

51种植物的精细唯美描绘

色铅笔植物绘

(韩) 李海莲 李海静 著
李 岩 译



Botanical art
With Colored Pencils

色铅笔植物绘



目录

总序	6
----------	---

前言	8
----------	---

准备工具

色铅笔	9
-----------	---

材料说明

各种必备工具	10
辉柏嘉色铅笔	12
临摹过程	14
握笔方法	14
削铅笔的方法	15

色彩的使用

基础色彩学	16
色彩学中使用的专业术语	17

素描

描绘形态	18
明暗	19
为体现明暗关系而使用的基础画线法	19

用铅笔和色铅笔绘画

木莲	22
马蹄莲	24
小苍兰	26
圣女果、花瓣、苹果	28

绘画过程

杏鲍菇	34
苑岛冬青树	36
郁金香	38
雪花莲	42
玫瑰	46
蒲公英	50
仙客来	56
蓝莓	62
向日葵	68
紫露草	72



四照花	78
-----------	----

植物绘画集

水仙花	88
马蹄莲	90
小苍兰	92
葡萄风信子	94
风铃草	96
樱草	98
罂粟秋牡丹	100
牵牛花	102
贝母	104
茄子	106
水菊花	108
银莲花	110
鸡蛋花	112
康乃馨	114
木兰	116
鸢尾	118
蜀葵	120
玉簪花	122
忍冬	124
忘忧草	126
勋章菊	128
草莓	130
倒挂金钟	132
铁线莲	134
非洲菊	136
天竺葵	138
芍药	140
凤梨花	142
巴西鹦鹉百合	144
郁金香	146
一品红	148
圣诞蔷薇	150
洋兰	152
山茶花	154



51 种植物的精细唯美描绘

色铅笔植物绘

Botanical art With Colored Pencils

(韩) 李海莲 李海静 著
李 岩 译

辽宁科学技术出版社
沈 阳

J214.1
348

색연필로 그리는 보태니컬 아트 ©2014 Healyun Lee and Heajung Lee All rights reserved.
Translation rights arranged with EJONG Publishing Company
Through Shinwon Agency Co., Korea.
Simplified Chinese Translation Copyright ©2015 by Liaoning Science and Technology Publishing House
Ltd.

©2015, 简体中文版权归辽宁科学技术出版社所有。
本书由EJONG Publishing Company授权辽宁科学技术出版社在中国出版中文简体字版本。著作权
合同登记号：06-2014第140号。

版权所有 · 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

色铅笔植物绘 / (韩) 李海莲, (韩) 李海静著; 李岩
译. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2015.2
ISBN 978-7-5381-8978-0

I. ①色… II. ①李… ②李… ③李… III. ①植
物—铅笔画—绘画技法 IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第001455号

出版发行: 辽宁科学技术出版社
(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)
印 刷 者: 辽宁彩色图文印刷有限公司
经 销 者: 各地新华书店
幅面尺寸: 184 mm × 260 mm
印 张: 9.75
字 数: 55 千字
印 数: 1 ~ 4000
出版时间: 2015 年 2 月第 1 版
印刷时间: 2015 年 2 月第 1 次印刷
责任编辑: 张歌燕
封面设计: 魔杰设计
版式设计: 袁 舒
责任校对: 徐 跃

书 号: ISBN 978-7-5381-8978-0
定 价: 48.00 元

投稿热线: 024-23284354
邮购热线: 024-23284502
QQ: 59678009
[http: //www.lnkj.com.cn](http://www.lnkj.com.cn)

Botanical art
With Colored Pencils

色铅笔植物绘



目录

总序	6
----------	---

前言	8
----------	---

准备工具

色铅笔	9
-----------	---

材料说明

各种必备工具	10
辉柏嘉色铅笔	12
临摹过程	14
握笔方法	14
削铅笔的方法	15

色彩的使用

基础色彩学	16
色彩学中使用的专业术语	17

素描

描绘形态	18
明暗	19
为体现明暗关系而使用的基础画线法	19

用铅笔和色铅笔绘画

木莲	22
马蹄莲	24
小苍兰	26
圣女果、花瓣、苹果	28

绘画过程

杏鲍菇	34
苑岛冬青树	36
郁金香	38
雪花莲	42
玫瑰	46
蒲公英	50
仙客来	56
蓝莓	62
向日葵	68
紫露草	72



四照花	78
-----------	----

植物绘画集

水仙花	88
马蹄莲	90
小苍兰	92
葡萄风信子	94
风铃草	96
樱草	98
罂粟秋牡丹	100
牵牛花	102
贝母	104
茄子	106
水菊花	108
银莲花	110
鸡蛋花	112
康乃馨	114
木兰	116
鸢尾	118
蜀葵	120
玉簪花	122
忍冬	124
忘忧草	126
勋章菊	128
草莓	130
倒挂金钟	132
铁线莲	134
非洲菊	136
天竺葵	138
芍药	140
凤梨花	142
巴西鹦鹉百合	144
郁金香	146
一品红	148
圣诞蔷薇	150
洋兰	152
山茶花	154





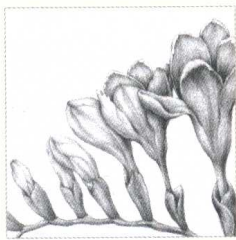
总序



木莲 22



马蹄莲 24



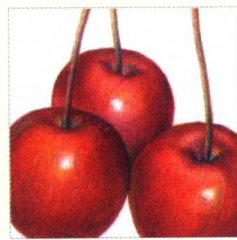
小苍兰 26



圣女果 28



花瓣 29



苹果 30



杏鲍菇 34



苑岛冬青树 36



郁金香 38



雪花莲 42



玫瑰 46



蒲公英 50



仙客来 56



蓝莓 62



向日葵 68



紫露草 72



四照花 78



水仙花 88



马蹄莲 90



小苍兰 92



葡萄风信子 94



风铃草 96



樱草 98



罌粟秋牡丹 100



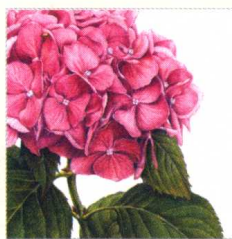
牵牛花 102



贝母 104



茄子 106



水菊花 108



银莲花 110



鸡蛋花 112



康乃馨 114



木莲 116



鸢尾 118



蜀葵 120



玉簪花 122



忍冬 124



忘忧草 126



勋章菊 128



草莓 130



倒挂金钟 132



铁线莲 134



非洲菊 136



天竺葵 138



芍药 140



凤梨花 142



巴西鹦鹉百合 144



郁金香 146



一品红 148



圣诞蔷薇 150



洋兰 152



山茶花 154





前言

大二那年，我和弟弟在巴黎旅行时看到了凯兰蒂 80 色的水溶性色铅笔，于是想都没想立刻买了下来，因为这是我第一次接触到这么专业的色铅笔。回到韩国后并不常用，便将它闲置一旁，等我再次拿出来已是我 40 岁开始植物绘画时的事了。直至中学为止，我接触过东洋画、西洋画、雕塑、陶艺等多种艺术领域，也曾俨然一副画家姿态把自己的房间布置成一个小画室。但是小时候，我并没有全身心地享受过绘画。所有的事都与入学考试相联系，所以很难享受画画给我带来的愉悦感。毕业后，结婚、生子，绘画也渐渐淡出了我的生活。直到 40 岁和弟弟一起接触到画植物画时，我才又体会到了让我已经忘却的绘画带来的乐趣和创作的喜悦，也使我小时候的绘画老师曾说过的话整理出一定的体系，并有了更深的领悟。

把花画得美丽娇艳是件很愉悦的事情。画花的时候我感受到了无限的激情。想要把花画得精准需要大量的练习。绘画时，需要精确的作画能力、将画面装饰漂亮的构图能力以及掌握基本的色彩知识。当然，如何正确使用色彩的媒介（工具）也是靠大量的练习才可以掌握的能力。在此基础上如果可以自如运用工具的话，就可以很轻松地进行创作了。

本书开篇介绍了作画时所必需的准备工具及工具的用途，并从广义上概括了与画画相关的内容。接下来介绍了如何用铅笔绘画，以便可以更简单地达到使用色铅笔绘画的目的。最后，书中介绍如何用色铅笔描绘简单的形态。本书将引导读者熟悉色铅笔的操作方法以便达到可以正式地画出满意作品的目标。为了实现这一目标，书中详细地呈现了绘画的过程以及练习时可以模仿的绘画作品及绘画方法。衷心希望大家通过《色铅笔植物绘》这本书以及色铅笔这个工具，熟练掌握画出这些美丽植物的方法。



色铅笔

色铅笔可以大致分为水溶性和油性两种。水溶性色铅笔的切面是六角形，而油性色铅笔的切面是圆形，几乎所有的品牌都是这样。一般在水溶性色铅笔上面都印有一个毛笔的图案，这是因为用水溶性色铅笔画出的效果就像用毛笔画水彩一样。水溶性色铅笔含有大量的水分，在梅雨季节，会变软而粘连在一起，使绘画工作变得很困难。因此，在这样的季节里，使用油性色铅笔就会令工作容易得多。这两种色铅笔在混色程度或者是显色方面没有太大的差异，因此可以根据绘画的种类任意选择。

在辉柏嘉、凯兰蒂、马克等众多品牌中，不乏有很多质量好且专业性强的色铅笔。每种品牌都有自己的特点，但我个人认为在画植物方面，与其拥有很多色彩的色铅笔，还不如选择每一个色调上都包含基本色的色铅笔，这样使用起来更顺手。

在我的书桌上一一直摆着辉柏嘉 72 色（水溶性色铅笔）和费伯-柯施泰 72 色（油性色铅笔）各一套，当然也有之前提到的凯兰蒂色铅笔一套。使用色铅笔时，就算各个品牌混合在一起用也没有问题。我主要使用辉柏嘉色铅笔，但在下雨或湿气较重的时候，就用费伯-柯施泰色铅笔。我个人经常把这两种笔混合起来使用，原因是用两种笔进行两次涂色的效果非常好。在画花时，72 色的色铅笔就足够了。如果绘画时遇到 72 色以外别的颜色时，到时候再买也来得及。当然，所有颜色的色铅笔也都是可以单支购买的。

准备工具



tips

在使用水溶性色铅笔绘画时，可以蘸着点水画。但是这种情况下尽量使用 Fabriano（法布亚诺）水彩纸。涂上定画液之后还需要补画的话，这时最好使用油性笔，遮瑕效果更佳。



材料说明

各种必备工具

铅笔

铅笔从 8H 到 9B 有很多种类。H (Hard) 的数字越大，铅笔的颜色越模糊，质地越坚硬。B (Black) 的数字越大，铅笔质地越柔软，但颜色越深。因此，表现深暗的部分时使用 2B 或 4B，中间明暗的部分使用 HB，明亮细腻的部分使用 2H 或 4H，画底稿时一般使用 HB。即使同样是 4B 铅笔，但因品牌不同，颜色深度也不同，以蜻蜓 (Tombo) 铅笔为基准，施德楼 (Staedtler) 的笔颜色相对比较深且质地柔软，辉柏嘉的笔整体来说比较浅。韩国自主品牌的铅笔大体与辉柏嘉笔的深浅、软硬相似。在以前，韩国画家主要使用日本的蜻蜓 (Tombo) 铅笔，但最近随着韩国国内产的铅笔质量越来越好，大家更多选择自主品牌的铅笔画画。

纸 (图画纸，模仿速写本)

画花的时候，需要底稿用纸与实际绘画用纸两种 (这部分参考 P14——临摹过程)。像植物绘画这种比较精细的绘画，与粗糙的凹凸纸、NOT 或者是冷压纸相比，经高压处理过的纸更适合。由很多张纸压缩在一起的图画纸，有 A4 和 A3 大小，如果需要也有更大型号的。图画纸的前后面虽然看起来相似，但一般用表面光滑的一面作画。

定画液

定画液是涂上后使作品得到长时间清洁保存的喷雾剂。定画液分为水彩画用定画液，铅笔、色铅笔、彩粉用定画液，丙烯画用定画液等多种类型，因此买之前一定要区分清楚。在作品完成后喷洒定画液时，要将画竖直放好，在距离 30 厘米的地方对画纸整体轻轻地喷洒。要注意，如果只对一个地方集中喷洒可能会发生液体下流，不仅污染作品，同时还留下难看的水渍。

其他工具

虽然除了色铅笔、铅笔、纸、定画液外还有很多工具，但是基本工具就这些。

削笔刀

我主要使用手动削笔刀和体积更小的 2 孔或 3 孔削笔刀。手动削笔刀可以将笔芯削得很长，方便涂底色时使用。而小的削笔刀将笔芯削得又尖又短，更适合于描绘细节部分。通常在一幅作品中两种形式削出来的铅笔都会使用到。



美工刀

用于把色铅笔的笔芯削得更尖更细。

铅笔接笔套

接在变短的铅笔或色铅笔上使用。这样可以把色铅笔全部用完。虽然也可以接到圆珠笔后面，但一般来说市面上买的铅笔头形状都类似螺丝一样，所以这个接笔套更适用于铅笔上。

画刷（绘图刷）

当画面上留下橡皮屑或者是色铅笔屑时，用手弹或者用嘴吹可能会毁坏作品，这时就可以使用画刷来清理画面。

橡皮或擦图孔板

橡皮根据用途也分很多种类，这里提的是主要用于铅笔或色铅笔的美术用橡皮。有轻轻拍打便可除去底画上沾着的石墨的油灰橡皮，有可以擦去一般橡皮擦不掉的痕迹的沙橡皮。使用沙橡皮时要注意，太用力的话，画纸就会破洞受损。需要把边沿干干净净地清理掉时，可以先放上擦图孔板，然后用美术用橡皮或沙橡皮来擦拭。

作品保管盒

在作品完成前，需要外出携带的话，可以保护作品不起皱、不损害，是很有用的工具之一。

铁笔

在画点或叶脉等细节来表现植物质感时，铁笔是必备工具。最常用的是型号最小的那款。在工艺品商店中有像锥子模样的小东西，这个小东西可以很好地表现出绒毛飞扬时的效果。所以要买就买这款。

放大镜

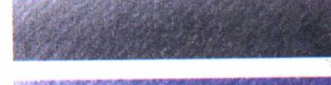
要画花蕊或花的内部这样很小不易看到的地方时使用放大镜观察。

遮蔽胶带

把底稿往图画纸上临摹时可以起固定作用，使纸张不发生移动。



辉柏嘉色铅笔 Faber Castell Colored Pencils

101 白色		226 深茜红色	
102 乳白色		124 玫瑰紫红色	
104 浅黄色		133 品红色	
205 柠檬镉黄色		129 深粉红色	
105 淡镉黄色		125 粉紫色	
106 浅铬黄色		134 深红色	
107 镉黄色		136 紫罗兰色	
108 深镉黄色		249 淡紫色	
109 深铬黄色		141 东方蓝色	
111 镉橙色		157 深靛蓝色	
115 深镉橙色		247 靛葱酞蓝色	
118 猩红色		151 Helioblue—reddish	
121 天竺葵红色		120 群青色	
219 深猩红色		140 淡群青色	
126 三洋永固洋红色		146 天蓝色	
217 中镉红色		110 酞青蓝色	
225 殷红色		145 淡酞青蓝色	
142 茜红色		149 翠蓝色	

246 紺青色



155 绿松石色



153 钴松石蓝色



156 钴绿色



158 深钴绿色



264 深酞青绿色



161 酞青绿色



163 鲜绿色



171 翡翠绿色



112 黄绿色



267 金松绿色



165 松绿色



173 橄榄黄绿色



170 苹果绿色



168 大地黄绿色



174 不透铬绿色



194 紫红色



131 肉色



132 浅肉色



191 庞贝红色



190 褐红色



188 血红色



187 焦赭色



186 赤褐色



185 拿蒲黄色



184 深拿蒲赭黄色



180 生褐色



176 深褐色



283 烧赭石色



177 核桃棕色



274 暖灰色 V



271 暖灰色 II



231 冷灰色 II



233 冷灰色 IV



181 佩恩灰



199 黑色

