

彩铅绘画技法

文艺 编著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

彩铅绘画技法

文艺 编著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内容提要

当您看到本书时,您会惊奇地发现:彩铅原来有如此的神力,简直就是一根根魔棒!每每看到电脑CG动漫美少女、日系萌少女时羡慕不已,但不会用电脑绘图,那就拿起最简便工具——彩铅,很快就能跃然纸上!当您感到单色素描枯燥时,从彩铅素描开始吧,它不仅具有明暗、空间、层次、虚实等素描关系,同时也具有冷暖、色调等色彩关系。即学了素描,又训练了色彩。

您会看到可爱的小动物、绚丽的鲜花、垂涎欲滴的美食……统统都在彩铅笔下!

本书彩铅画题材多样,有通俗易懂的详细步骤讲解,有丰富精彩的图里展示。心动了吧?心动不如行动,快快拿起彩铅让我们一起分享彩铅画的魔力吧!

图书在版编目(CIP)数据

彩铅绘画技法 / 文艺编著. — 北京:中国水利水电出版社, 2014.3
ISBN 978-7-5170-1698-4

I. ①彩… II. ①文… III. ①铅笔画—绘画技法
IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第015077号

书 名	彩铅绘画技法
作 者	文艺 编著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn
经 售	电话: (010) 68367658 (发行部) 北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	程程工作室
印 刷	北京嘉恒彩色印刷有限责任公司
规 格	170mm×240mm 16开 8.5印张 162千字
版 次	2014年3月第1版 2014年3月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	32.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

目录

一.彩铅画的常用工具

1.彩色铅笔·····	1
2.纸张·····	2
3.画板、画架、画夹·····	2
4.定画液、资料册·····	2
5.其他工具·····	2

二.彩铅常用涂色方法与笔触

1.渐变法·····	3
2.平涂法·····	4
3.叠色法·····	4
4.笔触法·····	5

三.动漫美少女系列

晚霞中的美少女·····	6
姐妹花·····	9
魔法少女·····	12
活泼的兔女郎·····	15
魔术手·····	17
身着和服的美少女·····	19
制服美少女·····	21
女剑客·····	23
梦想之路·····	25
心动季节·····	27
身着婚纱的新娘·····	30
小狐仙·····	32
高中生·····	34
猫咪三姐妹·····	36

天然呆萌女生·····	39
放飞心情·····	41
精灵美少女·····	43
哥特装美少女·····	45
闺密·····	47

展示

夜空·····	50
阳光美少女·····	51
女仆·····	52
邻家女孩·····	53
可爱的萝莉·····	54

四.动物系列

冬雪·····	55
田园·····	58
眸·····	61
回望·····	63
凝视·····	66
夏日·····	68
秋塘野趣·····	70
英姿飒爽·····	72
海底世界(一)·····	74
海底世界(二)·····	76

展示

农家乐·····	78
郊外·····	79
午后·····	80

蓝喜鹊·····	81
游乐园·····	82

五.花卉、风景、美食、水果类

玫瑰花·····	83
十样锦·····	85
红牡丹·····	87
黄牡丹·····	89
杜鹃花·····	91
睡莲·····	93
秋色·····	95
乡间小路·····	98
石榴·····	100
美食·····	103
展示	
大丽花·····	105
菜花·····	106
西瓜·····	107

[附录]线稿

晚霞中的美少女·····	108
姐妹花·····	109
魔法少女·····	110
活泼的兔女郎·····	111
魔术手·····	112
身着和服的美少女·····	113
制服美少女·····	114
女剑客·····	115

梦想之路·····	116
心动季节·····	117
身着婚纱的新娘·····	118
小狐仙·····	119
猫咪三姐妹·····	120
天然呆萌女生·····	121
放飞心情·····	122
哥特装美少女·····	123
闺密·····	124
夜空·····	125
阳光美少女·····	126
女仆·····	127
海底世界(一)·····	128
海底世界(二)·····	129
冬雪·····	130
田园·····	131
红牡丹·····	132

一、彩铅画的常用工具

1. 彩色铅笔

彩色铅笔是彩铅画最核心的工具，选择适合的彩铅是画好彩铅画的前提，市场上的彩铅种类品牌很多。从铅芯的特性讲，主要有水溶性彩铅和不溶性彩铅两种，两者的区别在于水溶性彩铅多了一种功能，那就是用蘸水的毛笔在描绘过的画面上涂抹后，会出现像水彩画一样的效果。彩铅有单支系列、24色系列、48色系列、72色系列等，建议大家选择48色系列比较合适，初学者24色系列也够用。在品牌上辉柏嘉价格适中，色彩纯正、容易上色，是不错的选择，本书中的作品是用辉柏嘉48色系列水溶性彩铅完成的。

辉柏嘉48色水溶性彩铅色谱表：

2. 纸张

想画好彩铅画应选择质地厚实、有柔韧性、色泽洁白的纸张为好，不宜用光滑的纸张画，因为光滑的纸不吃铅，因此本书中的彩铅画都是使用的素描纸、水彩纸、水粉这三种纸张，除几幅小画用8开纸外，4开纸。当然，不同开本的素描本都可以用来练习画彩铅画。

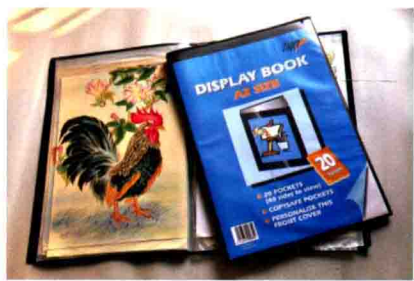
3. 画板、画架、画夹

有个半开的木画板最好，如果拿着不方便也可以用4开的画板或4开的画夹。画架有专业带轮子的油画架，也有普通木制的、简易金属的，如果在家中画画，最好买个牢固的画架，简易画架适合外出写生用。画8开以上的画最好用画架，当然画板斜靠着桌子也可。

4. 定画液、资料册

画好的彩铅如果不用定画液喷洒，容易褪色或被擦花混色，因此画完后最好用定画液对着画面喷洒几遍。市场上有不同规格的资料册，4开纸用的是A2规格，8开纸用的是A3规格，16开用的是A4规格，最后我们把完成的彩铅画装进资料册里，就能很好地起到保护作用了。

5. 其他的工具

如白色水粉颜料、勾线笔，画动物时会用到。签字笔在勾画轮廓时偶尔也能用到。可塑橡皮是不可缺少的，削铅笔最好用小型美工刀，易控制笔芯的粗细。

二、彩铅常用涂色方法与笔触

在涂色过程中是以笔触的变化而产生不同的效果的，下面介绍4种最常用的方法：

1. 渐变法

(1)渐变色由单色渐变和几种颜色衔接起来混合一起形成像彩虹一样的渐变效果，单色渐变是一支彩铅由于用力的大小、排线的疏密不同，画出由深到浅的颜色效果实现画面很自然的过渡，如单色素描由明到暗的五大调子，水墨画的墨分五色。

(2)多种颜色混合渐变法是彩铅画最常用的方法，把多种颜色按明度接近的两两相混合，产生多彩梦幻的光环效果。

如图，苹果表皮就是采用多种颜色混合渐变法，不仅表现出了纹理光泽，还把苹果自然真实的色彩体现出来了。

猫咪头部的毛发、五官部分也是用多种颜色混合渐变法来表现的。刚开始表现时由于技法、手头的工夫不熟练，效果不是很协调，通过多练习慢慢就能画出漂亮的画面。

此图花朵的每一瓣、叶子的每一片都是用多种颜色混合渐变的效果，腿部也是利用这种方法塑造出光影立体感的。

2. 平涂法

平涂法是一种很容易掌握的方法，在彩铅画中大面积背景或在铺大色调时经常用到。

天空的涂色使用的是平涂法，给人一种平和宁静的感觉，线条的排列有一定的次序性，不宜用交叉线。

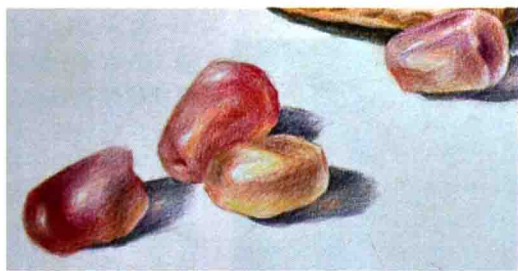

兔耳的暗面和天空、月亮也是平涂法。

3. 叠色法

叠色法就像用颜料调色一样，不同的颜色混合在一起可产生一种新的颜色，这种方法在彩铅画中使用频率最高。每支彩铅都有它自己的深浅，深色叠加浅色或者浅叠深，下笔的轻重、笔触的疏密等都能产生不同的效果。

掌握叠色法，彩铅颜色就能变幻出无数漂亮色彩，也会使你的作品更生动丰富。

石榴颗粒和右边的美少女多处采用的是叠色法，其实很多方法不是单独存在的，要表现一个局部或整体大多是用多种方法结合而成的，如同我们学习单个字或词语，当说话、写句子做文章时总会把这些字、词串联起来形成一个有机的整体，这样才有意义、才会生动、才能激发出活力。所以我们学习技法时要灵活应用，学会变通，法为我用。不断总结、不断实践才能有体悟，才能画出精彩的画面。

4. 笔触法

笔触在绘画中又称肌理，是指画笔在纸张上运动的痕迹，通过运笔的浓淡变化，落笔的轻重力度、快慢节奏等体现对象的质感、量感、体积感和光影虚实等。选择恰当的笔触，能将物体塑造得更加贴切，有很强的真实感。在彩铅画中笔触是通过线条来体现的，笔触的种类有很多，如点状、直线、曲线、交叉线、长线、短线等。不同的排线、出锋入锋、交叉线条都能产生不同的笔触效果。

在本书中动物的毛发是运用笔触造型的最好例证，利用线条的长短、曲直，按动物的毛发生长规律和结构塑造，给人以非常逼真的感受。

仔细观察兔子身上的毛发，我们每画一根线条就联想成是毛发，然后按照动物的毛发生长规律和走向就能真实表现出毛茸茸的效果来，灵活地控制线条的长短粗细就能再现生动的画面。

再看狗狗的毛发，就能惊叹出彩铅能有如此的魔力，其实掌握起来并不难，使用彩铅时要不断变换用笔的方向，画毛发时大多使用的是弧形线条，要控制好彩铅的力度。线条的疏密、用笔的节奏感、出笔的速度、收笔的轻重都会影响到毛发的质感。这些需要的是勤下功夫，平时多做一些线条的练习，如直线、曲线、长线、短线等，由笔锋的变化而产生的粗线、细线等。

三、动漫美少女系列

晚霞中的美少女

																
所用颜色：	407	409	414	416	418	419	421	425	426	427	429	430	432	433	434	435
																

1.铅笔起稿。以头为单位先定位人物的头身比例，把人物安排在画面的合适位置，也就是构图。把握好人物动态，大的形体。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。

2.进一步塑造人物的局部和整体关系。准确画出头部、肩部、腰部、臀部的动态和透视，五官、手的部分也要刻画准确。注意笔触要轻些。常见的动漫人物头身比例有8头身、7头身、7个半头身、6头身、5头身、4头身、2~3头身等。4~8头身常用来表现不同年龄段美少女的身体比例，2~3头身适合Q版人物。

3.铅笔稿画好后，用可塑橡皮整体擦几遍，隐约看到铅笔痕迹就好了，然后用赭石色，沿铅笔稿轮廓清晰画出。在画彩铅稿时力求把形体准确绘制出来，而不是机械地沿铅笔稿描一遍。线条尽可能流畅，把形体结构转折，衣服的穿插等画到位。

4.辅大色调，整个画面是夕阳下的暖色调，选用紫色、红色和黄色系列的彩铅整体铺色，明暗光感要出来，用色不要太深，要层层加深才有厚重感和质感。

5.深入刻画，根据大色彩关系，进一步加深，注意色与色之间的过渡与衔接。用笔轻重缓急、疏密应根据不同的材质来表现。服饰是穿在身体上的，所以服饰的明暗关系和人体结构相关联，根据人体结构绘制的服饰，才有真实感。

7.裙子的呢料感、厚实感要体现出来，衣纹的转折、光感要明确。刻画粗制厚实的布料时铅芯不能削尖，要钝些，这样才能表现出布的质感来。

6.头发、脸部的明暗要交待清楚，围巾的折皱、反光等部位要有空间感，眼睛近大远小的透视，要画准确，否则就转不过去了。刻画眼睛时，一般先刻画眼睛的暗面，在刻画眼睛暗面的时候留出高光，然后处理眼睛的灰面和反光面。这样就能刻画出晶莹剔透的眼睛了。

8.整体色调要统一协调，天空背景色的虚和人物的实要拉开空间距离，仔细比较色彩的微妙变化。整幅画给人一种傍晚夕阳西下，微风吹拂着人物的衣衫和头发，带走一天的炽热和沉闷，红彤彤的晚霞映衬着夕阳下享受恬静时光的女孩。

姐妹花

所用颜色:

404	407	409	414	416	418	419	421	425	426	427	429	430	432	433	434	435	437	439	443
444	445	447	449	451	453	454	457	461	462	463	466	467	470	472	473	476	478	480	483
487	492	496	499																

1.用铅笔在纸上先定位，确定头身比例，两人组合较一个人难度大些，两人的势态要处理好。然后用细致的线条在大形的基础上将人物的完整轮廓、内部结构、衣纹的穿插转折等准确绘制出来，头发的线条要流畅，自然向下垂，弯曲度要圆滑，这样才能表现出头发的真实感。

3.用赭石色彩铅描绘人物、背景、花草轮廓线。用线肯定、流畅，前景花草与人物要区分好空间层次关系。角色的手是画面的视觉点之一，所以要仔细刻画手的姿态，注意线条的交叉关系要明确，这样画出来的手才比较好看。线的穿插和光影的转折变化是塑造形体的主要表现手段，注意线的准确性。

2.把画好的铅笔稿用可塑橡皮统统擦除掉，留下淡淡的铅笔印为画彩铅稿做准备。起稿选用铅笔最好是2B或3B的，用力要轻些。记得每画一幅画都在画板或画夹上垫上两张厚点儿的铅画纸，保证画纸的平整。

4.铺色调。整幅画面色彩有冷有暖，处理好明暗对比，如亮色的金黄头发和裙子丝结等，绘制时用渐变色描绘花草，要把花草的前后层次表现出来，不要画成一条水平线了，要错落有致，有大有小，有前有后。在绘制衣服时要注意衣褶的前后层次，明暗转折变化，线条的穿插等。在给皮肤上色时，颜色的过渡一定要自然，这样才能表现出少女皮肤的质感。

5.进一步深入刻画色彩和形体，使层次感更强，大腿是圆柱体不能画平了，中间亮两侧深，白衬衫的暗部有冷色，涂色时注意虚实、明暗的变化。在绘制头发的亮面和暗面时，要顺着头发的生长规律和走向用流畅的线面进行着色，要塑造出发发的层次感和光亮感，这样才有头发柔顺飘逸的真实感。

7.头部是我们要塑造的重点，要对头部的每一处细节仔细刻画。特别是人物的五官，头发也是塑造的重点之一。眼睛是美少女最动人的部分，仔细刻画好眼神的晶体感，上眼睑部分深，下部亮、瞳孔深，要留出高光部。

6.花瓣的色彩鲜艳丰富，有冷有暖，用渐变叠色涂色方法使花朵过渡自然、亮丽。在动漫人物画中手的表现是有一定的难度的，仔细观察好手指的关节变化与手背、手掌的比例衔接关系，还要把握好手与头的比例，伸开的手是头的三分之二长。

8.天空采用平铺渐变色，要平直铺色，白云有受光和背光画出体积感来，人物、花草要刻画得精细、耐看。整体调整，根据画面再进一步刻画细节，拉开明暗关系增加画面层次感，使每个细节都与整体关系协调统一。最后把眉毛、头发、服饰、花朵以及四肢、脸等用熟褐、黑色再勾勒一遍边缘线。

魔法少女

所用颜色：

																	
																	
																	
404	407	409	414	416	418	419	421	425	426	427	429	430	432	433	434	435	437
439	443	444	445	447	449	451	452	453	454	457	461	462	463	466	467	470	473
476	478	480	483	487	492	496	499										

