

世界绘画经典教程

哈泽尔·索安的 七色水彩调色奥秘

*Hazel Soan's
Watercolour Rainbow*

[英] 哈泽尔·索安 (Hazel Soan) 著

苏小茶 译

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界绘画经典教程 哈泽尔·索安的 七色水彩调色奥秘

[英] 哈泽尔·索安 (Hazel Soan) 著

苏小茶 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

哈泽尔·索安的七色水彩调色奥秘 / (英) 哈泽尔·索安 (Hazel Soan) 著; 苏小茶译. — 北京: 人民邮电出版社, 2019. 2
世界绘画经典教程
ISBN 978-7-115-49446-7

I. ①哈… II. ①哈… ②苏… III. ①水彩画—绘画技法—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第221219号

版 权 声 明

Copyright © Batsford 2014

Text and illustrations © Hazel Soan 2014

First published in Great Britain in 2014 by Batsford

An imprint of Pavilion Books Company Limited, 43 Great Ormond Street, WC1N 3HZ

This Simplified Chinese edition was published in 2019 by Posts and Telecom Press

内 容 提 要

无论对于艺术家还是观赏者而言, 色彩都是水彩绘画中具有吸引力的一个重要属性。色彩斑斓的颜料、透明的水洗效果, 以及水彩的色相等都使得水彩成为特别迷人的绘画媒介。本书围绕彩虹上的 7 种色系展开讲解, 共有 11 个主题, 涵盖了调色的规则, 颜料的特性、透明度和饱和度, 以及如何将颜色混合在一起来获得令人惊艳的效果等内容。本书通过讲解水彩调色盘中的颜料的相关知识和调配方法, 旨在拓宽读者的知识面, 从而使得读者可以自信满满地选择颜色和调配颜色。

本书适合水彩画爱好者阅读, 也可作为美术培训机构的辅助教材使用。

-
- ◆ 著 [英]哈泽尔·索安 (Hazel Soan)
 - 译 苏小茶
 - 责任编辑 董雪南
 - 责任印制 陈 犇
 - ◆ 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>
 - 天津市豪迈印务有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 9 2019 年 2 月第 1 版
 - 字数: 248 千字 2019 年 2 月天津第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2017-3641 号
-

定价: 68.00 元

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

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147 号

献词

谨以本书向光之神致敬，
以及纪念我们去了天堂的爱狗雅森。

致谢

非常感谢卡西·戈斯林给我充分的肯定，让这本书得以出版。谢谢我的妹妹罗西，帮我读了第一份手稿。感谢我的编辑露西·史密斯，这次合作很愉快，还有佐薇·安斯波，帮我做了这么棒的排版设计，大家一起帮我把书做成了我想要的样子。感谢戴安娜·沃尔斯优秀的文字编辑。感谢负责摄影的马德琳·斯通。感谢珍妮·赖兰给予我那么多鼓励。最后感谢我的先生和儿子，是他们让我有持续创作的灵感。

作品名称：《木板路咖啡馆》，旧金山
尺寸：30.5 厘米 × 33 厘米

作品名称：《许愿池》
尺寸：25.5 厘米 × 30.5 厘米

作品名称：《集市日》
尺寸：30.5 厘米 × 40 厘米

目录

引言：调色盘里的彩虹	7
物极必反——好东西不宜过多	8
如何使用本书	9
1. 色彩的规则	11
色调至上的水彩画	12
颜色没有绝对	13
调色的基础知识	14
补色：让色环变完整	15
色温偏向	16
2. 各种各样的颜料	19
水彩颜料的制成	20
关于颜料的学术性探讨	24
充分利用颜料的优势	25
透明	26
着色度	27
上色和褪色	28
颗粒化颜料	29
3. 透明度与不透明度	31
区别颜料的质地	32
锁定通透感	34
不透明度和高光	35
4. 调配颜色	37
拿起笔刷、调色盘，备上清水——动笔啦！	38
用颜料叠色	39
直接在画纸上混色	40
在调色盘里调和颜色	43
颜色组合、规律	44
选择调色盘里的颜色	45
彩虹上的所有色系	47
5. 黄色系	49
选择黄色	50
对比之下的黄色	51
混合和融合黄色系	52
橙色	62
与黄色嬉戏	64
6. 红色系	67
选择红色	68
捕捉色温	69

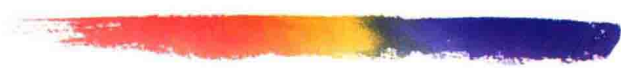
与红色混合	70
对比色的吸引力	71
红色矿物颜料	79
紫色系	80
与红色嬉戏	82
7. 蓝色系	85
选择蓝色	86
用蓝色画阴影	87
相反的作用	88
暖色调的透明蓝色	90
冷色调的蓝色系	92
描绘碧海与蓝天	100
与蓝色嬉戏	102
8. 绿色系	105
绿色系的混合	106
色调值和色温	107
调和出明亮绿色的颜料	108
背光的绿色系	109
大自然的绿色系	110
深绿色系	111
暗绿色系	111
现成的绿色系	112
与绿色嬉戏	114
9. 棕色系	117
混合与选择棕色系	118
微调一个棕色	119
用补色组混合颜色	120
与棕色嬉戏	128
10. 黑色系与灰色系	131
黑色系的混合	132
灰色系的混合	134
互补色	134
与灰色嬉戏	136
11. 白色系	139
白色纸	140
保留白色的高光	140
彩虹的尽头	142

世界绘画经典教程 哈泽尔·索安的 七色水彩调色奥秘

[英] 哈泽尔·索安 (Hazel Soan) 著

苏小茶 译

人民邮电出版社
北京

献词

谨以本书向光之神致敬，

以及纪念我们去了天堂的爱狗雅森。

致谢

非常感谢卡西·戈斯林给我充分的肯定，让这本书得以出版。谢谢我的妹妹罗西，帮我读了第一份手稿。感谢我的编辑露西·史密斯，这次合作很愉快，还有佐薇·安斯波，帮我做了这么棒的排版设计，大家一起帮我把书做成了我想要的样子。感谢戴安娜·沃尔斯优秀的文字编辑。感谢负责摄影的马德琳·斯通。感谢珍妮·赖兰给予我那么多鼓励。最后感谢我的先生和儿子，是他们让我有持续创作的灵感。

作品名称：《木板路咖啡馆》，旧金山

尺寸：30.5 厘米 × 33 厘米

作品名称：《许愿池》

尺寸：25.5 厘米 × 30.5 厘米

作品名称：《集市日》

尺寸：30.5 厘米 × 40 厘米

目录

引言：调色盘里的彩虹	7
物极必反——好东西不宜过多	8
如何使用本书	9
1. 色彩的规则	11
色调至上的水彩画	12
颜色没有绝对	13
调色的基础知识	14
补色：让色环变完整	15
色温偏向	16
2. 各种各样的颜料	19
水彩颜料的制成	20
关于颜料的学术性探讨	24
充分利用颜料的优势	25
透明	26
着色度	27
上色和褪色	28
颗粒化颜料	29
3. 透明度与不透明度	31
区别颜料的质地	32
锁定通透感	34
不透明度和高光	35
4. 调配颜色	37
拿起笔刷、调色盘，备上清水——动笔啦！	38
用颜料叠色	39
直接在画纸上混色	40
在调色盘里调和颜色	43
颜色组合、规律	44
选择调色盘里的颜色	45
彩虹上的所有色系	47
5. 黄色系	49
选择黄色	50
对比之下的黄色	51
混合和融合黄色系	52
橙色	62
与黄色嬉戏	64
6. 红色系	67
选择红色	68
捕捉色温	69

与红色混合	70
对比色的吸引力	71
红色矿物颜料	79
紫色系	80
与红色嬉戏	82
7. 蓝色系	85
选择蓝色	86
用蓝色画阴影	87
相反的作用	88
暖色调的透明蓝色	90
冷色调的蓝色系	92
描绘碧海与蓝天	100
与蓝色嬉戏	102
8. 绿色系	105
绿色系的混合	106
色调值和色温	107
调和出明亮绿色的颜料	108
背光的绿色系	109
大自然的绿色系	110
深绿色系	111
暗绿色系	111
现成的绿色系	112
与绿色嬉戏	114
9. 棕色系	117
混合与选择棕色系	118
微调一个棕色	119
用补色组混合颜色	120
与棕色嬉戏	128
10. 黑色系与灰色系	131
黑色系的混合	132
灰色系的混合	134
互补色	134
与灰色嬉戏	136
11. 白色系	139
白色纸	140
保留白色的高光	140
彩虹的尽头	142

引言：

调色盘里的彩虹

对于艺术家和观画者来说，色彩是一幅画里最重要、最令人着迷的特性之一。漂亮的颜料、通透的色泽，还有充满生气的色调，使水彩成了特别让人着迷的作画媒介。仅是往颜料里加进不等量的水，我们便可调和出许多不同的颜色系列，给画作赋予令人惊叹的通透感和个性。

调色为绘画过程增添了让人兴奋的感觉。但有时候，明明光芒四射的色彩却让人大失所望。本书旨在通过解锁调色盘里色彩的宝藏来拓展知识面，让大家能更自信地选择和调配颜色。当了解了水彩起作用的规则并熟悉了每个色系的性质以后，我们便可以将不同颜色最佳的一面在作品里灵活运用了。

作品名称：《除了风，一无所有》

作品尺寸：56 厘米 × 53.5 厘米

作品名称：《圣迭哥的早午餐》

作品尺寸：28 厘米 × 38 厘米

作品描述：在这幅沙滩景色里，总共用了3种颜色完成色彩的部分：印度黄、永固玫瑰红和群青（绿色阴影），并用这3种颜色调和成一系列的红色、粉色、紫色、蓝色和绿色来描绘人物的沙滩装。我还往肉色里加入了一点点浅红，让人体的形态更加突出。

物极必反——好东西不宜过多

在水彩的绘画过程中，一切取决于新鲜度。白色画纸本身提供了物体发光明亮、透明光滑的部分颜色，我们所要做的就是选取颜料，调配颜色，再将其涂到相应的区域。

这听上去像是很简单，但问题来了：我们该选哪些颜色呢？很多对作画事业有追求的艺术家们会遵循艺术指导书提供的列表进行配色，或者直接入手一套现成配好的颜色盘。但一盘又一盘貌美的颜色却不一定能体现我们想要的斑斓水色。事实上，用较为局限的几种颜色反而能调和出更丰富的色系，关键在于每份颜色的比重、排列组合的方式，这更看重艺术家的个人能力，而不是独立的颜色本身。就我个人来说，平时带上足足22种颜色，基本上却只会用到12~16种颜色；而在同一幅画里，鲜有用到超过6种颜色来调配的情况，通常只用3种就够了。

如何使用本书

为了确保本书具有实用性，书中提到的色彩均为示例作品里用到过的。前面4章会给大家讲解水彩在绘画中的使用方法，是从介绍水彩颜料、调和颜色到涂刷颜色达到最佳效果的一个总览概述。往后的各章是按色系进行划分的，讲解了每个色系的具体特性。当然，水彩所覆盖的范围远比本书展示的要多，方方面面都很美妙，但若要在这里都讨论到的话，会让本书大大增厚，且很有可能让大家晕头转向不知侧重。不管怎么说，希望大家阅读本书之后，还要多尝试其他的颜色，用这些颜色的特性搭配本书提到的不同类别（调和成冷色调、暖色调，综合使用透明颜料和不透明的颜料）最终找到一套最适合自己的色彩。

我主要使用的是温莎牛顿艺术家级水彩颜料，因此本书所列的颜色名称沿用了牌子所取的名称。虽说许多厂家生产的颜料会用到相似的名称，但颜料本身的色泽和密度会各不相同。我们需要通过试用找到最适合自己的质地，熟悉几种用着最得心应手的颜料，渐渐地就能凭感觉调配出不同的颜色进行创作了。所有的品牌都会生产艺术家级系列和价格亲民的系列；前者用着效果更佳，长远来说也更为划算，因为颜料色彩所占的比例要比黏合剂多。相较而言，鲜艳的颜料延展范围较广，流动性更好，也更明亮。

颜色的名称大多很长，胜在可以通过名字直接解释颜料的特性。熟记这些名称能帮助我们在纸上最大限度发挥不同颜色的性能。水彩媒介真的非常理想；毫不夸张地说，我们所要做的，就是让颜料展现自己的本色。

在印制成册的过程中，因印刷材料的限制，水彩颜色一些微妙的变化偶尔会表达不出来，请大家在翻阅本书的过程中，尤其是在比对单个颜料色块的对应印刷样本时，考虑到这个局限性。

作品名称：《和煦夏令的花球》

作品尺寸：38 厘米 × 56 厘米

作品描述：花束里的色系都是经过调和之后再创造的，话虽如此，用到的原色——永固玫瑰红、温莎紫、群青、钴黄、喹吖啶酮金和一抹镉红，仍可以用肉眼看得出来。

