

畫線稿時會用到的工具：

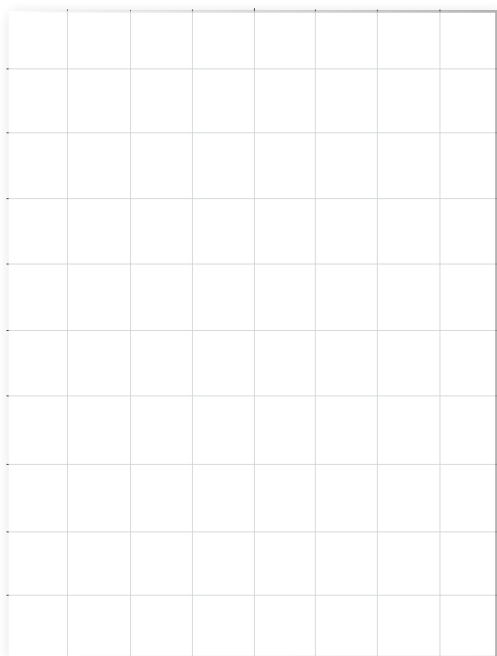
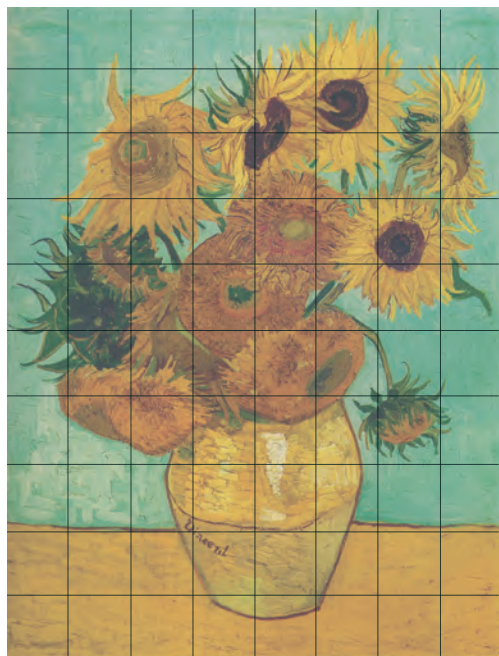
一支硬鉛筆（如 H 鉛筆）。因為太軟的鉛筆畫出的筆跡太黑，容易破壞畫面效果。

直尺。可用於測量比例和尺寸，確保線稿的準確性。

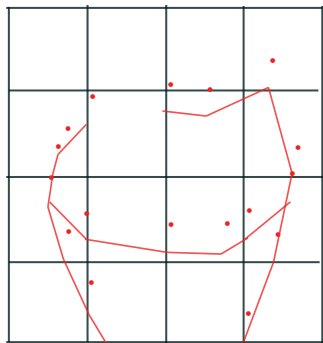
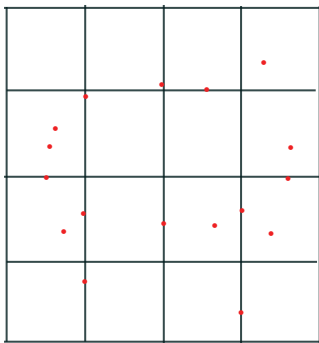
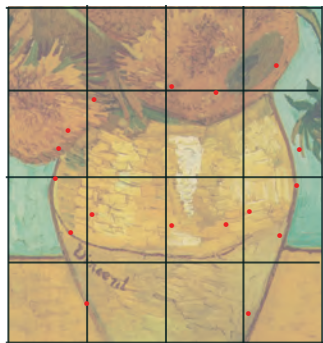
網格法塑型：

下面將為大家仔細講解臨摹畫作時最常用的塑型方法——網格法。網格法比較簡單，易於操作，而且就算沒有繪畫基礎，也能畫出準確的線稿。

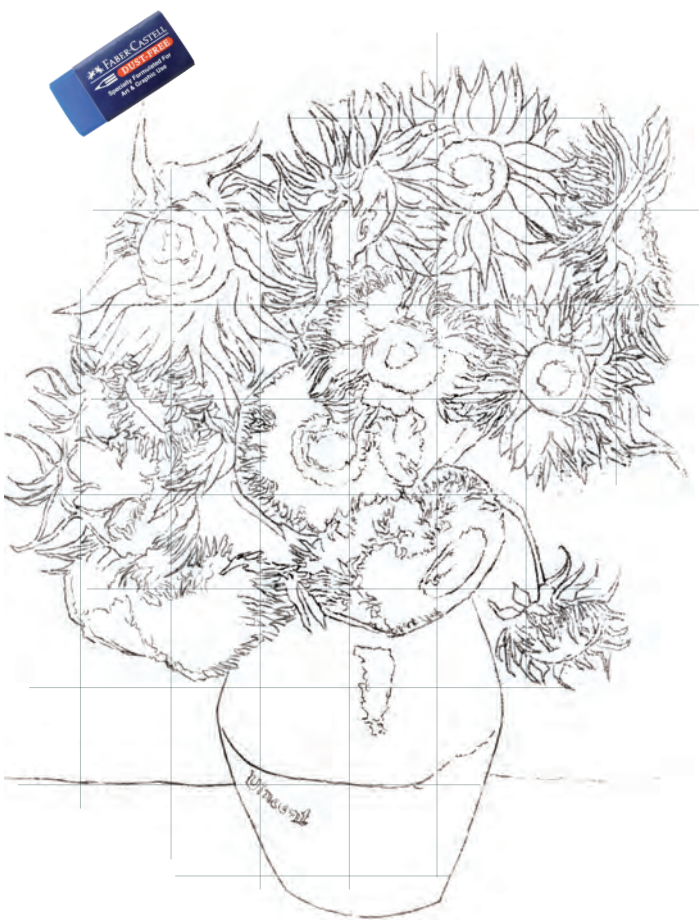
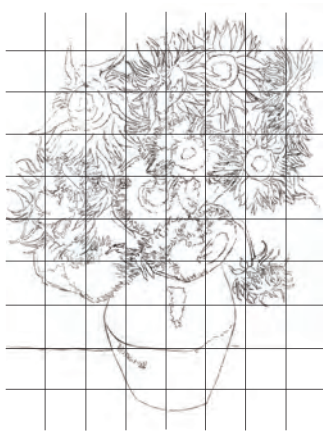
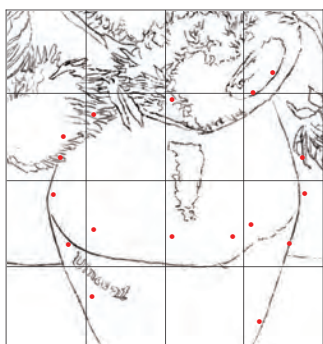

Step 1. 首先將想要臨摹的畫作影印或者複印下來，然後用直尺在上面打出格子，注意是正方形格子，格子越小越多，線稿就會越精緻。

Step 2. 在色鉛紙上畫出等量等比的小正方形。影印的畫作和色鉛紙大小要差不多，格子的尺寸也要保持一致。另外，色鉛紙上的格紋要淡一些，以方便後面擦除。

Step 3. 從局部入手，在原畫上找到物體輪廓線上的關鍵點。然後在色鉛紙相同的位置上，找到對應的關鍵點，再將這些點用輔助線連接起來。當然也可以在相應的格子裡面直接畫線條。

Step 4. 調整連接線的弧度，然後對照原畫每一個格子裡的細節，畫出這個區域的線稿，再一格一格逐步畫出完整的線稿。

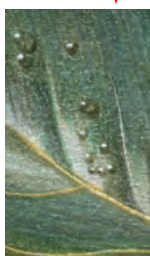
Step 5. 最後用超淨橡皮擦整理線稿，將多餘的格紋擦除，格紋和線稿重合的部分要減淡一些。

在臨摹油畫作品的時候，尤其是在以色鉛筆為媒介臨摹的時候，運用一些小技巧可以幫助我們更好地表現名畫的效果。

一、留白技巧

色鉛筆，屬於半透明材料，淺色無法直接覆蓋深色。所以，色鉛筆的留白就是一個非常重要的課題，這裡將為大家介紹一些留白的技巧。

■ 點的留白

小水滴上的高光究竟是怎麼留出來的呢？

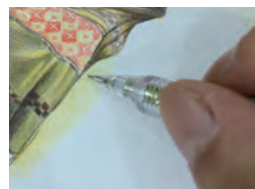

在塑型階段，用沒有墨水的圓珠筆筆尖用力在這些高光處按壓下去，就會形成一個凹陷（即圖中的紅點，它本應是無色的，但用鉛筆標記出來以便大家觀察）。這個凹陷在上色過程中將不會被覆蓋，保持留白。

■ 線的留白

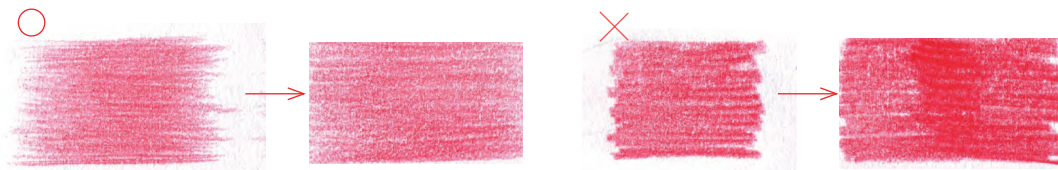

在畫髮絲，或者細小的衣服紋路時，需要有一些線的留白，這是怎麼做出來的呢？在線稿完成之後，或者鋪上一層淡淡的底色之後，用無芯自動鉛筆筆尖將需要留白的紋理刮出來。上色時，這些刮痕不會被填色，故而起到了留白的效果。

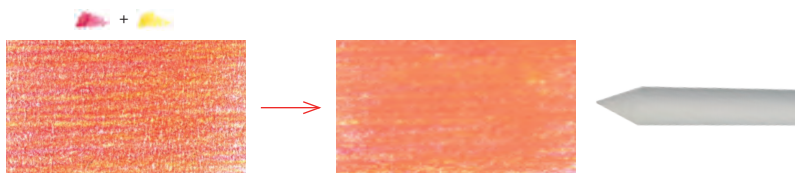
二、色彩的過渡與銜接

色鉛筆與油畫顏料不一樣，不能將兩種色鉛直接調和，而是要經過疊色和漸變才能得到自然的顏色過渡與銜接效果，我們來看看色鉛筆的疊色和漸變應該注意些什麼吧！

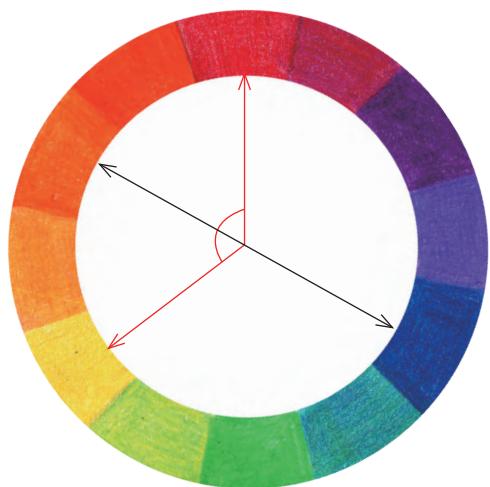

上色時要兩頭輕中間重，兩個顏色疊加的時候用輕處相疊，這樣才能疊出均勻的顏色。不要用輕重一致類似“之”字形的筆觸疊加，否則兩個顏色疊加的銜接處會有很不自然的過渡效果。

兩個或者多個顏色疊加後，顏色的融合度不高，可用紙筆擦揉，讓顏色柔和均勻一些。

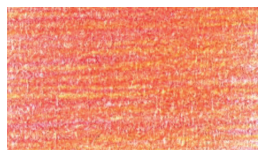
三、色彩使用技巧

首先我們來認識這個色環。

在色環上相距 120° 夾角內的顏色都是同類色（兩個紅色箭頭之間的夾角），比如黃色和橙色，藍色和紫色。在色環上相距 180° 的顏色就是對比色（黑色箭頭所示），比如黃色和紫色，紅色和綠色。

同類色疊色

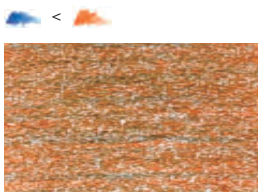

使用同類色疊色，可讓顏色更協調、融合度更高，不會出現不和諧的情況。

對比色疊色

從理論上講，等量的對比色疊加起來將得到一個無彩的灰色調。如左圖，橙色和藍色疊加得到的顏色顯髒。

但若控制顏色的份量，讓一個顏色多，一個顏色少，份量多的顏色為主導色，可以將色彩很好地表現出來。

尺寸：20.5cm×24cm

48 色油性色鉛筆

飛樂鳥私藏 240g 色鉛紙

臨摹時間：7 小時

浪漫的法國人，誰不想擁有這樣一幅屬於自己的肖像畫呢？

這幅畫又名《小艾琳》，是雷諾瓦於 1880 年離開巴黎前往諾曼第前所創作的，估計創作的目的就是為了攢路費。因為畫中的小姐是巴黎有名的銀行家當韋爾之女，他是雷諾瓦的朋友，給予雷諾瓦的報酬肯定不低。

這一年，雷諾瓦剛好賺到了前面我們提到的那 1000 法郎，春風得意馬蹄疾，突然不用餓肚子了，自信心猛增。這一時期我們習慣稱之為雷諾瓦的全盛時期，所有這一時期的畫作，都能看到雷諾瓦對於印象主義風格無拘無束的運用。

這幅畫後來被評為“人類歷史上最美的 100 幅繪畫作品”之一。如今這幅畫被保留在瑞士蘇黎士 E·G·比勒收藏基金會，它不僅讓我們記住了雷諾瓦，也記住了畫中這位少女。

《康威爾斯小姐像》

Pierre Auguste Renoir

《康威爾斯小姐像》原畫尺寸：54cm×65cm；布面油彩

當韋爾小姐靜坐在樹叢中，凝視著前方，若有所思。雷諾瓦透過他的畫筆，帶給我們一個恬靜的少女，但她眉宇之間，似乎有什麼心事，那眼角的一絲憂鬱，讓我們為之傾倒。雷諾瓦總是能使用看似毫不相干的顏色組合到一起，畫面的效果安靜祥和，帶有那麼一絲少女的獨有芬芳。

那麼這像粉玫瑰般惹人憐愛的女孩是怎樣畫出來的？它又有哪些是值得我們學習和借鑒的呢？

顏色的融合

我們前面提過，當搭配的顏色在鄰近色中選擇的時候，

在具體臨摹的時候， 應該注意些什麼？

印象派畫家會使用大量的顏色去做色彩的變化，但在色鉛筆材料的使用中，大量疊色反而會讓顏色變得很髒，適當地選擇幾個顏色，並去掉一些不太重要的，保持畫面乾淨和整潔是臨摹這幅畫的關鍵。

這些顏色看起來就不會那麼突兀，這裡同樣如此，但如何融合、過渡、銜接顏色也是一門學問。

伊蕾娜小姐雪白的裙子上面有著許多顏色，這麼多顏色畫在白色裙子上，而又不讓它顯得髒，在排線時就要注意幾點。

第一點是明度的控制。除了很多很淺的顏色，淺黃色、檸檬黃色、淺灰色外，還有很多顏色都可以用來表示白色的物體。只要控制好用筆的力度，就能畫出很淺的顏色。

其次就是顏色的銜接。可用我們之前學過的“兩頭輕中間重”的線條拼接，但要注意一個問題，那就是色彩的協調性。顏色中有許多顏色天生適合組合，而有一些卻不適合。

單純的粉紅色與肉色幾乎沒什麼差別，但它們各自與檸檬黃色組合起來，卻相差很多。原因就是粉紅色天生與檸檬黃色不太搭配，所以畫出的顏色看起來不太舒服。

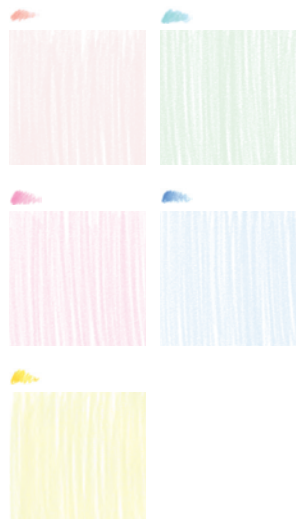
在繪畫過程中，需要避免這些不協調的顏色搭配，比如桔紅色與紫色、大紅色與淺藍色等。避免了這些情況後，搭配的顏色才會和諧好看。

筆法的意境

不妨看看雷諾瓦的用筆，比如在畫少女頭髮的時候，他採用了幾乎都是寫意和飄忽的筆觸，卻恰好反映出少女捲髮的蓬鬆與輕盈。在臨摹的過程中，雖然使用的是色鉛筆材料，也應該嘗試去學習這樣的筆觸和筆意，然後瀟灑地畫出這些線條。

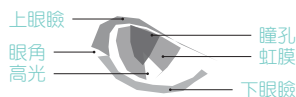
明度的控制

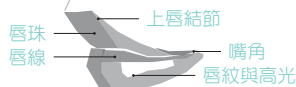
顏色的銜接

1. 首先鋪出五官底色。眼睛全部用黑色畫出，但下眼瞼的結構用朱紅色和深褐色疊色畫出。再用深褐色畫出眉毛，用粉紅色和朱紅色畫出嘴巴。眉毛和鼻子上用粉紅色輕輕疊色，

眼睛的確是最需要仔細刻畫的地方，但也不必想得過於複雜，只要畫出上面的幾個關鍵點，眼睛自然就好看了。

嘴巴同樣如此，它們的明暗關係如圖所示，有了一些深淺對比，它們自然就立體起來了。

2. 給臉部鋪底色。少女的臉部整體偏冷，所以不用肉色，而用粉紫色畫出臉上的暗部。

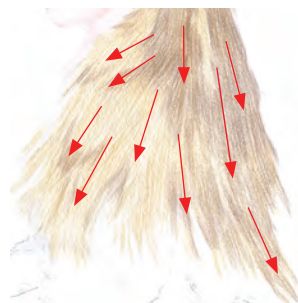
鋪臉部和瀏海的底色

鋪其他部分的底色

3. 將頭髮整體用土黃色鋪一遍底色，靠近暗部的地方用深褐色加深。

用與頭髮方向相同的排線排出頭髮的底色。

4. 鋪衣服的底色，雷諾瓦使用了偏冷的深紫色和偏暖的粉紫色的組合，讓衣物顏色豐富。這裡還是大量使用粉紫色作為整個衣服的底色，然後再找到它上面的褶皺，用深灰色畫出皺褶裡的深色部分。最後還可以用粉紅色和淡灰色豐富上面的顏色，這樣可以確保顏色純度不會太高。

5. 為背景鋪上底色。留出葉子的形狀，用檸檬黃色整體平鋪，然後用黑色和深褐色疊色，鋪出除了葉子以外的部分。注意離人物近的地方多用熟褐色處理，離人物遠的地方多用黑色。這樣能讓人物與背景的過渡更自然。

眼睛的刻畫既是難點也是重點，眼睛上半部分由於陰影的原因，直接使用黑色塗抹，下半部分用赭石色畫出，而眼珠虹膜部分只加上一些淺灰色即可，這樣不僅能表現出歐洲人較淺的眼睛顏色，還能表現出小女孩眼睛的通透感。

6. 刻畫同樣從臉部開始，由於粉紫色很淺，用一些淺灰色來加深臉上的暗部，然後用之前鋪底色時的顏色加強五官的表現。完成後加深臉周圍的背景，以突出臉部。

■ 刻畫臉部和五官

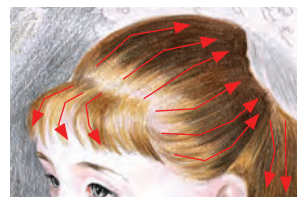
■ 刻畫頭髮

✎ 繼續用土黃色加深頭髮的底色，但頭髮露出頭皮的部分可以留白，然後用粉紫色填充；再疊加上各種同類色，比如中黃色、黃橙色、赭石色，用以表現豐富的色彩變化，然後用黑色加深頭髮的暗部，用深褐色過渡暗部與亮部。

注意要順著頭髮的方向排線。

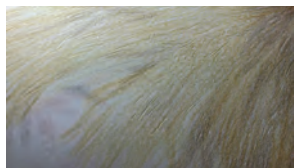

畫頭髮時要把它看作一個整體，讓瀏海與頭頂的頭髮形成類似兩個“坡”狀的結構。

✎ 少女的頭髮是黃色偏紅的顏色，可用土黃色和赭石色鋪底色，再添加赭石色等鮮豔的顏色提高純度。

9. 和上一步的方法一樣，加深剩下的頭髮的顏色。

注意頭髮上的高光。頭髮絲是預先用無筆芯自動鉛筆刻印出來的。

■ 加深背景突出人物

10. 進一步加深背景，背景要有顏色過渡，從中黃色到赭石色、赭石色到褐色、褐色到深褐色，再到黑色，顏色之間的過渡盡量均勻飽滿。另外畫面左邊的樹葉顏色和右邊的不一樣，這是由於兩邊的樹葉受光情況不同，導致顏色的不同。左邊的樹葉用檸檬黃色繼續鋪色，右邊的樹葉用粉紫色鋪底，而樹葉之間的縫隙則用橄欖綠色加深。

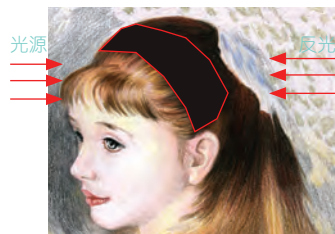
精緻刻畫臉部與頭髮細節

11. 給臉部添加上一些檸檬黃色，並以粉紅色調整顏色。最後使用前面刻畫五官的顏色再次加深。

12. 先用土黃色和赭石色疊色，然後再用赭石色和黑色加深頭髮。

主要加深頭頂黑色部分，因為主光源在左側，所以右側有反光。