

笔下花开

一本书掌握花卉炫美彩铅技法

赵莹
绘著

20种花卉的详细教程，解析彩铅各种技法

扫码下载20幅高清线描手稿，完美开启彩铅自学之路

免费赠送**20堂视频课**，轻松提升彩铅绘画水平
一本书帮你从『小白』升级为『插画师』

笔下花开

一本书掌握花卉炫美彩铅技法

赵莹
绘著

化学工业出版社

·北京·

《笔下花开：一本书掌握花卉炫美彩铅技法》是彩铅手绘花卉的技法教程书。作者倾情分享十余年手绘彩铅花卉的经验和方法，不仅将绘制过程中实用且能使画面更加完美呈现的技法和关键知识点毫无保留地分享，而且录制了20个花卉绘制过程的视频。每个视频展示了不同花卉的手绘关键技法，让读者仿佛跟着作者面对面地上了20堂花卉彩铅课。全书从画具、色彩知识和用笔技法讲起，结合20种花卉的绘制步骤及视频演示，直观明了地讲解了手绘彩铅花卉的构图、造型、叠色、花瓣层次处理、远近、明暗等方面的技术，图文并茂，能让读者快速领会手绘彩铅花卉的关键知识和技能，从而在短时间内提升手绘能力，使纸上笔下的花卉乐园日臻完美。

图书在版编目（CIP）数据

笔下花开：一本书掌握花卉炫美彩铅技法 / 赵莹绘
著. — 北京 : 化学工业出版社, 2018.8

ISBN 978-7-122-32461-0

I. ①笔… II. ①赵… III. ①铅笔画 - 花卉画 - 绘画
技法 IV. J214.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 136881 号

责任编辑：李彦芳

装帧设计：尹琳琳

责任校对：边涛

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：北京东方宝隆印刷有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张 10 字数 200 千字 2018 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：59.00 元

版权所有 违者必究

赵莹，生于北京，85后，自幼研习国画，中学六年就读于工美附中，系统学习西洋画，大学就读于北京林业大学环境艺术系。擅长彩色铅笔画、线描花卉，尤其擅长描绘细腻而丰富的场景。

现已出版彩色铅笔教程书

《飞鸟之国——一本书掌握炫美彩铅技法》

《自在飞花——100种唯美手绘花卉线描技法》

《小清新彩铅手绘基础1000例》

《小清新水彩手绘基础1000例》。

分享好书

欢迎您提供优秀稿件及建议，您的支持
将是我们出版优秀图书的动力！

邮箱：28574479@qq.com

序言

Preface

世间美景很多，而有花花草草的地方，总能令我心驰神往。它们只需一方土，一壶水，一缕阳光，就能自成一番热闹景象，在你不经意走过时，向你展现出生机勃发的身姿。

我最爱用画笔描绘植物，我想每一位爱画画的人，也都热爱着它们吧！在绘画的十余年中，我不知不觉养成了收集植物的习惯，这里的收集指的是照片和实物，这不仅仅是积累了绘画素材，更多的是发自内心的欢喜。旅游时，每到一处，最先找寻的一定是当地最有代表性的植物，比如广州的木棉花，三亚的鸡蛋花，帕劳的朱槿花，北海道的绣球花等。然后拿起手机拍个不停，每个角度都要留存下来。在北京，我会经常去花卉市场，在各个季节买来最应景的盆花，放到家里，就是为了近距离观察它们。现在翻看自己拍摄的花卉照片，已经数不胜数，也因此认识了很多植物，作为业余的植物爱好者，我会继续认识更多的植物朋友。

当我在描绘一朵娇艳欲滴的花朵时，真的是带着诚惶诚恐的心情，总觉得还要画得再细腻一些，好像永远也无法真实再现它的美。完成一幅画作时，又会发现不少遗憾。然而，转眼间又望见另一株亭亭玉立的植物在向我招手，于是遗憾也就变成了新的动力，让我欣然开启新的绘画之旅。

这本彩铅花卉教程书，是我自《飞鸟之国：一本书掌握炫美彩铅技法》之后，精心绘制而成的个人画集，里面收录了 20 个由易到难的教程，同时还纳入了平日里绘制的植物画。在签订合同之前，我其实已经积累了很多植物绘画的方法与心得，还有大量美不胜收的绘画素材，而到了开始做的时候，就一切都水到渠成了。我想，这都归功于内心的热爱吧！爱一件事，就愿意为它花费时间，找寻一切与它有关的信息，欣赏它，记录它。这就像我与植物的关系，我记录了它们，其实也记录了自己的岁月，每一处绿色浓荫，都带着斑驳醉人的光影与延绵流转的回忆。

赵莹
写于 2018 年初夏

Contents

目录

001/ Part1 绘画工具

007/ Part2 彩铅绘画技法

008/ 笔触练习

011/ 铺色练习

012/ 叠色练习

015/ Part3 植物观察方法

016/ 用速写的方法记录植物

020/ 绘画素材的积累

027/ Part4 记录花花草草的美好时光

028/ 马蹄莲

052/ 三色堇

032/ 郁金香

058/ 旱金莲

036/ 番红花

064/ 楼斗菜

042/ 紫玉兰

070/ 四照木

048/ 虞美人

076/ 鸢尾

082/ 百合花

112/ 兜兰

088/ 百日草

120/ 大丽花

094/ 菊花

128/ 铁线莲

100/ 六出花

136/ 月季

106/ 羊蹄甲

144/ 唐菖蒲

注：感谢以下朋友：王刚、李铁、任力与、高鸿、高森、周林、魏佳、于小河、王晖、张震、武进文、雷寒、郭云霞、陈元柳、蔡博、石浦、陈琳、周莹、宋雅玲，孙毅为本书收集创作素材提供的帮助。

Part1

绘
画
工
具

彩色铅笔

我最常用的品牌是辉柏嘉 48 色水溶性彩色铅笔，外包装盒为纸盒，性价比较高，可以单支补色。建议大家制作一张色表，把颜色和色号标注出来，这样画的时候方便查找颜色。本书的绘画主题是花卉植物，我单独补了四种颜色，分别是樱桃色、松石绿、青橙色和松绿色，在书中会用到。大家也可以根据个人需要和喜好来单独购买。

纸

除了专业彩铅绘图纸外，我推荐使用细纹水彩纸，最常用的品牌是获多福细纹水彩纸，它分为 190 克和 300 克，纹路和颜色是一样的，区别在于厚度不同。如果需要反复上色 and 长久

保存，建议用 300 克的；如果是日常练习，可以使用 190 克。这两种克数的纸在价格上有所区别，300 克的水彩纸略贵一些。

获多福细纹水彩纸两面的纹路都很细腻，有一面的纹路是呈网格状的（需要仔细观察），另一面则没有，这两面绘画效果都不错，我更偏好没有网格的一面。

普通铅笔与自动铅笔

普通铅笔主要用于起稿，品牌不限。笔头不要削太尖，起稿时用笔要轻，否则纸面容易变脏，自动铅笔主要用于绘制线稿的细节，同样用笔要轻些，因为笔尖很尖，容易在纸面上划出痕迹。我常用的自动铅笔的铅芯型号为 0.5 和 0.3。

普通橡皮与可塑橡皮

接笔器

美纹纸胶带

电动转笔刀

硫酸纸

普通橡皮与可塑橡皮

普通绘图橡皮用在起稿阶段，可以彻底擦净。

可塑橡皮，也就是软橡皮，用于正式上色之前，可以整体减淡铅笔稿，上色期间也可以使用，比如颜色涂得过重，可以用于减淡。用之前最好撕下一小块（避免整块橡皮被污染），擦拭时要掌握力度。减淡颜色后，橡皮难免会粘上彩铅的石墨，最好就不要再继续使用了，否则会弄脏纸面。

电动转笔刀

推荐电动转笔刀的原因是它省时省力，而且可以削出尖锐的笔尖，可以充分表现细腻质感。推荐购买电动转笔刀，它既可以插电使用，还可以放置电池，这样外出也可以携带。

接笔器

也称铅笔延长器，可以把用短的铅笔插进去，延长铅笔使用寿命。

美纹纸胶带

固定画纸用，撕下后不会损毁画面。

硫酸纸

硫酸纸的一大用途就是拓图用，因为它透明度极高，如果家里没有拷贝台，那么买一些硫酸纸也可以拷贝了。硫酸纸的另一大用途就是垫到手下面，这样绘图过程中，就不用担心因手出汗而弄脏画面了。

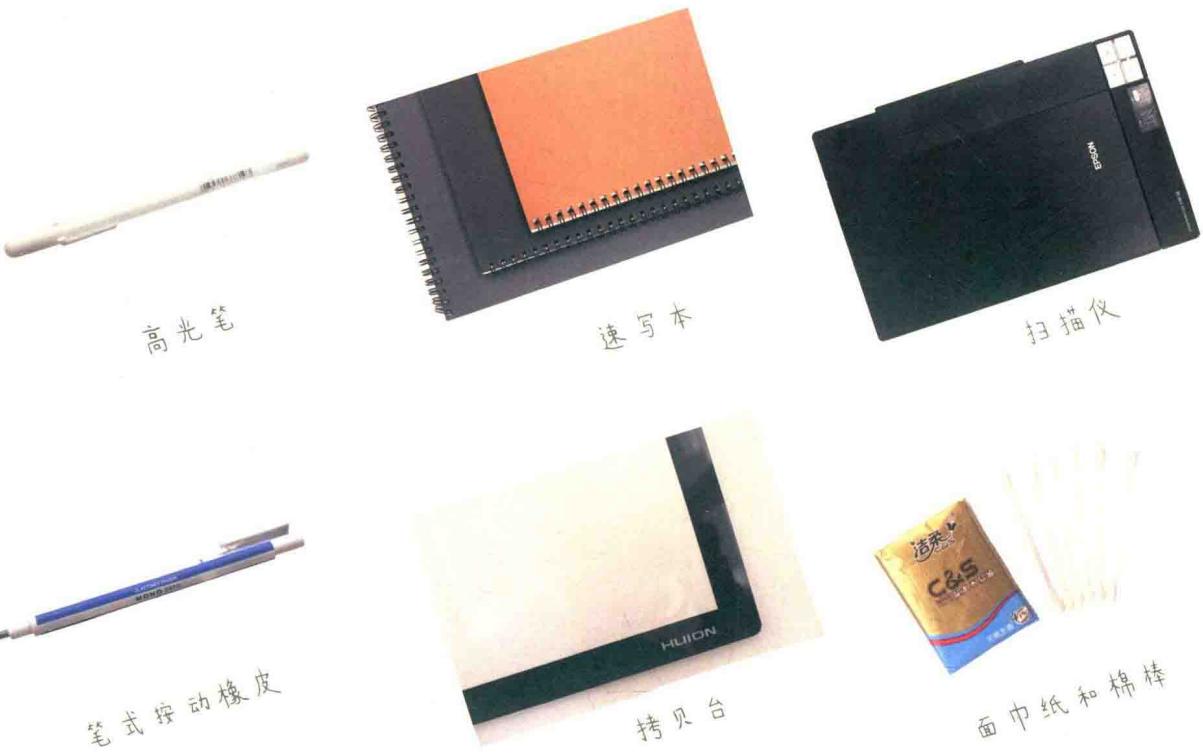

针管笔

普通水彩画笔

针管笔

主要用于植物写生，推荐品牌是日本樱花针管笔，我通常使用的型号是：0.05号、0.1号、0.3号、0.5号。建议购买的型号是相间隔的，这样笔头粗度区别会更大一些，也可以购买0.2、0.4等。

普通水彩画笔

主要用于勾画植物速写，方便携带，价格低廉，最好购买细头的水彩画笔。

高光笔

用来提亮高光或者反光位置，推荐樱花品牌，注意，用完立刻盖紧笔帽，避免笔水风干，这样就可以用很久了。

笔式按动橡皮

主要用来擦拭细节，推荐蜻蜓牌。

速写本

植物写生用，建议速写的纸张要厚一些，纸面不要过于光滑，对品牌没有什么要求。

拷贝台

方便快捷地拓出线稿，型号分大小，可以根据自己需要购买。

扫描仪

如果需要把画作保存成电子版，就需要一台扫描仪，我使用的是爱普生 V30SE。

面巾纸和棉棒

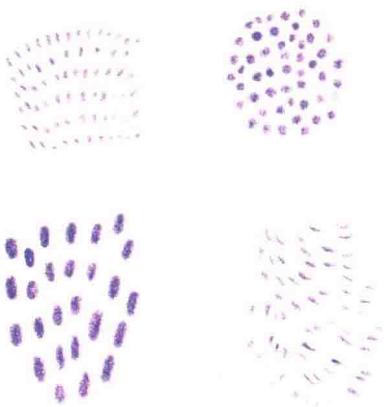
这两个辅助工具都是用来融合颜色，淡化笔触的，面巾纸适用于大面积的颜色，棉棒适用于局部的颜色。

Part2

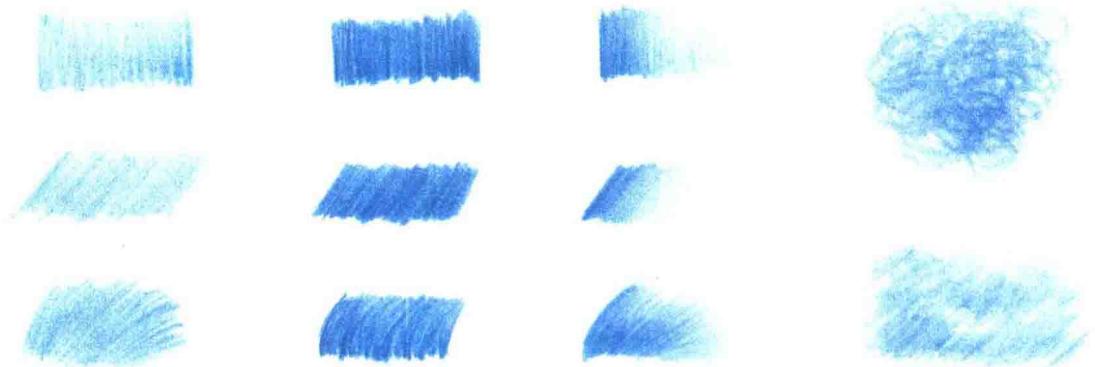
彩铅绘
画技
法

点

线

面

笔触练习

在开始正式绘画之前，笔触的练习是必不可少的。练习时可以熟悉彩铅的特性，同时感受它在纸面上的触感，正好可以检验一下使用的纸质是否符合自己的要求。根据植物绘画的特点，我总结了一些常用的笔触，请大家多多练习，尽可能熟练掌握。

1. 点

点的运用在植物绘画里不多，主要用做花蕊的质感塑造（通常是在花药上）。有些花瓣上有很明显的斑点，也需要用点来完成。

2. 线

在勾勒线条时，要根据不同需要画出各种线条，比如用笔力度均匀的线条，可以勾画出外形，用笔力度有轻重缓急的，可以勾勒出带有明暗变化的边缘线、内部的一些纹路线条等。

3. 面

最常绘画的是面。第一组是粗头笔的平涂，主要用来铺第一遍底色；第二组是尖头笔的平涂，用来加深颜色，涂的时候比较用力；第三组是渐变铺色，通过用笔力度的减少或者增加，让颜色呈现出逐渐变淡或者逐渐变浓的效果，这一组是比较常用的；第四组是肌理的表现，通常用来绘制不是很平滑的、有些凹凸的表面。