

油、麵、糖

创想空间

武芗插画创作详解

武芃 著 @巧克力电台

油、色、精 创想绘

武芃插画创作详解

Oil Pastel

Drawing Skills The Detailed Annotation
of Wu Peng's Illustration

IN 最手绘

目录

Part 1

重新认识油画棒

1

1. 初识油画棒 2
2. 油画棒的品牌 3
3. 纸张 4
4. 辅助工具 4
5. 油画棒的使用方法 6
6. 色卡 7
7. 油画棒小技法 8

Part 2

如何用油画棒创作及绘制插画

17

1. 外婆的宝贝 18
2. 欢迎收听 FM Chocolate 24
3. 我喜欢你是寂静的 28
4. 和自己的对话 34
5. 有肉桂的下午茶 40
6. 直到我遇见你 46
7. 旧书摊儿 52
8. 饮食贴士 58

Part 3

油画棒插画案例赏析

64

1. 电影《小森林》有感 66
2. 我是谁 68
3. 在路上 70
4. 放手，去拥抱金色时光 72
5. 嗨，早上好 74
6. 意外的收获 76
7. 我的新发型 78
8. 高峰期的地铁站 80
9. 有格调的菜市场 82
10. 教父 84
11. 爱生活的 Miss Strong 86

Part 4

如何用油画棒制作小手工

88

1. 笔记本	91
2. 集邮册	93
3. 日历	95
4. 蜂蜜瓶贴	97
5. 书签	99
6. 番茄盒	101
7. 明信片	103
8. 鞋子的故事	105
9. Uncle Tom 的邀请函	107
10. 冷餐会邀请函	108
11. 袖珍书	111
12. 季节	113
13. 当一朵云经过	115
14. 生日卡片	117
15. 圣诞快乐	119

Part 5

绘本故事

120

后记

140

the
winter

Part 1 重新认识油画棒

在很小的时候，总拿着油画棒在墙上，在桌子上，甚至在地板上涂涂画画；后来上了大学，会偶尔用它再现印象派的画作；再后来工作了，很意外地重拾了油画棒，竟给我带来不一样的感受，它让我在创作的状态中，更加自由地表达着自己；现在，它是我形影不离的好朋友。

1. 初识油画棒

油画棒，是一种油性彩色绘画工具，它应该是在我们很小很小的时候，最先接触到的画具之一。它在我们的印象中是一种儿童画具，笔触粗犷不好控制，只能涂鸦而已，并不能深入刻画等，所以很少人用它去创作。

其实并非是这样的，只是我们对它的了解还停留在表层。实则油画棒手感细腻、滑爽，延展性好，叠色、混色性能优异，能充分展现出油画的效果。它看着像蜡笔，但并非蜡笔。同蜡笔相比，油画棒颜色更鲜艳，在纸面上的附着力、覆盖力更强，是一种很好的表达工具。

2. 油画棒的品牌

日本樱花(SAKURA)文具公司1921年始建于东京。1925年发明了一种新型画材,并注册为“CRAY-PAS”油画棒。

油画棒由油、颜料、软质蜡组成。它的黏性比硬蜡笔好,其柔软性使它能够适应各种不同的需要。

右图中的三款油画棒都是日本樱花牌的,依次是黄盒25色、绿盒25色、精装盒50色。根据我使用的情况,黄盒和绿盒除了笔杆的粗细有别(黄细绿粗),并无其他不同。下面我为大家详细讲解一下。

“CRAY-PAS”油画棒结合了蜡笔(crayon)使用方便和彩色粉笔(pastel)颜色鲜艳的特点。

· 日本樱花牌绿盒

先给大家说说陪我时间最长的绿盒吧,它也是这三盒颜料中我最爱的。掉屑程度适中,大二那年我在央美旁边的美术用品店买了它,回来后用了一两次就丢在角落里了。直到2015年过年回家,收拾抽屉的时候翻了出来,开始一通乱试,结果从那之后就再没放下。

· 日本樱花牌黄盒

2015年末,我收到编辑给我寄来的黄盒油画棒,没有单独用它完成过整幅作品,都是和绿盒掺着用的。它的笔杆比起绿盒的要细很多,画细小的局部比较方便,但整体用下来两者在软硬、细腻程度、油性等效果上并没有太大区别,但是我还是比较喜欢绿盒的,粗细手感刚好。

· 日本樱花精装盒

这种50色精装盒子的油画棒,被称作樱花牌里的高端油画棒,是樱花文具公司送给我的,在这里十分感谢他们对我的支持。到手的那一刻我迫不及待地开始试验,手感、效果还是很赞的,和之前的黄、绿盒比较起来,掉屑程度要好很多,油性和在纸上的附着力都好太多,而且颜色很全。我尝试着用它画完一整幅作品后,便爱上了它。

3. 纸张

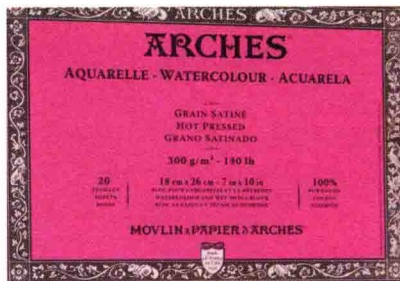
油画棒对纸张的选择不像水彩纸有那么多要求，只要纸的质感不是很光滑就可以。像我们平常使用的速写纸、A4 打印纸都可以画，现在市面上的一些本子也可以用。不建议用素描纸来作画，因为素描纸很厚也比较硬，纸面也有些粗糙。

目前我使用的是阿诗（Arches）水彩纸（190g 细纹毛边纸）。

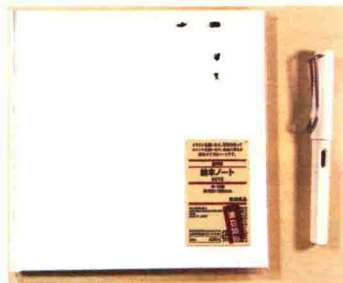
阿诗水彩纸是纯棉手工纸，具有自然、美丽的纹理。纤维均匀分布，使纸张更稳固，在潮湿时也能保持舒展。特殊的质感，优良的耐刮擦性，能使色彩达到更佳状态。适合画水彩、丙烯、水粉、彩铅等，当然用油画棒画也完全没问题。

和之前我用的速写纸相比，阿诗水彩纸纹理很细腻，韧性也很好，所以不论是用油画棒在上面刻画细节还是铺大色，都凸显出了纸张的完美性。

当然，好的纸张价格也是不菲的。我一开始并没有想用它来做稿子，但是编辑的一番话让我二话没说，从实体店扛回将近 500 块钱的纸。纸压在身上沉甸甸的，但比身体更沉的是我的心，万一没画好，这么贵的纸不就被我糟蹋了么，因此压力特别大。后来慢慢适应了，心态也调整好了，稿子越做越有感觉，让我很欣慰。

阿诗（Arches）水彩纸（190g 细纹毛边纸）

无印良品

4. 辅助工具

这些工具都是在油画棒铺色完的基础上刻画细节用的，但使用的手法不同。美工刀和牙签是用来“做减法”的，而彩铅、水彩、软毛笔、铅笔是用来“做加法”的，手法不同，效果不同，视觉感也就不同，但不论是哪种工具，最终都能给画面增色。

这些辅助工具，虽然看起来不起眼，但正是因为它们的出现，才让画面丰富多彩，闪闪发光。学会灵活运用它们，创作出更多更美的作品吧！

- ① 水彩颜料：用于表现画面中的阴影和水质感的东西。
- ② 软毛笔：用于配合画面构图来写文字。
- ③ 水彩笔：配合水彩颜料使用。
- ④ 牙签：刮除油画棒涂层，表现线条。
- ⑤ 面巾纸：用来擦小刀或者牙签上的油画棒屑。
- ⑥ 铅笔：用于大幅画面的构图定位。
- ⑦ 美工刀：用于刻画细节。
- ⑧ 橡皮：用来擦掉作品上的污渍。
- ⑨ 彩铅：用来刻画细节。

5. 油画棒的使用方法

对于油画棒，我常使用的方法有三种：平涂法、混色法、叠色法。其实这三种方法并不是很难，只要大家多去试验、思考，很快就会掌握。

TIPS: 注意及时清理油画棒涂抹时掉的屑末哟！如果不小蹭到，会发生灾难性的一幕。

平涂

混色

叠色

平涂法：用油画棒在需要填色的区域内平涂，直到填满且颜色均匀为止。开始铺大的色彩关系时，会大量地用到此方法。

混色法：在已上色的区域的边上，再涂上另一种颜色，交界处用手指或者纸巾涂抹均匀，使其自然衔接，这个区域的颜色会变成两个颜色调和之后的色彩。

叠色法：在第一层平涂色的基础上，继续上别的颜色，但是不要涂匀，手法更近于皴（类似于在一个区域内来回扫的动作），这样颜色和肌理看上去会更加丰富。

· 油画棒和辅助工具一起使用的效果：

美工刀和牙签这两种辅助工具是在油画棒铺完色的基础上刻画细节用的，它们是用来“做减法”的。

刮除法：用小刀、针、牙签、钥匙刮去平涂的不同的油画棒色，可以产生一种简明而独特的效果。如果最后一层颜色是深色，效果更明显。涂的颜色越多，刮后显露的色彩越丰富。

这些尖锐的器物都可以刮出想要的白色，前提是画的时候尽量留白。有些颜色因为含有矿物质等成分，在纸上吸附的能力很强，刮完后会有颜色留下，还有的颜色偏淡，刮完肯定效果会很弱，所以大家刮除前要熟悉每种颜色的特殊属性。

彩铅、水彩、软毛笔这三种辅助工具也是在油画棒铺完色的基础上刻画细节用的，它们是用来“做加法”的。

叠画法：在涂好的色调上，可以用以上这些工具继续刻画细节，画线条或继续覆盖色块都可以，不同的笔会呈现不同的效果。

美工刀：因为钢的材质坚硬，所以只要稍稍用些力，画面就会有很明显的效果，露出底色。

牙签：木质的牙签比起美工刀，更适合刮除细小之处，比如人物的五官、植物细小的脉络等，而且用力要稍轻，让其露出的底色与美工刀刮的效果对比起来更有层次感。

软毛笔：写画面中需要出现的文字。

水彩：用它来画面上表现物体的投影。

彩铅：用来刻画油画棒没有涂上或涂匀的细小地方。

6. 色卡

本书中的作品，大多数是用樱花绿盒完成的，所以在这里我做了它的色卡，仅供大家参考。

7. 油画棒小技法

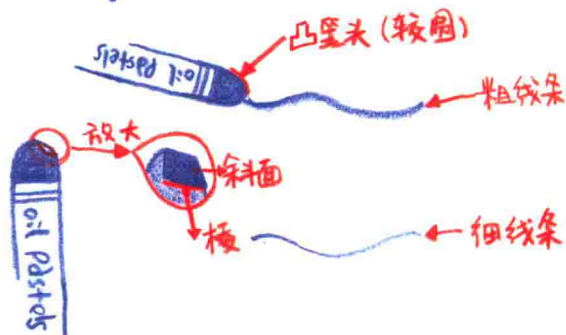

关于线条 & 空白

★ 如何用油画棒画出理想的线条

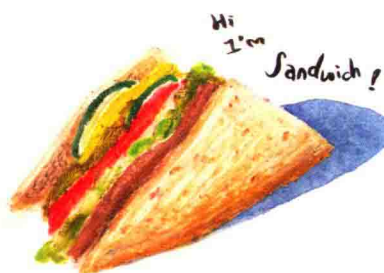
- 油画棒是一个较粗且不易于控制的画材，对于初学者来说，如果想画出粗细有别的线条，可以用较凸的笔头轻松画出粗线条，细线条则可以选择用小刀把油画棒的一头削出一个斜面来，然后利用斜面的棱画出。

- 如果使用油画棒一段时间后，则可以根据平时用笔的经验，随着感觉转动画笔或厚度，来画出粗细不一的线条。切棱

！ 每支油画棒的头，都不是完全圆滑的，仔细观察后其实有很多个细小的面，转动笔头会找出你想要的角度。

辣椒罐头

1. 用橄榄绿色和熟褐色的油画棒画出瓶盖。

2. 用橘色和红色的油画棒画出瓶内的辣椒，用冷暖不同的绿色画出辣椒的柄，让画面看上去有变化且丰富。

3. 用灰绿色的彩铅把瓶身的轮廓勾画出来。

4. 用水彩画出瓶内的液体和投影。

5. 最后用黑色的彩铅强调一下瓶身的结构即可。

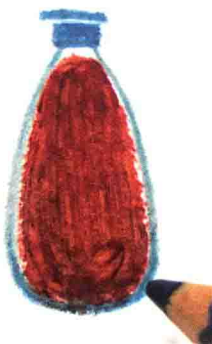

Pickled
Peppers

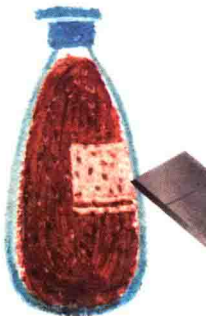
小醋瓶

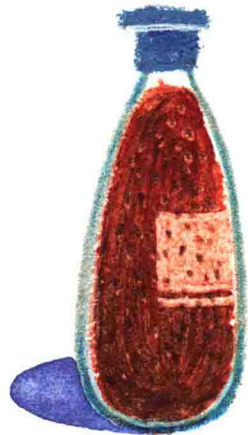
1. 用熟褐色和天蓝色的油画棒分别画出瓶中的液体和瓶盖。

2. 用蓝色的彩铅勾勒出瓶子的外轮廓。

3. 用深褐色的彩铅在褐色的底色上画出点状肌理。

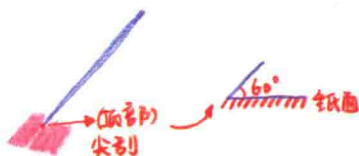
Vinegar

★ 如何借助小刀或牙签刮出好看的留白

- 小刀：巧用刀尖和侧锋刮出留白

- 牙签：巧用牙签的顶部和侧面刮出留白

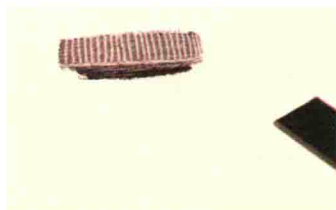
酸黄瓜罐头

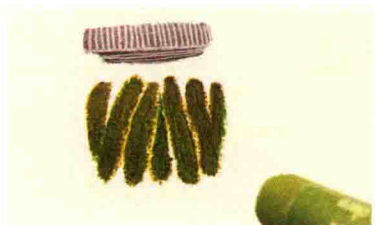
1. 选用灰色的油画棒画出瓶盖，力度稍大一些，将其涂实、涂匀。

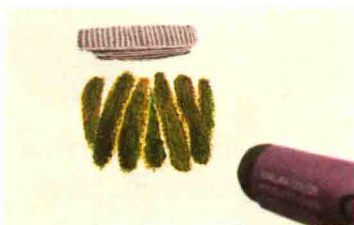
2. 用黑色油画棒画出瓶盖下方的投影，注意油画棒的角度，避免画得太粗。

3. 用小刀的侧锋刮出瓶盖上面的纹理，注意小刀的角度和刮的力度。

4. 用黄绿色的油画棒画出瓶中所有的黄瓜。

5. 用深绿色油画棒在黄绿色底色的基础上画出黄瓜的暗面。

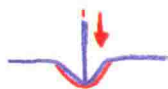

6. 用小刀的刀尖部位刮出黄瓜身上的刺，刀尖很易刮伤纸面，所以在力度的把控上要注意。

! 尖刮：尽量让刀片立起来一些，侧锋刮：刀片尽量躺倒

! 力度的把握

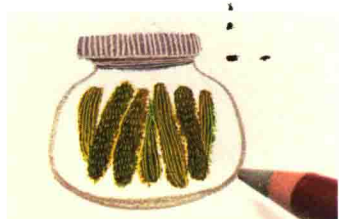
• 如果想要留白和色块之间的对比度很强烈，那需要用平稳且均匀的力度，用力刮除。

• 如果想要微妙的，若隐若现的纹理，则需要用轻扫刮的方式，刮除纸张表面的油料涂层。

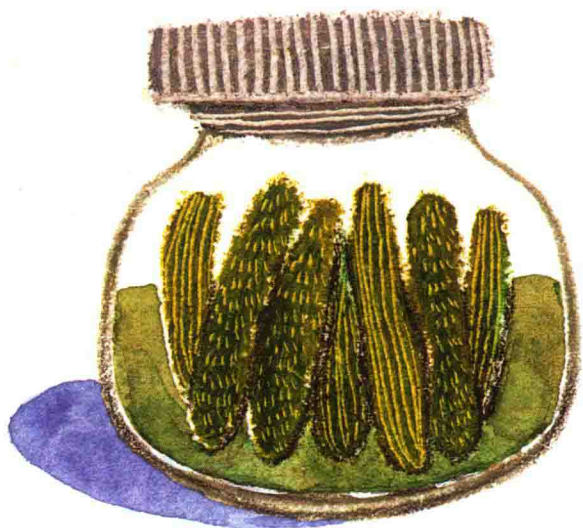
X 力度过大 刮伤纸面

7. 拿相近色的彩铅把黄瓜的边缘部分稍作整合。

8. 最后用水彩画出瓶中的液体和投影，注意水分的把控和液体的深浅变化。

Pickled
Cucumber

Bottles

nuts

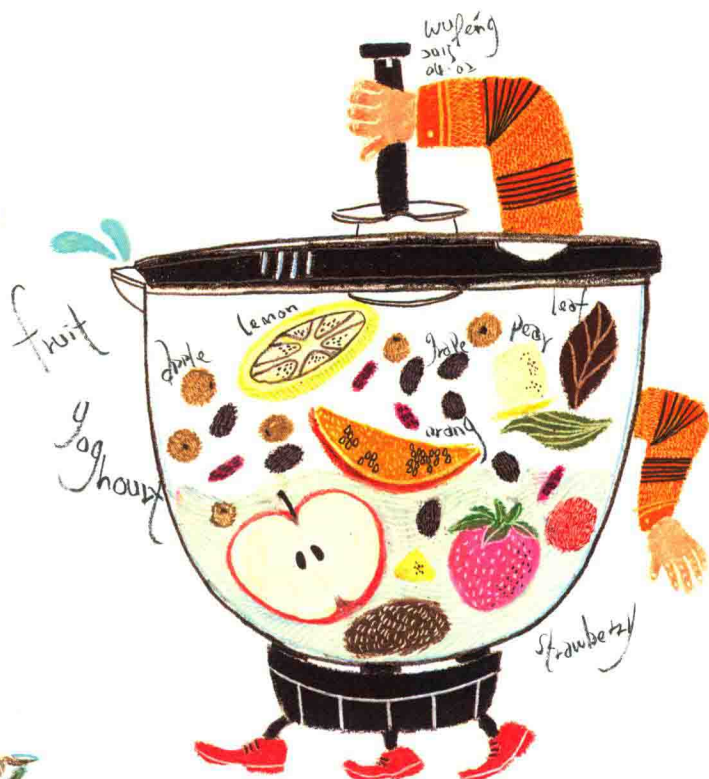

WOW

2015. 03 05 / 06

by wupeng

Brew

