

色铅笔之

治愈系 美物绘

画画的人儿很美好

画画时光很快乐

水晶天鹅
Crystal Swan

Perfume & Butterfly
香水 & 蝴蝶

Two
Goldfishes

乐绘JOY 著

Venice maske

宝石一样的红樱桃

化学工业出版社

✦ 我的手绘生活 ✦

色铅笔

之

治愈系美物绘

乐绘JOY 著

化学工业出版社

· 北京 ·

感谢雷娜、王琳玲、周岩、朱超为本书提供原著作品；杨志永、叶欣、张建、张健、张亮、赵强、郑君、祝新云参与本书拍摄工作；邓毅丰、王茜、王伟、王琳玲、吴明、肖伟、谢永亮、许静参与本书后期整理工作；邓丽娜、穆佳宏、徐磊、黄肖、周红亮、杨柳、王林参与本书设计制作。

图书在版编目 (CIP) 数据

色铅笔之治愈系美物绘 / 乐绘 JOY 著. —北京: 化学工业出版社, 2014.9

(我的手绘生活)

ISBN 978-7-122-21494-1

I. ①色… II. ①乐… 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 172253 号

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 9 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

色铅笔画基础

目录

CONTENT

色铅笔画基础

常用工具

- 一、色铅笔 1
- 二、纸 3
- 三、普通橡皮和可塑性橡皮 3
- 四、其他 3

色铅笔画的基础

- 一、拿铅笔的方法 4
- 二、色铅笔的排线 4
- 四、色铅笔画的小技法 5

天真快乐 之美

25

兔子和紫花地丁

11

非洲菊

29

小动物香水

15

旋转木马

33

彩气球

18

草莓蛋糕

36

童年木马

21

饼干屋

39

娃娃

青春烂漫之美

57

水晶瓢虫

70

冰激凌铜昆虫扣

45

捕梦网

59

三色冰激凌杯

74

名媛礼帽

50

水晶天鹅

62

向日葵

75

第一双高跟鞋

54

樱桃红了

66

雪花球

80

香水·蝴蝶蝶

84

绿野鹿踪

98

紫色手袋

115

头饰

优雅知性
之美

102

花样的咖啡杯

119

两只蝴蝶

89

玫瑰捧花

106

威尼斯面具

122

海的回忆

125

冠军猫

93

金色提琴

110

蓝宝石项链

130

金鱼

常用工具

色铅笔画的工具材料多种多样，但却不是每一种都必须准备，通过实践练习我们就会发现，只需要备齐必要的和适合自己的工具，就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，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，容易上色，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。对于刚入门的爱好者们来说，轻松愉快的初次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，是彩色铅笔产品中性价比很高的一款。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。

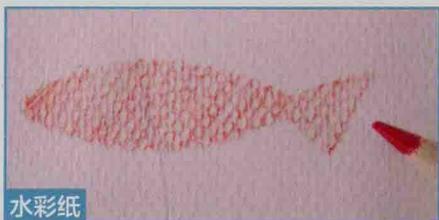
48色水溶性辉柏嘉色谱

401 白色							
421 大红							
434 紫红							
448 银色							
461 青绿							
476 熟褐							

注：市场上有两种类型的48色辉柏嘉水溶性彩铅，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

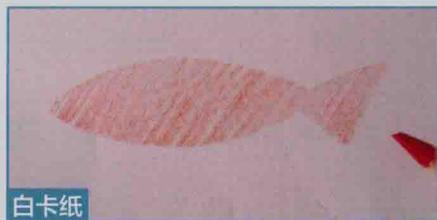
色铅笔落在不同的纸张上,画面的效果也会不同,下面我们就来看看市面上常见的几种纸张,以及色铅笔画上的效果,然后根据需要选择纸张。

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。

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特有的纹路,有时可以为画面效果增色。

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,所以在使用时可操作性更高,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,并能提亮亮度,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,主要用于起形时勾画轮廓。

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做辅助,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。

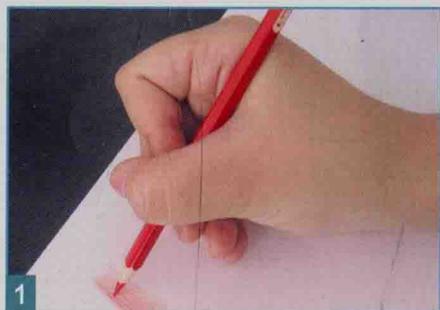

修改液和牙签,用修改液提出高光,由于修改液的头儿出水情况不好控制,不好掌握,我们就先在一张别的纸上挤出修改液,然后用牙签挑出一点,来刻画高光部分。

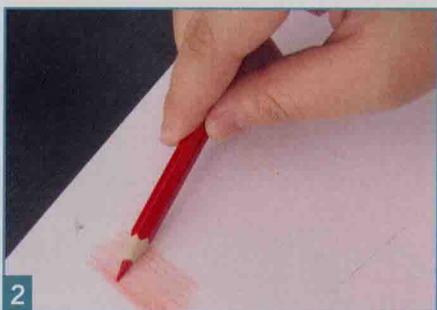
色铅笔画的基础

一、拿铅笔的方法

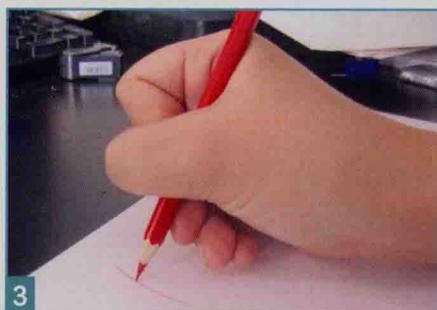
不同的握笔方法可以画出不同形态的线条和不同形态的笔触,这样就可以画出不同质感。

1
基本握法:平常拿笔时的姿势。

2
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。

3
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

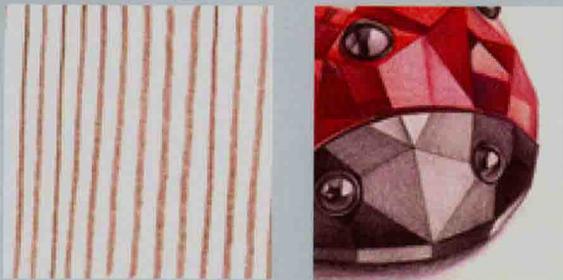
使用彩色铅笔作画时,为求表现不同的效果,排线的方法也很重要。

1. 紧密均匀的长线条

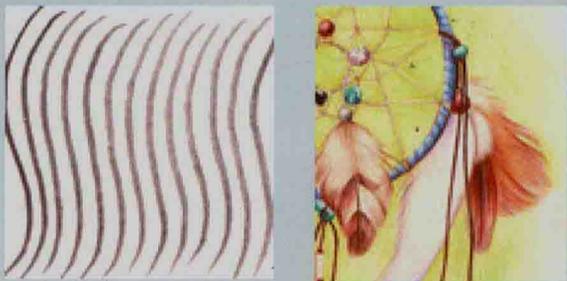
这种线条多用于铺背景色和为表面材质细腻的物品铺底色。

2. 顺滑流畅的长线条

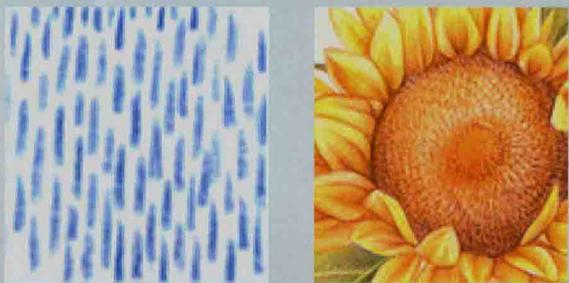
这种线条多用于刻画物体的结构和表现特殊效果,如切面丰富的水晶摆件。

3. 随意的曲线

这种线条多用于刻画物体的结构和表现特殊效果，如轻柔的羽毛、起伏的卷发等。

4. 短小细密的线条

这种线条多用于做一些细微的点缀效果。

三、色铅笔画的小技法

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。

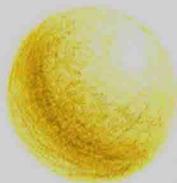
2. 柔化

如果需要制造一些柔和朦胧的效果，而感觉色铅笔的线条太硬，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。

4. 渐变

渐变色是柔和已有的色彩，从明到暗，或由深转浅，或是从一个色彩过渡到另一个色彩，充满变幻无穷的神秘浪漫气息。

单色过渡

双色过渡

1 用简单的线条定出橙子、橙子叶、橙子瓣之间摆放的位置，然后框出橙子的轮廓。

2 在轮廓内添加细节，画出果梗、微微翘起的叶子，并把左下角的橙子为分成三瓣。

3 继续深入细节，画出果蒂、叶子边缘的齿，然后完善线条。

4 用橡皮擦淡铅笔稿，用 414 橘黄勾描大橙子，用 473 橄榄绿勾描叶子。下面的两个橙子瓣颜色比较单纯，所以只留一层淡淡的铅笔稿即可。

5 接下来用 407 柠檬黄在右下角的橙子瓣上画出一排整齐的果粒。

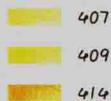

6 继续用 407 柠檬黄排列不规则的果粒，填满整个橙子瓣。

适用于画大多数色铅笔画的起稿步骤：

- ①首先用大线条定出位置，并框出物体的轮廓，这时要准确把握物体各个部位大的比例关系。
- ②在轮廓内深入细节，然后再深入细微处的小细节。
- ③用橡皮擦淡铅笔稿再上色。这样可以避免铅笔稿的粉末污染画面，画面中颜色清晰以及有明显轮廓的物体可以用与物体颜色相近的彩铅勾描一遍，而颜色单纯浅淡、轮廓不明显的物体，只留自己能看到的淡淡的铅笔稿即可。

7 407 柠檬黄和409 中黄为橙子瓣上色，注意留出果粒上的高光。再用414 橘黄强调果粒的边缘，加深果粒暗部的颜色。

8 407 柠檬黄和409 中黄为橙子瓣上色，注意留出果粒上的高光。再用414 橘黄强调果粒的边缘，加深果粒暗部的颜色。

9 407 柠檬共同画出一条一条的果粒，再为暗部加色。

10 再用409 中黄强调出橙子瓣的边缘。

适用于画大多数色铅笔画的上色步骤：

- ①先用与物体相近的颜色强调出黑白灰的结构。一定要记住上色的过程也是画出结构的过程。
- ②画物体暗部的颜色。暗部的结构不必过于强调，笼统一点即可，但也不可以一片颜色带过。
- ③画灰面的颜色。要进一步强调结构，选择灰面颜色时要慎重，因为灰面就是物体本身的固有色，所以灰面的颜色决定画面的最后效果。
- ④画亮面的颜色。也要强调结构，如果觉得不明显，也可以先用深一点的颜色，注意不要用太多，要与灰面区分开来。
- ⑤画高光。高光根据物体材质的不同而不同，材质较硬且表面光滑的物体高光边缘清晰，留白即可。材质较软且有些粗糙的物体高光边缘模糊，可以上一层比亮面颜色淡一点的颜色。高光根据物体结构的不同，数量和形状也会不同。有些物体的高光非常细小琐碎，不方便留，可以用修正液或者有覆盖性的白色水粉颜料来盖掉彩铅点出高光。
- ⑥投影能使物体更加真实更有立体感，投影的颜色通常比较深，要与所画物体颜色协调统一。

11 接下来用 499 黑色为果梗的暗部，叶子落在橙子上的投影上底色。

499

14 用 470 黄绿为果梗和叶子整体罩一层颜色。

470

12 用 473 橄榄绿为果梗和叶子的暗部上色，并勾画出叶脉。

473

15 然后用 416 橘红为橙子的暗部上底色。

416

13 用 459 草绿为叶子上色。

459

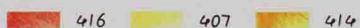
16 在底色的基础上叠加一层 409 中黄，注意留出高光的位置。

409

17 用 416 橘红进一步加深暗部的颜色，用 407 柠檬黄为亮面的高光周围上色，用 414 橘黄为暗部和亮部做衔接。

18 用 407 柠檬黄、414 橘黄、416 橘红画出橙子上的坑坑点点。

19 最后用 478 赭石画出橙子的投影。

天真快乐之美

