

伴着时光画生活

一颗柔软的心 + 一份可口的下午茶 + 一段安静的时光 + 一幅温暖的色彩壁画
我们记录时光、记录生活、记录想留住的人和事儿

色彩温暖的温暖生活

梦幻花卉 随心画

氢原子 草花 著

印刷工业出版社

色铅笔的温暖生活

梦幻花卉 随心画

氢原子 草花 著

印刷工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

梦幻花卉随心画/氢原子,草花著. —北京:印刷工业出版社,2014.6
(色铅笔的温暖生活)

ISBN 978-7-5142-0835-1

I. 梦… II. ①氢…②草… III. 素描技法 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第078531号

色铅笔的温暖生活

梦幻花卉随心画

氢原子 草 花 著

责任编辑:李 毅

责任校对:郭 平

责任印制:张 羽

责任设计:张 羽

出版发行:印刷工业出版社(北京市翠微路2号 邮编:100036)

网 址:www.keyin.cn www.pprint.cn

网 店://pprint.taobao.com www.yinmart.cn

经 销:各地新华书店

印 刷:北京亿浓世纪彩色印刷有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

字 数:150千字

印 张:9

印 次:2014年5月第1版 2014年5月第1次印刷

定 价:35.00元

I S B N : 978-7-5142-0835-1

◆ 如发现印装质量问题请与我社发行部联系 直销电话:010-88275811

● 前言 ●

我是爱看花，
爱拍花，爱画花
的小青椒。

亲爱的读者，我们又见面啦，我是青椒。

在《基础手绘随心画》里我们一起学习了绘制色铅笔画的技巧，还做了练习，现在我们将向深入一些的绘画过程迈进。

很多人见过栩栩如生的鲜花，也见过让人赞叹的花卉画作，认识了色铅笔之后有人可能会忍不住跃跃欲试，但又担心自己掌握的绘画技巧不能把花儿完好地再现出来，这本书将提供完美的解决方案。

本书讲解各种花卉的绘画方法来扫除我们的顾虑，我们可以学习到如何再现一朵栩栩如生的花卉，也会明白画画不仅仅是像摄影一样真实地还原对象本身，而是要通过自己的感悟、体会进行概括表现，从而使画面拥有自己的绘画风格，形成独特的绘画感。

无论是温室里的花、野外的花还是树上的花，经过自己精心的绘制都可以变得更加动人、有趣。认真地阅读、轻松地画画，你会看到自己笔下生出的花儿比照片更特别，比亲眼所见更浪漫。

带上色铅笔和充沛的热情，动手开画吧！

● 本书使用说明 ●

通过详细的实例步骤讲解，加上一颗爱花爱画的心，不久就能够绘制出动人的画面！

色彩与线条 梦幻花卉随心画

将花卉分解为几何形体细致讲解，有助于更好地理解花卉结构，体现立体感。

标明了本步骤使用的颜色和色号（以辉柏嘉48色经典彩色铅笔为例），即使你对色彩不够敏感也一样可以画出美丽的花朵。

3 将花芯理解成一个小的圆柱体，顶面用中黄色上色，侧面用橘黄色上色。

4 用赭石色铅笔在侧面绘制一层短的线条，体现花芯毛茸茸的质感。

5 用褐色和中黄色花瓣，下段为褐色，上段为中黄色。

箭头标出线条的形状和方向，能够更好地塑造花的姿态。

2 进一步确定花朵的细节，重非常多，把褶皱刻画出来会显得

6 用深粉色铅笔绘制花瓣，由于大波斯菊的花瓣纹理较强，因此线条要稀疏一些。再用桃红色铅笔沿花芯绘制一些短线条。

7 用桃红色铅笔继续绘制花瓣的纹理，这里需要削尖铅笔细致绘制，并注意用笔方向。

标出光源的方向，便于明暗关系的分析和绘制。

4 先用玫红色铅笔绘制花瓣的射，上部分的花朵会亮一些，下

画好图示部位有利于体现花瓣翻飞的层次感

8 的地也用

青椒碎碎念中是关于绘画的技巧和感悟，千万不要错过哦！

青椒碎碎念

不要被木槿翻飞的花瓣复杂的花朵反而容易画出效果花朵如果略有失误就会显得有些来绘制吧！

● 目录 ●

第1章 工具与技法 /001

1.1 工具家族 /002

- 1.1.1 彩色铅笔 /002
- 1.1.2 绘图铅笔 /002
- 1.1.3 橡皮 /002
- 1.1.4 纸张 /003

1.2 构图 /003

- 1.2.1 避免平行线 /003
- 1.2.2 大小有区分 /004
- 1.2.3 高低有错落 /004

1.3 轮廓 /005

1.4 光影 /006

1.5 肌理与线条 /006

第2章 花上枝梢 /007

- 2.1 玉兰 /008
- 2.2 桃花 /013
- 2.3 连翘 /017
- 2.4 丁香 /021

第3章 花野烂漫 /025

- 3.1 蓝刺头 /026
- 3.2 牵牛花 /030
- 3.3 点地梅 /035
- 3.4 毛茛 /039
- 3.5 鼠尾草 /043

第4章 花开药香 /047

4.1 地榆 /048

4.2 罂粟 /051

4.3 猫眼草 /055

4.4 狼毒 /059

4.5 龙胆草 /063

第6章 多肉植物 /113

6.1 玉露 /114

6.2 黛比 /118

6.3 佛珠吊兰 /122

第5章 星座幸运花 /067

5.1 白羊座——木槿 /068

5.2 金牛座——矮牵牛 /072

5.3 双子座——玫瑰 /075

5.4 巨蟹座——洋桔梗 /079

5.5 狮子座——向日葵 /082

5.6 处女座——大丽花 /086

5.7 天秤座——大波斯菊 /091

5.8 天蝎座——秋海棠 /095

5.9 射手座——蝴蝶兰 /098

5.10 摩羯座——满天星 /103

5.11 水瓶座——玛格丽特 /107

5.12 双鱼座——郁金香 /110

附录一：梦幻花束——花卉综合练习 /126

附录二：花卉线稿精选 /132

第1章

工具与技法

在开始具体绘画之前，我们先来简单地认识一下工具，了解一下关于画面的构图、美感、立体感的知识，然后在实践中练习，掌握它们。

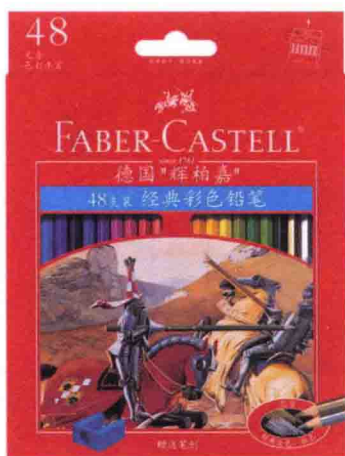

1.1 工具家族

1.1.1 彩色铅笔

彩色铅笔俗称色铅笔，它的种类和品牌有很多，辉柏嘉、马可等专业品牌品质较好，一般需要在画材店购买，通常有12色、24色、36色、48色等，本书选用的是辉柏嘉48色经典色铅笔。

在《色铅笔的温暖生活——基础手绘随心画》一书中，我们已经详细介绍了色铅笔及其性能，在本书中将从具体实例出发，讲解色铅笔的具体用法和花卉的画法。

1.1.2 绘图铅笔

绘图铅笔是用来画素描的铅笔，在花卉的绘制中通常用来画轮廓。由于花卉的色彩较为清新、干净，因此在使用绘图铅笔起草轮廓之后需要用橡皮擦掉一层再进行上色，不然画面会变脏、变花。常用于画轮廓的绘图铅笔型号是2B。

1.1.3 橡皮

橡皮可分为硬橡皮和软橡皮（可塑橡皮）。硬橡皮通常在画轮廓的时候使用，擦除效果干净、彻底；软橡皮（可塑橡皮）像橡皮泥一样可以被捏成各种形状，通常在提亮画面某一部分时使用，擦除效果较弱，但可以保留画面层次。我们将在具体的实例中实践橡皮的使用。

硬橡皮

软橡皮（可塑橡皮）

1.1.4 纸张

画色铅笔画时，应选用较厚的纸张，便于反复上色和修改。纸张的表面有光滑和粗糙之分，可以根据需要自行选择。一般画材店可以买到的素描纸都是表面较粗糙的纸，更容易让颜色附着；速写纸的表面则相对光滑，不利于颜色的附着，画面效果趋于淡雅。

1.2 构图

一株完整的花大多包括花朵、叶片和花茎（枝干），这些元素构成了一幅画面。如何更好地构图、安排它们的位置关系对于画面的最终效果有非常大的影响，如果构图失败，即使色彩表现再好也不能构成一幅完美的画面。在花卉构图的时候要特别注意以下几点。

1.2.1 避免平行线

在绘制花茎和叶片的时候要注意：任意两条花茎的方向不能相互平行，叶片也是同样的道理。

1.2.2 大小有区分

在画面中，由于主体距离我们有远有近，存在近大远小的透视问题，所以几乎没有大小完全一致的花朵或叶片。另外，为了体现画面的韵律感和生动性，可以在画面中故意安排不同大小的花朵和叶片。

1.2.3 高低有错落

在安排同一株花上的一组花朵和叶片时要注意花朵的高低位置，不要把所有花朵都安排在同一条水平线上，高低位置有分别才会显得画面错落有致，更加生动。

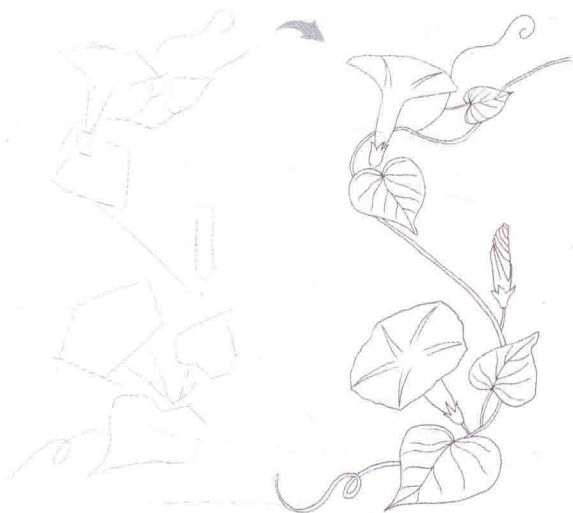
1.3 轮廓

在绘制初始轮廓时，通常先使用绘图铅笔勾勒出大致的位置，然后根据花朵的特点选择细化轮廓的工具。

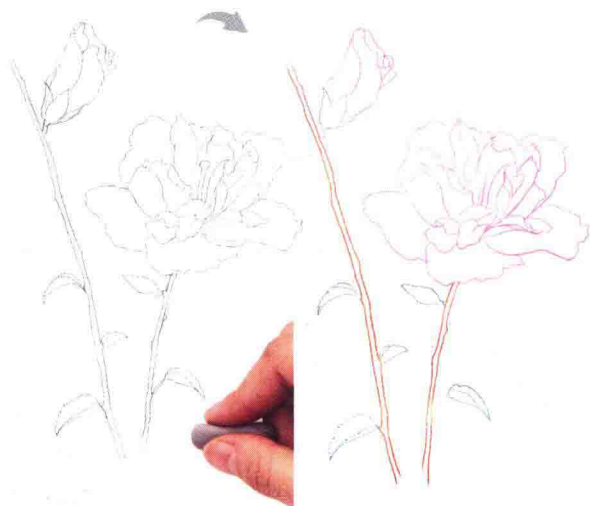
通常白色花朵使用褐色铅笔轻轻打底、细化轮廓，这样可以避免绘图铅笔的痕迹遇到色铅笔时使画面变脏。

其他颜色的花朵一般继续采用绘图铅笔细化轮廓，在上色之前擦掉绘图铅笔的轮廓，留下浅浅的印记，这样做的目的也是为了避免画面变脏。

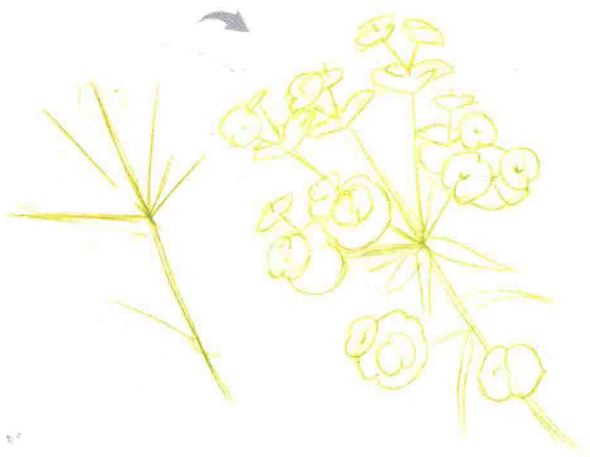
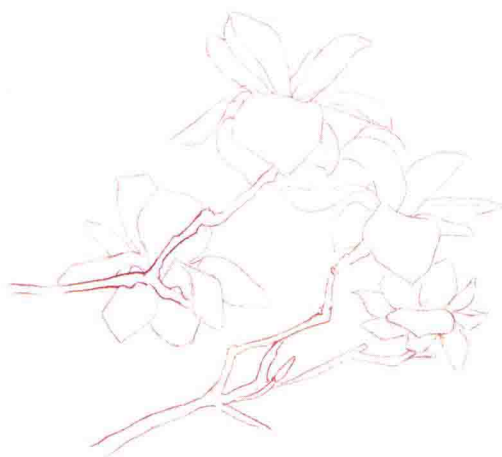
在本书的实例中，大部分都不直接用色铅笔绘制轮廓，这主要因为绘图铅笔比色铅笔更方便擦除，可以擦得不留痕迹。但在技法熟练之后可以尝试使用与花色相仿的色铅笔起草轮廓，效率会提高很多。

先用绘图铅笔确定花朵的大致位置，再细化轮廓。

绘图铅笔绘制轮廓后用可塑橡皮擦掉一层，再用色铅笔描边。

直接用色铅笔绘制出的轮廓

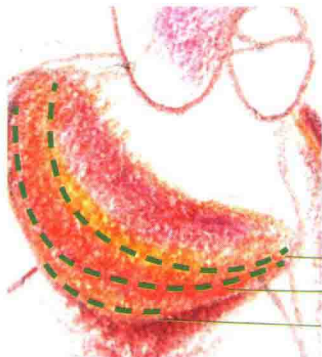
1.4 光影

光线照射到物体上就会产生明暗关系，任何物体都是如此，花卉也不例外，但由于花朵的结构比较复杂，明暗关系看起来通常会比较凌乱。但是只要通过理性地判断光源的方向、观察阴影即可轻松绘制出花卉的明暗关系。

在花朵的绘制中，特别需要注意的是花瓣的反光。反光是在物体暗部之后的又一块偏亮的区域，它是由于环境光的反射形成的。花瓣的质地通常比较轻薄，在暗部容易透出光线，因此绘制好反光能够突出花瓣的质感和光泽。

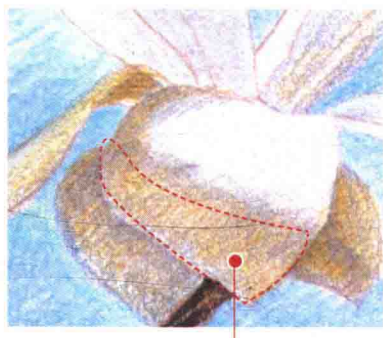
普通物体的光影关系

亮部

明暗交界线

反光

反光体现花瓣光泽和质感

1.5 肌理与线条

不同的花朵有不同的肌理，有的像皱纹纸、有的像绒布、有的像丝绸。与纹理表现关系最密切的就是线条的运用。在《基础手绘随心画》里我们已经详细讲过线条的运用，现在再来示范一下不同疏密的线条在花瓣肌理绘制中的运用。在具体的实例中，怎样用笔并不是一个死板的规定，可以根据画面的需要灵活调整。

需要体现花瓣较为粗糙的纹理时，通常要削尖铅笔，立起笔杆进行绘制。

绘制光滑的花卉表面和整体铺色时，往往要把铅笔放倒进行绘制。

第2章

花上枝梢

本章我们将看到很多种树上开出的花，软的花朵和硬的树枝结合在一起有一种刚柔相济的美感。下一次，当树上花开的时候可以用心体会和观察一下。

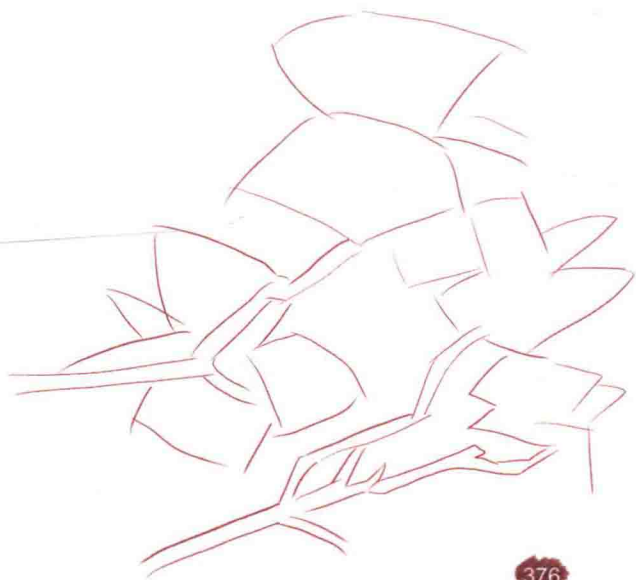
2.1 玉兰

玉兰

Magnolia denudata

玉兰树一般高2~5米，有些甚至可高达15米。花色为白色至淡紫红色，大型、芳香，杯状花冠。性喜光，较耐寒，可露地越冬。中国著名花木，庭园中名贵的观赏树。

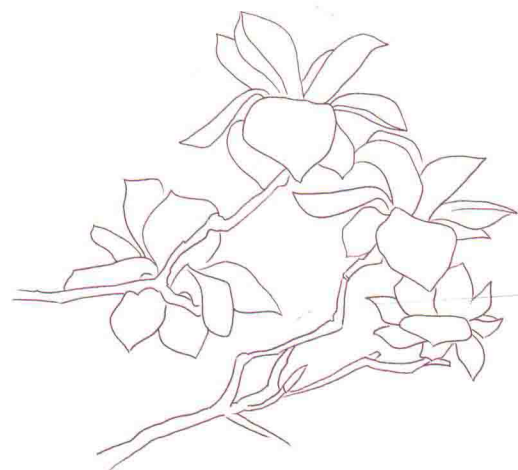

1 用褐色铅笔勾勒出大体轮廓，确定四朵花的位置。注意四朵花大小有差异，同时有远近和主次关系。

376

2 描出全部花朵和枝干，枝干的线条可以画得直和硬一些，花朵的线条要画得柔软一些。

3 这是玉兰的细致线稿，可以作为参照来修正轮廓。画在纸上的轮廓可以有虚实变化，不必深浅完全一致。

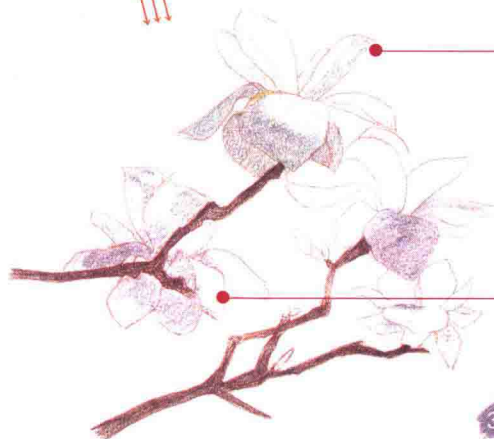

376

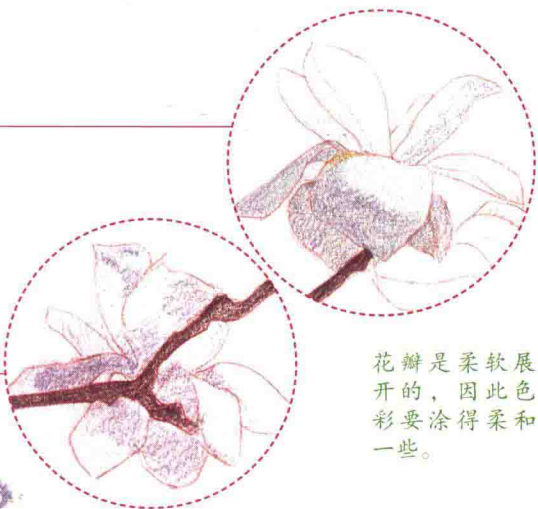
4 用褐色轻轻涂一遍枝干，转折处可以略深一些。

圆圈内的部位适当变化深浅

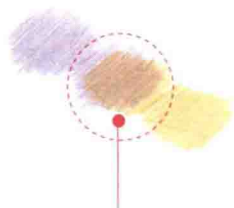

396

花瓣是柔软展开的，因此色彩要涂得柔和一些。

5 用中灰轻轻地画上花瓣的暗部，切勿用力太大，否则会画得死板，同时导致画面变脏。

用中灰和土黄色轻涂叠色，产生一种暖灰色。

这样握笔，涂色更均匀。

6 用土黄色轻轻地在刚才上的中灰上罩一层颜色，使花瓣的颜色看起来更柔和。

7 用天蓝色铅笔在花朵和花枝后面上一层背景色，以突出白色的花朵。背景的绘制让画面整体有了一种更加逼真的氛围。

青椒碎碎念

白色花朵在绘制时难度比较大，通常情况下阳光照在白色花朵上面会呈现出暖色，白色花朵的轮廓与白纸的颜色难以区分，所以常用细致的描边来进行区分，或者给花朵绘制背景。