

西安美术学院院长郭线庐教授倾情推荐

深入解析

写实彩铅插画绘制技法

5 大绘画主题

24 快放版演示视频

29 图文讲解步骤案例

703 分钟 绘画过程视频讲解

插画师之路

手绘彩铅

写实

插画技法精讲

陈柏润 编著

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

插画师之路

写实手绘彩铅插画 技法精讲

陈柏润 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

插画师之路：写实手绘彩铅插画技法精讲 / 陈柏润
编著. — 北京：人民邮电出版社，2018.5
ISBN 978-7-115-47263-2

I. ①插… II. ①陈… III. ①插图(绘画)—绘画技法
IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第003298号

内 容 提 要

这是一本写实手绘彩铅插画的专业教程，全书共9章，第1章是对写实彩铅插画相关问题的回答；第2章介绍绘画使用的工具；第3章介绍绘画的一些基础知识；第4~8章是本书的重点，对水果、花卉、饰品、动物和食品题材的绘画进行详细的绘制示范和讲解；第9章是写实彩铅插画的一个综合技法案例。本书内容丰富，题材广泛，图文步骤结合视频教程，全面、细致地讲解了使用彩铅结合其他工具进行写实插画绘制的核心技法。通过对本书的学习，读者能更加了解彩铅的特性以及对不同材质的表现，从而能够掌握更多的绘画技巧，提高绘画水平。

本书适合插画师和对插画感兴趣的读者学习，也可作为美术培训机构的参考资料。

-
- ◆ 编 著 陈柏润
责任编辑 王振华
责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：11 2018年5月第1版
字数：374千字 2018年5月北京第1次印刷
-

定价：69.00 元

读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字 20170147 号

目录

第1章 “对话”写实彩铅插画	10
第2章 写实彩铅插画工具介绍	13
2.1 基本工具	14
2.2 特殊工具	17
第3章 绘画基础知识	19
3.1 色彩的基本原理	20
3.2 体积	21
3.3 质感	22
3.4 透视	22
3.5 制作色卡	23
3.6 步骤与方法	24
第4章 果香四溢——水果写实技法与表现	25
4.1 苹果——水滴的质感表现技法	26
4.2 樱桃——光滑质感的基础表现	30
4.3 香蕉——同类色的区别表现	34
4.4 柿子——霜层质感写实处理	39
4.5 提子——同类色冷暖关系处理	43
4.6 一碗橘子——同类色的色差处理	49

第 5 章 百花争艳——花卉写实技法与表现 57

5.1 乙女心——冷暖色混合表现技法	58
5.2 姬玉露——主次关系处理与叠色技法	62
5.3 水滴玫瑰——露珠的表现与刻画	68
5.4 古风多肉——特种纸上的写实表现	73
5.5 粉月季——叶片纹理的处理与刻画	77
5.6 香槟玫瑰——特种纸上的写实表现	83

第 6 章 精美饰品——饰品写实技法与表现 89

6.1 香水瓶——水彩设色与玻璃质感表现	90
6.2 紫色水晶吊坠——坚硬光滑材质的质感表现	95
6.3 水晶项链——铺设底色的综合表现处理	99
6.4 蓝宝石——高光及同类色色差表现	103
6.5 口红——马克笔打底的质感表现	107

第 7 章 宠物世界——动物写实技法与表现 111

7.1 呆萌小猫——动物表情的写实表现技法	112
7.2 布偶猫——局部特征的刻画与表现	118
7.3 美国短毛猫——眼神处理与黑白毛发表现	122
7.4 微笑脸——节奏感与强弱关系表现	128
7.5 长腿弟弟——混色毛发的揉擦技法	134
7.6 小黑——马克笔与彩铅的结合应用	140

第8章 甜美时光——食品写实技法与表现 146

- 8.1 棒棒糖——糖果的质感与色彩表现 147
- 8.2 脆皮甜筒——不同食物质感的表现处理 150
- 8.3 甜甜圈——柔软食物的质感表现 154
- 8.4 草莓圣代冰淇淋——黏稠质感的表现技法 157
- 8.5 巧克力面包——食物光泽质感的刻画 162

第9章 综合技法表现案例 168

- 钢铁侠——彩铅与其他材料结合的综合表现技法 169

插画师之路

写实手绘彩铅插画 技法精讲

陈柏润 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

插画师之路：写实手绘彩铅插画技法精讲 / 陈柏润
编著. — 北京：人民邮电出版社，2018.5
ISBN 978-7-115-47263-2

I. ①插… II. ①陈… III. ①插图(绘画)—绘画技法
IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第003298号

内 容 提 要

这是一本写实手绘彩铅插画的专业教程，全书共9章，第1章是对写实彩铅插画相关问题的回答；第2章介绍绘画使用的工具；第3章介绍绘画的一些基础知识；第4~8章是本书的重点，对水果、花卉、饰品、动物和食品题材的绘画进行详细的绘制示范和讲解；第9章是写实彩铅插画的一个综合技法案例。本书内容丰富，题材广泛，图文步骤结合视频教程，全面、细致地讲解了使用彩铅结合其他工具进行写实插画绘制的核心技法。通过对本书的学习，读者能更加了解彩铅的特性以及对不同材质的表现，从而能够掌握更多的绘画技巧，提高绘画水平。

本书适合插画师和对插画感兴趣的读者学习，也可作为美术培训机构的参考资料。

-
- ◆ 编 著 陈柏润
责任编辑 王振华
责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：11 2018年5月第1版
字数：374千字 2018年5月北京第1次印刷
-

定价：69.00 元

读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字 20170147 号

序

柏润是西安美术学院环境艺术专业的毕业生。在我院众多的毕业生中，不乏大量选择自主创业的学生，而柏润是其中有代表性的一位，他选择的是通过网络推送插画艺术的创业新平台。

插画艺术历史悠久。插画的字意在拉丁文中意为“照亮”。顾名思义，它原是用在书作中，增加文字的趣味性，使文字能更生动、具象地活跃于读者心中。时至今日，插画已远远地超越了“照亮文字”的陪衬地位。插画作为现代设计中一种重要的视觉传达表现形式，已广泛应用于现代设计的多个领域，它能够突出内容的主题思想、增强艺术感染力，以直观的形象性和真实的生活感在现代设计中占据特定的地位，并涉及当今社会的文化与商业活动、社会公共事业与影视文化等诸多方面。

由于当代插画用途的广泛性，行业对于插画人才的需求量在逐年增大的同时，对从业人员的要求也日益提升。今日的业态人群，除去受过艺术院校培养的专业人才之外，还有许多没有受过正规美术培训的，也就是非美术专业却一直热爱插画艺术的实践者。柏润编著的这本书，从某种意义上说能够给众多的非专业人士带来插画艺术的熏陶和水平提升的曙光。同时，也将对插画艺术专业的普及与发展起到一定的推动作用。对现代插画的诸多知识加以系统的梳理、思考和研究，以便更好地服务社会，是柏润这本书出版的目的所在。

我院能够培养出这样有志向的毕业生，我感到很欣慰。学院以后的人才培养应该提倡并鼓励优秀毕业生进行本学科或者相关学科的自主创业。通过将学习经历和专业知识构建成体系进行解构并重组，将自己的心得和体会以出版物的形式体现，这不仅是对自己专业实践成果的梳理总结，也为本专业及相关专业的同学提供了有价值的借鉴与参考，是一种正能量。从深层次上看，也将会推动艺术创业者与社会发展的共赢。期盼柏润日后能创作出更高质量、更高品质的优秀作品。

西安美术学院 院长

2017年8月

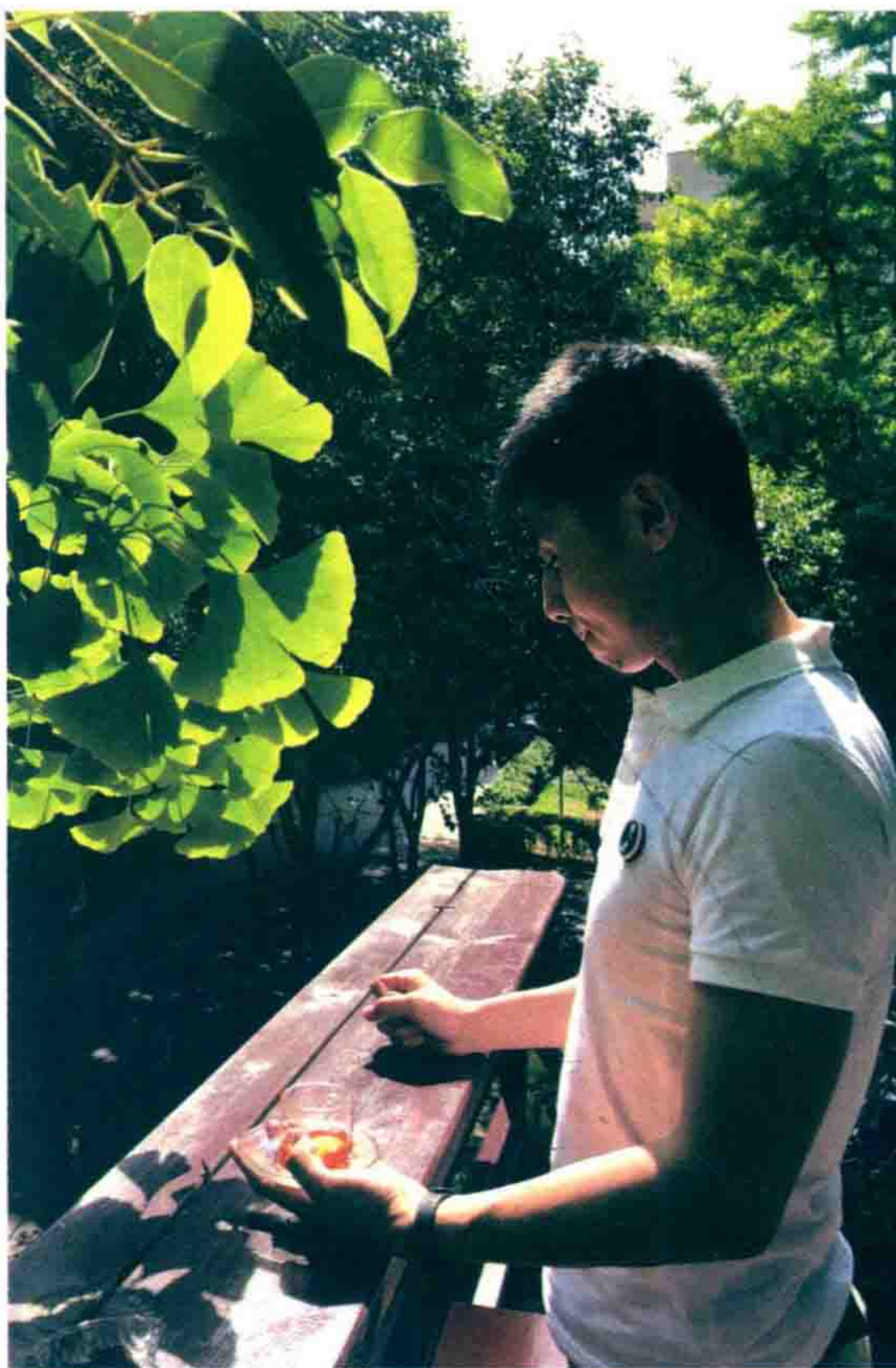
前言

我曾见过很多写实的画种，如油画、国画和水彩等，但我认为最干净、最细腻、最有表现力的绘画工具就是彩铅。往往第一次接触写实彩铅绘画的朋友都会问：“我是零基础，能学会吗？”在我看来，任何一种绘画能力都不是与生俱来的，解决这些问题的方法只有一个，那就是要有一种完全无法抑制内心想画画的欲望和找到一本适合自己的绘画教程来学习。

本书分为 9 章，从大家最关注的问题到最基础的绘画知识，从简单的案例再到复杂的案例，讲解不同物体质感的表现方式和材料的综合应用技法，展现无修饰的原稿大图，用详细的图文步骤和视频讲解带你一步步完成相关案例的绘制。作为本书的作者，我很愿意解答彩铅画友们在绘画中遇到的困惑和问题。

柏河

2017 年 10 月

本书特色

为了使读者朋友们的学习过程更加有效，本书介绍绘画案例部分的第 4 章到第 8 章，每章的第一节均附有完整的作画步骤及讲解视频。视频根据绘画过程拆分为多个片段，附在图文讲解步骤中，大家可以使用手机扫描对应的二维码，配合图文步骤观看。

第 4 章到第 8 章每章的其余小节和第 9 章附有作画步骤的快放版视频，方便大家快速预览相应案例的绘制过程，感受彩铅的艺术表现力。

示例

扫描二维码
观看讲解视频

用 PC1018 给苹果的左侧轻轻叠加一层暖红色，之后用削尖的三菱 15 号顺着苹果的结构，用短弧线的笔触给苹果的左侧着色。

扫描此二维码观看本案例
快放版作画过程演示视频！

第4章

果香四溢

——水果写实技法与表现

第5章

百花争艳

——花卉写实技法与表现

第6章

精美饰品

——饰品写实技法与表现

第7章

宠物世界

——动物写实技法与表现

第8章

甜美时光

——食品写实技法与表现

第9章

综合技法表现案例

钢铁侠——彩铅与其他材料结合的综合表现技法

目录

第1章 “对话”写实彩铅插画	10
第2章 写实彩铅插画工具介绍	13
2.1 基本工具	14
2.2 特殊工具	17
第3章 绘画基础知识	19
3.1 色彩的基本原理	20
3.2 体积	21
3.3 质感	22
3.4 透视	22
3.5 制作色卡	23
3.6 步骤与方法	24
第4章 果香四溢——水果写实技法与表现	25
4.1 苹果——水滴的质感表现技法	26
4.2 樱桃——光滑质感的基础表现	30
4.3 香蕉——同类色的区别表现	34
4.4 柿子——霜层质感写实处理	39
4.5 提子——同类色冷暖关系处理	43
4.6 一碗橘子——同类色的色差处理	49

第5章 百花争艳——花卉写实技法与表现 57

- 5.1 乙女心——冷暖色混合表现技法 58
- 5.2 姬玉露——主次关系处理与叠色技法 62
- 5.3 水滴玫瑰——露珠的表现与刻画 68
- 5.4 古风多肉——特种纸上的写实表现 73
- 5.5 粉月季——叶片纹理的处理与刻画 77
- 5.6 香槟玫瑰——特种纸上的写实表现 83

第6章 精美饰品——饰品写实技法与表现 89

- 6.1 香水瓶——水彩设色与玻璃质感表现 90
- 6.2 紫色水晶吊坠——坚硬光滑材质的质感表现 95
- 6.3 水晶项链——铺设底色的综合表现处理 99
- 6.4 蓝宝石——高光及同类色色差表现 103
- 6.5 口红——马克笔打底的质感表现 107

第7章 宠物世界——动物写实技法与表现 111

- 7.1 呆萌小猫——动物表情的写实表现技法 112
- 7.2 布偶猫——局部特征的刻画与表现 118
- 7.3 美国短毛猫——眼神处理与黑白毛发表现 122
- 7.4 微笑脸——节奏感与强弱关系表现 128
- 7.5 长腿弟弟——混色毛发的揉擦技法 134
- 7.6 小黑——马克笔与彩铅的结合应用 140

第8章 甜美时光——食品写实技法与表现 146

- 8.1 棒棒糖——糖果的质感与色彩表现 147
- 8.2 脆皮甜筒——不同食物质感的表现处理 150
- 8.3 甜甜圈——柔软食物的质感表现 154
- 8.4 草莓圣代冰淇淋——黏稠质感的表现技法 157
- 8.5 巧克力面包——食物光泽质感的刻画 162

第9章 综合技法表现案例 168

- 钢铁侠——彩铅与其他材料结合的综合表现技法 169

第1章

“对话”

写实彩铅插画

1

何谓写实彩铅 插画

概括来说，写实彩铅插画是一种具象的绘画表现形式。客观地描绘对象，但又不是照搬照抄，要学会主动处理画面。想要画好写实性的彩铅画，第一，要对自己手里的工具有所掌握，第二，要学习绘画的基础知识和造型规律。把绘画当成一首美妙的乐曲，理解其中的“节奏感”并运用在画面上。

2

零基础学绘画 可怕吗

绘画的能力并不是“与生俱来”的，任何人都是“从无到有”，只要喜欢，零基础并不可怕，可怕的是你觉得自己没基础还一直没勇气去动手实践学习，那就永远只是零基础。

“兴趣只是入门，坚持才叫热爱。”我们每一个人都是从零学起来的。

3

眼高手低 怎么办

“眼高”要求我们要有一个好的观察力，眼界要高，要有能读懂优秀作品的能力；而“手低”就是需要我们踏踏实实地去做。

4

绘画材料工具 重要吗

“工欲善其事，必先利其器。”工具相当于画家延长的手臂一样。但是，画画的工具永远没有高低贵贱之分，只有适合与不适合的。如何找到最适合自己的工具，那就需要大量的练习和不断的尝试了。

5

如何成为写实 插画的高手

有了训练方法和理解能力，还需要再加上大量的练习。所谓“熟能生巧”，从零基础走向熟练靠的就是多想、多练和持之以恒的态度。