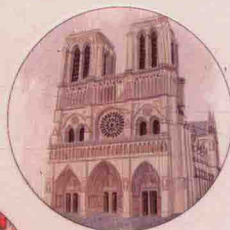
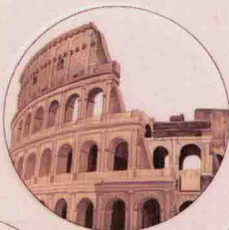
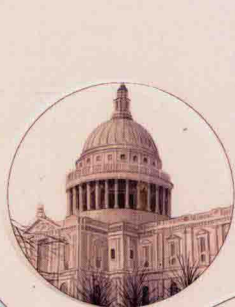




艺伙-798手绘网 倾情推荐



带着彩铅去旅行

环游世界

齐晓晶 编著

联合推荐

李广德

中国色彩教育委员会委员
中国流行色协会理事
香港国际画院艺术委员会副主席

任艺

中国工笔画家协会理事

史飞

深圳市美术家协会理事

一本可以持续学习的彩铅绘画书

微信扫描识别右侧二维码，上传购书凭证，

免费获得彩铅网络教学课件（视频+图片+语音）

会员学员可获得彩铅植物、动物、美食、风景、建筑线描

上传个人作品，收听齐晓晶（艺术）工作室彩铅讲师画作点评



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

带着彩铅去旅行

环游世界

齐晓晶 编著



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

这是一本建筑风景题材的彩铅绘画书，以世界各地有代表性的建筑为主线，为广大的彩铅爱好者诠释绘画的全过程。本书内容从工具到基础，再到绘制方式，由浅入深地为读者展示绘画方法。书中的突出亮点是第五章的浅谈绘画和第六章的常见问题解答。作者根据自己的教学经历，归纳出大家在绘画方面的疑问，并一一解析。作者写作此书的目的是不仅是传递绘画技法，同时更希望能够帮助读者建立起绘画意识，使读者不但会画画，而且懂画画。

图书在版编目（CIP）数据

带着彩铅去旅行 / 环游世界 / 齐晓晶编著. —北京：机械工业出版社，2016.10

ISBN 978-7-111-54975-8

I. ①带… II. ①齐… III. ①铅笔画—绘画技法 IV. ①J214.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 235903 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：宋晓磊

责任编辑：宋晓磊

责任校对：刘 岚 闫玥红 封面设计：路恩中

责任印制：李 洋

北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷

2016 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

184mm × 260mm · 10 印张 · 305 千字

标准书号：ISBN 978-7-111-54975-8

定价：49.00 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

网络服务

服务咨询热线：010-88361066 机工官网：www.cmpbook.com

读者购书热线：010-68326294 机工官博：weibo.com/cmp1952

010-88379203 金书网：www.golden-book.com

封面防伪标均为盗版

教育服务网：www.cmpedu.com

序

彩：汇集光影，多色之稠；铅：生于山穴，阴阳琼华。二者合一，便具备了视觉反射的全部要素，前者为光色，后者为构状，一为知觉，二为材料。

“彩铅”的概念很有趣，全称彩色铅笔。提到它，人们不会联想到油画的凝重，亦难追想及中国画的高古。活泼、生动、浪漫、平易才是其独有的艺术魅力。

彩色铅笔是由铅笔演化而来的。最早的铅笔大概出现于16世纪，英格兰巴罗代尔一带的人们在劳动过程中发现了一种黑色矿物——石墨。这种黑色矿物的粉末性质稳定，具有一定的黏合力，于是牧羊人常用它在羊身上做记号，以便区分。受此启发，石墨块被切分成条带状，用于书写与绘画，这便是铅笔的雏形。

不久后，这种便捷易携的新玩意儿被英王乔治二世看中，将巴罗代尔几乎所有的石墨矿收归皇室，一时间成为皇家专利品。但人们在使用时发现这种石墨条会把手弄脏，且部分画家有过敏现象，而且它质地脆弱容易被折断，这个问题在一个世纪后被德国化学家法伯解决，石墨粉与硫黄、松香等物质混合，再将其加工成细条，外围包裹纸、布等材料，既不易折断同时又保证了使用的洁净，真正意义上的铅笔得以成形。

与此同时，1666年牛顿在光学实验中发现了十二色相环，建立了色相关系上的逻辑基础，但色彩的基本属性还包含明度与纯度，二维平面尚无法全面表述色彩三要素，从前单纯以明度表现事物的绘画技法已不能满足画家的表现欲望。于是在全世界范围内爆发了对色彩的探究，出现了大批光色斑斓的经典作品与绘画流派，从洛可可画派到外光派，从弗拉戈纳尔到莫奈等。

科技的发展使色彩与素描的概念广度得以进一步延伸，写生和架上绘画并行发展，题材也从宗教绘画与皇家绘画延展出众多分支。当画家单纯用炭铅笔表现明度关系时，色彩也逐渐渗透到全因素素描概念当中，各种彩色矿物实验性地加入了铅笔中，于是一种全新的绘具——“彩铅”诞生了。

在当今世界绘画领域，彩铅的表现技法与色相品类日益丰富，彩铅画逐步变为单科画种，彩色铅笔的价值得以展现。油画、壁画等传统画种体系在日益完善的同时留下了大量的文本，著录了画家创作的技法手段，但彩色铅笔由于其问世时间较短，大众对它的了解尚有不足，学院教育的重视程度不够到位，多被人们的兴趣或使用习惯左右，难以形成整套规律性教程，所以彩铅材料的学术探究仍处于探索阶段，这些因素促使主编制作此公众教材，将其发掘整理，让更多的人有机会去了解这门艺术，把彩铅的魅力、玄妙、审美融入人们的生活中去。

任艺
中国工笔画协会理事

前言

在很多人的观念中，艺术是神秘的、是崇高的、是浪漫的。但艺术也是大众的，每个人都离不开艺术，因为艺术来源于生活，而生活本身就是艺术。让我们像过生活一样搞艺术，像搞艺术一样过生活。

很多人对艺术有误解。特别是当小朋友绘制作品的时候，家长总爱问老师一个问题：“老师，我们家孩子画得不像怎么办？”什么是像？不过是否符合了家长眼中的景象罢了。而在孩子眼中，世界未必是家长所看到的那样。更何况，艺术是表达，而不是复制。

很多人对艺术有畏惧感，认为绘画是触不可及的事情。理由很一致，认为自己不会画画。回想一下，生活中的任何事情没有会与不会，只有想与不想，就像唱歌一样，想唱，谁都可以唱。画画也如此。我所遇到的学员，可以分成两种，不是会画与不会画，而是敢画与不敢画。我会号召大家一定要敢画，就像走路一样，要大胆地迈出第一步，然后一路走下去。达·芬奇、梵高、莫奈、毕加索、齐白石……这些艺术大家，也不是从一开始就能画出传世的作品的。

很多人买绘画书希望能够领悟到艺术的真谛。但是抱歉，这只是一本工具书，带给你绘画技法，绘画套路，但是不能带给你艺术。艺术就在你心里，不需要谁教给你，一幅幅画作摆在你面前，你选出了最喜欢的，其实你已经完成了艺术欣赏的全过程。也许因为你喜欢其中一幅的色彩，或者形态，或者光的效果，或者画面的布局，或者画画似曾相识，或者画出了心中的世界。再或者没有任何理由，画作放在那里，不自觉地吸引你去看。这些都是艺术观念，它就藏在每个人的潜意识里。

艺术向来不是艺术家的专利，因为搞艺术，谁都可以。

齐晓晶

写于 2016 年夏

目 录

序 前言

第四章 色彩绘制 /036

第一章 工具介绍	1
起稿工具 / 修改工具	2
绘色工具 / 绘画用纸 / 辅助工具...	3

第二章 基础知识	4
线条	5
取景 / 视角	6
构图	7
空间	8
体积	10
色彩	13
观察	16

第三章 线稿临摹	18
线稿过程剖析	19
圣雅各教堂	21
西庸城堡	22
尚蒂伊城堡	23
贝伦塔	24
富维耶圣母院	25
斯莫尔尼修道院	26
布鲁塞尔皇宫	27
金边皇宫	28
腓特烈教堂	29
卢浮宫	30
奥赛博物馆	31
慕尼黑新市政厅	32
乌斯佩斯基大教堂	33
米兰大教堂	34
凯旋门	35



罗马斗兽场
37



萨尔茨堡
42



帕特农神庙
48



叹息桥
59



新天鹅城堡
53



玛哈泰寺
65



大本钟
71



圣马可大教堂
85



圣母百花大教堂
78



凡尔赛宫
90



布拉格城堡
104



巴黎圣母院
97



故宫角楼
109



科隆大教堂
115



圣瓦西里大教堂
124



帝国大厦
132

第五章 浅谈绘画	138
整体观 / 灵感	139
准确与真实	140
绘画感受 / 艺术的标准	141

第六章 常见问题解答	142
-------------------	------------

附图	146
金字塔	147
圣托里尼岛	148
圣保罗大教堂	149
泰姬陵	150
马尔堡城堡	151
哈利法塔	152
乌得勒支主教塔	153

后记	154
-----------	------------



第一章 工具介绍

拥有一套适合自己的画具，
是我们记录这美好世界的必备利器



起稿工具

铅笔

最常用的是普通绘图铅笔，木质笔杆，在笔杆的尾部，标有铅笔的型号。有H系列和B系两种类型。

常用型号为：5H、4H、3H、2H、H、HB、B、2B、3B、4B、5B。H系列编号越大，颜色越轻。B系列编号越大则颜色越重。HB型号为中间颜色，是使用率最高的型号。

自动铅笔

自动铅笔最大的优势是可以保持铅的精细度，不必担心画着画着线条就变粗，而且不用削笔。唯一不足就是铅的深浅变化相对单一，不如普通绘图铅笔深浅颜色跨度大。



修改工具



普通橡皮

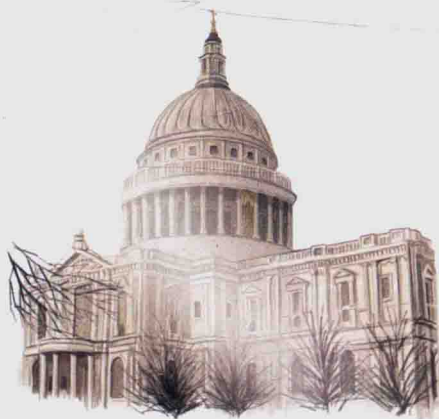
普通橡皮的品牌和形状有很多，通常选用方形使用，可以借用四个顶端擦拭细小的细节处。手感上有弹性，有一定柔软度的橡皮是较好的。普通橡皮通常在画错的时候，或者某个地方需要还原到白纸的时候使用。

可塑橡皮

可塑橡皮很像橡皮泥，可以捏出各种想要的形状。这种橡皮有一点黏性，不建议日常使用，通常是画面需要颜色减淡的时候，用于画面表层擦拭。可塑橡皮不会像普通橡皮那样让画面内容消失，会有若隐若现的效果。在营造空间效果的时候，通常用可塑橡皮将远处景色减弱，形成近实远虚的空间感。



普通橡皮擦拭效果



可塑橡皮擦拭效果

绘 色 工 具



彩色铅笔的品牌有很多，彩铅质量的好坏主要看颜色的附着效果。颜色附着力强的彩铅，更便于色彩的叠加刻画。我们可以任意选出几支彩铅，几个颜色层层覆盖，观察颜色层次，如果可以融合几个颜色的组合，那么就证明是优质的铅芯。如果颜色叠加在一起后很显脏，或者最上面一层颜色盖不住下面的颜色，那么这种彩色铅笔不利于深入地刻画。

彩铅分为两种，一种是油性彩铅，另一种是水溶性彩铅。两种彩铅可以单独使用，也可以搭配使用。

油性彩铅

优点：容易上色，铅芯相对坚固。

缺点：不溶于水，只可以表现彩铅效果。

水溶性彩铅

优点：颜色鲜艳，可以与水结合产生水彩画的效果。

缺点：铅芯较软，容易断，需要放置于平稳的地方。

绘 画 用 纸



彩铅专用纸

这是一款专门为彩铅绘制而生产的画纸。工欲善其事，必先利其器。彩铅专用纸比素描纸更加细腻，耐画。如果想让自己的作品品质更高，可以使用彩铅专用纸进行刻画。

辅 助 工 具

美工刀

优点：可以自主控制铅芯的长度和粗细。

缺点：有危险性，建议小朋友不要使用。

适用于有一定的绘画经验的人。



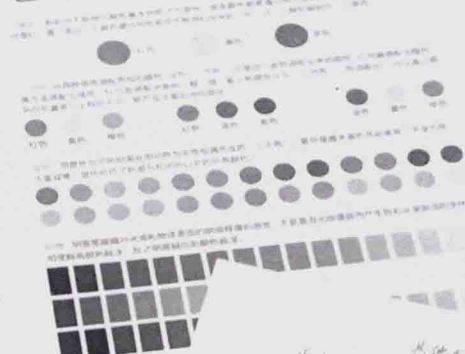
转笔刀

优点：安全，便捷，省力。

缺点：削出来的铅芯长度和粗细无法自主控制。如果需要大面积绘色，就不是很方便了，很快铅芯就会被消耗掉。

适用于初学者或绘制小幅作品时使用。

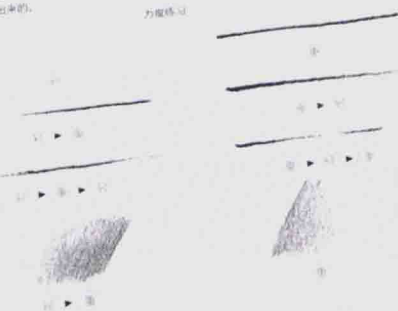
色彩



线条

线条练习是绘画的基本功，就像唱歌要练发声，舞蹈要练形体一样，虽然只是枯燥的练习，但却是绘画中必不可少的重要一环。线条的好坏，直接影响到画面的整体效果。

力度练习



体积

画出物体的体积感是绘画的基本功，也是初学者最难掌握的一门绘画技法。体积感的表现，关键在于对光影的处理。没有光，物体就是一片平面；有了光，物体才能呈现出立体感。在光的照射下，物体表面会出现明暗变化，这种变化就是体积感的表现。

球体绘制



颜色工具



第二章 基础知识

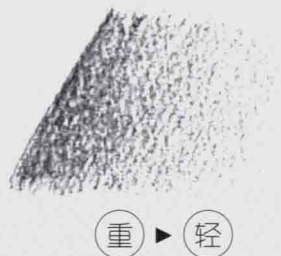
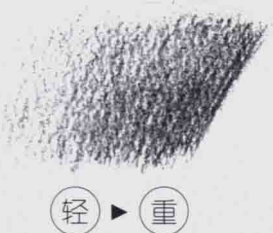
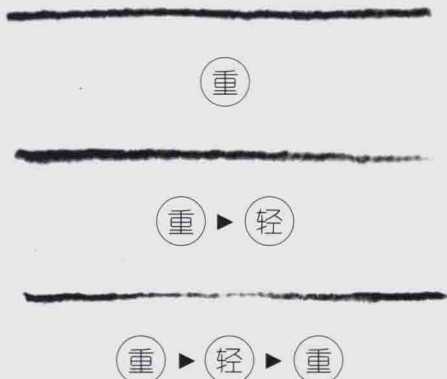
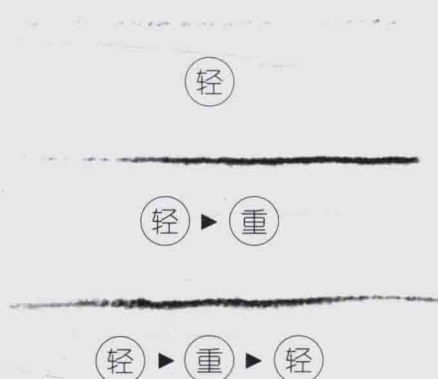
基础是枯燥的，但是很有必要，因为每一幅作品都是依托这些画法组合而成的。

辅助工具

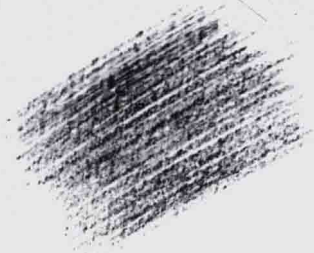
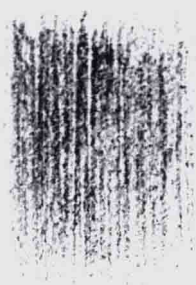
线条

线条练习是绘画的基本功，就像歌唱家练习发音、舞蹈家练习形体一样。虽然是支离破碎的线条，但却是绘画中必不可少的要素，就是这种线与线的交替、衔接、穿插，构成了画。再著名的画家，也是一笔一笔这么画出来的。

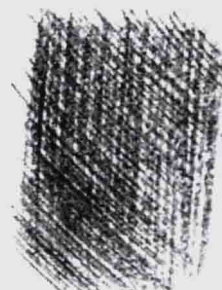
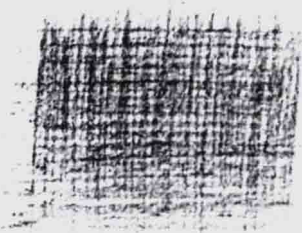
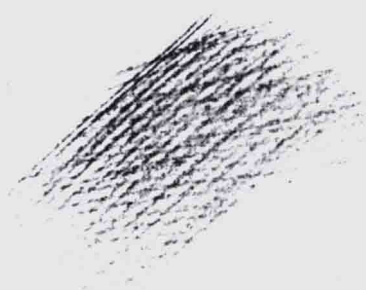
力度练习



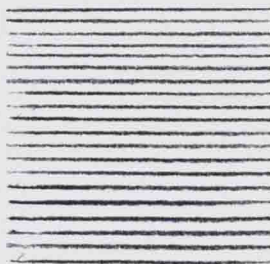
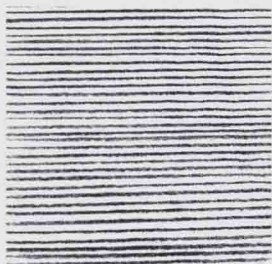
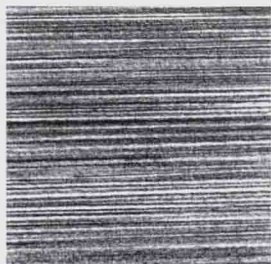
方向练习



交叉叠加



密度练习



取景

取景：指在画面上绘制景象的距离，根据距离分为全景、近景和特写。



全景

优势：视野面广，捕捉全局



近景

优势：完整，精细



特写

优势：清晰，有触摸感

视角

视角：指人们观察景象的角度，以观察者的眼睛为视平线。

注：视平线，即描绘物体与观察者眼睛平行的水平线。



俯视

景象低于自己的视平线
给人感觉：
渺小，拥有感，征服感



平视

景象平行于自己的视平线
给人感觉：
自然，平凡，有亲和力



仰视

景象高于自己的视平线
给人感觉：
高大，敬仰，神圣，有象征意义

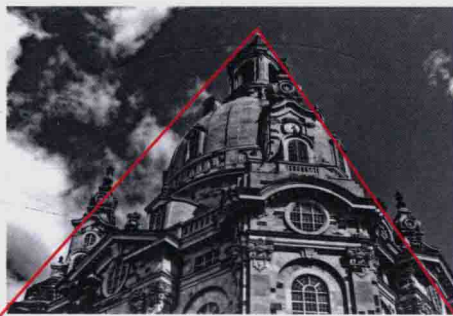
构图

构图的起源：构图一词来源于西方绘画，在西方美术学中，有一门课程被称为“构图学”；在中国传统绘画中，这种课程叫作经营位置。

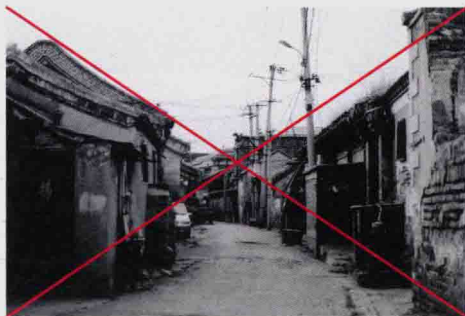
构图的定义：在具体刻画之前，将画面中出现的内容组织配置，布局成一个完整的画面。

构图的作用：在一个有限的空间内，协调好高低、宽窄、上下的关系。构图是否得当，对于一幅画作的成败影响很大。构图不好，刻画得再出色，也无济于事。就好比一件衣服再华丽，穿着不得体也不会引人关注。

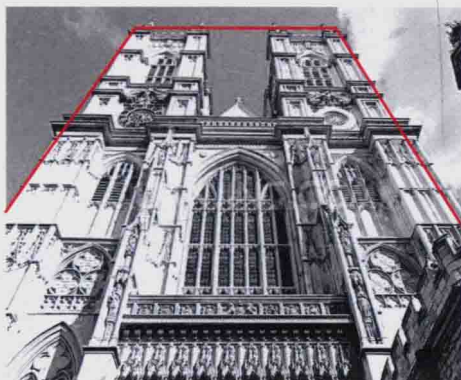
构图的形式：



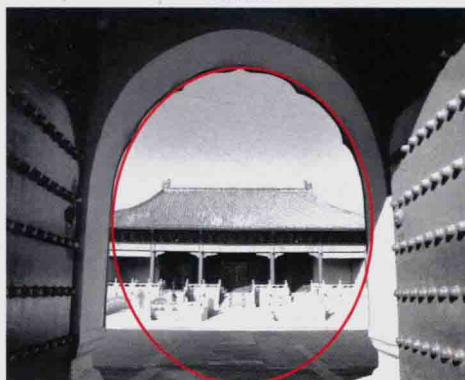
三角形构图



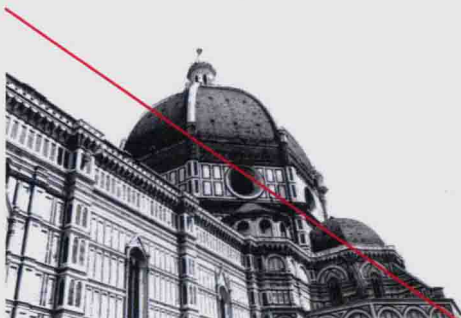
X形构图



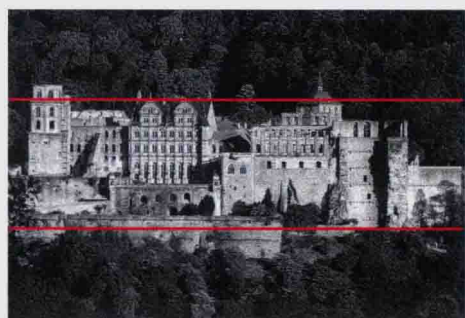
梯形构图



圆形构图



对角线构图



平行线构图



合适



过小



过大



过高



过低



过偏

很多人画画都是一开始构图并没有问题，但是画着画着就大了或者小了，甚至都画出去了。这是因为心中没有建立起整体意识。我们在画画时，虽然一笔一笔画的都是局部，但是心里想的是整体，这样才能主动地控制画面，而不是被画面牵着跑。

空间

画面的空间是指所画的物体在一个深度的空间里，而不是平面的。空间技法有利于体现物体的纵深感，从而在二维的画面上表现出三维的立体空间。

由于人们生理上的视觉能力有限，造成近大远小以及近处清晰、远处相对模糊的视觉效果。由于空气透视的作用，形成颜色上近处鲜、远处灰的色彩现象。



体 积

画出内容的体积感是绘画过程中很关键的一步，也是初学者很希望掌握的一门绘画技法。体积的表现要借助光照方向来进行。没有光，眼前一片漆黑，而在光的照射下，物体会呈现出明暗变化。把握明暗的变化规律，就可以表现出画面的立体感。

球体绘制

假设光源从左上方照射



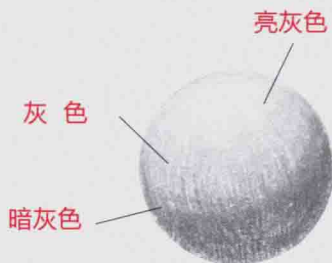
1

受到光源照射的影响，球体会出现受光面和背光面，产生黑白两大颜色区域。通过黑白区域的形状和面积，就可以表现光源的方向和强度。



2

在黑与白之间，形成灰色的侧光面。



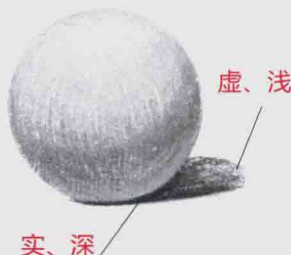
3

为了画面颜色之间的衔接自然，灰色分成亮灰色、灰色、暗灰色三个层次。层次之间衔接得越柔和，球体的表面就越光滑。



4

在最亮处确定高光点，为光源直射点。在暗部画出反光区域。



5

最后画出投影，从最暗部分向外扩散，投影方向与光源来源方向相反，并且伴随从实到虚的轮廓变化和从深到浅的颜色变化。