COLOR PENCIL BASIC TUTORIAL

彩铅基础教程

零基础 从入门到精通

杨建飞 主编
吴晟纬 谭露 编著

五大主题
技法解析 知识全面

花卉篇 / 多肉植物篇 / 水果篇 / 蔬菜美食篇 / 动物篇
细致步骤 详细解读
彩铅绘画技法轻松掌握

中国书店

需要全本请访问 www.ertongbook.com

彩铅基础教程

Color Pencil Basic Tutorial

五大主题 技法解析 知识全面

花卉篇 / 多肉植物篇 / 水果篇 / 蔬菜美食篇 / 动物篇

杨建飞 主编　吴晟纬 谭露 编著

经典全集 Classic Corpus

中国书店

COLOR PENCIL BASIC TUTORIAL

彩铅基础教程

零基础 从入门到精通

五大主题 技法解析 知识全面

花卉篇 / 多肉植物篇 / 水果篇 / 蔬菜美食篇 / 动物篇

细致步骤 详细解读

彩铅绘画技法轻松掌握

图书在版编目（CIP）数据

彩铅基础教程 / 杨建飞主编；吴晟纬，谭露编著．
— 北京：中国书店，2017.8
ISBN 978-7-5149-1785-7

Ⅰ．①彩… Ⅱ．①杨… ②吴… ③谭… Ⅲ．①铅笔画－绘画技法－教材 Ⅳ．①J214.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2017）第 148607 号

经典全集系列丛书 彩铅基础教程
主　　编　杨建飞
编　　著　吴晟纬　谭　露

责任编辑　木　洛
策 划 人　石博文　张金亮
策划机构　杭州书豪图书有限公司
出版发行　中国书店
地　　址　北京市西城区琉璃厂东街 115 号
邮　　编　100050
经　　销　全国新华书店
印　　刷　浙江省邮电印刷股份有限公司
开　　本　889mmx1194mm　1/16
版　　次　2017 年 8 月第 1 版　2017 年 8 月第 1 次印刷
印　　张　11
书　　号　ISBN 978-7-5149-1785-7
定　　价　45.00 元

经典全集系列丛书

长期向全国征集优秀作品，欢迎您的加入！
联系电话：13515815145
网站：http://shop34050280.taobao.com
QQ：14875444

建议上架：艺术 / 绘

ISBN 978-7-5149-1785

9 787514 917857

定价：45.00 元

第六章 花卉篇

6.1 花卉彩铅知识……022

花朵的常见形态……022

024
野菊花

025
紫茉莉

026
海芋花

028
玫瑰

030
菊花

032
勿忘我

035
朱槿

6.2 叶子彩铅表现……036

形状……036

高光和纹理……037

038
白苏

040
月季叶

042
竹

044
冬菟葵

048
蔷薇

052
牡丹

056
玫瑰

060
朱顶红

064
向日葵

068
风信子

072
郁金香

第七章 多肉植物篇

076
芦荟

080
露娜莲

084
铜钱草

088
多肉盆栽

094
虹之玉

第八章 水果篇

100
樱桃

102
草莓

104
火龙果

108
葡萄

112
山竹

第九章 蔬菜美食篇

118
西兰花

120
西红柿

122
辣椒

126
豌豆

130
蛋糕

134
柠檬水

动物彩铅知识…… 139

140
大象

141
马

142
豹

143
鹦鹉

144
蜻蜓

148
蝴蝶

152
玉斑凤蝶

156
螳螂

160
猫

166
松鼠

172
红眼树蛙

需要全本请访问 www.ertongbook.com

彩铅基础教程

Color Pencil Basic Tutorial

五大主题 技法解析 知识全面

花卉篇 / 多肉植物篇 / 水果篇 / 蔬菜美食篇 / 动物篇

杨建飞 主编　吴晟纬 谭露 编著

经典全集 Classic Corpus

中国书店

前 言

美丽的花卉、精致的甜品、呆萌的宠物……当这些美好的事物出现在我们眼前时，往往令我们眼前一亮，并产生将其记录下来的欲望。随着互联网时代的到来，在具有摄像功能的智能手机越来越普及的今天，图画在记录上的作用好像越来越小。然而，描绘事物的意义远不止于记录，它更是对内心情感的一种抒发，是执笔者当时心境的一种表达。

彩铅画是一种介于素描与色彩画之间的绘画形式，色彩丰富细腻，又可以表现出较为轻盈、通透的质感。当你遇上让你情不自禁地想要通过绘画将其记录的日常事物或美丽景色时，彩铅绘画无疑是一个不错的选择。

本书将从绘画基础知识着手，层层递进。内容包括介绍彩铅画的绘画工具和绘画技巧、简单案例的分析和适量的自主练习。在深入浅出的知识讲解之后，是精巧适宜的图片分步解析搭配通俗易懂的文字说明，再加上一些趣味十足的绘画练习。本书会让你发现绘画不是一件繁杂无趣的事情。

从零出发，用心前行。希望对彩铅绘画感兴趣的读者都可以通过努力，在正确的知识普及和技法讲解的辅助下，掌握这一种可以使生活更加丰富多彩的技能。

目录 CONTENTS

第一章 选择适合自己的彩色铅笔 …006

1.1 什么是彩色铅笔 …… 006

1.2 彩色铅笔的分类 …… 006

1.2.1 水溶性彩色铅笔…… 006

1.2.2 油性彩色铅笔 …… 006

1.3 彩色铅笔的选择 …… 007

第二章 选择合适的纸张 ……008

2.1 彩铅绘画的纸张要求…… 008

2.2 绘画用纸的选择…… 009

第三章 绘画中常用的辅助工具 ……008

3.1 铅笔 …… 010

3.2 橡皮 …… 010

3.3 刀具的选择 …… 012

3.4 彩色铅笔的收纳…… 012

3.5 其他辅助工具 …… 015

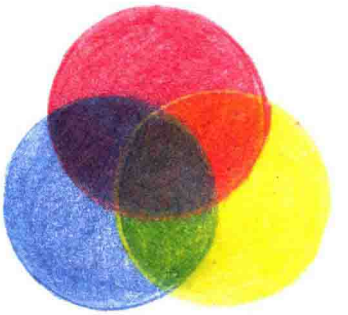
第四章 色彩的基本理论 …… 014

4.1 色彩的由来 …… 014

4.2 原色 …… 014

4.3 色彩的三要素 …… 015

4.4 颜色的情绪 …… 015

第五章 彩色铅笔绘画技巧 …… 016

5.1 握笔的姿势 …… 016

5.2 线条笔触 …… 016

5.3 彩色铅笔叠色技巧 …… 018

5.4 色卡 …… 020

第六章 花卉篇

6.1 花卉彩铅知识……022

花朵的常见形态……022

024
野菊花

025
紫茉莉

026
海芋花

028
玫瑰

030
菊花

032
勿忘我

035
朱槿

6.2 叶子彩铅表现……036

形状……036

高光和纹理……037

038
白苏

040
月季叶

042
竹

044
冬菟葵

048
蔷薇

052
牡丹

056
玫瑰

060
朱顶红

064
向日葵

068
风信子

072
郁金香

第七章 多肉植物篇

076
芦荟

080
露娜莲

084
铜钱草

088
多肉盆栽

094
虹之玉

第八章 水果篇

100
樱桃

102
草莓

104
火龙果

108
葡萄

112
山竹

第九章 蔬菜美食篇

118
西兰花

120
西红柿

122
辣椒

126
豌豆

130
蛋糕

134
柠檬水

第十章 动物篇

动物彩铅知识…… 139

140
大象

141
马

142
豹

143
鹦鹉

144
蜻蜓

148
蝴蝶

152
玉斑凤蝶

156
螳螂

160
猫

166
松鼠

172
红眼树蛙

第一章 选择适合自己的彩色铅笔

1.1 什么是彩色铅笔

彩色铅笔又叫彩铅，在众多的绘画工具中，是一种比较容易掌握的绘画工具。它的外观与普通铅笔相似，使用方法也一样。画出来的效果也与普通铅笔相似，有清晰的笔触，可以通过线条的叠加控制画面的层次。

彩铅颜色多种多样，一般画出来的效果较淡，清新简单，大多便于被橡皮擦去。适合表现甜美、可爱、浪漫、唯美等气氛。彩铅具有透明度和色彩度，在各种类型纸张上使用都能均匀着色，流畅描绘，笔芯不易从芯槽中脱落。随着时代的发展，彩色铅笔已逐渐成为绘画中的新宠，并在素描到油画的进阶中起到了重要的过渡作用。

1.2 彩色铅笔的分类

彩色铅笔虽然也叫“铅笔”，但它与普通的素描铅笔却不同，它的笔芯并不是由石墨制成的，而是由黏土和颜料混合而成，因此它往往具有一定的油性与蜡质。根据笔芯材质，彩色铅笔大致可以分为水溶性彩色铅笔、油性彩色铅笔和粉彩彩色铅笔三种类型，其中油性与水溶性在市面上比较常见。

1.2.1 水溶性彩色铅笔

水溶性彩色铅笔又叫水彩色铅笔，它的笔芯能够溶解于水，碰上水后，色彩晕染开来，可以实现水彩般透明的效果。水溶性彩色铅笔有两种功能：在没有蘸水前和不溶性彩色铅笔的效果是一样的；可是在蘸上水之后，水可以将彩铅的颜色进行混合，就会出现像水彩一样的效果，颜色非常鲜艳亮丽，十分漂亮，而且色彩很柔和。

在水溶性彩色铅笔的笔杆上一般都会小毛笔 ▬ 图标，用于区别油性彩铅，除此之外，色号的开头数字也是不同的。

1.2.2 油性彩色铅笔

油性彩色铅笔相较于水溶性彩色铅笔性价比更高，笔芯较硬、不易折断，画出来的图案细腻且富有光泽，适合于画出渐变、叠加等效果。油性彩色铅笔的笔芯混合了特殊的成分“蜡”，所以在上色时会产生些许油亮滑顺的感觉，而且不管握笔的力道轻重如何，都会维持一定的色调，不会有太大的变化，适合在绘画入门时使用。

油性彩色铅笔没有水溶性彩色铅笔的笔杆上的小毛笔 ▬ 图标

需要全本请访问 www.ertongbook.com

1.3 彩色铅笔的选择

现在市面上的彩色铅笔种类多，选择范围很广，让人挑花了眼，不仅品牌众多，而且根据铅笔的性能、品质和颜色，每个品牌的彩色铅笔也有很多种类。目前市面上彩铅有进口的还有国产的，常见的彩色铅笔主要有油性彩色铅笔、水溶性彩色铅笔、粉彩彩色铅笔及纸卷式油蜡笔。彩铅品牌主要有辉柏嘉、三福、施德楼、酷喜乐、马可、马利等。同一种铅笔又分 12 色、24 色、36 色、48 色、72 色、120 色等。很多人都想拥有色彩丰富的彩色铅笔，其实初学者不太容易区分色彩之间的微妙差异，所以我建议大家使用 48 色彩色铅笔。价格高、颜色多的不一定适合自己，只有适合自己的才是最好的。

德国施德楼是欧洲最富影响力的文化办公用品生产商，也是最古老的铅笔厂。它的彩色铅笔用来上色、绘图时，能产生多种效果。具有优良的混合品质，笔芯不易断，书写顺畅，色彩明亮。

马可彩色铅笔是中德合资的，算是国内彩铅产品中性价比比较高的一个品牌。它的笔芯选用进口彩芯，彩芯柔软不易折断，可干湿两用，颜色可混合配色，木质优良易削尖，颜色鲜艳纯正，笔触细腻流畅。

辉柏嘉官方授权
淘宝购买链接

德国的辉柏嘉是世界最大的铅笔制造商，现在国内市面上卖的红色包装的，为学生级系列彩色铅笔，绿色包装的品质较高，称为艺术家级。铅笔的软硬度适中、颗粒细腻、颜色鲜艳，无论是刻画细节，还是大面积上色，都表现得非常优秀。这个品牌还生产了包含多种红色系及色阶稍有变化的绿色系和灰色系的彩色铅笔。

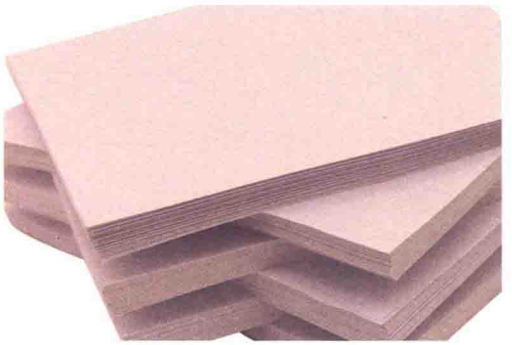
彩铅的质量跟软硬程度还是有关系的，质量越好笔芯越软，颜色越艳丽，而且不易断芯。彩铅的笔芯越硬，在纸上的噪点也就越小，但是颜色也就相对不是很明艳，而且叠色不好。笔芯越软，颜色越艳，叠色均匀，但是在纸上的噪点也就越大，不易表现面幅较小的图。所以作画时应根据具体情况挑选。建议初学者从油性彩铅开始，有了一定基础之后再使用水彩技法上色。

第二章 选择合适的纸张

2.1 彩铅绘画的纸张要求

彩色铅笔绘画是一种介于素描和色彩之间的绘画形式。它的独特性在于其色彩丰富且细腻，可以表现出较为轻盈、通透的质感，是近年来才兴起的画种，所以市面上专门的彩色铅笔画用纸较少，这就使得我们在绘画时可能需要用其他纸张来代替。想画出漂亮的作品不仅要慎重选择彩色铅笔，纸张的表面纹路及颜色也会影响作品呈现的效果。

那么彩色铅笔对纸张有什么要求呢？彩色铅笔也是铅笔的一种，因此在选择画纸时应基于素描纸的标准，但要更光滑。所以只要是纹理突出的纸张都非常适合画彩色铅笔画，比如素描纸、水纹纸、水粉纸、各种卡纸等。但是为了方便保存和携带，适合随时随地画彩色铅笔画，我们可以挑选合适的画本。画本的样式繁多，有不同的尺寸、厚度、纸质、颜色。纸质的纹理最重要，不同的纸质纹理会产生不一样的画面效果。

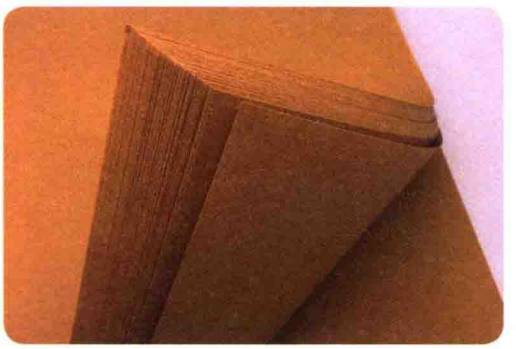
表面过于光滑的纸张

绝对不能使用过于光滑的纸面，就算铅笔的笔芯很软也难以把颜色附着上去，而且笔在上面涂色时会打滑。比如普通的打印纸、笔记本纸等。

表面略微粗糙的纸张

彩色铅笔的绘画最适合在略微粗糙或者有颗粒感的纸上。这样颜色很容易附着上去，如果纸面有特殊多变的纹理，彩色铅笔还可以画出好看的笔触。

粗糙的纸面

粗糙的纸张表面有一定的颗粒感，能明显表现出铅笔的笔触，可以选择不同的纸张，画出不一样的纹理感。常见的粗糙纸张比如素描纸、牛皮纸、卡纸等。

凹凸的纸面

纸面上能摸出明显的凹凸感，且颗粒感很大。彩色铅笔画上去会透出纸面的纹理。这类常用的纸比如水粉纸、水彩纸、暗纹纸等。

2.2 绘画用纸的选择

因为品牌、产地不同，纸张的质量也有些差异，对于初接触绘画的人来说，选择合适的纸张非常重要。

在选择纸张的时候，首先要看纸的重量。一般来说单位重量越高，纸就越厚，质量也越好。但也要在选择时注意，选纸不宜过薄，因画纸太薄经常会出现画破、易皱的现象，为作画带来不便。选纸也不宜过厚，越厚的纸价格越高，会造成不必要的浪费。普通的像纸板那样又厚又硬的纸张经不起反复涂画，表面容易起毛。画纸的厚度要适中，以保证笔触流畅细腻。

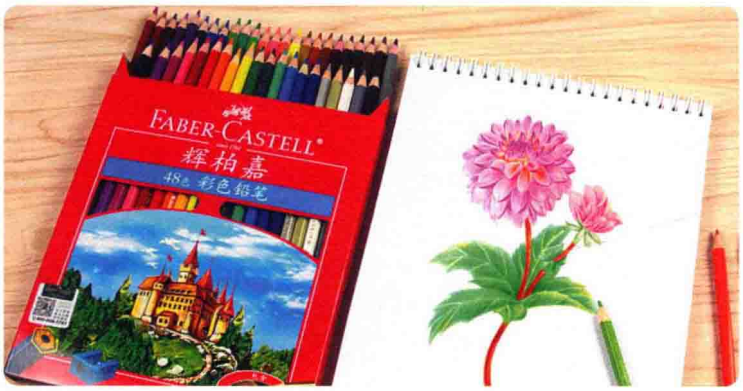
其次在选择的时候要看纸的纹理。纸的密度越高，纹理越细腻，颜色越自然越好。但同时也要注意，画纸的纹理太光滑，颜色画不上去，水彩纸、水粉纸等纹理很粗糙的画纸会使色块中出现较多断点，初学者不易掌握，所以要慎重选择。

最好是选用专业的彩铅画本，它是经过专业人士反复试验，制造出的质地平滑、均匀、厚实以及便携的彩铅专用画本。

其次是散装的专业彩铅画纸，它拥有细腻的纹理，可确保作画时笔触流畅、涂色亮丽。

彩色铅笔和素描本

辉柏嘉官方授权
淘宝购买链接

第三章 绘画中的常用辅助工具

除了必备的彩色铅笔和纸张外，还有很多其他工具可以帮助我们更加完美地完成画图，下面我们来认识一下。

3.1 铅笔

彩铅绘画跟所有的绘画模式一样，都要先起形，线稿步骤是彩铅绘画的第一步，只有形准，在后续上色部分才会“下笔如有神”。那么线稿怎么才能画到最好呢？除了必备的练习和一定的素描功底，一款合适的工具很重要。线稿通常是浅浅勾勒而成的，所以下笔要轻，动作要慢。在铅笔的选择上，可以根据自己习惯选择自动铅笔或是木质铅笔。不过无论是哪种铅笔，都建议选择 2B 以下的，最好是 HB，因为颜色太深的铅笔容易弄脏画面和手，使用 0.5 毫米或 0.7 毫米的自动铅笔都是可以的，起稿的时候也很好用。

木质铅笔

自动铅笔

3.2 橡皮

橡皮在彩色铅笔绘画中一般用来擦除、减淡笔触，橡皮的软硬质地有差异，擦出来的效果也不太一样。对于初学者来说，主要会用到普通硬质橡皮、柔软的可塑橡皮和可精细擦除的橡皮笔。建议大家准备两块橡皮，一块软的和一块硬的，软的用于大面积清除工作，小块的可塑橡皮用于细节部分的清理。硬橡皮也可以使用橡皮笔来代替。

硬橡皮

硬橡皮用来在草稿阶段擦去错处和多余的线条，在上色过程中基本不会用到。如果用来擦彩色铅笔的颜色，不仅容易把纸张擦坏，还容易把画面弄脏。

可塑橡皮

可塑橡皮有点像橡皮泥，可以揉搓成各种形状，而且擦涂时对画面伤害小，对于画面中一些需要用高光提亮的地方可以用到。

橡皮笔

橡皮笔弥补了普通橡皮与纸张接触面过大、难以掌控的缺点，能处理出更加精细的画面效果，对画中很多细节的修改起到很关键的作用。

当你使用绘画工具的时候，不但要掌握它的基本用法，有时候动动脑子，想出一些

小技巧，肯定会起到事半功倍的效果。下面就一起了解下绘画过程中总结出的一些橡皮的使用技巧吧。

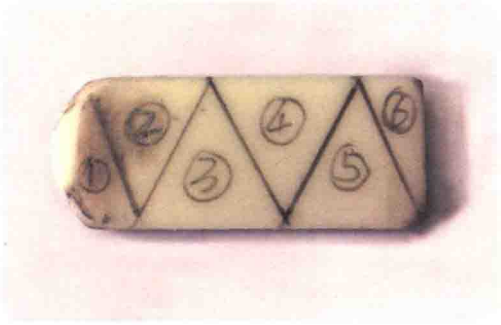

一块新买的橡皮是方方正正的。

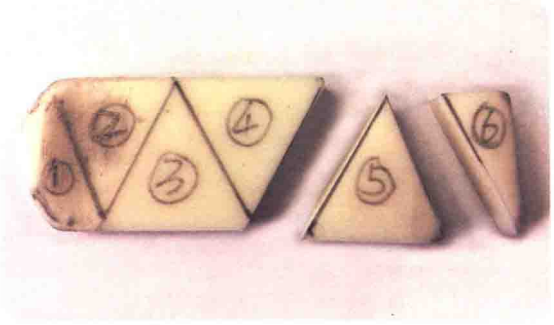

用过一段时间之后，常用的一侧就会变圆，橡皮就会呈现出一头方一头圆的状态。

橡皮长时间使用之后，方的一头会被磨圆，这时，圆的一头用于擦除大面积痕迹以及草稿轮廓；方的一头则可用以处理小细节及提亮，两者交替使用，就能画出漂亮的高光。

将橡皮分割成几部分，用刀切下即可。

所切的橡皮角度和大小可以依照画面的需要及高光的大小而定。

当橡皮用久后，两端都会被磨圆，这样对于绘制画面中的小细节就会变得不那么方便了，因此我们可以将橡皮切成几个斜面，这样使用起来就变得方便很多。

可塑橡皮，重点当然是在“可塑”二字上，它可以变换成任意造型，适用于表现画面的每一个地方。对于初学者来说，如何巧妙地利用这一特性是关键。这种橡皮的妙处在于，不需要擦拭，利用它本身的黏性就可以把笔迹黏淡或黏掉。擦拭底稿或者觉得颜色用得过深时，它就是你最好的帮手，只要拿着它在你的线稿上拍拍打打，颜色立刻会变淡。

知识小贴士

初学者使用橡皮的次数相对较多，会导致纸张纹理受损，所以要谨慎使用。此外橡皮的种类不同，用法也不同，应该根据需求来选择合适的种类。对于初学者来说，使用橡皮时还要注意以下几点：

1. 初学绘画时往往总觉得一笔画得不满意就马上用橡皮擦除，第二次画得不对又再次擦除。其实这是很不好的习惯，一则容易损伤画纸，使纸张留下绘画痕迹，最主要的是导致越画越没把握，所以要极力避免。

2. 起稿的时候尽量用淡一点的线条，如果画错了，可以在原来的基础上修改，避免使用橡皮。

3.3 刀具的选择

彩色铅笔的笔芯是由黏土和颜料混合而成的，不像素描铅笔那样坚硬，所以在削彩色铅笔时，工具的选择也比较关键。一般常见的工具是美工刀和卷笔刀，下面一起去看一下二者的利弊吧。

美工刀

用美工刀可以削出自己需要的笔尖，可以自己控制笔尖的长短、粗细。不过用美工刀削彩色铅笔时要非常小心谨慎，注意锋利的刀片，削笔的动作要轻要慢，防止笔芯断裂。

卷笔刀

卷笔刀较美工刀而言使用方便、安全。一手拿住卷笔刀，另一只手握住铅笔，向前顶着并轻轻旋转铅笔，这样就能轻松削出笔尖尖细均匀的铅笔了。

笔芯的削法极重要。彩色铅笔与水彩或油彩相比较，易受素材及混色变化的限制。因此，彩色铅笔的笔触成为制造素材的重要条件。笔芯的削法影响其笔触，所以选择刀具便很重要。卷笔刀虽然能削得又快又好，但画出来的线条过于统一、缺乏变化。用美工刀削，凹凸不平的笔尖能画出有味道的线条，随着角度的变化、回转，说不定还会画出自己意想不到的线条。

3.4 彩色铅笔的收纳

因为彩色铅笔其材质比较脆弱，高位跌落容易造成彩色铅笔内的笔芯断裂，影响后续使用。彩色铅笔虽然不像油画、水粉画等颜料画那样画材较多，但是也有几十支不同颜色的铅笔。那么如何才能既方便携带又方便选色地收纳与保存它们呢？

笔筒

当我们不外出且经常使用彩色铅笔时，可以把它们放在笔筒中，但要注意笔尖朝上，这样既能防止笔尖损坏又便于选色。

笔帘

当我们外出写生时，可以用笔帘把铅笔收纳起来，这样每支笔都被固定住，能较好地保护铅笔，使用时摊开选色也非常方便。

需要全本请访问 www.ertongbook.com