

色铅笔绘画实用教程
经典花语绘

© Lo 编著

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

色铅笔绘画实用教程
经典花语绘

© Lo 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

经典花语绘 / Lo编著. — 北京: 人民邮电出版社,
2013.9 (2014.2重印)
色铅笔绘画实用教程
ISBN 978-7-115-32434-4

I. ①经… II. ①L… III. ①铅笔画—花卉画—绘画
技法—教材 IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第150306号

内 容 提 要

缤纷的花卉是大自然精巧的作品,不仅点缀着四季的绚丽,还是美好愿望的代言。那些在路边偶然遇到的可爱、美丽的小花,是不是让你非常喜爱呢?无论是生活中常见的花卉还是藏匿于深山中的各种奇异的花朵,都可以通过你手中的画笔,让细腻的笔触和清新的色彩与那些美丽的花卉来一场幸福、美丽的邂逅。

本书为您完美诠释了使用彩色铅笔绘制花卉的经典技法,并细心地解说了众多花卉的花语。展开书卷,有一种清新自然的视觉,仿佛听到了花儿们绽放的声音。全书共7章,包含3种经典彩色铅笔的技法解析,3种典型花卉叶序形态的绘制,10个有爱情、幸福、健康等花语含义的花卉的绘制案例,提供了近30种可供临摹上色的花卉线稿等内容。另外,本书还具体讲解了花卉的构图,如何将花的结构简化,叶片和花瓣纹理的绘制,通过平涂法、叠加法和水溶退晕法来表现不同风格花卉的效果等内容。

本书不仅适合广大的绘画爱好者和插画爱好者阅读,还适合花卉爱好者阅读,以增加知识面并陶冶情操。

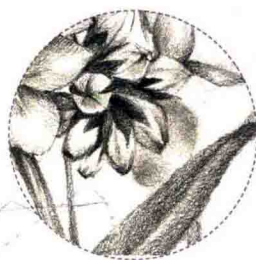
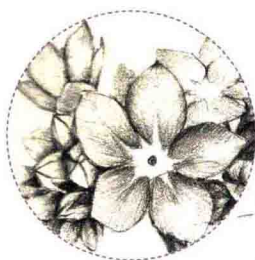
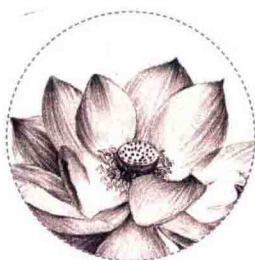
-
- ◆ 编 著 Lo
责任编辑 郭发明
责任印制 方 航
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京天宇星印刷厂印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 10
字数: 266千字
印数: 4 001-5 500册
- 2013年9月第1版
2014年2月北京第2次印刷

定价: 35.00 元

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315
广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

目 录

第一章 素描基础

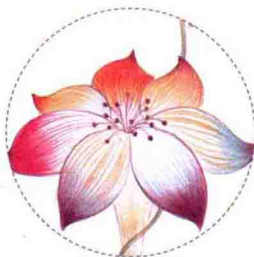

1.1 了解素描	7
为什么要学习素描	7
素描的步骤	7
素描用笔	8
握笔方法与力度	9
1.2 点、线、面	10
点的认识	10
点的构成	10
线的认识	11
线的构成	11

线条的形态	12
面的认识	13
面的构成	13
面的转折	14

1.3 需要不断提升的方面	15
排线方法	15
明暗认识	16
画面中的对比	17
透视技法	18

第二章 彩色铅笔绘画基础

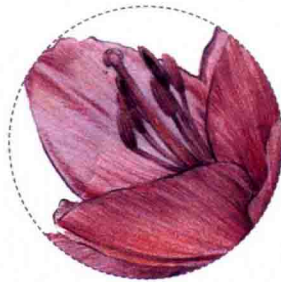

2.1 彩色铅笔画常用工具	20
水溶性彩色铅笔	20
普通铅笔	20
橡皮擦	20
削笔刀	21
水彩画笔	21
纸	21
2.2 色彩基础	22
色彩的形成	22
色彩的3个属性	23
色彩的性格	24

48色水溶性彩色铅笔色卡	25
--------------------	----

2.3 彩色铅笔画工具的使用	27
铅笔的使用	27
橡皮擦的使用	29
水的使用——4种典型使用技巧	30
2.4 经典彩色铅笔技法解析	33
平涂法	35
平涂上色案例——温暖复古的装饰画	36
叠彩法	39
叠彩法上色案例——梦想七色花	40
水溶退晕法及案例——绽放演义	43

第3章 花卉绘制基础

3.1 花的结构·····	48
3.2 把花朵看成是由简单几何形体组成的·····	50
3.3 叶片形态·····	52
对生叶片 ·····	53
丛生叶片 ·····	54
3.4 叶片形态绘制案例——万年青·····	56
3.5 花卉作品的构图·····	60

第4章 花语绘(一) ——因为爱情

4.1 粉玫瑰 62

4.2 蝴蝶兰 65

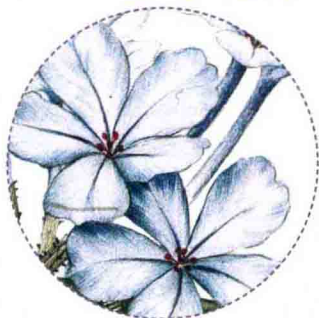
4.3 非洲百合 69

4.4 薰衣草 73

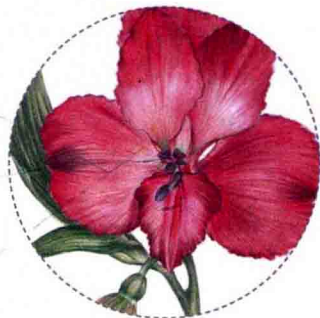
4.5 罂粟 76

5.1 丁香 82

5.2 风铃草 86

5.3 秘鲁百合 90

5.4 天堂鸟 94

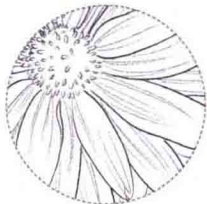
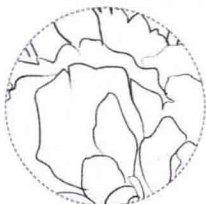
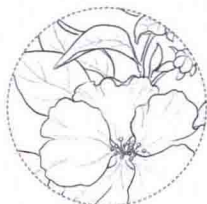
5.5 铃兰 98

第6章 创作

- 6.1 美好的祝福——婚礼捧花..... 103
- 6.2 为生活添彩——窗台小景..... 116
- 6.3 个性花卉纸品DIY..... 127

第7章 动手练习

花束 130	孤挺花 135	百合 140	牡丹 145	百日菊 150	菊花 155
雪割草 131	铁线莲 136	茉莉花 141	蔷薇 146	麝香百合 151	铃兰 156
牵牛花 132	楼斗草 137	剑兰 142	月见草 147	风铃草 152	牡丹 157
绣球花 133	波斯菊 138	杓兰 143	山茶花 148	雏菊 153	鸢尾花 158
香水百合 134	圆仔花 139	玫瑰 144	郁金香 149	非洲百合 154	月季 159
					小苍兰 160

色铅笔绘画实用教程
经典花语绘

© Lo 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

经典花语绘 / Lo编著. — 北京 : 人民邮电出版社,
2013.9 (2014.2重印)
色铅笔绘画实用教程
ISBN 978-7-115-32434-4

I. ①经… II. ①L… III. ①铅笔画—花卉画—绘画
技法—教材 IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第150306号

内 容 提 要

缤纷的花卉是大自然精巧的作品,不仅点缀着四季的绚丽,还是美好愿望的代言。那些在路边偶然遇到的可爱、美丽的小花,是不是让你非常喜爱呢?无论是生活中常见的花卉还是藏匿于深山中的各种奇异的花朵,都可以通过你手中的画笔,让细腻的笔触和清新的色彩与那些美丽的花卉来一场幸福、美丽的邂逅。

本书为您完美诠释了使用彩色铅笔绘制花卉的经典技法,并细心地解说了众多花卉的花语。展开书卷,有一种清新自然的视觉,仿佛听到了花儿们绽放的声音。全书共7章,包含3种经典彩色铅笔的技法解析,3种典型花卉叶序形态的绘制,10个有爱情、幸福、健康等花语含义的花卉的绘制案例,提供了近30种可供临摹上色的花卉线稿等内容。另外,本书还具体讲解了花卉的构图,如何将花的结构简化,叶片和花瓣纹理的绘制,通过平涂法、叠加法和水溶退晕法来表现不同风格花卉的效果等内容。

本书不仅适合广大的绘画爱好者和插画爱好者阅读,还适合花卉爱好者阅读,以增加知识面并陶冶情操。

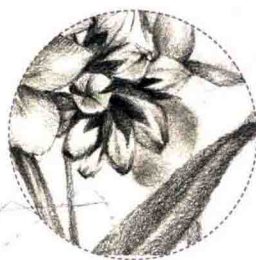
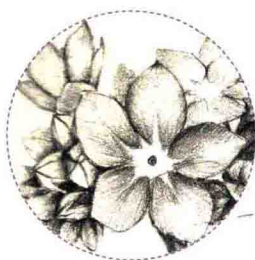
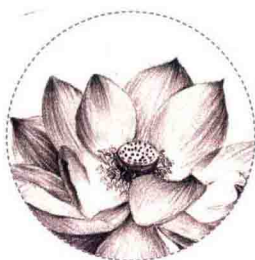
-
- ◆ 编 著 Lo
责任编辑 郭发明
责任印制 方 航
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京天宇星印刷厂印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 10
字数: 266 千字
印数: 4 001-5 500册
- 2013年9月第1版
2014年2月北京第2次印刷

定价: 35.00 元

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315
广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

目 录

第一章 素描基础

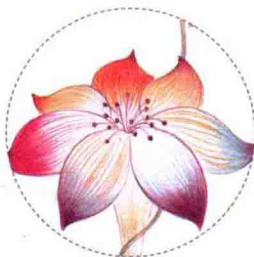

1.1 了解素描	7
为什么要学习素描	7
素描的步骤	7
素描用笔	8
握笔方法与力度	9
1.2 点、线、面	10
点的认识	10
点的构成	10
线的认识	11
线的构成	11

线条的形态	12
面的认识	13
面的构成	13
面的转折	14

1.3 需要不断提升的方面	15
排线方法	15
明暗认识	16
画面中的对比	17
透视技法	18

第二章 彩色铅笔绘画基础

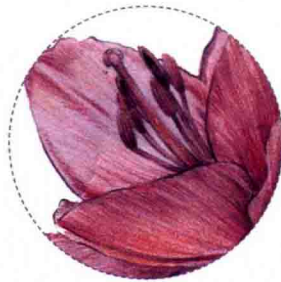

2.1 彩色铅笔画常用工具	20
水溶性彩色铅笔	20
普通铅笔	20
橡皮擦	20
削笔刀	21
水彩画笔	21
纸	21
2.2 色彩基础	22
色彩的形成	22
色彩的3个属性	23
色彩的性格	24

48色水溶性彩色铅笔色卡	25
--------------------	----

2.3 彩色铅笔画工具的使用	27
铅笔的使用	27
橡皮擦的使用	29
水的使用——4种典型使用技巧	30
2.4 经典彩色铅笔技法解析	33
平涂法	35
平涂上色案例——温暖复古的装饰画	36
叠彩法	39
叠彩法上色案例——梦想七色花	40
水溶退晕法及案例——绽放演义	43

第3章 花卉绘制基础

3.1 花的结构·····	48
3.2 把花朵看成是由简单几何形体组成的·····	50
3.3 叶片形态·····	52
对生叶片 ·····	53
丛生叶片 ·····	54
3.4 叶片形态绘制案例——万年青·····	56
3.5 花卉作品的构图·····	60

第4章 花语绘(一) ——因为爱情

4.1 粉玫瑰 62

4.2 蝴蝶兰 65

4.3 非洲百合 69

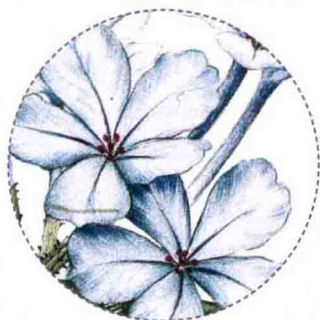

4.4 薰衣草 73

4.5 罂粟 76

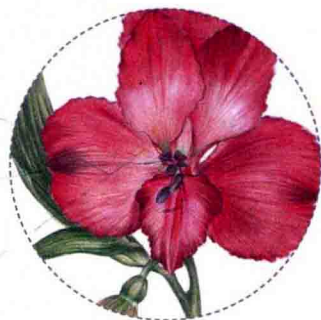
花语绘(二) ——与幸福、健康、高雅相关

5.1 丁香 82

5.2 风铃草 86

5.3 秘鲁百合 90

5.4 天堂鸟 94

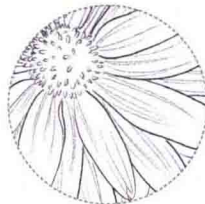
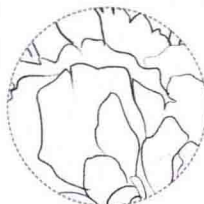
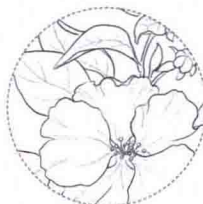
5.5 铃兰 98

第6章 创作

- 6.1 美好的祝福——婚礼捧花..... 103
- 6.2 为生活添彩——窗台小景..... 116
- 6.3 个性花卉纸品DIY..... 127

第7章 动手练习

花束 130	孤挺花 135	百合 140	牡丹 145	百日菊 150	菊花 155
雪割草 131	铁线莲 136	茉莉花 141	蔷薇 146	麝香百合 151	铃兰 156
牵牛花 132	楼斗草 137	剑兰 142	月见草 147	风铃草 152	牡丹 157
绣球花 133	波斯菊 138	杓兰 143	山茶花 148	雏菊 153	鸢尾花 158
香水百合 134	圆仔花 139	玫瑰 144	郁金香 149	非洲百合 154	月季 159
					小苍兰 160

第1章
素描基础

1.1 了解素描

为什么要学习素描

如果说素描是 19 世纪时期的黑白照片，通过图形和光影传达画面的信息，那么彩色铅笔绘画就相当于彩色摄影技术。色彩为图像带来了更丰富的情绪，但它的基础还是黑白的图形和光影。

水溶性彩色铅笔和铅笔的属性其实是一样的，只是被赋予了色彩和可溶的能力，所以使用方法也和用铅笔画素描画有很多的共性。了解素描的基础对表现事物的结构和立体感很重要，彩色铅笔画就是遵循基本的素描规律，将单色铅笔换成色彩丰富的彩色铅笔，对画面进行润色。

素描是一切造型艺术之母，不仅针对彩色铅笔画，而且是对任何形式的绘画都会起作用。除了在实用技巧上有共性外，素描还能够培养绘画者良好的观察能力和空间思维能力，在逐渐的练习中提升画者对绘画对象形体色彩的敏感度，而绘画思维的养成会渗透进绘画者的所有创作中，所有这些才是素描最大的影响。

素描的步骤

下面将先总体介绍素描的基本步骤，再逐一详解每个步骤，因为本书的主要对象是略带装饰性的花卉图案，所以在介绍素描方法时会有针对性地根据花卉和彩色铅笔的绘画需求来设计，并非全部方法都是严格意义上的传统素描，这一点望大家留意。

第一步：了解立体构成的三要素：点、线、面。

第二步：观察被画物体，确定位置和大小。
主题画面的位置要适中，大小要与整体画面相协调。
这一步从整体出发，决定了画面是否能给人协调和平衡感。

第三步：打轮廓。
纸上平面轮廓的形成源于物体本身的结构，以及物体所在的空间与观察者视线的关系，所以在决定画面中的轮廓时，需从三方面着手。

- (1) 结构。
- (2) 比例。
- (3) 透视。

第四步：上明暗。
明暗调子取决于物体自身的结构和光照，在画明暗时，要注意两个方面：
(1) 观察并确定七种调子的位置，即高光、亮部、灰部、暗部、最暗部、反光和倒影。
(2) 在上调子时要结合所画对象的质感。有明显纹理的，一定要表现出它的纹理。

第五步：总体调整。

在专注于各部分的刻画过程中，对于整体的感觉就会不那么敏感了。在整幅画完成后，把视线从画面上挪开一段时间，转移一下注意力，再来观察自己画的画，看看画面是否缺少细节、缺少亮点，或某处的结构关系不够明显，还需要加深，能马上完善的就立刻完善，没有办法修补的部分也要作为经验记在心里，在以后的绘画中同样的失误就会越来越少。

1. 铅笔

美术铅笔的笔芯有不同等级的软硬、深浅区别，硬度以字母“H”代表，是单词“Hard”的首字母，前面的数字越大，硬度就越大。B代表铅笔的黑度，是单词“Black”的首字母，前面的数字越大表示颜色越黑。

硬度越大表示附着力越弱，在同样的力度下，硬度越大、黑度越小的铅笔画出来的颜色更浅，在画轮廓打草稿时，我们常用2B的铅笔就能满足需求。

不同属性铅笔线条图示。

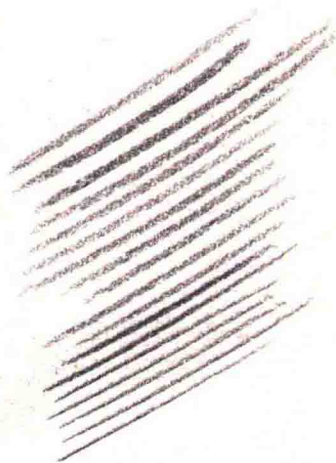

3. 木炭条

木炭条使用树枝烧制而成，色泽较黑，质地松弛，附着力较差，完成后要配合固定液使用，否则画面效果极易被破坏。

2. 炭笔

炭笔的用法和作用与铅笔相似，炭笔的色泽深黑，有较强的表现能力，是画素描的理想工具，特别是画人物肖像的效果极佳，但画重了很难擦除。

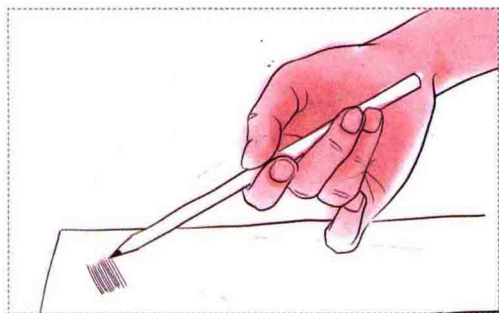
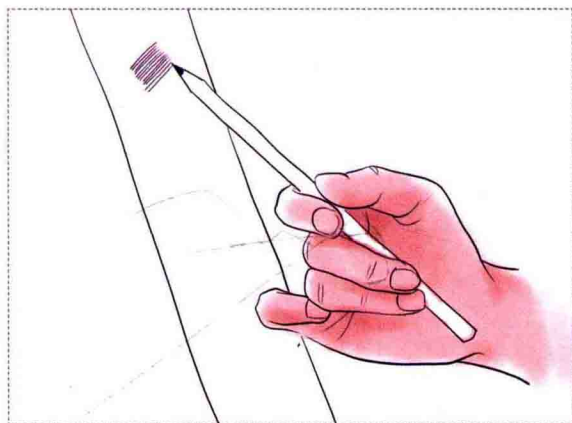
4. 炭精棒

炭精棒常见的有黑色和赭石色两种，质地较木炭条更硬，附着力较强。

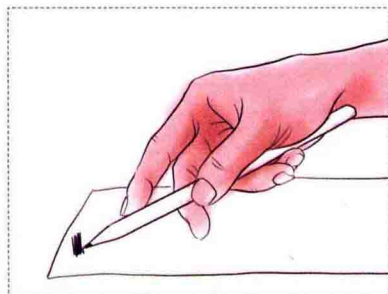
握笔方法与力度

在画素描时，正规的方式是画板倾斜，握笔姿势是拇指、食指和中指捏住铅笔，小指做支点支撑在画板上或直接悬空。靠手腕的移动来画出线条。只有在刻画细部的时候才使用平时写字握笔的方式。

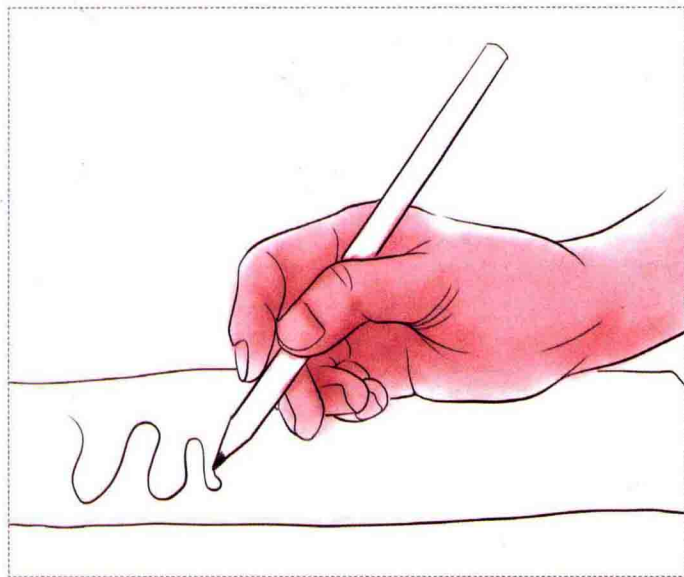
而彩色铅笔通常是即兴发挥，画纸通常较小，一般都是在水平面上作画，铅笔本身质地和追求的效果与纯写实的素描不同，所以握笔的方式也有所不同，在素描中不规范姿势却能运用于彩色铅笔。由于彩色铅笔没有不同深度的笔来满足色彩的深浅变化，所以想要得到不同的深浅颜色就要通过力度控制来做到。

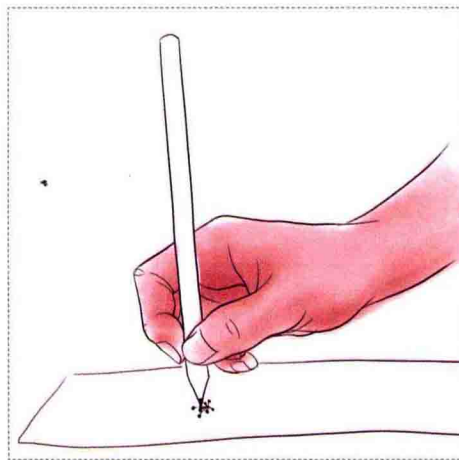
画正规素描时正常的握笔方式画出的线条较粗，颜色均匀，可以灵活自然地控制深浅，适合上色时使用。

想要画出更深重厚实颜色，涂色时可以用食指放在笔杆上，有助发力。

用写字时的正常握笔姿势，笔和纸张的角度较小，约为 45° ，这种姿势的笔触宽窄适中且富于变化，可以给小面积的色块上色。但它最明显的优势是在于勾线时，尤其是本书中的绘画，这样的握笔方式能够画出粗细有致又有韵律感的线条，不会显得死板僵硬。

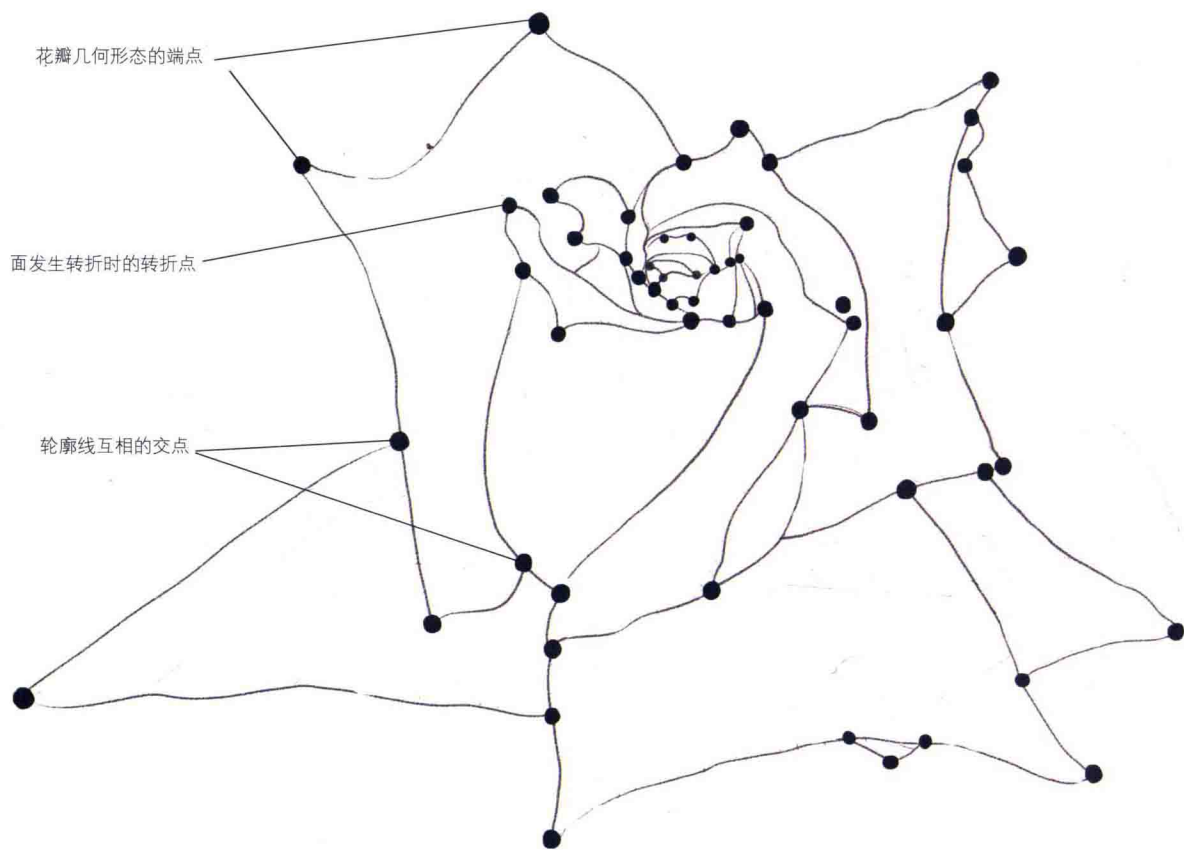
笔杆和纸张基本垂直时画出的线条纤细，粗细均匀。这样的姿势适合配合削尖的笔芯来刻画细部。

1.2 点、线、面

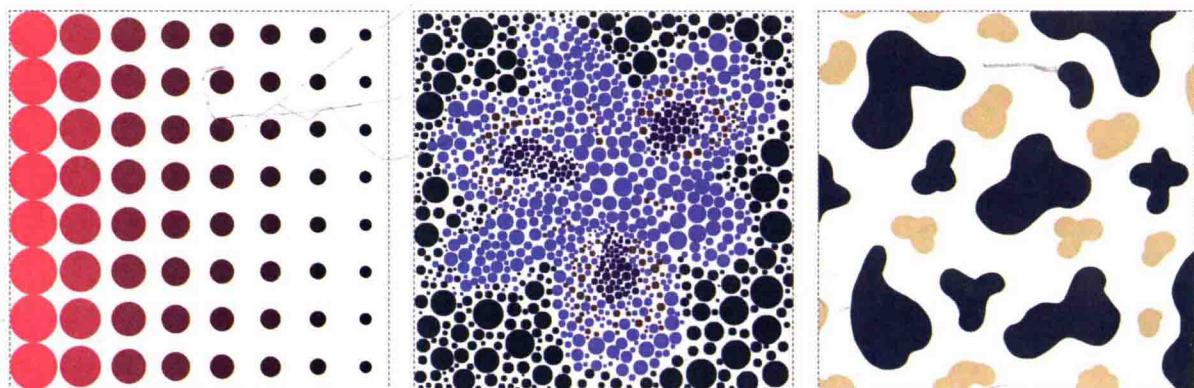
点的认识

视觉上的点，是视觉上相对细小而集中的形，越小的形体越能给人以点的感觉。这样的点是相对的，与更小的点在一起它也可以被称为面，小面积的面与更大的面在一起也可以称为点，所以视觉上的点是在对比中存在的。

用来表示位置的点，它既无长度，也无宽度，不表示面积、形状，只是一个位置的概念。

点的构成

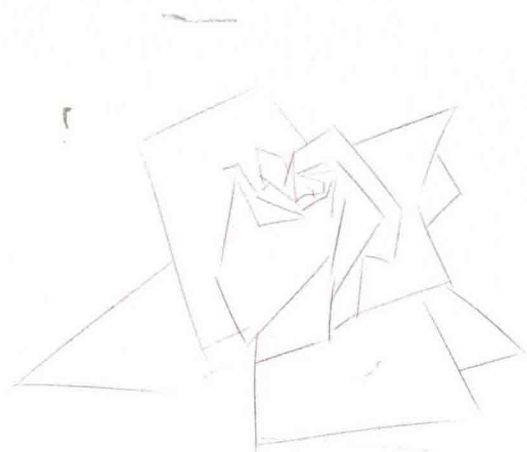

线的认识

线由点的定向运动产生。线条是点运动的延续，连接起点和终点的是线，任何一幅素描都是由无数的线组合而成。线是形体塑造的重要元素，线有着无穷的魅力。

辅助线：辅助线是指在形体塑造的过程中所借助的假设线。这些线有助于我们把握形体的动势和形体的整体特征，有利于从整体到局部有序表现形体。

轮廓线：轮廓线反映的是形体转折部分。在绘画过程中，轮廓线的表现要求由直线到曲线，由外轮廓到内轮廓，从而形成物体的立体框架。

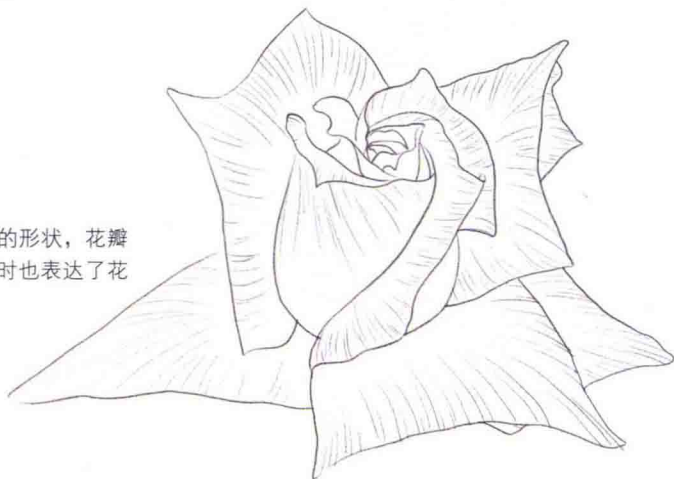

辅助线

在面对较为复杂的形体时，我们通常先用一些直线来标记各个部分大致的形态和位置（如左图），这些直线就是辅助线。

轮廓线

外部的轮廓线交代了花朵的形状，花瓣上的细线条是花瓣的纹理，同时也表达了花瓣的弯曲度和走向（右图）。

线的构成

