

不失败的 水彩配色技法

使用8种颜色，
轻松描绘风景

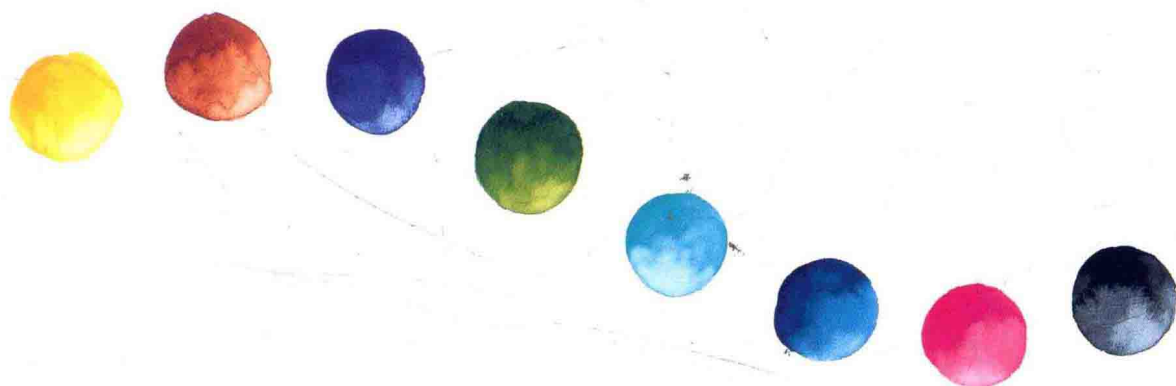
(日) 久山一枝 著
Kazue Kuyama

赵 琰 译

不失败的 水彩配色技法

使用8种颜色，轻松描绘风景

(日)久山一枝 著

赵 琳 译

辽宁科学技术出版社

沈 阳

SHIPPAISHINAI SUISAI NO IROZUKURI

©KAZUE KUYAMA 2007

Originally published in Japan in 2007 JAPAN PUBLICATIONS, INC, TOKYO,
Chinese (Simplified Character only) translation rights arranged with
JAPAN PUBLICATIONS, INC, TOKYO, through TOHAN CORPORATION, TOKYO

© 2015, 简体中文版权归辽宁科学技术出版社所有。

本书由株式会社日贸出版社授权辽宁科学技术出版社在中国出版中文简体字版本。

著作权合同登记号：06-2015第76号。

版权所有·翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

不失败的水彩配色技法 / (日) 久山一枝著; 赵琰
译. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2015.8

ISBN 978-7-5381-9298-8

I. ①不… II. ①久… ②赵… III. ①水彩画—绘画
技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第144661号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印 刷 者: 辽宁一诺广告印务有限公司

经 销 者: 各地新华书店

幅面尺寸: 188mm × 257mm

印 张: 5

字 数: 100千字

印 数: 1 ~ 4000

出版时间: 2015年8月第1版

印刷时间: 2015年8月第1次印刷

责任编辑: 于天文

封面设计: 潘国文

责任校对: 李 霞

书 号: ISBN 978-7-5381-9298-8

定 价: 39.80元

联系电话: 024-23284740

邮购热线: 024-23284502

E-mail: mozi4888@126.com

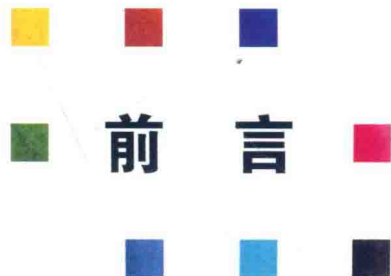
戸隠牧場（日本長野県）26.5cm × 19.5cm

● ● ● 3色+ ● 沙普绿

※作品尺寸包括边缘留白部分。

※作品中标明了使用的各种颜色。

但是，淡镉黄+浅红+法国群青是用“3色”来表示的。

前言

尝试用少数的颜色绘画，是从想要使用小型调色盘开始的。我非常热爱漫步在绿树丛中，一边爬山（虽然仅仅是徒步旅行这种程度而已）一边描绘沿途绿色风景，是我感到最为幸福的时刻。所以，写生用具的尺寸能一下子放到口袋里对我来说会很方便。

画材店出售有各个厂家生产的携带用装有12~16色的套装颜料。但是，我在这种成品中没有发现自己所喜爱的、适合边爬山边写生使用的材料。于是，我通过将颜料排列装入装软盘的空盒等方法不断摸索试验，尝试总结了多个原创的颜料组合。通过这个过程，容器逐渐变小，颜料的数量也随之变少。

最初，虽然使用所谓的与三原色最接近的颜色，红（茜红）、蓝（钴蓝）、黄（淡镉黄）还有黑（灯黑）等颜色进行绘画，但不知不觉中，在缩减颜色的数量时，我却发现红色是使用浅红比茜红更好用，蓝色是明度比钴蓝低的法国群青更好用。于是，我思考春夏秋冬的各种情景难道不能用这3种颜色来描绘吗？通过这些年的试验，我明白了，如果有淡镉黄、浅红、法国群青这3种颜色，几乎可以通用于各种场合。即便如此，因为春天的嫩绿色和明朗的蓝天、秋樱的粉红色，再加上海水的蓝色等无论如何只用这几种颜色是无法表现的，所以需要再追加几种颜色。

用少数几种颜色绘画还有其他好处。从水彩写生的色彩失败例子来看，画面中颜色过多、画面过于散乱无法统一的情况似乎很多。然而，如果限定了绘画所使用的颜色，因为决定了基本色调，即使颜色使用上不特别注意，也不会出现失去色彩平衡的情况。

所以，本书限定了绘画颜色，提出用“基本的3色”和“追加的5色”合起来共8种颜色进行绘画的方法。第1章对8种颜色各自的特点和使用方法及上色的基础进行说明；第2章对树木、高山、大海、河流、天空等描绘对象中颜色使用方法的不同，通过范例进行介绍。

好了，将8色的调色盘装入口袋，尝试将身边的景色和旅途中所遇风景，通过简洁少数的色彩描绘出来吧。

久山一枝

Contents 目录

第1章 掌握“基本的3色”+“追加的5色” 5

8种颜色就OK.....6	尝试总结“基本色调”.....24
不同厂家的颜色差异.....7	水分不同产生的色彩变化.....26
我的调色盘.....7	叠色与混色.....28
只要有3色就可描绘几乎所有的事物.....8	“混合”和“重叠”.....28
“基本的3色”的变化.....10	在画纸上混合颜色.....29
3色的色彩范围.....10	留白与不留白.....30
颜色组合产生的表情变化.....11	随基本色调改变产生的情景变化.....33
即使只用2色，也可进行如此描绘.....12	对配色、颜色分量、平衡的思考.....38
黄色+群青.....12	挑战抽象画面.....38
浅红+群青.....14	色块意识.....40
黄色+浅红.....16	有晚霞的天空.....41
如果备有会很方便的“追加的5色”.....18	尝试总结基本色调.....42
沙普绿.....18	
地平线蓝.....19	
培恩灰.....20	
普鲁士蓝.....21	
永固玫红.....22	

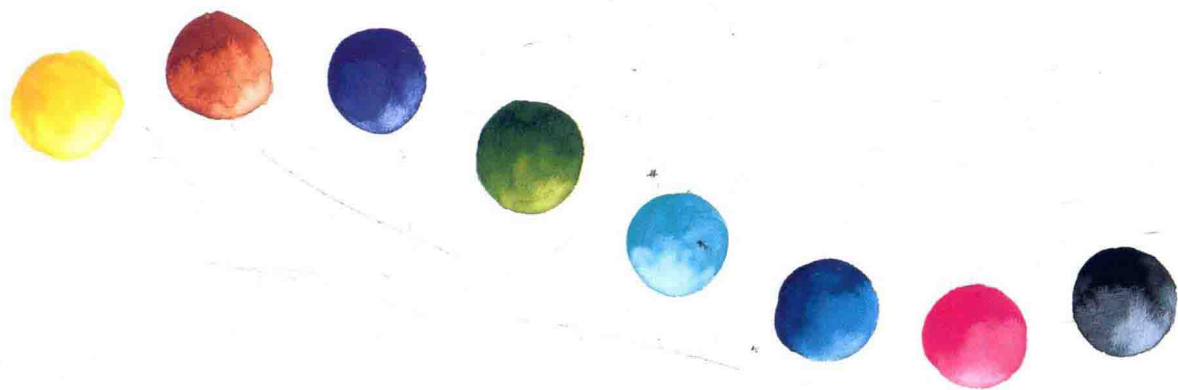
第2章 符合主题的色彩选择方法与使用方法... 43

树木.....44	天空.....59	建筑物.....70
高山.....49	土地·岩石.....62	雪景.....75
大海.....52	田园.....64	石头·柏油路.....77
河流·湖沼.....54	有花或果实的风景.....66	

颜色使用练习1 尝试尽可能多地使用颜色.....23
颜色使用练习2 尝试使用不同颜色表现同一事物.....23
颜色使用练习3 抽象画的摹写.....79

不失败的 水彩配色技法

使用8种颜色，轻松描绘风景

(日) 久山一枝 著

赵 琳 译

辽宁科学技术出版社

沈 阳

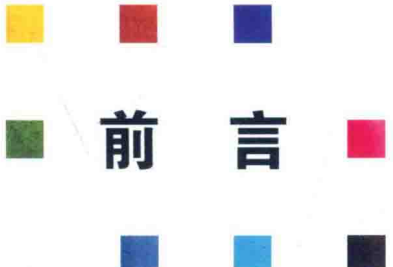
戸隠牧場（日本長野県）26.5cm × 19.5cm

● ● ● 3色+ ● 沙普绿

※作品尺寸包括边缘留白部分。

※作品中标明了使用的各种颜色。

但是，淡镉黄+浅红+法国群青是用“3色”来表示的。

前言

尝试用少数的颜色绘画，是从想要使用小型调色盘开始的。我非常热爱漫步在绿树丛中，一边爬山（虽然仅仅是徒步旅行这种程度而已）一边描绘沿途绿色风景，是我感到最为幸福的时刻。所以，写生用具的尺寸能一下子放到口袋里对我来说会很方便。

画材店出售有各个厂家生产的携带用装有12~16色的套装颜料。但是，我在这种成品中没有发现自己所喜爱的、适合边爬山边写生使用的材料。于是，我通过将颜料排列装入装软盘的空盒等方法不断摸索试验，尝试总结了多个原创的颜料组合。通过这个过程，容器逐渐变小，颜料的数量也随之变少。

最初，虽然使用所谓的与三原色最接近的颜色，红（茜红）、蓝（钴蓝）、黄（淡镉黄）还有黑（灯黑）等颜色进行绘画，但不知不觉中，在缩减颜色的数量时，我却发现红色是使用浅红比茜红更好用，蓝色是明度比钴蓝低的法国群青更好用。于是，我思考春夏秋冬的各种情景难道不能用这3种颜色来描绘吗？通过这些年的试验，我明白了，如果有淡镉黄、浅红、法国群青这3种颜色，几乎可以通用于各种场合。即便如此，因为春天的嫩绿色和明朗的蓝天、秋樱的粉红色，再加上海水的蓝色等无论如何只用这几种颜色是无法表现的，所以需要再追加几种颜色。

用少数几种颜色绘画还有其他好处。从水彩写生的色彩失败例子来看，画面中颜色过多、画面过于散乱无法统一的情况似乎很多。然而，如果限定了绘画所使用的颜色，因为决定了基本色调，即使颜色使用上不特别注意，也不会出现失去色彩平衡的情况。

所以，本书限定了绘画颜色，提出用“基本的3色”和“追加的5色”合起来共8种颜色进行绘画的方法。第1章对8种颜色各自的特点和使用方法及上色的基础进行说明；第2章对树木、高山、大海、河流、天空等描绘对象中颜色使用方法的不同，通过范例进行介绍。

好了，将8色的调色盘装入口袋，尝试将身边的景色和旅途中所遇风景，通过简洁少数的色彩描绘出来吧。

久山一枝

Contents 目录

第1章 掌握“基本的3色”+“追加的5色” 5

8种颜色就OK.....6	尝试总结“基本色调”.....24
不同厂家的颜色差异.....7	水分不同产生的色彩变化.....26
我的调色盘.....7	叠色与混色.....28
只要有3色就可描绘几乎所有的事物.....8	“混合”和“重叠”.....28
“基本的3色”的变化.....10	在画纸上混合颜色.....29
3色的色彩范围.....10	留白与不留白.....30
颜色组合产生的表情变化.....11	随基本色调改变产生的情景变化.....33
即使只用2色，也可进行如此描绘.....12	对配色、颜色分量、平衡的思考.....38
黄色+群青.....12	挑战抽象画面.....38
浅红+群青.....14	色块意识.....40
黄色+浅红.....16	有晚霞的天空.....41
如果备有会很方便的“追加的5色”.....18	尝试总结基本色调.....42
沙普绿.....18	
地平线蓝.....19	
培恩灰.....20	
普鲁士蓝.....21	
永固玫红.....22	

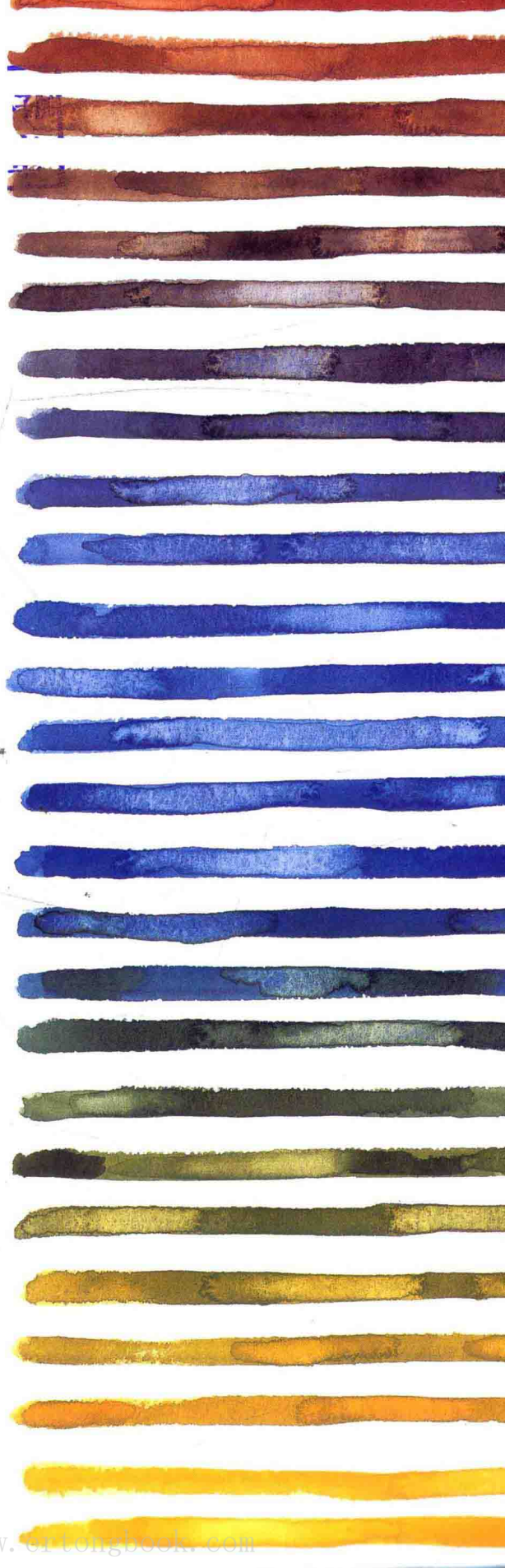
第2章 符合主题的色彩选择方法与使用方法... 43

树木.....44	天空.....59	建筑物.....70
高山.....49	土地·岩石.....62	雪景.....75
大海.....52	田园.....64	石头·柏油路.....77
河流·湖沼.....54	有花或果实的风景.....66	

颜色使用练习1 尝试尽可能多地使用颜色.....23
颜色使用练习2 尝试使用不同颜色表现同一事物.....23
颜色使用练习3 抽象画的摹写.....79

第1章

掌握「基本的3色」
+
「追加的5色」

8种颜色就OK

任何颜料生产商都会生产很多种颜色，会有90~100种颜色。如果对比颜色的话，通过混色产生的色彩，会让人感到比从颜料管中挤出的原色混浊一些。但在绘画时，即使是为了好看而使用过多颜色的话，也会破坏画面整体的协调，容易失败。莫不如对所用颜色做限定，使画面整体色调得到统一，从而减少失败。为此本书推荐以下8种颜色。如果有了这些颜色，我认为几乎会描绘出各种事物。

首先是作为“基本的3色”的浅红、法国群青和淡镉黄。这是从符合红、蓝、黄三原色的色彩中选择出的在总结画面时很好使用的颜色。进而选择出只用上述颜色很难表现，如果备有会很方便的“追加的5色”。

“基本的3色”

浅红

法国群青

→ (以下省略为“群青”)

淡镉黄

→ (以下省略为“黄色”)

“追加的5色”

沙普绿

地平线蓝

培恩灰

普鲁士蓝

永固玫红

※沙普绿、地平线蓝、培恩灰这几种颜色我使用“荷尔拜因”牌的，其余的颜色我使用的是“温莎·牛顿”牌的“艺术家”系列。大家使用其他品牌颜料也没有关系。

不同厂家的颜色差异

这次为写作本书，我尝试重新对目前市场上能够买到的单支装水彩颜料进行收集。注重于“目前”这个词是因为，颜料的色彩有时候会有所改变。一支管装水彩颜料能够让使用者使用一段时间，所以即使有些昂贵，选择质量好的会物有所值。请选用透明度高、能够散发漂亮颜色的颜料。虽然我现在正使用的颜料大多数是“温莎·牛顿”牌和“荷尔拜因”牌的，但“罗尼”牌或“伦勃朗”牌的蓝色系等

有很深沉美丽的色调。如果感兴趣的话不妨一试。

即使是简单地说明透明水彩颜料，也分为透明色、半透明色、不透明色。还有，颜料中虽有一些带有“镉”或“钴”这样让人稍有担心的名称，但是因为最近也有成分中对环境没有负荷作用的颜料正被开发，以后也会尝试稍微学习一些关于颜料的的知识。

沙普绿

温莎·牛顿

KUSAKABE

罗尼

KUSAKABE (AKIRA)

荷尔拜因

伦勃朗

培恩灰

温莎·牛顿

KUSAKABE

罗尼

伦勃朗

荷尔拜因

鸚鵡

我的调色盘

最近，被我当宝贝收入手中的是在“一百日元”店出售的化妆品中的眼影盒。虽然有些可惜，但我拿出其中的眼影，在每一格中放入从管装颜料中挤出的颜色以供使用。

在眼影盒的12个格子中，我用8个格子装上“基本的3色”和“追加的5色”。此外剩余的格子中装入想尝试使用的颜色或自己喜爱的颜色。

眼影盒盖里面装有镜子的部分贴上白色的塑料布（背面带有黏合剂的塑料布是在“家庭中心”等地零售的），作为调色的地方使用。

只要有3色就可描绘几乎所有的事物

众所周知，使用三原色红、蓝、黄能够调制出所有的颜色。如果用此与颜料做置换的话，大概是茜红、钴蓝、淡镉黄最为接近。的确，用这3种颜色混合的话，几乎能够调制出大部分的颜色。但是在大量风景画的描绘过程中，我意识到反而是在本书中第6页上介绍过的“基本的3色”使用起来更加方便。

比如说浅红和群青，或者浅红和淡镉黄（黄色），虽然只是作为描绘大地、岩石或树木的基础色彩，但是仅使用这2种颜色的混合就已经能够表现大部分的描绘对象。这比用三原色来混合调配更加容易，而且颜色不容易弄脏。还有，与自然色接近的、素雅的绿色，和混色后含有紫色的褐色所呈现的华丽别致，都各具魅力。

浅红

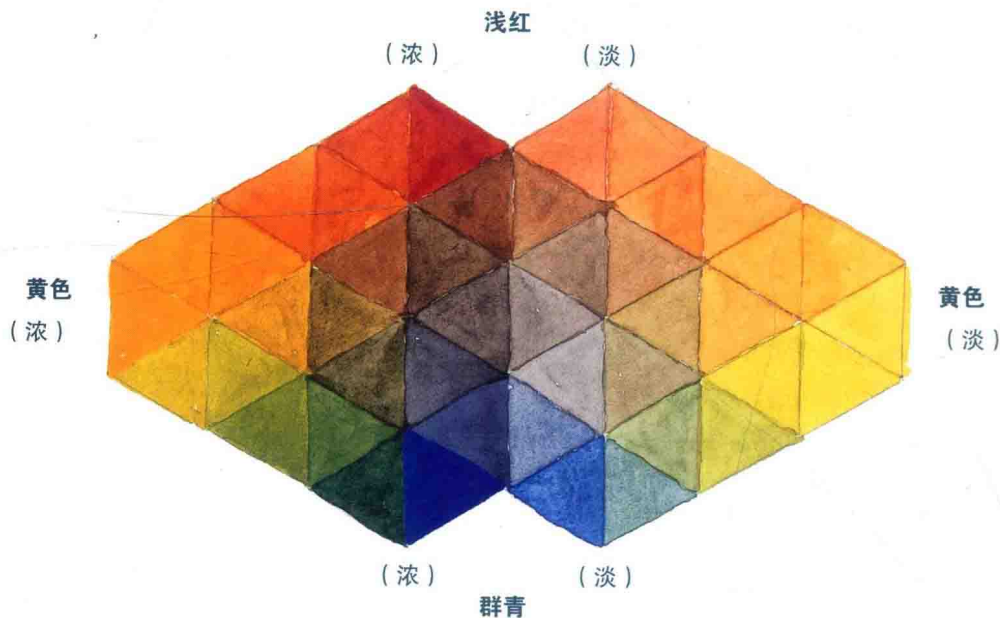
从浅红这个名字看，虽然可能不会想到是褐色，但毫无疑问是褐色。犹如在红色中混合一点儿黑色的明亮色彩，是描绘景物时很好用的颜色。

群青

虽然与三原色中的蓝色最为接近的是钴蓝，但因为其是明亮的蓝色，会稍有点儿压不住分量的感觉。同色系中明度略低的群青，其颜色的范围更宽广，便于使用。

黄色

黄色系中也有各种各样的颜色，这款黄色中没有偏蓝或偏红的倾向，是不能通过混色调配出来的。

锦秋的曾原湖畔（日本福岛县・里磐梯）19.5cm × 26.5cm

※两幅画均为只使用“基本的3色”之作。

额紫阳花 19.5cm × 26.5cm

“基本的3色”的变化

3色的色彩范围

请看一下由浅红、群青、黄色这3种颜色混合而成的各种颜色。即使是使用同样的颜色，哪种颜色使用的比例多，还有根据水分多少的不同，都能够表现出各种各样的色调。

红色调

蓝色调

黄色调

鲜艳色调

混浊色调

如果颜色不进行混合而直接使用纯色的话，能够表现出很高的鲜度；如果使用完全混合的颜色的话，能够表现出沉着冷静之感。

颜色组合产生的表情变化

让我们摆脱实际的颜色，而是表现自己感受到的色彩。尝试使用“基本的3色”，或者是这3色之中任意2色的组合来描绘雏菊花。根据使用颜色的不同，会产生如此的表情变化。

● 群青+ ● 黄色

● 群青+ ● 黄色

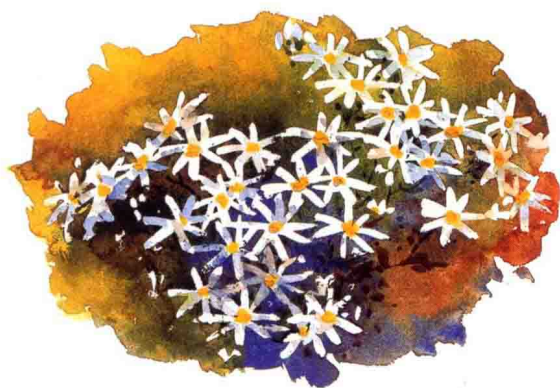
● 浅红+ ● 黄色

● ● ● 3色

● ● ● 3色

● ● ● 3色