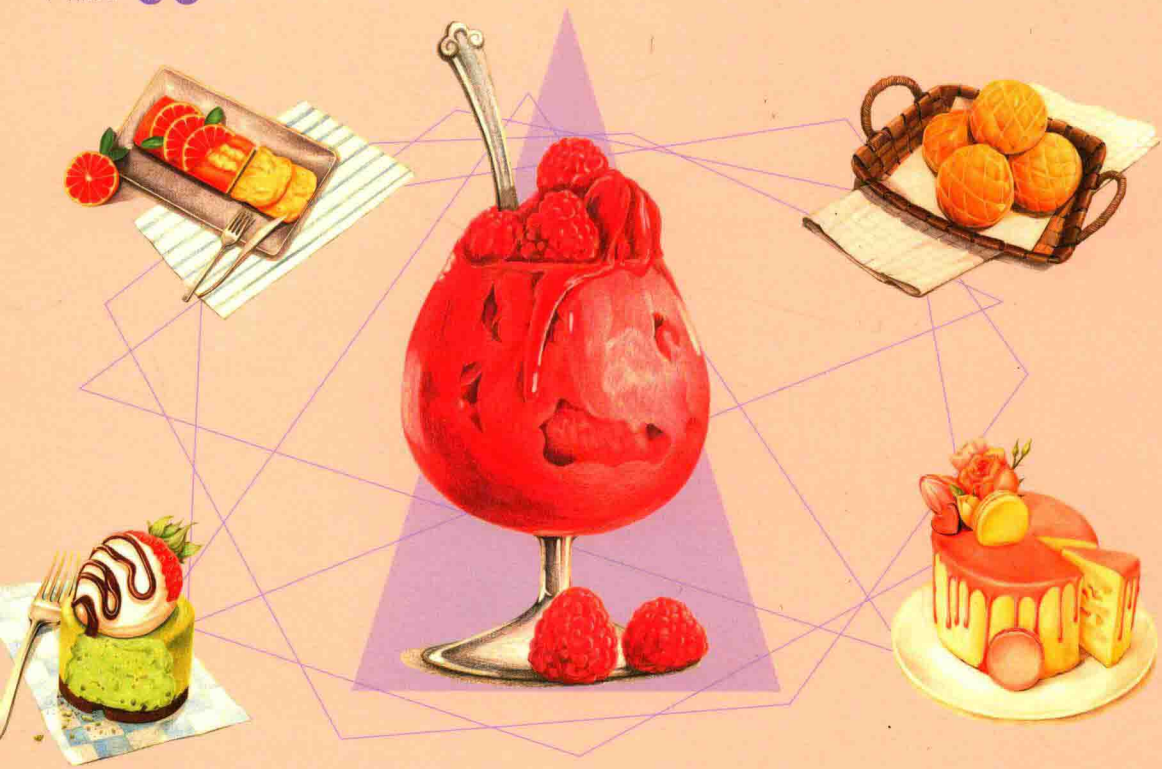
彩铅美食绘

超实用的色铅笔绘制技法

熊文 编著



40种超人气网红甜品的色铅笔写实技法
+烘焙方法
i烘焙公众号网红甜品独家配方大公开
同时满足你的眼球和味蕾
首批图书随书附赠i烘焙视频课程优惠券

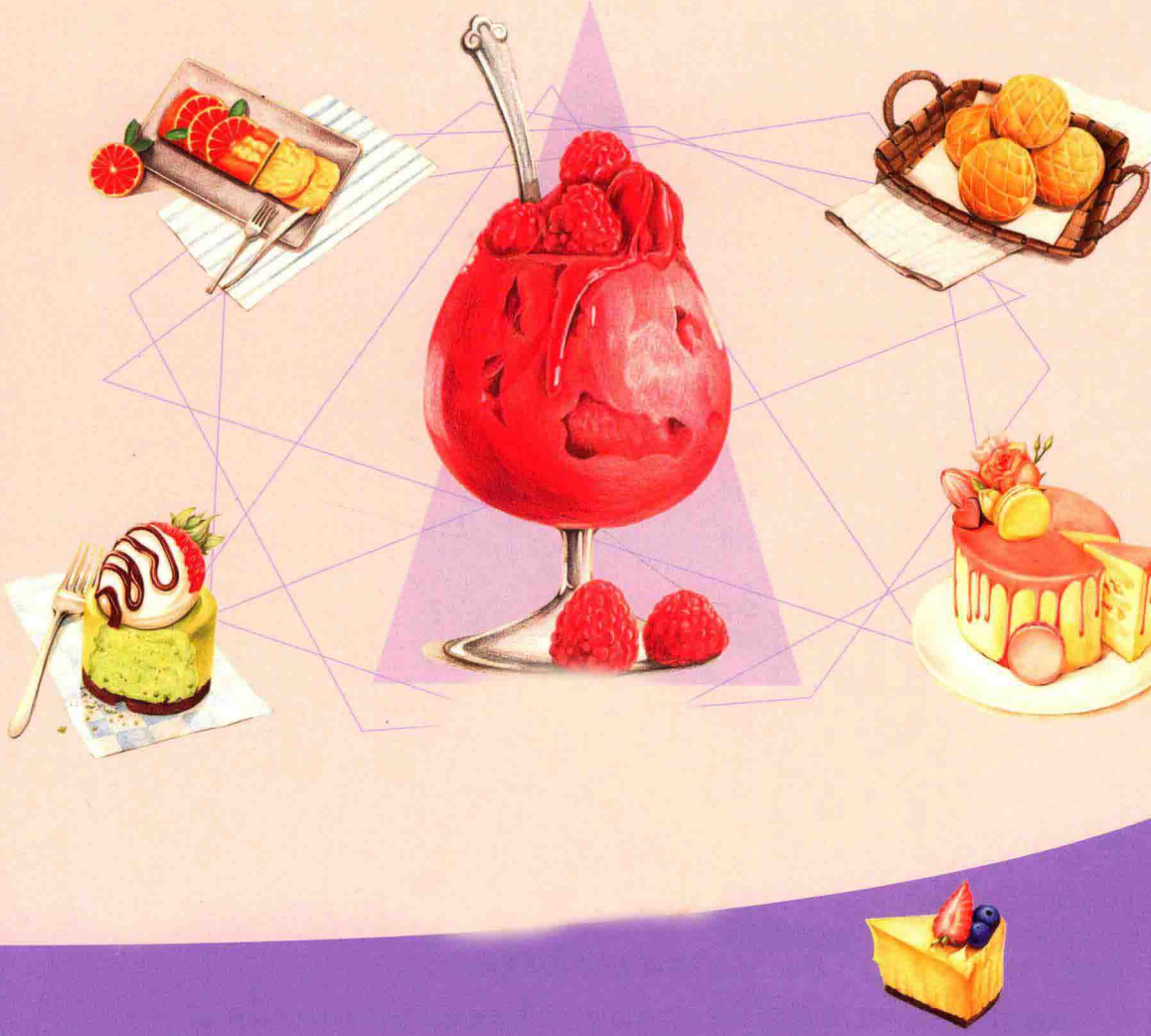
中国工信出版集团
電子工業出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
http://www.phei.com.cn

需要全本请访问 www.ertongbook.com

彩铅美食绘

超实用的色铅笔绘制技法

熊文 编著



電子工業出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京·BEIJING

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

彩铅美食绘：超实用的色铅笔绘制技法 / 熊文编著. -- 北京：电子工业出版社，2018.8

ISBN 978-7-121-34733-7

Ⅰ.①彩… Ⅱ.①熊… Ⅲ.①铅笔画－绘画技法Ⅳ.①J214.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 151518 号

责任编辑：姜　伟　　特约编辑：刘红涛

印　　刷：北京富诚彩色印刷有限公司

装　　订：北京富诚彩色印刷有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱　　邮编：100036

开　　本：720×1000　1/16　　印张：10.25　　字数：260 千字

版　　次：2018 年 8 月第 1 版

印　　次：2018 年 8 月第 1 次印刷

定　　价：78.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888，88258888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：（010）88254161 ~ 88254167 转 1897。

前　言

“生活”二字读来无须半秒，有多少人早晚奔走于车水马龙的市井小巷，三点一线地来回穿梭。我们无权干涉别人的生活，但我们可以找一方属于自己的净土，再偷个浮生半日闲，大隐于市，琴棋书画、饮食男女、厅堂厨房，做自己想做的事情。拾画笔，管他山耶云耶；入庖屋，管他粗茶淡饭，自己喜欢就好。时光荏苒，别把自己的生活变成了生存。

也许你不会画画，也许你不会烘焙，没关系，只要你热爱绘画和烘焙，渔必授于你，悦目的彩铅，温暖的点心，需要怀着一颗热爱之心的你。静下心来，这本书中的四十幅点心美食总有你喜欢的。当然，这不仅是一本彩铅手绘书，而且还是一本美食烘焙书，书中美食图片全部由由公众号 i 烘焙（微信 ID：bakingstyle）提供。大部分烘焙教程都是保密配方，但本书全部公开共享给读者们，使其能够物尽其用。画美食的最高境界就是画着画着流口水了，然后忍不住拿着攻略去烘焙了，希望你们早日达到这种境界！

本书感谢李梦雪、石磊、杨敬源、王丹、文美华、熊云祥、堵盛浩、李红星、王桂梅、符健、刘哲哲、吕军、刘威参与编辑出版工作。

——大熊

目录 Contents

Chapter 01

画前必读

工具篇 002
如何画好彩铅手绘 006

Chapter 02

轻松简单的小甜点

白巧芒果慕斯 012
半熟芝士蛋糕 015
冰镇乳酪舒芙蕾 018
肉松提拉米苏 021
法式布蕾杯 025
红色丝绒冰激凌马卡龙 029
奶油水果三明治 033
纽约芝士蛋糕 036
挪威传统蛋糕 039
修女泡芙 042
血橙磅蛋糕 045
亚美尼亚脆饼 048
樱花马卡龙 051

Chapter 03

中等难度的小甜点

凤梨酥 056
脆皮甜筒冰激凌 059
西瓜苏打水 063
法式摆盘冰激凌 067
草莓抹茶芝士蛋糕 070
多肉杯子蛋糕 073
抹茶芝士蛋糕 077
巧克力碎草莓冻芝士 081
梦幻草莓盒子蛋糕 084
四色冰激凌曲奇 088
原味豆沙蛋黄酥 092
芝加哥深盘比萨 095
半芝士淋面蛋糕 098

Chapter 04

高难度的小甜点

水果冰茶 104
吉事果蘸巧克力酱 108
奶黄月饼 111
整个西瓜慕斯 114
西瓜树莓沙冰 118
mini 芝士蛋糕 122
德式苹果蛋糕 126
白巧草莓挞 129
台式菠萝包 132
小排包 137
芝士淋面蛋糕 141
可可水果帕夫洛娃 145
4 种口味爆浆麻薯 149
桦树树桩蛋糕 153

需要全本请访问 www.ertongbook.com

画前必读

Chapter 01

工具篇

“工欲善其事，必先利其器。”我不建议刚开始学画画用品质比较差的纸和笔练手，同样也不建议新手挑选最贵的画材。挑选适合自己的、性价比最高的才能事半功倍。我使用的画材是辉柏嘉铁盒 48 色水溶性彩铅和康颂 300g 细纹水彩纸。我用过很多画材，这套搭配我用着很顺手且性价比较高。如果你对画材的选择有些茫然，那么可以尝试我的搭配。

水溶性彩铅

顾名思义，水溶性彩铅是可以被水晕染的，其效果能和水彩媲美，当然也可以干画。本书中彩铅的表现方式都是干画。彩铅是可以叠色的，一种色号的笔用力不同能画出深浅不一的颜色，跟其他颜色叠色之后可以调出另外一种颜色。水溶性彩铅的笔芯易断，尽量用卷笔刀去削，所以在购买和绘画之前一定要先了解水溶性彩铅的特性。

水溶性 48 色铁盒装彩铅

在绘画之前建议先自己动手绘制一张色卡，因为彩铅笔杆颜色和笔芯在纸上表现出来的颜色略有差异，所以手绘一张色卡对入门新手来说是很有必要的，如下图所示。

水彩纸

我用过很多种纸，不乏一些特种纸，但是最后我选择了高克数细纹水彩纸。为什么要选择高克数细纹水彩纸呢？其实这跟水溶性彩铅有很大的关系。首先，水彩纸的着色能力很强，也就是说使用彩铅在

水彩纸上作画时笔不会打滑，而且能完全表现出彩铅的本色；其次，在使用细纹水彩纸作画时，对塑造细节非常有利，所以这种搭配是相当合适的，就算最后要加水晕染，300g 的水彩纸也完全没问题（注意：水彩纸有光滑面和粗糙面之分，画彩铅的时候一定要选择光滑面，使用粗糙面画出来会有纸张的纹理，如果不用水洇色是很难看的，并且没法刻画细节）。

康颂巴比松 300g 水彩纸

定画液

一张画完成之后，把画面上的橡皮末、铅笔末清理干净，将画面稍微平放或倾斜放置，间隔 30cm 均匀喷洒定画液。至少要喷 2~4 次，每次间隔 10~15 分钟。

雄狮定画液

橡皮擦 / 橡皮泥

辉柏嘉的橡皮擦 / 橡皮泥非常好用。在这里要教大家一个橡皮擦的使用技巧：橡皮擦用久了之后其八个角会变成圆形，这样在某些时候需要提高光的时候效果可能不是特别理想，这时候就需要用刀将橡皮擦切下来一小块，削成三角形，这样你就可以得到一个三角尖尖的橡皮擦了，擦一些高光位置和细节位置是很实用的，所以可以多备几块橡皮擦。

辉柏嘉橡皮泥 / 橡皮擦

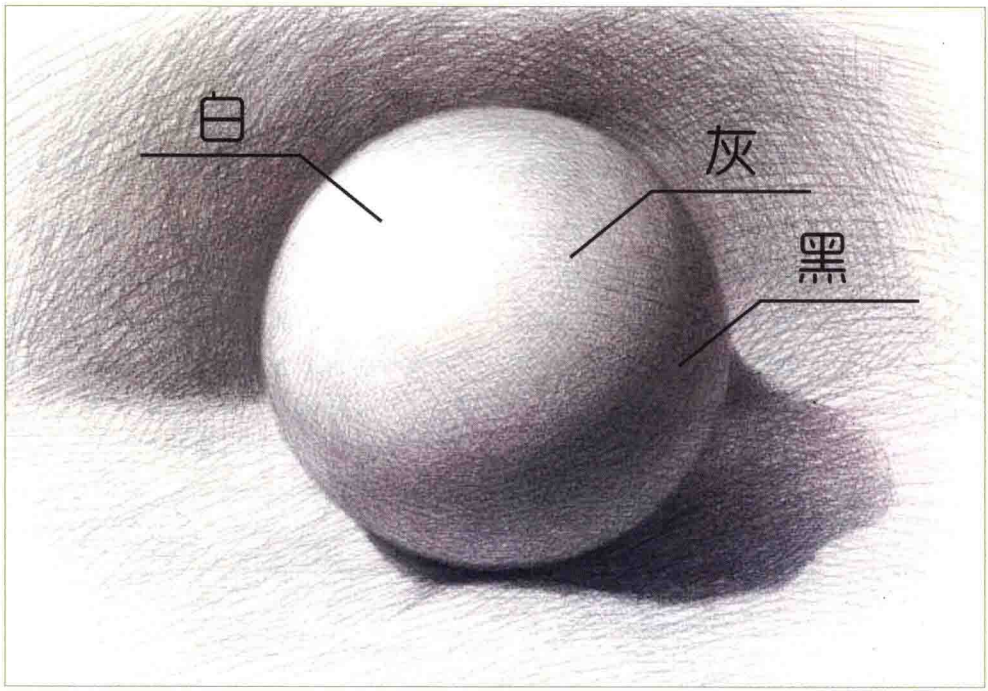
卷笔刀

卷笔刀是几乎隔几分钟就得使用一次的，使用频率极高，所以磨损程度也很大，需要定期更换，否则刀口钝了之后再卷铅笔很容易使铅笔折断，需要多备几个。为什么不用美工刀 / 壁纸刀削铅笔呢？因为彩铅的笔芯很软很脆，刀工不好的人很难掌控力道，削铅笔的时候很容易折断，而且彩铅软，三四笔下去基本上就得削了，就算刀工再好也不能一直削铅笔。

辉柏嘉卷笔刀

如何画好彩铅手绘

彩铅手绘其实可以理解成“彩色素描”，如果你有绘画基础，理解起来就比较容易，也就是把素描的黑、白、灰关系表现成彩色的。那么什么是黑、白、灰关系呢？一个橘子在太阳光的照射下会产生阴影，那么橘子本身也会产生三种不同的明暗度，被直接照射的部位可以理解成白，没有被照射的部位可以理解成黑，被照射部位和未被照射部位的过渡区域可以理解成灰，把握住这三种不同的明暗度，那么画出来的东西才会有体积感。掌握体积感之后就是细节的刻画了，能将细节表现得很出色的一定是静得下来和细心的人，后面会详细讲解。



素描的黑、白、灰关系

需要全本请访问 www.ertongbook.com

构图

构图是决定一幅画好坏的基础，对于构图使用的工具，很多人都会选择铅笔或者深色的彩铅，因为这样看得更清楚，但我在绘画的过程中却恰恰相反，我起稿构图会用中黄色这个浅色，为什么要用浅色呢？很简单，就是为了避免使用橡皮擦留下残痕，基本上一幅画画完，我只在提高光的时候会用到橡皮。那么，为什么不适合频繁使用橡皮呢？

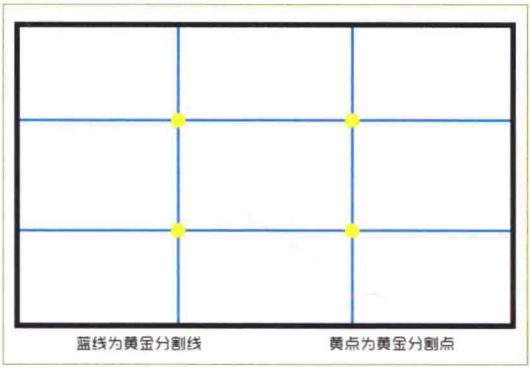
首先，用铅笔起稿的时候下笔再轻，在上色的时候都需要将铅笔痕迹擦掉，而这个时候我们可能已将铅笔稿来回擦了三四遍了，这就会造成一个问题——纸“受伤”。经常画画的人都知道，反复擦过之后，纸的表面会起毛，那么在上色的时候起毛的地方和未起毛的地方颜色是不一样的，不管怎么弥补都于事无补，是能够看出色差的，因为底子坏了。

被橡皮擦起毛的纸张

其次，就算能控制好力道轻轻地使用铅笔，在最后上色的时候也还是需要擦掉的，最后也要在没有铅笔边框的情况下上色，如果有残留的铅笔印没有处理干净，特别是浅色的受光面，浅色的彩铅是压不住铅笔印的，而且在处理铅笔痕迹的时候也要把上面盖的彩铅处理掉才行，这就很容易破坏画面的整体性。用浅色的彩铅几乎能避免使用橡皮擦。本书中各案例的构图那一步为了让大家能看清楚，在处理图

片的时候特意加深了一下色阶，其他的步骤没有进行色彩处理，都是原图扫描的。

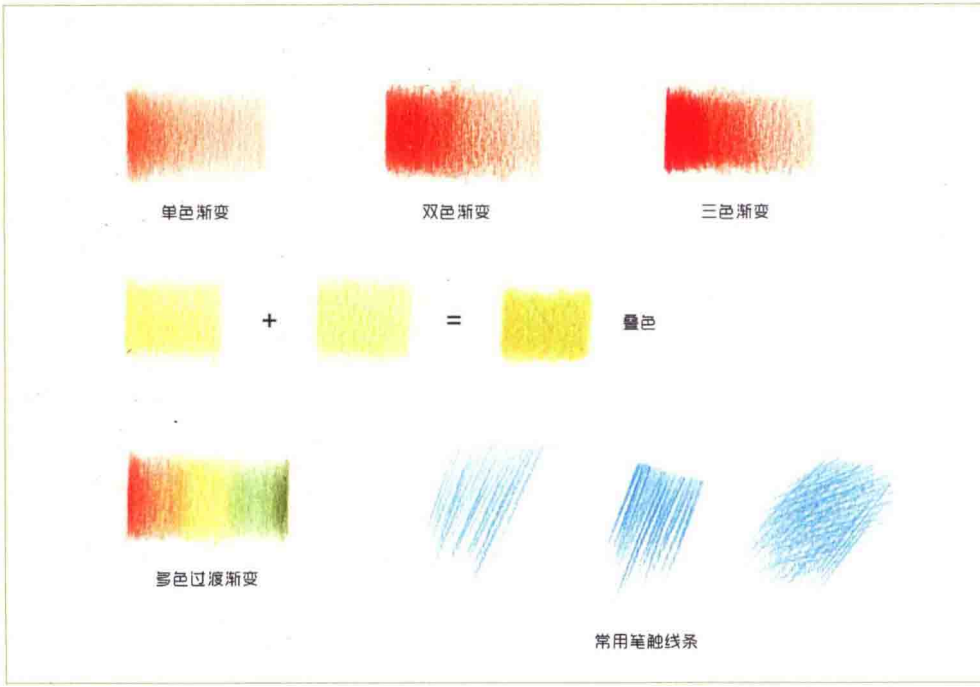
画画和摄影一样，其实都是为了把美的东西记录下来，我们可以通过自己的想象力进行重组，不好看的细节就不要带入到画中去了，主体物的位置不好可以把它移到最舒适的黄金分割点上去，这样才能保证这幅画的构图让人觉得舒服，这也是一种“默画”能力。



黄金分割点在画面中的位置

很多人在完成构图之后不知所措，这么多颜色先从哪儿开始画呢？首先需要了解彩铅的性质。在使用彩铅的过程中，它是有覆盖性和调和性的。覆盖性：深色的彩铅是能够盖住浅色的，比如黄色是能被咖啡色覆盖的；调和性：如果在黄色的底色上使用红色，那么最终的颜色就会偏橙色。同样，一支彩铅也能把颜色画出不同的深浅。掌握以上这些性质，你就知道为什么彩铅能画出这么丰富的色彩了。

其次，拿到需要临摹的照片或画之后，先要分析这张照片或者画的色调，看是暖色调还是冷色调，分析主要颜色占比。比如，本书画的都是点心和美食，色调基本上都是暖色调，以红色、黄色为主，那么在上色的时候就相对容易了。如果都以黄色为主，我会直接用中黄色全部轻轻覆盖一遍（一定要轻轻的，不要用力，用力的后果就是如果部分地方需要修改，使用橡皮擦之后会留下彩铅的印迹，同样会让纸“受伤”）。然后再一层一层地由浅到深叠色，整体的色调控制好之后再塑造细节，这样就能保证画面不失整体性，且还有细节可以看。



常用的彩铅笔触

在上色画细节的时候，很多人都会走入一个误区，就是想把整幅画都画得面面俱到，一个细节都不放过，其实是没有必要的。这就如同相机的景深效果，聚焦点永远都是实的，背景永远都是虚的、模糊的。这是为了让主体物更突出，保证层次感，所以在塑造细节的过程中一定要注意前实后虚关系。在画面中通常表现出来的具像化细节是指后面物体的细节不能超过前面的物体，且颜色纯度不能超过前面的物体，否则就会反客为主，导致画面重心偏离。

在使用画笔的过程中，建议在一幅画中使用同一种品牌型号的画笔，不要串笔。很多人在画面中使用圆珠笔、水性笔、油笔等各种各样的笔去做点缀，我觉得它的缺点要大于优点，因为笔的不同导致表现在纸上的形态也不同，有些画在纸上是粗糙的，有些是反光的，如果这幅画最后需要装裱，挂在墙上就有可能会“出卖”你使用了各种各样的笔的事实，画面上从侧面看到处都有反光，破坏了整体性。

教程无好坏，万事无绝对，只有适合自己的才是最好的，很多都是经验之谈，挑一种适合你的方法会让你事半功倍。

看完以上介绍的内容，相信读者应该对使用彩铅绘画有了一定的了解，如果身边有工具，那么就开始自己的绘画和烘焙之旅吧！

轻松简单的小甜点

Chapter 02

白巧芒果慕斯

饼底部分：

奥利奥碎 35g、黄油 15g

柠檬慕斯部分：

白巧克力 100g、柠檬 1 个、淡奶油 100g、牛奶 45g、吉利丁 2.5g、朗姆酒 5ml

芒果慕斯部分：

芒果果泥 100g、细砂糖 35g、吉利丁片 2.5g、淡奶油 100g、牛奶 20g、柠檬汁 5ml

做法：

01 将奥利奥碎用擀面杖擀细备用，加入融化的黄油并搅拌均匀，将奥利奥碎平铺在玻璃罐底部并压实，压实后放入冰箱冷冻备用（如想制作蓝色海洋果冻层，需要准备：蓝色鸡尾酒 25ml+ 雪碧 25ml+ 冷水泡软后的吉利丁片 2.5g，同样将混合液放在蒸锅内不加盖加热至吉利丁片完全融化，放凉后放入冰箱冷藏至完全凝固）。

02 将吉利丁片泡入冰水中待用。

03 刮下整个柠檬皮备用。

04 挤出柠檬汁备用。

05 将白巧克力和牛奶一起隔水融化。

06 将吉利丁片取出挤干加入白巧克力搅拌均匀。

07 加入柠檬汁、柠檬皮、朗姆酒搅拌均匀。

08 将淡奶油搅打至六分发。

09 在打发好的淡奶油里倒入白巧克力糊，并搅拌均匀。

10 倒入之前的玻璃罐中并冷藏 30 分钟。

11 把芒果果肉用搅拌机打成泥。

12 将吉利丁片泡入冰水中待用。

13 将淡奶油加细砂糖搅打到六分发。

14 将吉利丁片挤干水分，加入温牛奶中搅拌均匀。

15 将牛奶溶液倒入芒果果泥中搅拌均匀。

16 将果泥倒入淡奶油中搅拌均匀。

17 倒入芒果慕斯并冷藏两个小时，即可完成。

需要全本请访问 www.ertongbook.com