

Logan Bruno
20 rue du marquis
17320 Saint-Jean

LA PEINTURE
EN TROMPE-L'ŒIL
Techniques et réalisations

视觉陷阱 ——错觉画 绘制技法与创作

[法] Bruno Logan 著

申华明 译

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

[法] Bruno Logan 著

申华明 译

视觉陷阱

错觉画绘制技法与创作

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

视觉陷阱：错觉画绘制技法与创作 / (法) 罗根
(Logan, B.) 著；申华明译. — 北京：人民邮电出版社，
2015. 11

ISBN 978-7-115-40369-8

I. ①视… II. ①罗… ②申… III. ①油画技法②丙
烯画—绘画技法 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第225728号

版权声明

Original title: LA PEINTURE EN TROMPE L'OEIL by Bruno Logan

© Ulisse éditions 2011

Current Chinese translation rights arranged through Divas International, Paris
巴黎迪法国际 (www.divas-books.com).

内 容 提 要

在艺术绘画与美术教学普遍大众化的当下，读者对绘画材料与题材的选择也越来越个性化。油画与丙烯画颜料一直被认为是专业画家才可以驾驭的颜料，其实只要了解了它们的性能和使用技巧，读者也可以尝试用这些高级材料创作出自己不同风格的作品。

本书以清晰的步骤展示了油画与丙烯画两种颜料下的超写实主义绘画技法。书中首先对油画、丙烯画两种颜料分别讲解了使用技巧，方便读者对选用哪一种材料绘制自己的作品做出决定。然后作者对色彩知识进行举例讲解，选择具有代表性及常见的景物来一一展示，如木材的绘制技巧、质感强烈的底纹表现及 5 幅创作作品的完整绘制过程。具有丰富绘画经验的作者在书中颠覆了人们对油画与丙烯画的印象，他把这种复杂的绘画作为一场游戏，从而让读者从绘制超写实绘画中得到无穷乐趣。

◆ 著 [法] Bruno Logan

译 申华明

责任编辑 郭发明

执行编辑 高悦

责任印制 程彦红

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/16 拉页：4

印张：8 2015 年 11 月第 1 版

字数：194 千字 2015 年 11 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字：01-2015-2077 号

定价：59.80 元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

目 录

1 错觉画：油画颜料还是丙烯颜料	9
丙烯颜料	9
油画颜料	9
透明薄涂画法	10
依据“厚压薄”规则绘画	10
常见绘画方法	10

2 画家的装备	13
画笔	13
特殊材料	15
用于丙烯颜料的颜料媒介剂、汽油、清漆 ..	16
均衡媒介剂的配制和使用	16
绘画支撑物	17

3 画家的调色盘	21
我选用的色彩范围	21
用丙烯颜料调制“混合黑”	23
混合黑与彩色灰	23

4 准备支撑物	25
认真准备支撑物的重要性	25
涂漆、抛光、媒介剂涂层	25

5	绘制仿真木材	29
	用丙烯颜料画普通木材	29
	用梳子画冷杉	30
	木材的轮纹	32
	再涂淡色（丙烯颜料或油画颜料）	34
	最后工序（丙烯颜料或油画颜料）	35
	用剥落的颜料画木材（丙烯颜料）	36

7	一步一步教你画：苹果与乐谱	55
	用丙烯颜料画纹理背景	55
	用丙烯颜料画灰木桌	57
	用丙烯颜料为绘画对象起稿	58
	用油画颜料涂透明淡色	59

6	用丙烯颜料画纹理背景	43
	用塑料袋画精细的纹理	44
	用碎布画光滑的纹理	45
	用海绵画花岗岩纹理	46
	通过喷溅颜料获得花岗岩纹理	47
	通过色彩流动获得大理石纹理	48
	用弹性薄膜制作明显的大理石纹理	49

8	一步一步教你画：透明花瓶与虞美人	65
	用丙烯颜料和海绵画背景	65
	用丙烯颜料为虞美人起稿	67
	用丙烯颜料为透明花瓶起稿	68
	用油画颜料涂透明淡色	69

9 一步一步教你画：透明度的研究 73

用丙烯颜料画液体痕迹背景 73

画棋盘 75

白色透明淡色的透明度 77

用油画颜料涂透明淡色 81

10 一步一步教你画：错觉画《玛丽莲·梦露肖像》 87

使用绿灰色打底技巧画肖像 87

摆放绘画对象 87

用丙烯颜料起稿 89

用绿灰色打底技巧画面部隆起部位 90

用油画颜料涂透明淡色 93

最后工序 96

11 一步一步教你画：错觉画《达利的书架》 99

用丙烯颜料打底 99

用单色丙烯颜料画出浓淡色度 102

用丙烯颜料画书页 104

用丙烯颜料描绘不同质地的书本 106

用油画颜料涂透明淡彩 109

使用丙烯颜料和油画颜料对错觉画进行镀金 110

收尾工作 112

12 错觉画画廊 117

[法] Bruno Logan 著

康华明 译

视觉陷阱

错觉画绘制技法与创作

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

视觉陷阱：错觉画绘制技法与创作 / (法) 罗根
(Logan, B.) 著；申华明译. -- 北京：人民邮电出版社，
2015. 11

ISBN 978-7-115-40369-8

I. ①视… II. ①罗… ②申… III. ①油画技法②丙
烯画—绘画技法 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第225728号

版权声明

Original title: LA PEINTURE EN TROMPE L'OEIL by Bruno Logan

© Ulisse éditions 2011

Current Chinese translation rights arranged through Divas International, Paris

巴黎迪法国际 (www.divas-books.com).

内 容 提 要

在艺术绘画与美术教学普遍大众化的当下，读者对绘画材料与题材的选择也越来越个性化。油画与丙烯画颜料一直被认为是专业画家才可以驾驭的颜料，其实只要了解了它们的性能和使用技巧，读者也可以尝试用这些高级材料创作出自己不同风格的作品。

本书以清晰的步骤展示了油画与丙烯画两种颜料下的超写实主义绘画技法。书中首先对油画、丙烯画两种颜料分别讲解了使用技巧，方便读者对选用哪一种材料绘制自己的作品做出决定。然后作者对色彩知识进行举例讲解，选择具有代表性及常见的景物来一一展示，如木材的绘制技巧、质感强烈的底纹表现及 5 幅创作作品的完整绘制过程。具有丰富绘画经验的作者在书中颠覆了人们对油画与丙烯画的印象，他把这种复杂的绘画作为一场游戏，从而让读者从绘制超写实绘画中得到无穷乐趣。

◆ 著 [法] Bruno Logan

译 申华明

责任编辑 郭发明

执行编辑 高悦

责任印制 程彦红

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/16 拉页：4

印张：8 2015 年 11 月第 1 版

字数：194 千字 2015 年 11 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字：01-2015-2077 号

定价：59.80 元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

序 言

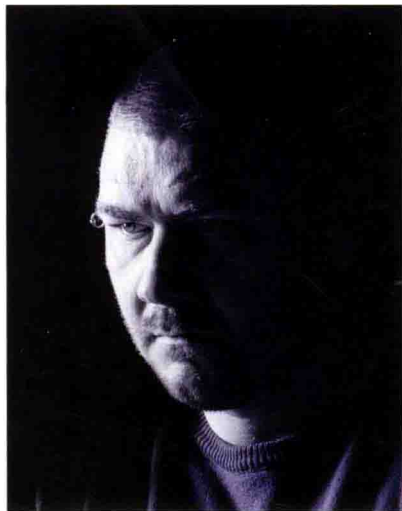
画架上的错觉画（不要与墙壁错觉画弄混）是一种需要良好训练和无限耐心的艺术风格，而这二者在当今却愈发少见。

对我而言，这首先是一种游戏：不同纹理之间的游戏、光线与倒影的游戏、将不规则物体或象征性物体组合统一起来的游戏。让我最开心的就是能够让观察我的画作的人产生怀疑。他们常常想要轻轻触碰画布，甚至将画布翻过去。

从孩提时代开始，我就学习作画。结束德瓦尔学院的装饰绘画学业之后，我曾一度为动画片担任布景师。随后我在数家画廊中展出了自己的画作，同时也在一些业余画室中授课。不惑之年已过，教书十五载之后，我自认已经积累了足够的技巧来在本书中与读者分享。我并不敢妄言自己能够确定放之四海而皆准的错觉画技法，因为每位艺术家都有着自己的绘画方法和视角。

读者在本书中可能发现我对于艺术的看法，以及一些技法、窍门或妙法，我希望它们能够为读者的艺术研究提供便利。

现在就拿起画刷，乐在其中吧！

目 录

1 错觉画：油画颜料还是丙烯颜料	9
丙烯颜料	9
油画颜料	9
透明薄涂画法	10
依据“厚压薄”规则绘画	10
常见绘画方法	10

2 画家的装备	13
画笔	13
特殊材料	15
用于丙烯颜料的颜料媒介剂、汽油、清漆 ..	16
均衡媒介剂的配制和使用	16
绘画支撑物	17

3 画家的调色盘	21
我选用的色彩范围	21
用丙烯颜料调制“混合黑”	23
混合黑与彩色灰	23

4 准备支撑物	25
认真准备支撑物的重要性	25
涂漆、抛光、媒介剂涂层	25

5	绘制仿真木材	29
	用丙烯颜料画普通木材	29
	用梳子画冷杉	30
	木材的轮纹	32
	再涂淡色（丙烯颜料或油画颜料）	34
	最后工序（丙烯颜料或油画颜料）	35
	用剥落的颜料画木材（丙烯颜料）	36

7	一步一步教你画：苹果与乐谱	55
	用丙烯颜料画纹理背景	55
	用丙烯颜料画灰木桌	57
	用丙烯颜料为绘画对象起稿	58
	用油画颜料涂透明淡色	59

6	用丙烯颜料画纹理背景	43
	用塑料袋画精细的纹理	44
	用碎布画光滑的纹理	45
	用海绵画花岗岩纹理	46
	通过喷溅颜料获得花岗岩纹理	47
	通过色彩流动获得大理石纹理	48
	用弹性薄膜制作明显的大理石纹理	49

8	一步一步教你画：透明花瓶与虞美人	65
	用丙烯颜料和海绵画背景	65
	用丙烯颜料为虞美人起稿	67
	用丙烯颜料为透明花瓶起稿	68
	用油画颜料涂透明淡色	69

9 一步一步教你画：透明度的研究 73

用丙烯颜料画液体痕迹背景 73

画棋盘 75

白色透明淡色的透明度 77

用油画颜料涂透明淡色 81

10 一步一步教你画：错觉画《玛丽莲·梦露肖像》 87

使用绿灰色打底技巧画肖像 87

摆放绘画对象 87

用丙烯颜料起稿 89

用绿灰色打底技巧画面部隆起部位 90

用油画颜料涂透明淡色 93

最后工序 96

11 一步一步教你画：错觉画《达利的书架》 99

用丙烯颜料打底 99

用单色丙烯颜料画出浓淡色度 102

用丙烯颜料画书页 104

用丙烯颜料描绘不同质地的书本 106

用油画颜料涂透明淡彩 109

使用丙烯颜料和油画颜料对错觉画进行镀金 110

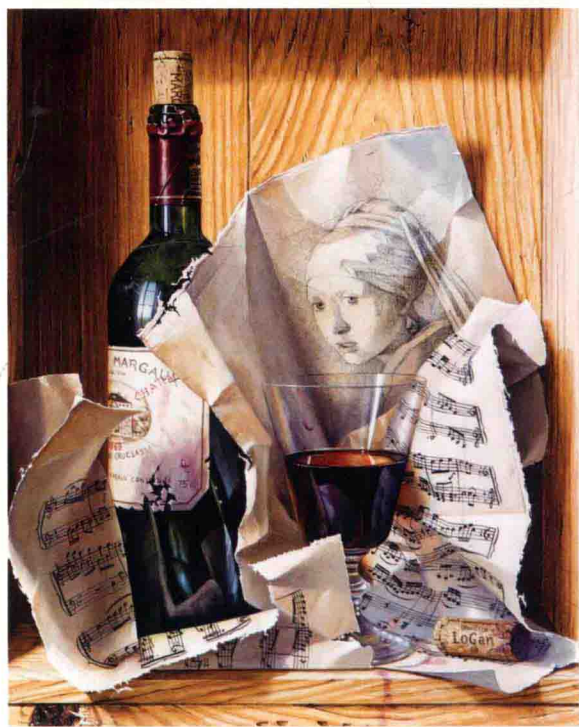
收尾工作 112

12 错觉画画廊 117

《失重的自画像》，27厘米×22厘米，2011年

错觉画：油画颜料还是丙烯颜料

绘制错觉画时，选择油画颜料还是丙烯颜料是在继续讲解之前需要提出的第一个问题。虽然大部分这种风格的画家都使用油画颜料，但我认为丙烯颜料在许多方面益处多多。我的绘画方法以透明薄涂为主（参见下文），这要求有大量的色彩笔触的重叠。通过反复试验和摸索，我自认已经找到了在同一张画布上先使用丙烯颜料然后使用油画颜料的平衡点。因此我可以节省时间，汲取两种技巧各自的长处。

在继续介绍绘画方法之前，我们先来回顾一下这两种技巧的优缺点。

丙烯颜料

丙烯颜料使用起来方便。

丙烯颜料的色彩极其细腻生动，具有光泽（注意不要使用劣质的丙烯颜料）。虽然这种颜料需要用水稀释，但它非常稳定，经得起时间考验。由于它不像油画颜料那样需要用复杂的方法与汽油相混合，因此也不会散发难闻的气味。我们既可以使用浓厚糊状的深色，也可以使用非常稀薄的淡色。但是丙烯颜料的变干速度很快，因此需要颇为娴熟的技巧才能掌握这一方法。这一不利条件在我看来并无大碍，它可以让画者在同一天之内多次对所画笔触进行修改。

油画颜料

油画颜料可以允许绘画者从容不迫。另外，灵活使用汽油和油画颜料也是艺术规则之一。

油画颜料所需的干燥时间比较长，可以持续数天，这能够允许绘画者长时间作画。例如，它有利于颜色的渐弱，或让绘画笔触变得柔和。但是，在同一天内覆盖多次淡色就变得比较困难。更别提颜料散发的气味，甚至会有某些人对这些东西产生过敏反应。

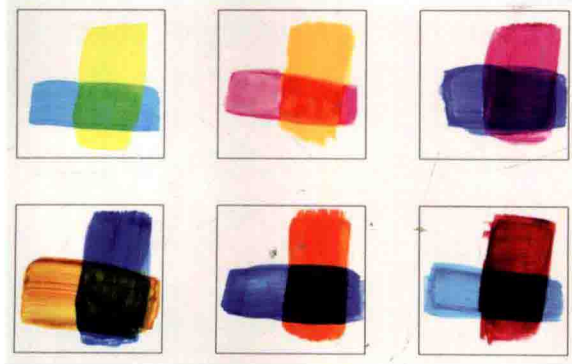
透明薄涂画法

我的绘画方法的灵感来自于文艺复兴时期的画家们，他们在当时就将两种不同的技法结合了起来。他们经常用所谓的“蛋彩画”方法为画作打稿，即将彩色颜料和包含了鸡蛋或皮胶的溶解剂调和在一起。

这样得到的颜料要比油画颜料“稀薄”。由于这样的底层经常使用单一褐色的渐弱色，因此艺术家可以把注意力集中在明暗变化和体积感上。这种对比感强烈的草稿有良好的反光效果（参见绿灰色打底法“一步一步教你画：错觉画《玛丽莲·梦露肖像》”）。

然后我们就要使用油画颜料的透明淡色叠放的方法来绘图。透明淡色是一层稀释程度较深从而具有透明度的细腻色彩。通过叠放透明淡色，人们可以得到一些自然中并不存在的新色彩。光线仿佛穿透了两层不同的彩色玻璃，创造出了这些新色彩。

通过透明淡色而得到的颜色比浓稠色彩更明亮，其透明度也增加了画作深度。

通过叠放两种透明淡色而得到的色彩范例

- 酞菁蓝覆盖浅铬黄=鲜绿色
- 品红覆盖深铬黄=橘红色
- 群青覆盖品红=紫色
- 酞菁金覆盖群青=暗绿色
- 群青覆盖浅铬红=褐色
- 酞菁蓝覆盖胭脂红=黑紫色

依据“厚压薄”规则绘画

这种技法使用单一色彩的“蛋彩画”打底，然后用油画颜料透明淡色重叠的方法来上色，我认为这种方法非常合理。

油画中需要遵守的重要规则之一就是“厚压薄（稠压稀）”：要想完好的保存作品，就需要用通过汽油进行稀释、只包含少许或不包含油彩的颜料来打底（干画法）。

然后，我们在每层重叠的色彩上额外增加少许油画颜料（湿画法）。如果最初涂抹的颜色过于浓稠，而且重叠了一些过淡的色彩，那么油画很有可能碎裂。

错觉画的绘画技巧在于大量的色彩重叠。依据“厚压薄”规则，如果开始作画时使用的颜料非常浓稠，后来涂抹的透明淡色就会被油画颜料遮盖，从而很难涂抹；而用干燥的时间会延长，氧化作用会让油画颜料的色彩变黄。

常见绘画方法

虽然我们可以采用上述这种古老的方法，但也可以用极为细腻的丙烯颜料来取代底层中的“蛋彩画”。这样会有非常好的效果：最初的色彩层次过于浓稠的问题消失不见，油画颜料可以非常好地叠放在丙烯颜料之上。

总而言之，我所有的画都是用单一色调的丙烯颜料来打底的。颜色的缺失可以让我把注意力集中在物体的体积感和光影的明暗度上。

采用单一色调绘画的第一步是要使用不透明的、具有反差效果的色彩，从而获得好的反光效果。我按照“厚压薄”的规则绘画，先后用丙烯颜料和油画颜料的透明淡色为底稿上色。为了遵守这一规则，我用混合了自制溶剂的松节油来稀释颜色（参见章节：“均衡媒介剂的配制和使用”）。

最先涂抹的透明淡色使用混合了少许媒介剂的汽油来稀释，然后我会在接下来使用的透明淡色里增加这一溶解剂的比例。

这里是用这种方法绘制的画作案例：最初的色彩层次使用单一色调的稀释程度较深的颜料来描绘。

然后用一些更暗的色彩、自然灰色的渐弱色和白色来加工面部的立体感。

最后我们通过叠放油画颜料的透明淡色来描绘皮肤的色彩。

《维米尔包装》，46厘米×38厘米，2006年