

西班牙高等艺术院校专业绘画课程

色彩手册

THE PRACTICAL HANDBOOK OF COLOR

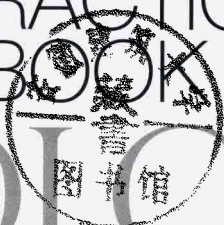
颜榴 译

人民美术出版社

色彩手册

THE PRACTICAL
HANDBOOK OF
COLOR

颜榴 译

人民美術出版社

Original Spanish Title: Manual práctico del color para artistas

© ParramonPaidotribo-World Rights

This simplified Chinese translation edition arranged through THE COPYRIGHT AGENCY OF CHINA

著作权合同登记号: 01-2013-6420

图书在版编目(CIP)数据

色彩手册 / (西) 加布里埃尔·马丁·罗伊格编著; 颜榴译. -- 北京: 人民美术出版社, 2015.8
西班牙高等艺术院校专业绘画课程
ISBN 978-7-102-07539-6

I. ①色… II. ①加… ②颜… III. ①色调-高等学校-教材 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第190340号

色彩手册

编辑出版 人民美术出版社
(北京北总布胡同32号 邮编: 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 67517601 (010) 67517602

邮购部: (010) 67517797

翻 译 颜 榴

责任编辑 薛倩琳

装帧设计 张芜铭

责任校对 马晓婷

责任印制 赵 丹

制版印刷 浙江影天印业有限公司

经 销 全国新华书店

版 次: 2016年8月 第1版 第1次印刷

开 本: 710mm×1020mm 1/16

印 张: 15

印 数: 0001—5000册

ISBN 978-7-102-07539-6

定 价: 58.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

Text:

Gabriel Martín Roig

Exercises:

Josep Asunción

Armand Domènech

Mercedes Gaspar

Gemma Guasch

Gabriel Martín

Esther Olivé de Puig

Oscar Sanchis

David Sanmiguel

Ivan Vinyals

Photographies:

Estudi Nos & Soto

8 探究颜色

感知、计划与综合

10 图示和色标

- 12 色轮
- 14 颜色的深浅
- 16 单色方案
- 18 纯灰色画
- 20 两种相似色
- 22 色彩创建形式
- 24 对立面——补色
- 26 补色效果
- 28 不同颜色的背景实验
- 30 色标
- 32 纯色的运用

34 和谐与色域

- 36 色域的重要性
- 38 暖色色域
- 40 暖色静物
- 42 冷色色域
- 44 冷色田园风光
- 46 中性色色域
- 48 中性色静物
- 50 对比色域
- 52 和谐三色

54 色素与颜料

色彩的颜料颗粒

56 介绍颜色

- 58 色素的种类
- 60 着色力
- 62 深奥的蓝色
- 64 激情的红色
- 66 黄色，光的颜色
- 68 黄色小巷
- 70 绿色系
- 72 橙色和紫色
- 74 大地色系
- 76 大地色系的海洋
- 78 深邃的黑色
- 80 白色是光
- 82 大地色系、黑色和白色的静物
- 86 特殊颜色：金色和彩虹色
- 88 荧光色
- 90 荧光色的船

94 调色板上的混合色

- 96 从什么颜色开始？
- 98 第一混合色
- 100 两到三种颜色的混合色
- 102 三种颜色的混合色
- 106 如何提亮颜色
- 108 如何暗化颜色
- 110 亮色调与暗色调
- 112 亮色调花瓶

114 在画布上混合颜色

- 116 第一笔的技巧
- 118 短笔触
- 120 叠加笔触的田园风光
- 122 直接画法
- 124 在湿纸上混合水彩
- 126 点画法
- 128 上光油
- 132 用粉蜡笔融合

134 色彩构成

136 作品中的颜色

- 138 色彩的创意构成
- 140 色彩图案
- 142 景泰蓝风格
- 144 色彩张力
- 146 补色的力度
- 148 用柔和的补色画裸体
- 152 色彩与空间
- 154 风景画中的远近色
- 158 阴影的颜色
- 160 拼贴法
- 162 拼贴的色彩构成
- 166 浮雕肌理的可塑性
- 168 用石膏和抹刀画海景

170 表达真实的色彩

- 172 植物的颜色
- 174 表现水
- 176 彩铅池塘
- 178 肤色
- 180 光的颜色
- 182 水中倒影
- 184 天空的色彩
- 186 夕阳的色彩
- 188 缤纷的小草
- 190 绚烂的花朵
- 192 夜景：黑暗与人造光
- 194 街道夜色

196 色彩创意

198 色彩沟通

- 200 色彩速写
- 202 变形和色彩
- 204 色彩的抒情
- 206 对比色背景
- 208 背景色上的技法
- 212 水洗颜色
- 214 多色的方法
- 216 刮擦与色带
- 218 用拖拉手法表现岩石
- 220 厚涂法
- 222 为风景画添加肌理

224 涉足抽象

- 226 色域
- 228 滴画
- 230 姿态抽象

232 实验与比较

- 234 同一对象的不同配色
- 236 尝试不同视角
- 238 色彩应用词汇表

色彩手册

西班牙高等艺术院校专业绘画课程

颜榴 译

人民美術出版社

Original Spanish Title: Manual práctico del color para artistas

© ParramonPaidotribo-World Rights

This simplified Chinese translation edition arranged through THE COPYRIGHT AGENCY OF CHINA

著作权合同登记号: 01-2013-6420

图书在版编目(CIP)数据

色彩手册 / (西) 加布里埃尔·马丁·罗伊格编著; 颜榴译. -- 北京: 人民美术出版社, 2015.8
西班牙高等艺术院校专业绘画课程
ISBN 978-7-102-07539-6

I. ①色… II. ①加… ②颜… III. ①色调-高等学校-教材 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第190340号

色彩手册

编辑出版 人民美术出版社
(北京北总布胡同32号 邮编: 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 67517601 (010) 67517602

邮购部: (010) 67517797

翻 译 颜 榴

责任编辑 薛倩琳

装帧设计 张芜铭

责任校对 马晓婷

责任印制 赵 丹

制版印刷 浙江影天印业有限公司

经 销 全国新华书店

版 次: 2016年8月 第1版 第1次印刷

开 本: 710mm×1020mm 1/16

印 张: 15

印 数: 0001—5000册

ISBN 978-7-102-07539-6

定 价: 58.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

Text:

Gabriel Martín Roig

Exercises:

Josep Asunción

Armand Domènech

Mercedes Gaspar

Gemma Guasch

Gabriel Martín

Esther Olivé de Puig

Oscar Sanchis

David Sanmiguel

Ivan Vinyals

Photographies:

Estudi Nos & Soto

色彩手册

THE PRACTICAL HANDBOOK OF COLOR

颜榴 译

人民美術出版社

8 探究颜色

感知、计划与综合

10 图示和色标

- 12 色轮
- 14 颜色的深浅
- 16 单色方案
- 18 纯灰色画
- 20 两种相似色
- 22 色彩创建形式
- 24 对立面——补色
- 26 补色效果
- 28 不同颜色的背景实验
- 30 色标
- 32 纯色的运用

34 和谐与色域

- 36 色域的重要性
- 38 暖色色域
- 40 暖色静物
- 42 冷色色域
- 44 冷色田园风光
- 46 中性色色域
- 48 中性色静物
- 50 对比色域
- 52 和谐三色

54 色素与颜料

色彩的颜料颗粒

56 介绍颜色

- 58 色素的种类
- 60 着色力
- 62 深奥的蓝色
- 64 激情的红色
- 66 黄色，光的颜色
- 68 黄色小巷
- 70 绿色系
- 72 橙色和紫色
- 74 大地色系
- 76 大地色系的大海
- 78 深邃的黑色
- 80 白色是光
- 82 大地色系、黑色和白色的静物
- 86 特殊颜色：金色和彩虹色
- 88 荧光色
- 90 荧光色的船

94 调色板上的混合色

- 96 从什么颜色开始？
- 98 第一混合色
- 100 两到三种颜色的混合色
- 102 三种颜色的混合色
- 106 如何提亮颜色
- 108 如何暗化颜色
- 110 亮色调与暗色调
- 112 亮色调花瓶

114 在画布上混合颜色

- 116 第一笔的技巧
- 118 短笔触
- 120 叠加笔触的田园风光
- 122 直接画法
- 124 在湿纸上混合水彩
- 126 点画法
- 128 上光油
- 132 用粉蜡笔融合

134 色彩构成

136 作品中的颜色

- 138 色彩的创意构成
- 140 色彩图案
- 142 景泰蓝风格
- 144 色彩张力
- 146 补色的力度
- 148 用柔和的补色画裸体
- 152 色彩与空间
- 154 风景画中的远近色
- 158 阴影的颜色
- 160 拼贴法
- 162 拼贴的色彩构成
- 166 浮雕肌理的可塑性
- 168 用石膏和抹刀画海景

170 表达真实的色彩

- 172 植物的颜色
- 174 表现水
- 176 彩铅池塘
- 178 肤色
- 180 光的颜色
- 182 水中倒影
- 184 天空的色彩
- 186 夕阳的色彩
- 188 缤纷的小草
- 190 绚烂的花朵
- 192 夜景：黑暗与人造光
- 194 街道夜色

196 色彩创意

198 色彩沟通

- 200 色彩速写
- 202 变形和色彩
- 204 色彩的抒情
- 206 对比色背景
- 208 背景色上的技法
- 212 水洗颜色
- 214 多色的方法
- 216 刮擦与色带
- 218 用拖拉手法表现岩石
- 220 厚涂法
- 222 为风景画添加肌理

224 涉足抽象

- 226 色域
- 228 滴画
- 230 姿态抽象

232 实验与比较

- 234 同一对象的不同配色
- 236 尝试不同视角
- 238 色彩应用词汇表

色彩的世界

色彩作为绘画艺术的基本元素，是艺术家借以联结、组织大量不同的视觉刺激来阐明其寓意的主要语言。然而在本质上，它是一种抽象的概念，有其自身的含义，呈现出符号的价值，能够沟通与重申观念。

一幅画表面色彩的分布含有非常强大的设计元素，代表画作的基本属性，它有助于创建描绘对象的形式和结构。画面上的色彩彼此支撑，相互作用与影响，造成各种不同的效果。通过色彩的混合与组合，绘画媒介充分发挥出它的潜能和丰富性。这意味着色彩是易膨胀的，既不受线条的局限，也不仅仅停留在轮廓内，它可以融合、转化，在很大程度上致力于艺术对自然的模仿，意图增强对真理与现实的理解。

学习、掌握颜色的调和与组合，对任何艺术家而言都非常重要，这会使他们的工作更加轻松便利，更好地控制画面的最终效果。另一个可能不是很明显的重要要素是情感，色彩能够刺激我们的感官。色彩对情绪的影响，远远超出我们所料，并能形成如许不同的状态，如

悲伤、绝望、痛苦、不安以及暴虐，所有这些是用微妙的或者非常明显的方式，意在吸引人的注意力或激起人的欲望。

因此，了解并很好地运用色彩，乃是艺术家的必备能力。绘画时掌握色彩的组合为增进画作的艺术价值创造了宝贵机会，只有强调某些元素，才会使描绘对象呈现出它们所需要的重要性。

■ 色彩，除非涉及主题，且在观众的想象中增强画面效果，否则就什么都不是。

欧仁·德拉克罗瓦

探究色彩 感知、计划与综合

开始着色时，有必要学会理解、观察并认识到对象本身的色彩。为了能够识别和归类，必须先知道它们是如何分布、分类并定位在通用体系之内的色轮上的。这种简单的操作将帮助我们了解颜色之间的相互关系，以便更好地使用它们。要正确地使用色彩，赋予任何题材以个性或独特的感知氛围。

学会评估及使用色彩，是朝向创作成功作品的第一步。许多初学者缺乏自信，在很大程度上是由于对这些色彩分类的体系和基本原则的无知。理解这些图示和色标非常重要，在这之后才能够充分地运用颜色。

图示与色标

《在湖面上》

贝尔特·莫利索
(1841—1895)

这是一幅美丽的色彩习作，每一笔刷痕都在试图捕捉光线的短暂印象。短促的笔触，促成了一组组颜色与水面上的倒影。

让人惊讶的是，在一个现实的对象身上往往难以识别颜色，尤其是那些陌生的对象。随着时间的推移，专业画家和业余画家会发展出一种鉴别力，相比一般人更能够分辨颜色与它们的阴影。

辨认颜色的一个好方法是学习一些基本的法则，对它们进行分类。要看到它们在一个有序的框架内，并了解它们如何相互关联，这将帮助我们区分并更清楚地认识对象与它们的环境。如果希望掌握和操控色彩，就必须首先了解基本知识：色彩的起源、光谱、通常被观看的顺序，以及最有效的混合与组合方式。为此，我们把所有范围内的色彩，运用图表和色标将它们组织在一起，分析衡量后为它们分类，组织成体系。

线条与色彩

一些绘画教学者视线条行进的过程为一幅画中最智慧的元素，因为它组织、限制并赋予了作品的结构。色彩被看作一种诚实的感知元素，是艺术家表达与精神状态的纯粹反映。

素描与色彩不是截然分开的。绘画在发展，素描也在进步。色彩越和谐，素描越精确。

保罗·塞尚

宽泛的色域

第一章中最重要的是颜色本身，它独立于自然而存在，又是自身独立秩序的一个组成部分，作画之前需要对细致地加以分析。无论用油画、丙烯或者水彩，色彩范围之广泛有时会让人产生疑问。没有必要买到所有的颜色，只需必要的几种就足够了。当然，做选择之前最好预先知道自己的需求，哪些颜色用得最多，以及原因。

大部分颜料生产商提供齐全的颜色。他们提供的色卡，是一种识别色彩或考察特殊阴影及色彩倾向的好工具。

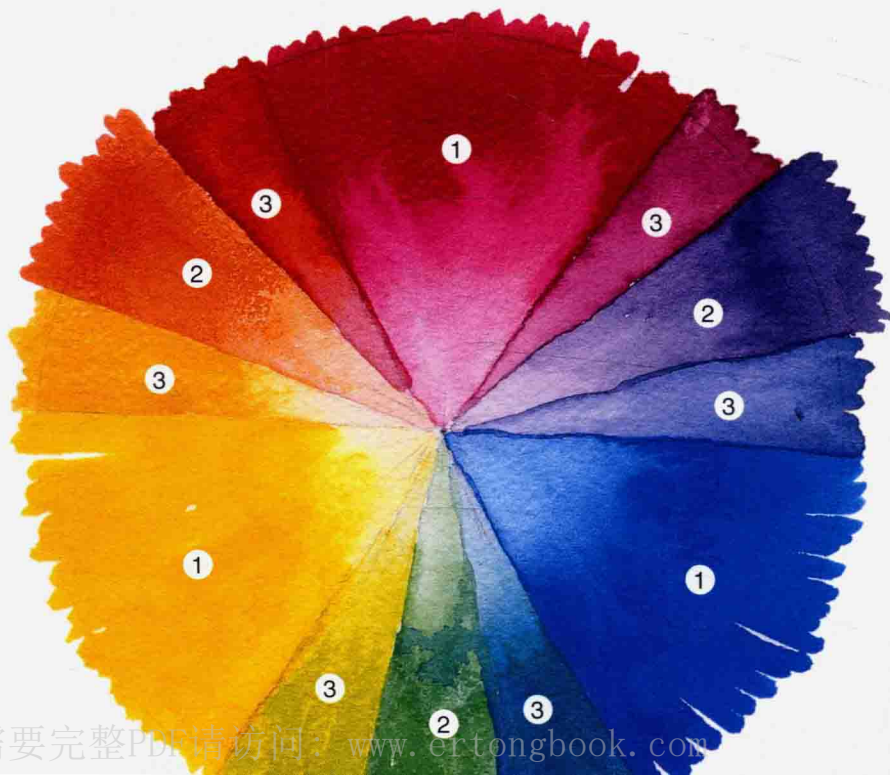
色轮

纵观历史，研究者们试图用不同的方式组织颜色，用二维和三维的格式来考虑不同的变量。最后，理论家和艺术家们选择了一种简单的形式阐明色彩和谐的理性研究成果，即色轮（有时也称为色环）。色轮显示出可见光的区段，它来自牛顿发现的太阳光谱，按特定的顺序排列，依次是红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。它可用于识别光谱及其派生的颜色的相互关联，确定色彩的许多转变。基于三原色及其混合后产生的颜色，调色师通常采用减法系统，一般认为通过混合三原色，就有可能创造出其他所有的颜色。

色轮规格

色轮基于纯色从三原色中衍生的理念，三原色为青蓝、洋红和黄。当两种原色以等量混合时，次色被创建。因此，围绕色轮的每一对原色之间的混合物都是一种新的颜色。通常，第三次色也包括在内，它是由在每对相邻色中插入不等量混合的原色后产生的结果。色环因此就完成了。请注意，原色蓝、黄和洋红在圆圈内构成了等边三角形。次色系列的橙、紫、绿，处于每两个原色之间，构成另一个三角形。

为了理解色轮的结构，我们想象一台有三个原色叶片的风扇：黄、洋红和蓝。

在原色①之间，我们放置第二次色，它是以相等量的两个原色混合后产生②，然后是第三次色，它是由原色与间色按不同比例混合的结果③。