

乐绘书品

✦ 我 的 ✦
手 绘 生 活

色铅笔

之

人物绘

乐绘JOY 著

化学工业出版社

✦ 我的手绘生活 ✦

色铅笔
之
人物绘

乐绘JOY 著

化学工业出版社

·北京·

编写人员名单

雷娜、辛雨佳、王琳玲、周岩、朱超为、杨志永、叶欣、张建、
张健、张亮、赵强、郑君、祝新云、邓毅丰、王茜、王伟、
王琳玲、吴明、肖伟、谢永亮、许静、邓丽娜、穆佳宏、徐磊、
黄肖、周红亮、杨柳、王林、李锋、李保华

图书在版编目(CIP)数据

色铅笔之人物绘 / 乐绘JOY 著. —北京: 化学工业
出版社, 2014.1

(我的手绘生活)

ISBN 978-7-122-19419-0

I. ①色… II. ①乐… III. ①铅笔画—人物画—绘画
技法 IV. ①J214.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 3184

责任编辑: 林俐 王斌

装帧设计: 骁毅文化

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: 北京瑞禾彩色印刷有限公司

889mm×1194mm 1/20 印张 7 字数: 250千字 2014年 3 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: 35.00元

版权所有 违者必究

目录 CONTENT

基础部分

- 2 常用工具
- 2 一、色铅笔
- 4 二、纸
- 4 三、普通橡皮和可塑性橡皮
- 4 四、其他
- 5 色铅笔画的基础
- 5 一、拿铅笔的方法
- 5 二、色铅笔的排线
- 6 三、色铅笔的叠色与渐变
- 7 四、色铅笔画的小技法
- 7 五、人物画的基础

动漫人物

- 11 魔女宅急便
- 15 借东西的小人
- 23 夏目友人帐
- 30 僵尸新娘
- 37 长发公主

完美人偶

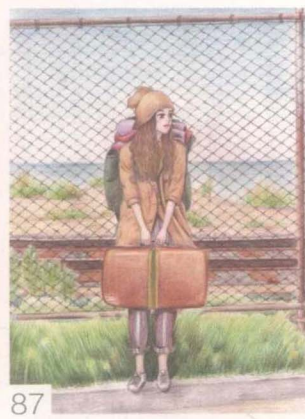
- 46 萝莉娃娃
- 51 蓝裙公主娃娃
- 57 精灵王子
- 63 艺妓娃娃
- 70 带布偶猫头鹰的小姑娘

漫画风格

- 77 小巷、黑猫、戴画家帽的女子
- 81 花丛中的女人
- 87 在路上
- 96 梦想驶来

写实人物

- 102 撑雨伞的江南女子
- 107 长辫子女孩
- 111 穿旗袍的民国女子
- 117 俄罗斯女子
- 123 甄嬛
- 131 花与公主

基础部分

常用工具

色铅笔画的工具材料多种多样，但却不是每一种都是必须准备的，通过实践练习我们就会知道，只需要备齐必要用的和适合自己的工具，就足可以画出一幅妙笔生辉的色铅笔作品了。

一、色铅笔

1. 水溶性色铅笔和油性色铅笔

水溶性色铅笔，可以直接在纸上作画，具有铅笔的透明度与手感，画出来的图像和一般的色铅笔一样，也可以用毛笔蘸水着色，可产生富于变化的水彩一样的效果，而且色彩柔和。

油性色铅笔，笔芯带有蜡质，不溶于水，质地较软，上色容易，而且上色的效果浓重鲜艳、光泽感强，非常抢眼，就如同蜡笔一样有较强的附着性。

2. 色铅笔的常见品牌 and 选择

市面上的色铅笔种类繁多，从初级到高级的产品不胜枚举，本着一分钱一分货的原则，高价的画材自有它昂贵的道理。对于刚开始入门的爱好者们来说，一次轻松愉快的初体验有助于为日后画画做好的铺垫，所以我们建议不要买那些不是很专业的杂牌画材，可以先选择专业品牌里面相对便宜的，比如红盒装的辉柏嘉（Faber-Castell）、马可（MARCO）普通盒装或马可（MARCO）雷诺阿、纸盒装的酷喜乐（KOH-I-NOOR）水溶彩铅，以及施德楼（STAEDTLER）LUNA 水溶彩色铅笔等。

等画到一定阶段，可以根据自己的需求，购入一些比较高级的专业级彩铅，单支或者盒装都可以。比如施德楼（STAEDTLER）karat aquarell 125、三福霹雳马（SANFORD-Prismacolor）、得韵（Derwent，又译作戴文）、绿盒包装的辉柏嘉（Faber-Castell）、卡达（Caran d'Ache）等。

3. 本书所用色铅笔

本书选用的是辉柏嘉（Faber-Castell）红纸盒装的 48 色水溶彩铅，辉柏嘉是德国著名的品牌，在业界极具声望，它出产的彩铅笔芯质地较硬，颜色端正，且柔和雅致彩色铅笔产品中最经济实惠的一款。它很适合初学者，既容易上手且成画效果好。

本书中的所有图例，均采用干画法来完成。

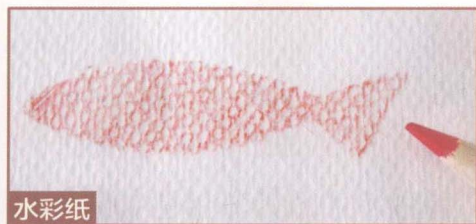
48 色水溶性辉柏嘉色谱

注：市场上有两种类型的 48 色辉柏嘉水溶彩铅，颜色有个别出入，在此我们把出现的颜色全部列举出来。如果大家在自己的色铅笔里找不到某个颜色，可以用相似色代替

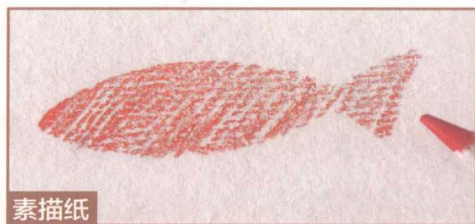
二、纸

色铅笔落在不同的纸张上，画面的效果也会不同，下面我们就来看看市面上常见的几种纸张，以及色铅笔画上的效果，然后根据需要选择纸张。

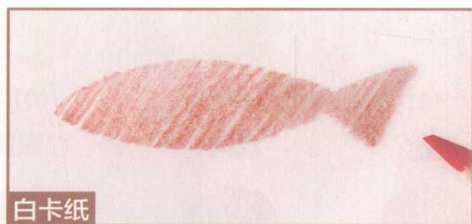
水彩纸

有明显的圆形凹凸颗粒，色铅笔画上去会显现纸面的纹理，如有特殊需要可以选用，一般我们不会用水彩纸来画色铅笔画。

素描纸

纸面有一定的颗粒，容易附着上颜色，色铅笔用力较轻时可显现一种特有的纹路，有时可以为画面效果增色。

白卡纸

纸面细腻，没有明显的颗粒，也比较容易上色，且画出的笔触均匀有光泽，本书中我们选用的就是荷兰白卡纸。

三、普通橡皮和可塑性橡皮

普通橡皮，用于擦淡笔迹和擦去不需要的线条。在有需要时还可以用小刀削下一小角，用棱角处擦出物体细小的高光。

可塑橡皮，可以塑造成不同形状，所以在绘画方面操纵性更高，一般是用于减弱加得过重的大面积颜色，或者做微小细部的修改。用法是塑造成需要的大小，在需要修改的地方摁一下或反复摁几下，起到使黑白灰过渡更自然的作用，并能提亮明度，但如需大面积修改可塑橡皮并不能做到完全的清除。

普通橡皮

可塑橡皮

使用效果：

擦之前

普通橡皮擦之后

可塑橡皮擦之后

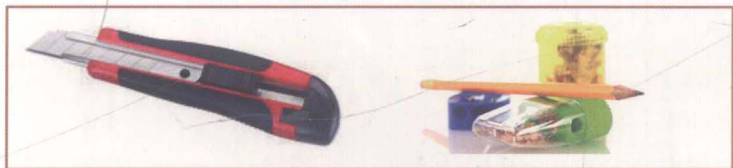
四、其他

普通铅笔，主要用于起形时勾勒轮廓。

尺子，用于画直线或测量尺寸，在有明显透视效果的画中可用其作辅助，画出更精准的透视。

转笔刀、小刀、美工刀，用于削铅笔或者裁切纸张。

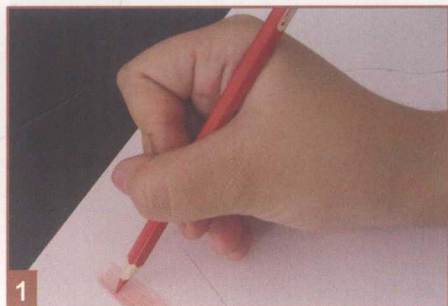

修改液和牙签，用修改液提出高光，由于修改液的头儿出水情况不好控制，不好掌握，我们就先在一张别的纸上挤出修改液，然后用牙签挑出一点，来刻画高光部分。

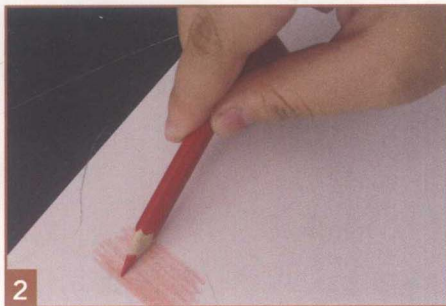
色铅笔画的基础

一、拿铅笔的方法

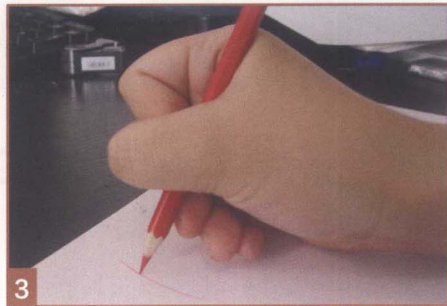
不同的握笔方法可以画出不同形态的线条和不同形态的笔触,这样就可以画出不同质感。

基本握法:平常拿笔时的姿势。

手握离笔头较远处,铅笔侧倾能使笔头的压力减弱,这样的笔触轻柔松动,适用于初步勾画或表现大面积色调。

手握住距笔头较近处,铅笔接近直立,手给的力能充分到达纸面,因此线条强硬,适用于刻画小范围的内容。如果笔握太远画硬线条,笔芯容易折断。

二、色铅笔的排线

使用彩色铅笔作画时,为求表现不同的效果,排线的方法也很重要。

1. 排列平行的线条

这种平涂的方式多用于铺大面积的底色和背景。

2. 随意的直线

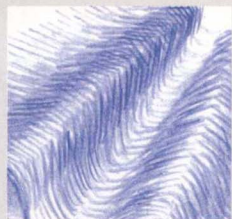
这种线条多用于表现有垂顺感的衣物和柔顺的直发。

3. 有规则的曲线

这种线条多用于表现起伏的卷发或其他动物的毛发。

4. 交叉排线

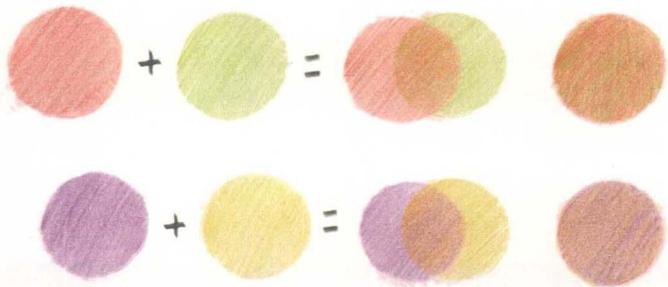

这种线条主要为突出物体的结构，所以在画画全过程中都可以使用，如表现身体结构、衣褶结构等。

三、色铅笔的叠色与渐变

1. 叠色

画面中两种颜色相互重叠，从而出现一种混合颜色的效果，或是用一种颜色覆盖在另一种颜色上，使两种颜色有着自然的过渡和颜色的变化。

在叠色的过程中我们会发现，先铺了一层浅色再加深色出来的效果总是不够明显，而且相对难涂。如果先涂深色再涂浅色不但效果明显而且省时省力。

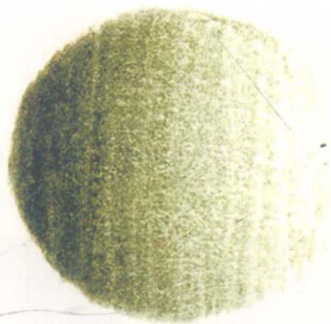
先涂浅色再涂深色

先涂深色再涂浅色

2. 渐变

渐变色是一个颜色从明到暗，或由深转浅的变化，或是从一个色彩过渡到另一个色彩，充满变幻的神秘浪漫气息。

单色过渡

双色过渡

四、色铅笔画的小技法

大家在练习的过程中会收获一些小技巧,掌握这些小技巧可以为画面效果增色不少,达到事半功倍的效果。

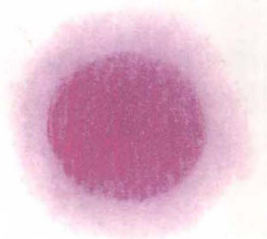
1. 力度的掌握

一幅画有很多层次,同一种颜色用力的轻重不同也可以表现出不同的层次,从而丰富画面效果。

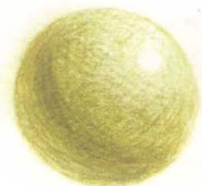
2. 柔化

如果需要制造一些柔和朦胧的效果,而色铅笔的线条太硬,可以用干净棉签、纸巾,甚至手指头轻轻涂抹几下。

3. 高光

指画面调子最亮的一个点,表现的是物体直接反射光源的部分,多见于质感比较光滑的物体。画画的时候我们可以事先留出感光,如果高光部位很小,不容易留白,也可以用修正液或者白色颜料点到需要的部位。

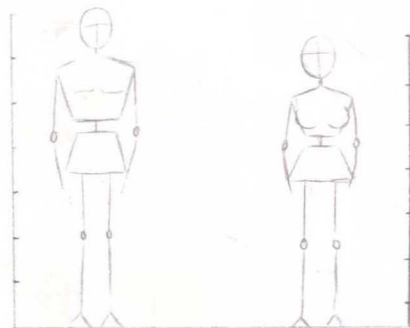

五、人物画的基础

在画人物画的时候,最重要的就是要抓准人物的比例关系,在此基础上画出舒服自然的动态,进而营造出立体感,最后再刻画出各个部位的细节。

1. 人物的比例(脸部和整个身体)

成年人为例。一般以头为标准,把全身的高度和头做比较,男人全身约为七个头高,女人约为六个半头高;躯干约为两个半头;两臂左右平伸时,两手距离约等于全身高度;手臂下垂体旁时,手指到大腿中段。

2. 营造立体感

光影效果是指在光的作用下，正确表现对象的形、体积、空间和质感，它包括以下明暗五调子。

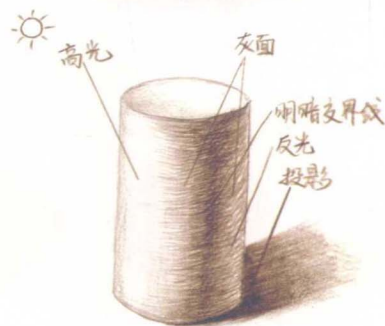
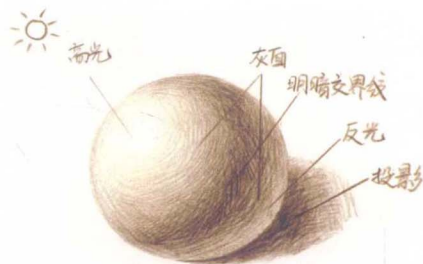
高光：受光物体最亮的点，表现的是物体直接反射光源的部分，质感比较光滑的物体会更明显。

灰面：高光与明暗交界线之间的区域，通常表现为物体的固有色。

明暗交界线：区分物体亮部与暗部的区域，一般是物体的结构转折处。它不是指具体的一条线，形状、明暗、虚实都会随物体结构转折发生变化。

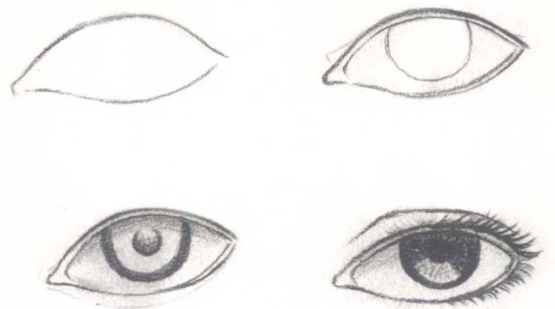
反光：物体的背光部分受其他物体或物体所处环境的反射光影响的部分。

投影：物体本身遮挡光线后在空间中产生的暗影。

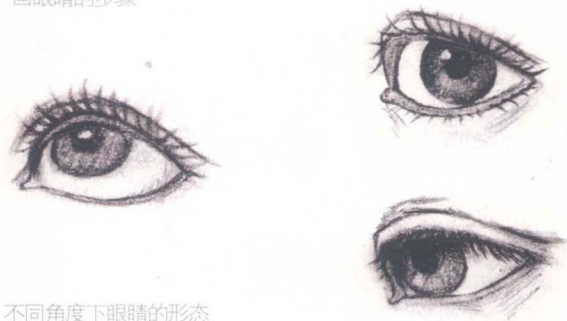

3. 人物各个部位的画法

眼睛的画法

画眼睛的步骤

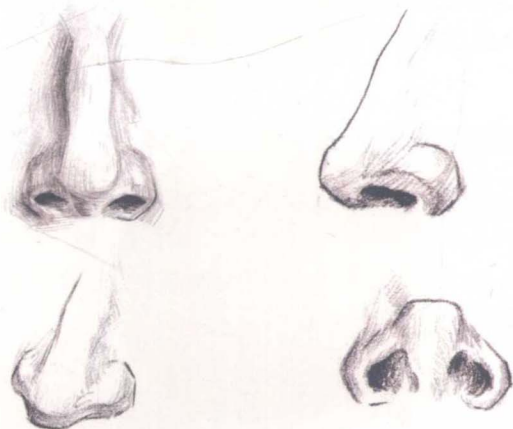

不同角度下眼睛的形态

鼻子的画法

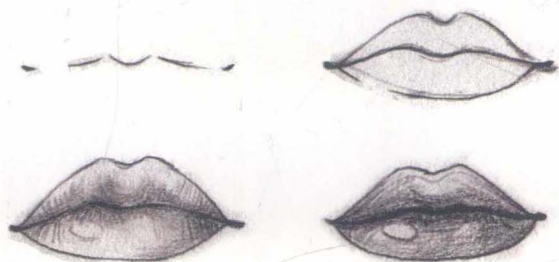

画鼻子的步骤

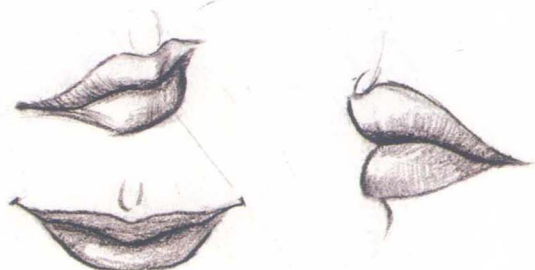

不同角度下鼻子的形态

嘴巴的画法

画嘴巴的步骤

不同角度下嘴巴的形态

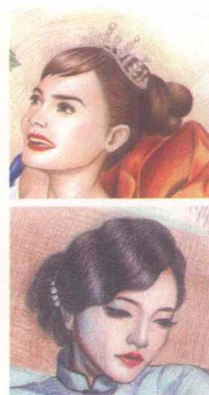
头发的画法

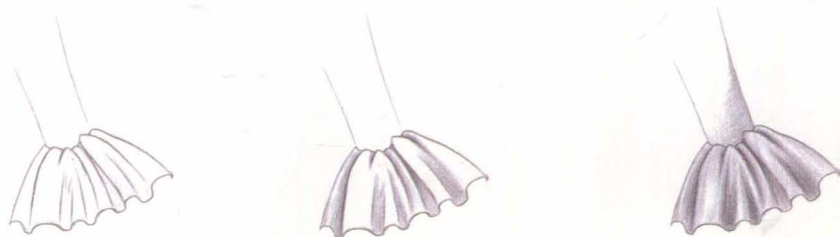
画头发的步骤

不同的发型

衣纹的画法

画衣纹的步骤

不同形态的衣纹

动漫人物

♪ 魔女宅急便 ♪

1 起稿，用长线勾勒出魔女琪琪和两只黑猫的大致轮廓。

2 初步勾画细节，用499黑色勾画出具体的形，着重勾画魔女的五官、头发、手和上面的猫咪。

449

3 继续用499黑色，一笔一笔地为头发铺一层底色，画出发丝的效果。

449

4 皮肤上一层432肤粉色，注意受光面淡一些表现出立体感。接着用499黑色为魔女的衣裙和猫咪上色。这里我们用了水溶的画法。

432
449

tips

选用小毛笔沾水，在彩铅笔的底稿上涂一层将彩铅颜色晕染开来，干后效果就像水彩，如果想画第二遍切记一定要等画面干透，特别是浅色部分。如果是多色，用小毛笔沾水涂一遍，颜色就会衔接到一起。