

CAI SE QIAN BI HUA NIAO HUA
彩色铅笔画花鸟

刘光天 编 绘

金盾出版社

彩铅花鸟画

刘光天 编绘

金盾出版社

内容提要

这是一本专门介绍怎样使用彩色铅笔绘制花鸟画的绘画书。作者根据自身授课经验,在书中采用新的理念讲解绘画知识,并通过彩色铅笔静谧恬淡的笔触进行展示,以此使读者对彩色铅笔绘画产生兴趣。在柔和细腻的彩色铅笔的精心描绘下,精选了多种花卉、鸟类,使这些大自然的珍宝在纸上获得了新生。对于初学者来说,本书技法新颖,易懂好学,非常实用。

图书在版编目(CIP)数据

彩色铅笔花鸟画/刘光天编绘. — 北京:金盾出版社,2014.2
ISBN 978-7-5082-9006-5

I. ①彩… II. ①刘… III. ①铅笔画—花鸟画—绘画技法 IV. ①J214.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 277015 号

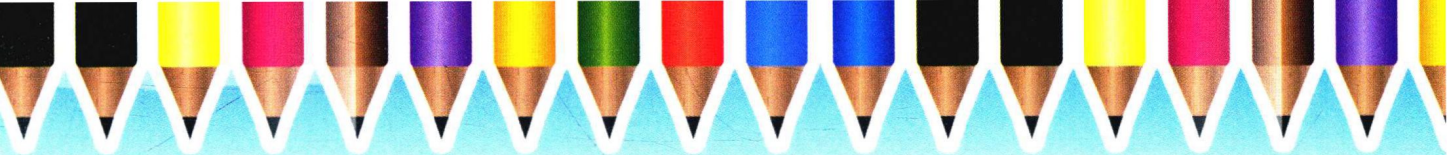
金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)
邮政编码:100036 电话:68214039 83219215
传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn
北京凌奇印刷有限责任公司印刷、装订
各地新华书店经销

开本:889×1194 1/24 印张:4.5
2014 年 2 月第 1 版第 1 次印刷
印数:1~6 000 册 定价:17.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

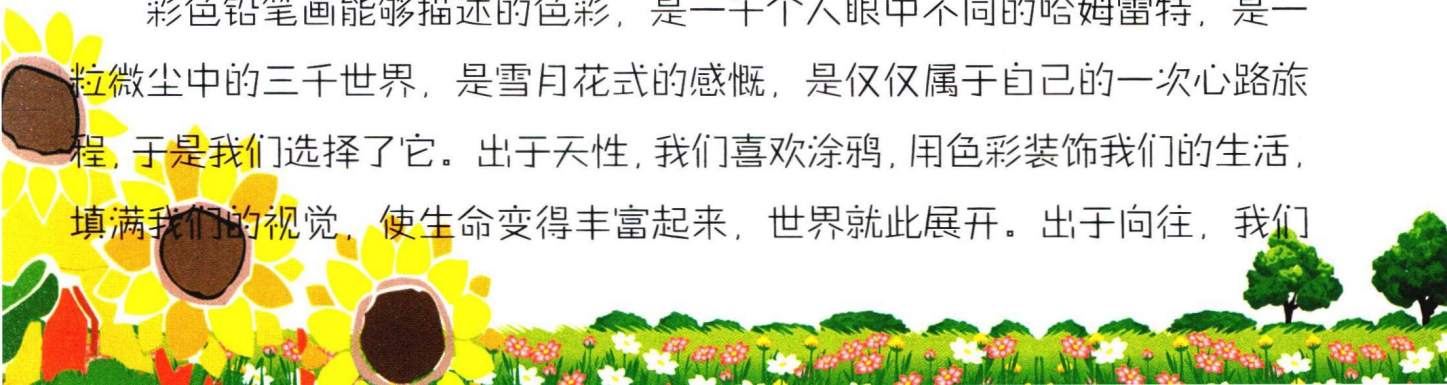

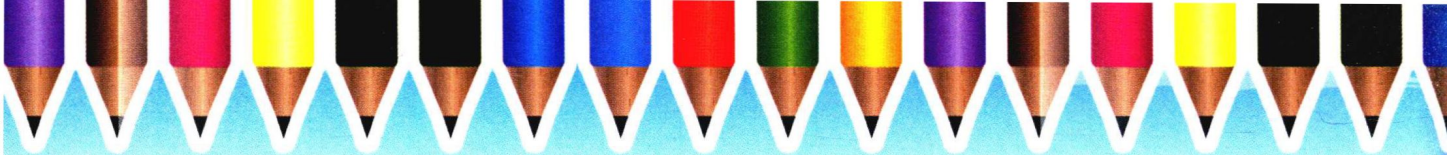
前言

有一种思绪，它也许是父亲转身的背影，是母亲弯腰的表情，是孩子微笑的瞬间，它不知道在何时，偷偷潜进你的调色盒里，又偷偷流向笔尖，最后定格在画布上。这一定格是生活中最美的一瞥，是只属于自己的生活顿悟，是难以言喻的喜乐或悲伤。

诚然，情感需要载体，言教依靠媒介，在面对绘画学习的道路上，很多初学者对于缤纷繁杂的“道标”无所适从，我们一直在探寻一种质朴且贴近心灵情感的绘画语言，由繁到简深入浅出的教学系统，如何直白却深入地描述绘画原理，同时又保留你的创意空间，保留对绘画的热情和想象。

彩色铅笔画能够描述的色彩，是一千个人眼中不同的哈姆雷特，是一粒微尘中的三千世界，是雪月花式的感慨，是仅仅属于自己的一次心路旅程，于是我们选择了它。出于天性，我们喜欢涂鸦，用色彩装饰我们的生活，填满我们的视觉，使生命变得丰富起来，世界就此展开。出于向往，我们

选择了花草飞鸟，它们或低吟浅唱，吟风弄月；或鲲鹏展翅，直上万里云霄；或历经千山暮雪，看遍万里层云。本能和理想的结合促成了这本书的构思，色彩与炫羽的交融构成了它的基调，在色彩的迭加之中，我们希望谨以此书献给一切对美术抱有幻想的人们。

本书所选作品力求画风朴实而简洁，不以技法乱人视听，适合初学者借鉴和参考。在此感谢张维老师的指正。善正美术课成人爱好班的杨红女士（成都部），她对画画的执着和热诚让我自愧不如，她对艺术的虔诚让我感动。这也正是出这本书的动力所在。画画是一种修行，是一件如人饮水冷暖自知的事情，也是一件纯粹的事情，他人画得再好终究不是自己的，只要我们还在画画，便每一刻都在超越。

编 者

目 录

第一章 准备工具 / 1

1. 彩色铅笔的种类和特点 / 1
2. 彩色铅笔的选择 / 1
3. 彩色铅笔的选色 / 3
4. 怎样挑选纸张 / 3
5. 辅助工具 / 4

第二章 绘画知识 / 6

1. 涂线方法 / 6
2. 关于外轮廓 / 8
3. 体 / 11
4. 色彩 / 12

第三章 彩色铅笔绘花 / 16

格桑花 / 16

鸡冠花 / 18

向日葵 / 20

鸢尾花 / 22

郁金香 / 24

风信子 / 26

荷 花 / 28

百合花 / 30

睡 莲 / 32

兰 花 / 34

牵牛花 / 36

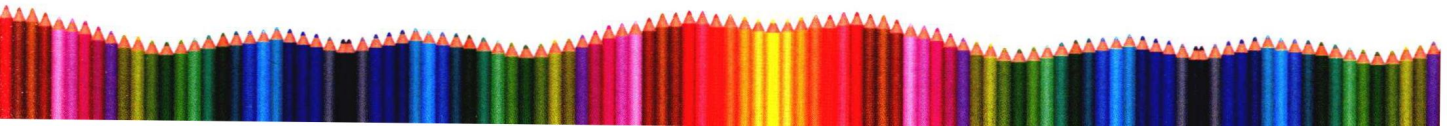
紫荆花 / 38

桃 花 / 40

扶桑花 / 42

茶 花 / 44

杏 花 / 46

第四章 彩色铅笔绘鸟 / 48

琉璃金刚鹦鹉 / 48

珍珠鸟 / 50

燕子 / 52

相思鸟 / 54

太平鸟 / 56

喜鹊 / 58

丝光棕鸟 / 60

纽澳鹦鹉 / 62

小猫头鹰 / 64

麻雀 / 66

花彩雀莺 / 68

黑头蜡嘴雀 / 70

蜂鸟 / 72

蜂虎鸟 / 74

翠鸟 / 76

北红尾鸲 / 78

第五章 彩色铅笔绘花鸟 / 80

小鸟与桃花 / 80

山楂树上的鸟 / 82

小鸟枝头看 / 84

站立在玉兰花枝头上的鸟 / 86

第六章 示范图例 / 88

第一章 准备工具

1. 彩色铅笔的种类和特点

彩色铅笔有多种，常见的主要有两种：不溶性彩色铅笔，水溶性彩色铅笔。

不溶性彩色铅笔

一般在市面上买的大部分都是不溶性彩色铅笔，可分为干性和油性。它价格便宜，是彩色铅笔画入门的最佳选择。它不溶于水，和普通的铅笔很像，画出的效果轻淡，大多可用橡皮擦去，有着半透明的特征。因其色调变化较小，很适合初学者使用。

水溶性彩色铅笔

水溶性彩色铅笔属于彩色铅笔中的一种，特点是携带方便，质地相对来说比较软。使用方法能够像普通彩色铅笔一样简单自如，色彩丰富，容易上手。在使用水溶性彩色铅笔的时候，如果用毛笔蘸水可以晕开产生像水彩一样的效果，晶莹透明；如果把它一层层涂在纸上，又犹如色薄而透明的果冻，如果用水溶性彩铅与水彩相结合的方式来做画，画面会产生更微妙的感觉。水溶性彩色铅笔因其特性很适合有绘画基础者使用。

2. 彩色铅笔的选择

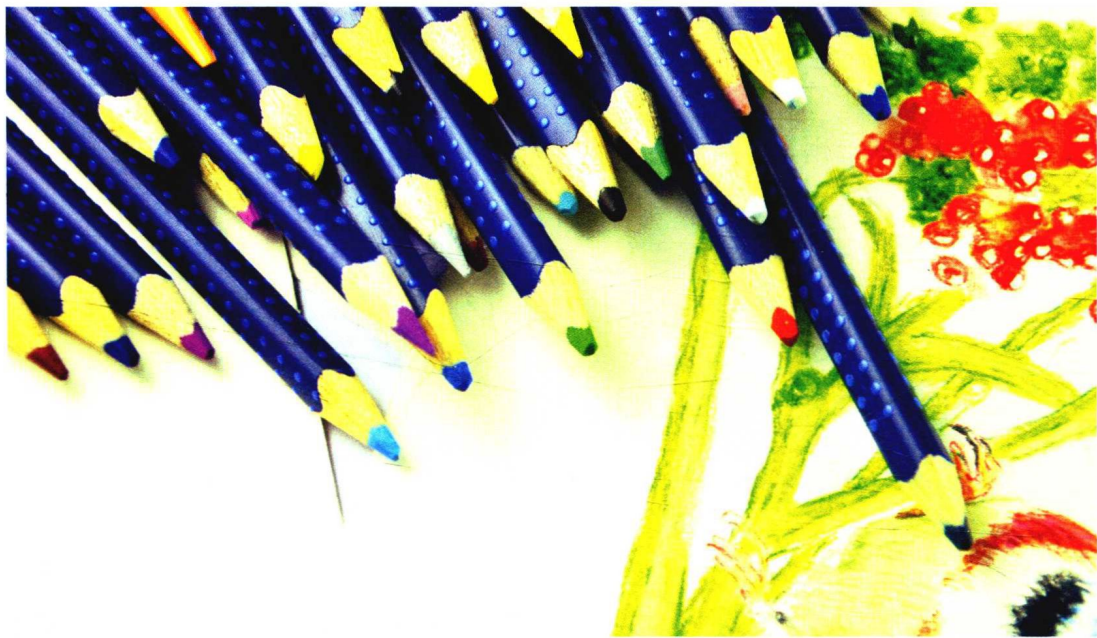
市场上的水溶性的彩色铅笔都比一般彩色铅笔要贵20%到50%。相对普通彩色铅笔，水溶

彩色铅笔花鸟画

性彩色铅笔基本都采用较为高级的木料制造，以保持笔杆木材容易卷削。同时水溶性彩色铅笔的笔芯还加入了溶水剂，以保证颜料和水相溶起到与水彩一样的绘画效果。市场上销售的水溶性彩色铅笔，芯越软质量越好，颜色越细腻。当两种颜色混在一起的时候，产生的渐变越自然，完全可以跟水彩媲美。大家也完全不用担心笔芯柔软会导致容易断掉，因为它的强韧度也很高。值得注意的是由于水溶性彩色铅笔的笔芯较软，在使用过程中最好不要用手摇式转笔刀，因为这种转笔刀会把笔尖削的又尖又长，笔尖容易断，耗损会相对较多。建议尽量用手亲自削铅笔或者用原装削笔刀。

3.彩色铅笔的选色

彩色铅笔普遍分为12色，24色，36色，48色，120色，当然500色甚至更多的都有。建议初学者选用12色到36色的规格即可。颜色不要太多，太多的颜色容易导致画面混乱不堪，容易失去对色彩的敏感度，要知道彩色铅笔的色层是可以叠加的，如果彩色笔中没有你要的颜色，你可以尝试慢慢叠加，这也是彩色铅笔的趣味所在。

还有个常见问题就是有些朋友花了几百元买了一盒48色的水溶性彩色铅笔。但过了一段时间发现有些颜色用的很快，有些可能都没使用过，当水溶彩色铅笔用完要怎么去配色最好呢。其实用的比较快的基本是主色（三原色以及绿、黑等颜色），由于单支出售的铅笔价格昂贵，几支的价钱已接近全套铅笔，所以再配色的时候建议直接买一套全新的12色，这样配色要比单配划算，而且不会出现配不全的情况。

4.怎样挑选纸张

以下介绍几种常见画彩铅的纸张：

水彩纸：水彩纸是水溶性彩色铅笔首选纸张。特性是吸水性比较好，磅数较厚，纸面的纤维强，可以重复涂抹而不卷曲、破裂、起毛。水彩纸有相当多种，依纤维材料来分的话，水彩纸有棉质和麻质两种基本纤维。依外表肌理来分的话，则有糙面、细面、光面的分别。依制作工艺区分，又分为手工纸和机器制造纸。建议初学者使用磅数较厚的麻质水彩纸，经得起反复推敲。

素描纸：磅数不及水彩纸，反复叠色时容易破纸，遇水也容易卷曲，但性价比较高。素描纸一个面较为粗糙带纹路，适合铅笔上色；一面没有纹路，更光滑，适合细致的笔触。

彩色铅笔花鸟画

水粉纸：是用来画水粉画的一种纸，吸水性强，经得起反复叠色。但因其上面有凹凸不平的小坑，不适合画细腻的效果，而且很费彩铅笔。

卡纸：250克以上的卡纸，不易起皱和起毛。可以画的很深入。可作为画信送朋友的理想纸张。

复印纸：表面较光滑，吸水性较差，不适合画彩铅画。但价格便宜。用来勾画些草图是不错的选择。

彩色纸：最大优点是有底色，容易形成色调。

生宣纸：吸水性及好，颜色非常易化开，水分化开有毛茸的肌理效果，非常饱满。但初学者难控制，不易反复叠色。

注意：水溶性彩色铅笔最好使用较吸水、快干、较厚的纸张。水溶性彩色铅笔因为有了水溶的特性，所以纸张的不同，画出的效果也不同。太薄的纸张遇水会皱，起毛容易破裂。所以至少选择250克以上的纸。粗纹理的纸张不容易刻画细节，但较易叠色。没有光滑的纸不易着色，但易起色块。而且要选择偏黄色的纸张，现在市场上特别白的纸张大多数经过漂白，不但影响画面效果，而且长时间画对眼睛损害也是很大的。

5. 辅助工具

橡皮：橡皮的使用尤为重要。有人认为，一幅好的彩色铅笔画，有一半的功夫在于使用橡皮擦的技巧。“擦”出来的效果也很好；橡皮不好用或者擦不好，也会使一幅好画大打折扣。由于彩色铅笔画的线条很难用普通橡皮擦拭干净，所以最好购买和使用沙橡皮，这种橡皮的效果会更好一些。

第一章 准备工具

水彩画笔：用水溶性彩色铅笔绘画晕染时的必备工具，可以准备小红毛、叶筋笔（小狼毫）、中白云（中羊毫）和尼龙水彩笔等。可以大面积涂湿纸张，也可以小处蘸色，以达到水彩般的效果。

裱纸步骤：用水溶性彩铅笔绘画必须要裱一下纸，不然水溶在纸上，纸会凹凸褶皱。

- ①找一个木质画板。新画板一定要把上面的塑料膜去掉，将纸放在木板上(图1-1)。
- ②用喷雾器把纸喷湿，或者用湿毛巾将纸打湿。总之将纸浸透，让其舒展开(图1-2)。
- ③用纸胶带将纸四边粘在木板上，一定要密封好，不要有气泡(图1-3)。
- ④如果想做底色，可用刷子将底色刷在纸上面。想底色均匀可以一个方向多刷几次，待纸干后就可直接作画。即使你画的再湿，裱好的纸也不会再褶皱了。

图1-1

图1-2

图1-3

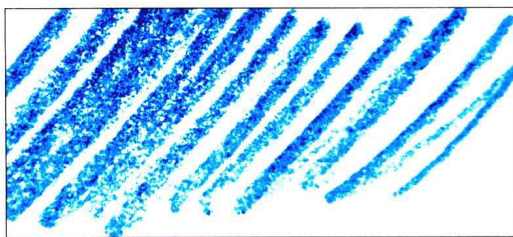

第二章 绘画知识

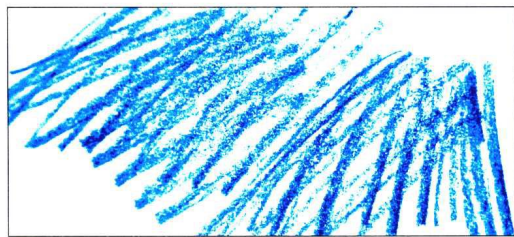
1. 涂线方法

平行线：沿着一个方向排线。

交叉线：交叉平行线随交叉的角度不同而制造出不同的效果。

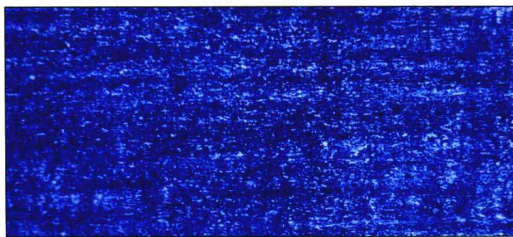
平行线

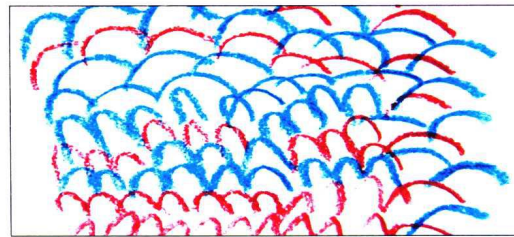
交叉线

平涂：把笔芯放倒用侧锋均匀排开。

鱼鳞线：排出的线条像鱼鳞一样的小钩钩。

平涂

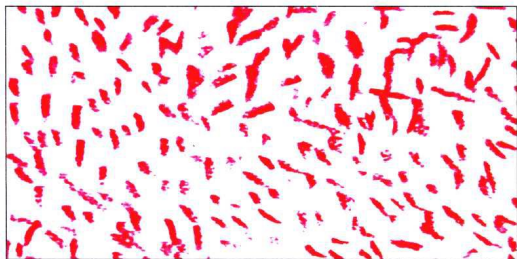

鱼鳞线

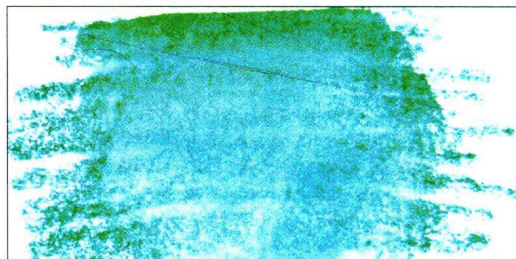

点涂：立直彩铅笔点出无数的小点点。

排线晕染：排线后用水彩笔蘸水晕染开。

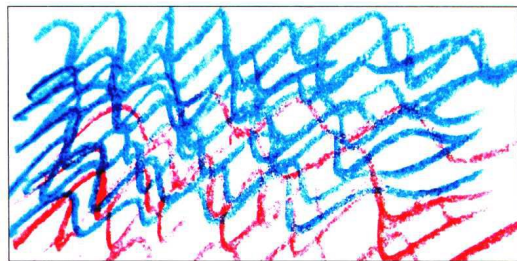
点 涂

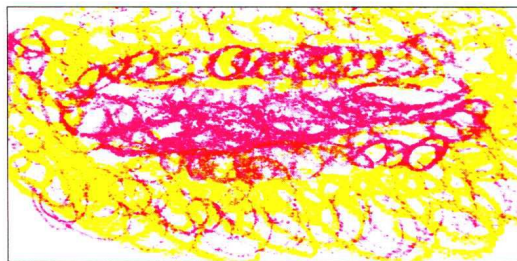
排线晕染

波浪线：用笔在纸上画出连续不断高低起伏的像波浪一样的线。

圈圈线：用笔在纸上画出一圈一圈的螺旋线圈。

波浪线

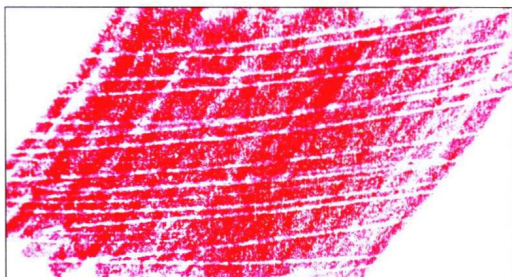
圈圈线

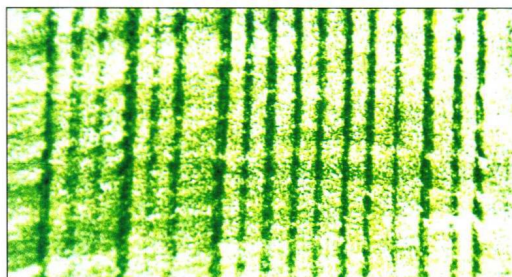
彩色铅笔花鸟画

刮线：在用彩铅笔之前先用美工刀背面在纸上刮出线条。

纹理线：在薄纸的下面放上不同材料，用彩铅笔在纸上平涂，会出现下面材质的花纹。

刮 线

纹理线

2.关于外轮廓

外轮廓是二维的。物体的边线构成外形，外形组成的大剪影。会不会画画根本差别就是在于是否能建立整体观察剪影的意识。

剪影：想把花鸟画的像，简单说就是画剪影。例如一只小鸟，最大的不是头也不是翅膀而是整个外轮廓的形状。把外轮廓形状画好了在轮廓里面继续分割小形状就很容易画了。

这好比画中国地图(见图2)。中国地图的形状非常像一只大公鸡。我们不能把北京上海地图一个个拼起来画，而是首先要画一个大公鸡的形状，然后在里面划分各个城市。大剪影画出来，一切都好办了。然后每个省都有自己的剪影，自己的大形状。就这样由大到小，由整体到局部，画面就这样建立起来了。

图 2

彩色铅笔花鸟画

正负形：正负形就好比是太极图中的“阴阳鱼”。黑鱼画好了，自然白鱼也就出来了。

如图3-1这个黑影就是我画这个鸟的时候被我先看到的形状。在这个阶段应当忘记鸟身上艳丽的羽毛(见图3-2)，看到的是大剪影和形状的正形和形状之外的负形。西方美术史上的所有大师画作没有人是拿某个及其精彩逼真的小局部取悦于人的，共同的特性都是极具整体。有了剪影观察的意识你会发现世间万物都有了“剪影”。

图 3—1

图 3—2