

✧ 我的手绘生活 ✧

色铅笔
之
萌宠爱犬

Ringco
编绘

化学工业出版社

✧ 我的手绘生活 ✧

色铅笔
之
萌宠爱犬

Ringco 编绘

化学工业出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

色铅笔之萌宠爱犬 / Ringco著. -- 北京 : 化学工业出版社, 2013. 12

(我的手绘生活)

ISBN 978-7-122-18612-6

I. ①色… II. ①R… III. ①铅笔画-动物画-绘画技法 IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第240435号

责任编辑: 林 俐 王 斌

装帧设计: 王 江

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: 北京瑞禾彩色印刷有限公司

889mm×1194mm 1/20 印张 7 字数: 200千字 2014年 1 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: 35.00元

版权所有 违者必究

Ringco，长期混迹于豆瓣网，一只大熊猫的硕大背影作为头像，别无分号！用彩铅画画儿打发业余闲暇时间，最喜欢可爱的小动物们，希望能以此娱人娱己，一直开开心心画下去！

写在前面

每画一只小狗，每写一段介绍文字，心里都充满着对它们的爱，有时候想着想着就不由自主笑起来了。也许，这也是能耐心坚持到最后的原因之一吧？

第一次写这样的文字，多有经验不足之处，在我看来谈不上教程，仅仅是与同好们分享了我的心得与绘画过程而已，能给人带来些许帮助，是我的荣幸。这本书对于我来说，也就是对自己过去画下来的东西的一个总结，在编写的过程中也感到了自己的不足与欠缺，回过头看看最初的画稿，能看出很多有待改进的地方，也会产生一种“哎呀，画成这样也敢放书里”的惶恐。而且在书稿编写的过程中，有时候也不够耐心，也有焦躁想停顿的懈怠，更有画法技巧上的不知所措……

我愿意聆听每一条批评指正，学习的过程就是这样，不可能永远只接受赞美，也不可能一直完美。想要有所提高就要不断练习和学习，多听多看多比较！所以，我感谢每一条夸赞，更会珍惜每一条批评意见，再次衷心地谢谢各位！

感谢一直给我帮助和鼓励的亲爱的小伙伴们！我不能一一点到，只盼能表达我最深的谢意——伋升彪、猫小蓟、水蓝、佟琳、黄媛、刘小讷、孟文兰、刘懿琳、张莲、吕成浩、吴诗乐、张辉、马孟亚、王冠、周琛、平燕燕、唐威、孔明杰、宋红珊、费豪、徐孜……

目录 content

Part1 基础起步

- ◎2 第一节 工具介绍
- ◎2 一、彩色铅笔的品种
- ◎3 二、关于画纸
- ◎4 三、辅助工具
- ◎6 第二节 作画基础法则
- ◎6 一、透视
- ◎8 二、构图
- ◎9 第三节 进入彩色的小世界
- ◎9 一、认识色彩
- ◎10 二、有关色卡
- ◎12 三、画小狗的常见配色

Part2 热身练习

- ◎14 第一节 基本笔法
- ◎14 一、握笔姿势
- ◎14 二、不同的笔触产生不同的肌理
- ◎15 三、排线练习
- ◎15 四、错误笔法举例
- ◎16 第二节 小狗的身体结构特点
- ◎17 第三节 毛发的表现
- ◎18 第四节 简单试画

Part3 单独描绘

- ◎23 雪纳瑞犬
- ◎27 松狮犬
- ◎31 博美犬
- ◎35 日本柴犬

Part4 简单背景

- ◎42 巴哥犬
- ◎46 北京犬
- ◎49 柯基犬
- ◎53 藏獒犬

Part5 深入刻画

- ◎58 西伯利亚雪橇犬哈士奇
- ◎63 约克夏犬
- ◎68 贵宾犬——泰迪
- ◎74 斗牛犬

Part6 复杂背景

- ◎80 西施犬
- ◎84 俊介君——哈多利博美犬
- ◎88 萨摩耶犬
- ◎92 比熊犬
- ◎98 拉布拉多猎犬
- ◎103 金毛寻回猎犬

Part7 自由发挥

- ◎109 中华田园犬
- ◎114 苏格兰牧羊犬
- ◎120 古代牧羊犬
- ◎125 牛头梗

附录1: 可爱小手工

附录2: 萌宠爱犬大图鉴

PART 1
基础起步

第一节 工具介绍

我们先来了解一下色铅笔画的各种工具吧。

一、彩色铅笔的品种

通常彩色铅笔分为水溶性与油性两大类。

油性彩铅不溶于水，上色后不容易擦除，画作色彩鲜艳光泽，但一般来说，相对于同品牌的水溶彩铅，色彩没那么细腻。

水溶性彩铅经画笔打湿后涂色晕染，能表现出类似水彩画般的美妙效果，有一定的随机性，也可以不水溶直接采用干画法。采取干画法的时候，需要注意用笔力度，运用得当很适合刻画细节，能表现出丰富的层次。

常用的彩铅很多，初级的到高级的不胜枚举，本着一分价钱一分货的原则，高价的画材自有它昂贵的道理。要避免买那些不是很专业的杂牌画材，刚开始入门，可以先选择专业品牌里面相对便宜的，比如红盒装的辉柏嘉（Faber-Castell）、马可（MARCO）普通盒装或马可（MARCO）雷诺阿、纸盒装的酷喜乐（KOH-I-NOOR）水溶彩铅，以及施德楼（STAEDTLER）LUNA水溶彩色铅笔等。这些彩色铅笔很适合练手，轻松愉快的初次体验有助于画画持续进行下去！

待画到一定阶段，可以根据自己的需求，陆续购入一些比较高级的专业级彩铅，单支或者盒装都可以。比如施德楼（STAEDTLER）karat aquarell 125、三福霹雳马（SANFORD-Prismacolor）、得韵（Derwent，又译作戴文）、绿盒包装的辉柏嘉（Faber-Castell）、卡达(Caran d'Ache)等。

本书中的所有图例，均采用干画法。

作者本人最常用的是辉柏嘉（Faber-Castell）红纸盒装的48色水溶彩铅，辉柏嘉彩色铅笔产品中最经济实惠的一款，大约就是这个小红盒了。它很适合初学者，既容易上手也比较能刻画细节，书中大部分图例均采用红盒辉柏嘉彩铅来完成。

另外，还使用了三福霹雳马（SANFORD-Prismacolor）的24色铁盒装彩铅作为补充，它比红盒的辉柏嘉质量更高，着色力覆盖力很强，显色细腻准确，在画纸上有优秀的表现力，个人对它的评价很

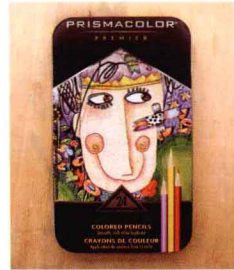
辉柏嘉（Faber-Castell）

马可（MARCO）雷诺阿

施德楼（STAEDTLER）

三福（SANFORD-Prismacolor）

得韵（Derwent）

不错，绝对是物有所值的一款！这两种彩色铅笔取长补短相互完善，可以满足画画时许多不同的需要。

卡达

绿盒辉柏嘉

得韵

二、关于画纸

想画画就拿起纸笔开始，完全可以不用纠结选纸。当然好的画材可以帮助新手有个良好的绘画体验，但是关键还是要修炼技术，才能让工具的优点得到最大程度的发挥。

作者常用的，是一本在超市里面随便买来的速写本子，纸张比素描纸略厚实。能画满一整本，回头翻看的时候，也很有满满的成就感！还有就是普通的水彩纸，我是用180克的国产水彩纸，用背面纹理不明显的那面来画彩色铅笔画，着色力比较好，跟铅笔的颜色结合得很融洽。

一般来说，感觉厚一些的纸张可以经得起笔尖的反复叠色不会磨坏，尽量选择结实强韧些的厚纸或者硬卡纸，有利于画作的深入。纸张表面的光滑度要根据你想达到的效果来选择，如果想进行精细入微的描绘，可以选取稍微光滑一点的面，以画笔在纸上不要过分打滑，叠色不起腻为准；假如希望画面略带一些纹理的质感，可以用细纹路的纸；要是追求奔放粗犷的风格，可以考虑表面粗糙的纸张，甚至用粉彩铅笔画在细砂纸上，会带来很强烈的笔触效果。

还有很多其他的纸张，也适合用来画彩色铅笔画，大家可以多做一些尝试！

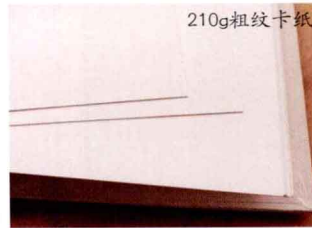
速写本

180g水彩纸

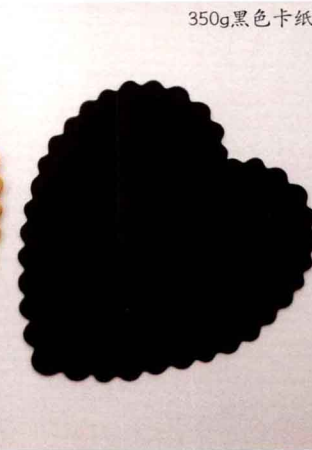
230g白卡纸

210g粗纹卡纸

350g牛皮纸

350g黑色卡纸

三、辅助工具

图中是作画时较多用到的一些辅助工具，包括素描绘图铅笔（2H~2B）、自动铅笔（0.5mm，2B）、黑色针管水笔、勾线水彩毛笔、混色彩铅、削笔刀、橡皮、硬质垫板、擦笔、棉签、纸巾、软毛刷笔……下面先简单介绍一下他们的功能用途和具体的使用方法，在后面的作画实例中会有更直观呈现。

① 绘图铅笔：本人主要是用2H，因为它下笔显色较淡，比较容易擦去。

② 自动铅笔：笔触较细，用于勾勒细节，2B的软铅芯可以用于描黑需要强调深化的边线。

③ 削笔刀：卷笔刀削尖彩铅很方便，选择多口径的款式能帮助磨尖或削长笔头，也可以用美工刀手动削尖。

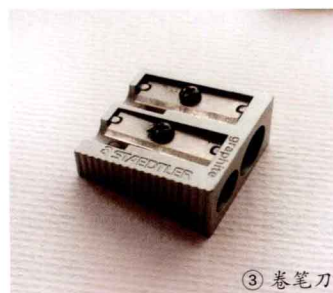
④ 橡皮：选择擦除力强的素描橡皮即可，必要时可用美工刀切开，形成的锐利边缘很适合用来擦掉细小的边缘部分。另外可塑橡皮也有用武之地，能捏成各种形状，黏合力强，用来去除大面积的颜色或者尖锐的点状区域再合适不过了。

⑤ 混色彩铅：用于涂抹背景色。

⑥ 碳素铅笔：用来描黑彩铅达不到的黑度。

⑦ 黑色针管笔：勾勒需要加重的深色细节。

⑧ 擦笔：涂抹笔迹之用，使铅笔色粉与纸张媒介之间充分贴合，还能做出融洽柔和的混色效果。

使用擦笔前

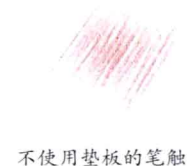
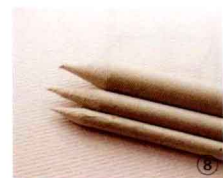
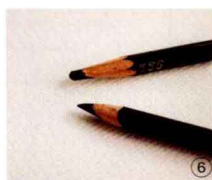
使用擦笔后

⑨ 棉签：作用与擦笔类似，主要用在小面积使用的地方。

⑩ 纸巾：在满幅作画的时候，用来垫在手与画纸接触的地方，以免磨擦接触污损画面。

⑪ 勾线水彩毛笔：蘸水用来晕染水溶彩铅的笔迹。

⑫ 硬质垫板：质地要柔韧坚硬，垫在本子下方或纸背面，让笔尖的触点容易留下痕迹。

不使用垫板的笔触

加上垫板的笔触

⑬ 软毛刷笔：一定要选用软毛质的刷头，扫去橡皮渣时不会刮花笔迹，千万避免直接用手指去抹掉橡皮渣。

第二节 作画基础法则

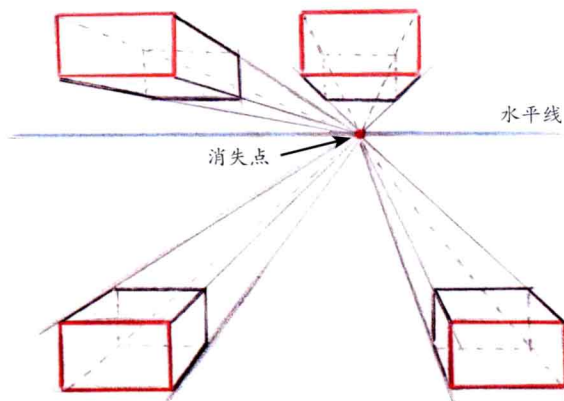
常遇见有网友问，我也想画，没有基础怎么办？其实，画画是没有条条框框的，谁都能拿起笔开始画，只不过，想要画得更让人满意点，学习一些绘画的基础知识并加以训练，能有利于进步。某种程度上来讲，但凡用单色画笔描绘的图画，都可以叫做素描，它摒弃了色彩的干扰，直接从本质上刻画对象，能帮助画者更直观地认识对象的结构、体积和相互关系。

那么，就让我们就如何画好狗狗，作一点初步的要点讲解吧。

一、透视

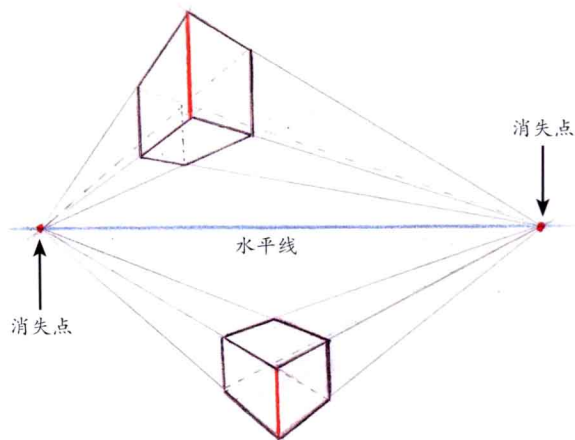
自然界存近大远小的视觉现象，在平面上用线条来表示物体的空间位置、轮廓和明暗投影，就是透视的运用。简单地说，就是绘画中观察事物的方法和研究画面空间的方法。

透视是一种在平面上再现空间感、立体感的方法及相关的科学。透视法用于绘画上，更容易表现出对象的体积感，掌握好这个技巧，能使得画面更加接近真实的效果；正确运用透视法则，能使被描摹的对象平稳和谐，视觉感可信，不会让人觉得东倒西歪或形态失衡。

平行透视

又叫一点透视，对象边缘延长线在远处水平线上相交于一点。立方体的正面（红线标注）始终保持不变，其余立面的边线随着视角的不同而改变。

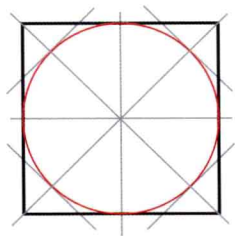

成角透视

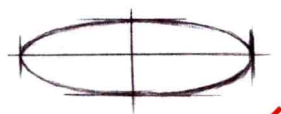
又叫两点透视，对象边缘延长线在水平线上相交于两个点。图中立方体的一边（红线标注）始终面对视角不变，其他立面以及边线随着不同观察位置改变。

球体的透视规律

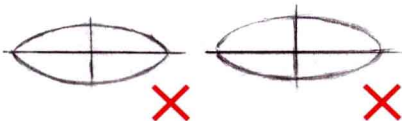
1. 从正面看，球体的透视仍为正圆形，只有近大远小的透视变化。
2. 垂直于画面的圆的透视形一般为椭圆。它的形状由于远近的关系，远的半圆小，近的半圆大。画透视圆形时，弧线要均匀自然，尤其是两端，不要形成尖锐的尖角。

画圆形的时候可以看成装在正方形里面，四面都和直线边相切，这样可以分成小段来画，容易把形画得比较准确。

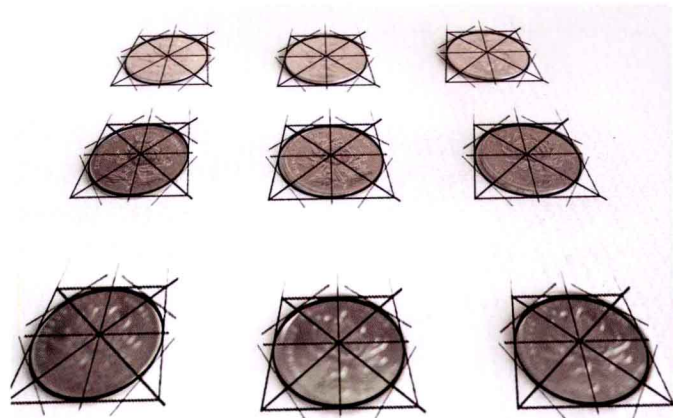
置于水平面上的椭圆形，注意各段弧线的圆滑对称，下半部分要比上面稍微略宽，这是透视表现出来的效果。

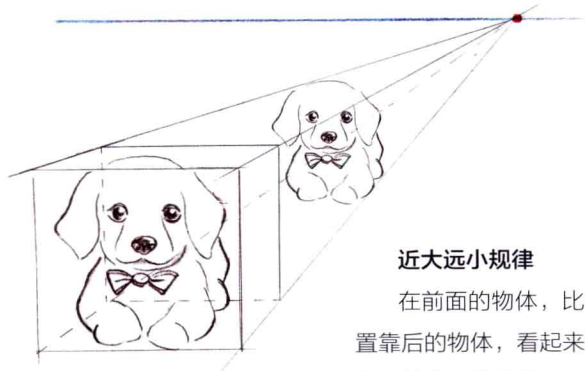
两端成尖角的橄榄形和上大下小的椭圆，均有悖于客观事实。

生活中处处可见圆形参照物，比如碗碟、杯子瓶子什么的。来看看用硬币排成的队列吧，可以对圆形的透视变化有直观的印象。

在这里，具体复杂的法则不做赘述，大家画的时候知道近大远小、近景实远景虚的大致概念即可，必要的时候可以参考一些专门讲解素描技法知识的书籍。

近大远小规律

在前面的物体，比位置靠后的物体，看起来要大，越往后越显得小。

近实远虚规律

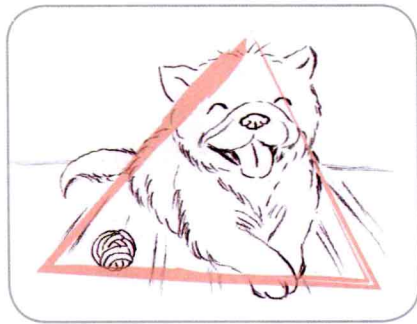
远处的背景，比前面的主体物要显得虚化，边缘模糊轮廓不清，越靠后的背景相对前景要模糊。

二、构图

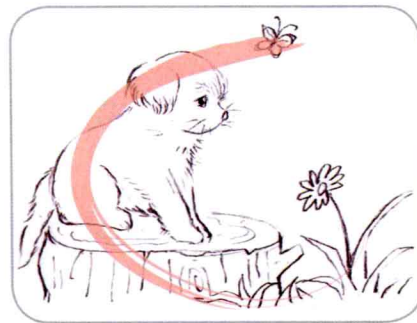
构图是指一幅画中如何安排好对象的位置，以及如何均衡几种对象之间的组合关系。

一幅画给人带来美感，离不开对被画物体的构图安排，合理的布局得当的构图，是成功把握画面的关键一步，这里我们介绍几种常用的构图形式。

几何形式构图

金字塔式：比较稳定的三角构图，给人坚实稳定之感，多用来表现均衡平稳的画面，也是一种较为广泛使用的构图方式。

C字形：具有曲线美的一种构图方式，可以引导人的视觉看向画面中的焦点。

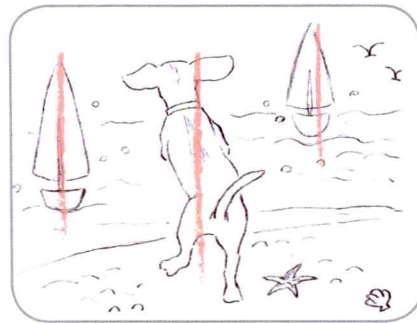

S字形：具有纵深感的构图方式，充满活力，使用得当可以让整个画面感觉优美流畅。

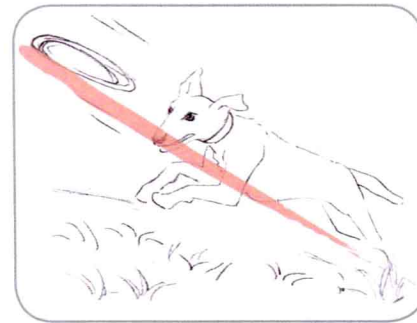
直线形式

水平式：水平线的横向延伸具有安宁舒适和稳定等特点，多用来表现平静安祥的画面，也体现一种宽广开阔的感觉。

垂直式：竖线能表现出积极向上的心理状态和庄严的感觉，多用于表现高大深远的景物。

斜向式：斜线对视觉有强烈的方位指向作用，可以让画面富于动感，达到突出主体的效果。

第三节 进入彩色的小世界

一、认识色彩

绘画离不开色彩，我们周围的环境也包含着丰富美丽的颜色，如何抓住你所看见的颜色并用画笔描绘下来，这就需要对色彩知识稍加了解。色彩学广义上说开了去，是一门大学问，在这里我们就不赘述了，单纯地从颜色认知上简单归纳一下，点到即止。

学生时代的美术课上，第一步少不了认识颜色。最基础的三原色是红黄蓝，由此两两相调演化出橙绿紫三间色，相邻的颜色再继续调和，在色环上构成了有如彩虹般美丽的色彩。图示色环中箭头所指示的，就是两色相互调和得到的另外的颜色。

在色环上，每组180°角对应的两种颜色互为补色，互补色也叫对比色，比例协调的对比色能达到强烈的戏剧化视觉效果。

如果有兴趣，你可以拿出你身边的彩色铅笔做个小训练，按照赤橙黄绿青蓝紫排列成铅笔彩虹，也能锻炼选色的眼力哟！

暖色系

棕色同色系

紫色同色系

冷色系

蓝色同色系

绿色同色系

色彩按照属性不同还可分为冷暖两系，一般来说，偏红的色系给人温暖热烈的感觉，而偏蓝的色系让人有宁静凉爽的心理体验。

同色系是指相近似的一组颜色，它们通过不同的深浅与饱和程度，幻化出和谐统一的色调。

中性色

中性色：黑白灰，也叫无彩色，它们可以跟其他各种彩色的色系调和，能减低鲜艳颜色的饱和度与纯度，达成各种不同的微妙色调。

二、有关色卡

开始画画之前，我们可以根据自己所选用的画笔，在白纸上涂一张铅笔色卡。这么做的好处是帮助了解画笔的颜色，熟悉它们，取用颜色的时候就能胸有成竹！

不过在实际作画的时候，是不可能边翻色卡边找铅笔的，我自己也是从来不看色卡的，哈哈！画画的时候全凭兴致，感觉需要哪种颜色就直接拿来用好啦。所以，请抛开那种“一定要按照书上标注的颜色来画”的心态，尽可能地自由选择近似的颜色，会让整个画画的过程更加忠于内心的直观感受，更加自由愉悦！

以下是书中选用的两种品牌的彩铅笔色卡。

三福霹雳马（SANFORD-Prismacolor）
24色彩色铅笔
美国品牌，墨西哥生产

触感较辉柏嘉软，质地偏粉质些，显色度
鲜艳，叠色效果丰富

 901 Indigo Blue 靛蓝色	 903 True Blue 纯蓝色	 904 Light Cerulean Blue 浅天蓝	 908 Dark Green 暗绿色	 909 Grass Green 深草绿	 910 True Green 鲜绿色	 912 Apple Green 苹果绿	 916 Canary Yellow 淡黄色
 918 Orange 橘红色	 922 Poppy Red 罂粟红	 924 Crimson Red 深红色	 929 Pink 粉红色	 932 Violet 紫色	 933 Violet Blue 紫蓝色	 937 Tuscan Red 托斯卡纳红(棕红)	 938 White 白色
 939 Peach 桃粉色	 945 Sienna Brown 棕色	 946 Dark Brown 深棕色	 995 Mulberry 紫红色	 935 Black 黑色	 1003 Spanish Orange 橘黄色	 1008 Parma Violet 浅紫色	 1034 Goldenrod 土黄色

辉柏嘉 (Faber-Castell)

48色水溶性彩色铅笔

德国品牌，中国生产

笔芯软硬适宜，性价比不错，适合初学者使用，以下颜色的名称是我自己对色卡标注出来的，也许有个别名称的描述不是十分准确，仅供参考。

