

我的手绘生活

色铅笔绘 晶莹美物

恒烨 著

色铅笔描绘出来的美丽宝石，
晶莹剔透，记录流年和心情。
不需要美术功底，只要被画面打动，
就拿起画笔来画出自己钟爱的美物吧！

化学工业出版社

我的手绘生活

色铅笔 绘 日常美物

恒烨 著

化学工业出版社

·北京·

图书在版编目(CIP)数据

色铅笔绘晶莹美物 / 恒焯著. — 北京 : 化学工业出版社, 2013.1
(我的手绘生活)
ISBN 978-7-122-16083-6

I. ①色… II. ①恒… III. ①铅笔画-绘画技法
IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第301511号

责任编辑: 林 俐 王 斌

装帧设计:
锐扬图书
QQ407814337

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装: 北京佳信达欣艺术印刷有限公司
889mm×1194mm 1/24 印张 6 插页 4 字数 200千字 2013年 2 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 29.80元

版权所有 违者必究

广州人，早期80后，毕业于白云山下。

热爱运动但长期不动。

热爱美食但长期增肥未遂。

擅长各种猫叫和模仿 CCTV 新闻联播。

热衷从细小事物中找出隐藏的美感但易走偏锋。

能有闲暇画画，感觉非常满足。

希望能到更多不同的地方换个角度看看这世界。

力求把这个多面体看得更真切。

前言

首先，这不是一本关于首饰设计的书，而是一本临摹水晶首饰的手绘册子，里面记录了绘画的过程和细节。画水晶的初衷是由于自我感觉缺乏沉着和宁定，于是便回家找出绘本进行临摹。后来在网上看到漂亮的水晶裸石，为了按捺心中消费的呐喊，便一鼓作气把喜欢的石头都画到纸上。强烈的愿望成为了绘画的动力，然后出版社编辑看到了我的画，并询问有没有兴趣画更多漂亮的石头，于是便有了这本书。

本书的画稿有两类，一类是扫描稿，图片清晰但色彩浓重；另一类是用相机抓拍的图稿，拍摄光线略有不均，或许会出现颜色不均的情况，希望读者谅解。使用辉柏嘉红盒48色彩铅是为了更方便爱好者入门和上手，书中采用的都是250g光洁平滑的白卡纸，大家不妨尝试别的纸张，对比效果，会十分有趣。在实践中，有时纸比画笔更影响绘画的效果，所以选纸和选笔同样重要。

最后很感谢编辑给我提供这次分享绘画过程的机会。身边和远方的朋友无论在生活或是绘画的过程中，都不懈地给予真诚的支持、建议和帮助，连批评喝叱都像最温婉的鼓励，借前言向他们表达一下按捺许久的感激。另外书中取材多来自于网络，部分来自豆瓣友邻提供的图片，在此诚挚地感谢她们。

书中凡有不尽之处，欢迎大家的指点和建议，也希望这本书能给大家带去美好的心情，就算是茶余饭后信手翻翻，都让我心满意足。

参与编写：何秀雯、苏慧珊、陈利、白春丽、黄敏惠、冯玉姬、何丽妹。

素材提供：周卫、莫赫、圆圆、张小敏、张文、史力奇、傻kid、阿宝宝。

Gavin Z. 杜若、Amberose、薛颖、铜也解救、荷兰豆、小李飞箭

目录

第一章 基础知识

第一节 常用的作画工具

- 001 有趣的水溶彩铅
- 001 几种彩色铅笔的对比
- 005 其他作画工具

第二节 奇妙的色彩与专属色卡

- 008 认识色彩
- 009 制作色卡

第三节 无处不在的透视法则

- 010 两种基本的透视
- 011 透视的特性
- 011 球面明暗与圆形透视

第四节 作画的常用笔法

- 013 排线
- 014 常用笔法

- 015 彩铅与水

第二章 粗画水晶晶簇——绘前热身

- 018 水晶晶簇

第三章 晶莹美物一起画——宝石

- 026 水滴蓝碧玺
- 030 猫眼石
- 033 紫黄晶
- 037 黄绿西瓜碧玺
- 046 西瓜碧玺
- 056 葡萄石
- 057 坦桑石
- 058 黄水晶

第四章 晶莹美物一起画——首饰

- 060 月光石戒指
- 063 红碧玺戒指
- 066 宝石戒指
- 072 蓝眼睛坠子
- 079 黑底碧玺胸针
- 085 月光石水滴链坠
- 094 维多利亚不对称橄榄石胸针
- 096 月光石胸针
- 097 球簇戒指
- 098 阳绿水滴翡翠戒指

第五章 晶莹美物一起画——美物

- 100 DIOR 香水瓶
- 105 磨砂玻璃香水瓶
- 110 玻璃猫
- 113 蓝色玻璃猫熊
- 117 紫色玻璃香水瓶
- 122 螺形玻璃小球

- 124 西洋幻彩瓶
- 125 蓝底海螺
- 126 蓝色果子
- 127 藏红花

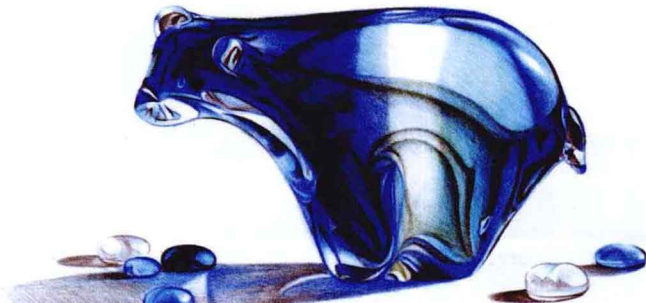
第六章 画具的妙用&制作小卡片

第一节 画具的妙用

- 129 高光
- 130 涂鸦明信片

第二节 制作小卡片

- 132 特殊心意卡
- 135 毕业设计邀请函或个性名片
- 137 手绘明信片

第一节 常用的作画工具

有趣的水溶彩铅

水溶性彩色铅笔之所以有趣, 在于它表现的效果不仅限于彩铅素描。以铅笔素描为基础, 彩色铅笔可以刻画出各种事物的形态, 而且笔芯一旦与水溶合, 便可以渲染出水彩画的效果。

彩铅比较容易掌握, 还可以用橡皮修改细节。但是笔芯溶于水后就难以修改, 水溶的画法总的来说还是不能代替真正的水彩。此书的案例都是以不溶水的干画法为主。

本书用的彩色铅笔是常见的**辉柏嘉水溶彩色铅笔48色**, 俗称**辉柏嘉红盒**。

这种彩色铅笔价格实惠, 方便携带, 内配一个卷笔刀和一支水彩笔, 非常人性化。48色十分适合入门者或业余爱好者上手和使用。近几年市面上有一些伪劣的彩铅, 大家购买的时候一定要认准授权商标。

几种彩色铅笔的对比

彩铅有不同产地、级别和类型。从产地分, 国内常见的进口牌子有辉柏嘉、施德楼、酷喜乐、得韵、樱花等, 国产牌子则有马可、中华等; 从级别分有普通级、专家级和艺术家级; 从类型分有水溶性彩铅、油性彩铅和粉彩; 从色数分有12色、24色、48色、72色等。不同牌子的软硬度不同, 色彩浓度不同。有的笔芯里有黏土成分, 容易和不同颜色融合, 叠色效果更佳。

不同牌子的彩色铅笔有不同的特性, 下面就本人常用的另外两种入门级彩色铅笔和本书所用的辉柏嘉作个对比。

酷喜乐72色

施德楼36色

辉柏嘉48色 (本书用笔)

先在三种笔里各取一支颜色最相近的作为比较, 从上而下分别是: 酷喜乐、施德楼和辉柏嘉。把笔尖削到最尖, 对比一下笔尖和笔头的区别。

酷喜乐 施德楼 辉柏嘉

酷喜乐的笔芯最粗;

施德楼最细, 笔芯带有白边;

辉柏嘉的粗细接近酷喜乐, 削笔后木质略有凹凸不平。

酷喜乐

施德楼

辉柏嘉

接着涂色对比, 用均匀的力度上色, 看一下笔芯和效果有何不同。

酷喜乐笔触比较粗, 笔芯较软, 带黏性。

施德楼笔芯不算软, 颜色偏暗, 笔触比酷喜乐细一些, 笔芯粉末很细。

辉柏嘉笔芯较硬, 颜色较鲜, 笔触比前二者细, 笔芯粉末颗粒稍大。

再试试对比叠色的效果。从三个牌子中各取出黑色铅笔一支, 分别和各自品牌的笔进行叠色。

先是酷喜乐。笔芯软, 覆盖性较强, 要多涂几下才能更好地融合

再是施德楼。着色效果稍浅, 融合效果一般。

最后是辉柏嘉, 颜色比前二者要深, 笔触细, 效果比较明显。

下面我们总结下几种彩色铅笔的优缺点,读者朋友们可以根据自己的需要和喜好选择。

酷喜乐72色

- ✓ 性价比较高,笔身较粗,着色易,笔芯软,在有色纸上着色效果显著
- × 笔芯在潮湿天气会软化,黏性较强

施德楼36色

- ✓ 作画时笔芯不易断,着色易,笔芯掉粉少,颜色偏深,笔尖很有特点
- × 笔芯硬度不够,不太适合用于刻画极细致的细节

辉柏嘉
12/ 24/ 48色

- ✓ 笔芯较硬,适合刻画细节和叠色
- × 笔芯较脆易断,大面积涂色容易起渣

大家只要根据自己的使用习惯即可,一开始无需在画材上花费过多,积累经验探索技巧才是关键。根据彩铅的特点,干画和湿画(水溶性画法)搭配使用,亦可相得益彰。

小贴士

○ 可以到本地的画材批发市场购笔。批发市场中不少个体店允许试用铅笔,而且价格比市面低,一次性大量购入画材还有折扣。如果遇到无法试用的情况,想尝试一个牌子又怕买错,可以先买12色试试手感,就算用后发现不适合也不会花费太多冤枉钱。

○ 对于经常作画的朋友来说,可以多买一些常用到的颜色,例如常用以加深和描线的黑色,以及高光白。铅笔的消耗是非常快的,散买总是比较麻烦,买套笔的时候把备用色配足就方便多了。

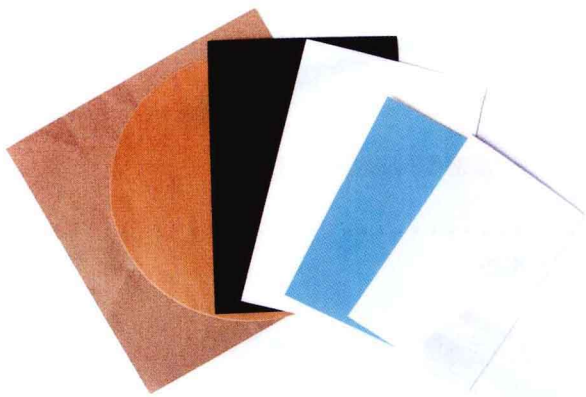
○ 平时没用完又难以握住的小笔头,用适合的管子或旧笔杆接上可以继续用,直到无法作画为止,这种抠门儿既经济又环保。

其他作画工具

(1) 纸

这本书的彩色铅笔画中所用的纸材以250g的象牙卡纸为主,它是刻画细节的最好用纸,纸面平滑细腻,没有任何纹路,不易起皱。素描纸、色卡纸和牛皮纸等也是很好的选择,可以根据自己所需要的效果来选择。

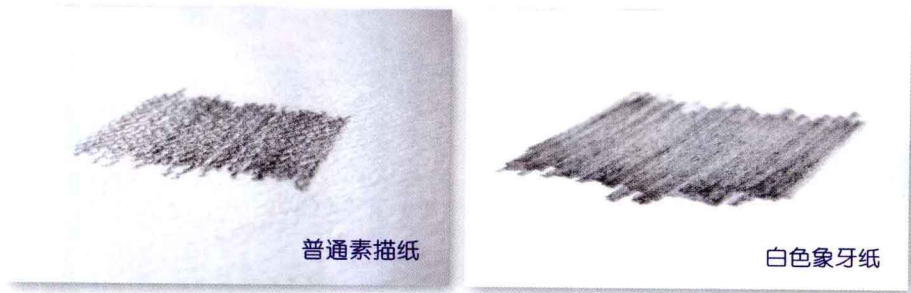
小贴士

很多朋友问为什么一定要用象牙卡纸而不用普通的素描纸,这里给大家说说这两种纸的区别。

○多数素描纸都带纹路,而卡纸没有纹路,更光滑,这样更适合细致的笔触刻画细节。对比以下两图,象牙卡纸的笔触更细腻。

○有些素描纸表面光滑纸质薄,反复叠色时容易破纸,而卡纸则厚硬。

所以很多手绘爱好者更喜欢用它来手绘明信片送给喜爱的人。就算在卡纸一面上画错了,另一面依然完好无印。

普通素描纸

白色象牙纸

(2) 笔

普通的自动铅笔 (2B笔芯)

2B铅笔

(3) 橡皮

MONO橡皮：去痕干净，极力推荐；但清除叠色效果不甚明显。

可塑橡皮：无屑；可以捏成各种形状，能涂擦出各种高光和渐淡效果。

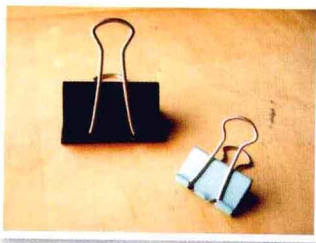

辉柏嘉超净橡皮：屑稍多，但是去除深色笔触或叠色区域效果显著。

橡皮笔（软芯和硬芯各一支）：橡皮笔有利于清除细节的笔误，硬芯可以处理深色笔误和墨水痕迹等。

(4) 画板（保持纸面平坦）、夹子或透明胶（用以固定纸张）

夹子

画板

固定纸张

(5) 削笔工具

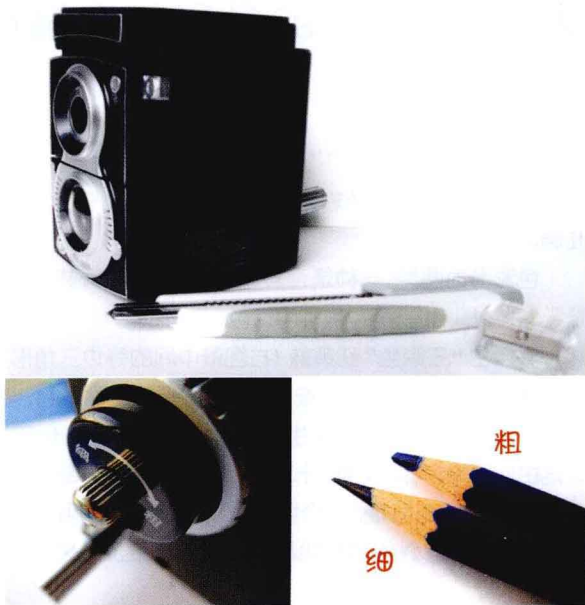
刨笔机、小刀、普通卷笔刀

○ 卷笔刀只要锋利即可，辉柏嘉彩铅配套的卷笔刀很好用。

○ 小刀用于把笔尖削得更细，有助于描线或刻画细节；可刮去粘在纸上的笔芯渣子；亦可用于刮画——处理特殊细节的一种方法。

○ 右图刨笔机的妙用在于可以调节笔尖的粗细

刨笔机的手把轴处有一个可以扭紧的螺丝。刨笔前，以逆时针方向把螺丝扭松能使笔芯达到最细的效果，以顺时针方向扭紧则可使笔芯渐粗。大家可以在两端之间调整笔尖的粗细，达到自己的想要的效果。

(6) 留白工具

○ 高光辅助：高光笔，涂改液（高光加减法处理）；

○ 柔化辅助：棉签，纸笔（可柔化色调）；

○ 清洁辅助：小扫子。

(7) 定画工具

定型喷雾（粉笔类的画容易掉粉，定型剂有助于保持作品原貌）。有的画师喜欢用发胶喷雾或其他固定剂，有的人会过塑画作来保持品相。

留白液、高光笔、涂改液

定画液

第二节 奇妙的色彩与专属色卡

认识色彩

在着色之前，对色彩进行基本了解，有助于我们用色更加准确。

色彩分为两类：一种是**有彩色**，即红橙黄绿青蓝紫等；另一种是**无彩色**，即黑白灰等，也称中性色。

彩色由“三原色”红黄蓝（右图最中间的等边三角形）构成，其实理论上纯三原色是很难调出的。三原色两两融合，生成绿橙紫三色，这六色两两融合又生成十二种颜色，著名的伊登十二色环就是由此而来。如此类推，十二色可以衍生出更多奇妙的色彩。用48色彩铅的好处就是，一个色系有现成的颜色可用，我们只需取接近的颜色进行叠色，就可以表现出自己想要的效果。

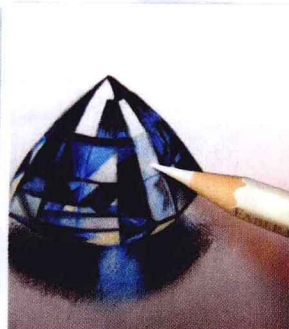

伊登十二色环

而无彩色的作用，则能影响各种颜色的明暗深浅。例如在不同强度的光线下，同一种颜色的明亮程度不同，这时你要让一种色彩偏亮，可以在原来色相基础上加白，要让它偏暗可以加灰或加黑。也就是说，无彩色使其他颜色不再如原来一般鲜艳。无彩色也有协调和突显别色的作用。下面画一颗晶莹的坦桑石来作个例子。

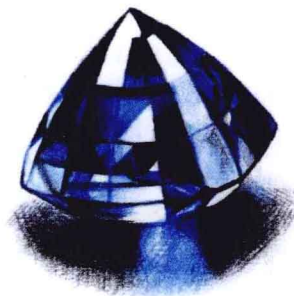
变灰变暗

加白增亮

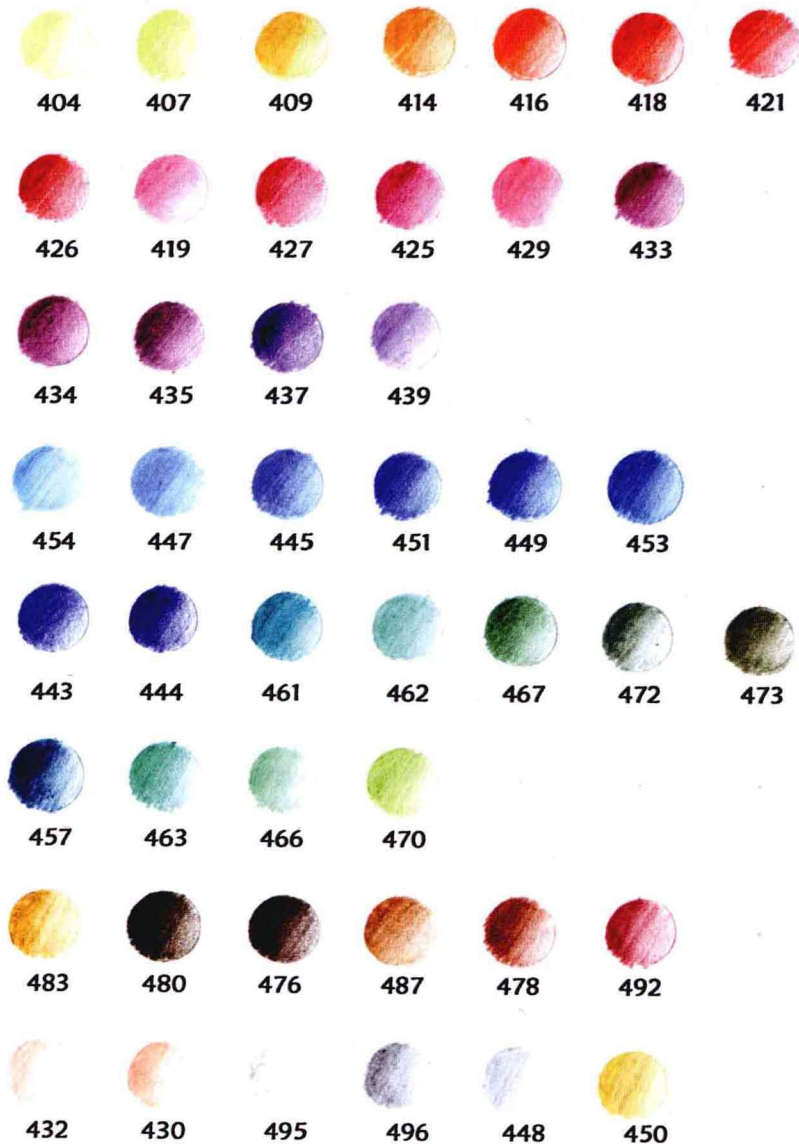
加黑变浓

制作色卡

许多绘画者在入手一套水溶彩铅后, 会做一张色卡。制作色卡, 有助于画者熟悉颜色。更重要的是, 在选择色彩下笔的时候, 色卡可以起到参考作用。画者无需把近似的颜色都试一遍, 仅凭色卡就知道应该选哪种颜色最适合。

制作色卡的习惯因人而异。在此介绍一下我制作色卡的方法: 首先把色块定为圆形, 再把笔头轻微沾湿, 用力先重后轻, 呈现渐变效果。一般笔芯在两三笔后就会变干。所以每完成一个色块, 就可以马上对比出该色号湿用和干用的效果, 重笔和轻笔的效果(黑白在此略去)。鉴于扫描和印刷都存在色差, 右面色卡仅供制作参考。

第三节 无处不在的透视法则

两种基本的透视

理解透视,可以更好的掌握写生技巧,理解所画对象的构造;在构图时灵活运用透视,可以轻松找到容易表现物体特点的角度。

透视有两种基本类型:平行透视和成角透视。

○ 平行透视:平行透视也叫一点透视,即所画物体消失在视平面上的某一点。

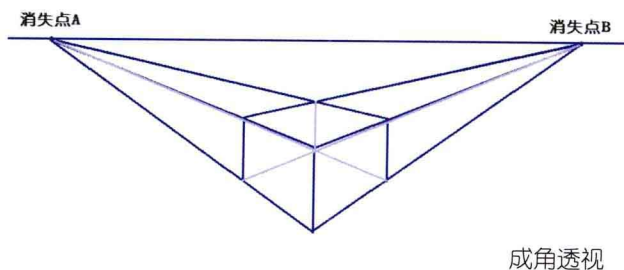
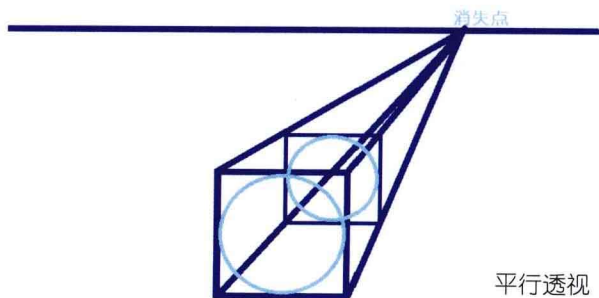
○ 成角透视:成角透视也叫两点透视,即所画物体在视平面上的某两点消失。

透视的特性

○ 近大远小:绘画造型时,先把要画的物体看成一个正方体或长方体(如右图),根据近大远小的自然视觉,表现物体的体积感,便能在平面的纸上表现立体的效果。

○ 远虚近实:同样由于自然视觉的特点,远处物体感觉模糊,近处的物体感觉清晰。在绘画时必须注意并加以强调。构图的时候也可以利用这一特性来区分多个描绘对象的主次。

另外,还有一种本书没有涉及的透视法叫散点透视:散点透视也叫多点透视,即所画的物体有多个,不同物体有不同的消失点,这种透视常出现在描绘较多对象的作品里。

球面明暗与圆形透视

晶莹美物的形状多种多样,但是明暗原理万变不离其宗。作画之前,必须先观察要画的物体,尽力理解它的明暗和结构,这样更有利于抓准事物形态。我们先来看最基本的球体。

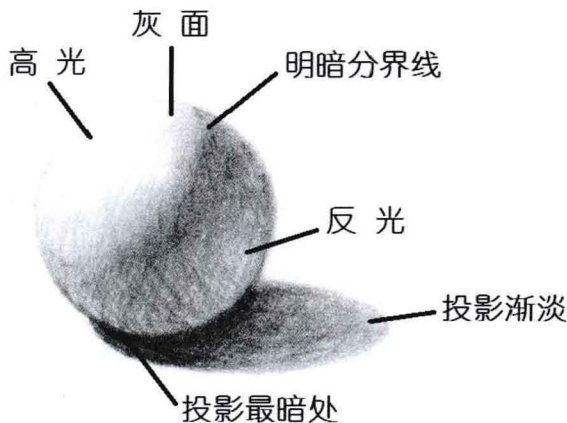
高光——最亮的面或点,光往这个地方照下来。

灰面——从最亮处发散开的光线,渐暗的面。

明暗交界线——光线最暗的地方。其实它不是一条线,而是不同方向的面,有虚有实。

反光——这里其实是暗部,比灰面要暗些。这部分受到环境其他光线影响,出现反光。

投影——紧接物体的地方没有光线,是投影最暗处。然后投影慢慢变淡,消失。

我们再来看一颗琉璃球的明暗,简单地分析一下。

因为蓝琉璃本是透明的晶体,光线穿过它会有折射光线穿透到另一面,所以它的透视和实心的球体会有不同。

