

✧ 我 的 ✧
手 绘 生 活

乐绘
乐绘书品

色铅笔
— 之 —
梦幻娃娃

乐绘JOY 著

化学工业出版社

✦ 我的手绘生活 ✦

色铅笔

之

梦幻娃娃

乐绘JOY 著

化学工业出版社

· 北京 ·

感谢雷娜、辛雨佳、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 (C I P) 数据

色铅笔之梦幻娃娃 / 乐绘 JOY 著. — 北京: 化学工业出版社, 2014.5

(我的手绘生活)

ISBN 978-7-122-20045-7

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 (2014) 第 045634 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 5 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

基础起步

常用工具

一、色铅笔 2

二、纸 4

三、普通橡皮和可塑性橡皮 4

四、其他 4

色铅笔画的基础

一、拿铅笔的方法 5

二、色铅笔的排线 5

三、色铅笔的叠色与渐变 6

四、色铅笔画的小技法 7

五、娃娃的特点与表现 8

六、真人与娃娃的比较 9

七、简单试画 10

可爱

15

小忧郁

20

带羊驼的小孩

25

小织女

32

帽子娃娃

37

大眼睛

自然青春

45

小发卡

49

初夏

54

花季

60

音符

66

兔子女孩

童话

复古

国风/和风

73

祈祷

94

提琴之梦

115

民国女学生

78

森林公主

98

绿眼睛

120

小格格

82

红发辫

102

丝带

125

和服

87

羊角男子

109

绿裙子

130

旗袍

基础起步

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，在业界很有声望，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。

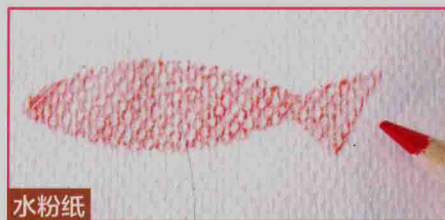
48 色水溶性辉柏嘉色谱

								
401 白色	404 浅黄	407 柠檬黄	409 中黄	414 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	444 普蓝	445 湖蓝	447 天蓝	
								
448 银色	449 钴蓝	451 深蓝	452 金色	453 藏青	454 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

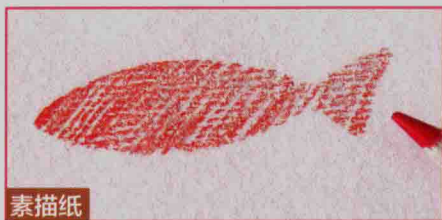
二、纸

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。

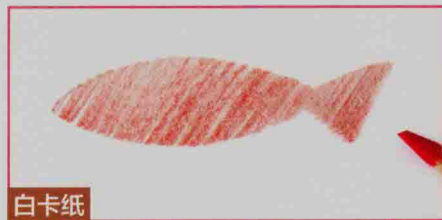
水粉纸

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。

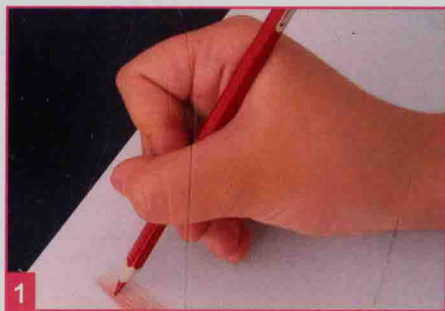

修改液和牙签，用修改液提出高光，由于修改液的头儿出水情况不好控制，不好掌握，我们就先在一张别的纸上挤出修改液，然后用牙签挑出一点，来刻画高光部分。

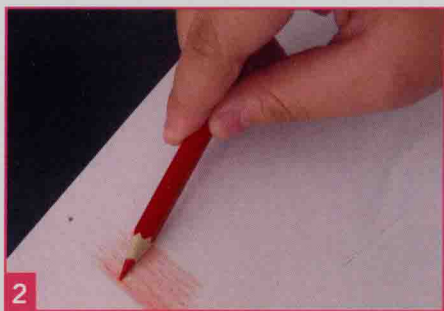
色铅笔画的基础

一、拿铅笔的方法

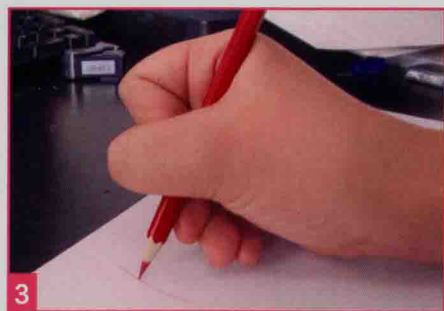
不同的握笔方法可以画出不同形态的线条和不同形态的笔触,这样就可以画出不同质感。

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

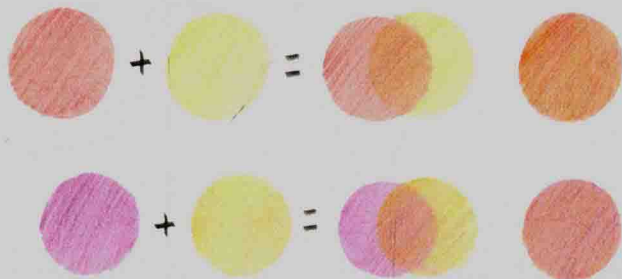

这种线条主要为突出物体的结构，所以在画画全过程中都可以使用，如表现身体结构、衣褶结构等。

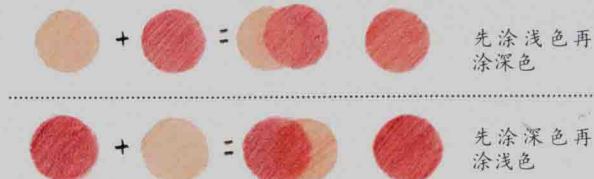
三、色铅笔的叠色与渐变

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。

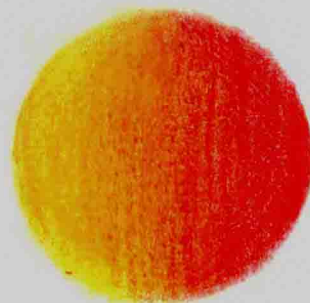
2. 渐变

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高光,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。

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。

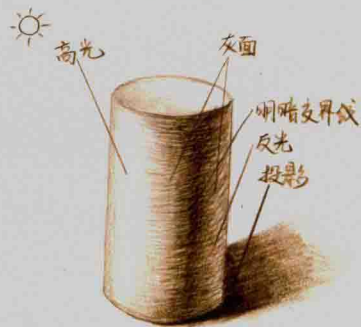
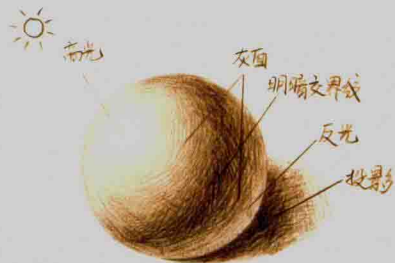
高光:受光物体最亮的点,表现的是物体直接反射光源的部分,质感比较光滑的物体会更明显。

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。

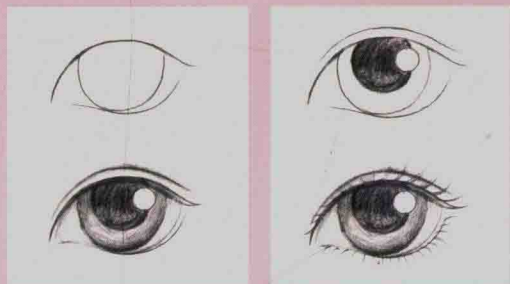

五、娃娃的特点与表现

娃娃是人类根据自己的外形美化之后做出来的玩具，娃娃们拥有人类没有的美丽大眼睛、千变万化的发型和服饰，这就是所有娃娃最大的特点，也是区别每个娃娃的重点。

1. 特点部位的画法

眼睛的画法

眼睛的画法

头发的画法

六. 真人与娃娃的比较

娃娃是人们根据自己的外形美化之后做出来的玩具，娃娃们拥有人们没有的精致五官、纤细身材，这就是所有娃娃相对于真人最大的特点。了解真人的比例特点后做适当夸张，再画娃娃像就可以得心应手了。

1. 面部的比较

以女性为例，传统意义上的漂亮脸蛋离不开大眼睛、长睫毛、小俏鼻、樱桃嘴、尖下巴，而现实生活中的人们很难全部拥有这些优势，所以人们就将这种理想化的美集中在娃娃身上，并加以夸张，如眼睛就可以成倍的放大，而鼻子和嘴巴就很小巧。

2. 身材的比较

以女性为例，传统意义上的曼妙身姿，主要指纤细的腰肢、修长的双腿、凹凸有致的身材，人们将这种特点作适当夸张集中放到娃娃身上，如缩短肩膀、减瘦躯干、加长双腿，这样的娃娃穿上各种美丽的衣服就更显非常美丽与气质。

3. 关于娃娃尺寸的分类

3分人形

大约 57~69 厘米的娃娃

外表像是 16~30 岁的人形，身材比例完美，穿各式各样的衣服都好看。

4分人形

大约 40~49 厘米的娃娃

外表大多像 6~12 岁的人形。外形可爱，像小学生。

6分人形

大约 22~28 厘米的娃娃，外表大多是儿童。

七. 简单试画

1. 素描

素描是用铅笔或者任何单色调的笔对物体进行刻画，运用线条将物体的结构铺画出来，再进行黑白灰不同面的刻画，表现出物体的体积感、空间感和质感，通过素描的训练可以锻炼观察力和造型能力。

1 用长直线勾画出娃娃的大致轮廓，并定出五官的位置。

2 在轮廓的基础上画出准确的形。

3 刻画出五官的结构特征，着重刻画眼睛。

4

根据面部的结构上调子，脖颈处暗下去表现出空间感。

5

按照头发的走向排出调子，注意留出高光的位置。

6

进一步加深头发的暗部，并刻画小发夹。

7

根据衣服的起伏上调子。

2. 彩铅

彩铅顾名思义就是有颜色的铅笔，彩铅画的笔法和排线基本和素描一样，通过不同颜色的相互叠加、混合来表现丰富多彩的效果。

1 用长直线勾画出娃娃的大致轮廓，并定出五官的位置。

2 在轮廓的基础上画出准确的形。

3 用 499 黑色为眼睛和头发上底色。