

乐绘书品

·我的手绘生活·

色铅笔 之 花鸟绘

乐绘JOY 著

化学工业出版社

✦ 我的手绘生活 ✦

色铅笔
之
花鸟绘

乐绘JOY 著

化学工业出版社

· 北京 ·

编写人员名单

辛雨佳、雷娜、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

色铅笔之花鸟绘 / 乐绘 JOY 著. — 北京: 化学工业
出版社, 2014.1

(我的手绘生活)

ISBN 978-7-122-19420-6

I. ①色… II. ①乐… III. ①铅笔画-花鸟画-绘画
技法 IV. ①J214.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 318466 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

常用工具

一、色铅笔 ○ 1

1. 水溶性色铅笔和油性色铅笔 ○ 1

2. 色铅笔的常见品牌和选择 ○ 1

3. 本书所用色铅笔 ○ 1

4. 色谱 ○ 2

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

三、色铅笔的叠色与渐变 ○ 4

1. 叠色 ○ 5

2. 渐变 ○ 5

四、色铅笔画的小技法 ○ 6

1. 力度的掌握 ○ 6

2. 柔化 ○ 6

3. 高光 ○ 6

4. 营造立体感 ○ 6

东方蓝知更鸟·紫荆花 ○ 7

黄腰太阳鸟·蝎尾蕉 ○ 12

绿雀鹀·凤凰木 ○ 16

金翅雀·洋蓟花 ○ 21

棕背伯劳·合欢花 ○ 26

蓝枕绿雀·含笑 ○ 31

七彩文鸟·袋鼠花 ○ 36

银喉长尾山雀·松果 ○ 40

麻雀·犬蔷薇 ○ 45

翠鸟·勾儿茶 ○ 50

戴胜·柳树 55

凤尾绿咬鹃·美丽异木棉 60

栗喉蜂虎·红加仑 47

猫头鹰·东方罂粟 73

游隼 78

丹顶鹤·水塘 83

鸵鸟·仙人掌 87

小红鹳·曲序南星 92

虹雉·叶子花 98

海鹦鹉·蝇子草 105

蓝脚鲣鸟·马鞍藤 110

长尾鸭·玉蝉花 115

鸳鸯·凤眼莲 120

黄连雀·火棘 126

黑天鹅·王莲 131

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的，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，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。

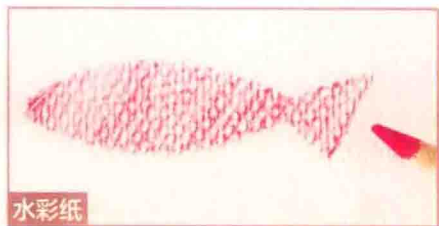
48 色水溶性辉柏嘉色谱

401 白色	401 浅黄	407 柠檬黄	409 中黄	411 橘黄	416 橘红	418 朱红	419 粉红
421 大红	425 玫瑰红	426 深红	427 曙红	429 桃红	430 肤红	432 肤粉	433 红紫
434 紫红	435 青莲	437 紫色	439 浅紫	443 群青	441 普蓝	445 湖蓝	447 天蓝
448 银色	449 钴蓝	451 深蓝	452 金色	453 藏青	451 浅蓝	457 蓝绿	459 草绿
461 青绿	462 翠绿	463 深绿	466 嫩绿	467 绿色	470 黄绿	472 军绿	473 橄榄绿
476 熟褐	478 赭石	480 深褐	483 土黄	487 黄褐	492 红棕	495 浅灰	496 灰色
							499 黑色

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。

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。

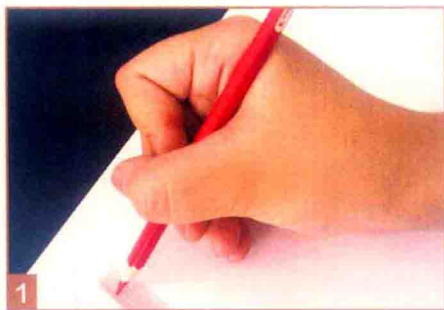

修改液和牙签，用修改液提出高光，由于修改液的头儿出水情况不好控制，不好掌握，我们就先在一张别的纸上挤出修改液，然后用牙签挑出一点，来刻画高光部分。

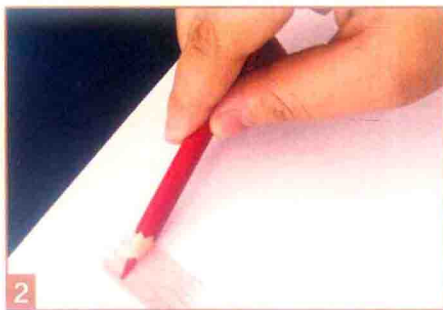
色铅笔画的基础

一、拿铅笔的方法

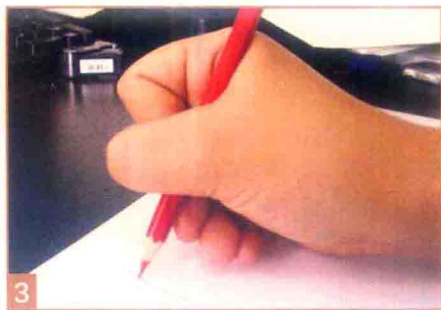
不同的握笔方法可以画出不同形态的线条和不同形态的笔触,这样就可以画出不同质感。

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轻,这样的笔触轻柔松动,适用于初步勾画或表现大面积色调。

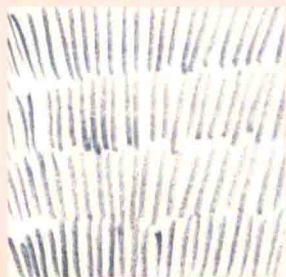

手握住距笔头较近处,铅笔接近直立,手施加的力量充分到达纸面,画出线条强劲,适用于刻画小范围的内容。如握笔握太紧则速度多,笔触容易松散。

二、色铅笔的排线

在使用彩色铅笔画鸟类作品时,表现鸟儿们结构丰富、质地多样、色彩斑斓的羽毛是关键,以下是我们介绍的四种排线方法,本书中展示的鸟儿们基本由这四种方法完成。

1. 短小细密的线条

这种线条短小而有力,多用于表现鸟儿们面部的细微之处。

2. 顺滑流畅的长线条

这种线条多用于鸟儿们的身体,如背部、翅膀等部位,能表现出羽毛的光泽感。

3. 轻柔细腻的线条

这种线条多用于鸟儿们的身体，如腹部及翅膀下部，这些部位都是细小柔软的绒毛，用笔时要注意力道轻柔一些。

4. 对称排列的斜线条

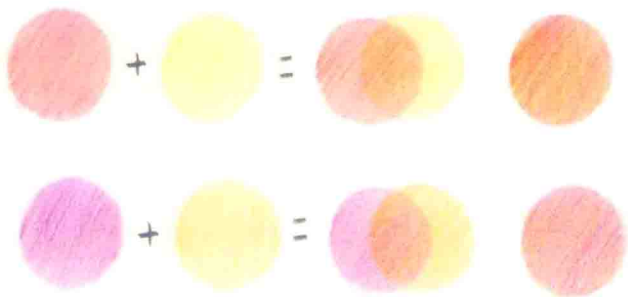

这种线条多用于长有大羽毛的鸟儿们，如表现翅膀、尾部等处羽毛的结构。

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。

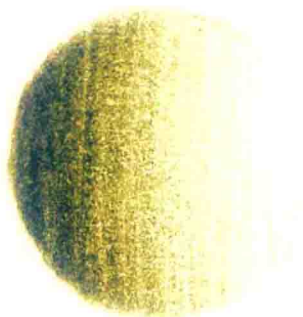
在叠色的过程中我们会发现，先铺了一层浅色再加深色出来的效果总是不够明显，而且相对难涂。如果先涂深色再涂浅色不但效果明显而且省时省力。

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。

4. 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。

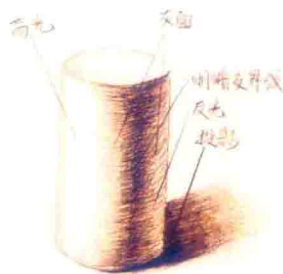
高光:受光物体最亮的点,表现的是物体直接反射光源的部分,质感比较光滑的物体会更明显。

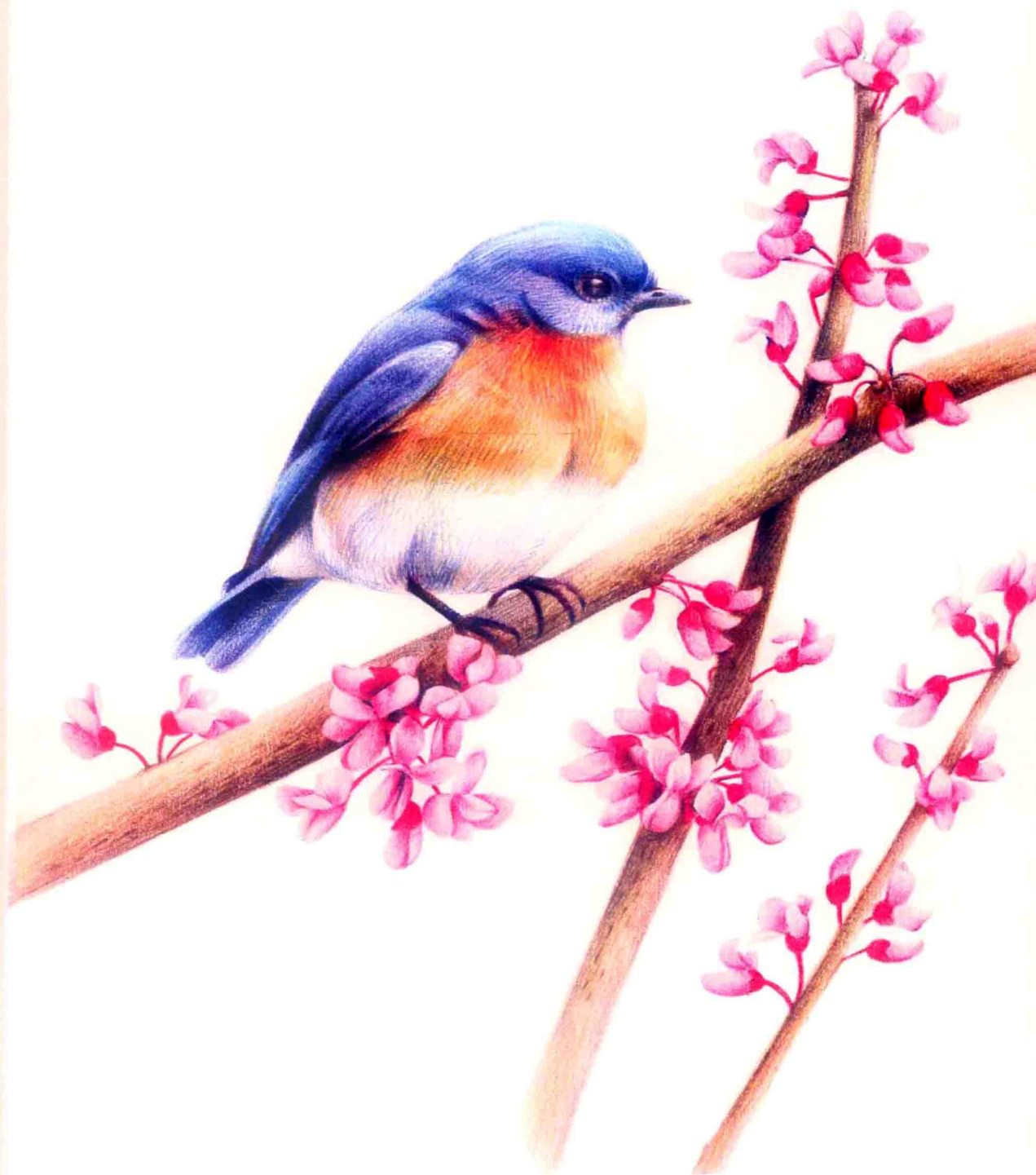
灰面:高光与明暗交界线之间的区域,通常表现为物体的固有色。

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。

东方蓝知更鸟

东方蓝知更鸟学名东部蓝鹀，是鹀科蓝鹀属的鸟类，颈部和胸部为红褐色，雄性背部和翅膀呈亮蓝色，雌性呈浅蓝色。东方蓝知更鸟主要分布在落基山脉和加拿大南部地区，以昆虫为食。

紫荆花

紫荆花为豆科紫荆属的植物，花朵呈粉红到紫红色，簇生于枝杆上，花期为4月，是先开花后长叶的植物。紫荆花原产我国，分布较广，是清华大学的校花。紫荆花与香港的区花洋紫荆名字相似，但其实是不同科不同属的植物。

1 用轻松随意的线条勾画出东方蓝知更鸟的轮廓和紫荆花的枝干、花朵。

2 用 454 浅蓝色在知更鸟的头部、背部和翅膀扫一层底色。

454

3 知更鸟白肚子的暗部用 496 灰色铺底。

496

4 在浅蓝色羽毛的基础上用 445 湖蓝色加深，要注意顺着羽毛的长势排线条，画出各部分羽毛的结构。白肚子的暗部也轻扫几笔湖蓝色来表现色彩的过渡。

445

5 进一步加深羽毛。用 443 群青色排出细密的线条，为羽毛再加深一层颜色，嘴巴也一起画出来。
用 476 熟褐为眼睛上底色，注意留出高光，再用黑色加深眼睛边缘一圈。

443 476

7 继续选用 437 紫色，用较轻的力道为爪子铺底色，然后加重力道画出爪子的暗面和趾甲。再在腿根部的羽毛处带几笔紫色。

437

6 脖颈与前胸处的羽毛用 409 中黄顺着羽毛的生长方向排列线条，再用 437 紫色加深被翅膀覆盖的暗部，用 476 熟褐和紫色仔细刻画知更鸟的嘴和眼睛。

409 437 476

8 用 478 赭石深入脖颈、前胸、肚子处的羽毛，再用 437 紫色、429 桃红深入面部的眼睛和羽毛。

478 437 429

9 接下来用 414 橘黄、418 朱红丰富脖颈处羽毛的色彩，同时继续用 499 黑色加深翅膀和爪子的暗部。

414 418 499

10 刻画紫荆花。用 429 桃红色为花瓣铺色，注意花瓣的根部和重叠的部分可反复多上几遍颜色。

429

11 再用 425 玫瑰红进一步加深花瓣的根部和重叠部分的颜色。

425

12 用 427 玫瑰红色画出紫荆花的花梗。

427

14 用 480 深褐色加深枝干的暗部，并画出枝干上的树纹。

480

13 刻画枝干，用 478 赭石为枝干上一层底色。

478

15 用 499 黑色进一步加深枝干的阴影，使枝干看起来更加自然、真实。

499

〔黄腰太阳鸟·蝎尾蕉〕

