

西方无师自通绘画教程

如何描绘光线

HOW TO DRAW LIGHT

西班牙派拉蒙专业团队 / 著

王凯 / 译

上海人民美术出版社

西

如何描绘光线

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

如何描绘光线 / 西班牙派拉蒙专业团队著; 王凯译. --

上海: 上海人民美术出版社, 2017.3

ISBN 978-7-5586-0168-2

I. ①如… II. ①西… ②王… III. ①绘画理论-色彩学 IV. ①J206.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第008130号

Original Spanish Title: Cómo se Pinta la Luz

Text: Gabriel Martín Roig

Exercises: Gabriel Martín and Merche Gaspar

Photographies: Estudi Nos & Soto

© Copyright ParramonPaidotribo - World Rights

Published by Parramon Paidotribo, S.L., Badalona, Spain

© Copyright of this edition: SHANGHAI PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

Copyright manager: Mimo Xu

本书的简体中文版经 Parramón 出版集团授权, 由上海人民美术出版社独家出版。版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2014-799

如何描绘光线 (西方无师自通绘画教程)

编 著: 西班牙派拉蒙团队

译 者: 王 凯

责任编辑: 徐 捷 钱吉苓

装帧设计: 肖 波 易近玲 肖翠霞

封面设计: 蔡璐晶 俞佳韵

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/32 3印张

版 次: 2017年3月第1版

印 次: 2017年3月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-0168-2

定 价: 35.00元

目录

7 简介：探索光线的表现力

9 明暗的基本概念

-
- 10 明暗的差别
 - 12 光线营造体积和肌理
 - 14 投影和阴影形变
 - 16 黑与白
 - 18 块状阴影
 - 20 阴影的绘制
 - 22 亚历山大·科仁斯（1717—1786）
 - 24 暗部、平衡与节奏
 - 26 光线和纵深
 - 28 营造单色投影
 - 30 湿润的暗部
 - 32 暖色光源与冷色阴影
 - 34 在阴影中使用对比（互补）色
 - 38 奥诺雷·杜米埃（1808—1879）

41 暗部研究

-
- 42 用色调等级来描绘暗部
 - 44 学习渐变的重要性
 - 46 塑形特效
 - 50 逐渐后移的色平面
 - 52 明暗对比法
 - 54 光照条件的差异
 - 56 有色光源与有色阴影
 - 58 光线和阴影中的蓝色
 - 60 水彩晕染法
 - 62 室内的光线
 - 64 光影的边界线
 - 66 暗部的描绘

69 光线的描绘

-
- 70 光的解构：射线与光子
 - 72 乔治·修拉（1859—1891）
 - 74 炫目的阳光
 - 76 暗部中的白色
 - 78 深色背景中的光
 - 80 人造光的再现
 - 82 高光与两色
 - 84 水面上的反光
 - 86 每种材质表面形成的不同反光
 - 88 带戏剧感的反射光
 - 92 夜景
 - 94 欧帝龙·鲁东（1840—1916）

西

如何描绘光线

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

如何描绘光线 / 西班牙派拉蒙专业团队著; 王凯译. --

上海: 上海人民美术出版社, 2017.3

ISBN 978-7-5586-0168-2

I. ①如… II. ①西… ②王… III. ①绘画理论 - 色彩学 IV. ①J206.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第008130号

Original Spanish Title: Cómo se Pinta la Luz

Text: Gabriel Martin Roig

Exercises: Gabriel Martin and Merche Gaspar

Photographies: Estudi Nos & Soto

© Copyright ParramonPaidotribo - World Rights

Published by Parramon Paidotribo, S.L., Badalona, Spain

© Copyright of this edition: SHANGHAI PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

Copyright manager: Mimo Xu

本书的简体中文版经 Parramón 出版集团授权, 由上海人民美术出版社独家出版。版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2014-799

如何描绘光线 (西方无师自通绘画教程)

编 著: 西班牙派拉蒙团队

译 者: 王 凯

责任编辑: 徐 捷 钱吉苓

装帧设计: 肖 波 易近玲 肖翠霞

封面设计: 蔡璐晶 俞佳韵

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/32 3印张

版 次: 2017年3月第1版

印 次: 2017年3月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-0168-2

定 价: 35.00元

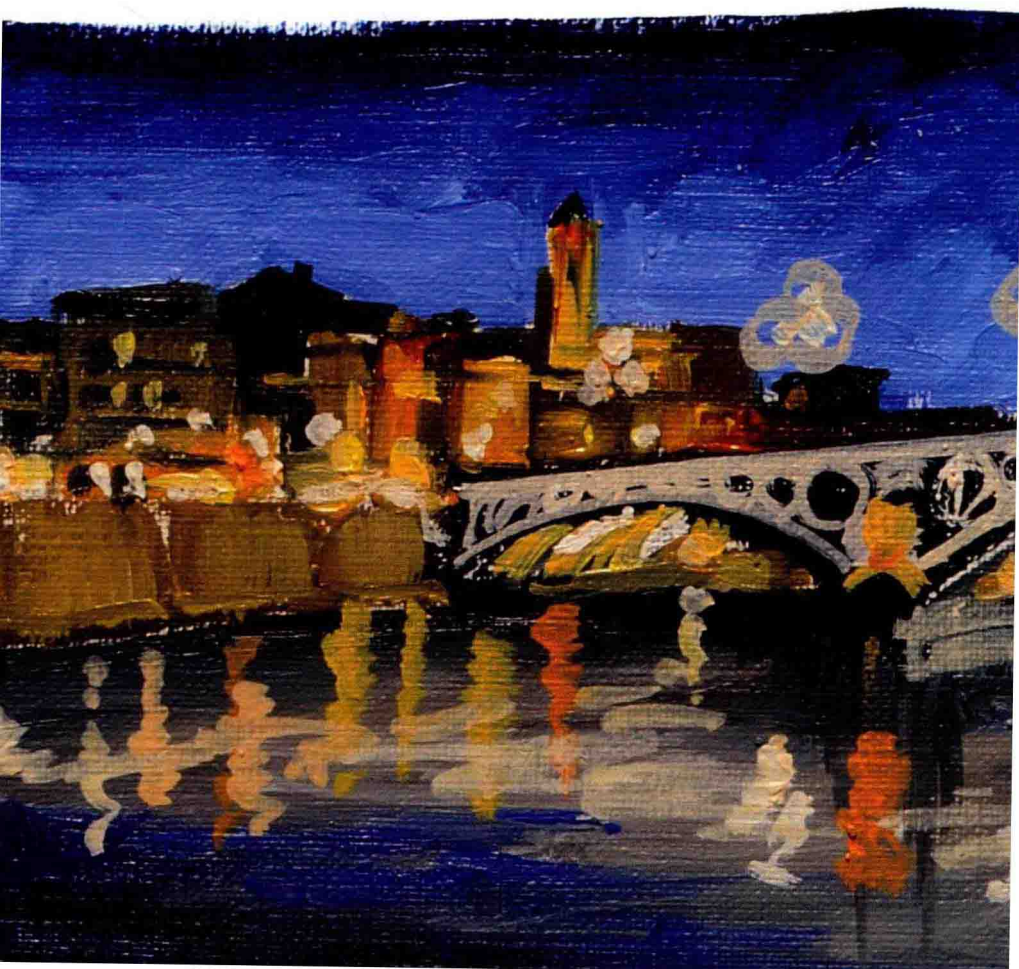

西方无师自通绘画教程

如何描绘光线

西班牙派拉蒙专业团队 / 著

王 凯 / 译

目录

7 简介：探索光线的表现力

9 明暗的基本概念

- 10 明暗的差别
- 12 光线营造体积和肌理
- 14 投影和阴影形变
- 16 黑与白
- 18 块状阴影
- 20 阴影的绘制
- 22 亚历山大·科仁斯（1717—1786）
- 24 暗部、平衡与节奏
- 26 光线和纵深
- 28 营造单色投影
- 30 湿润的暗部
- 32 暖色光源与冷色阴影
- 34 在阴影中使用对比（互补）色
- 38 奥诺雷·杜米埃（1808—1879）

41 暗部研究

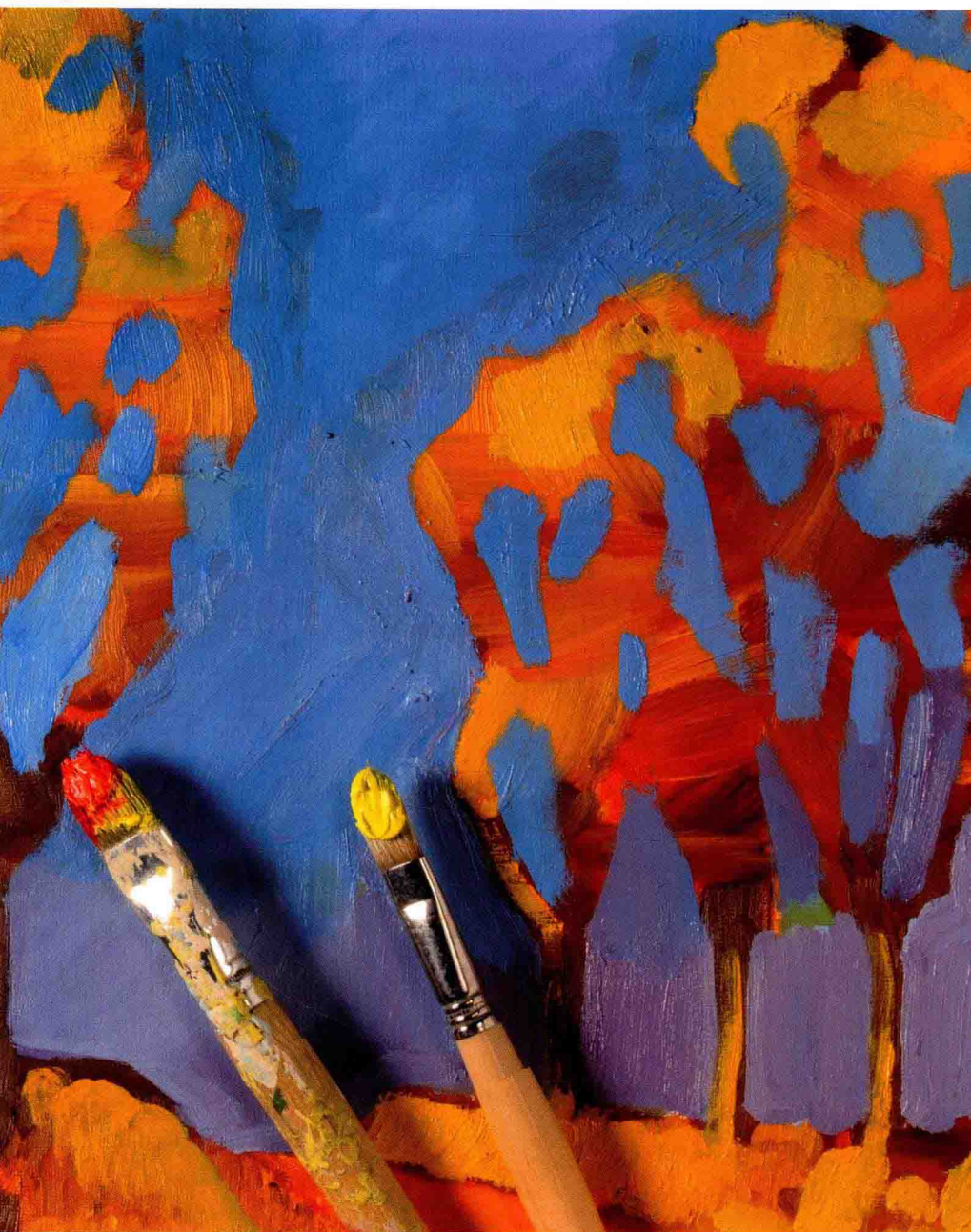

- 42 用色调等级来描绘暗部
- 44 学习渐变的重要性
- 46 塑形特效
- 50 逐渐后移的色平面
- 52 明暗对比法
- 54 光照条件的差异
- 56 有色光源与有色阴影
- 58 光线和阴影中的蓝色
- 60 水彩晕染法
- 62 室内的光线
- 64 光影的边界线
- 66 暗部的描绘

69 光线的描绘

- 70 光的解构：射线与光子
- 72 乔治·修拉（1859—1891）
- 74 炫目的阳光
- 76 暗部中的白色
- 78 深色背景中的光
- 80 人造光的再现
- 82 高光与两色
- 84 水面上的反光
- 86 每种材质表面形成的不同反光
- 88 带戏剧感的反射光
- 92 夜景
- 94 欧帝龙·鲁东（1840—1916）

探索光线的表现力

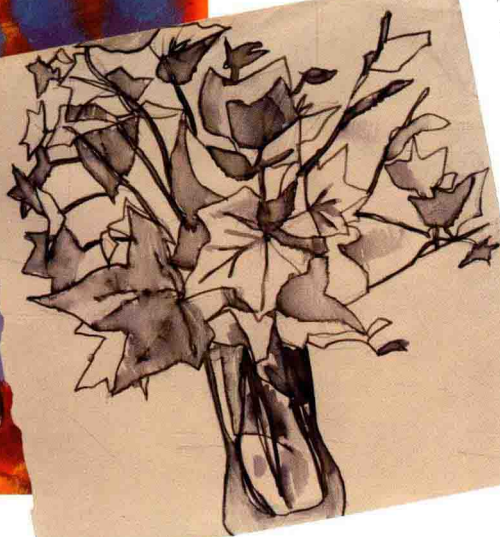
艺术创作的起源总是和某个现象密切相关,这就是光线。古希腊的创作者们认为,光线照射在实体上所形成的视觉关系是艺术的源头。有一个传说,说是有一个手拿炭笔的人忽然发现站在边上的那个人的侧面在墙上有个影子,于是就用炭笔把这个剪影轮廓勾勒了出来。从此,就有了第一个运用艺术手法表现的作品。直到现在,与明暗关系有关的理念仍然作为一种符号元素一直伴随着艺术创作的发展,它是一种可信度的再现方式,也是增强表现力度的一种方法。

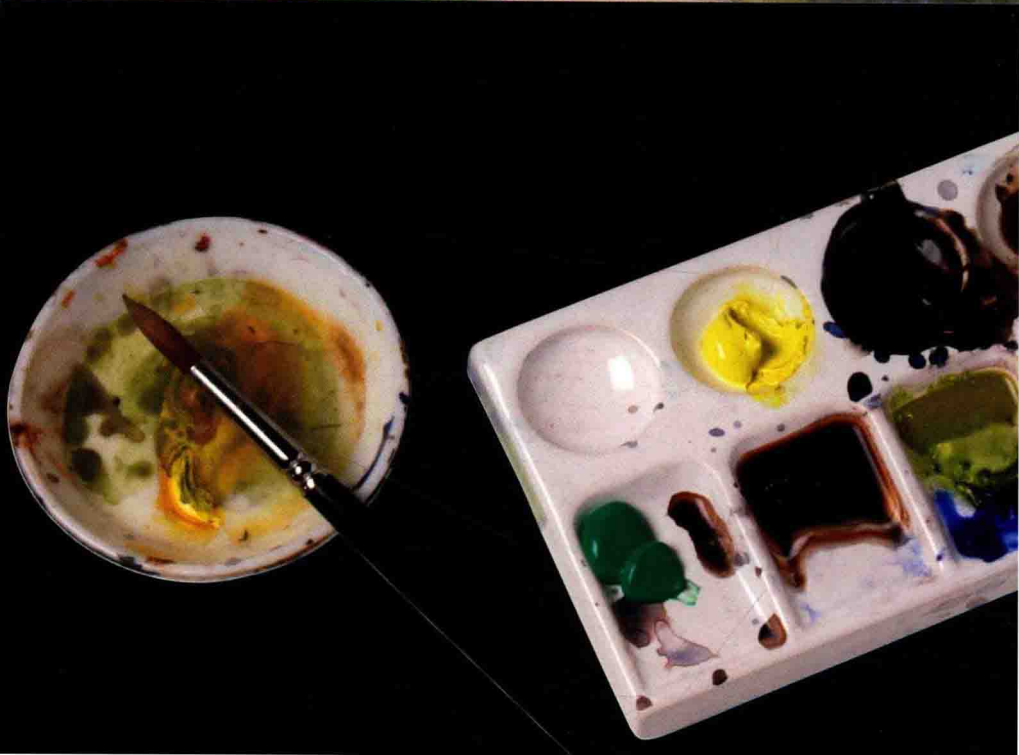
在艺术创作中,光线总是起到至关重要的决定性作用。明暗对比关系是一个非常活跃的,可以表现出对象大量信息要素的创作行为主体,也是创作原动力的发起者。它可以帮助事物明确其在空间中的方向和位置,描绘出它们的体积,并描述物体所占位置区域的形态。毫无疑问,如果要重新构建一个真实可信的空间实体,那么明暗关系是促使其形成的关键要素。

明暗关系不仅是使事物真实再现的重要量标,它们还能给艺术创作带来有关表现力、戏剧夸张效果,以及画面构成上的无尽可能性。它们可以改变事物的呈现方式,营造视错觉效果,破坏原型外轮廓,重塑事物对象,并增添更多的神秘感。因为有如此多的创作可能性,艺术家在实际表现光线时就不需要严格依照真实世界的准则来完成作品。

不过,他最好还是对最后的效果做一个解释,以便大家更好地理解他的创作意图。因此,当整个作品中没有一个细节可以真实地再现客观世界时,艺术家就必须要学会一种特殊技能,并以此来营造出一个真实可信的“虚拟”环境。

掌握明暗关系确实非常重要,因而本书将以研究它们的视觉效果为首要目的,并在技术处理时尽可能挖掘更多的表现可能性,方便大家学习和使用。

明暗的基本概念

再现明暗关系是一个非常复杂的课题。然而不幸的是，真的没有什么研究或者技法类的文字曾经解释过它们，在绘画创作中也没有。这是因为那些瞬间即逝的如同幽灵般的光感现象并不会直接影响绘画作品的布局或者结构，它只会极大程度地改变它的视觉概念罢了。形态的感知是根据不同的光线种类、对比关系、清晰度，以及它们与同类阴影的调和程度来形成的。感知、理解，并再现事物的体量（由物体受到光线影响后所形成的反射光构建出来的）。明暗关系是艺术专业基础课程中一个基本的学习环节。而对于艺术家来说，学会如何塑造物体的光影效果是非常重要的。

明暗的差别

暗部是一个对象没有接触到光源的部分，它出现的位置总是与受光面相反，光线遇到暗部时就会受到阻挠而无法展现出来。那么该怎样使它变得可见呢？把它当色块处理？视作一个空间？还是一个需要留白的区域，一个黑洞？或者仅仅只是因为对光线的阻挠而产生的投影？

你必须学会针对不同对象区分不同的暗部类型的技巧，因为这是理解体积和形态的基本要点。

常规投影是事物的固有要素，它可以帮助事物形成它们各自不同的形态和体积。

投射阴影基本上是对对象的一个复制体，它们存在于空间中。

给暗部分类

对事物进行系统的实际调研可以避免实践时的仓促匆忙。因此，如果在创作前我们可以先对暗部作一些分析和归类，就能使创作进行得更顺利。比如，我们可以看一下有多少地方是最暗的，哪一处比另一处亮，它们的明暗交界处是怎么处理的等等。随后我们才开始研究事物的形态和轮廓。

明与暗两个区域之间往往是由一条可辨认的线条来分隔开的，它存在于事物表面，我们称它为明暗交界线，它的存在使明暗两个区域清晰地划分开来。如果光源是点状的，事物表面的这条交界线就会较为清晰。如果光源面积较广，交界线就会显得更宽、更模糊，明暗关系在这个区域也会有更多的交织与混合；同时，它会形成一个半受光区，就好像有一个区域半遮半掩地躲在直射的光线下那样。

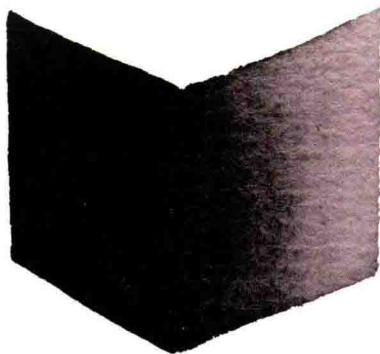
区分两种暗部

不是所有的暗部和阴影都是一样的。一般情况下有两种暗部，它们分别是物体的常规阴影（暗部）和投射阴影（投影）。常规阴影是物体自身具备的，帮助它们构建形态、体积和材质肌理的重要元素；而投射阴影是那些投射在一个平面或者另外一个物体上的暗部。从物理上分析，这两种暗部阴影都是自然形成的，但从感官上来看，它们又是截然不同的。常规阴影是事物的基本组成部分，而投射阴影是事物和环境互动后才形成的。

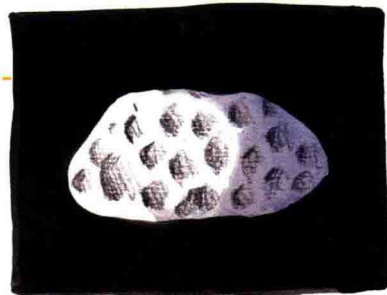
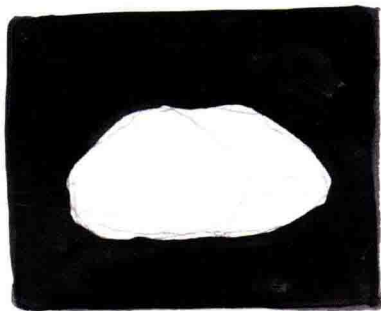

光线营造体积和肌理

明暗关系是由光线与丰满的实体形态接触后形成的，然后随着高光和反射光的补充而使形态得以完整地呈现。明暗关系在塑造物体的立体感方面起到了非常重要的作用，同时它还能凸显色彩并描绘出材质肌理的具体细节。

通过这个小练习，我们可以比较清晰地了解到明暗效果对形成对象立体空间效果的重要性。先勾勒出一个统一覆盖单灰色的双菱形轮廓，这时它看上去就像是一个平面体。然后，当我们在右半部分加上渐变色，与外形相匹配的光感就显现了出来。现在它看着像一个三维造型了，甚至有一种立方体的感觉。

这两个图片的对比显示出了暗部在展现事物表面材质肌理方面的重要性。