

飞鸟之国

一本书掌握炫美彩铅技法
The Free Bird Kingdom

「赵莹」绘著

赵莹◎绘著

飞鸟之国

一本书掌握
炫美彩铅技法

 化学工业出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

飞鸟之国: 一本书掌握炫美彩铅技法 / 赵莹绘著. 北京:
化学工业出版社, 2016.7

ISBN 978-7-122-27297-3

I . ① 飞… II . ① 赵… III . ① 铅笔画—绘画技法
IV . ① J214.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 126518 号

责任编辑: 李彦芳

装帧设计: 知天下

责任校对: 战河红

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 11 字数 230 千字 2016 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: 59.80 元

版权所有 违者必究

序言

粗略一算，自签订合同到完成书稿，一共近 100 天，在这 3 个多月的每一天中，我都怀着忐忑不安且又憧憬兴奋的心情，绘制着每一幅画作。定稿时含绘画步骤的图片约计 1000 幅。有时觉得自己实在是个幸运儿，2014 年年末的第一张画便激发了我对彩铅画真挚的热情，尤其对于鸟类的描绘，从此一发不可收拾，逐渐被很多朋友喜欢，总被问及是否有出版过彩铅绘画图书之类的问题，终于机缘巧合，与化学工业出版社的李彦芳编辑见面，相谈甚欢，很快就敲定这本《飞鸟之国》彩铅绘画书的出版。

不得不承认，画画是件孤独的事，你要拿出大量的时间独处创作，同时放弃社交、休闲等一切让你觉得舒服的事。你要彻底地静下心来，把所有的精力集中在笔尖、画纸和你所描绘的美好之上，你在动笔的同时也要思考，思考下一步要如何进行，刚才画的那一笔是否合适。心无杂念地画画是件难事，但唯有如此，才能彻底地享受画画的欢愉。

动笔画当然重要，但学会鉴赏也不可或缺。看画，也是一个学习的过程，可以学习技法的表现，学习构图的美感，学习情感的表达，学习一切让你觉得美的地方。这是一件需要投入时间、逐渐积累的事。只有当你对出现在眼前的画面有一定的敏感度，才能有所触动，进而收藏起来，慢慢回味。碎片式信息爆炸的时代，每天会看到大量画作，在这些画作中学习摒弃糟粕，看到有营养的东西，为我所用。这样的积累，非一朝一夕，而是长久养成的习惯，当然这要基于你对画画发自心底的热爱。在积累的过程中，逐渐锻炼鉴赏力，对美这件事保持着高度的“敏锐”。

曾有朋友给我留言说，她很想知道是什么让我沉静下来，来完成这些画作。我回答：相反，是画画让我沉静下来，一旦拿起笔，一笔一笔勾画的时候，我的心逐渐沉淀下来，忘记周遭一切，世界变得简单，只有颜色、笔触，还有对所描绘万物的情感！

也有朋友说很佩服我对画画的坚持，我说所谓的坚持，只是给自己留了仅仅一条路。我认为一个人的一生，如果可以找到一件自己真正喜欢的事情，是件幸运的事，而如果把这一件事做好，做到自己满意，并能让别人收益，就是件幸福的事。

在这里，我要衷心感谢“798 手绘网”微信公众平台和其主编石多，我的每一幅作品都在该平台得到发表，并赢得了很多绘画朋友的认可和喜爱；感谢家人和朋友们对我的支持，还有李彦芳编辑，对一个没有任何出版经验的我，她给予了我信任和帮助。

最后，希望所有热爱生活的朋友，在未来的路上，可以找到属于自己的挚爱之事，相伴一生。

赵莹

2016 年 5 月

目 录

001 Part 1 彩铅画知多少

007 Part 2 飞鸟集

008 七彩文鸟

016 蓝枕绿雀

022 红脚旋蜜雀

028 红额金翅雀

034 斑胸草雀

042 知更鸟

049 红衣主教

059 牡丹鹦鹉

067 太平鸟

074 半领金肩雀鹀

080 蓝翅叶鹀

088 欧洲冠山雀

094 蓝眉林鸫

102 银耳相思鸟

111 台湾戴菊

119 大山雀

126 蓝尾八色鸫

133 红嘴蓝鹊

141 麻雀

151 三趾翠鸟

erats

159 白耳奇鹛

160 苍头燕雀

161 白胸鸫

162 红腹灰雀

164 虎皮鹦鹉

165 细尾鹩莺

166 多色苇霸鹟

167 彩鹀

168 唐纳雀

Part 1

彩铅画知多少

The Bird World

一、关于彩铅画

彩铅画是一种介于素描和色彩之间的绘画形式，它的最大优势是可以表现出色彩丰富而细腻的场景，而且质感通透轻盈。彩铅既可以画简单的卡通插画，也可以画复杂的写实类画。只要掌握彩铅的基本技法和它的特性，无论是初学者还是绘画高手，都可以从彩铅画中获得属于自己的经验和领悟。

彩铅，相对于其他绘画工具来说，比如油画、水彩画等，更加方便携带，入手快，在任何场合都可以使用。特别是对于外出写生等需要快速表现的时候，彩铅就有了更多的优势。彩色铅笔是一种半透明材料，由石墨和黏土按照不同比例混合而成，分油性彩铅和水溶性彩铅。二者各有特点，本书全部使用水溶性彩铅绘制。

对于彩铅画画法，首先要有一个平和的心境，切忌心浮气躁，要耐心地用笔一层一层地描绘。很多朋友拿来自己的画给我看，第一眼我就知道最大的问题就是没有画进去，也就是急于求成，看似画面完整颜色涂满，实际上经不起推敲，也就是没有充分表现彩铅画的特点——细腻丰富。上一遍色，

和上三遍色的效果差异很大，一遍色的效果是简单无趣，颜色浮在纸上；而三遍色，甚至三遍以上的效果，颜色是渗入到纸中，给人以细腻丰厚的感受。

另外，对于彩铅绘画工具的选择，实际上并没有太高的要求，红盒辉柏嘉 48 色性价比高，完全可以满足初学者，甚至高手的要求了。对于纸的选择，我比较喜欢有厚度、纸面不过于光滑的纸。市面上也有专门的彩铅画纸。总之，要自己尝试和比较，选择适合自己的工具，而不是简单听从别人的推荐，毕竟每个人画画习惯和喜好都不同。在这里，我强烈建议使用电动铅笔刀，削出来的笔尖很锐，而且省时省力，粗笔头难以表现细腻质感，尤其是羽毛丰富的光泽与色彩变化。

对于上色顺序来说，基于彩色铅笔的半透明特性，我个人更加倾向于先浅后深。彩铅画需要大量运用颜色融合的特性，深色颜色通过不同的用笔力度，可以压住或半压住浅色颜色，实现颜色相互融合，从而使画面更为丰富。

二、常见彩铅画问题

与一些绘画朋友交流，发现很多问题都被反复问道，在这里整理出来，供大家参考。

问：你平时用什么牌子的彩色铅笔？

答：我一直用辉柏嘉水溶性彩铅 48 色，有些颜色如果用得比较频繁，可以购买单支，购买时一定要看清楚色号，水溶性彩色铅笔的色号与油性是有区别的。最好的分辨办法就是水溶彩铅的笔杆上印有一个笔刷的图标。

问：画彩铅画应该用什么样的纸？

答：我主要用 200 克以上的水彩纸来画，背面比较光滑，适合表现细节，正面有纹路，可以利用水溶性的特点，将水彩笔蘸湿来表现大面积的色块。

对于纸的选择，还是看个人习惯，素描纸也可用来画彩铅。无论是素描纸，还是水彩纸，建议选用质量好的，否则经不起多次涂改和上色，纸面很容易被磨出毛，或者被划损，影响画面效果，而且不易保存。

问：我没有任何绘画基础，现在还来得及吗？

答：我想说，如果真心热爱绘画，那就现在开始吧。真正的绘画是心灵的表达，而不是技法的纯熟。

问：你画鸟的时候有固定的顺序吗？

答：我习惯上从鸟的头部开始刻画，顺序为眼睛（重点）→喙部→头部→颈部→背部→翅膀（重点）

→尾部→腹部→腿和爪子→背景。鸟是一种很有灵气的动物，尤其是眼睛（眼神）和喙部的刻画需要花心思，要通过画笔传达出鸟的精气神，而不是呆板无趣地照搬。翅膀是需要丰富表现其羽毛长短、颜色深浅等微妙变化的，要细致观察，才能画好。当然这个顺序是可以变化的，根据不同角度和特征的鸟类可以随时调整。当你画多了，就发现无所谓正确或错误的顺序，心中有数，怎么画都成竹在胸。

问：你画彩铅画时有什么特别的经验之谈吗？

答：第一，勤削铅笔。彩铅这种画材最适于描绘细腻精致的画面，所以笔尖要保持尖细，否则粗笔头很难画好。在彩铅画画中，削铅笔几乎是个经常性的动作，为了提高效率可以购买电动铅笔刀，比手动铅笔刀快很多。

三、绘画工具

◎彩色铅笔

我最常用的品牌就是辉柏嘉 48 色水溶性彩色铅笔，外包装盒为纸盒，性价比很高，可以单支补色，这里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。

◎纸

对于纸的选择要慎重些，我建议用厚重些的水彩纸，我个人使用 200 克水彩纸，通常使用画纸背面，如果是细纹水彩纸，也可以用正面，当然要根据画面需要而定。对于品牌并没有过多要求，可以选择康颂系列水彩纸，或者国产保定水彩纸。

◎铅笔

铅笔主要用于起稿，我通常选用 HB 中华牌铅笔，笔头不要削太尖，起

第二，草稿要轻。为了让画面保持干净，打草稿的时候就要注意。我选择的是普通 HB 铅笔，下笔力度要轻，因为正式上色前需要用软橡皮轻轻擦去铅笔痕迹（自己看清楚即可）。

第三，关于叠色的练习。彩铅的一大魅力就是叠色，48 色彩铅的颜色有限，无法表现出更多的色彩，需要进行叠色表现。需要大家仔细观察实物，分析色彩，进行叠色尝试。这里给大家提供一种很锻炼眼力的实物——多肉植物，这种植物大部分很难说出它固有的颜色，它有时候倾向于紫、倾向于绿、倾向于粉等，实际上它可以理解成为一种高级灰，即有色彩倾向的灰色。单一一种彩色铅笔无法进行描绘，这就需要叠色，大量的练习之后发现叠色是一种非常有趣的技巧，它能让你深刻理解彩铅的特质，从而可以更加丰富地表现色彩。

稿要轻，否则上色后容易泛色，让画面看起来很脏。如果需要大量细节的起稿，可以使用自动铅笔。

◎橡皮

普通绘图橡皮用在起稿阶段，可以彻底擦净起稿线，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，用的时候要掌握力度。

◎电动转笔刀

推荐电动转笔刀的原因是它省时省力，而且可以削出很尖锐的铅笔，可以充分表现细腻质感，我推荐购买日本进口电动转笔刀，它既可以插电使用，还可以放置电池，这样外出也可以携带。

白色
401

浅黄
404

柠檬黄
407

中黄
409

橘黄
414

红橙
416

朱红
418

大红
421

粉红
419

桃红
429

玫瑰红
425

曙红
427

深红
426

肉红
430

肉色
432

红紫
433

紫红
434

青莲
435

紫色
437

粉紫
439

天蓝
447

浅蓝
454

湖蓝
445

深蓝
451

深蓝
451

钴蓝
449

群青
443

普蓝
444

黄绿
470

嫩绿
466

青绿
461

翠绿
462

深绿
463

草绿
459

军绿
473

橄榄绿
472

蓝绿
457

土黄
483

黄褐
487

赭石
478

红赭
492

熟褐
476

深褐
480

银色
448

金色
452

浅灰
495

灰色
496

黑色
499

◎勾线笔

勾线笔注意用在点高光或者画纤细白色羽毛时使用，可以使用普通水彩毛笔，推荐尖头毛笔，我使用的是水貂水彩毛笔4支套装，笔号是#0、#00、#000、#0000，中间的两个号使用更频繁。

◎白色丙烯

配合勾线笔，画之前需要用水调色，调到浓稠度合适，既不要过于干厚，也不要太稀，要既能遮住画面，也要顺滑流畅，画之前可以先在废纸上试一试。

◎接笔器

接笔器也称铅笔延长器，可以把变短的铅笔插进去，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。

◎纸巾和棉棒

两者都是用于融合颜色，淡化笔触使用，纸巾用于大面积颜色，棉棒用于细节，使用之后颜色会减淡一层，所以涂时要小心，力度要合适。

美纹纸胶带

棉棒

纸巾

拷贝台

定画液

扫描仪

◎拷贝台

方便快捷地拓出线稿，市面上很多型号，也分大小，可以根据自己需要购买。

◎定画液

为了更好地保存画作，避免画面上的颜色脱落，可以在画完之后喷一点定画液，使用前充分晃动，将喷嘴对着画面成45度角，间距20~30厘米，轻按喷头。切忌一次喷量过多。我使用的是日本樱花定画液。

◎扫描仪

如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。

勾线笔

接笔器

白色丙烯

四、基本技法

◎笔触练习

为了表现出鸟类羽毛的轻盈质感，在绘画时必须了解笔触的画法与效果。以下是彩铅画笔触的示范。

◎排线练习

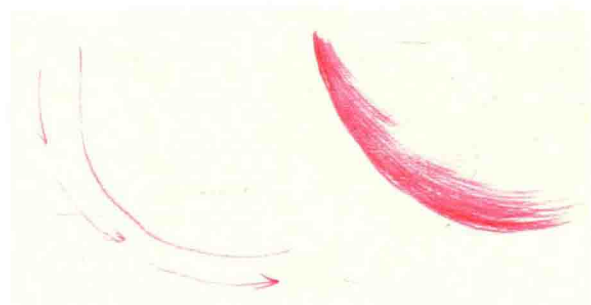
在绘画过程中，排线的好坏直接影响最终效果，排线的主要原则就是要按照羽毛长势，即它的生长方向来进行排线，鸟的不同部位，羽毛长势方向均有不同，所以需要我们仔细观察每一个部位的羽毛，切忌按照一样的方向，或者凭空想象来画。以下是几个具有代表性的部位，作为排线练习的重点。当然不同的鸟有不同的特征，在画的时候还要具体分析。

头顶部

背部

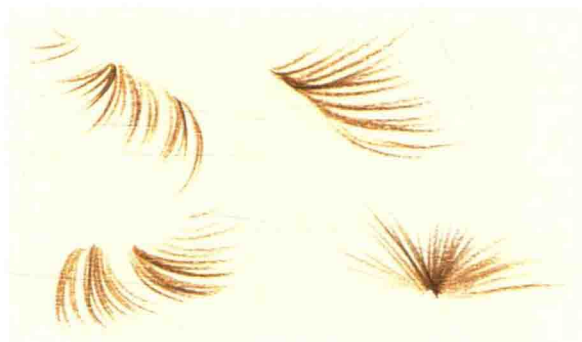
腹部

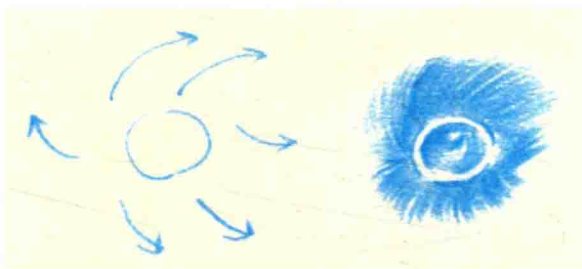
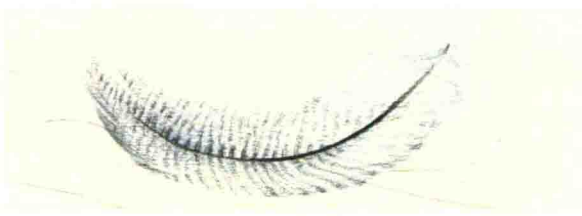
用笔时下笔要用力，到收尾时轻抬，笔触由重到轻，笔触密集，一笔紧挨一笔，用在羽毛浓密的部位。

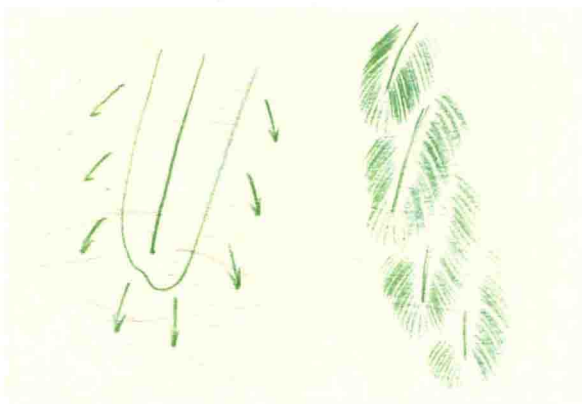
用笔没有轻重之分，笔头粗钝，没有羽毛质感。

用笔的方式相对自由随意，用于描绘纤长的羽毛，例如腿部、腹部和喙下等部位。

眼部周围

翅膀

Part 2
飞鸟集

七彩文鸟

七彩文鸟有五颜六色的羽毛，尾部有两个长长的分叉，就像燕子一样，属于文鸟科，以谷类为食，七彩文鸟体长 11 ~ 14 厘米。羽色极为艳丽，鸟体有黄、红、蓝、紫、黑、绿及过渡色之分。常见的有红头、黑头、黄头等。雄鸟羽色较鲜艳，胸部紫色较浓，身体较长；雌鸟羽色暗淡，胸部色浅，尾稍短。雏鸟不易分出雌雄。

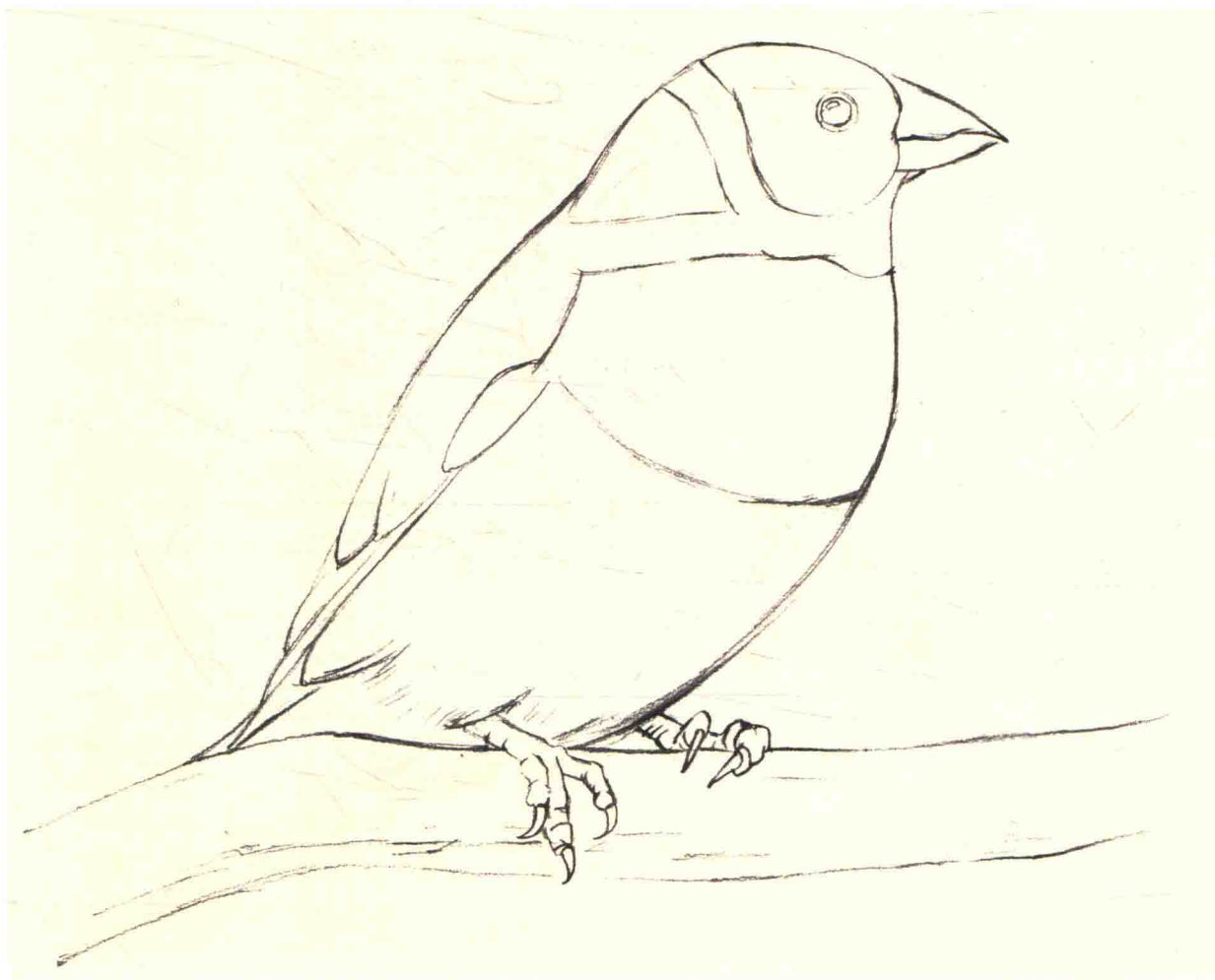
绘画提示：七彩文鸟的色彩鲜艳而明快，颜色之间过渡简单，没有很多细碎的羽毛需要处理，绘画起来相对简单。上色时需要将不同色块之间的过渡处理自然。在同一颜色的羽毛区域也要用分出明暗，力求立体感，切忌平涂。它的羽毛短小而细密，我们在用笔的时候，要把笔头削尖，顺着羽毛长势一笔一笔地刻画出羽毛的纹理，这样更容易表现出画面的细节之处，令画面更加生动。

所需彩铅色表

									
浅黄 404	中黄 409	土黄 483	红橙 410	赭石 478	红赭 402	朱红 418	肉色 432	紫色 437	粉紫 439
									
天蓝 467	群青 443	普蓝 444	黄绿 470	深绿 463	青绿 461	灰色 496	深褐 480	黑色 499	

Step 1

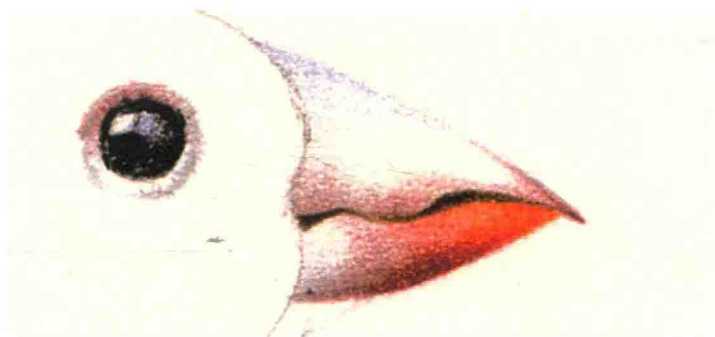
用HB铅笔勾勒鸟的外形以及树干，注意用笔要轻，以便在上色前把轮廓线擦浅。用削尖的黑色铅笔画眼睛，留出高光位置，在高光下方用力画出瞳孔，逐渐减淡到眼圈。由于七彩文鸟的瞳孔不是很明显，所以黑色的变化不大，整体看来还是一整块黑色。用削尖的灰色笔刻画出眼圈颜色，眼圈上方处在阴影位置，所以颜色深，下方的眼圈在受光面，颜色浅，可以留白。

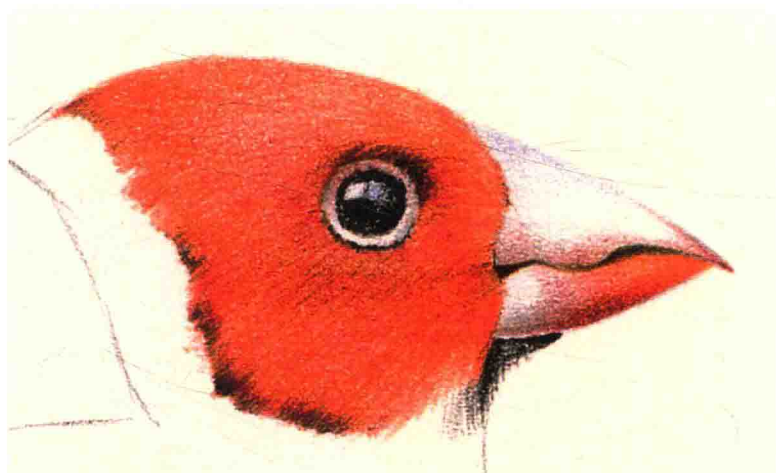
Step 2

刻画眼部细节，用红赭色笔在眼圈暗部叠色。灰色笔削尖，在眼圈亮部画出一些褶皱。用群青笔在瞳孔右侧高光上叠色，左侧高光依然留白。

Step 3

用削尖的红橙色笔画下喙，由喙尖开始，喙根部留白。红赭色笔削尖叠色，逐渐过渡至留白，深褐色笔削尖用力画出缝隙，并在下喙边缘处扫几笔，令颜色加深。用灰色笔从下喙中部逐渐向根部叠色，注意留白。继续用灰色笔在上喙暗部上色，勾勒喙尖的时候可用力，表现出锋利感；再次用红赭色笔在上喙的暗部上轻轻叠色，并在喙尖上扫一笔，然后用群青笔在上喙最上方轻轻上色逐渐过渡到留白。这时可以整体观察，如果发现缝隙颜色不够重，可以再次用力刻画。

Step 4

头部到颈部分别是红色、蓝色和绿色，从红色开始，注意颜色过渡要自然。用红橙色笔顺羽毛纹理平铺一遍颜色。用削尖的朱红色笔在暗部叠加颜色，同时画出羽毛的长势。用红赭色笔在刚才上色的暗部继续叠色，然后用削尖的深褐色笔用力刻画出更深的颜色。注意羽毛的边缘不要太齐，略微画出一些参差的效果。最后把黑色笔削尖，在眼圈上方（紧挨眼圈线）、眼圈下方画出最暗的部位，在头部羽毛下方边缘，画出最暗的羽毛，注意黑色不要用多，以免颜色脏。在下喙处画出暗部的羽毛，逐渐过渡到颈部。

