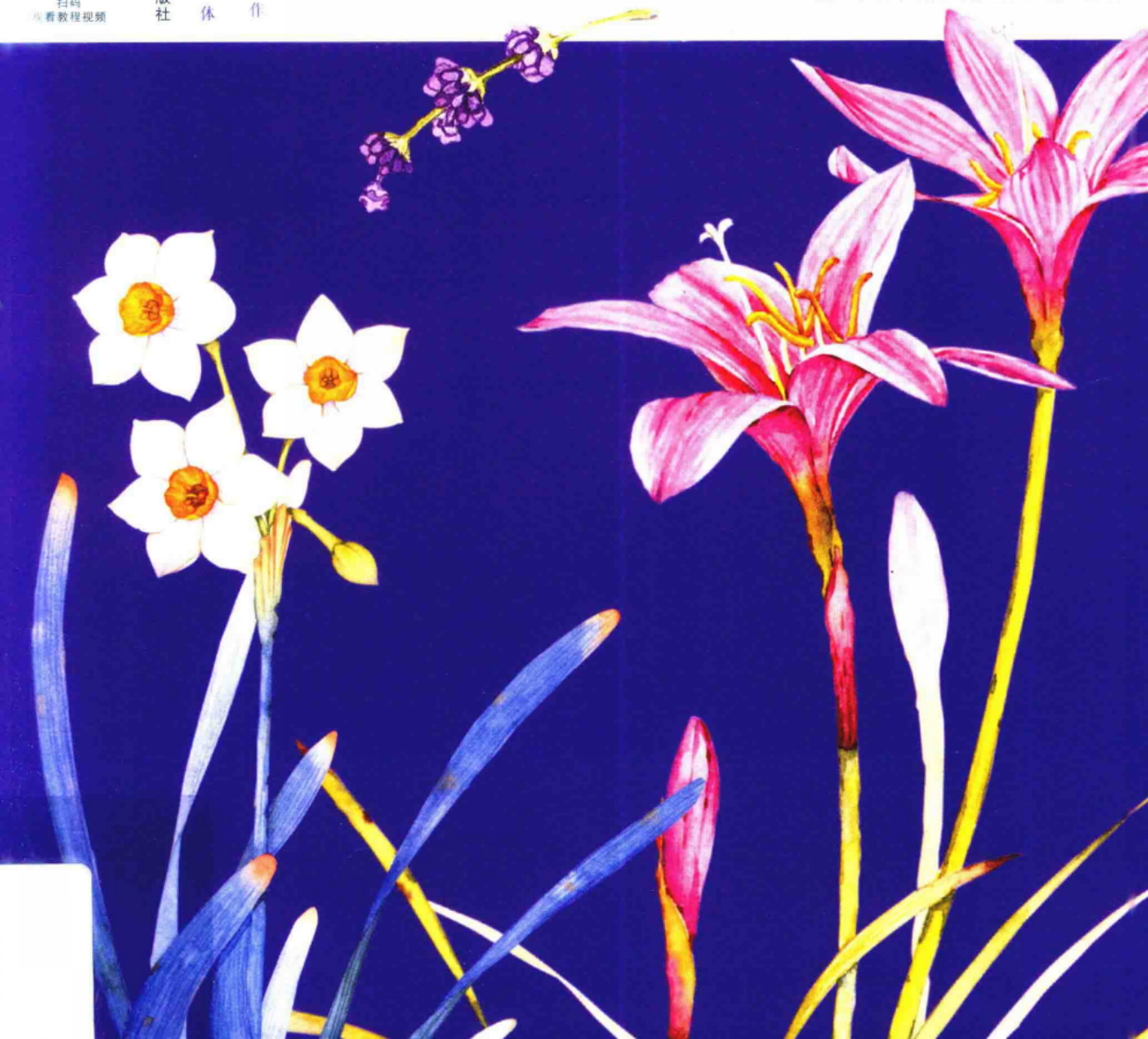
铭花人 著

人气插画师铭花人精心之作
水彩画心得无保留分享
集写生、创作、摄影于一体

河南美术出版社

扫码
观看教程视频

铭花人 著

以花为铭

铭花人的水彩私享教程

河南美术出版社

· 郑州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

以花为铭 / 铭花人著. — 郑州 : 河南美术出版社,
2018.1

ISBN 978-7-5401-4077-9

I. ①以… II. ①铭… III. ①水彩画—绘画技法
IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第233084号

以花为铭

铭花人 著

责任编辑 孟繁益
责任校对 敖敬华
装帧设计 孟繁益

出版发行 河南美术出版社
地 址 郑州市经五路66号 邮编: 450002
电 话 (0371) 65727637
制 作 河南金鼎美术设计制作有限公司
印 刷 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司
开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 13.75
字 数 200千字
版 次 2018年1月第1版
印 次 2018年1月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5401-4077-9
定 价 79.00元

序

似乎从记事起，我就与花草结下了莫名的缘分。乡下露台上的盆盆罐罐，种满了我心爱的植物。曾经也感叹过花草枯荣只能随缘，为无法掌控而略感失落。如今，我终于找到了把盛开的芬芳留下的方式，那便是用画笔记录下它们优美的身姿，我十分珍惜。

偶然收到编辑关于此书的合作邀约，没有出书经验的我在欢喜中略带些许不安，生怕自己不够好，更怕做得不够好。在编辑的悉心引导下，我终于鼓足了勇气，决定将自己的一些绘画经验分享给大家。

想要画出美丽的花草，首先应该学会欣赏它。一草一木皆有灵性，每个生命都有其独特的美，而我们要做的，就是欣赏它、表现它。除了自己种植的一些花草外，我还喜欢约上几个朋友一起逛植物园，遇到自己喜爱的花草，或是画在速写本上，或是用相机拍下它们美好的瞬间，这些花草大多成了我的绘画素材和创作灵感的来源。平日里，一些朋友经常对我说：不知道画什么，怎么画。这时候我都建议他们不妨多出去走走，去观察，去写生，去临摹，去感受大自然的魅力，去汲取前人的艺术经验。

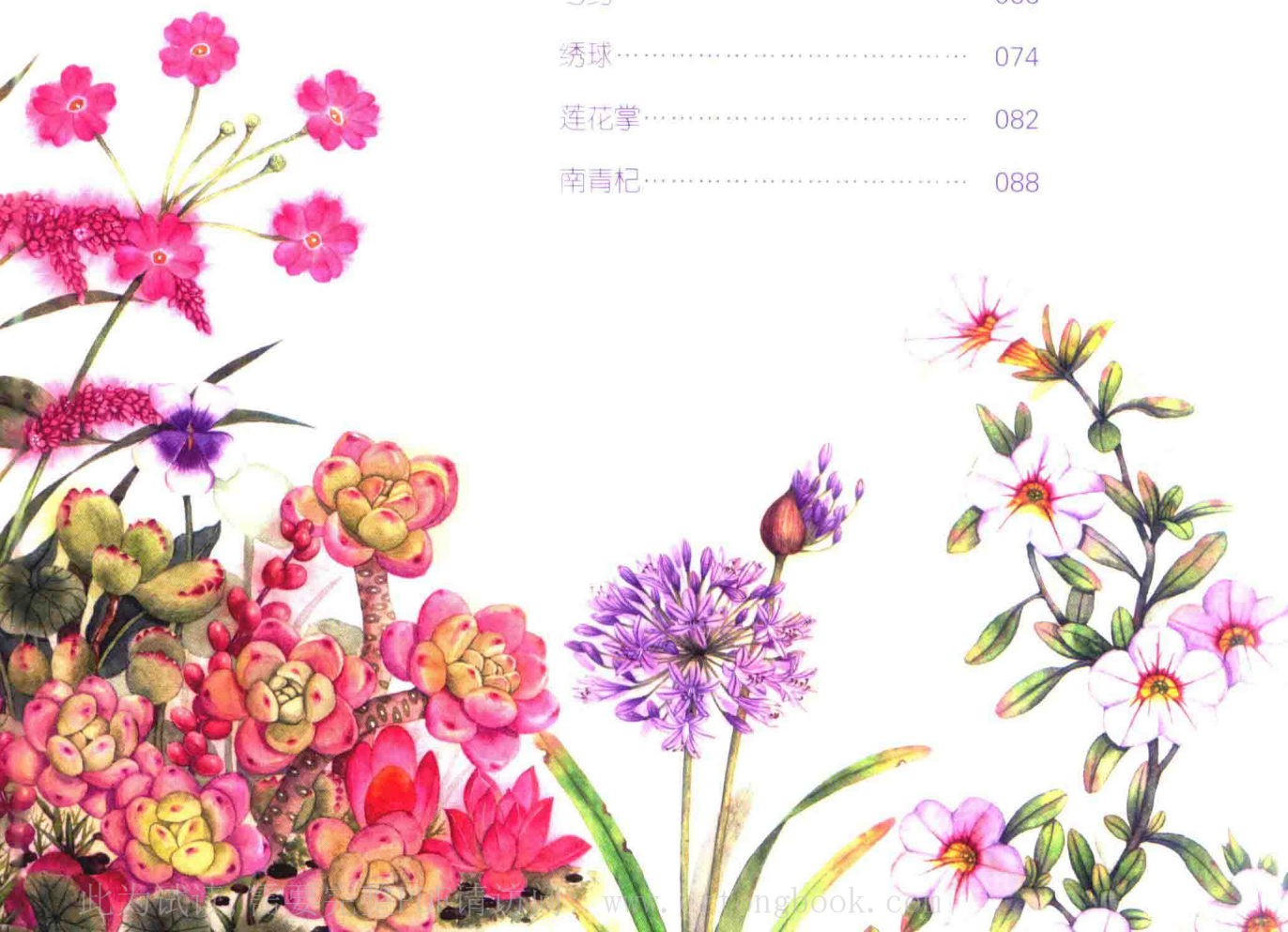
拿起画笔记录生活的点滴，将生命之美刻画在纸上，便得到永恒。希望画友们在绘画过程中遇到的一些问题，能在此书中找到答案。

在此，感谢编辑以及一直在身边和那些不在身边却默默鼓励着我的朋友们。

画画和种花都是一辈子的事，如今的我依然在路上。愿以花为铭，彼此相伴，共勉。

目录

Part1	“善其事”先“利其器”	001
Part2	如何画线稿	009
Part3	我的水彩画技法	017
Part4	怎样画一朵花	025
Part5	我的水彩花园	037
	虞美人	038
	郁金香	044
	金樱子	050
	蓝雪花	058
	芍药	066
	绣球	074
	莲花掌	082
	南青杞	088

月季·····	098
水仙花·····	106
百万小铃·····	114
倒挂金钟·····	120
大丽花·····	126
牵牛花·····	136
银莲花·····	144
木槿·····	150
百子莲·····	158
唐印·····	166
樱花·····	174
秋海棠·····	184
南天竺·····	196
多肉与花草·····	202

Part 1

『善其事』 先『利其器』

都说“工欲善其事，必先利其器”。对于刚入门的画友来说，该如何“利其器”呢？面对那些琳琅满目的水彩画材时，是否会产生一种无从下手，不知如何选择的感觉？该如何选择适合自己的、又经济又实用的画材呢？今天，我就和大家一起“扒一扒”这些画材。

秋宏斋·游

秋宏斋·幽思

秋宏斋·秀意

秋宏斋·松枝

秋宏斋·忆翠鸟

秋宏斋·兰蕊小

秋宏斋·绿英小楷

水自闲·如一（黑杆）

水自闲·如一（棕杆）

水自闲·红颜

水自闲·昼下

水自闲·昼上

水自闲·夜

水自闲·潮汐

都说“工欲善其事，必先利其器”，对于刚入门的画友来说，该如何“利其器”呢？面对那些琳琅满目的水彩画材时，是否会产生一种无从下手，不知如何选择的感觉？该如何选择适合自己的、又经济又实用的画材呢？今天，我就和大家一起“扒一扒”这些画材。

一、画笔

在水彩画的画笔中，水彩画笔和我们传统的国画画笔是最常用的。画笔从材质上分为动物毛和尼龙毛，动物毛的画笔蓄水性好，聚锋性也比较好，质地较为柔软，但价格相对贵一点；尼龙毛的画笔弹性好，蓄水性相对较差，价格较为低廉。画笔属于消耗型的绘画工具，我认为选择性价比高的画笔作画最为适合。

我的画笔大多是国产的毛笔，并没有选择那些价格高昂的进口画笔。作画时一般会用两到三支笔，目前我用的最多的是水自闲的红颜以及秋宏斋的秀意。

1. 秋宏斋·游

画笔小巧可爱，有笔帽，聚锋性好，适合外出写生时使用。

2. 秋宏斋·幽思

和下方的秀意基本是一样的，笔毛色彩略有不同。

3. 秋宏斋·秀意

聚锋性好，性价比高，用于画小幅画作时勾线。

4. 秋宏斋·松枝

笔毛细长，偶尔用于勾线。

5. 秋宏斋·忆翠鸟

画笔适中，适合画中型作品。

6. 秋宏斋·兰蕊小

画笔适中，适合给中型画铺色。

7. 秋宏斋·绿英小楷

聚锋性好，适合给中型画铺色。

8. 水自闲·如一（黑杆）

聚锋性好，常用于勾线和刻画细节。

9. 水自闲·如一（棕杆）

聚锋性好，常用于勾线和刻画小细节。

10. 水自闲·红颜

小画笔，聚锋性好，弹性适中，适合刻画细节。

11. 水自闲·昼下

与昼上相辅相成，笔锋相对昼上硬一些。

12. 水自闲·昼上

画笔较小，聚锋性好，适合给小幅作品铺色。

13. 水自闲·夜

画笔大小适中，多用于大幅画作铺色。

14. 水自闲·潮汐

画笔较大，适合给大幅画作铺水和晕染。

二、颜料

水彩颜料分为固体颜料和膏状颜料。固体水彩颜料需要用湿笔慢慢蘸取，而膏状的颜料则可以直接使用，两者在色彩呈现方面并无很大区别。

但不同品牌的固体或膏状颜料在色彩呈现上还是有所区别的，在价格上也相差甚远。水彩颜料的价格相对画笔贵一些，但是一盒水彩颜料可以用非常久，因此可以买好一点的颜料。我平时用的比较多的颜料是德国史明克学院级固体水彩，建议初学者购买固体水彩颜料，主要是方便携带和保存。

1. 德国Schmincke（史明克）学院级固体水彩

画友们把它称之为“猫头鹰”，此款颜料是我最为常用的一款颜料，其颗粒细腻，扩散性强，色彩清新，配色丰富，容易蘸取，容易存放。盒子小小的，很方便携带，作画时也不会占据桌面太多空间，整体设计合理，自带调色盘，性价比很高。推荐新手使用这款颜料，我购买的是半块装的颜料，在这一年多的时间里基本每天都在使用，除了个别颜色快用完了，其他颜色都还较多。

2. 日本Holbein（荷尔拜因）艺术家级管装颜料

荷尔拜因是我使用的唯一一款管装膏状颜料，与其他同级别的管装颜料相比，这款颜料的性价比相对来说比较高。将颜料直接挤出来就可以使用了，很方便，但是需要专用的调色盘，因此我购买了一款39色的调色盘来存放颜料。荷尔拜因颜料干掉之后跟固体颜料的使用方法差不多。如果不喜欢使用风干的固体颜料，可以每次作画时挤出相应的颜料，切记仅仅挤出一点点。荷尔拜因颜料的特点就是鲜艳明亮，色彩丰富，融入水后好把控，但扩散性不是很好。相比起“猫头鹰”，这款颜料在干掉之后显色鲜艳，“猫头鹰”略偏灰。

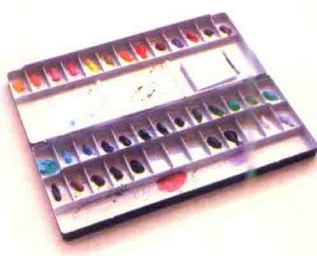
德国Schmincke（史明克）颜料

德国Schmincke（史明克）颜料
打开后的样子

日本Holbein（荷尔拜因）颜料

日本Holbein（荷尔拜因）颜料
挤在调色盘中

3. 日本吴竹耽美颜彩

这款颜料也是固体的，颜彩和前面两款颜料最大的区别就在于它是半透明的，具有一定的覆盖性。吴竹耽美颜彩的颜色还是挺丰富的，扩散性也挺好，价格相对也较低，但是这款颜料很大，不方便携带，不适合多种颜色混调，且混色后的颜色易脏。

日本吴竹耽美颜彩

4. 水彩颜料小分装

水彩颜料的价格相对来说还是比较高的，为了避免所买的颜料不称心意而后悔，我建议画友们可以在网上买一些小分装颜料进行测试。一小份分装颜料能够用很久，就是色彩的种类会相对少一些，但对于喜欢尝试多种颜料作画的朋友来说，这无疑是个最简便的方式。

水彩颜料小分装

三、画纸

水彩纸在绘画中无疑占据着至关重要的地位，只有选择适合自己的水彩纸，才能在作画时得心应手。市场上常见的水彩纸有如本子一样的水彩本和散装的水彩纸，水彩本大都四面封胶，无须裱纸，但是价格相对昂贵；散装的水彩纸不利于保存，但是价格相对便宜。在购买时，建议别一次性囤货太多，干燥或潮湿的天气容易导致水彩纸卷曲或脱胶而无法使用。

在材质上，水彩纸分为木浆纸和棉浆纸，我个人使用的基本都是棉浆纸。在木浆纸上作画，色彩浮在表面，容易擦拭，不是我喜欢的效果。目前也有木浆和棉浆混制的纸张，大家可以根据自己的喜好来尝试。水彩纸从纹理上还分细纹、中粗纹和粗纹，不同牌子水彩纸的纹理也会不一样，我常用的是细纹和中粗纹，细纹的纸可以慢慢刻画细节，中粗纹纸张的质感特别好。

画纸

常用的水彩纸的厚度有180克、240克、300克等，克数越大纸越厚，也越不容易起皱，价格也高，在绘画时只要不大面积晕染，基本可以不用裱纸，我多在300克的水彩纸上作画。

我常用的水彩纸：

1. 莫朗中粗纹

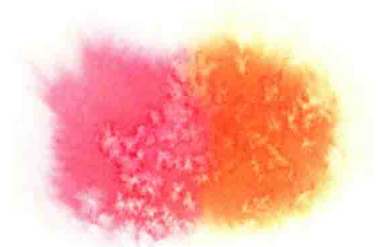
纸张相对比较白，适合混色、叠色，价位适中，纹理也很好看。我常买的这种纹理的水彩本，不需要裁剪和装裱，很便捷，值得推荐。

莫朗中粗纹

2. 莫朗细纹

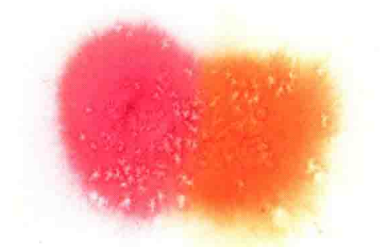
纸白，纹理非常细腻，且表面光滑，扩散性没有中粗纹那么好，但是容易擦拭。

莫朗细纹

3. 宝虹细纹

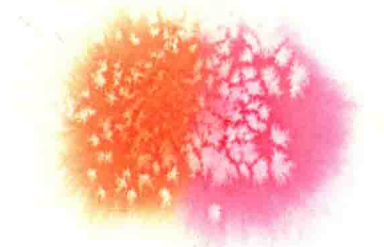
纸白，纸的纹理跟其他品牌的细纹水彩纸相比偏粗，不适合擦拭和反复叠色，这是我唯一使用的国产水彩纸，优点是价格便宜。

宝虹细纹

4. 阿诗细纹

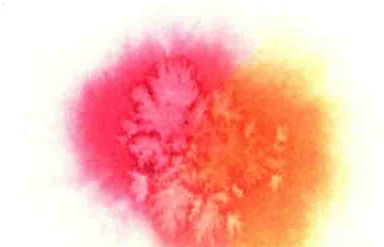
纸的颜色较之“莫朗”偏黄一点，表面细腻，适合反复晕染叠色，扩散性好，也是我最常用的水彩纸之一，但是价格比较贵。

阿诗细纹

5. 阿诗中粗纹

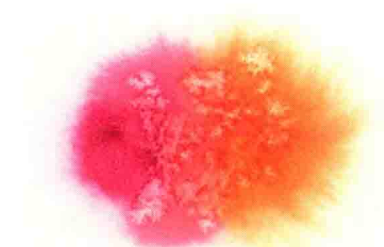
阿诗中粗纹水彩纸相比它的细纹纸干得更慢，但扩散性也更好，两者价格差不多。

阿诗中粗纹

6. 霍多福细纹

霍多福水彩纸的颜色在各品牌的水彩纸中是最黄的，其价格相对“阿诗”会低一点，扩散性挺好，干得比较慢，显色情况较之“阿诗”略差。这款纸也是很多人喜欢使用的，我早期用得比较多。

霍多福细纹

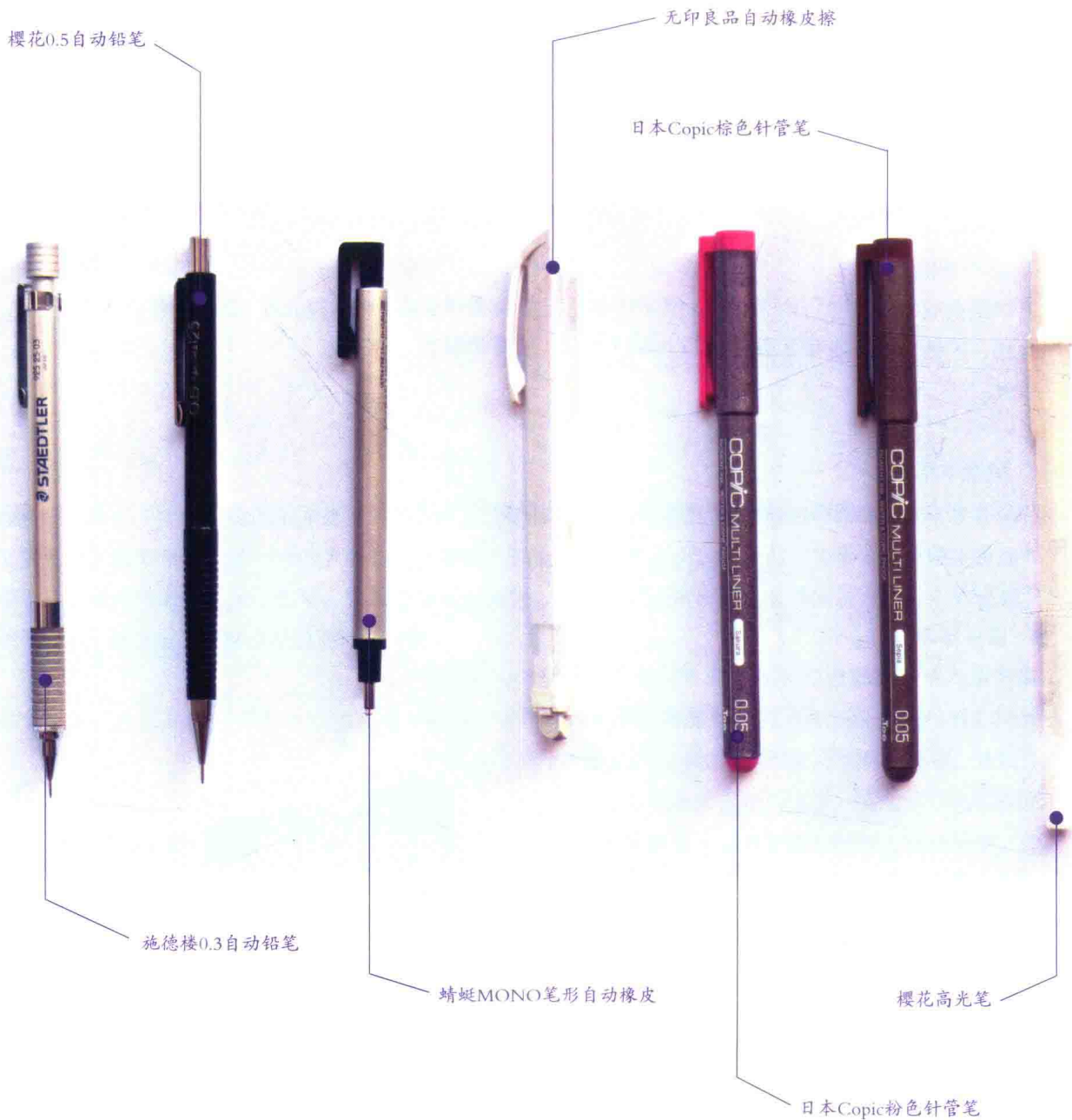
我在上述水彩纸上分别画出颜色，再将粗盐分别撒在上面，通过产生的不同肌理效果，向大家展示不同纸张的特性。

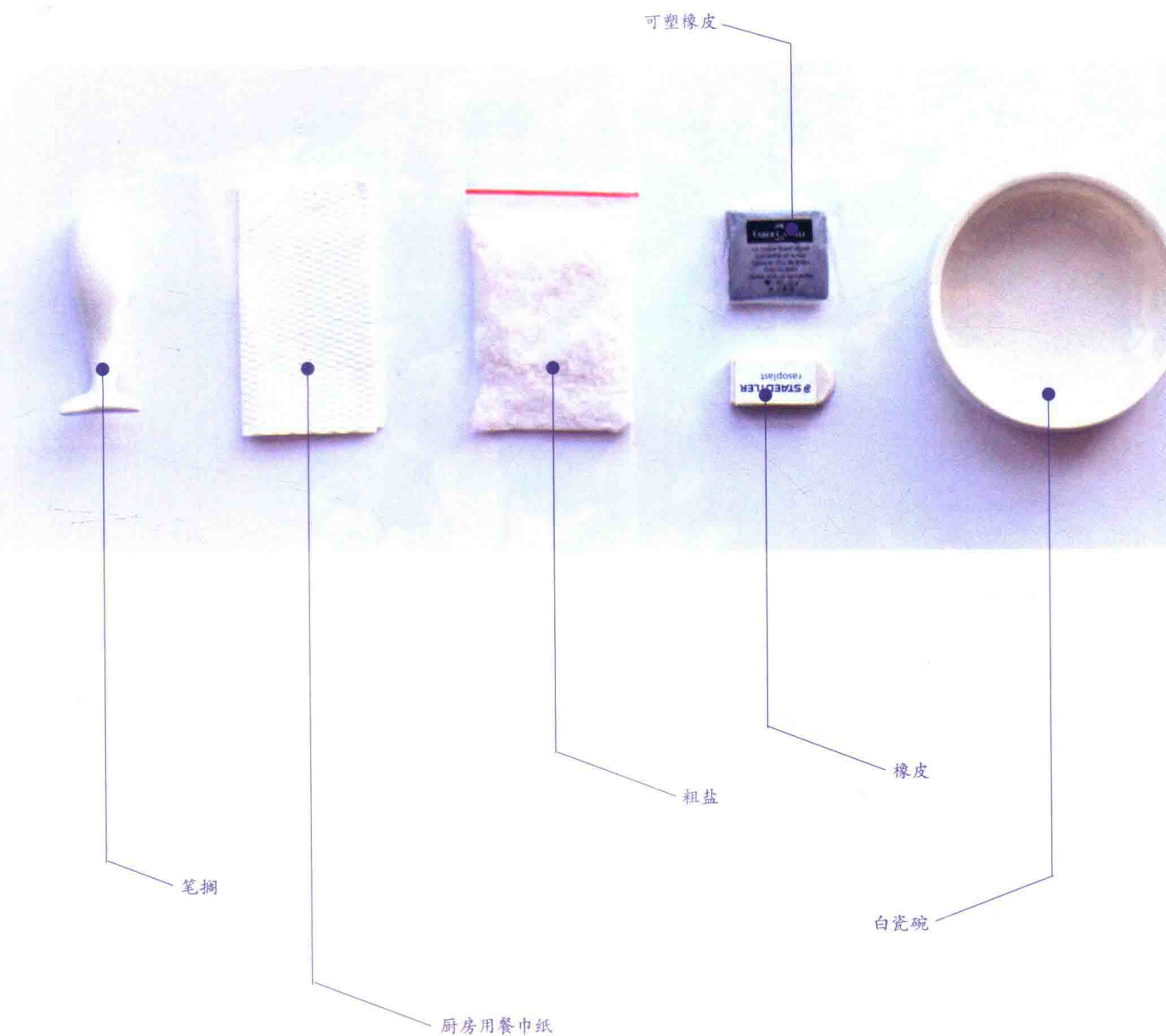
四、其他的作画工具和用途

1. 施德楼0.3自动铅笔（画线稿）
2. 樱花0.5自动铅笔（画线稿）
3. 蜻蜓MONO笔形自动橡皮（擦细节）
4. 无印良品自动橡皮擦（擦细节）
5. 日本Copic粉色针管笔（勾线）
6. 日本Copic棕色针管笔（勾线）
7. 樱花高光笔（点高光）

五、辅助材料及用途

1. 笔搁（放置毛笔）
2. 厨房用餐巾纸（吸水）
3. 粗盐（做肌理）
4. 可塑橡皮（擦拭线稿，防纸起毛边）
5. 橡皮（擦线稿）
6. 白瓷碗（盛清水清洗画笔）

心得分享：

在平时的作画中我还会用到拷贝台、扫描仪、墨计等其他工具。绘画需要平时多加练习，量的累积促成质的飞跃，千张成触、万张成师。作画工具只能让我们在画画的时候略微顺畅，不管是画水彩画还是画其他类型的画种，道理都是一样的，工具仅起到辅助的作用，动手去画，在绘画的过程中调整总结才是最重要的。

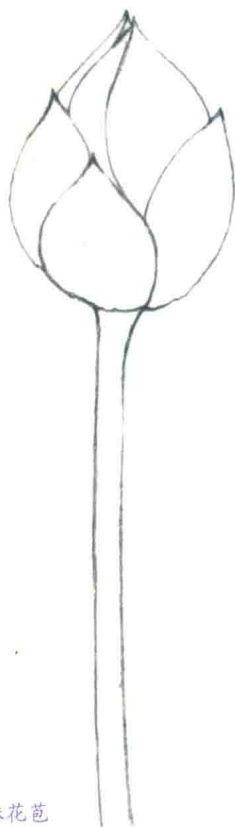
Part 2

如何画线稿

我画线稿的方式可能跟别人不太一样，所以只跟大家分享一下过程。画花卉时，落笔要大胆，只要结构没错就好，没有必要追求和写生对象一模一样。顺便提示一下，在画线稿的时候，最好少用橡皮擦拭，多擦拭容易把水彩纸的表面擦得起毛边，如果做不到不擦，在落笔时便要轻一些，或者选择将线稿拷贝到水彩纸上，这样做的好处便是纸面干净整洁，构图也可以随意调整，比较完美。

一、一株花苞

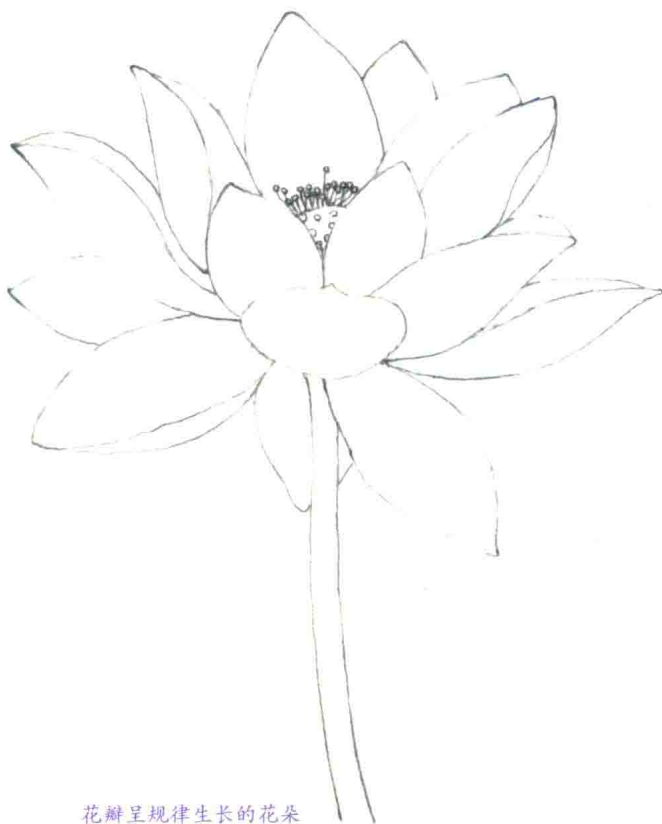
先画中间完整的花瓣，接着画左右两侧的花瓣，然后画顶端的花瓣。要注意花瓣的大小关系，最后画花茎。

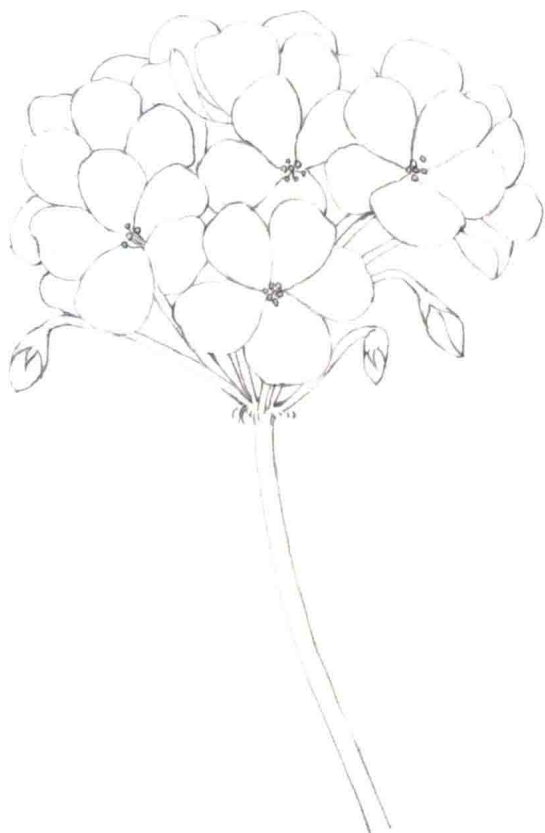
一株花苞

二、花瓣呈规律生长的花朵

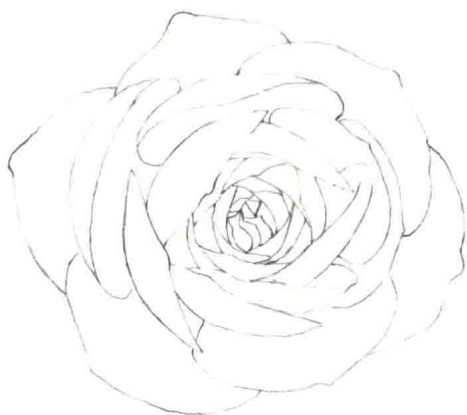
荷花的花瓣长得较有规律，画类似于荷花类型的花朵时，可以先画出中间完整的那一片花瓣，再慢慢地从两侧延伸着画，要注意花瓣的走势变化。接着画出花蕊，再画出花茎。画这一类型的花朵时，画好花瓣的结构及相互之间的关系至关重要。

花瓣呈规律生长的花朵

成簇的花朵

花瓣复杂的花朵

三、成簇的花朵

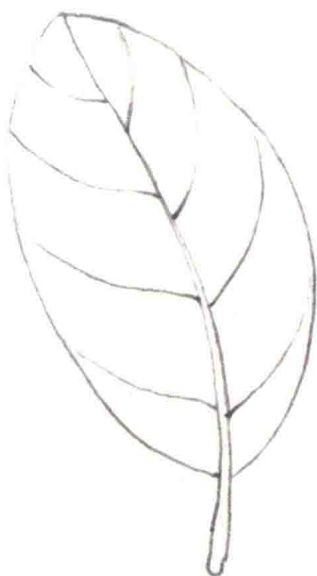
天竺葵或是绣球海棠这种类型的花，都是由一小朵一小朵的花成簇成簇地组成的。这种类型的花看似复杂，其实也很简单，先画一朵完整的小花，再慢慢画周围的小花，注意花朵的前后关系，接着画出小花茎，每支小花茎都要接到主茎上。最后，在花朵的周围画几朵小花苞即可。

四、花瓣复杂的花朵

花瓣复杂的花朵，如玫瑰花、月季花、牡丹花等，这种类型的花朵要从花蕊处画起，一片一片地刻画花瓣，要层层舒展。比如，画一朵俯视角度的月季花，首先要把握好每片花瓣的穿插关系、前后关系以及花瓣的外形走势，从花蕊画起，从一片花瓣画到另外一片花瓣，要画出绽放、饱满的感觉。

五、椭圆形的叶子

椭圆形的叶子最为常见，先画出中心叶脉的走势，接着画叶子的边缘，最后再画出叶子内的叶脉即可。

椭圆形的叶子