

色彩铅笔 浓情花鸟绘

亚洲篇

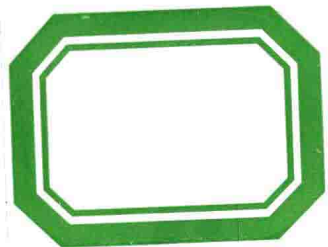
在色彩的国度里
沐浴绚烂的爱与阳光

木卮 著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

色铅笔浓情花鸟绘

亚洲篇

木卮 著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

色铅笔浓情花鸟绘·亚洲篇 / 木扈著. — 北京: 机械工业出版社, 2014.7
ISBN: 978-7-111-47208-7

I. ①色… II. ①木… III. ①铅笔画—花鸟画—绘画技法 IV. ①J 214.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 141466 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑: 马晋 责任编辑: 马晋

责任印制: 乔宇 责任校对: 马晋

北京尚唐印刷包装有限公司印刷

2014 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

210mm × 190mm · 6.166 印张 · 153 千字

0001—5000 册

标准书号: ISBN 978-7-111-47208-7

定价: 39.80 元

凡购买本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

电话服务

社服务中心: (010) 88361066

销售一部: (010) 68326294

销售二部: (010) 88379649

读者购书热线: (010) 88379203

网络服务

教材网: <http://www.cmpedu.com>

机工官网: <http://www.cmpbook.com>

机工官博: <http://weibo.com/cmp1952>

封面无防伪标均为盗版

前言

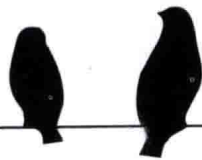
美丽的小鸟和花朵都是大自然中拥有缤纷色彩的生命体，它们美轮美奂的配色与惹人喜爱的形态，无不让人惊叹自然造物的美妙！也许是隐匿在水泥森林中的时间太久，我一向偏爱绘画更贴近自然的事物，雨后沾满露珠的花草，挂在树梢香甜多汁的果实，或憨态可掬或威风凛凛的动物……每一次拿起画笔，内心都充盈着无限的幸福感。我庆幸自己可以用画笔去描绘那个令我心驰神往的自由国度，我也希望有更多的人能够加入进来，画出每个人心底的那份感动。所以当出版社编辑邀约我写这本书的时候，我欣然接受了。

我从很小的时候就开始学素描、水粉，毕业之后开始做 2D 设定。很幸运的是，手绘我一直在坚持，从未放弃过。掐指一算，从第一天学素描到今天，转眼间已过去 21 年。画画最需要的就是热爱，有了这份执着，自然能坚持下去。当然耐心也是必不可少的，就像这本书中鸟的羽毛一样，很多时候都需要用很尖的铅笔一笔一笔来描绘，有时画几笔就需要停下来把铅笔削尖再继续画，这样来来回回很多次，才能出色地将羽毛描绘出来。对色彩和构图的感知也需要通过多观察多练习，这样日积月累，慢慢培养起来。比如平时去郊外踏青，就要时刻关注身边自然的色彩搭配，多用相机捕捉美丽的画面，为绘画储备足够的素材。

这本书从开始构图到交稿，前前后后花了小半年的时间。我依据地域分布遴选了颜色和形态最美的鸟，然后用海量花朵与它们一一比对，挑选出颜色最和谐、构图最精巧的，将它们融合在一起，就有了这 24 幅花鸟图。因为我偏爱使用颜色叠加、过渡等来呈现更美的画面感，细节的描绘也丝毫不会松懈，所以完成一幅图所用的颜色和步骤会比较多。我尽量将步骤最大程度地细化出来，用高质量的扫描图还原真实的精细程度，而且我会把色差调整到最接近原图的范围。这些都是为了能够手把手地教给读者手绘的方法，让每个人都能够画出心仪之作。这本书全程都是用辉柏嘉 48 色水溶性的红色纸盒彩铅来完成的，画纸是 320 克水彩纸光滑的一面，都是可以随处买到的画材。最后还想告诉大家一点绘画的小窍门，在自己创作的时候，可以多试一下互补色、相反色、同类色，或是明度、纯度对比的运用，这样能让画面更加丰富。

这是我的第一本以花与鸟为题材的绘画技法教程，接着还会有欧美篇和非洲篇两本。书中如有不足之处，欢迎大家给我指点和建议，可以去豆瓣上和我交流。祝愿大家有一个愉快的花鸟绘画之旅！

木后

灰喜鹊与苹果花	教画步骤(004)	线稿(119)
银胸丝冠鸟与虞美人	教画步骤(012)	线稿(120)
蜂虎与鼻花	教画步骤(020)	线稿(121)
太阳鸟与仙人球花	教画步骤(026)	线稿(122)
银耳相思鸟与一品红	教画步骤(032)	线稿(123)
黑黄阔嘴鸟与山牵牛	教画步骤(038)	线稿(124)
燕子与大丽花	教画步骤(044)	线稿(125)
八色鸫与忘忧草	教画步骤(050)	线稿(126)
火簇拟啄木鸟与吊钟花	教画步骤(056)	线稿(127)
斑胸草雀与红掌	教画步骤(064)	线稿(128)
蓝胸佛法僧与洋水仙	教画步骤(072)	线稿(129)
白胸翡翠与山茶花	教画步骤(080)	线稿(130)
黑翅雀鹀与灯笼果	教画步骤(088)	线稿(131)
中国红雉与芙蓉	教画步骤(096)	线稿(132)
小葵花凤头鹦鹉与木百合	教画步骤(102)	线稿(133)

004

012

020

026

032

037

044

050

056

064

072

080

翠鸟与橙玫瑰·····	完整彩图(110)·····	线稿(134)
沼泽山雀与红白山茶·····	完整彩图(111)·····	线稿(135)
绿阔嘴鸟与风铃花·····	完整彩图(112)·····	线稿(136)
杂色山雀与贯月忍冬·····	完整彩图(113)·····	线稿(137)
朱背啄花鸟与孔雀草·····	完整彩图(114)·····	线稿(138)
黄腹鹇与西番莲·····	完整彩图(115)·····	线稿(139)
栗头丽棕鸟与电灯花·····	完整彩图(116)·····	线稿(140)
蓝绿鹊与草豆蔻·····	完整彩图(117)·····	线稿(141)
鹁哥与黄金矢车菊·····	完整彩图(118)·····	线稿(142)

088

096

102

110

111

112

113

114

115

116

117

118

色铅笔绘画的常用工具

1. 色铅笔

我经常用的是照片上的辉柏嘉 48 色水溶彩铅，外包装是红色的纸盒，产地是印尼。如果觉得颜色不是够用，可以再添加一些别的品牌的色铅笔。

2. 水彩纸

我试过很多种类的纸。画彩铅画的时候，尽量选择克数重些的，纸纹理越细越好，这样细节能表现得很完整。这本书我用的是 320 克中粗纹水彩纸的背面。大家也可以选择康颂 160 克的素描纸。

3. 铅笔

打轮廓的时候，我比较喜欢用 3H 的三菱铅笔。画鸟类极细的羽毛时，也需要用到铅笔，可选择 HB ~ 2B 之间的。B 的数字越高，铅笔越软也越黑。

4. 橡皮

橡皮的选择可以随意些，可塑橡皮和普通的绘图橡皮都可以使用。

5. 水彩笔

水彩笔主要用来水溶色铅笔，有些地方需要用颜料点出高光时也会用到。选择普通的水彩笔就可以，尖头或者圆头的均可。

6. 白色丙烯颜料

在需要高光的地方，尤其是周围都是深色，或者用来表现雪、霜之类很难留出高光的时候，我们可以用丙烯提亮。用法很简单，直接用水彩笔蘸了颜料后点上去即可。

色铅笔绘画的基础练习

1 以下是辉柏嘉 48 色水溶彩铅的色表。

2 先做一个色彩由浅到深叠色的练习。注意这些颜色都是需要轻轻涂的。首先顺着同一个方向轻轻涂一层，然后用同样的方法依次叠加一层、两层、三层。

3 用竖线的笔触画出由浅到深的效果。

4 然后做一个均匀涂色的练习。用很轻的斜线笔触画出第一层，再用同样力度的横线再涂一层。

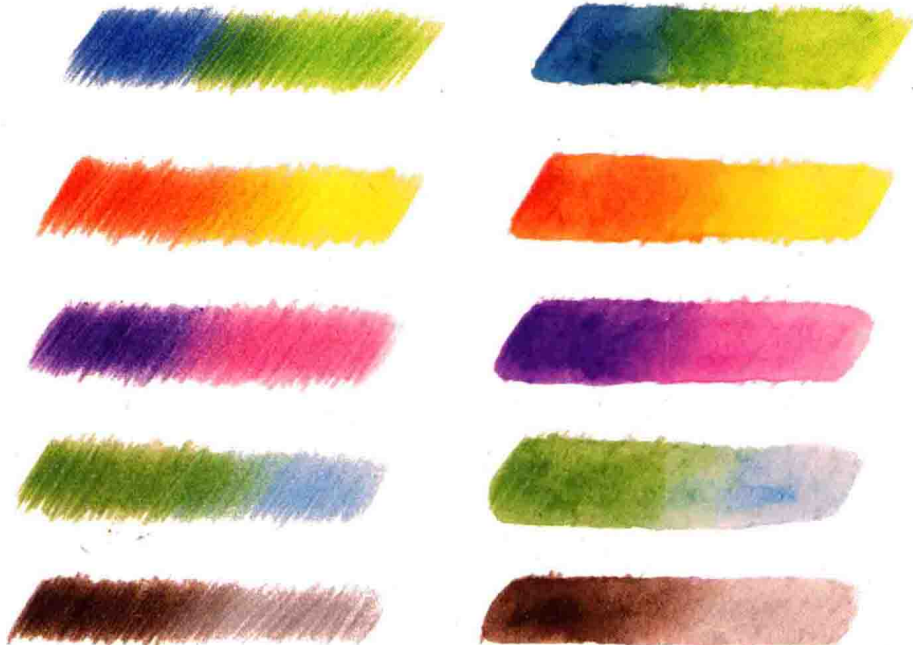
5 再做一个笔触练习。第一幅是竖排线，第二幅图是横排线，第三张图是斜排线，最后一张图是弧线。注意线条之间的间距，以同样的距离为佳。

6 最后做一个过渡色的练习。方法是由深至浅画出第一种颜色，然后在第一种颜色比较浅的地方开始叠加第二种颜色，第二种颜色均匀地涂一层即可。这样就会得到一个漂亮的过渡色。右图是加水水溶之后的效果，记得水溶的时候，要先从浅色的方向开始画，如果由深色开始画，过渡的时候颜色就会变得很脏。

水溶的方法有两种：

- * 先把水彩笔弄湿一点，注意不应过湿，以不会有水滴下为宜，然后直接在用色铅笔画完的纸上涂。
- * 先把纸用水彩笔蘸清水打湿，然后直接用水溶色铅笔上色，这样的颜色相对来说更加浓烈，就是损耗会大一些。

灰喜鹊与苹果花

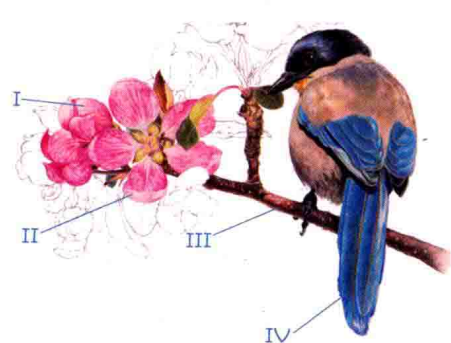
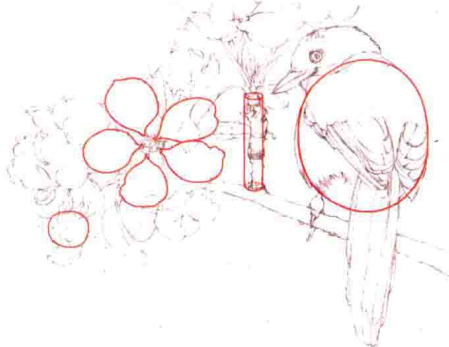
004

整幅画以粉红色和水蓝色为主色调。用橄榄绿色、灰色和黄褐色为点缀。构图呈三角形，有稳定、均衡的特点。打线稿时，可以把花苞看做球形，花瓣看做起伏的椭圆面片，树干看做略弯的圆柱体，鸟的身体看做椭圆形。线稿见第119页。

灰喜鹊，为雀形目鸦科灰喜鹊属的中型鸟类，在亚洲分布于蒙古北部、中国、朝鲜、日本等地。其外形酷似喜鹊，但稍小。嘴、脚黑色，额至后颈黑色，背灰色，两翅和尾均灰蓝色。尾长，呈凸状，具白色端斑。外侧尾羽较短，不及中央尾羽之半。

苹果，为蔷薇科苹果属多年生树木，其花为伞房花序，每个花芽可分生5~8朵花，花柄长3~5厘米，花瓣白色，含苞时带粉红色。

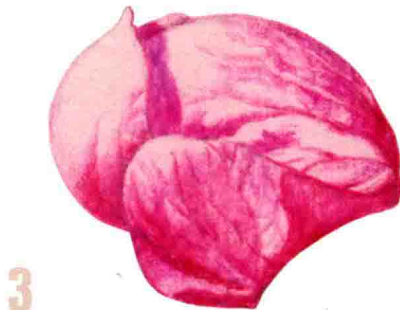
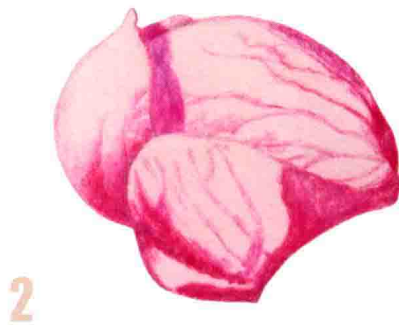
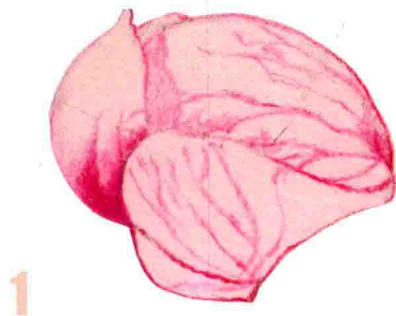
这四部分是会重点讲到绘画步骤的。分组原则是以相同类型为一组，所用到的颜色都是相同或者近似的，以便大家画的时候不用经常换笔。

I — 苹果花苞的绘画步骤

先把粉红色笔削尖后，按照花苞的结构，刻画出花苞上的筋脉。暗部用玫瑰红色用力叠加一层。

不换笔，继续用玫瑰红色叠加暗部。花瓣之间的投影，用淡粉红色用力多叠加几层。

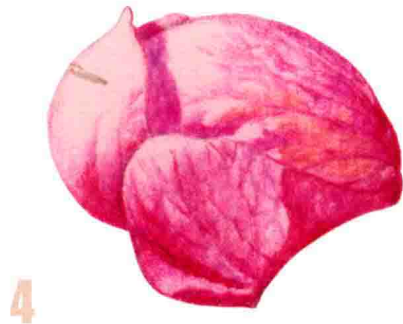
留出筋脉旁边的高光，用削尖的粉红色笔叠加一层颜色，边缘处要用力一些。要注意花苞柔和的起伏面。

拿出肉色笔削尖后，把这部分颜色轻轻叠加出来。

拿出粉红色画出筋脉，注意筋脉的走向以及生长规律。暗部用玫瑰红色顺着纹理的方向叠加一层，再用粉红色用力刻画出花瓣的固有颜色。

不换笔，继续用粉红色轻轻过渡到亮部，记得要留出高光的位置。

II 苹果花朵和叶子的绘画步骤

把粉红色笔削尖之后，按照筋脉的生长规律，仔细刻画出筋脉。主筋脉可以画得粗一些，这样才会比较明显。

中间扁圆形的柱头，用柠檬黄色和肉色的叠色来完成。较深的柱头，用红棕色用力刻画，明暗交界线用熟褐色叠加一层。五片小叶子的尖端，也用以上两个颜色叠色完成。

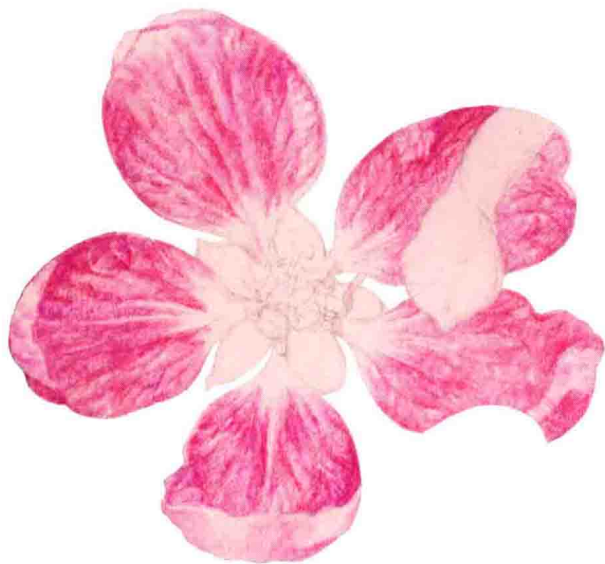
3

用黄褐色轻轻画出小叶子的筋脉。用淡草绿色和柠檬黄色的叠色画出固有色。

4

用淡粉红色画出大体的底色，注意受光面要画得轻一些。还是要注意筋脉的走向以及生长规律。

2

这片半枯萎状态的小叶子，用黄褐色和深黄色画出一个渐变的图层。

把熟褐色笔削尖后，顺着纹理在上面叠加一层颜色，顶端枯萎的部分用力叠加几次。

5

6

留出筋脉的亮部，
用橄榄绿色的排线
用力着色。

7

叶子的背面，用淡
草绿色的斜线叠加。

8

用红棕色顺着叶子的
柄轻轻往下叠一
层颜色。在叶子左
侧边缘开始枯萎的
部分，用红棕色再
叠加一层。

9

III — 树枝的绘画步骤

把熟褐色笔削尖后，按照树枝的结构，用
力画出固有色，注意要留出树枝上一圈一
圈的高光部分。

1

树枝上方的浅色部分，用柠檬黄色和黄褐
色顺着树枝的结构轻轻叠色。下半部分用
红棕色的细竖线叠加一层。下面的那根树
枝，用熟褐色用力画出明暗交界线。

2

留出白色斑点的位置，用赭石色的斜线画
出树枝的固有色。再把肉色笔削尖后，轻
轻点出斑点的颜色。

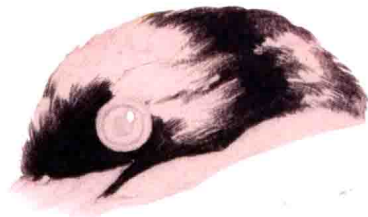

3

007

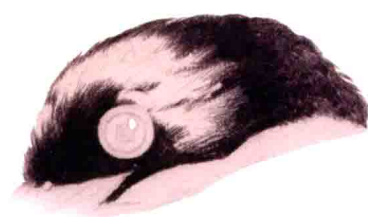
IV — 灰喜鹊的绘画步骤

把黑色笔削尖后，
顺着小鸟羽毛的生
长方向，用细细的
斜线画出暗部的羽
毛。可以重复多叠
加几次，来达到想
要的浓度。

1

不换笔，轻轻用黑
色的斜线叠加一层
颜色。

2

拿出削尖的钴蓝色笔，往高光方向轻轻叠加一层过渡色，同样也是用斜线的笔触。

3

用削尖的灰色笔给眼圈上色。暗部叠加一层熟褐色。

008 5

不换笔，沿着喙的结构，轻轻画几笔。

8

用水蓝色的细斜线再轻轻上一层颜色。

4

把黑色笔削尖后，画出眼圈和眼球之间的阴影。不换笔，画出眼黑的颜色。记得留出高光的位置。

6

用熟褐色给整个眼球上一层颜色。

7

把黑色笔削尖之后，在喙的暗部加深，留出高光位置，再用深绿色轻轻叠加一层。

9

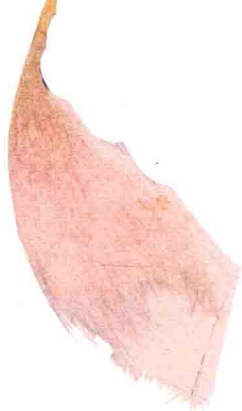

用熟褐色轻轻画出喙之间的亮部。在暗部再用黑色顺着喙的结构方向，用力多叠加几次。

10

胸部的羽毛，顺着羽毛的生长方向，用黄褐色和肉色轻轻画出渐变的感觉。

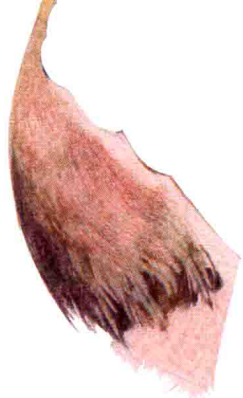
11

拿出生褐色笔削尖，顺着羽毛的长势，用平行的弧线细细刻画。

12

用熟褐色画出明暗交界线，削尖笔尖之后勾勒出下半部分羽毛。羽毛的末梢，用橄榄绿色轻轻叠加一层。

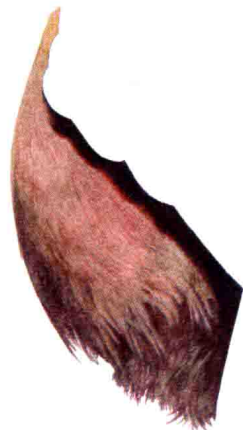
13

用上一步的方法，继续画出这部分的羽毛。画完后用熟褐色的弧线再细细叠加一层。

14

用黑色和熟褐色的叠色，画出翅膀下方的阴影。可以重复多叠加几次。最后用赭石色在边缘过渡一下。

15

背部的羽毛，用肉色的斜线顺着羽毛的生长方向着色。右侧的边缘，用土黄色轻轻叠加一层。

16

用黄褐色和橄榄绿色轻轻叠加出暗部。留出高光部分，用土黄色在周围叠加一层，再用赭石色过渡一下。

17

把黑色笔削尖，顺着羽毛的长势，画出细细的弧线，应采用很轻柔的笔触来表现出背部深色的羽毛。

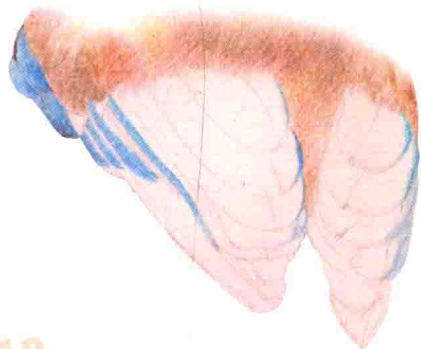

18

用天蓝色给翅膀的亮部上一层颜色。

再用钴蓝色轻轻叠加一层。把黑色笔削尖后，用力刻画出翅膀羽毛之间的阴影和翅尖羽毛的颜色。

把水蓝色笔削尖后，顺着羽毛的长势上色。羽毛之间的暗部要用水蓝色重复叠加几次。再拿出熟褐色笔削尖，画出羽毛的边缘和中间的羽轴。亮部的羽毛用淡蓝色轻轻叠加一层。

19

20

21

010 把灰色笔削尖后，在水蓝色的羽毛上用斜线的笔触叠加一层，来降低它的饱和度。

留出高光部分，用天蓝色顺着羽毛生长方向画出受光面的羽毛。在明暗交界线的区域，用钴蓝色的斜线叠色。

22

23