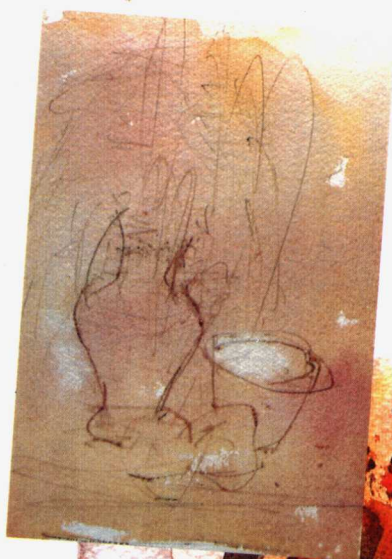

7

光亮与阴影的运用

- 12 组练习技法及所需材料
- 实景照片及步骤图
- 关于该种技法的建议

图书在版编目(CIP)数据

光亮与阴影的运用 / (西)巴耶斯塔等绘; (西)拉蒙等著; 张振山译. —天津: 天津人民美术出版社, 2001.7

(西班牙派拉蒙绘画技法丛书)

ISBN 7-5305-1552-7

I. 光... II. ①巴... ②拉... ③张... III. 绘画透视—技法(美术) IV. J206.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第033559号

翻 译: 张振山

责任编辑: 姚重庆

程志薇

薛 强

技术编辑: 高 振

Original Edition(c) PARRAMON EDICIONES,

S.A.Barcelona,España

World rights reserved

(c) Copyright of this edition:TIANJIN PEOPLE'S

FINE ART PUBLISHING HOUSE

天津人民美術出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编:300050 电话: (022) 23283867

出版人:刘建平

深圳美光彩色印刷股份有限公司印刷 新华书店 天津发行所经销

2001 年 7 月第 1 版

2001 年 7 月第 1 次印刷

开本:889 × 1194 毫米 1/16 印张: 2

印数:1-3000

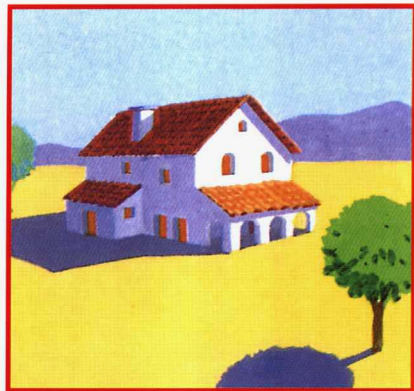
版权所有, 侵权必究

定价:21.80 元

7 · 光亮与阴影的运用

目录

导言	1
练习 1: 几何物体静物 (蜡笔画)	2
练习 2: 揉皱的纸团 (铅笔画)	4
练习 3: 衣料 (炭笔画)	6
练习 4: 静物 (油画)	9
练习 5: 花瓶 (水彩画)	11
练习 6: 室内一角 (丙烯画)	14
练习 7: 自然风景 (水彩画)	17
练习 8: 站在窗前的人物 (水粉画)	20
练习 9: 城市景观 (水彩画)	22
练习 10: 女性裸体 (蜡笔画)	24
练习 11: 玻璃器皿 (油画)	26
练习 12: 人物肖像 (油画)	29
关于表现光亮与阴影的建议	32

导 言

当把要表现的物体的轮廓画完之后,光和阴影是下一阶段表现景物最重要的手段之一。第一步,先对所要绘画的景物仔细研究,重点是各种线条和轮廓的描绘,在此阶段,绘画者头脑中要有准确的尺寸概念、协调合理的布局 and 完美无缺的构思。第二步,重点是如何表现景物的立体感,也就是说,在此步骤里,研究如何利用不同光源和阴影的形式表现景物。

在古代的艺术作品中,也就是中世纪时代,人物形象没有体现光的效果,画面的各种景物死板,无实物感。文艺复兴时期,尤其是油画问世之后,人们才开始塑造画面的立体效果。此时,油画使艺术家通过色彩的调和和深浅来表现光亮的变化。从此时起,这一技法不断完善直至由意大利人引入的被称做明暗画法的时代。这一技法是一种运用光与阴影表现对比度的新方法,是在两种反差之上感觉和表现物体的完美范例。

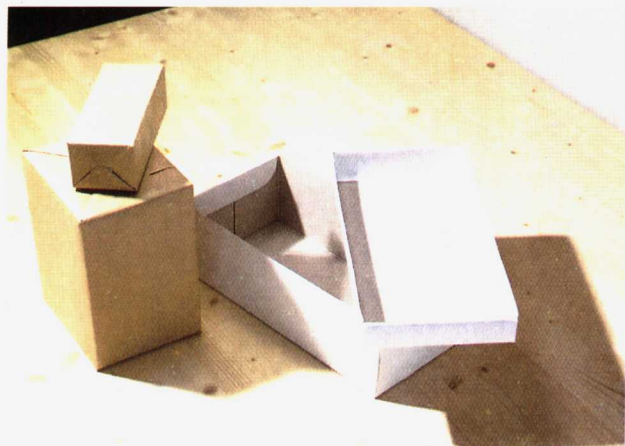
随着时间的推移,绘画也走向现代。19世纪,出现印象派潮流,这一画派提倡体现柔和明暗效果的明亮色调,这种效果主要基于同时使用相互衬托的鲜明的色彩。由于表现派的出现,这一效果达到极端的地步。在野兽派作品中,平坦的画面仅使用单一颜色。在现代派作品中,画面由具象逐步走向变形和抽象,色彩在画面中有了独立的意义。总之,创造了一种完全脱离学院派标准和不完全遵循自然规律的艺术。

艺术家可以依靠自己的直觉来观察掌握画面的明暗度,此外,在绘画之前,大脑里还应有其他与画面相关的清晰概念。

绘画可以利用两种光源:一种是自然光,另一种是人造光。阳光的光线是平行的,因此,阳光照射下的物体阴影的方位与光线方向一致;相反,人造光的光线呈放射状,受此种光源影响的物体阴影方向不一。

至于阴影,有必要区分一下被称做自身阴影和投射阴影(也称反光)。前一种阴影是指物体在一个无光亮的地方所显现的暗影,而后一种是指在其邻近的空间或其周围的另一物体对某一物体的折射。您可以使用侧光进行练习,这是画家经常运用的一种光源,它能够体现的明暗度。而使用正面光会使物体失去实物感。使用逆光可以借助其周围的光亮表现物形状。此外,还可利用从上方投射的光线或从下方投射的光线,这种方式一般较少采用,起着特殊效果的作用。

一幅作品的光的强弱是决定画面对比度的重要因素。此外,它还直接影响您在创作中是使用直接光源,或采用较柔和的人造光源。

练习 1

几何物体静物 (蜡笔画)

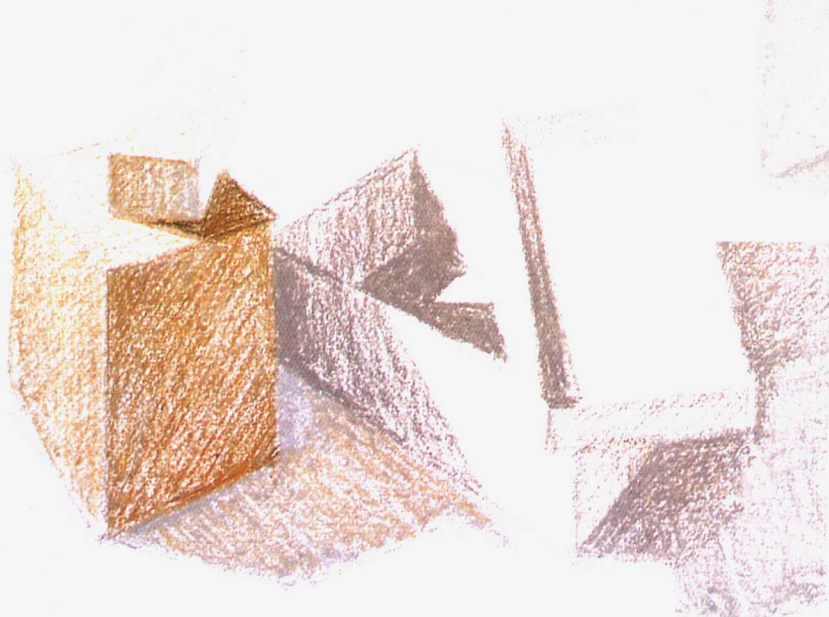
对于运用光和阴影的实践练习，不必选择复杂和特定的物体。绘画诸如箱子、桶、球等普通简单的物体，便于清楚无误地确定物体表面的明暗和阴影。各种物体的阴影的暗度并不是一致的，它取决于与光源的距离、所涉及的物体的颜色等等。

所需材料

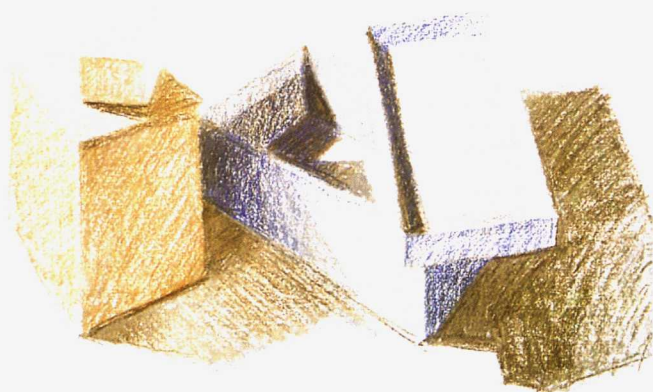
- 细纹画纸
- 透明胶带
- 各色蜡笔
- 画板

1. 首先使用灰色蜡笔勾勒物体的轮廓，记住，在绘画前要认真构思，使构图尽可能完美，形成引人注目的一组对角线。

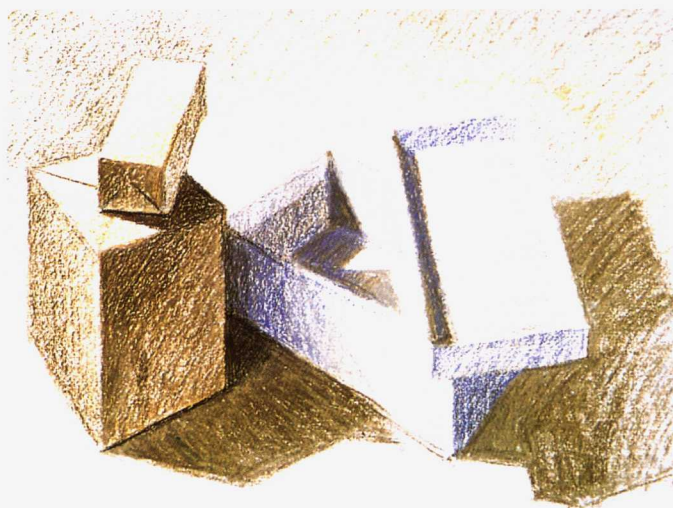
2. 使用同一色调的灰色涂抹阴影部位。然后，将位于画面左侧的第一个物体，使用同一颜色画出明暗反差的效果。

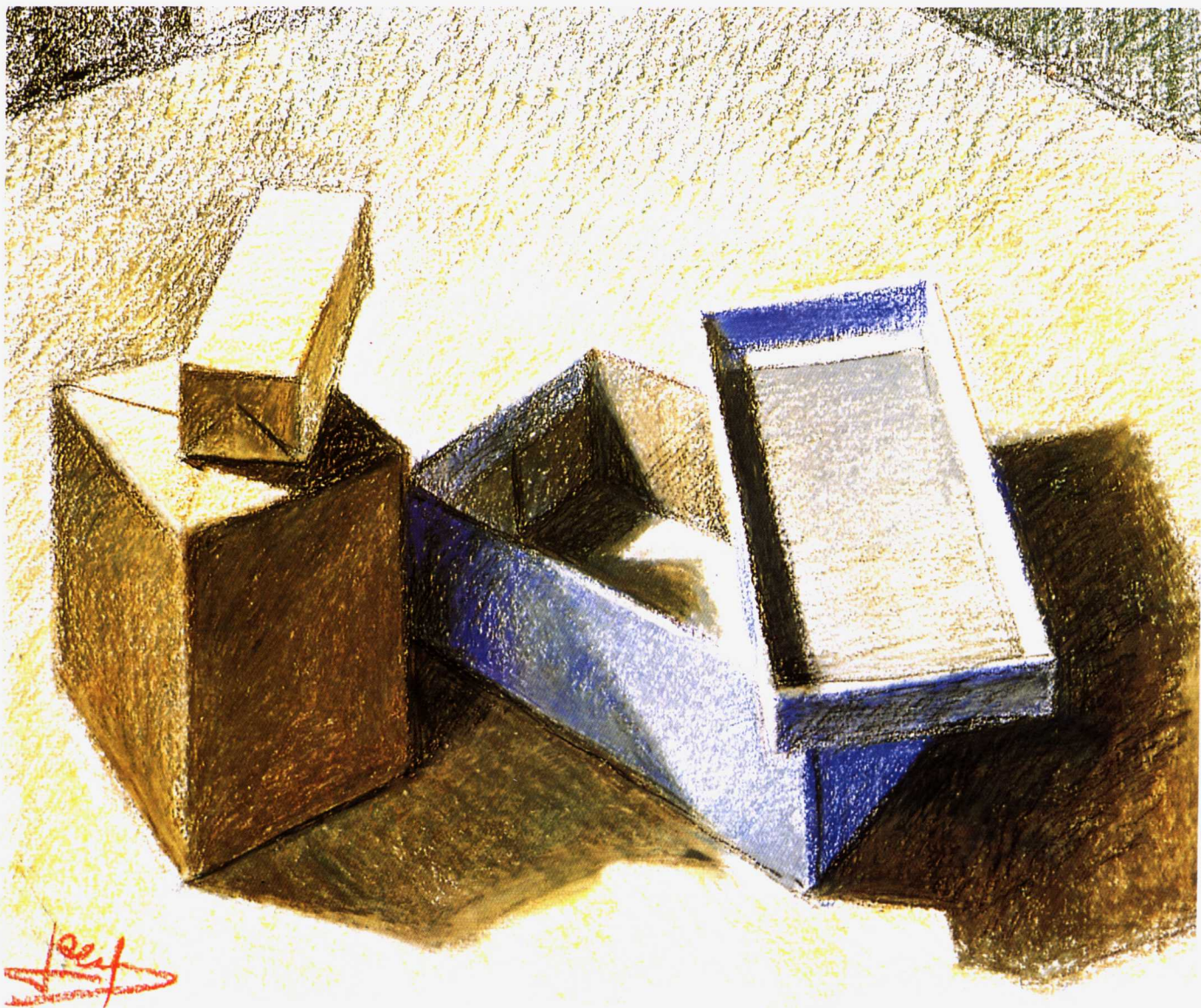
3. 使用灰色画出物体总体上不同色阶的变化之后，添加棕褐色并与原来的颜色相混合，进一步准确地表现出这一部位颜色不同色阶变化的效果。

4. 仍旧重复上一步骤，但此次使用蓝色与灰色混合，在对比度最强的部位着色，同时将物体的亮面留出空白。

5. 在箱子的底色已画妥的情况下，加强这一部位的明暗对比度。为了达到理想的效果，使用较之底色更深的灰色加强与光亮部位完全对立的暗部。

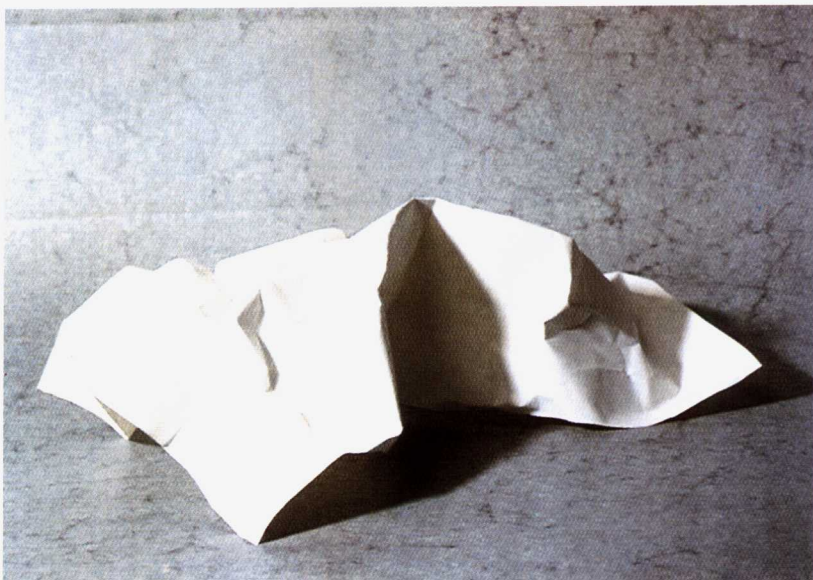

6. 使用棕褐色加深桌面的颜色，突出光线射向桌面所形成的阴影部位。最后，使用黑色加强画面的明暗对比，完成这幅作品。

揉皱的纸团

(铅笔画)

我们以由易至难的方式，循序渐进地认识光与阴影对物体产生的效果。首先取出一张白纸，随意用手团一下，不必考虑它的形状如何，这张纸处于变形状态。这一变形的物体，由于受光部位的角度不同，阴影的大小也不相同。我们从中可以看到画面明暗的强弱变化是决定纸张立体感的关键因素。

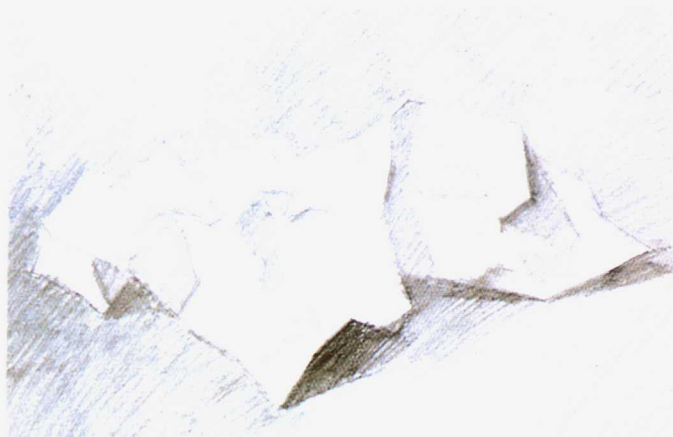
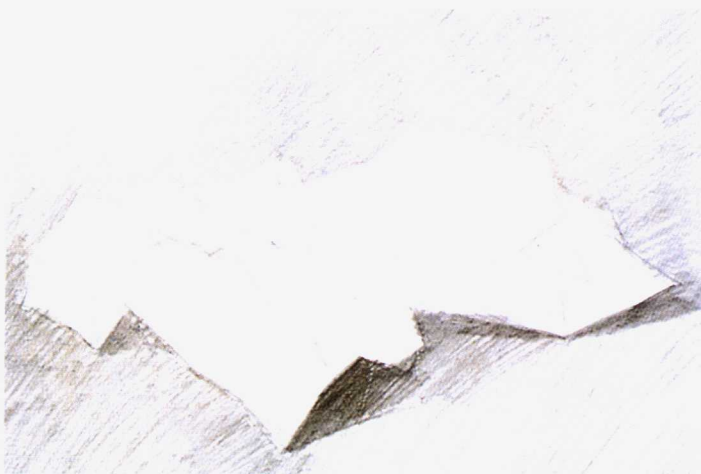
1. 第一步，首先勾勒一下纸张的整体状况，以及几处主要的皱折部位。

所需材料

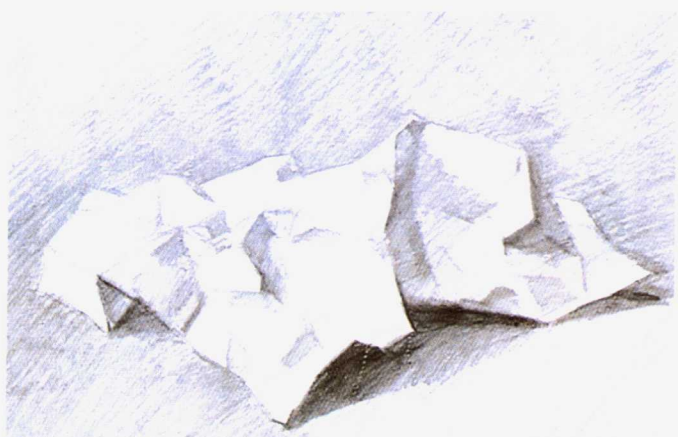
- 2B 铅笔
- 透明胶带
- 细纹画纸
- 画板
- 橡皮

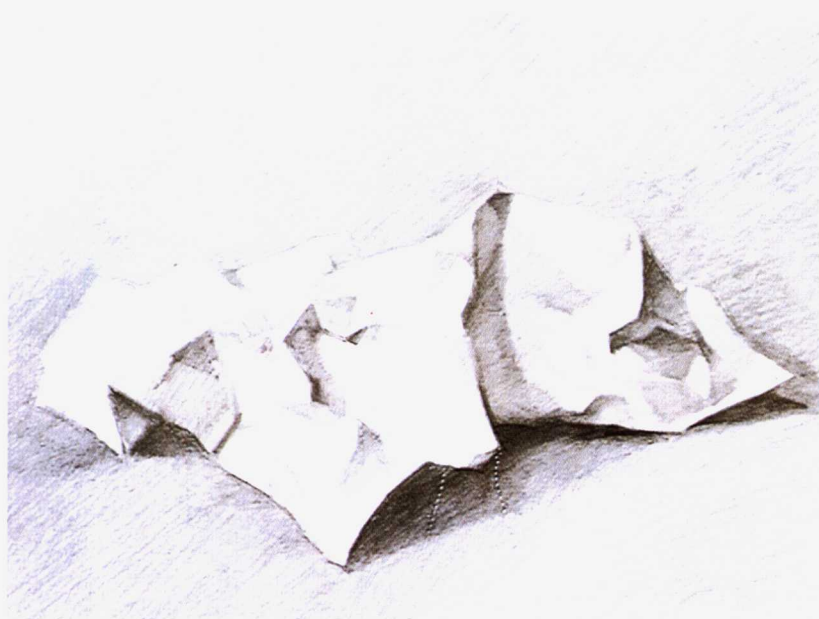
2. 使用 2B 铅笔涂抹画面背景和纸张形成的阴影部位。使用笔尖较细的铅笔，将铅笔倾斜，利用笔尖的侧面涂抹，使画面达到较匀的效果。

3. 然后，轻轻地勾勒出纸张的皱折处，此时仅勾勒出纸张皱折的内侧部位。

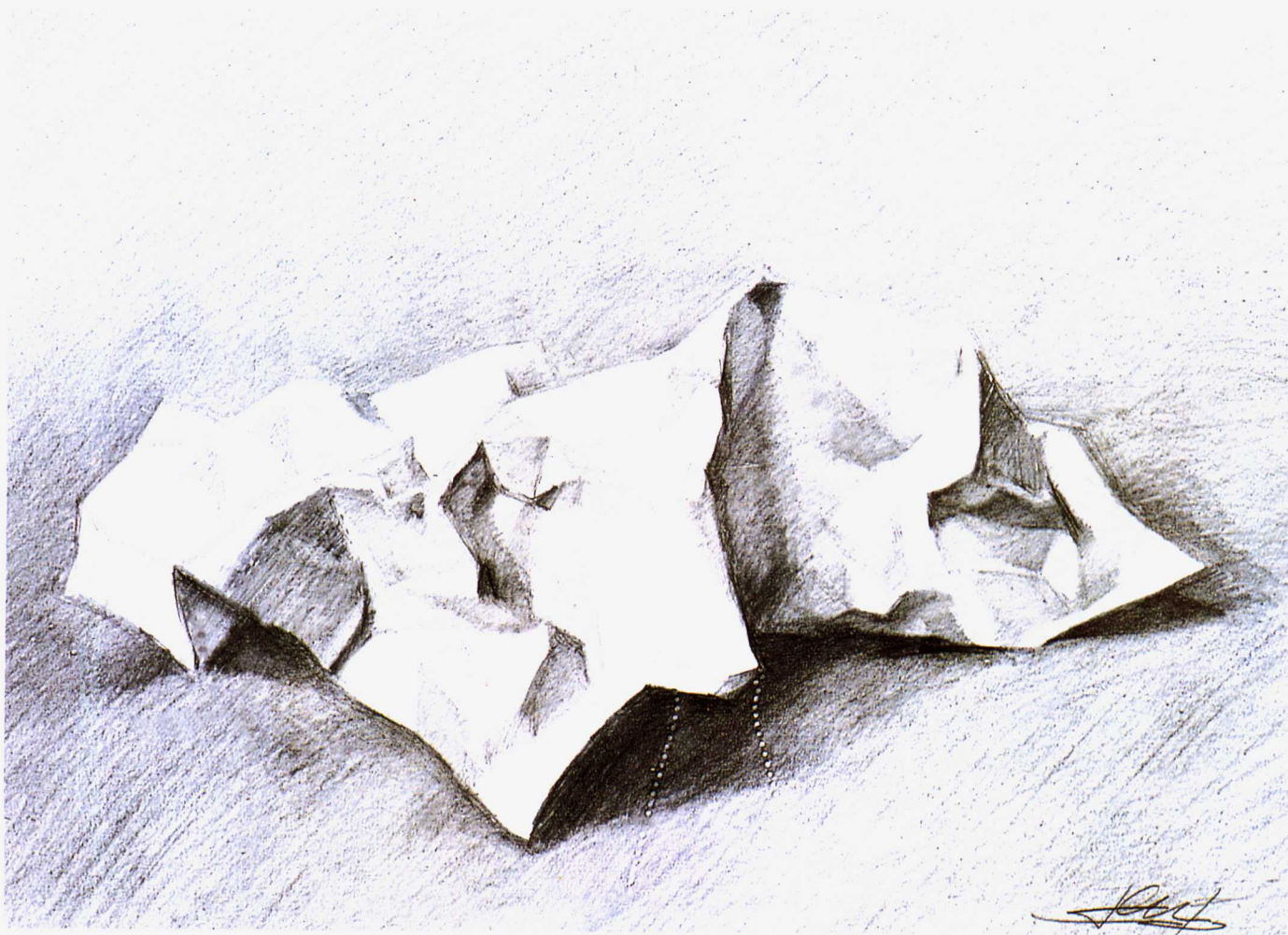
4. 此时握笔用力加强桌面阴影的暗度。这一部位的处理将为以后深色部位的加工起到导向作用。

6.使用橡皮擦出亮面。

5.根据阴影的暗色，增强纸张皱折的暗度，目的是使其与受光部位形成强烈的反差。

7.最后，不仅在形状上，而且通过颜色由明至暗地逐渐加深，充分表现纸张各个部位皱折效果。

练习 3

衣料 (炭笔画)

自古以来，衣料就是经常用以表现光与阴影的题材之一。在中世纪，教会在艺术领域施加其影响，经常表现神圣的形象和一些宗教人物。上述人物的服装始终是自肩垂地的长袍，让人们从中认识其态度、表情的一种具有神秘感的明暗对比和皱褶。衣料曲折所形成的形状如何，在很大程度上取决于织物的材料。有些衣料质地僵硬、粗糙，而另一些像真丝、绸缎等衣料却完全相反，手感柔软细腻。

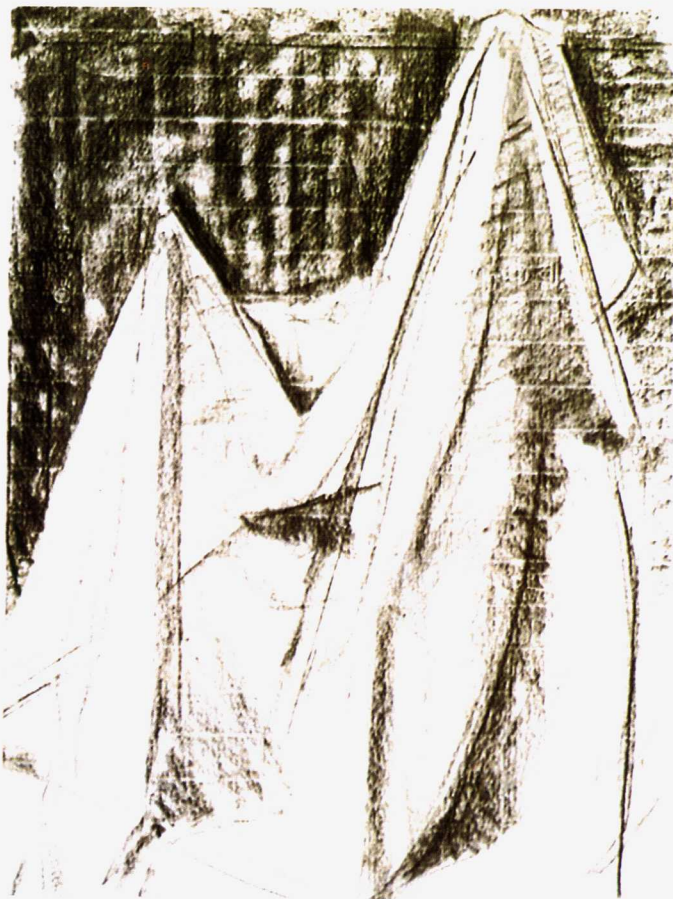
所需材料

- 炭笔
- 橡皮
- 英国画纸或类似画纸
- 卫生纸
- 抹布

2. 直接使用炭笔，用粗线条涂抹画面背景处，然后，在布料各朝向右侧的部位着深色，突出光的效果。

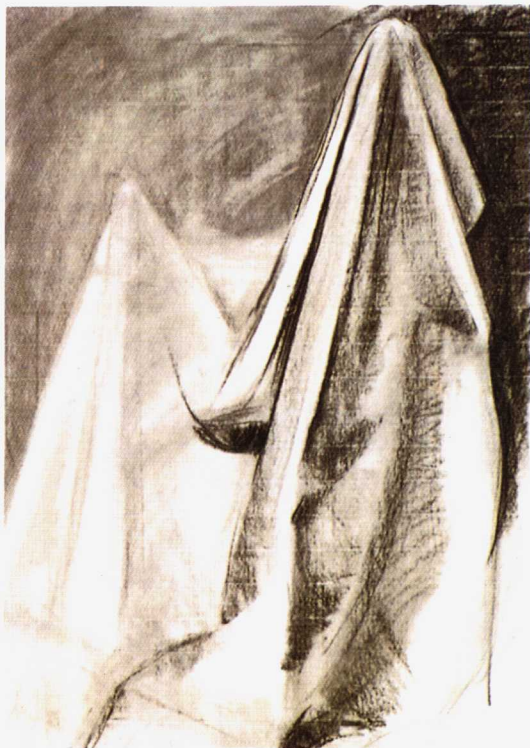

1. 首先，绘出布料的轮廓及其主要皱褶。这块布料左右两头朝上，中间呈峡谷状，整块布料自两个最高点垂下。

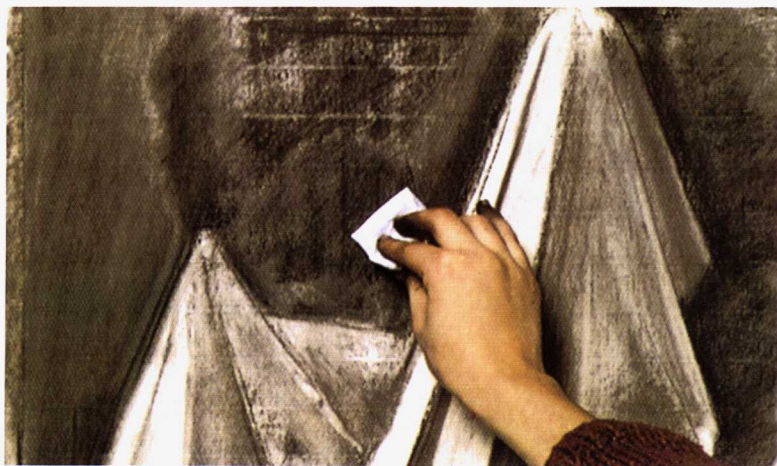
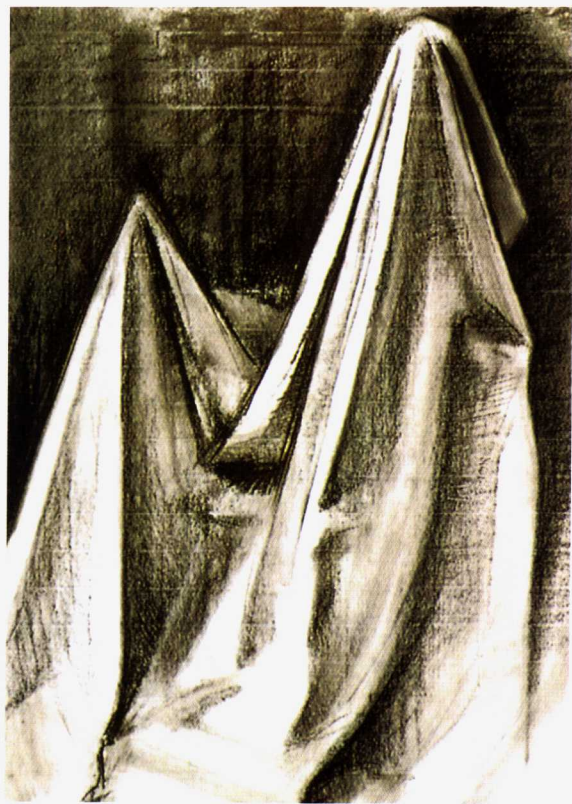

3. 画完第一层颜色之后，用抹布在画纸上抹动使画面变得模糊，然后观察画面灰色层面的不同变化。

4. 在画面灰色部位，再次使用黑色炭笔用力描绘，尽量突出布料的褶皱和形状。

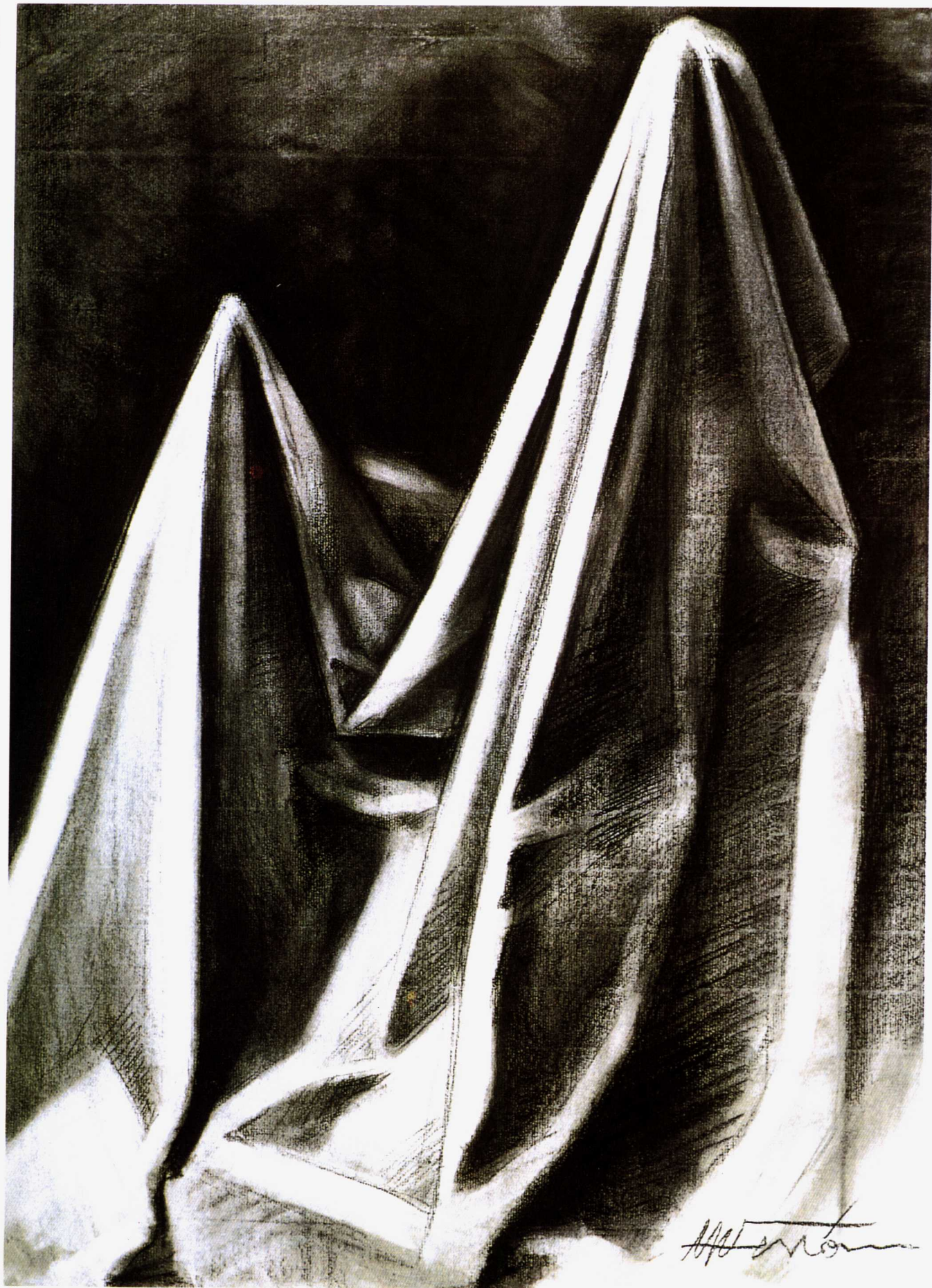

5. 使用卫生纸再次擦抹背景，因为此种材料对于固定颜色的雾状效果较抹布更佳。

6. 使用各种灰色，尤其一些接近黑色的深灰色将布料的明暗对比画出最佳效果。

7. 利用手指涂抹增强画面的对比度和深色部位，因为手指上的油脂可以在画纸上最大程度地起到固定色彩的作用。

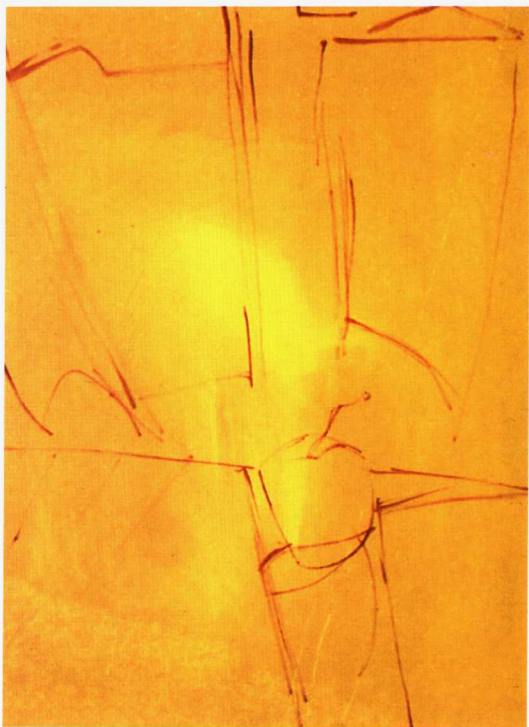

8.最后的结果是一幅以醒目的明暗对比为特点的作品展现在人们眼前。这种结果是强烈的明暗反差所形成的。

静物 (油画)

在此项练习中，向大家推荐一幅画面简单的作品，但是，它并未因此而毫无意义。画面是一缕从窗户投射的暖光映照的桌面和桌上的一个苹果。苹果位于中央部位，恰好是窗扇分开的位置。也就是说，这里恰巧是窗框投射的阴影处，于是显现出苹果的逆光状态。在着手绘画之前，应构思好画面的细微之处。

1. 首先使用细画笔勾勒整个画面，然后，选用与黄色相混合的洋红（提前在调色板上调好）着底色。

2. 利用镉红色表现窗户框照射在桌面上的阴影，同时描画出苹果的轮廓。然后在苹果下部使用深洋红色画出阴影部位。

所需材料

- 油画颜料
- 松节油
- 绷好的画布
- 抹布
- 粗细不一的貂毛画笔

3. 使用中号画笔并选择绿色以断断续续、不连贯的笔触在窗框和苹果的部位着色。

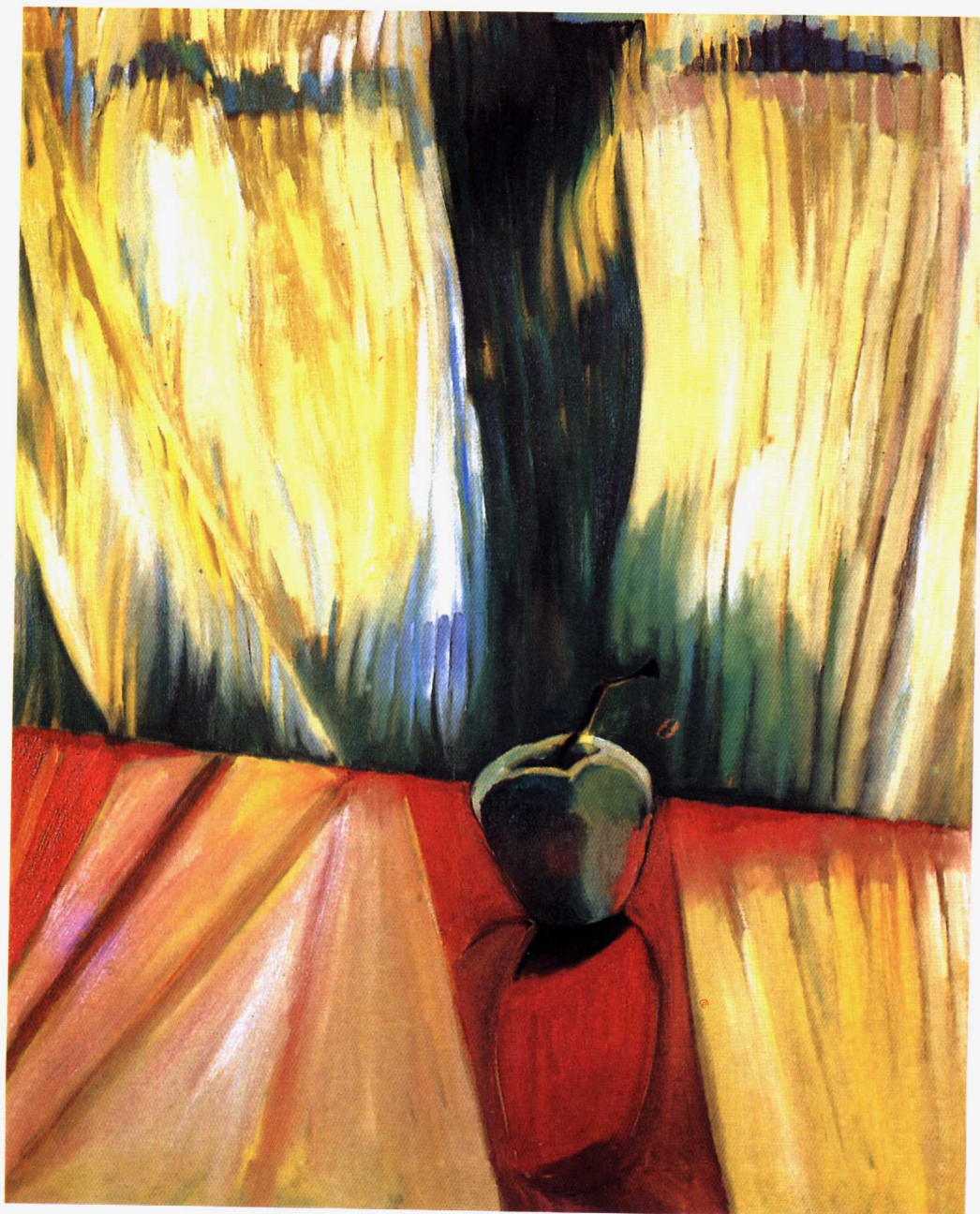

4. 然后，使用白色淡化的黄色表现从窗户射入室内的刺眼的暖光。仍旧使用中号画笔小面积地画出颤动的笔触。

5. 在画面的窗户和桌子的部位继续着浅黄色，借助光的作用与红色、绿色和画面背景自身的黄色形成鲜明的对比度。

6. 将位于桌面的黄色画得丰富和有变化，将窗户的颜色也要画得丰富和具体。加强整个画面的立体感。这幅作品的形状和颜色有立体画派的特点。

花瓶 (水彩画)

静物画是最适宜表现光亮的题材。因为由艺术家本人决定光照的条件和构思。此外，参照物能够长时间地保持原状。在此项练习中，静物画是由一个插着干枝叶和一些小花的花瓶、一对苹果和一件陶器组成。画面选择的是天光，而且是正面光，因此，外形平直的物体十分清晰和准确地反映出光亮。

1. 首先在白色画布上抹上一层平坦的单一的底色，使用宽大的画笔和稀释的颜料。然后，在画面的底色上勾勒静物的轮廓。

所需材料

- 水彩颜料
- 抹布
- 各种貂毛或牛毛画笔
- 水罐
- 中型纹路水彩纸
- 透明胶带
- 画板

2. 勾勒好静物轮廓后，使用最深的颜色如乌黑为整个花瓶和花着色，这一部位的颜色大体一致，仅仅留出一些空白的空间用来表现花瓶的光亮部位。

3.然后，在已晾干的前步着色基础上，画出背景颜色，并使其与花瓶和其他物体的颜色相和谐。

4.运用洋红色和橘黄色，逐步提高画面的暖色调。添加丁香的颜色和蓝色逐步突出花瓶的立体感。然后，依靠亮黄色和橘黄色增强苹果的实物感。

5.再次使用包含其他色彩的乌黑色增强花瓶的暗度，此时花瓶的颜色明显突出。

6.最后，使用红色和咖啡色为枝叶和花着色，并加深与画面其他物体相关的阴影部位的颜色。

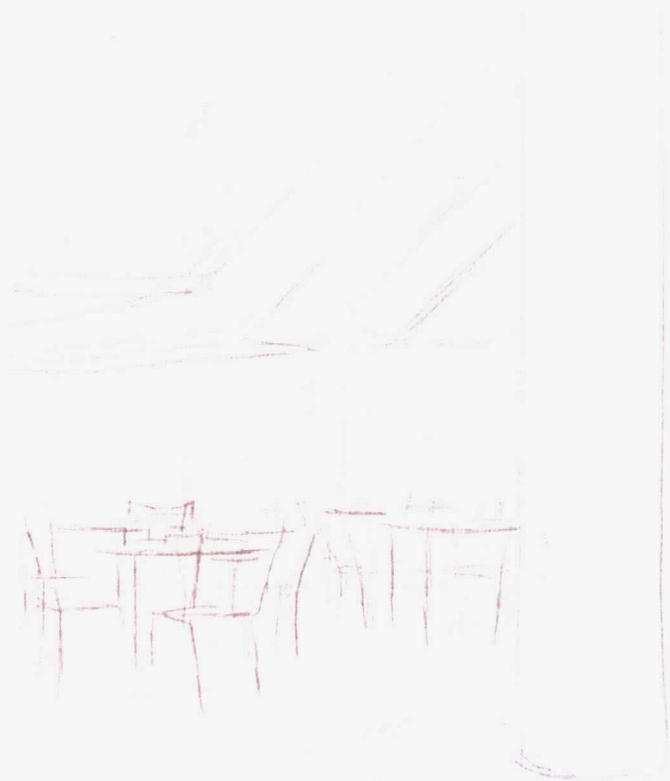
室内一角 (丙烯画)

在绘画史中，表现室内景物的绘画不是很多。人们常常热衷于塑造室外景观或人物形象、静物、海景等类的作品。但是，绘画表现室内景物以及室内四壁之间的光亮效果的画面也是十分有趣的。在此项练习中，展现一个被背景光线映照，大部分物体呈逆光状的画面。

所需材料

- 铅笔
- 画纸
- 抹布
- 透明胶带
- 丙烯颜料
- 各种猪毛画笔
- 水罐
- 画板

2. 以画水彩画的方式，用水状的丙烯颜料快速涂抹整个画面。利用绿色和蓝色画墙壁和地面部位。然后使用玫瑰色、棕褐色和咖啡色画立柱和楼梯。