

西班牙绘画基础
经典教程

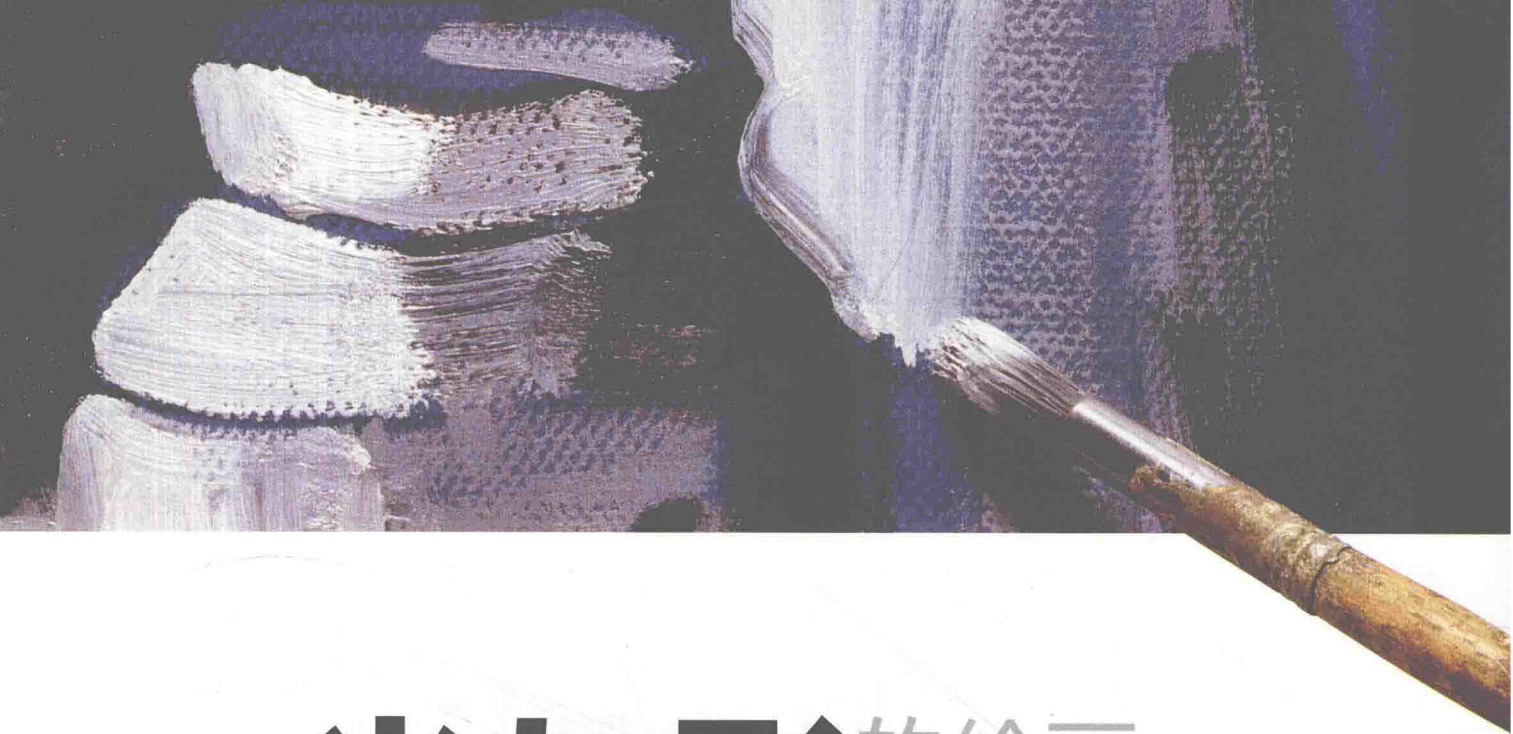
Luz ysombra

西班牙派拉蒙专业团队 著
潘 超 译

光与影的绘画 表现技法

上海人民美術出版社

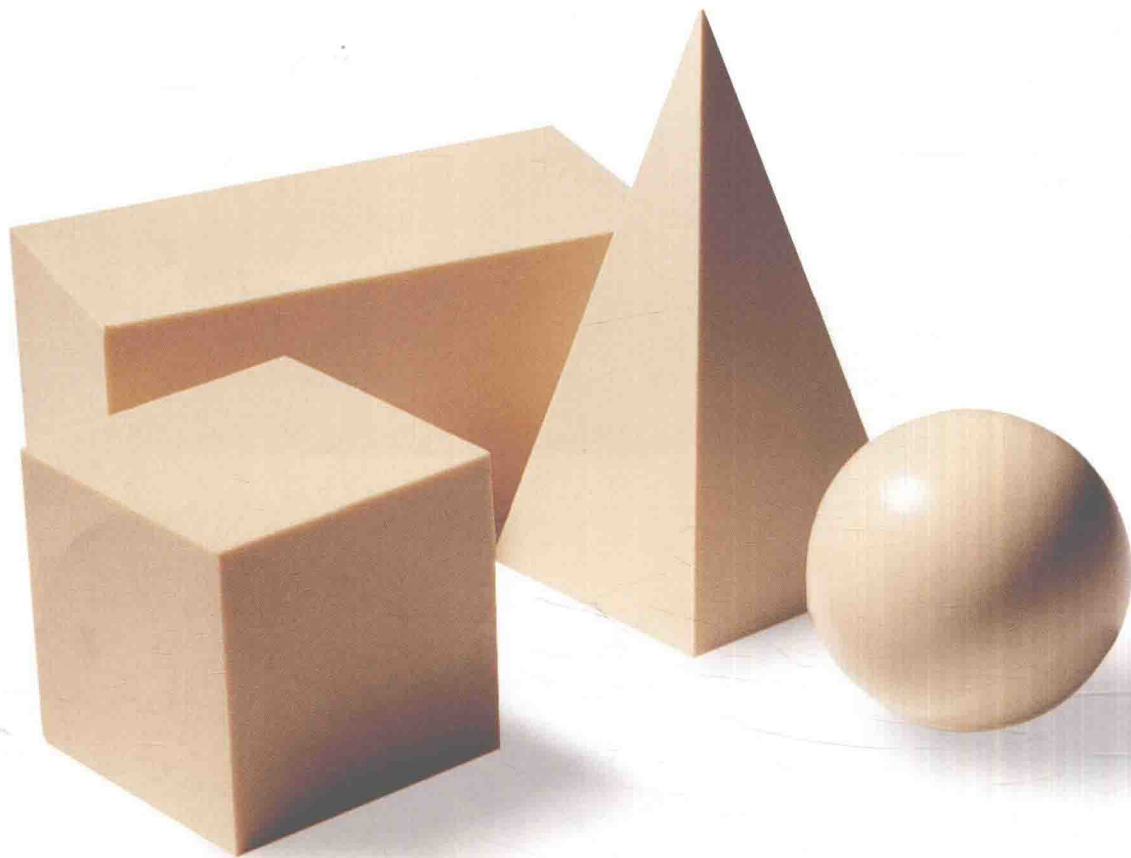
光与影的绘画表现技法

西班牙绘画基础经典教程

西班牙派拉蒙专业团队 著
潘超 译

上海人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

光与影的绘画表现技法/西班牙派拉蒙专业团队著;
潘超译. —上海: 上海人民美术出版社, 2016.1

(西班牙绘画基础经典教程)

ISBN 978-7-5322-9705-4

I. ①光… II. ①西… ②潘… III. ①绘画技法—
教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第278047号

西班牙绘画基础经典教程

光与影的绘画表现技法

著 者: 西班牙派拉蒙专业团队

译 者: 潘 超

策 划: 黄 淳

责任编辑: 潘 毅

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版
(上海长乐路672弄33号)

网 址: www.shrmms.com

刷: 上海海红印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 6印张

版 次: 2016年1月第1版

印 次: 2016年1月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-9705-4

定 价: 38.00元

目 录

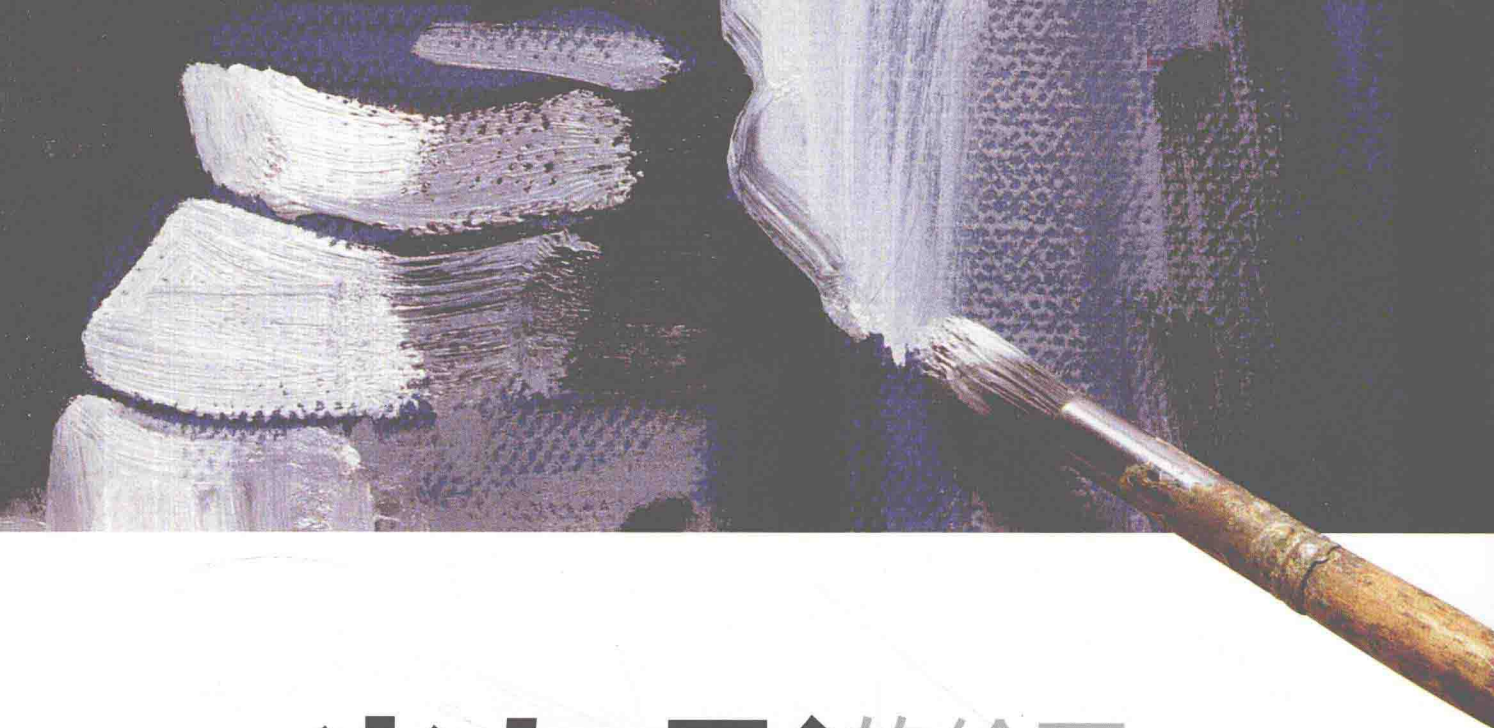
基本概念 5

光影的含义	6
物体的颜色	8
物体与光线	10
色相	12
选色	14
调色	16
粗稿与标记	18
绘图工具	20
蜡笔画	22
油画	24
丙烯画	28
水彩画	30

绘画实践练习 35

静物画的明暗层次	36
树林的投影	40
暖光静物画	44
黑白明暗效果	48
有光照的墙面	52
黄昏的光线与反光	56
有明暗关系的静物画	60
湖面倒影	64
用互补色处理明暗	68
透过阳光的花园	72
风景画中耀眼的光线	74
室内自然光	78
墙面的光影	82
夜景光线	86
室内灯光	90
术语列表	94

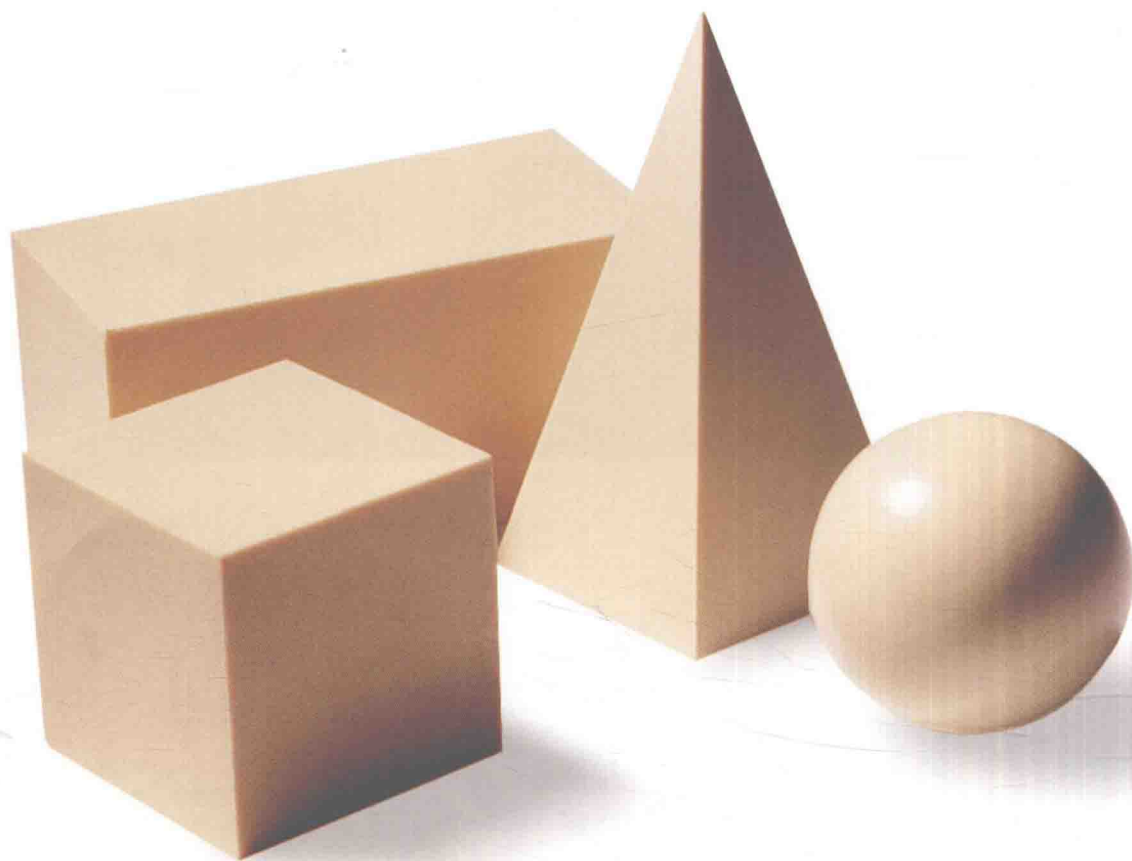
光与影的绘画表现技法

西班牙绘画基础经典教程

西班牙派拉蒙专业团队 著
潘超 译

上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

光与影的绘画表现技法/西班牙派拉蒙专业团队著;
潘超译. —上海:上海人民美术出版社, 2016.1

(西班牙绘画基础经典教程)

ISBN 978-7-5322-9705-4

I. ①光… II. ①西… ②潘… III. ①绘画技法—
教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第278047号

西班牙绘画基础经典教程

光与影的绘画表现技法

著者: 西班牙派拉蒙专业团队

译者: 潘超

策划: 黄淳

责任编辑: 潘毅

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)

网 址: www.shrmms.com

刷: 上海海红印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 6印张

版 次: 2016年1月第1版

印 次: 2016年1月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-9705-4

定 价: 38.00元

目 录

基本概念 5

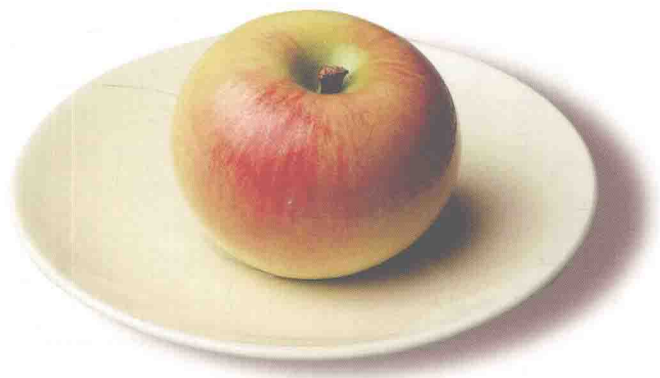
光影的含义	6
物体的颜色	8
物体与光线	10
色相	12
选色	14
调色	16
粗稿与标记	18
绘图工具	20
蜡笔画	22
油画	24
丙烯画	28
水彩画	30

绘画实践练习 35

静物画的明暗层次	36
树林的投影	40
暖光静物画	44
黑白明暗效果	48
有光照的墙面	52
黄昏的光线与反光	56
有明暗关系的静物画	60
湖面倒影	64
用互补色处理明暗	68
透过阳光的花园	72
风景画中耀眼的光线	74
室内自然光	78
墙面的光影	82
夜景光线	86
室内灯光	90
术语列表	94

基本概念

光线在图形构造中起到了重要的作用。光线决定了阴影、对比、色彩渐变的表现，继而决定了在二维介质上对于三维图形的构造。光线在物体表面造成的效果，决定了它的纹理、质地，也决定了它的触觉质感。因此，研究光影的构成，值得任何一位绘画者重视。

绘画者利用阴影提供的信息来了解物体的形状和质地。此外，阴影还有助于定义物体在空间中的方向和位置。为了正确作画，有必要知道如何识别阴影及其强度差异，并懂得通过其形状、面积和深浅，更有逻辑更自然地展现阴影。正确分布明暗层次对任何一种绘画形式都起到了决定性作用，因为只有正确表现明暗，才能使图画更接近真实的对象。

然而，光线和阴影的对比不仅能体现模型的体积，而且为作品营造了氛围或戏剧化效果。操控或移动光源不仅会改变所描绘的主题物的布景，而且也会改变它的戏剧意图和表达。绘画者在增强光影效果时，应当完全了解各种光线和阴影的对比、控制以及正确分布所带来的效果，因此通过练习各种表现光影的手法来掌握上述能力显得尤为重要。

光影的含义

在任何一个光照充分的物体上，都能观察到亮面和暗面。
因此，有必要来谈一下光线和阴影。

没有光线就没有色彩

一个物体的颜色，只有当它被充分照亮时，凭借视觉感知，即双眼（虹膜、瞳孔和晶状体）通过视网膜（由视觉神经连接到大脑）重现图像和颜色。

从黑暗到光亮

观察周围而感知到的色彩取决于投射到上面的光线。在一片漆黑中是什么也看不到的。而随着光照越来越亮，颜色和形状就能看得越清晰。比如，我们都清楚篝火的光亮是如何形成的。

柴火产生的微弱光亮只能让人隐约看到其作用范围内的人和物。

五光十色

在有光照的情况下，视觉让人感知到自然界或周围存在着的无穷的色彩，包括人工合成的色彩和人工调配出的色彩。

光与影

基本概念

光影的含义

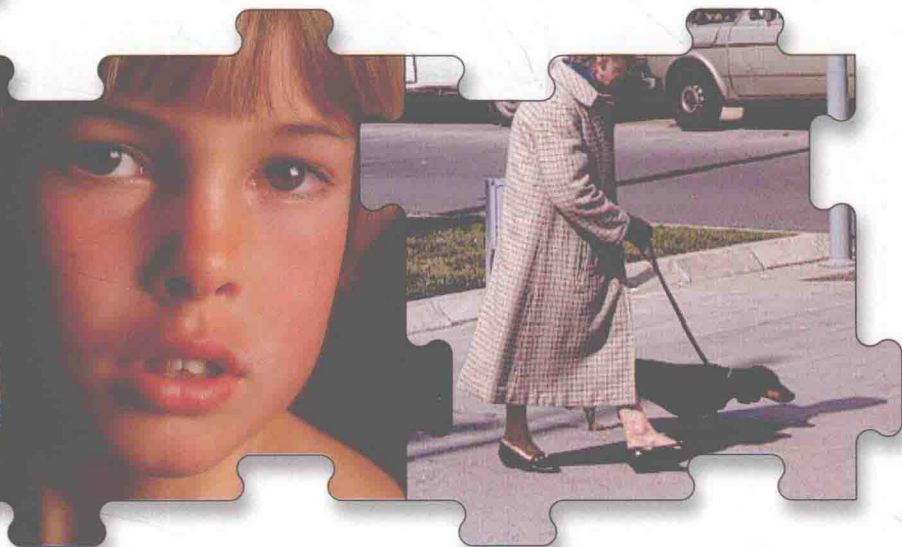
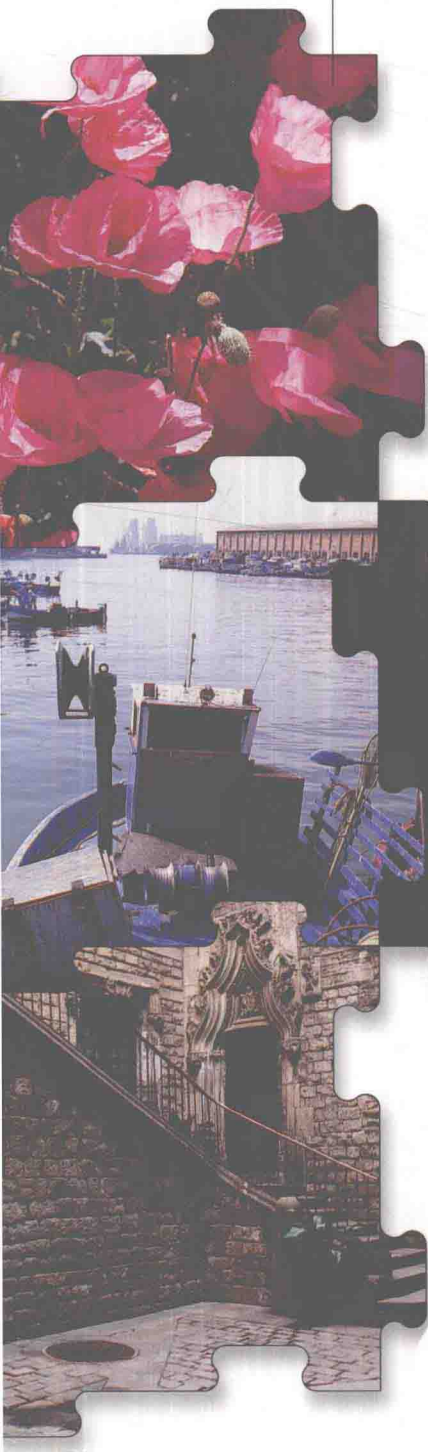
光线、阴影

绘画中的光线和阴影意味着什么呢？观察一个具体的对象或衬托物时，很容易证实它的各个部位所接收到的光照是不同的。有阴影，也有高光，形成鲜明对比。此时，光线和阴影这两个概念紧密相连。在面对任何一个对象时，不管是静物、风景、海景、肖像还是人物画，都应当学会观察它的光线和阴影。还应当想办法为作品构建一个光影体系。

颜色、形状和体积

应当将物体的颜色和它的形状与体积联系起来。物体的形状，与其周围环境有着直接的关系，在绘画中常用线条轮廓（包括透视效果）来表现。而物体的体积，则建立在物体的颜色及光影对其产生影响的基础上。

这里列举了各种主题的模式。那么要分析观察的对象，存在着一个通用法则吗？尽管这看来是一个大难题，但其实解决方案非常简单，即通过观察光线的照射途径，构建一个适用于整个模型的光影体系。

视觉和光线让人能够捕捉所有人工合成色彩（左边的水彩画部分）和混合色彩（右边的油画）。

油画色

光与影

基本概念

光影的含义

物体的颜色

在整个物体上能观察到它对应的颜色、色相、反光或环境色，以及投射在整个物体上阴影部分的颜色。

观察什么

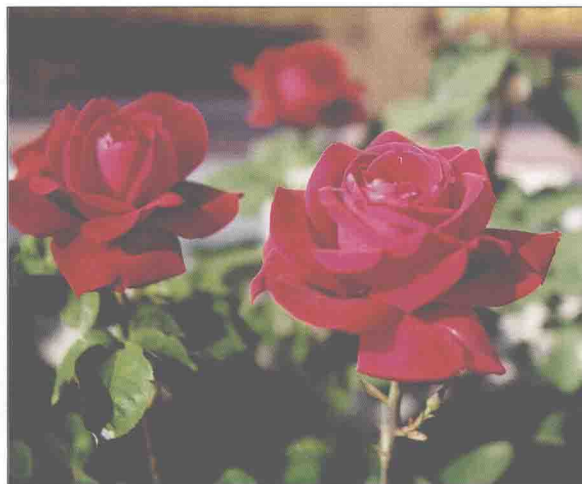
不管对象是什么，观察目的是一样的。应当关注其中出现的不同物体。每一个物体都有不同颜色，必须确定它的固有色、色相、可能存在的反光或环境色，以及其投影的色彩。

在每一个物体上，都能观察到其自身颜色的不同色相（1、2），反光或环境色（3、4、5）以及投影的色彩（6）。

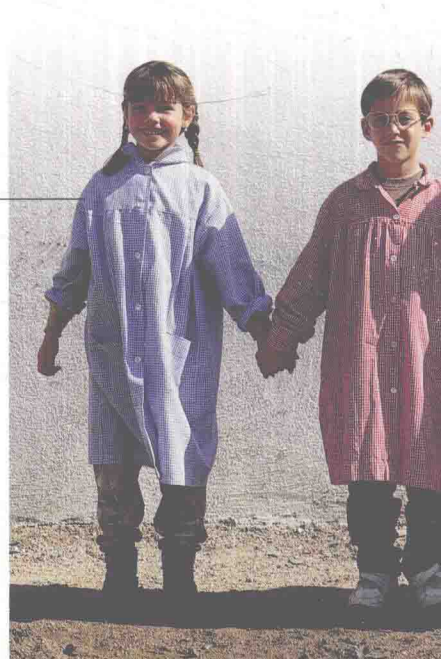

固有色

固有色是什么意思？如果一本书的封面是蓝色的，那么它的固有色就是蓝色。同样的，每一块木头都有它独特的颜色。每个人的脸色也有着独特性。每一朵玫瑰花的花瓣、叶子和花茎也有着独特的颜色。问题是如何将观察到的固有色具体化：固有色属于哪个颜色分类？它的属性如何定义？比如，玫瑰花的红色可以是胭脂红也可以是紫红色。

适度照明的物体会呈现出它固有色铜色的不同色相，取决于不同部位受到光线照射程度的大（1）小（2）。找到它的投影（3）也并不困难。

花瓣的固有色呈现出胭脂红色。

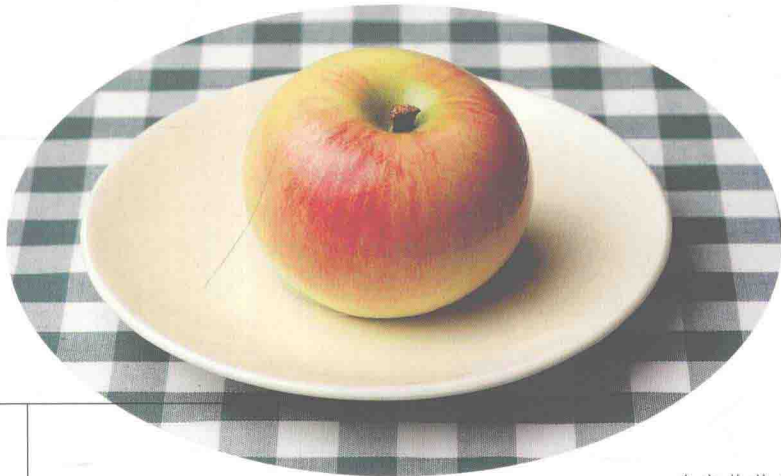
每个人，包括每个小孩子都有着独有的皮肤颜色。

投影

一个物体可能处于光线和另一个物体之间，此时便会产生投影。关于投影，值得研究的是它的轮廓和色差。这都取决于被投射物体的固有色特征、产生投影物体的反光或环境色，以及投影的特征颜色。

反光或环境色

每个物体的表面都有反射的能力。而即便是反光能力最弱的物体表面，也会因为受环境色的影响而具有某种颜色。

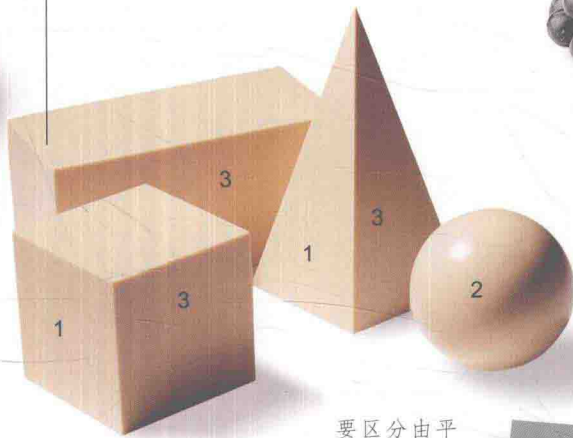
确定物体的特有颜色，区别其与相近色的细微差别，找到其颜色来源，需要大量的练习。此处苹果反射出桌布的方格图案。

固有色的色相

每个物体都会在其固有色的基础上呈现不同的色相。平面和棱角交替的色相会有较大差异。而圆形、球体或圆柱体是固有色色相平缓过渡的典型。

模型有多个物体时，应当寻找最基本的颜色，从而进行整体分析。

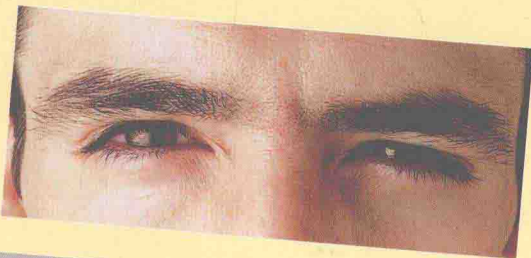

要区分由平面(1)构成的简单形状物体的固有色中最明亮色相不是很难。而在阴影中的球体和平面，颜色变暗。

小贴士

眯起眼睛

尝试眯起眼睛，看到了什么？图像变得模糊，轮廓不再清晰，细节渐渐消失。但大块亮面和暗面会看得更清楚。这是一种有效快速的区分亮暗面的简便方法。

光与影

基本概念

物体的颜色

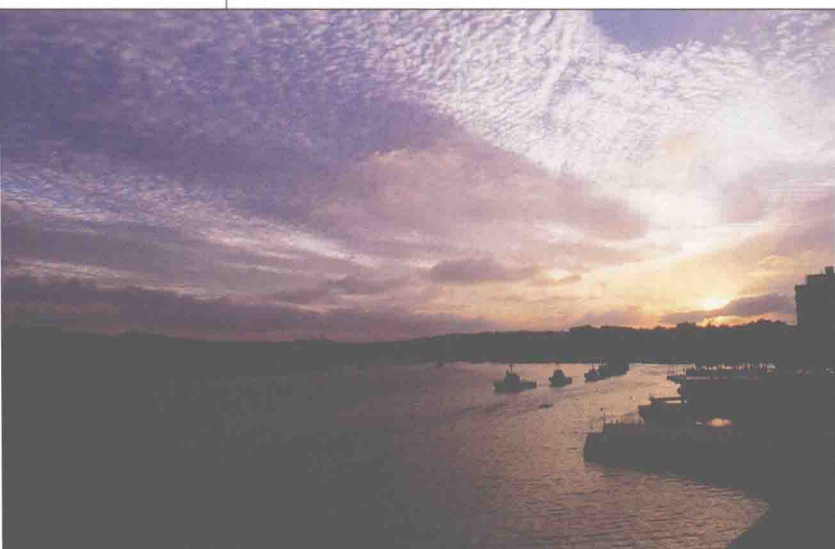
场景中的光线会对所见物体颜色质感产生实际的影响。以下将分析其是以何种方式影响，以及要注意哪些方面。

物体与光线

光线

物体或风景等的固有色，在不同的光线下看起来是不同的。需要通过观察和总结，来帮助理解光影下的颜色。

傍晚的光线有黄色、玫红色、橘黄色、蓝紫色和棕褐色。

光线的类型

我们需要了解光线的性质、来源、强度和色彩。光线可以是自然或人造的。自然光，如阳光，取决于季节、天气和时辰。而人造光中，荧光与汽油灯光或蜡烛光又截然不同。而光线的来源则更加广泛。光线的特点会影响我们看到的物体颜色、固有色、色相、反光、环境色和投影等。

前光形成明暗交界线。
需努力确定亮部和暗部的颜色差别。

顶光造成光影对比和颜色差异。

侧光在产生多种色相和阴影的同时，让人更能感受到物体的深度和厚度。

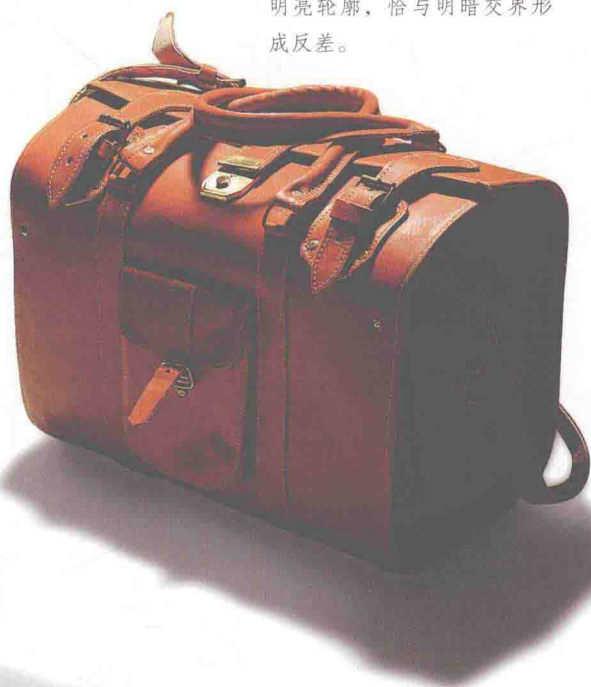
阴影的语言

明暗交界线对绘画者来说特别重要。物体上产生的明暗交界线越多，表现难度就越大。而要确定最合适的明暗交界点，全凭个人感觉。重要的是要找到一个色彩丰富的对象，可以充分表现它的体积。

应当重视通过拉长模型整体阴影和比重，从而加强作品艺术效果的方式。

逆光可以拉长投影，从而加强作品的艺术效果。

阴影的语言在逆光或半逆光的情景下可得以充分表达。此时暗色是主角。某些明亮轮廓，恰与明暗交界形成反差。

初学绘画时，使用侧光更利于观察构成物体不同特点的色相。

小贴士

高光与暗面

刚开始进行光影练习时，适合使用人造光并选择静物画。第一步是要确定高光和暗面。

光与影

基本概念

物体与光线

色相

对于一个给定的对象，可以谈论其各个部分的固有色分布是什么。而对于每一个部分，一种颜色的不同色相间存在对比。将某个色相与其他色相比较时，需要使用色相值。

色相的对比

对于特定的对象，很容易确定它的最亮色相和最暗色相。而两者之间还存在许多中间色相。如果仔细比较，可以发现这些色相之间的关系是有序的。

对于任何一个色相，要判断它是深是浅，总是需要一个参照色相。

色相有许多

色相是无限的，因而在绘画时，需要将其简化，并将色相归纳出有限的数量。在具体绘画表现时，应当使用各类绘画（如油画、水彩画、丙烯画、蜡笔画等）特有的渐变技巧。

色彩明度的选择

一幅画需要多少种色彩明度？对于初学者来说，只需确定最深色、最浅色，以及三到四种中间色即可。

处理风景画时，需要先研究不同固有色的个体。如道路、草地、树木等，再分别研究它们的色彩和阴影。

色相

固有色的最浅色相对应物体上最亮的部位，也是最明显最接近光源的部位。而最暗色相对应的是模型中光照最少的部位，即离光源最远的部位。由此，我们可以将色彩明度与物体体积联系起来。

初学者最好先处理容易分辨不同色彩明度的简单物体。

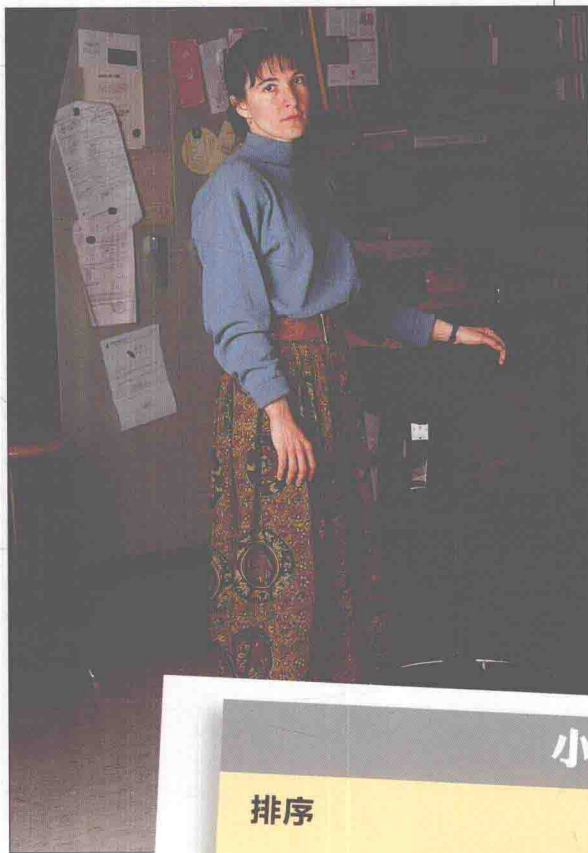
之后逐步接触色相复杂的物体，学习如何对其不同部分进行综合分析。

在所有的风景画中，都需要确定每一个个体的比重。如这幅取景中，码头、海（包括船的倒影和光线等）以及天空是最重要的组成成分。

阴影的比重

在取景中，需要对阴影在整体中所占比重做出评估。绘作者可以走动、改变视角或移动对象和光线（在静物画或人物画中），以找到最合适的构图。

小贴士

排序

邻近色相的顺序一般是从最亮到最暗，或者从最暗到最亮。除了有平面的物体以外，所有物体的色相之间都是逐步变化的。应该对物体中有着不同固有色的部分进行比较，确定相同光线对应的色彩明度排序。

光与影

基本概念

色相