

乐绘书品

绘·生活
我的手绘生活
Drawing Life

色铅笔画

World Famous Paintings 世界名画

乐绘JOY 著

化学工业出版社

色铅笔画

World Famous Paintings 世界名画

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

色铅笔绘世界名画 / 乐绘JOY 著. —北京：化学工业出版社，2014.9

（我的手绘生活）

ISBN 978-7-122-21270-2

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 152079 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

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、营造立体感 /7

西方名画

蒙娜丽莎 /9

日出·印象 /17

记忆的永恒 /21

呐喊 /28

威尼斯大运河 /33

向日葵 /37

苹果与水罐 /42

戴珍珠耳环的少女 /49

吻 /55

读信的蓝衣女子 /61

晚祷 /67

星空 /74

东方瑰宝

出水芙蓉图 /81

神奈川冲浪里 /85

簪花仕女图之拂尘仕女 /89

枇杷绣羽图 /94

大桥骤雨 /99

葡萄草虫图 /104

瑞鹤图 /110

五牛图 /115

晴春蝶戏图 /119

捣练图 /125

花篮图 /131

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，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。

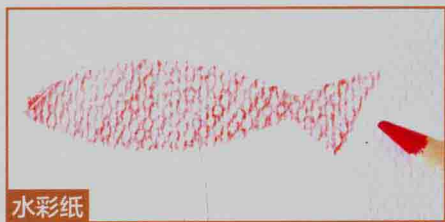
48 色水溶性辉柏嘉色谱

401 白色		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

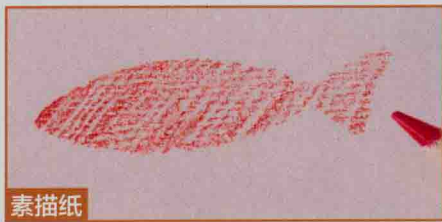
二、纸

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，色铅笔画上的效果，然后根据需要选择纸张。

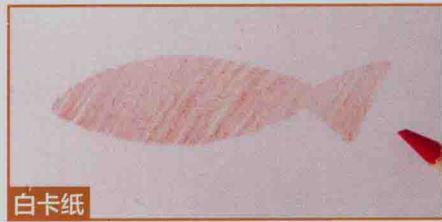
水彩纸

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，色铅笔画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，用棱角处擦出物体的高光或者提出如发丝般的线条。

可塑橡皮，因为可以塑造成别的形状，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，增添明度，如需大面积重改可塑橡皮活现做不到完全的清除。

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。

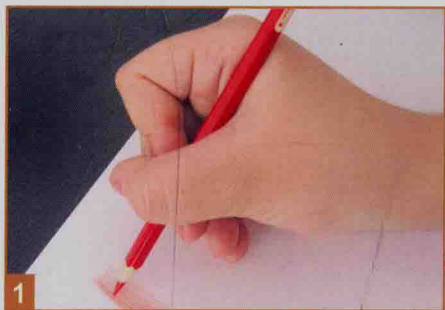

修改液和牙签，用修改液提出高光，由于修改液的头儿出水情况不一，不好掌握，可以先在一张别的纸上挤出修改液，然后用牙签挑出一点，来刻画高光部分。

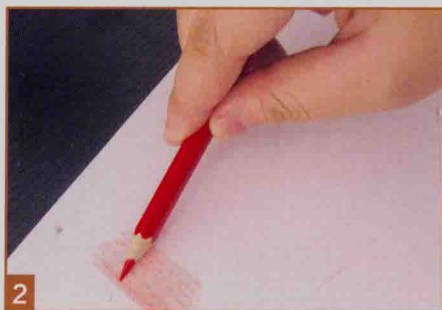
色铅笔画的基础

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。

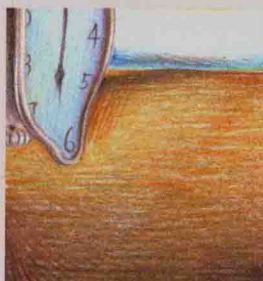
二、色铅笔的排线

本书中的所有案例都是严格遵守世界名画的构图、色彩、内容等，通过色铅笔的方式适当简化而成，下面我们介绍几种基本的排线方法来表现世界名画的不同风格。

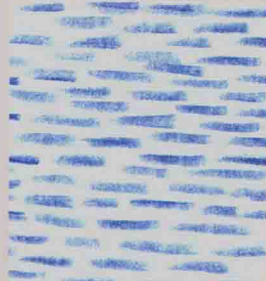
1. 平铺

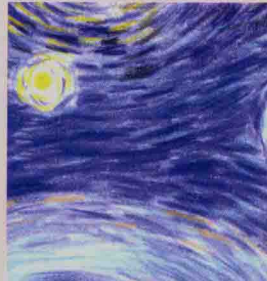
这种线条多用于铺底色和背景。

2. 短小细密的线条

通过短小线条的反复重叠，可制造出印象派的特点，制造出明显笔触的效果。

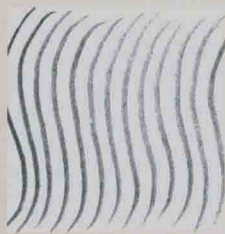

3. 顺滑流畅的长线条

用于刻画物体轮廓和表现特殊效果，如密集的雨丝、桌椅板凳等各种平直的结构。

4. 随意的曲线

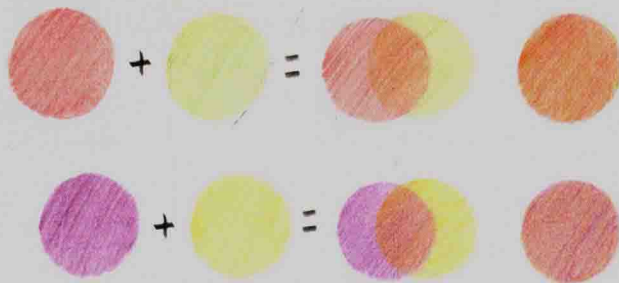

用于刻画物体轮廓和表现特殊效果，如起伏的卷发、交融的祥云、蜿蜒的山路河流等。

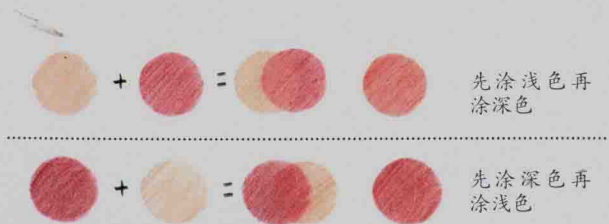
三、色铅笔的叠色与渐变

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一些情况，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。

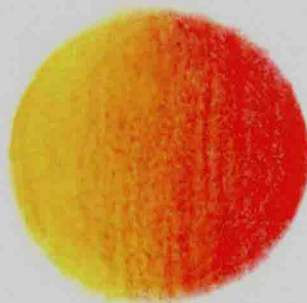
2. 渐变

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

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。

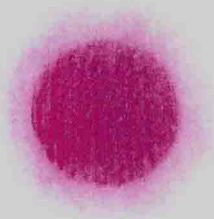
1. 力度的掌握

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。

五、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:

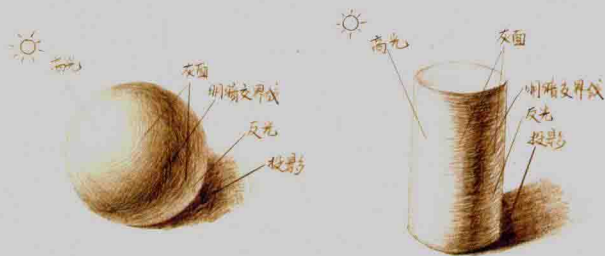
高光:受光物体最亮的点,表现的是物体直接反射光源的部分,多见于质感比较光滑的物体。

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。它不是指具体的哪一条线,它的形状、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。

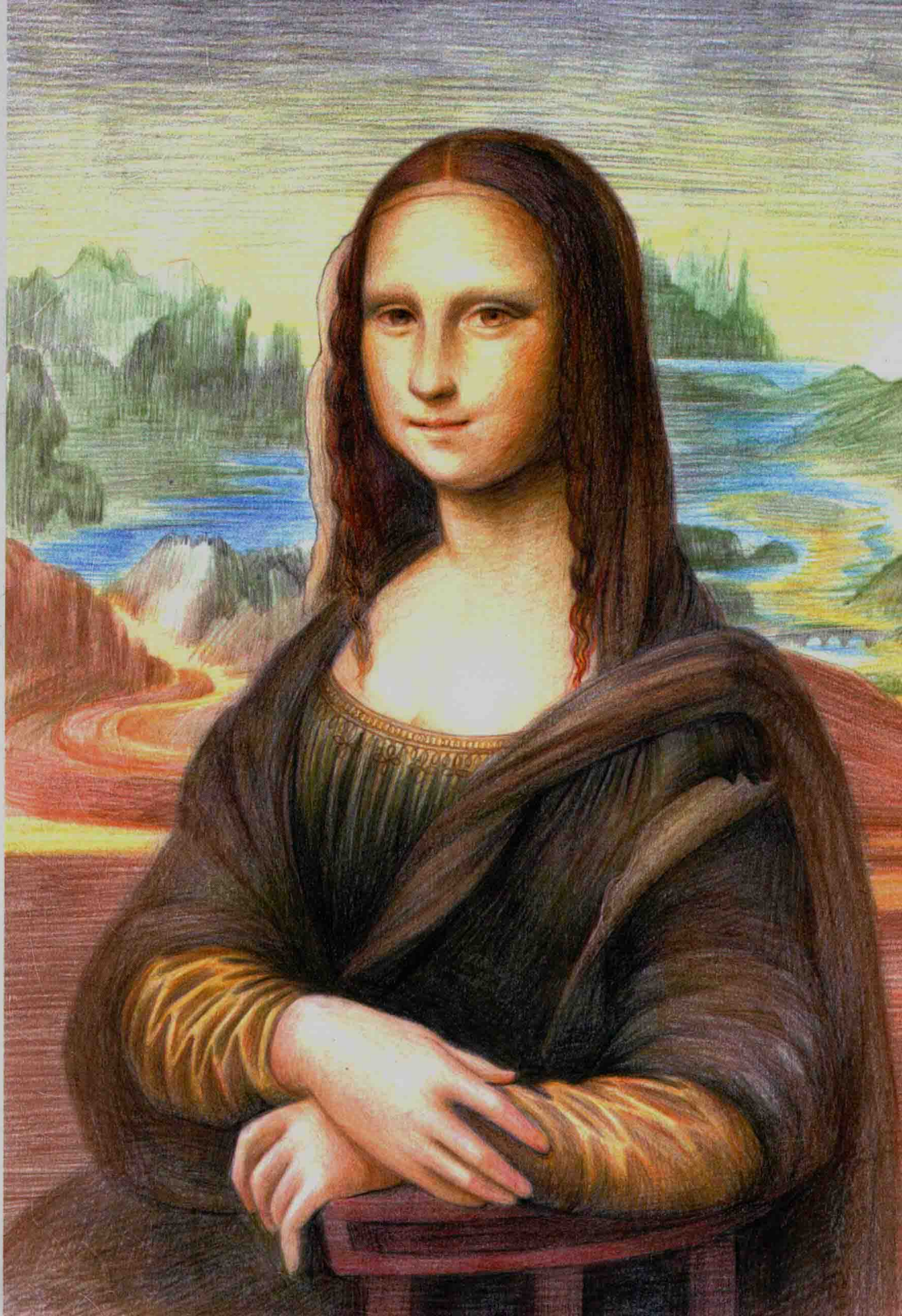
西方名画

蒙娜丽莎

达·芬奇（意大利）

达·芬奇是意大利文艺复兴三杰之一，《蒙娜丽莎》代表达·芬奇的最高艺术成就，是一幅享有盛誉的肖像画杰作。画中人物坐姿优雅，如梦似幻般的笑容微妙而妩媚，具有一种神秘的美感，被人们称为“神秘的微笑”。

1 用简单的线条勾画出蒙娜丽莎的轮廓大形。

2 在轮廓内深入细节。

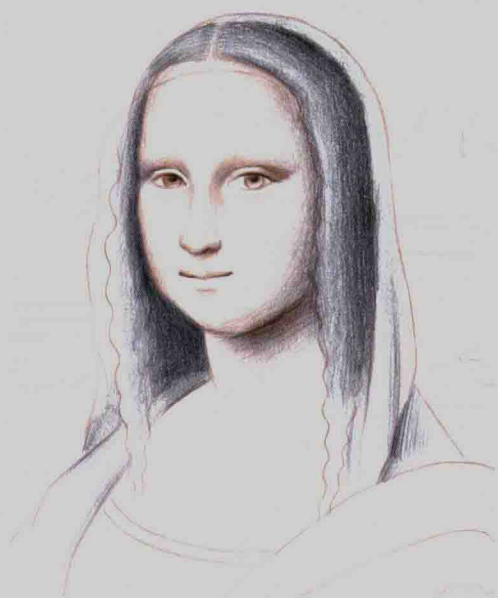

3 用橡皮擦去铅笔稿，改用476熟褐将全部线条勾勒一遍，并勾画出背景。

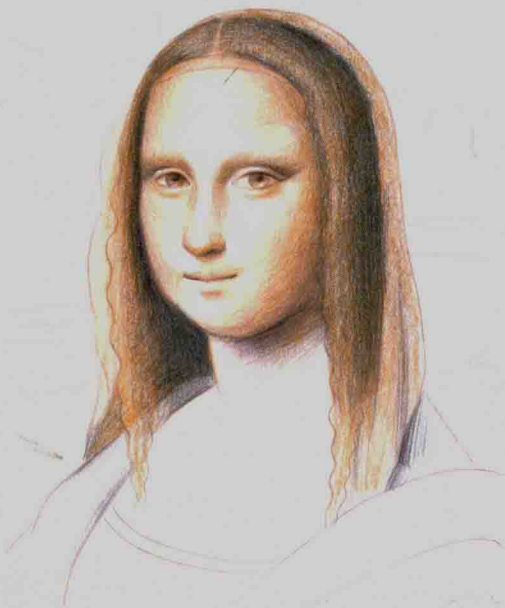
476

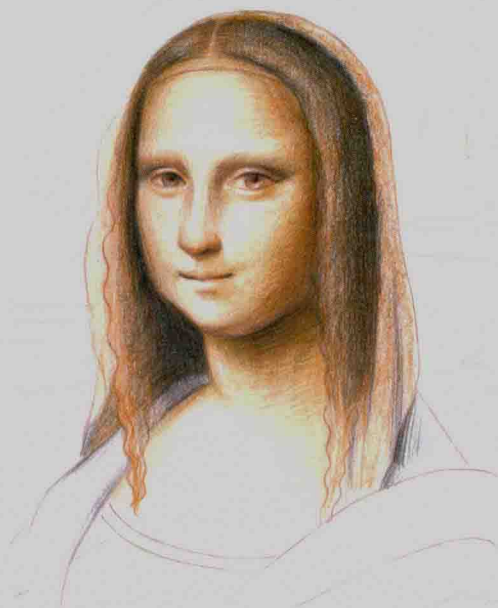
4 从面部开始上色。用 476 熟褐画出面部五官，并为暗部皮肤上色，塑造出基本的明暗关系。 476

5 在熟褐的基础上叠加 499 黑色，并给头发铺底色。 499

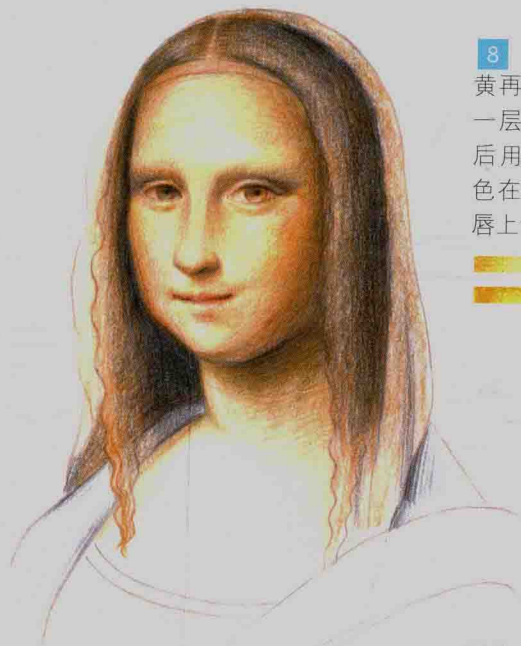
6 头部整体叠加一层 487 黄褐，注意受光面留白。 487

7 用 487 黄褐和 473 橄榄绿加深皮肤暗部的颜色。 487 473

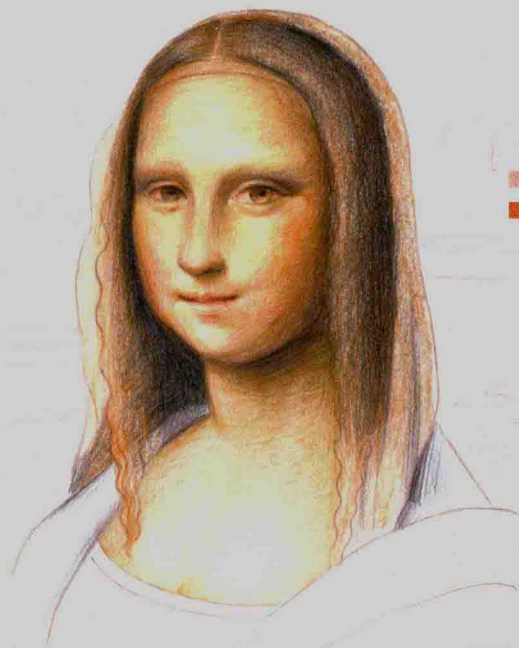
tips

油画通过颜料的混合得出千变万化的颜色，而水溶性彩铅具有一定的透明性，通过在纸面上叠色塑造需要的颜色，大家可以大胆尝试，可以画出非常丰富的颜色。但也不要太多种颜色反复地叠加，这样容易使画面变脏发黑。

8 用 483 土黄再为皮肤加一层颜色，然后用 414 橘黄色在脸颊和嘴唇上色。

483
414

9 用 432 肤粉和 487 黄褐为颈部和胸部的皮肤上色。

432
487

10 接下来用 499 黑色和 492 红棕丰富头发的颜色，注意受光面的头发颜色淡一些，再用 476 熟褐简单画出纱巾。

499
476

11 用 414 橘黄进一步在受光面的头发上叠色。

414