

西班牙

光影绘画教程

[西班牙] 派拉蒙专业团队 著
曾艳 译

素描初学者的自学圣经，

掌握明暗对比法，画面才更有表现力！

上海人民美术出版社

曾艳译
「西班牙」派拉蒙专业团队著

西班牙

光影绘画教程

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西班牙光影绘画教程 / 西班牙派拉蒙专业团队著 ;
曾艳译. — 上海 : 上海人民美术出版社, 2018. 1
(西方经典美术技法译丛)
ISBN 978-7-5586-0496-6

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

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第207494号

Dibujo en Claroscuro

Primera edición

©2016 Parramón Paidotribo

Rights manager: Doris Ding

本书简体中文版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: 09-2016-282

西方经典美术技法译丛
西班牙光影绘画教程

著 者: [西班牙]派拉蒙专业团队

译 者: 曾 艳

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 马永乐

封面设计: 朱雪俊

版式设计: 朱庆荧

技术编辑: 季 卫

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)

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张8

版 次: 2018年1月第1版

印 次: 2018年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-0496-6

定 价: 55.00元

扫二维码查看

西方经典美术技法译丛更多图书

• 使用铅笔（石墨）	6
• 炭笔	8
• 复合黏质炭棒	10
• 色粉笔的种类	12
• 墨汁和水彩	14
• 挑选画纸	16

Sum

目录

La **t**écnica, 18 技法

• 阴影的基本轮廓	20
• 炭笔的色调合成	22
• 粉状颜料的明暗晕染	24
• 色域的划分	26
• 渐变的意义	28
• 描绘负空间的明暗层次	30
• 塑造体积	32
• 描绘空间界限的明暗层次	34
• 营造氛围	36
• 实体阴影的色调	38

• 明暗关系和共时对比(I)	40
• 古典的明暗对比法	42
• 高色调的明暗关系	44
• 低色调的明暗关系	46
• 逆光风景中的明暗对比	48
• 明暗关系和共时对比(II)	50
• 用擦笔表现明暗对比	52
• 暗色调画纸上的明暗关系	54
• 描绘物体的投影	56
• 粗粒纸上的明暗关系	58
• 暗色主义	60
• 水彩和水墨画中的明暗关系	62
• 用网格排线法表现明暗关系	64

ario

题材 Los estilos, 66

• 用铅笔表现折叠关系	68	• 用多种颜色的色粉笔表现明暗关系	98
• 用水溶性石墨颜料描绘瓶体	70	• 手部的明暗关系及体积塑造	102
• 用石墨颜料表现渐变层次	72	• 用彩色铅笔表现明暗关系	104
• 用网格排线法描绘风景中的明暗	76	• 用涂抹的明暗层次表现花朵	108
• 用色粉笔描绘逆光风景	80	• 用色粉笔表现褶皱	112
• 用明暗对比法描绘茶杯	82	• 人体素描中的平面着色	114
• 美纹纸上的炭笔静物素描	84	• 用明暗对比塑造人体	116
• 用铅笔描绘建筑	88	• 用低色调明暗关系表现人物面部	120
• 用蓝色色粉笔描绘侧光中的内部结构	90	• 用水墨表现城市元素	122
• 用复合炭笔描绘夜景	94	• 用网格排线法描绘人物肖像	126

曾艳译
「西班牙」派拉蒙专业团队著

西班牙

光影绘画教程

上海人民美術出版社

Los ^{工具} medios, 4

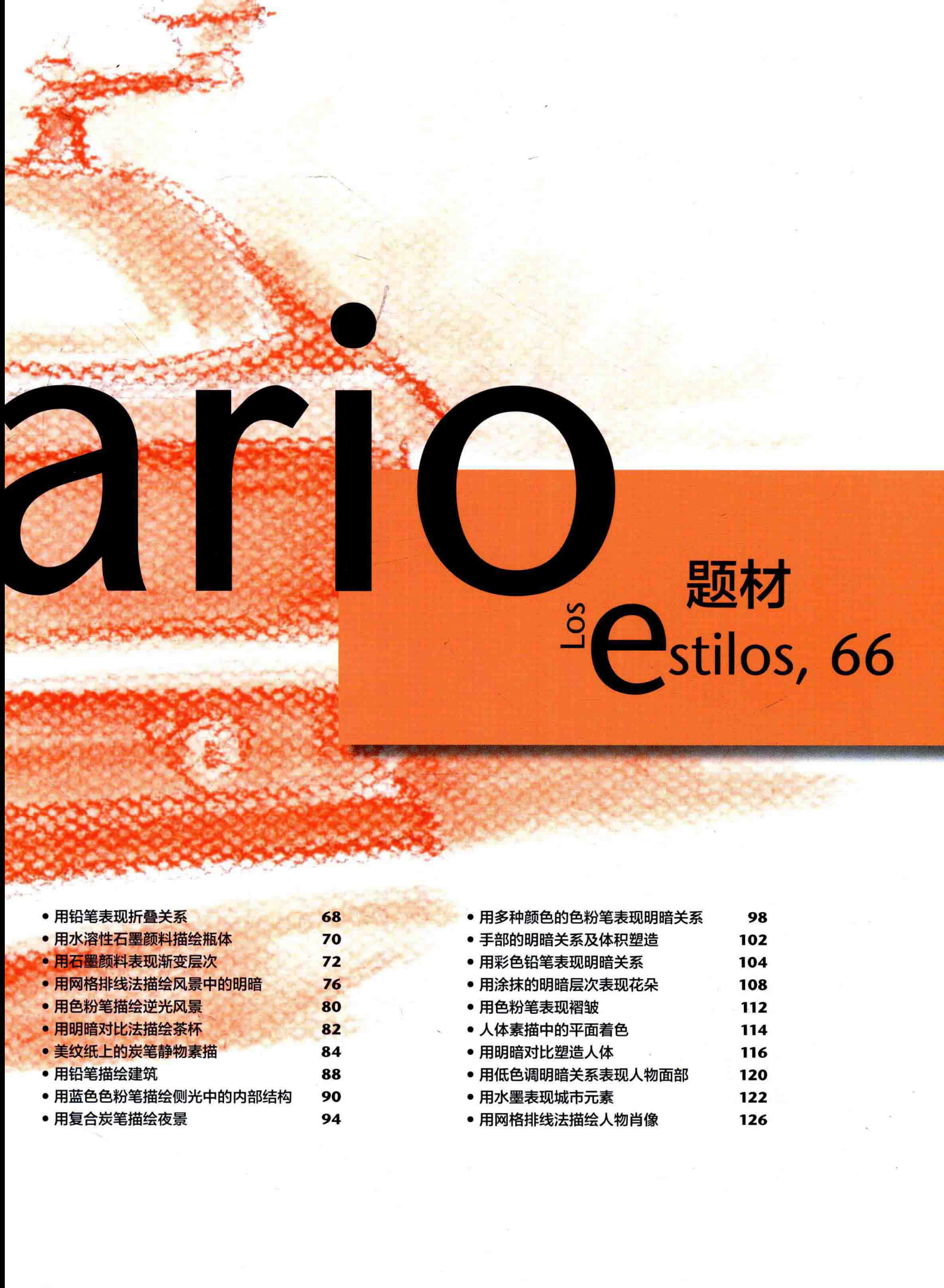
- 使用铅笔（石墨） 6
- 炭笔 8
- 复合黏质炭棒 10
- 色粉笔的种类 12
- 墨汁和水彩 14
- 挑选画纸 16

Sum 目录

La ^{技法} técnica, 18

- 阴影的基本轮廓 20
- 炭笔的色调合成 22
- 粉状颜料的明暗晕染 24
- 色域的划分 26
- 渐变的意义 28
- 描绘负空间的明暗层次 30
- 塑造体积 32
- 描绘空间界限的明暗层次 34
- 营造氛围 36
- 实体阴影的色调 38

- 明暗关系和共时对比(I) 40
- 古典的明暗对比法 42
- 高色调的明暗关系 44
- 低色调的明暗关系 46
- 逆光风景中的明暗对比 48
- 明暗关系和共时对比(II) 50
- 用擦笔表现明暗对比 52
- 暗色调画纸上的明暗关系 54
- 描绘物体的投影 56
- 粗粒纸上的明暗关系 58
- 暗色主义 60
- 水彩和水墨画中的明暗关系 62
- 用网格排线法表现明暗关系 64

ario

题材
Los estilos, 66

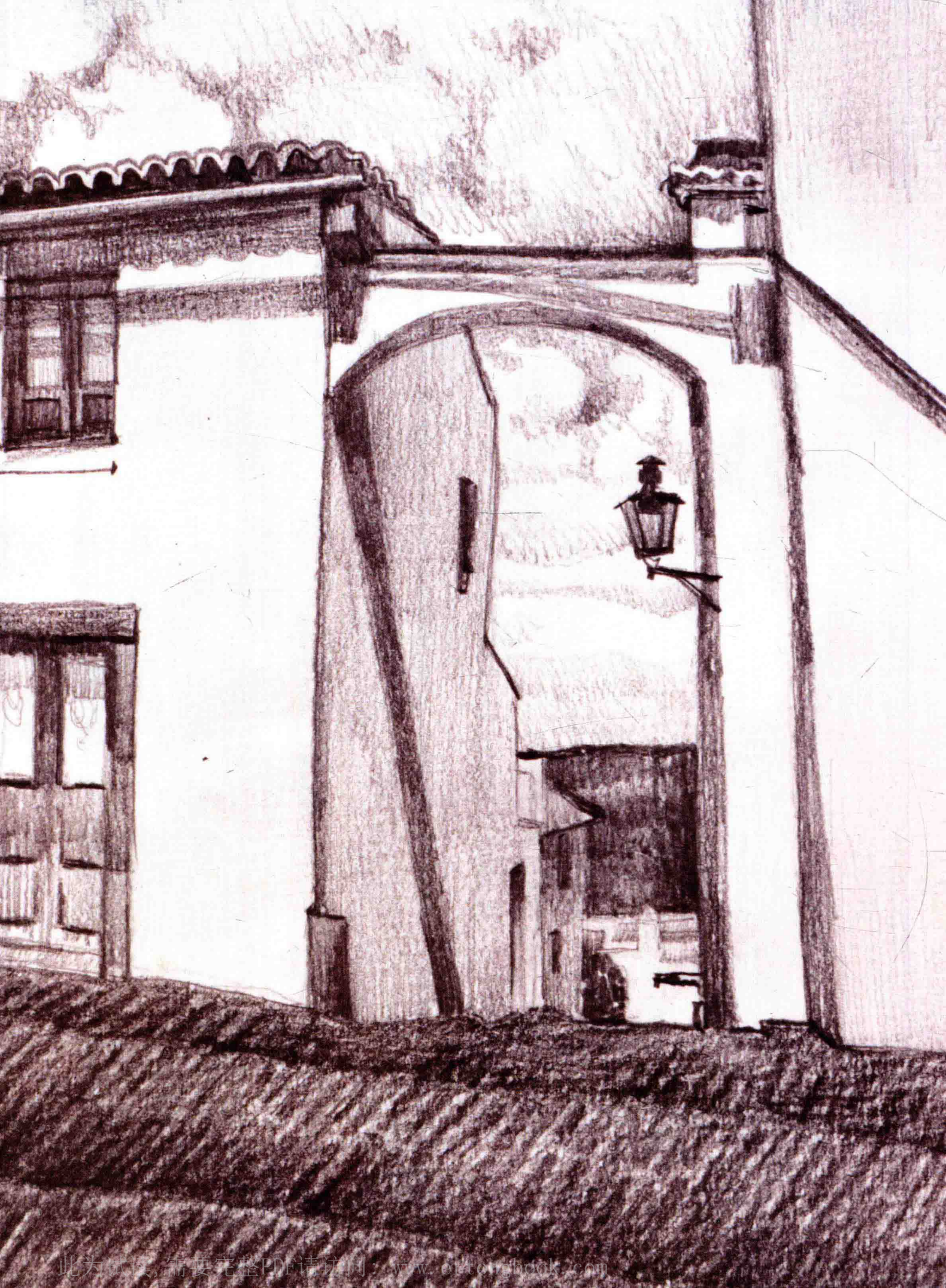
- 用铅笔表现折叠关系 68
- 用水溶性石墨颜料描绘瓶体 70
- 用石墨颜料表现渐变层次 72
- 用网格排线法描绘风景中的明暗 76
- 用色粉笔描绘逆光风景 80
- 用明暗对比法描绘茶杯 82
- 美纹纸上的炭笔静物素描 84
- 用铅笔描绘建筑 88
- 用蓝色色粉笔描绘侧光中的内部结构 90
- 用复合炭笔描绘夜景 94

- 用多种颜色的色粉笔表现明暗关系 98
- 手部的明暗关系及体积塑造 102
- 用彩色铅笔表现明暗关系 104
- 用涂抹的明暗层次表现花朵 108
- 用色粉笔表现褶皱 112
- 人体素描中的平面着色 114
- 用明暗对比塑造人体 116
- 用低色调明暗关系表现人物面部 120
- 用水墨表现城市元素 122
- 用网格排线法描绘人物肖像 126

Los 工具 medios

为了在画作中描绘和体现明暗层次，我们常常需要借助于铅笔、炭笔、粉笔、赭石笔等素描（干笔技法）工具。它们不仅可以呈现丰富的色调、不同层次的渐变和晕染，也可以使阴影具有广度和覆盖力，并和水墨水彩一起，同为用于表现素描中明暗对比最基本的材料。具有对比的明暗层次会赋予作品戏剧性的光感。明暗对比越强烈——即高光和暗面的差值越大，被描绘物体所呈现出的体积感就越丰富。在接下来的篇目中，我们将会使用这些最常规的素描工具来研习描绘光影的技法，广义而言，即是明暗对比法的效果。

粗型的石墨条一般是六角形、圆形、矩形和正方形截面的。

使用石墨条的硬度标准和铅笔的硬度标准一样。如果是用笔尖倾侧绘画，可以在纸上快速地涂出较大范围的阴影。

使用铅笔（石墨）

石墨是一种具有铅灰色光泽的矿物，通常混合黏合剂和粉末状黏土。用它制造出来的笔芯笔触光滑柔软，色调区间可从亮灰色到不同程度的深灰色。

用铅笔（石墨）制造阴影

当我们用铅笔（石墨）制造明暗对比的时候，为了调整和体现线条和阴影的不同张力，一般倾向于使用不同硬度的笔。铅质的硬度是用笔杆外端标示的数字和字母表示的：H表示

硬质石墨，呈现出柔和的灰色；B表示软质石墨。自4B到9B的铅笔是最适用于描绘阴影的，因为其中黏土的成分含量低，更易于着色，描绘出的阴影颜色也更深，近于黑色。

石墨芯和石墨条

石墨条是圆形截面，呈笔状，可当作常规的画笔使用，尽管它的厚度是最大的，粗细范围在0.8到1.5厘米之间。石墨条的硬度标准和铅笔的硬度标准一样，只是它密实的条状可以

画出较粗的线条和面积较大的阴影。除了圆柱形以外，还有矩形截面、正方形截面和六角形截面的石墨条。

水溶性铅笔

目前，各类水溶性铅笔被越来越多地生产出来，各画具品牌纷纷推出不同类型和具备不同效果的版本。

图为不同硬度的铅笔所呈现的渐进绘画效果，若想绘制不同色调的阴影，需要加以仔细区分。

炭笔也被分为不同的粗细，由制造它们的柳树枝的粗细来决定。

成盒的粗炭条是用于大开本纸张绘画的理想工具。

炭笔

炭笔由被焦化的木枝制成，分为不同的粗细，是一种非常原始、纯度高、表现直接、富于变化和可塑性强的绘画工具。

不同种类的炭笔

市面上不同品牌的炭笔在质量上并没有太大的差别。能在纸上画出一条近黑色的线条而不令纸张折损或者笔画断续的，就称得上是质量不错的炭笔。除此之外，一些生产厂家会按照烧制时间的长短将产品分成四个硬度等级。

炭条的粗细

炭条被生产出来的时候，根据作为原料的树枝的截面直径差别而有不同的粗细，从直径3-4毫米的细型到直径7厘米的粗型不等。截面直径决定了线条的宽度，当然，把粗炭条的一端削尖来用也能画得出很细的线条。因此，一些制造商会生产正方形截面的炭条，这种炭条在需要描绘多种类型线条的工作中更加实用。

为制造出明暗对比的效果，最基本的方法是结合手部对炭痕的涂抹来制造阴影。

制造理想的明暗层次

这一方法专门在层次递进和明暗关系的色调都十分明显的绘画中使用。这类绘画的线条笔调一致，柔和且蓬松。画面丰满地覆盖于纸上，尽管这些细微的颗粒只靠手指的揉擦或者涂抹的晕染便可轻易完成。可以用炭条的端点来勾勒出线条，或者把炭条纵向推擦，用带出的灰色色块涂出空间感。

炭条易于着色，沿着支撑点水平涂抹，可以得到呈渐变状、层次深邃的阴影。

黏质炭棒由黑色炭粉、较大比例的黏土和黏着剂组成。

黏质炭棒比普通的炭条更加硬质和结实，可以画出极深的黑色。

复合黏质炭棒

压制炭棒、黏质炭棒又被称为复合炭棒，制造时使用黑色炭烟和黏着剂增加其坚硬度。

的效果。

作为笔芯

这类炭笔外围是呈圆柱体的木质笔杆，里面包裹着复合炭芯。和石墨芯的铅笔一样，它们分为不同的硬度，以此区分出线条饱和度的不同，要比炭精棒对此的区分更加精准。常用于作品收尾时的最后几个步骤，如修整轮廓和整体润色，也可用于绘制小开幅的作品。

混有石墨成分的炭笔

数年来，在很多绘画者的工具箱里均是铅笔占领着优先地位；而当下这一地位却被另一种产品取代，它就是混合了石墨、烟油或黑色颜料的炭笔，这种混合性炭笔更易于削出尖头，并且可以绘出比常规炭质画材更丰富的色调区间。

炭条的完美补充工具

黏质炭棒一般为圆柱体，用它画出的线条比常规炭条的色彩更加持久，颗粒更加饱满；然而不易推开晕染，也不易用软橡皮擦掉。在用炭条完成初始步骤后，用炭精条在最后增加阴影的色深，突出明暗对比

含黏质炭的三种画具：炭笔、炭棒和炭精棒，用它们可以描绘出各类丰富的线条。

