

艺伙-798手绘网 倾情推荐

彩色铅笔一学就会

动物萌态

齐晓晶 / 编著

第2季

联合推荐

李广德

中国色彩教育委员会委员
中国流行色协会理事
香港国际画院艺术委员会副主席

任艺

中国工笔画家协会理事

史飞

深圳市美术家协会理事

一本可以持续学习的彩铅绘画书

微信扫描识别右侧二维码，上传购书凭证，

免费获得彩铅网络教学课件（视频+图片+语音）

会员学员可获得彩铅植物、动物、美食、风景、建筑线描

上传个人作品，收听齐晓晶（艺术）工作室彩铅讲师画作点评

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

彩色铅笔
一学就会

动物 萌宠

齐晓晶 / 编著

第2季

本书通过工具介绍、绘画基础、线稿训练、线稿绘色及 21 种动物的绘制步骤五个方面,向读者传授彩色铅笔的绘画技法。在画面内容上,精心挑选了深受读者喜爱的可爱萌宠,选取这些动物动人的姿态,进行准确详细的分析、讲解、示范,并在最终效果图上以绘画的形式展示,使读者不仅能画出心爱的动物宝贝,而且更想豢养它们。

本书适合初、中级彩色铅笔爱好者循序渐进地学习,也适合广大手绘爱好者参阅和收藏。

图书在版编目(CIP)数据

彩色铅笔一学就会. 第2季. 动物萌宠绘 / 齐晓晶编著. — 2版. — 北京: 机械工业出版社, 2016.8

ISBN 978-7-111-54691-7

I. ①彩… II. ①齐… III. ①动物画—铅笔画—绘画技法
IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第203087号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑:周国萍 责任编辑:周国萍

责任校对:杜雨霏 责任印制:李洋

北京中科印刷有限公司印刷

2016年10月第2版第1次印刷

184mm×260mm·10印张·193千字

0 001—3 000册

标准书号:ISBN 978-7-111-54691-7

定价:44.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

服务咨询热线:(010) 88361066 机工官网:www.cmpbook.com

读者购书热线:(010) 68326294 机工官博:weibo.com/cmp1952

(010) 88379203 金书网:www.golden-book.com

封面防伪标均为盗版

教育服务网:www.cmpedu.com

序

彩：汇集光影，多色之稠，铅：生于山穴，阴阳琼华。二者合一，便具备了视觉反射的全部要素，前者为光色后者为构状，一为知觉二为材料。

“彩铅”的概念很有趣，全称彩色铅笔。提到它，人们不会联想到油画的凝重，亦难追想及中国画的高古。活泼、生动、浪漫、平易，才是其独有的艺术魅力。

彩色铅笔是由铅笔演化而来的。最早的铅笔大概出现于 16 世纪，英格兰巴罗代尔一代的人们在劳动过程中发现了一种黑色矿物——石墨，这种黑色的粉末性质稳定，具有一定的粘合力，于是牧羊人常用它在羊身上做记号，以便于区分；受此启发，石墨块被切分成条带状，用于书写与绘画，这便是铅笔的雏形。

不久后，这种新玩意儿被英王乔治二世看中，将巴罗代尔几乎所有石墨矿收归皇室，一时间成了皇家专利品。但人们在使用时发现这种石墨条会把手弄脏，且部分画家有过敏现象，而且由于质地脆弱容易被折断，一个世纪后，德国化学家法伯将石墨粉与硫黄、松香等物质混合，再将其加工成细条，外围包裹纸、布等材料，既不易折断同时又保证了使用的洁净，真正意义上的铅笔得以成型。

与此同时，1666 年牛顿在光学实验中发现了十二色相环，建立了色相关系上的逻辑基础，但色彩的基本属性还包含明度与纯度，二维平面尚无法全面表述色彩三要素，从前单纯以明度表现事物的绘画技法已不能满足画家的表现欲望。于是在全世界范围内爆发了对色彩的探究，出现了大批光色斑斓的经典作品与绘画流派，从洛可可画派到外光派，从弗拉戈纳尔到莫奈等等。

科技的发展使色彩与素描概念的广度得以进一步延伸，写生和架上绘画并行发展，题材也从宗教绘画与皇家绘画延展出众多分支。当画家单纯用炭铅笔表现明度关系时，色彩也逐渐渗透到全因素素描概念当中去，各种彩色矿物实验性的加入到了铅笔中，于是一种全新的绘具——“彩铅”诞生了。

在当今世界绘画领域，彩铅表现技法与色相品类日益丰富，彩铅画逐步变为单科画种，彩色铅笔的普世价值得以展现。油画、壁画等传统画种体系在日益完善的同时，留下大量的文本，著录了画家创作的技法手段；但彩色铅笔由于其问世时间较短，大众对它的了解尚有不足，学院教育的重视程度不够到位，多被人们的兴趣或使用习惯左右，难以形成整套规律性教程，所以彩铅材料的学术探究还处于探索阶段。这些因素促使作者编写本书，将其发掘整理，让更多的人有机会去了解这门艺术，把彩铅的魅力、玄妙、审美融入人们的生活中。

任艺

中国工笔画协会理事

前言

自本书第1季出版后，我成立了“彩铅手绘体验馆”，希望可以结合书中内容更好地为大家实现“一学就会”这个大目标。

出版后的一年里：

我没有想到，很多读者因为这套书爱上了绘画，这是读者对我最大的奖励。就像我说的那样：我从不奢望大家接受我的绘画观念，如果通过我的努力，能让大家对绘画产生兴趣，我就心满意足了。

我没有想到，有很多读者从各地赶来，或者纷纷传给我他们临摹的作品，从小学生到大学生，从刚工作的朋友到已经退休的叔叔阿姨，他们画得都非常用心，并且很享受绘画的过程。

我也早该想到，有读者为我指出这样或那样的建议和不足，这是对我最好的帮助。我归纳整理了这些建议，并改进于第2季中。在此，我由衷地感谢这些读者。

在读者反馈中，很多朋友有着共同的苦恼，纠结自己不会素描。所以一直不敢尝试彩铅绘画，并在反馈中说道：素描是一切绘画的基础。很多艺术培训机构也是这么形容素描的。其实这句话并没有那么绝对。素描只不过是一种绘画形式，不能称作是一切绘画的基础。有谁见过齐白石画素描呢？难道他没有绘画基础吗？

我一直想寻找一种简单的模式，使彩铅画能更好地被接受。后来我发现，其实绘画中的核心因素只有两点，就是形象和色彩。画面的一切内容都离不开这两点。尽量回避庞大的绘画知识体系，一切从形色出发，这是本书的正确学习方式。

第2季的章节设置，在基础内容介绍结束后，首先是线稿训练章节。线稿很多时候比色稿更重要，因为线稿直接决定画面的内容。画的是什麼，像不像，准不准，主要是靠线稿体现的。线稿训练结束后，是绘色章节。第2季提供了第1季书中的线稿，大家可以尝试直接绘制颜色。如果遇到没有把握的区域，也可以参考第1季中的绘制步骤。

希望通过学习这两个章节的内容，大家能够绘制出准确的形象，并赋予和谐的色彩，从而构成精美的画面。

在此，我要感谢出版社对我的信任，使我有机会向大家分享彩铅绘画的一些心得。

感谢策划编辑，通过一遍又一遍的审稿、推敲、修正、再推敲、再修正，才确保本书以优质的内容呈现在诸位眼前。

感谢印刷厂，为本书进行精良的装帧制作，反复调试图稿色彩，还原色彩的真实度。

在第1季书的最后，我说搞艺术的朋友常常有一个本领：同一句广播词，当你听到声音时，他们已经看到了画面。后来很多人问我，搞艺术的人到底需要什么条件，或者要具备什么要素呢？

那么在第2季的开始，我就要告诉大家，绘画并不是画家的专利，搞艺术，其实谁都可以！不但谁都可以，而且一学就会！

作者

2016年夏写于工作室

目录

序

前言

第一章 绘画工具 /1

起稿工具 / 修改工具 2

绘色工具 / 绘画用纸 / 辅助工具 3

第二章 绘画基础 /4

构图 5

线条 6

体积 7

色彩 9

第三章 线稿训练 /11

轮廓 12

第四章 线稿绘色 /24

第五章 绘制步骤 /42

边境牧羊犬
-43-

布偶猫
-49-

沙皮犬
-60-

雪纳瑞
-55-

Küelox® COLOR PENCILS

48
COLOUR
經典油性
彩色鉛筆

鉛芯採用德國進口材料製造
附贈·彩鉛教程卡，可享受遠程彩鉛繪畫指導
齊曉晶（藝術）工作室·推薦品牌

第一章
绘画工具

起稿工具

铅笔

最常用的是普通绘图铅笔，木质笔杆，在笔杆的尾部标有铅笔的色号，有 H 系列和 B 系两种类型。

常用型号为 5H、4H、3H、2H、H、HB、B、2B、3B、4B、5B。H 系列编号越大颜色越轻。B 系列编号越大颜色越重。HB 型号为中间颜色，是使用率最高的色号。

自动铅笔

自动铅笔最大的优势是可以保持铅的精细度，不必担心画着画着线条就变粗了，不用削笔。唯一的缺点就是铅的深浅颜色变化相对单一，不如铅笔深浅颜色跨度大。

修改工具

普通橡皮

普通橡皮的品牌和形状很多，通常选用方形使用，可以借用四个顶端擦拭细小的细节。普通橡皮手感上有弹性，有一定柔软度的橡皮是最好的选择。普通橡皮通常在画错的时候，或者某个地方需要还原到白纸本身的时候使用。

可塑橡皮

可以塑造的橡皮，很像橡皮泥，可以捏出各种想要的形状。这种橡皮有一点黏性，不建议频繁使用，通常是画面需要颜色减淡的时候，在画面表层擦拭。可塑橡皮不会像普通橡皮那样让画面内容消失，会有若隐若现的效果。在营造空间效果的时候，通常用可塑橡皮将远处景色减弱，形成近实远虚的空间感。

普通橡皮擦拭效果

可塑橡皮擦拭效果

绘色工具

彩色铅笔

彩色铅笔的品牌有很多，质量的好坏主要看颜色的附着效果。颜色附着力强的彩铅，更便于色彩的叠加刻画。可以任意选出几支彩铅，几个颜色层层覆盖，观察颜色层次，如果可以融合几个颜色的组合，那么就证明是优质的铅芯；如果颜色叠加在一起，脏了，或者最后一层颜色盖不住下面的颜色，那么这种彩铅不利于深入刻画。

彩铅分为两种，一种是水溶彩铅，一种是油性彩铅。两种同时搭配使用也可以。

油性彩铅

优点：容易上色，铅芯相对坚固。

缺点：不溶于水，只可以表现彩铅效果。

水性彩铅

优点：颜色鲜艳，可以与水结合产生水彩画的效果。

缺点：铅芯较软，容易断，需要放置于平稳的地方。

绘画用纸

彩铅专用纸

这是一款专门为彩色铅笔绘制而生产的画纸，工欲善其事，必先利其器。复印纸表面过于光滑，不便于色彩的附着。水彩纸纹理过大，绘制时会受到纹理的影响，画面效果显得粗糙。素描纸相对合适，但是如果更好地提升画面品质，可以尝试彩铅专用纸。纸面比素描纸更厚，更细腻，便于反复深入刻画。

辅助工具

美工刀

优点：可以自主控制铅芯的长度、粗细。

缺点：有危险性，建议小朋友不要使用。

适于：有一定的绘画经验者。

转笔刀

优点：安全，便捷，省力。

缺点：削出来的铅芯长度、粗细无法自主控制，如果需要大面积绘色，就不是很方便了，很快铅芯就会被消耗掉。

适于：建议初学者或绘制小幅作品时。

第二章 绘画基础

构图

构图的起源：构图一词来源于西方绘画，在西方美术学中，有一门课程被称为“构图学”；在中国传统绘画中，管这种课程叫作“经营位置”。

构图的定义：在具体的刻画之前，将画面中出现的内容组织配置，布局成一个完整的画面。

构图的作用：在一个有限的空间内，协调好高低、宽窄、上下的关系。构图是否得当，对于一幅画面的成败影响很大。构图不好，刻画得再出色，也无济于事。就好比一件衣服再华丽，穿着不得体也不会好看。

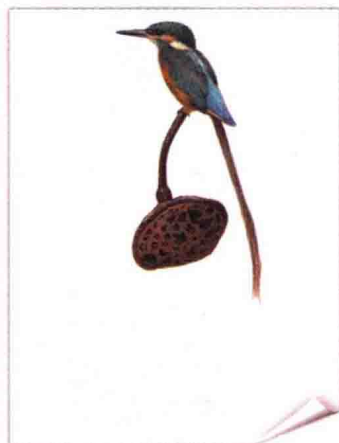
合适

过小

过大

过高

过低

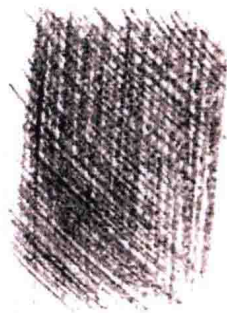
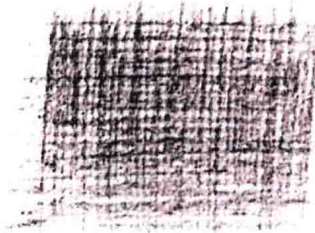
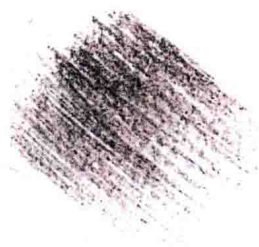
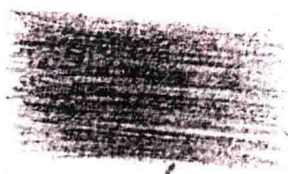
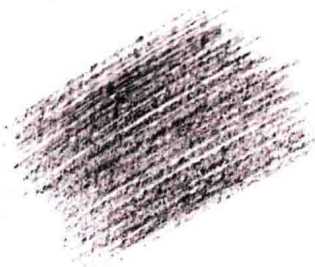
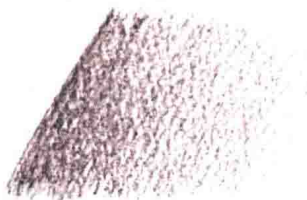
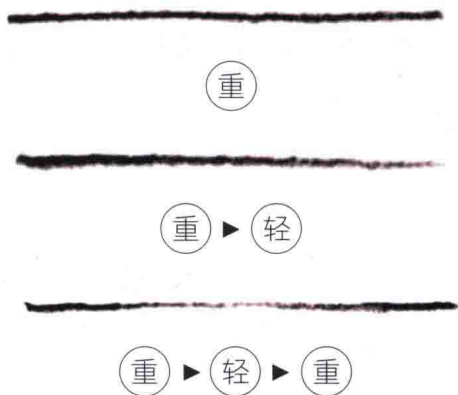
过偏

很多人画画都是一开始构图并没有问题，但是画着画着就大了或者小了，甚至都画出去了。这是因为心中没有建立起整体意识。我们画画时，一笔一笔虽然画得都是局部，但是心里想的是整体，这样才能主动地控制画面，而不是被画面牵着跑。

轻

轻 ► 重

轻 ► 重 ► 轻

体 积

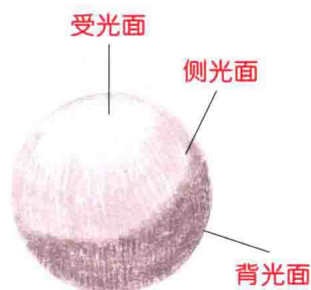
画出内容的体积感是绘画因素中很关键的一步，也是初学者很希望掌握的一门绘画技法。体积的表现要借助光照方向来表现。没有光，眼前一片漆黑，而在光的照射下，物体呈现出明暗变化。把握明暗的变化规律，就可以借助这个规律表现出画面的立体感。

球体绘制

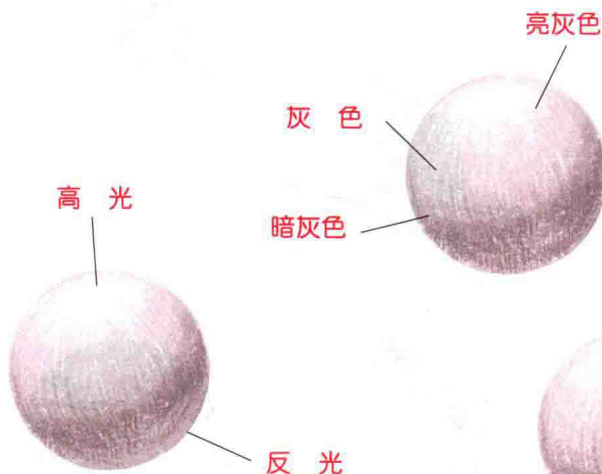
假设光源从左上方照射

- 1 受到光源照射的影响，球体会出现受光面和背光面，产生黑白两大颜色区。通过黑白区域的形状和面积，就可以表现出光源的方向和强弱。

- 2 在黑与白之间，形成灰色的侧光面。

- 3 为了画面颜色之间的衔接自然，灰色分成亮灰色、灰色、暗灰色三个层次。层次衔接得越柔和，球体的表面越光滑。

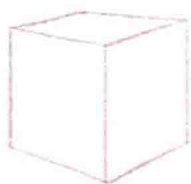
- 4 在最亮处确定高光点，为光源直射点。在暗部，画出反光区域。

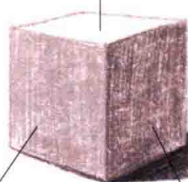
- 5 画出投影，从最暗部分向外扩散，投影方向与光源来源方向相反，并且伴随着从实到虚的轮廓变化和从深到浅的颜色变化。

其他形体的绘制

正方体

受光面

侧光面

背光面

圆柱体

受光面

侧光面

背光面

锥体

受光面

侧光面

背光面

光源的种类

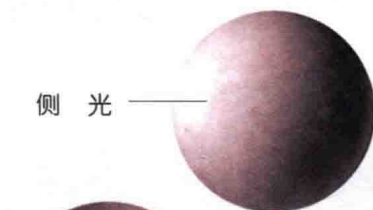
顶光

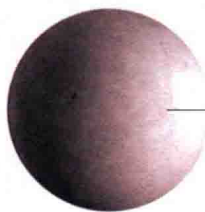
底光

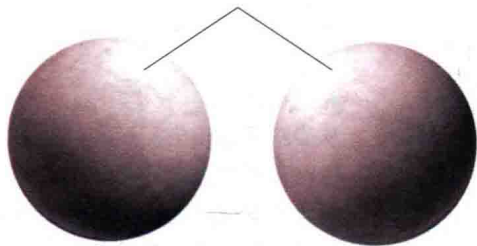
侧光

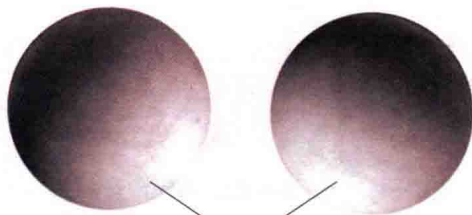
侧光

侧顶光

侧底光

无论光源方向如何改变，只要按着明暗变化规律归纳出受光面、侧光面、背光面，并画出由深到浅的颜色变化，即白到灰、再到黑的过渡，即可表现出物体的体积感。

色彩

黄色系

淡 黄

柠檬黄

中 黄

土 黄

橙 黄

橘 黄

红色系

橘 红

橙 红

朱 红

大 红

深 红

枣 红

肉 色

肉 红

粉 红

桃 红

玫瑰红

红 紫

褐色系

浅 褐

红 赭

红 褐

熟 褐

深 褐

灰 褐

紫色系

紫 红

紫 色

蓝 紫

绿色系

黄 绿

浅 绿

草 绿

青 绿

翠 绿

深 绿

墨 绿

橄榄绿

蓝 绿

粉 绿

蓝色系

浅 蓝

湖 蓝

天 蓝

深 蓝

群 青

普 蓝

灰色系

浅 灰

灰 色

深 灰

紫 灰

蓝 灰

黄 灰

黑 白

白 色

黑 色

三原色：三个最原始的颜色。颜色之间可以相互组合、叠加，调配成新的颜色。但唯有红、黄、蓝色，是无论颜色怎么组合也得不到的，因此被称为“三原色”。

红色

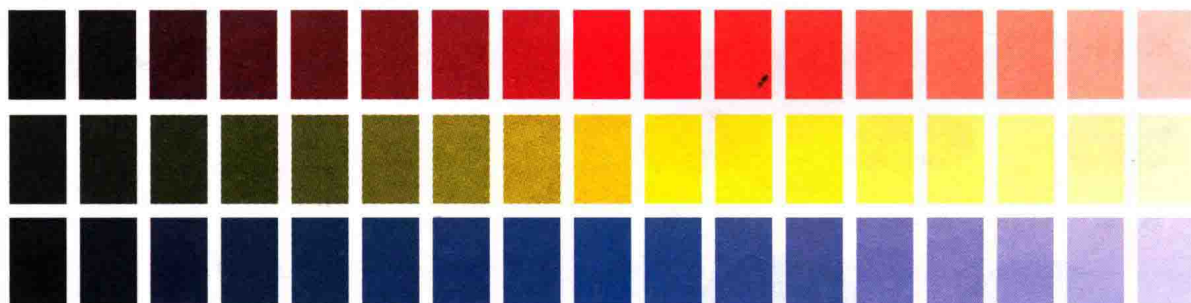

黄色

蓝色

明度：色彩明度是指颜色明暗的变化。明度越亮，颜色就越浅，直到白色；明度越暗，颜色就越深，直到黑色。彩铅画中要时刻保持着明度上有亮有暗的对比效果，这样画面才有光照感。

纯度：纯度就是颜色的饱和度，色彩饱和度越高，颜色越鲜艳；色彩饱和度下降，颜色就带有灰色倾向。如果明度是深浅变化，那么纯度就是鲜灰变化。

