

名画之所以成为名画 跟巨匠学 配色的基本

[日]内田广由纪 著

宁凡 译

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

图书在版编目(CIP)数据

名画之所以成为名画. 跟巨匠学配色的基本 / (日)
内田广由纪著; 宁凡译. — 北京: 人民邮电出版社,
2016. 10

ISBN 978-7-115-42487-7

I. ①名… II. ①内… ②宁… III. ①绘画—鉴赏—
世界②绘画—色彩学 IV. ①J205.1②J206.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第144257号

版权声明

KYOSHO NI MANABU HAISHOKU NO KIHON by Hiroyuki Uchida

Copyright © Hiroyuki Uchida, 2009

All rights reserved.

Original Japanese edition published by SHIKAKU DESIGN KENKYUJO CO.LTD.

Simplified Chinese translation copyright © 2016 by Posts & Telecom Press.

This Simplified Chinese edition published by arrangement with SHIKAKU DESIGN
KENKYUJO CO.LTD., Tokyo, through HonnoKizuna, Inc., Tokyo, and Beijing Kareka
Consultation Center.

内 容 提 要

名画为什么会是名画? 大师的作品究竟高明在哪里? 问题的答案都在这本书中。这是一本有趣的绘画配色设计书, 带你轻松学习绘画巨匠们的配色技巧。

全书分为4个部分。首先讲解了名画之所以成为名画的3个条件, 之后通过3个章节, 以几十幅大师画作为例, 分别讲解了名画配色的基本型、画面配色的构成和突出主体的方法。每幅画作除了展示大师的配色技巧外, 还举出另一种配色方案作为对比。读者通过阅读本书, 能直观地感受到配色技巧的效果, 深入理解其中的原理, 并举一反三, 在赏析其他作品时灵活地运用。

本书适合绘画爱好者和专业人士阅读使用, 也可用作培训机构的授课参考书。

- ◆ 著 [日]内田广由纪
- 译 宁 凡
- 责任编辑 董雪南
- 责任印制 陈 桦
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 700 × 1000 1/16
印张: 8.75 2016年10月第1版
字数: 210千字 2016年10月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2015-7378号

定价: 49.80元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

052号

目 录

成为名画的 3 个条件

① 产生共鸣 8

用色彩让观者心情舒畅

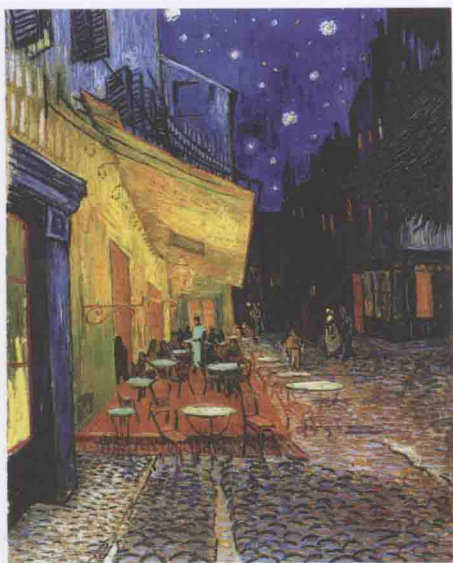
营造深沉的气氛

② 能够让人感受到美的存在 12

给人以爽朗美好的感受

③ 表现包容感 14

让人心情开朗明快

④ 交叉型 26

同时表现出有力与开放感

⑤ 全相型 28

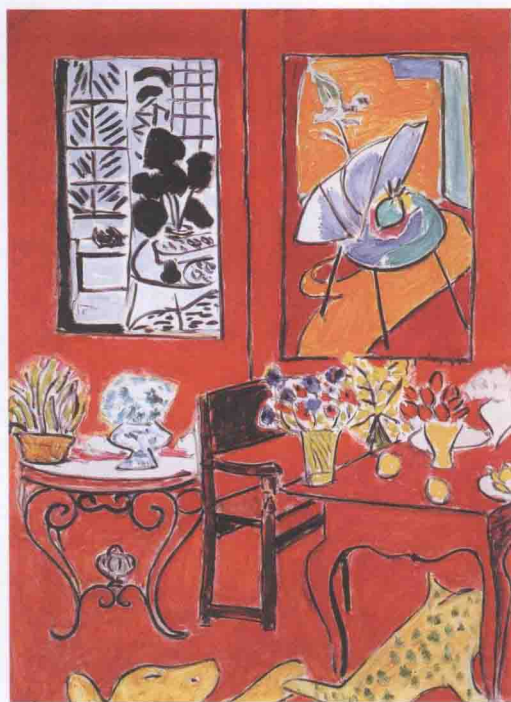
表现自由、无拘无束的开放感

⑥ 微全相型 30

表现稳重的家庭般的放松感

⑦ 微开放型 32

表现沉稳中的开放感

第 1 篇 配色的基本形式 17

色相形式的效果 18

画出心目中真正想要的色彩

① 对比型 20

表现激烈、充实与开放感

② 弱对比型 22

表现稳重、充实与开放感

③ 三角形 24

表现出清爽的开放感

⑧ 近似型 ⑨ 同类型 34

只有相似颜色的稳重感

⑩ 微对比型 36

都市般的时尚

稳重的色调
让画面更加
自然。

专栏 色彩布局的 3 种形式 38

对比型、分散型、集中型

色相的效果 40

不同的色相能展现出不同的效果

① 洋红 42

表现幻想般的华丽

② 红色 44

表现健康活泼与开放感

③ 黄色 46

表现轻松的日常氛围

④ 绿色 48

表现野性能量与大自然

⑤ 蓝色 50

表现朴实、动感与理性

⑥ 紫色 52

表现优雅、高贵与神秘

色调的效果 54

色调对画面语言有着决定性的影响

① 纯色 56

表现积极、强烈的开放感

② 亮色 58

表现直率、明亮的柔和效果

③ 浊色 60

表现精雕细琢与隐秘的思绪

④ 淡浊色 62

表现都市风格的优雅

⑤ 暗色 64

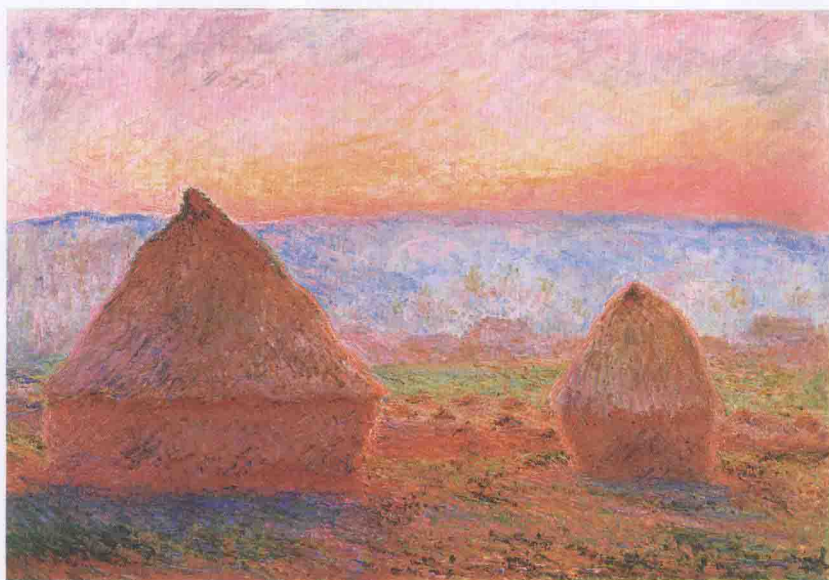
表现激烈、强大的意志与
压抑的力量

⑥ 黑色 66

表现神秘的封闭空间

⑦ 白色 68

表现纯洁、开放的气氛

专栏 笔触 70

传达神秘深奥的信息

专栏 光线 72

顺光、全光、逆光

专栏 阴影 74

表现幻想与神秘

专栏 不恰当的配色 76

不会产生共鸣

第2篇 配色的组合 79

强调与融合 80

调整配色组合，使其醒目、融合

① 色相差 82

鲜明的差异可以表现出生动与开放

鲜明的差异可以表现出生动与华丽

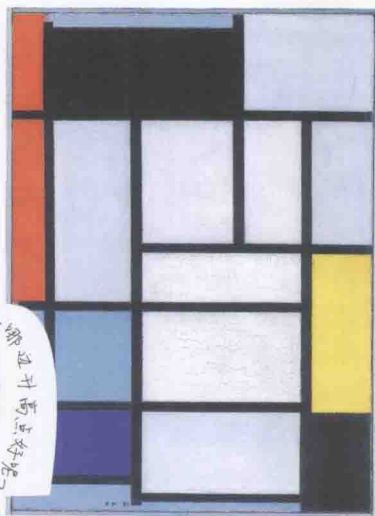
② 亮度差 86

亮度的微弱变化表现稳重与柔和

增大差异表现生动活力

③ 饱和度 90

低饱和度表现柔和与高雅

④ 颜色种类 92

丰富的色彩表现自然的稳重

⑤ 群组化 94

让整体画面清晰、紧张

让混乱的画面变得规整

让画面轻松随意、清晰明确

⑥ 重点 100

保持均衡的同时让画面更加生动

⑦ 重复 102

让画面整体自然地融合到一起

让画面更加完整

⑧ 渐变与分离 106

柔和、风趣、沉稳

智慧与力量

⑨ 色度 110

近景强、远景弱

反转色度关系，强化远景色彩

反转后的奇妙空间

第3篇 强调主体 117

主体景物可以稳定画面气氛 118

主体景物让画面清晰明确 120

① 居中、放大、强烈的色彩 122

端庄与强有力

用自然感展现清晰的效果

② 对比色 126

用鲜明的对比表现生动的效果

③ 附加色 128

使主体保持暗淡的色彩

④ 提高明暗对比 130

平静的生动

最大程度的强调

⑤ 扩大主体景物的领地 134

让表现力柔和的主角得到衬托

色彩的变化 136

专栏

从固有色中解放出来

梵高从写实的色调中创造出全新的
色彩世界

哦~
相当有表演性!

名画之所以成为名画
跟巨匠学配色的基本

〔日〕内田广由纪 著
宁凡 译

人民邮电出版社
北京

目 录

成为名画的 3 个条件

① 产生共鸣 8

用色彩让观者心情舒畅

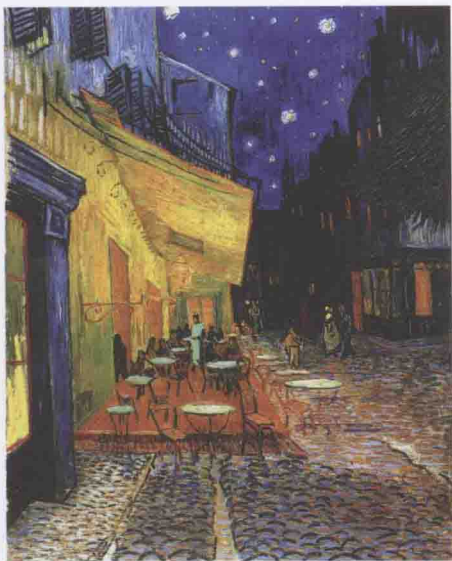
营造深沉的气氛

② 能够让人感受到美的存在 12

给人以爽朗美好的感受

③ 表现包容感 14

让人心情开朗明快

④ 交叉型 26

同时表现出有力与开放感

⑤ 全相型 28

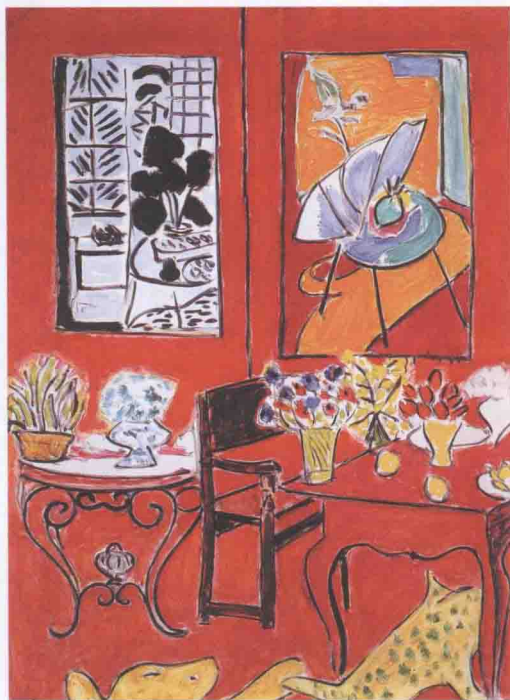
表现自由、无拘无束的开放感

⑥ 微全相型 30

表现稳重的家庭般的放松感

⑦ 微开放型 32

表现沉稳中的开放感

第 1 篇 配色的基本形式 17

色相形式的效果 18

画出心目中真正想要的色彩

① 对比型 20

表现激烈、充实与开放感

② 弱对比型 22

表现稳重、充实与开放感

③ 三角形 24

表现出清爽的开放感

⑧ 近似型 ⑨ 同类型 34

只有相似颜色的稳重感

⑩ 微对比型 36

都市般的时尚

稳重的色调
让画面更加
自然。

专栏 色彩布局的 3 种形式 38

对比型、分散型、集中型

色相的效果 40

不同的色相能展现出不同的效果

① 洋红 42

表现幻想般的华丽

② 红色 44

表现健康活泼与开放感

③ 黄色 46

表现轻松的日常氛围

④ 绿色 48

表现野性能量与大自然

⑤ 蓝色 50

表现朴实、动感与理性

⑥ 紫色 52

表现优雅、高贵与神秘

色调的效果 54

色调对画面语言有着决定性的影响

① 纯色 56

表现积极、强烈的开放感

② 亮色 58

表现直率、明亮的柔和效果

③ 浊色 60

表现精雕细琢与隐秘的思绪

④ 淡浊色 62

表现都市风格的优雅

⑤ 暗色 64

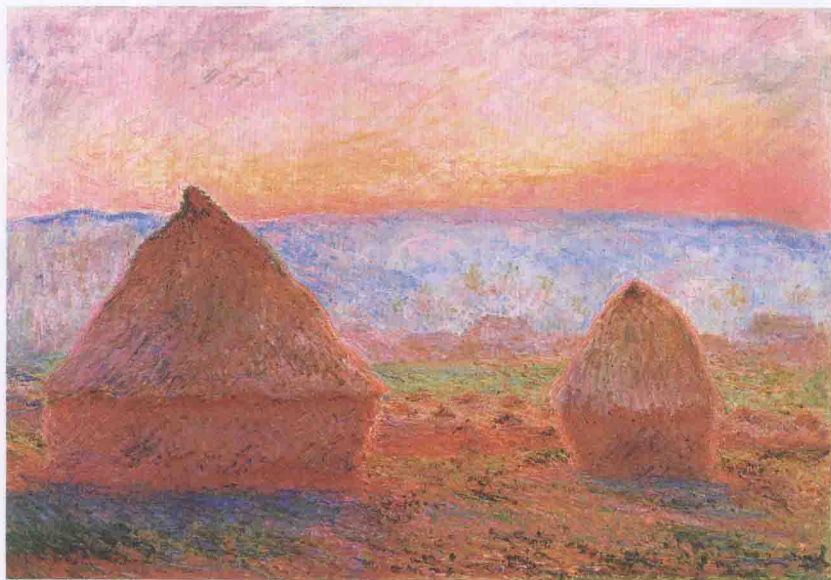
表现激烈、强大的意志与
压抑的力量

⑥ 黑色 66

表现神秘的封闭空间

⑦ 白色 68

表现纯洁、开放的气氛

专栏 笔触 70

传达神秘深奥的信息

专栏 光线 72

顺光、全光、逆光

专栏 阴影 74

表现幻想与神秘

专栏 不恰当的配色 76

不会产生共鸣

第2篇 配色的组合 79

强调与融合 80

调整配色组合，使其醒目、融合

① 色相差 82

鲜明的差异可以表现出生动与开放

鲜明的差异可以表现出生动与华丽

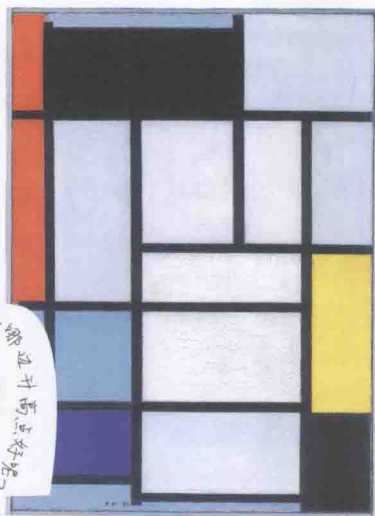
② 亮度差 86

亮度的微弱变化表现稳重与柔和

增大差异表现生动活力

③ 饱和度 90

低饱和度表现柔和与高雅

④ 颜色种类 92

丰富的色彩表现自然的稳重

⑤ 群组化 94

让整体画面清晰、紧张

让混乱的画面变得规整

让画面轻松随意、清晰明确

⑥ 重点 100

保持均衡的同时让画面更加生动

⑦ 重复 102

让画面整体自然地融合到一起

让画面更加完整

⑧ 渐变与分离 106

柔和、风趣、沉稳

智慧与力量

⑨ 色度 110

近景强、远景弱

反转色度关系，强化远景色彩

反转后的奇妙空间

第3篇 强调主体 117

主体景物可以稳定画面气氛 118

主体景物让画面清晰明确 120

① 居中、放大、强烈的色彩 122

端庄与强有力

用自然感展现清晰的效果

② 对比色 126

用鲜明的对比表现生动的效果

③ 附加色 128

使主体保持暗淡的色彩

④ 提高明暗对比 130

平静的生动

最大程度的强调

⑤ 扩大主体景物的领地 134

让表现力柔和的主角得到衬托

色彩的变化 136

专栏

从固有色中解放出来

梵高从写实的色调中创造出全新的
色彩世界

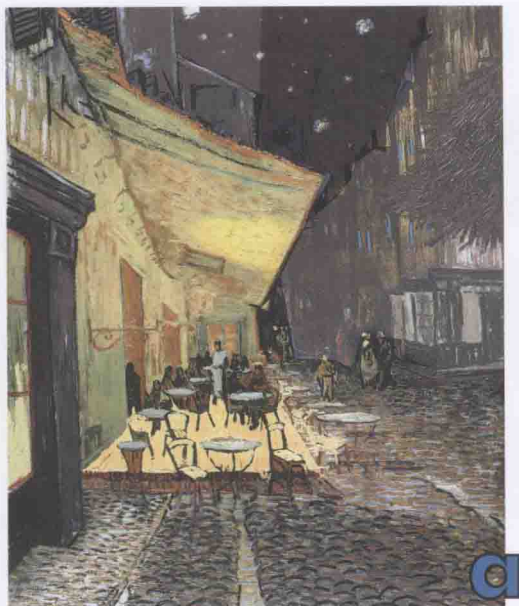
哦~
相当有表演性!

成为名画 的3个条件 ①产生共鸣

用色彩让观者心情舒畅

名画能在人们的心中留下深刻的印象。这些画作之所以出名，是因为它们具备以下3个条件。第一个，也是决定性的一个条件，是能够令观者产生“共鸣”。当一幅作品能令人产生发自内心的共鸣时，那么这幅作品也就成为名画了。

★

哪一幅画更能表现出华丽活跃的气氛呢？

画面中的这家咖啡馆如今依然坐落在阿尔的广场边，实景中看上去并没有什么特别之处，都是随处可见的景色。但是在梵高笔下，这家咖啡馆显得灿烂而华丽，夜晚的露天咖啡馆在色彩的作用下变成了一幅名画。图a中采用了与实景相近的色调，而图b则使用了鲜艳的对比色。那么哪一幅画更能表现出华丽活跃的气氛呢？在那个年代，夜间的咖啡馆给回不了家的醉汉或缺少旅费的人提供了栖身之所。

a 素雅的同色系颜色

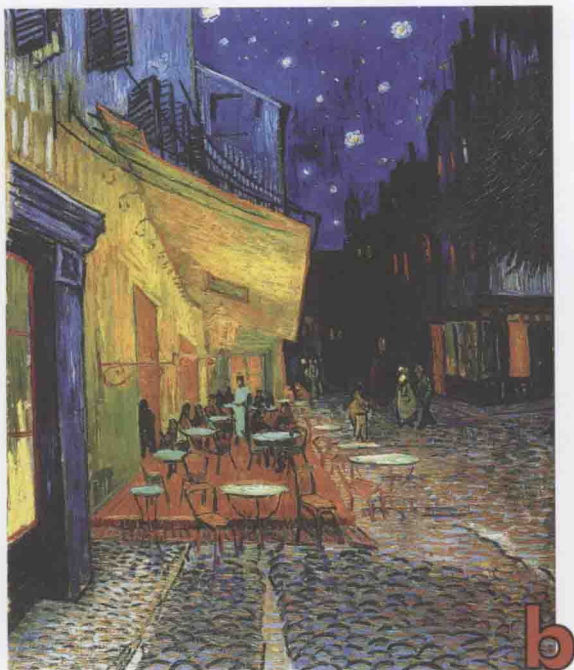
这幅画中不论是夜空还是店头都采用了素雅的配色，展现出一种深暗的气氛。没有灿烂光彩的衬托，画面的表现不够爽朗。如果不使用对比色，表现出来的就是带有封闭感的沉寂色彩。

💡 因为梵高是夜晚在室外绘制的这幅作品，所以并不知道画布上的颜色表现具体是什么样的。但是他在画室里绘制了以后，觉得色彩被表现得过于冷淡，于是又回到实景中继续绘制。

梵高 《星空》1889年

在绘制了夜晚的咖啡馆后，梵高对夜景产生了兴趣。这幅作品中，星星和月亮是主要景物，就像闪烁的剧院穹顶一般。而后来经过人们的调查，发现作品中的繁星与当时的星座位置是一致的。

梵高《夜晚的咖啡馆》1888年

画面中的吊棚使用了较为强烈的色彩，梵高却很好地控制住了整体色调，将吊棚的美感表现出来。

在鲜艳的深蓝色夜空衬托下，黄色吊棚显得熠熠生辉。

b 鲜明的对比色

对比色可以表现出华丽、鲜艳的色彩效果，产生活跃灿烂的气氛。画面中的吊棚使用，鲜艳的黄色，在布满繁星的深蓝色背景中熠熠生辉。这种鲜明的对比给观者以爽朗的视觉感受。

梵高不知道自己的才华吗？

一幅平凡的写生在最终完成的时候实现了华丽转身。画面的主角被清晰地展现出来。桌椅和人物看似为画面主体，但画作完成后，吊棚却成为这幅画作中的主角，桌椅的分量被削弱了，而咖啡馆的华丽灿烂也被鲜明地表现了出来。

梵高的生平

1853年

- 1853年 出生于荷兰北布拉班特省的津德尔特。父亲为牧师。
- 1869年 开始从事画商工作。
- 1872年 与弟弟提奥开始通信。
- 1879年 成为传道士。
- 1880年 开始学习绘画。
- 1888年 在阿尔绘制了《夜晚的咖啡馆》。
- 与高更一起生活。
- 因故割掉了自己的耳朵。
- 1889年 进入圣雷米的精神病院。
- 1890年 创作了《有丝柏的道路》。同年于巴黎附近的奥维尔小镇的麦田中开枪自尽。

1890年

名作与平庸之作的不同点在于配色的精彩程度

一个平凡无奇的咖啡馆，在梵高笔下变成了一幅能给人留下深刻、美好印象的画作。而其成功之处就在于采用了鲜艳的对比色。