

彩色铅笔一学就会

动物萌态

绘

齐晓晶 / 编著

联合推荐

孙国胜

《芭沙艺术》执行主编

李眉云

中国教育家协会理事

北京市美术课本审定委员

国家九年义务制教育美术课本编委

戴瑞卿

张家口美术协会副秘书长

李广德

中国色彩教育委员会委员

中国流行色协会理事

香港国际画院油画艺术委员会副主席

史飞

深圳市美术家协会理事

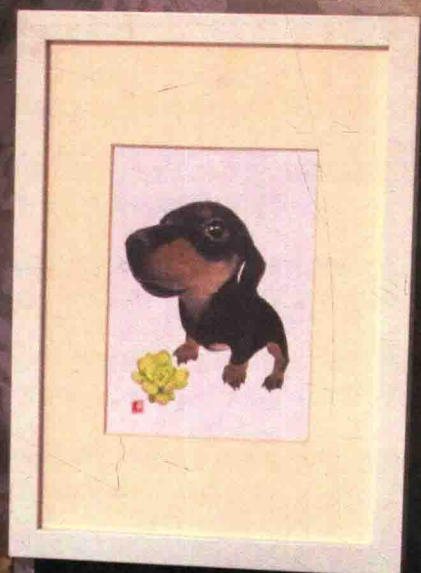
汪晓松

辽宁省阜新美术家协会副主席

阜新书画院副院长

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

彩色铅笔
一学就会

动物 萌态

绘

齐晓晶 / 编著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

本书通过工具介绍、基础讲解、起稿与上色及 27 种动物的绘画步骤四个方面,向读者传授彩色铅笔绘画技法。在画面内容上,精心挑选了最受读者喜爱的可爱萌宠,选取这些动物最动人的姿态(玩耍、觅食、耍赖等),进行准确详细的分析、讲解、示范,并在最终效果图上以绘画的形式展示,使读者不仅能画出心爱的动物宝贝,而且更想豢养它。

本书适合初、中级彩色铅笔爱好者循序渐进地学习,也适合广大手绘爱好者参阅和收藏。

图书在版编目(CIP)数据

彩色铅笔一学就会·动物萌宠绘/齐晓晶编著. —北京:
机械工业出版社, 2014.10

ISBN 978-7-111-48126-3

I. ①彩… II. ①齐… III. ①动物画—铅笔画—绘画技法
IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第226129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:周国萍 责任编辑:周国萍

责任校对:刘雅娜

责任印制:乔宇

北京汇林印务有限公司印刷

2014年10月第1版第1次印刷

184mm×260mm·10印张·198千字

0 001—4 000册

标准书号:ISBN 978-7-111-48126-3

定价:44.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务 策划编辑:(010) 88379733

社服务中心:(010) 88361066 网络服务

销售一部:(010) 68326294 门户网:<http://www.cmpbook.com>

销售二部:(010) 88379649 教材网:<http://www.cmpedu.com>

读者购书热线:(010) 88379203 封面无防伪标均为盗版

前言

“彩色铅笔入门到精通”“铅变万化”“彩色铅笔时光”“彩色铅笔步步通”“彩色铅笔大讲堂”“彩色铅笔一学就会”，身边朋友帮我起了好多的书名，给我讲如何能让读者受益并喜欢，如何要适合营销，这些当然很重要；但真谈本书的作用，我哪敢配这些名字，只不过一直从事美术教学，自认略获心得，甚至感觉积攒了些绘画窍门，愿在本书中与读者分享。

什么是好画？

如果在想怎样才能画好一幅画，不如先弄清什么样的画我们称为好画。

在孩子眼中，大多认为可爱、生动是好的；在成人眼中，大多认为栩栩如生是好的；在老人眼中，大多认为色彩鲜艳是好的。

的确，艺术这个门类好坏难有标准，众口难调。什么是好，再好的画也会有人看出瑕疵；什么是差，即使乱涂乱画也有人称为艺术。关键在于看画人的审美。

业外人通常关注形象是否逼真，色彩是否准确，细节是否细腻；业内人在乎形象是否有生命力，色彩是否有感染力，整体是否有立体感。

雅俗共赏，就是形象逼真且生动，色彩准确且感染，细节细腻且立体。一般人的画若能如此，那已经是极好了。

怎样能画出一幅好画？

我把画出好画的要素分两点：兴趣，信心。

兴趣是最好的老师。人总有个习惯，想做一件事情不需要理由，但反过来不想做，总能想出各种理由。画画是顺其自然的事，首先得想画，爱画，想画面陶醉别人，须先陶醉自己，没有什么比这个更重要的了。

在想画之后，要给自己建立信心，相信自己一定会画好，总有人抱怨自己父母不会画画，自己没有艺术细胞，或者没有天赋。什么是天赋？不过是长期努力中偶尔的一次顿悟而已，是积攒出来的。什么是艺术细胞，有谁见过？达·芬奇或徐悲鸿，毕加索或齐白石，他们的父母也没有搞艺术的。梵高患有精神病，一样在画画；莫奈晚年患有白内障，一样画出传世的《睡莲》。

画好一幅画很简单，首先要陶醉自己，然后相信自己，就可以画了。

有人说不对，画一幅好画最重要的是技术，要有深厚的画技。

当然，也有专家反驳说技术不是艺术。西方有个大师也讲道：一幅画技术性越小，艺术性就越高。我认为，有了兴趣和信心，早晚会有技术，等有了技术，我们再慢慢接近艺术。

可能我部分讲错了，也可能全部讲错了，绝没妄想大家都接受。如果通过本书能燃起大家对绘画艺术的兴趣和热情，那目的足矣。当然，我也抱有一丝侥幸，希望经过本书对绘画工具、技法、步骤的介绍，使读者能够对彩色铅笔一学就会。

作者

2014年10月写于工作室

目录

前言

第一章 认识我们的工具 /001

笔	002
橡皮	003
刀	004
纸	004

第二章 一点点绘画知识 /006

线	007
体	008
色	009

第三章 起稿与上色 /012

动物全身的起稿步骤（以猫为例）	013
动物肖像起稿步骤（以蝴蝶犬为例）	015
动物的涂色步骤（以狗为例）	017

第四章 一步步讲的绘画过程 /020

喜鹊
-033-

牡丹鹦鹉
-037-

金刚鹦鹉
-046-

巨嘴鸟
-042-

小松鼠
-051-

小狮子
-055-

猴子
-060-

梅花鹿
-064-

仓鼠
-072-

鹿狗
-077-

小鸭子
-068-

吉娃娃
-081-

金毛寻回猎犬
-089-

第一章

认识我们的工具

就像厨师要了解调料，士兵要了解武器一样，画家也一定要对自己手中的工具了如指掌。在作画之前，要先学会准备全自己的工具，否则就像棋下一半棋子不够了，那多起急。

笔是画家的必备工具，没它不行，再有本事的画家如果不给他画笔，一样束手无策。

1 铅笔

最常用的是普通绘图铅笔，木质笔杆，颜色从浅到深为 6H、5H、4H、3H、2H、H、B、HB、2B、3B、4B、5B、6B、7B、8B，6H-HB 我们叫做硬铅笔，B-8B 我们叫做软铅笔。

硬铅笔：

优点：线条细腻，干净。

缺点：在描画时容易划伤纸面，修改时即使线条擦净，纸面还是会有细小的划痕，造成画面不美观。

适于：深入描画细小部位。

由于硬铅笔颜色浅，适合画植物的受光区域，通常在需要精细刻画的时候使用。

软铅笔：

优点：修改线条时方便擦净且不留痕迹。

缺点：容易使线条粗糙，颜色重，纸面易脏。

适于：起稿阶段，画出植物的最初形象。

由于软铅笔颜色深，适于画植物的背光区域及颜色较深的植物。

2 自动铅笔

优点：使用便捷，线条清晰干净。

缺点：铅过细，不利于大面积刻画。

适于：画植物的外形或植物极其精细的部分。

作者推荐：在用彩色铅笔绘动物时，可以抛弃铅笔直接使用自动铅笔，因其方便携带和使用，同时也方便描画，不必像铅笔那样，担心画着画着就变粗了，还要削笔，尤其在画到自己最感兴趣的地方，刚要一气呵成，结果笔粗了，等削尖铅笔后再画，感觉就不一定回得来了。

3 签字笔 / 钢笔

优点：颜色突出，使画面清晰、响亮。

缺点：不利于修改，颜色单一，没有变化。

适于：用铅笔起稿结束后，再用签字笔勾勒铅笔稿，使画面线条肯定、明朗。

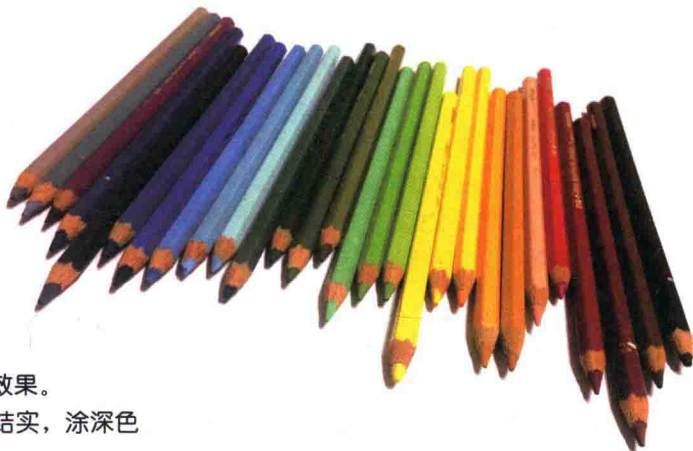
4 彩色铅笔

油性彩铅（普通彩铅）：

优点：容易上色，颜色艳丽，易保存。

缺点：不溶于水。

适于：刻画细节。

水溶彩铅：

优点：上色后，沾水一涂会有水彩画的效果。

缺点：想涂深色比较困难，如果纸不够结实，涂深色再一沾水纸张易破。

适于：大面积涂色。

橡皮

如果说铅笔是刻画工具，那么橡皮就是修改工具。如果铅笔是在画纸上做加法，一笔一笔使画面越来越丰富；那么橡皮则是做减法，一下一下擦得越来越干净，直至还原白纸。这应是我们不希望用到的工具。因为它一出现，我们就知道一定是画错了。

1 硬橡皮

优点：擦拭干净，还原白纸。

缺点：硬橡皮很严厉，一旦擦上笔迹就没有了，有时候一不小心把对的也给擦了，那太可惜了。

适于：完全画错的时候使用。

2 可塑橡皮

优点：顾名思义，即可以塑造的橡皮，这种橡皮像橡皮泥一样柔软，可捏出各种形状擦改画面。

缺点：可塑橡皮的性格就婉转多了，很难擦拭干净，有淡淡的画迹。

适于：画过黑重想变浅淡的时候使用，多用于起稿后轻轻擦拭，让起稿线条弱化，便于下一阶段涂色。

刀

1 美工刀

- 优点：**可以控制铅的长短、粗细，
根据画面任意控制笔的状态。
- 缺点：**使用麻烦且有危险性。
- 适于：**熟练刻画，有一定经验者使用。

2 转笔刀

- 优点：**使用安全，方便快捷。
- 缺点：**削出来的每根铅笔都是一样的，
没有粗细和长短变化。
- 适于：**足以满足小幅作品绘画。

作者推荐：彩色铅笔绘画首先是精细度，转笔刀可以很快地把铅笔削尖，其次就是画面幅度通常为 A4 纸张大小，不必劳烦美工刀削各种形态的铅笔，所以何乐而不为呢？

纸

纸的选择就像吃饭用的碗一样，吃饭不能没有碗，但究竟什么饭适合什么款式的碗，广义上来讲，什么碗都可以。我在讲课时看见挑纸的学生也会指明，如果水平高，什么纸都一样可以画好，但那是训练课，想画出好的作品，当然还是选自己最习惯的纸更好。

1 素描纸

- 优点：**有一定厚度，耐画，可以反复修改、调整、深入。
- 缺点：**最小尺寸为 8K，携带不方便，且纸张粗糙，不利于初学者控制。
- 适于：**长时间描绘，甚至一张作品画一周，是相对专业画家的选择。

2 A4 复印纸

- 优点：**光滑细腻，便于画得很精致。
- 缺点：**薄，不适合反复修改或多层刻画。
- 适于：**小物体描绘，短期绘画，1 小时结束描绘，比如咱们的植物彩绘。

3 速写本

- 优点：**便于保留、观察、总结自己的绘画作品。
- 缺点：**常常有学生因为速写本中一幅作品失利使自己对这个作品册后面的继续刻画失去兴趣，或者画出精彩画作想装裱时，不利于拆卸。
- 适于：**记录自己的绘画成长过程。

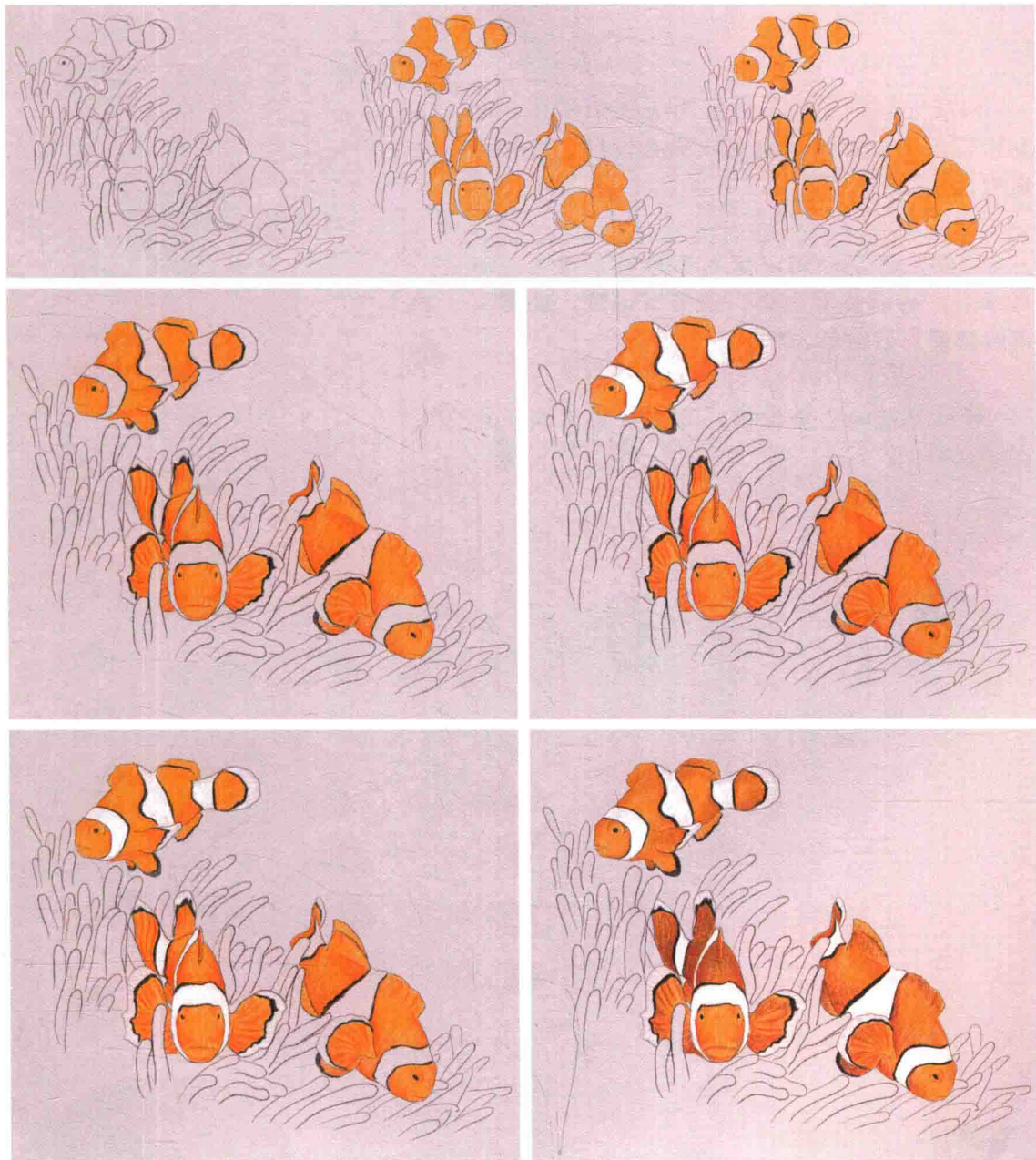

4 灰卡纸

优点：有自己的颜色。

缺点：颜色不利于覆盖，容易露出灰的纸色，显得画面不艳丽。

适于：含有白颜色的动物，在白纸上不利于表现，画在灰纸上就会显得格外明朗。

以上就是我们绘画需要准备的全部工具，当然，还有我们自己的手。有人问：这也需要准备吗？我答：当然。绘画就是艺术，绘画的过程是艺术品的制造过程，我们在拿笔前的第一件事情就是要洗净双手，再美丽的作品上有一个手印，就好像再漂亮的衣服弄脏一块，仍然难称大雅。

接受新知识是大多数学生头疼的事儿，因为知识总是枯燥的，看完还要去理解、分析和运用。

特别是美术知识，艺术不具有言传性，而美术书，却偏要写出来，还要写清楚，还要写得好接受、好理解。

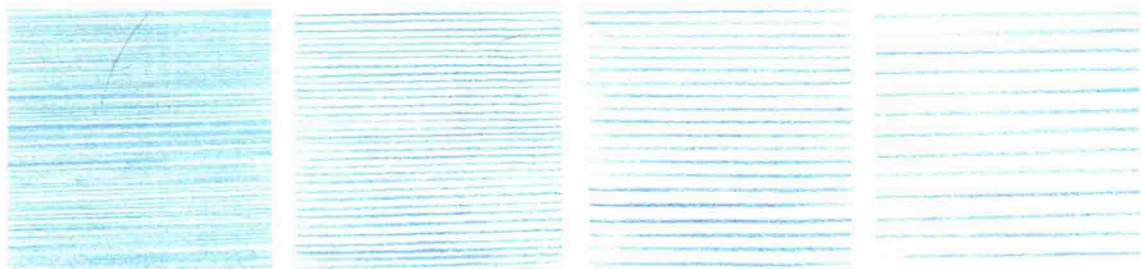
我尽可能地去繁存简，写出最重要的一点一点绘画知识。

第二章 一点点绘画知识

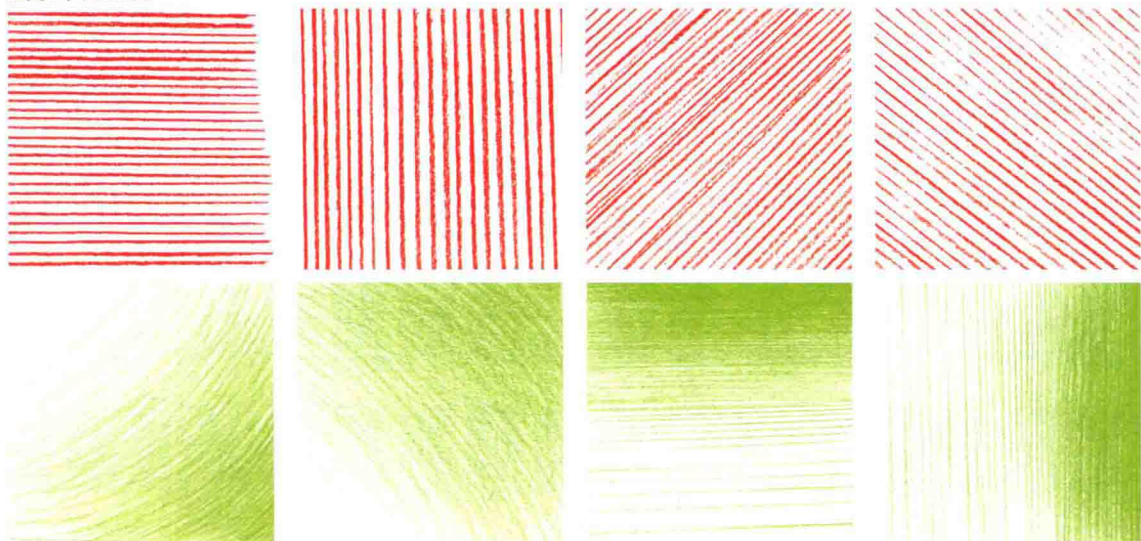
线

画画技法千变万化，从古典主义、浪漫主义、现实主义、印象主义、立体主义、抽象主义到现在的当代绘画，从素描、速写、水彩、油画到中国画，听起来高深莫测，但其实最根本的技法仅仅一种，就是线。不管什么画种，什么画风，总得是一笔一笔地画，每一笔的线条组织在一起构成完整的画面。

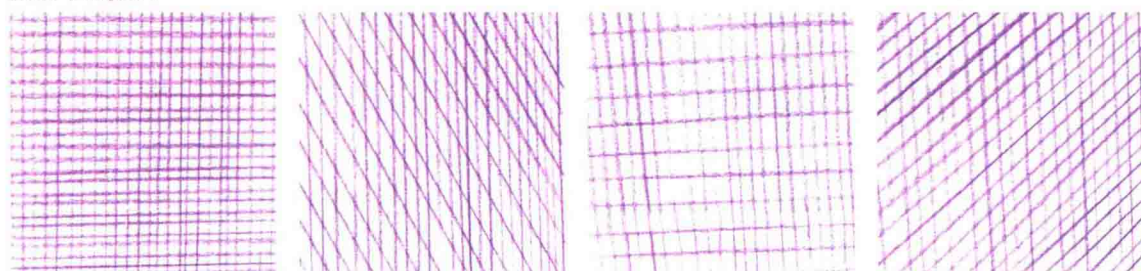
线条不同密度

线条不同方向

线条不同交叉

清晰的线条

模糊的线条

常规画的线条

侧笔画的线条

体

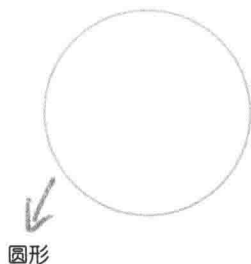
动物的立体感。

动物是立体的，你可以从各个角度去看，但纸在你面前，它是平的。在平面的纸上呈现出立体的动物，有两种艺术方式，一种是魔术，另一种就是我们的绘画了。

作用：动物的厚度。

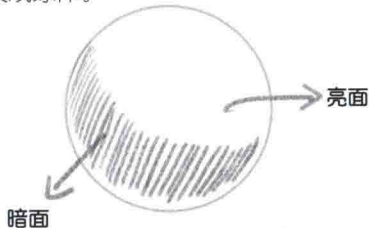
方式：利用光影表现体积。因为光的出现，物体会呈现出从亮到暗的颜色变化，而画出这个颜色变化，画面自然显得立体。

运用：要记住这个颜色的变化规律：高光，受光面，侧光面，过渡面，背光面，影子。

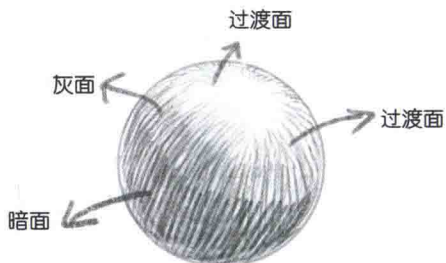
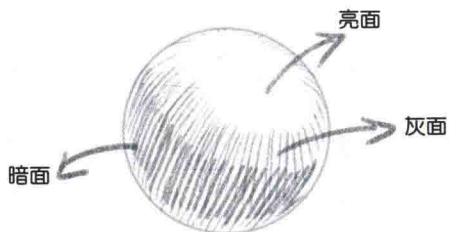

1 画出物体形状，
寻找光源方向，
如果光源多，
可概括一个光
源。

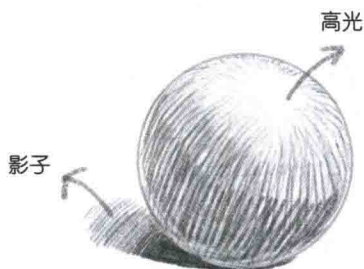
2 假设光源方向来自右上角。
用黑白色区分出物体的受光面和背光面，
将圆形转换成球体。

3 在黑白之间画出灰色面，
用黑、白、灰三块颜色分别表现受光、侧光、背光。

4 用浅灰色画过过渡面，
使从黑到白能够自然地衔接，加强球
体圆滑的立体效果。

5 画出影子，留出高光，
完整的素描球体完成。

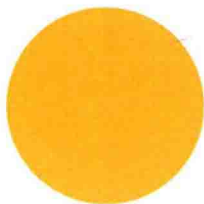

动物的颜色。

三原色：三个最原始的颜色。

红色

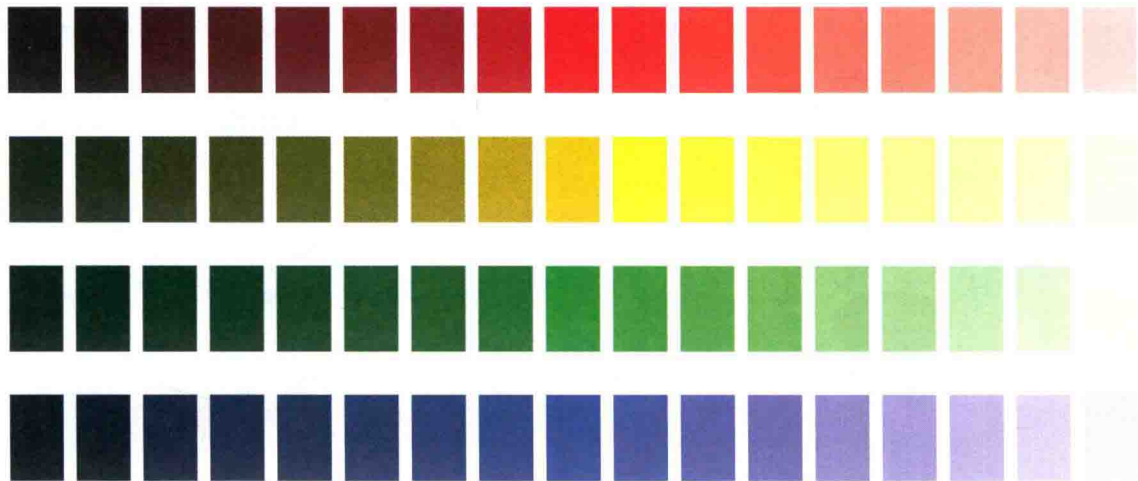

黄色

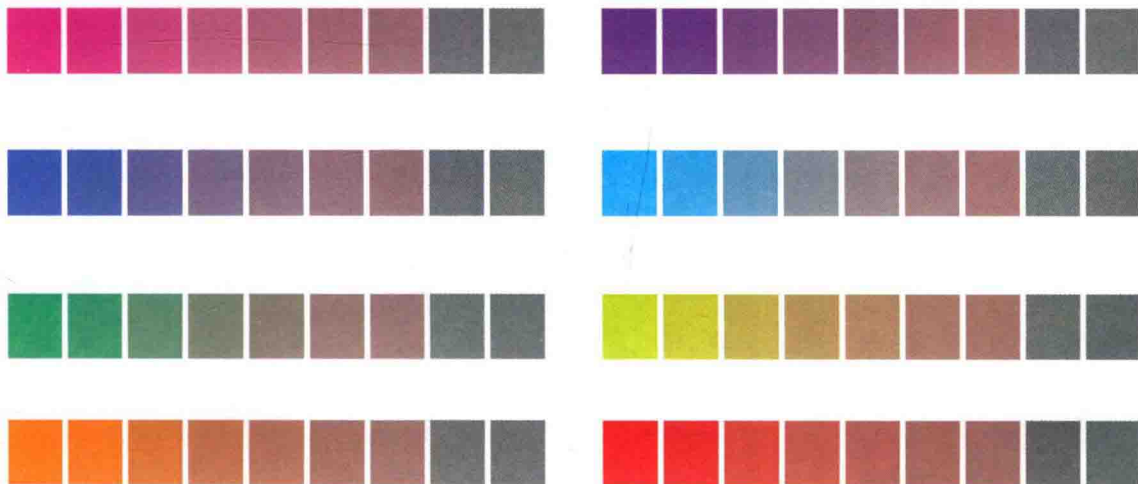

蓝色

明度：色彩从深到浅的变化。明度越高则颜色越淡，反之则越重。

纯度：色彩从鲜到灰的变化。纯度越高则颜色越艳，反之则越灰。

颜色识别表

黄色系

淡 黄

柠檬黄

中 黄

土 黄

橙 黄

橘 黄

红色系

橘 红

橙 红

朱 红

大 红

深 红

枣 红

肉 色

肉 红

粉 红

桃 红

玫瑰红

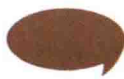

红 紫

褐色系

浅 褐

红 赭

红 褐

熟 褐

深 褐

灰 褐

紫色系

紫 红

紫 色

蓝 紫

绿色系

黄 绿

浅 绿

草 绿

青 绿

翠 绿

深 绿

墨 绿

橄榄绿

蓝 绿

粉 绿