

Part1. 开启花卉彩铅之旅

一、绘画工具

1. 选择合适的彩铅

彩色铅笔分为水溶性彩铅、油性彩铅和色彩粉铅，本书使用到的两款彩铅均为水溶性彩铅，但是我们在绘画过程中并不溶于水，当作普通彩铅使用。

彩铅有其特殊性，可以叠色，根据彩铅颜色深浅、笔触不同都会达到不同的效果。铅笔是可以橡皮完全擦掉的，但是彩色铅笔用橡皮很难擦去，会留下痕迹。

水溶性彩铅：笔芯部分可以溶于水，和水彩笔搭配可以产生像水彩一样的效果，同时也可以当作普通的彩色铅笔使用。叠色衔接自然，较容易上色，刻画细节。但是水溶性彩铅容易受潮，所以一定要使用定画液保存。

油性彩铅：笔芯部分混合了蜡的成分，叠色过多会较腻，个人觉得不太适合用来刻画细节。

【辉柏嘉蓝铁盒学院级36色水溶性彩铅】

辉柏嘉有蓝盒、绿盒和红盒三种包装。从价位上来讲，蓝盒比红盒贵，比绿盒便宜，其颜色相对红盒来说更浓郁，笔芯比红盒硬，水溶效果比红盒好，颜色相对透明。价格上的差异也正是水溶效果上的区别。在外形上，笔杆上有浮点，手感非常好。结论是如果你喜欢水溶可使用这一款，如果不经常水溶，那么红盒就够用了。

【辉柏嘉红铁盒48色水溶性彩铅】

这是我目前最常使用到的一种彩铅，本书的所有作品也都是使用这款。红盒的色彩相对比较明亮，并且笔芯的软硬适中，非常适合刻画细节。当然主要是我个人习惯了这个牌子的特性。颜色上铁盒装的48色完全够用，对初学者而言，这盒彩铅是不错的选择。缺点是易掉粉末和折断，需要小心保护，在作品保存方面建议使用定画液。

【辉柏嘉绿铁盒专家级60色非水溶彩铅】

在三盒中，绿盒无论是笔杆还是笔芯都比红盒和蓝盒要粗。笔芯非常硬（曾经不小心摔过几次，笔头都完好无损），价格也比红盒和蓝盒贵出好几倍。从颜色上来讲，可以与红盒进行互补，有很多灰色系可以使用。在画过度的局部时非常有帮助。

【美国三福粗芯彩铅】

也是一款油性彩铅，色彩画出来艳丽且厚重，画面显得立体，带点蜡笔的效果，色块腻在一起形成的反光，使画面油亮亮的。彩铅比较软，画细节不太适合。

【施德楼水溶性彩铅】

颜色相对辉柏嘉红盒偏灰，感觉没有辉柏嘉红盒显色。我平时喜欢把两个品牌搭配使用。

【无印良品彩色铅笔】

这款彩铅是油性的，适合起稿和打形。在实体店买到它是因为MUJI的彩铅包装好看，纸质简筒包装和原木色笔杆非常吸引我。

【思笔乐水溶性彩铅36色】

颜色丰富鲜艳，画出来的效果比较细腻，铅笔不易折断，易于上色和混色。部分颜色过于鲜艳，需要自己通过调色来找到合适的颜色。

2. 选择合适的画纸和彩铅画本

画纸

彩铅本

彩铅纸张，尽量选择有厚度的，纹理细腻的，这样就不会因为反复的涂抹而损坏纸张。粗糙的纸张后期无法刻画细节，而且很耗彩铅。较薄的纸张，在反复上色的过程中容易破损，更影响叠色。显然选择合适的纸张至关重要。我习惯使用的纸张品牌有“康颂巴比松”、“阿诗”等。本子我喜欢麦太米彩铅本，也尝试过使用水彩纸的反面来画彩铅，效果也不错。在纸张的选择上应多尝试，记住，选适合你的就好。

3. 辅助工具

自动铅笔、卷笔刀、橡皮、高光笔、白色水粉颜料和勾线笔是本书会使用到的几种绘画工具。下面一一介绍其特点与我个人的使用心得供大家参考。

【卷笔刀】

彩铅的笔芯较软，用卷笔刀削铅笔是最安全、最省事的一种做法。当然，如果你有足够的耐心和实力，用工具刀削出你想要的笔尖效果是再好不过的了。

【橡皮】

因为彩铅比较难擦干净，所以尽量选择不伤纸面且不会留下太多残渣的橡皮。在这里给大家推荐一款辉柏嘉的蓝色橡皮。

【自动铅笔】

【高光笔】

顾名思义就是点高光的笔，其具有良好的遮盖力。一般画眼球高光的部分多半是采用留白的，但是有时候当眼球位置没有画准，彩铅又不易擦掉时，高光笔就能派上用场。同时，高光笔也是很好的修改工具。当有局部画错或不理想时，就可以使用它进行覆盖。注意哦，高光笔只适合做局部修改时使用，不适合大面积修改！

【白色水粉颜料和勾线笔】

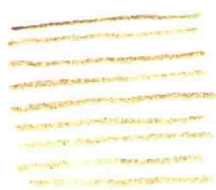
勾线笔可以勾勒出细腻而流畅的线条，白色水粉画颜料又具有非常好的遮盖能力，因此我常常用来勾勒猫咪的胡须。在这本书中我用的是马利牌管状水粉颜料，提醒大家：水粉颜料毕竟是用用水进行调和的绘画媒介，一定要等画面完全干透才可进行下一步。

二、彩铅基础知识

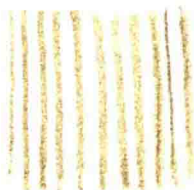
1. 色彩卡 以下是辉柏嘉48色彩铅的颜色列表。

2. 彩铅的平涂

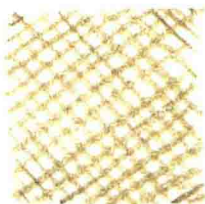
横排

竖排

斜排

网状

当画到大面积的色彩时，需要运用彩铅均匀排列出铅笔线条，达到色彩一致的效果。

Tips:

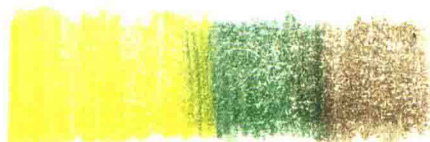
我们在平涂的时候，要注意线条的方向。一定要规律，根据植物生长的方向来刻画，轻重适度，否则会显得杂乱无章。

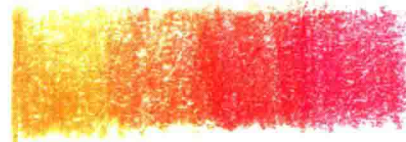
3. 画出渐变色

单色渐变

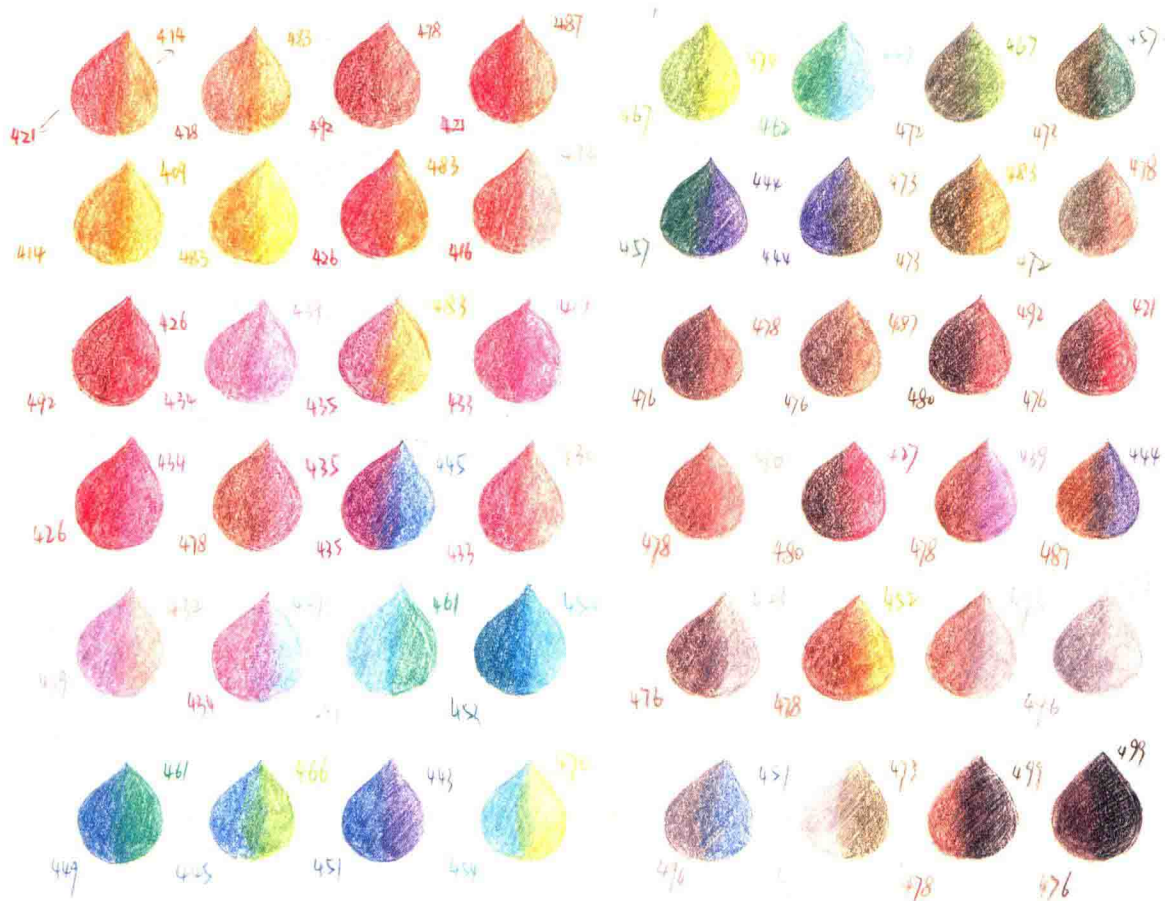

单色渐变的多重叠加

4. 彩铅的叠色

以下是辉柏嘉48色彩铅的颜色列表和不同颜色之间的叠色效果。如同水彩一样，很多你看到和想到的色彩，都无法直接从这48色彩铅里直接找到，需要将两种或多种彩铅进行不同顺序的重叠和不同浓淡的组合，才能混合出有微妙差异的新颜色。因此大量的练习与大胆的实践才是画好彩铅画的必要途径。

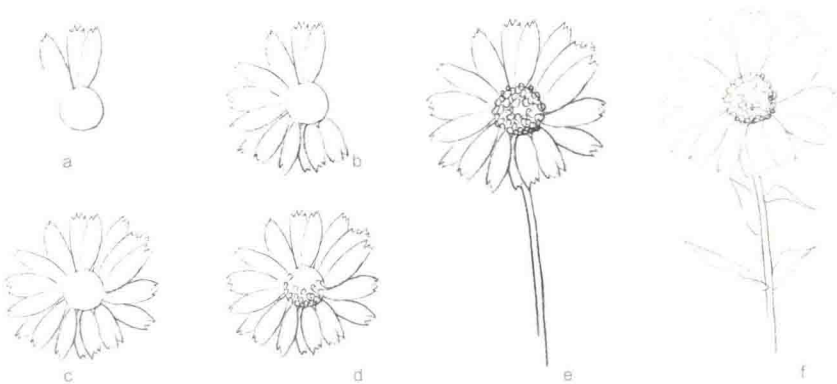
Tips:

叠色过程中从浅往深顺着形体勾画，固有色优先。一开始不要用过重的颜色，不好遮盖。重色一定要留到最后使用。冷暖色系要区分，保持画面干净，可以在手下垫一张白色的纸。

三、花卉基础画法

1.勾勒轮廓线

一般画轮廓，可以选择用铅笔打形，线条保持流畅清晰。也可以用彩色铅笔打底稿，但是用笔一定要轻一些，握笔姿势可以像平时写字一样呈90度。彩铅颜色选择褐色（颜色画到最后较相容），不会觉得突兀，或者选择和固有色相同的颜色打形。

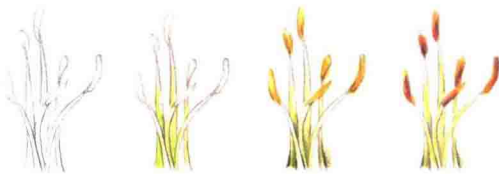

2.花的结构和造型分类

A.花卉基本结构

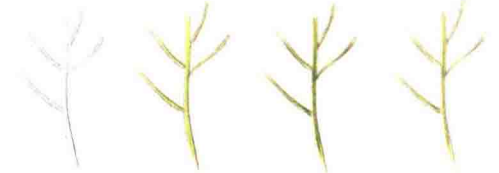
Tips:
草稿可以用自动铅笔或者彩铅起稿打形，但是一定要轻，保持画面干净。初学者建议用铅笔起稿，因为彩铅不易擦掉。如果起稿重了，要用橡皮把铅笔的形擦淡一点，留出淡淡的印记即可。画得娴熟的话可直接用彩铅打形。

花蕊

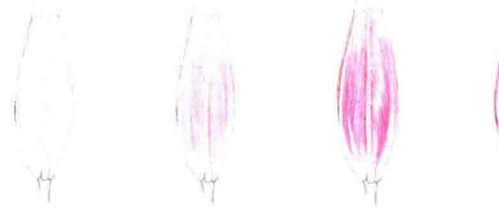
位于花蕊的中央，是花的组成部分之一。花蕊纤细而修长，渐干后而渐趋卷曲，蕊头形似米粒，排列整齐。

花茎

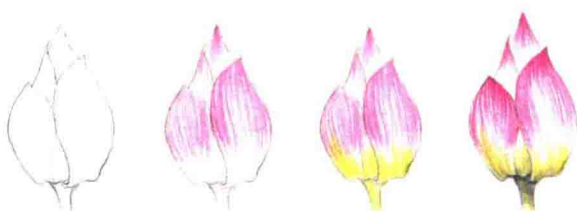

花与根连接的地方，有的花茎细长，小拇指的大小，越往上越细。有的肥硕，如大蒜头一般。部分花茎会布满淡褐色的小刺。

花苞 1

花苞 2

含苞未放的花儿，外形像柠檬、杏仁一般，圆形凸起，肥硕而饱满。

B.花卉基本造型

花通常由花梗、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊等六个部分组成。自然界中，千姿百态的花儿虽然在形态、大小、颜色等各方面各不相同，但是它们的基本结构是相同的。让我们开始动笔，画出这些花色丰富、花形多样的花儿吧！

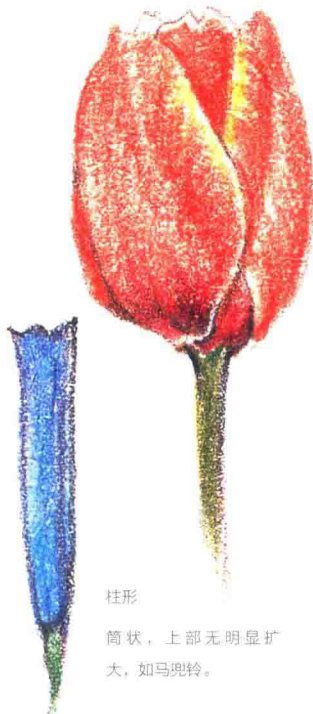

星形

五角星形，如绿萝、桔梗花。

十字形，如油菜花。蝶形，如

豌豆。

柱形

筒状，上部无明显扩大，如马兜铃。

锥形

外形像酒杯，由基部逐渐扩大成漏斗状。如牵牛花、风铃草等。

c.在用多色绘画时，可以尽量地去表现对象的颜色倾向，练习一段时间后最好能感性的使用色彩、用情、用心地赋予对象情绪化的色彩。

b.彩铅画的练习最初可以训练用单色来画简单物体，通过多次多层的叠加覆盖的办法来表现物体因为受光的原因造成的深浅变化（也就是物体的亮面、灰面和暗面）。当能掌握用单色彩铅画物体后，就可以尝试用不同深浅的相邻色来表现物体的深浅变化，具体办法就是确定某一种颜色作为固有色来画对象的灰面，然后选择这种颜色的相邻重色画暗面，相邻浅色画亮面。

a.一开始用彩铅的时候，不要用太多的颜色来叠加，稍微轻一点反复涂几遍，颜色从浅到深慢慢过渡。

C.花卉彩铅基础绘画步骤

3.叶子的结构和形状

一个典型的叶子由叶片、叶柄和托叶等三部分组成。我们常见的叶片通常是平、扁、薄的，叶片的边缘通常会有很多小锯齿。有的叶片摸上去柔润光滑，有的呈管状、针状。叶片的内部，叶柄的小管道分支不断展开，形成一个网络，叫做叶脉。叶柄通常呈细圆柱形和扁平形。托叶一般较细小，形状、大小因花卉种类的不同而有所差异。另外，有些植物没有托叶，有些植物的托叶很早就脱落了。

A.叶子的结构

互生叶片

对生叶片

B.叶片的形状

线形

披针形

倒披针形

椭圆形

卵形

心形

箭形

针形

掌状叶

C. 其他形状的叶片

草稿可以用自动铅笔或者彩铅起稿打型，但是一定要轻，保持画面干净。初学者用铅笔起稿的印记即可。草稿可以用自动铅笔或者彩铅起稿打型，但是一定要轻，保持画面干净。

四、观察绘画对象的方法

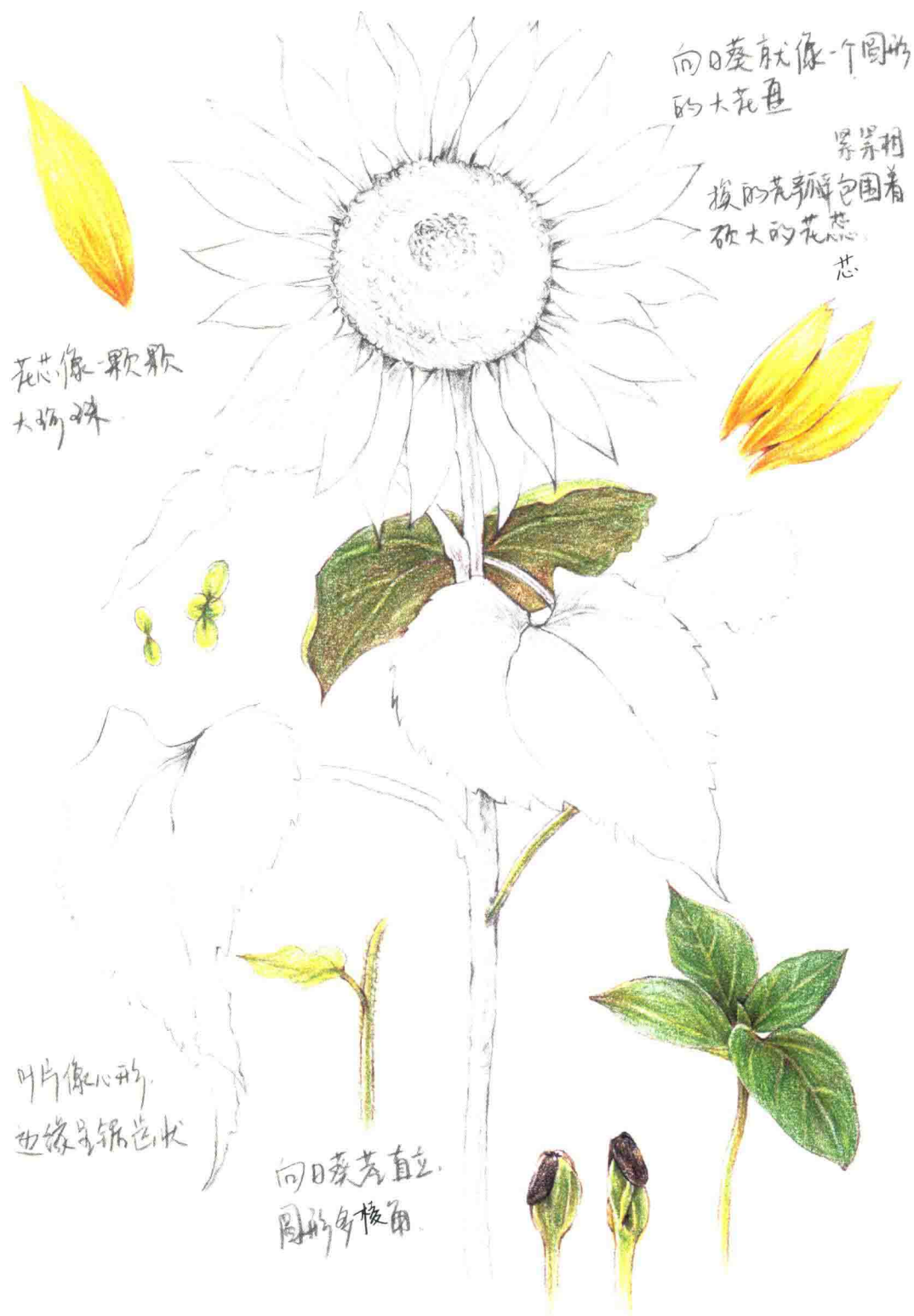
1. 如何选择素材

当我第一次去葵园的时候，看到金黄色的向日葵遍地都是，它们尽情地绽放着，如同一张张灿烂的笑脸，瞬间感觉正能量满满的。向阳而开的花，就像阳光般灿烂，颜色里已经充满了阳光的味道。特别是看到花海般的向日葵，就会让我感觉到生命的力量。描绘一个心爱之物比随手画某个物体要愉快得多，也就容易得多。选择心中最喜爱的对象，这样会更潜心于去观察和捕捉它的各种状态，找到自己想达到的理想效果。灵感多半来自大自然的启发，或者是生活中发生的点点滴滴。如果什么都不做，很难有灵感。我们在不断的绘画过程中，也要去思考。有时我的灵感会来自于偶然，在某种特定环境下，面对某种物体，脑中闪过某个场景、某个片段，经过巧妙的结合达到我构图的理想效果。在遇到思绪零散不集中的时候可以选择听一些比较舒缓的音乐放松心情，再去找找感觉。还是那句话，做自己喜欢的事情，投入全部热情，然后从中获得乐趣。

2.花卉素材的结构特点

向日葵茎直立，圆形多棱角，就像一个圆形的大花盆，花瓣我们可以理解成紧紧相挨的包围着硕大的花芯。叶片呈心形，边缘呈锯齿状。向日葵就像太阳一样，饱满厚重，花瓣呈金黄色，鲜艳明亮。金黄色的向日葵，颜色上体现出一种旺盛的生命力，让人感觉到生活充满希望。

Part2. 18例花卉彩铅技法详解

草本

向日葵
P16

石竹
P20

鸢尾花
P26

唐菖蒲
P30

萱草
P36

香水百合
P40

风铃草
P46

耬斗菜
P50

君子兰
P56

长寿乐
P60

天竺葵
P66

向日葵

分 类：菊科 向日葵属

又 名：朝阳花、望日莲、太阳花

花 语：太阳(The Sun)、沉默的爱、爱慕

拉丁学名：Helianthus annuus

A-1

A-2

A 我们先用铅笔起稿画出向日葵的轮廓。从它的花芯开始，用铅笔画出一个圆圈，然后围绕着圆圈画上大小均匀的花瓣，在打型的时候可以用一个大圆圈确认花瓣的生成方向。再接着为向日葵画上粗壮的花茎，画出前后不同角度的叶子。

B-1

B-2

B-3

B 先从花芯开始打底色，由浅到深。先用中黄（409）淡淡地平涂一层底色，接着用土黄（483）进行叠色，用赭石（478）在花芯的中心用打圈圈的方式涂上一层。这个时候再用熟褐（476）以网格状90度交叉画出花芯的立体感，由一个中心点向外画瓜子。