

penhuijifazhinan

PHJFZN

喷绘技法指南

主编 左乾 金石

下

长春出版社

责任编辑 王国擎
封面设计 王国擎

ISBN 7-80604-299-7

9 787806 042991 >

ISBN 7-80604-299-7/J·27 (上下) 定价: 120 元

(吉)新登字10号

(仅供美术工作者选用)
喷绘技法指南(上、下)

主编 左乾 金石

责任编辑: 王国擎

封面设计: 王国擎

长春出版社出版
(长春市建设街43号)

吉林省新华书店发行
沈阳七一二二工厂印刷

开本: 787 × 1092 1 / 16

1995年 6月第1版

1995年 6月第1次印刷

印张: 20 插页: 4

印数: 1—6000册

ISBN 7—80604—299—7/J·27 (上下)定价: 120.00元

PH 喷绘技法指南

主编 左乾 金石

○ 长 春 出 版 社

①
下

主 编 左 乾 金 石

副 主 编 郭春方 张连贵
苗根源 张 光

编 委 左 乾 金 石
郭春方 张连贵
苗根源 张 光
朱家安 张国祥
琳 琳 曹 江
陈晓菲 萧钟鸣
马 俊 姚文辉
张 琼 宋红玲
房光明 毅 霖
明正通 润 民

封面设计 王国擎

版式设计 陈凤和

前 言

随着各种艺术流派及艺术风格的出现和发展,喷绘这种既古老又年轻的艺术已渐渐地被大家所承认并接受。喷绘一词对我们来说并不陌生,它很早就深入到我们日常生活之中,并且赋予我们艺术的审美享受。喷绘的主要特征是绘画对摄影艺术的描摹。这种艺术属超级写实主义范畴,它早于文字的诞生,由于使用工具的限制,喷绘成为独立画种,经历了一个相当长的发展历程。在今天,各种用具越来越先进,喷绘技术也在不断提高,它的势头正朝着更新更美的方向迈进。

科学技术的发展,社会经济的繁荣,促进当今非常红火的广告业迅速发展,而喷绘这一画种更适合于广告的制作,尤其是海报、招贴画、杂志封面等广告的制作。画家在此制作中能够充分地体现自我,同时能够最大限度表现所拥有的观念,单单从学习如何控制喷雾器就有无穷的满足感。但是除了所运用的技巧之外,最大的满足感来自于作品中传达着你的思想及独特的创意,使你的作品振奋着大众的心灵及感官。

为了使广大读者对喷绘技艺的了解更多、更深、更透,《喷绘技法指南》这套书,重点列举了范画的整个绘制过程,并进行分析和讲解,同时向大家介绍先进的喷绘用具、材料的选择及它们的优点和缺点。这套《喷绘技法指南》的出发点是在学习掌握喷绘技法基本技巧的同时,融进更多的先进技法及先进的应用,进而创造出个人作品所需要的特殊效果。这些高质量的作品必定会成为社会的最新需要。

在学习喷绘创作技法的同时,此书还向广大读者展示了世界各国艺术大师喷绘的作品。欣赏这些精品,为我们对东西方文化艺术的比较提供了非常好的机会,进而体味到世界各国艺术的共性与差异,这对我们喷绘爱好者来说是非常有价值的。我们设想,您在欣赏这些美妙绝伦的作品之后,在享受审美愉悦的同时,还会产生想亲手喷绘进行实验创作的欲望。

《喷绘技法指南》共分上、下两册,是编写者潜心经营,严谨构思的结果。喷绘的未来是在于有目的应用,我们期待着喷绘艺术的蓬勃发展。

●技法篇

- 〔机器人创作技法图例〕·如何绘制机器人·
·绘画出金属感的方法·金属感的重要因素· 006—017
- 〔机器人创作素描稿图例〕 018—021
- 〔鲨鱼创作素描稿图例〕 022—023
- 〔鲨鱼创作技法图例〕 024—034

●靓女篇

- 〔封面广告画〕·靓女与重金属·无海的青春·神话与传说· 035—047
- 〔海报招贴画〕·漂亮的皮装·自然的向往· 048—063
- 〔广告招贴画〕·生活的乐趣·休闲的靓女· 064—080

●机器人篇

- 〔漂亮的机器人〕·美的瞬间·战争与和平· 082—087
- 〔体育大观〕·泳装展览·赛车进行曲·勇士·手足情· 088—109
- 〔动物王国〕·恐龙和它的朋友们·海底世界·昆虫与电脑· 110—124

●生活篇

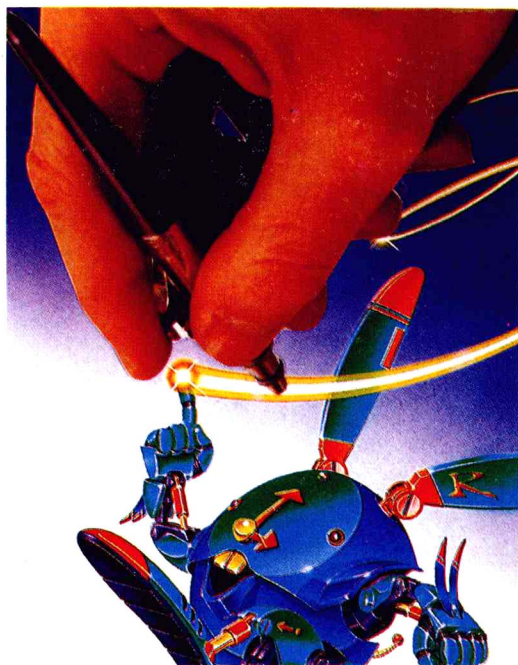
- 〔向往和平〕·我们的家园·我们的国土·科学与幻想· 126—134
- 〔交通运输〕·赛车·飞机·摩托车·跑车 135—139
- 〔纪念与回忆〕·打开的书·邮票·少女与音乐·古币· 140—146

●卡通篇

- 〔插画艺术〕·童画世界·幻想王国· 148—154
- 〔玩具店〕·特种部队·飞向太空 155—158

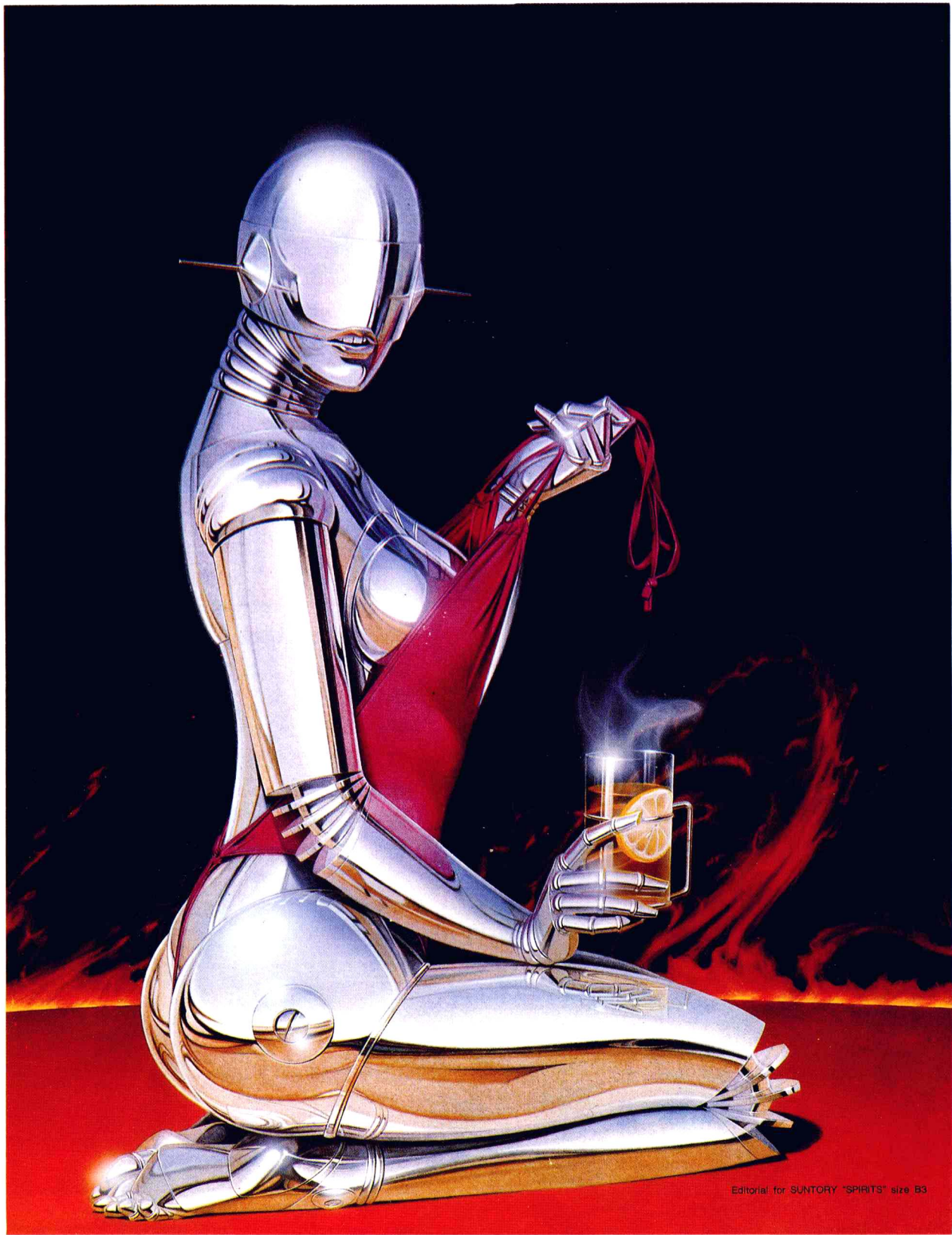
●后 记

159

技法篇

- 机器人创作技法图例
- 如何绘制机器人
- 绘画出金属感的方法
- 金属感的重要因素
- 机器人创作素描稿图例
- 墙上的靓女
- 鲨鱼创作素描稿图例
- 鲨鱼创作技法图例

Editorial for SUNTORY "SPIRITS" size B3

如何绘制机器人

创作机器人最早的想法是要把机器人同情欲有机地结合到一起。为体现这一意图,首先要克服的问题便是,如何在适当部分造成嘴唇、胸乳、臀部等人体的触觉、感觉……并且,不得不把它制成看上去始终有一种活生生人体形象的印象。这就是为什么在作品中隐藏种种欺骗的原因所在。

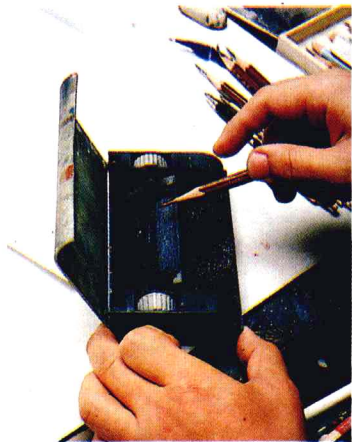
画机器人的最为关键之处是手,尤其是手的特殊处理。胸乳及后背的线条能恰当地用来表现女性质感,而手却是能用来使人体感到美感的部位。

近来,对机器人来说,一个新的进展就是

开始注意到肌肉部位的运用。这一点的作用在草图中还表现不出来,但在不同材料的观感对照中,它无疑能使兴趣大增。机器人是用普通画具、画品在普通纸张上画成的。假如你站在近处欣赏,甚至可以发现毛笔的刷痕。但是,当你后退一点再看,则具有真正金属一般的感受。怎样才能使它具有金属般的光泽呢?当想到这个问题时,我们就会体会到机器人的旨趣相当难以表现。他们看上去似人体的形状,然而,具体在这种全部的金属形式中哪些部位最能体现并融进这些要素呢?请阅读以下讲解。

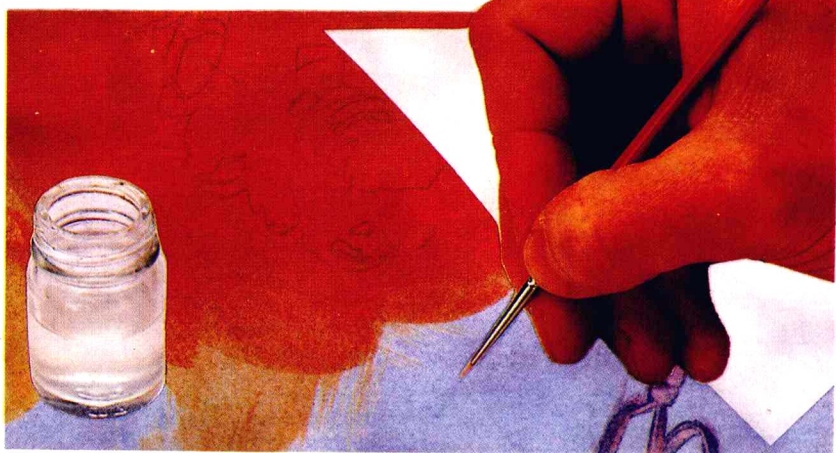
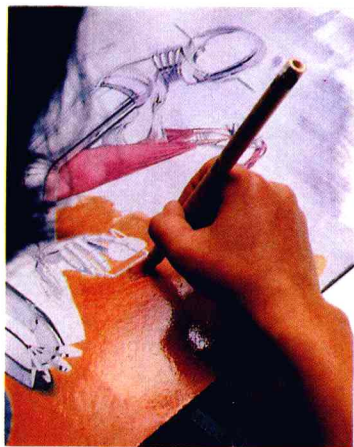
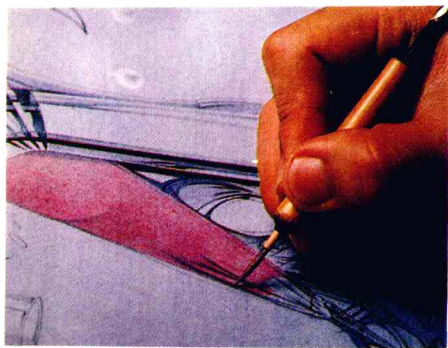
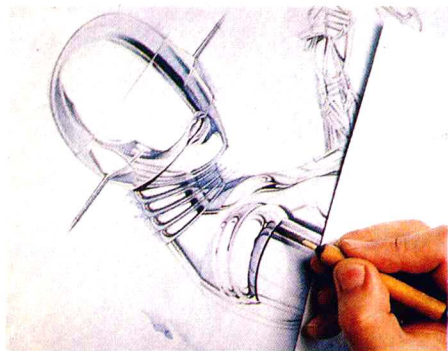
1 首先,在玩具商场买回一辆玩具轿车,再买一管(盒)指甲油,一段不锈钢柱,一只电筒等,充分做为机器人在金属装饰色上产生并表现质感的参照。画家把两样东西放在一处或分开,并观察研究它们之间的反射现象。

2 画家使用各式的铅笔勾勒素描稿,所用铅笔从H型到4H型均有,甚至使用工程机械用的0.3毫米B型铅笔。因为铅笔可以画出精细的线条,可以用做特殊毛笔(专画面部细微处)的替代品。他认为,铅笔用做表现准确的效果,是与画色等同的。

3 在第一个步骤中,仅用一种“象牙黑”的铅笔画。这种笔(工程机械笔也可)也大量用于产生灰色对比。表现机器人的模特是人,因此那些用于悬挂的“墙上靓女”图片以及画报上的美女可以用来参考。

4 画完素描图后,将整个画面刷湿,然后给机器人上底色(基本主色,包括最亮部位的颜色),要连续涂三遍左右,直至颜色均匀。刷湿画面是一种防止颜色不均匀的技术手段。

5 用一种蓝黑色一点一点地涂出阴影,蓝黑色要比以前涂的底层暗一些。这种颜色是三种水彩加水调制而成,三种水彩诸如:蓝、红、灰等。这个步骤也可以看做是素描稿的一个继续。

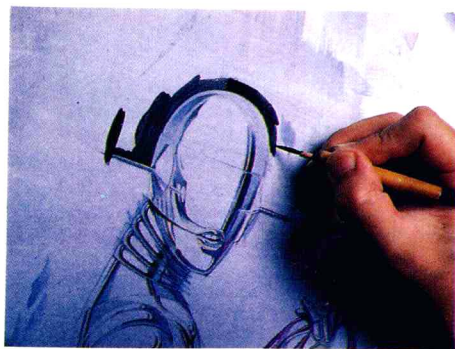
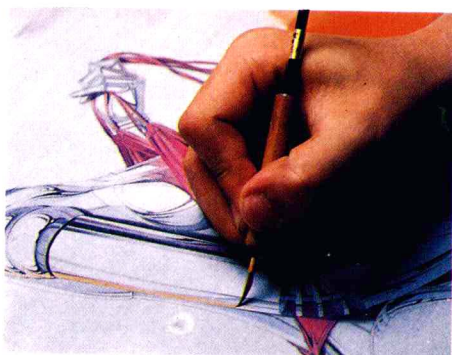
6 然后首先给需要上色的部位着色。否则,在机器人身上无法反射出这些颜色。颜色涂压在先勾的铅笔线条上,之后再勾勒一遍。

7 再全部抹上大地的颜色。第一遍干了以后,再涂抹一遍。人们可以通过画面上颜色的光线反射效果来分清颜料是否干了。如左图,图片上闪光的部分,就是刚画上去的,还没有干。

8 由于作为背景的颜色已经选定,所以,如果所涂颜色超出界线(光环)也没关系。仅涂抹一层的话,铅笔线条仍能看得很清楚。据此,就可以知道哪些部位可以用这种效果,而哪些不需要这种效果,不需要的部位多涂抹几遍颜色便遮盖上了。

9 土地的反射颜色加上蓝灰色基调。在遇有强反射光材料的情况下(例如镜子),同样的颜色反射应予表现,但仅是用较轻淡的颜色去表现,使之看上去有不锈钢的效果。

10 背景的颜色要涂得快一些,这样,容易掌握金属的光亮部分与阴影部位的平衡。在整个背景的涂色过程中,为了达到最好均匀的效果使用“火星黑”比较容易些。

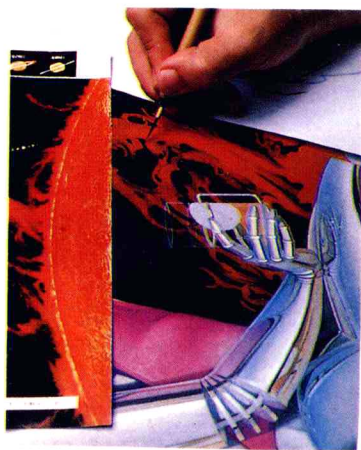
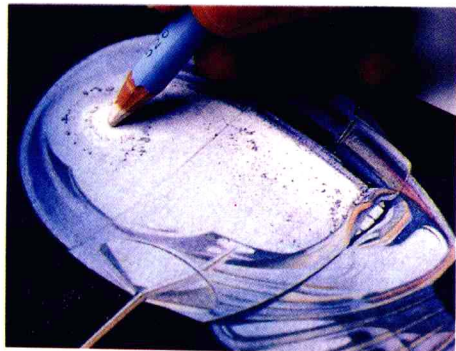

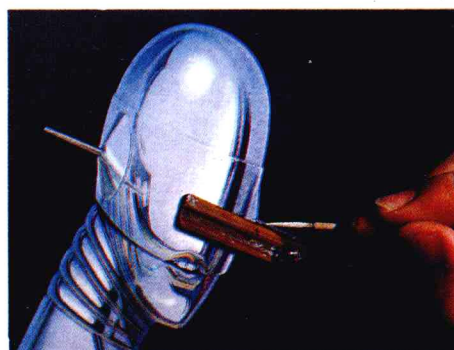
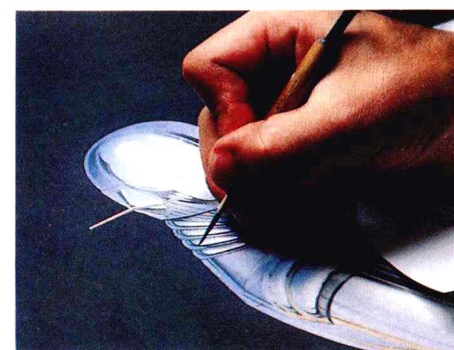
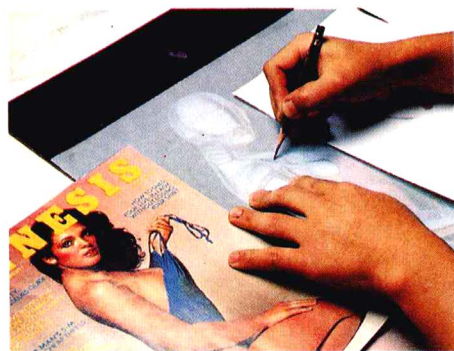
11 反涂一层的桔色颜料延伸到光环处时也就变成纯黑色。现在,画家首次描绘出火焰的形状。因为他想使火焰的边缘融进后边的火舌中,所以,他又画上一层“火星黑”。

12 一边仔细观察、研究那些参考材料,一边非常真实地描绘出光环的火焰。然后,使用喷笔把火焰的边缘处理朦胧些,使之与背景相协调。现在,他又在用一种浅淡的黑色处理出形状上的特异之处(即各具特色的形状)。

13 用一支斯蒂勒铅笔墨水擦绘制光亮部位。光亮处就用磨擦的方法来表现。然后,刷上白色并使之协调平滑。

14 鼻梁处的反射光亮同样也是用墨水擦来完成,然后用白水彩来修描使之和谐。整个工作虽然只是用颜料,但有时是需要涂抹数层,这便是增强效果和关键技艺之所在。

15 绘制过程中,画家发现素描稿中有个错误。即,他把胸乳部位的曲线画成了凸形,而凹形的胸乳处曲线在这里更显得自然。若是凹形曲线的话,便能自然地反射出天的蓝色。于是,在描图纸上做了修正。

16 微型汽车的作用是很显著的。画家在他绘制过程中可以从小汽车上各种曲面上搜寻出有用的反射光面。其上部的反射光线与天空中的反射光线是一致的。

17 画家一个接一个地在小部位绘出光反射和阴影。在两体的金属部位、交接处与凸线处,总是有反射光与阴影的两种可能。如果不十分认真地细微精确地描画,金属感的效果便衬托不出来。

18 精致的天线亦须画出光线反射的效果。反射强度靠颜料的用量来控制。精确的部位要用凹型尺来把握。

19 画家把机器人部分罩起来,因为他将用喷笔完成火焰部分。他用切割好的醋酸膜盖上,并用各种长型、窄型的纸框围住需要仔细切削的部位。

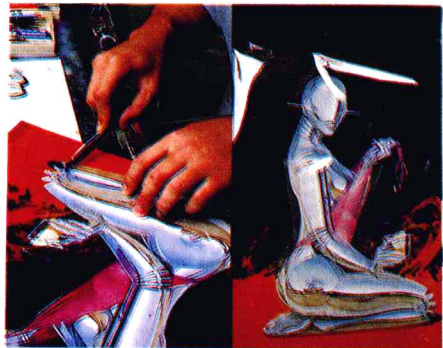
20 画家用喷笔喷涂黑色,大约有 50% 的画面被涂黑,而且不需要做阴影处理。他用黑色把桔色火焰的一半盖上。

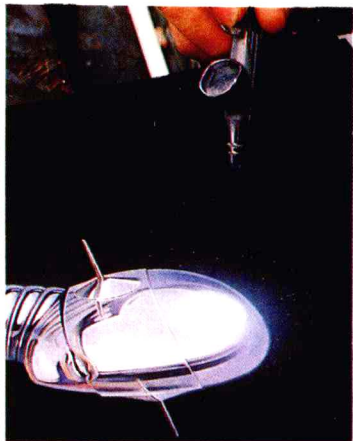
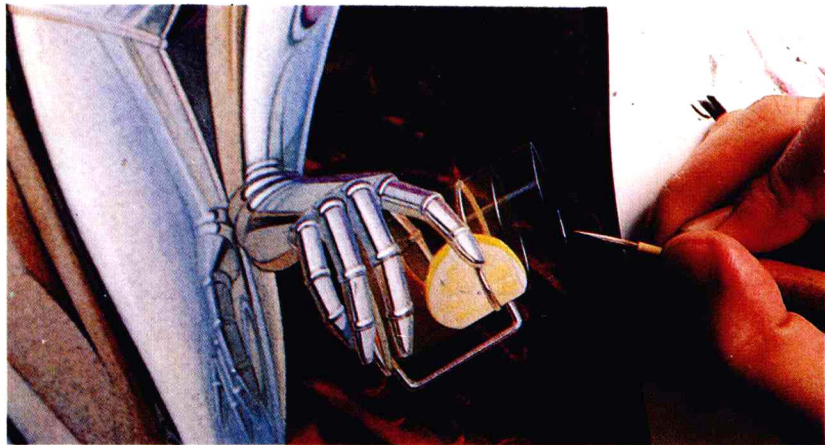
21 用喷笔涂上的黑颜色吹干以后,再次使用磨擦器。这次不用墨水擦,而是用较软的一种。喷色吹干的细小部位被一点一点地磨擦,和谐的效果产生了火焰的感觉。

22 如果想真实地再现火焰燃烧的观感,那么便在火焰中心部位加入黄色。首先,画上白色,用以压住底色,若不先盖上底色的话,要想画出黄色就得涂抹多层并费去更多的时间。

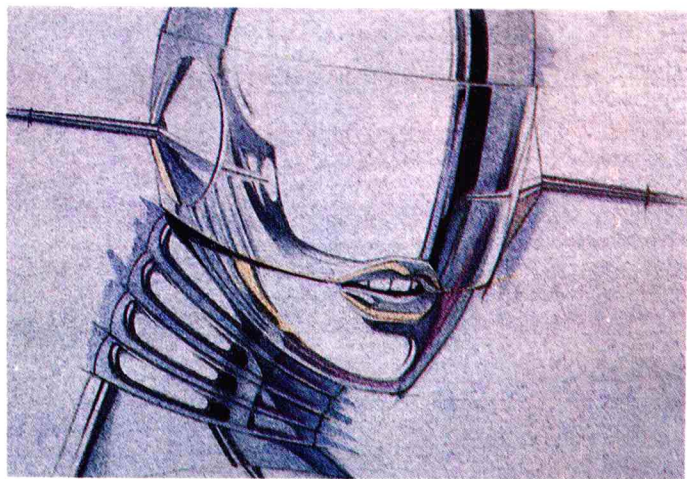
23 在火焰中部加上黄色后,火焰就算完成了。再在非机器人部分花费精力就显得不必要了。若此处太精致,反到影响对性感机器人的欣赏,就违背创作的初衷。

24 玻璃杯的形状是用描图纸从草图上描下来的,而且玻璃杯只要用白颜色勾勒出线条就行了。靠这简单的勾画,就能表现玻璃杯的透明观感。

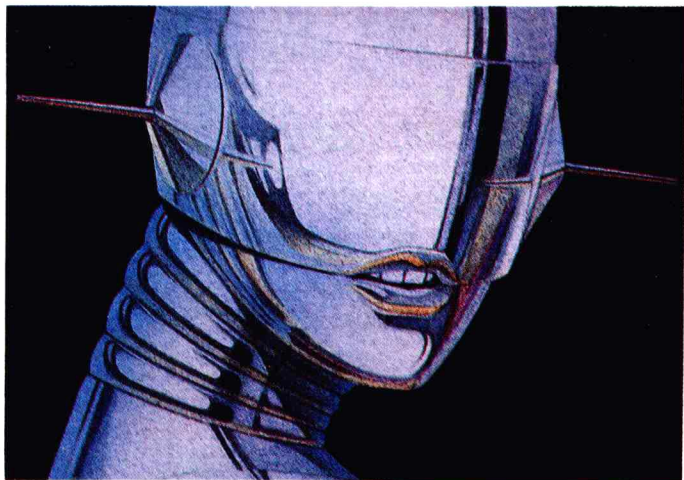

25 画家在机器人的背部、胸部、臀部用喷笔涂白色以表现反射光的亮度。喷笔部分是用光线来完成金属的外观。画家在玻璃杯的边缘细致的画出阴影。

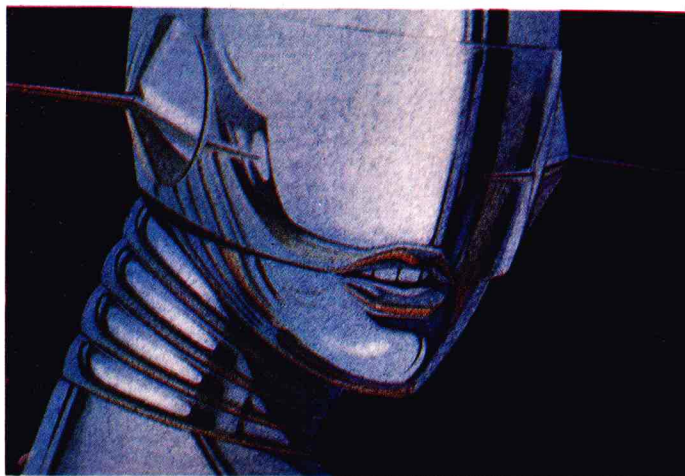

1、画完周围的颜色后,迅速在机器人上画出反射光线效果。重要的反射映象是地面和蓝光(设想为天空),通过这两部分,可使机器人的三维效果便被表现出来。

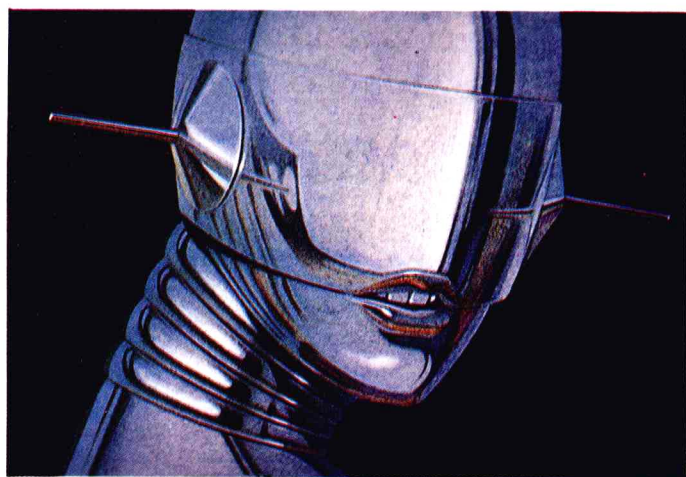

2、游泳衣的反射效果为粉红色,大地为褐色,天空则为黑色。游泳衣和地面的颜色确定下来以后,画家一边考虑如此邻近的关系如何反映到机器身上,一边开始着色。

3、在光线反射最强的部位,要用铅笔擦(或电动消除器)磨去颜色。金属部分的光线反射效果是用墨水擦来完成的。用表面粗糙的橡皮擦去颜色,并且在周围涂上白色来调和。

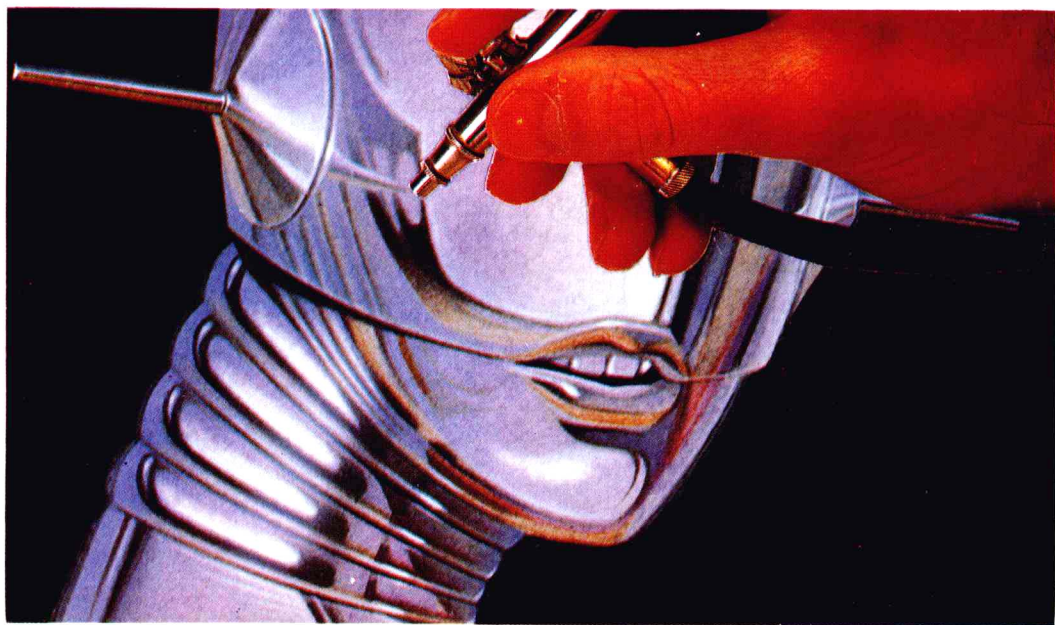

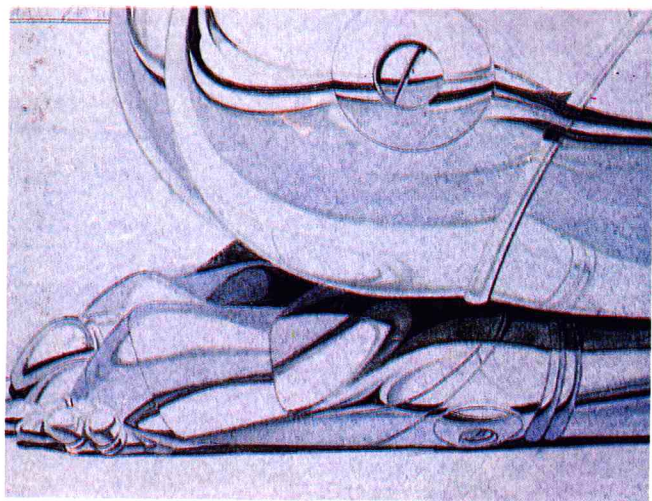
4、用墨水擦磨光后,再用喷笔上一遍白色。用喷笔在最光亮的部位涂上白颜色,这对加深印象很重要。而且在整个画面格调上有相当大的影响。

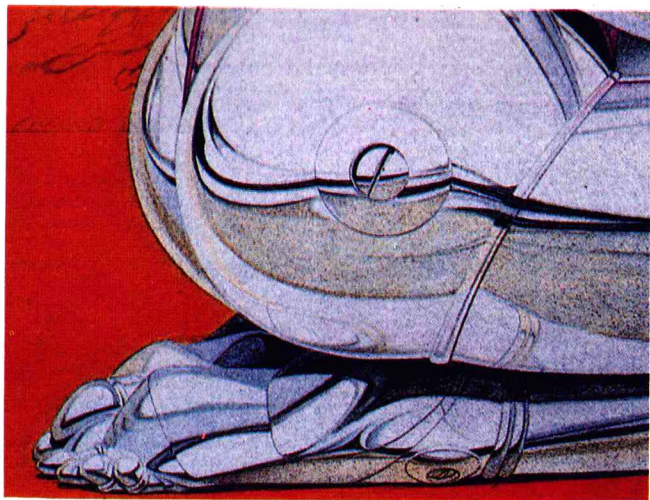
5、当两束强金属光反射接触到一起时,这种反射效果持续不定,就像并列摆放在一处的数面镜子,而且这种效果无法描绘完整。它们所组成的每一面都是扭曲的,这种表面反射的形状就只能用扭曲的手法表现。

使用的画具包括各种粗细的毛笔,并且是笔杆上部加粗使它们容易抓握,然而,水滴经常会落到画面上。

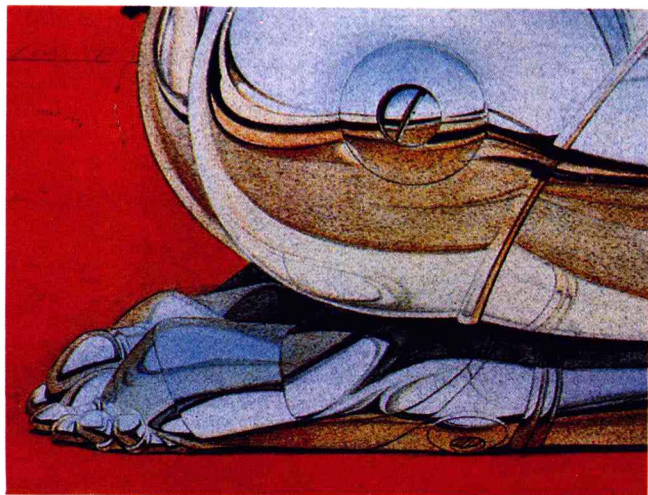

1、用铅笔勾勒出对比线。再用黑色绘出隐约的地平线。完成铅笔素描阶段后,用象牙墨涂一次。它能起到很快就可以固定的作用,防止铅笔线条模糊。

2、水平地平线的曲度是多样的,变化主要依据机器人表面的曲度。

3、当检查草图是否失真的时候,首先要考虑光线的色彩。刷一遍画面之后,涂上机器人的基色。因为基色影响整个画面,所以,基色色彩的浓淡程度是很难确定的。