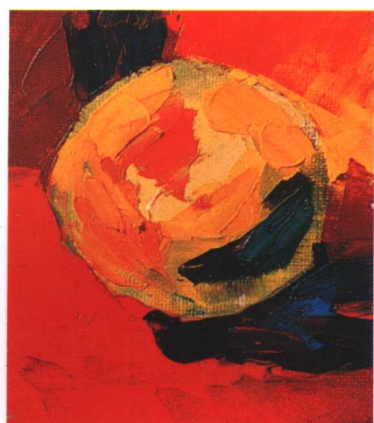
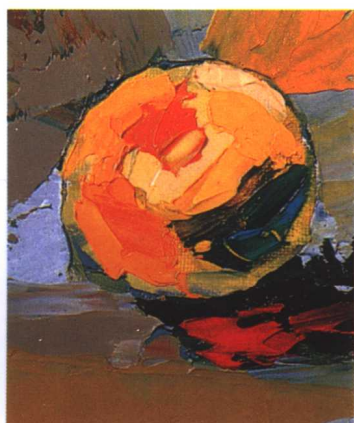
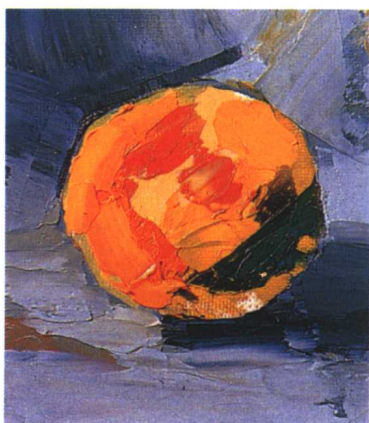
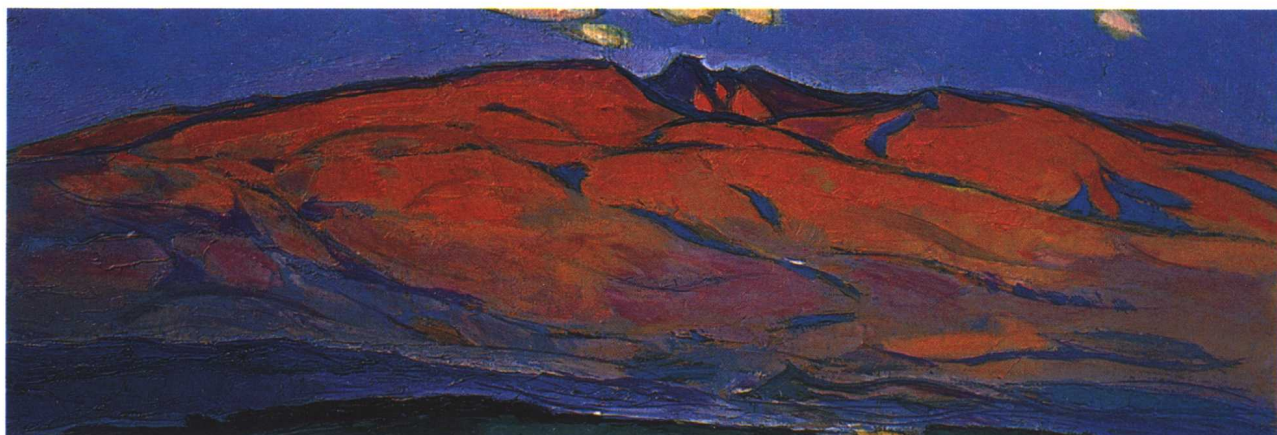


新世纪绘画技法丛书

绘画色彩基础教程



(日) 重石晃子+视觉设计研究所 编 顾莉超 译 邓惠伯 审订



中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

(京)新登字083号

本书由日本视觉设计研究所株式会社授权中国青年出版社独家出版。未经出版者书面许可,任何单位和个人均不得以任何形式复制或传播本书的部分或全部内容。

配色エッセンス(みみずくアートシリーズ)

HAISHOKU ESSENCE(Mimizuku Art Series)

Copyright©1983 Shikaku Design Kenkyu-jo,Inc.

Chinese translation rights arranged with Shikaku Design Kenkyu-jo,Inc.,Tokyo
through Japan UNI Agency,Inc.,Tokyo

版权贸易合同登记号:01-2003-0928

图书在版编目(CIP)数据

绘画色彩基础教程/(日)重石晃子编;顾莉超译.一北京:中国青年出版社,2004

ISBN 7-5006-5633-5

I. 绘... II.①重... ②顾... III.绘画理论—色彩学—教材 IV.J206.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第124330号

选题策划:郭光

责任编辑:郭光

徐晓彤

责任校对:王志红

书名:绘画色彩基础教程

编著:(日本)重石晃子+视觉设计研究所

出版发行:中国青年出版社

地址:北京市东四十二条21号 邮政编码:100708

电话:(010)84015588 传真:(010)64053266

印刷:北京大容彩色印刷有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:7.75

版次:2004年1月北京第1版

印次:2004年1月第1次印刷

书号:ISBN 7-5006-5633-5/J·594

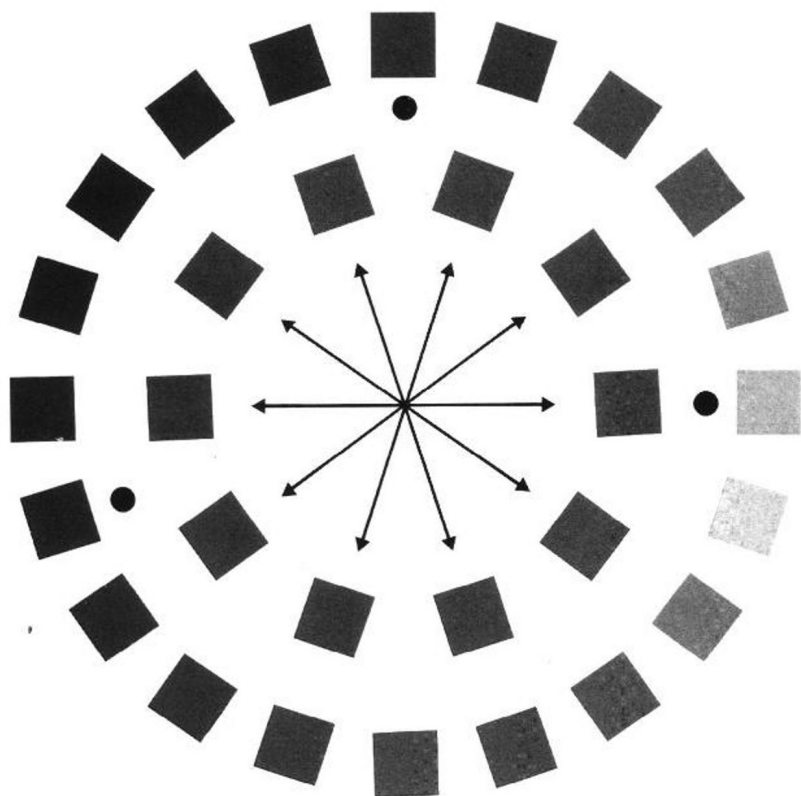
定价:45.00元

新世纪绘画技法丛书

绘画色彩基础教程

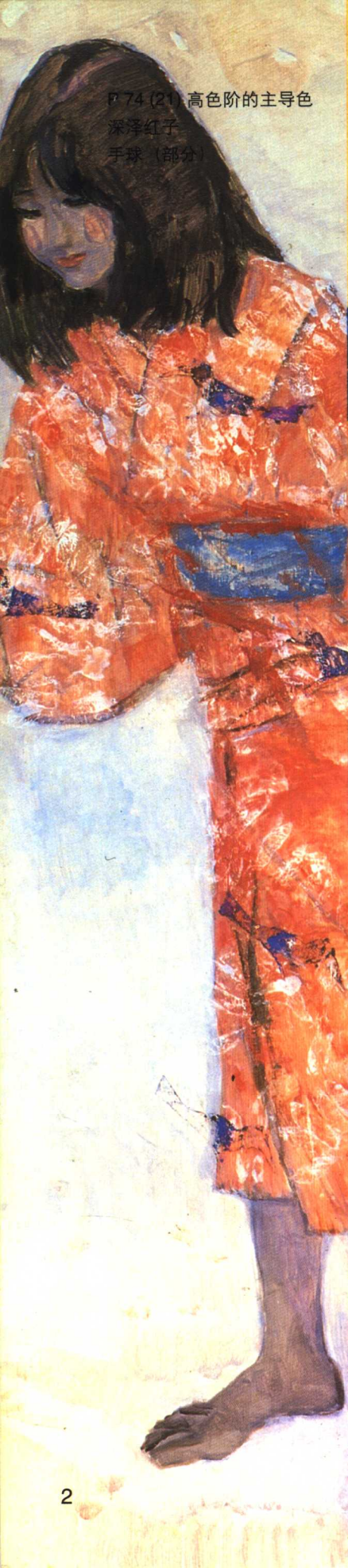
(日) 重石晃子 + 视觉设计研究所 编

顾莉超 译 邓惠伯 审订



中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

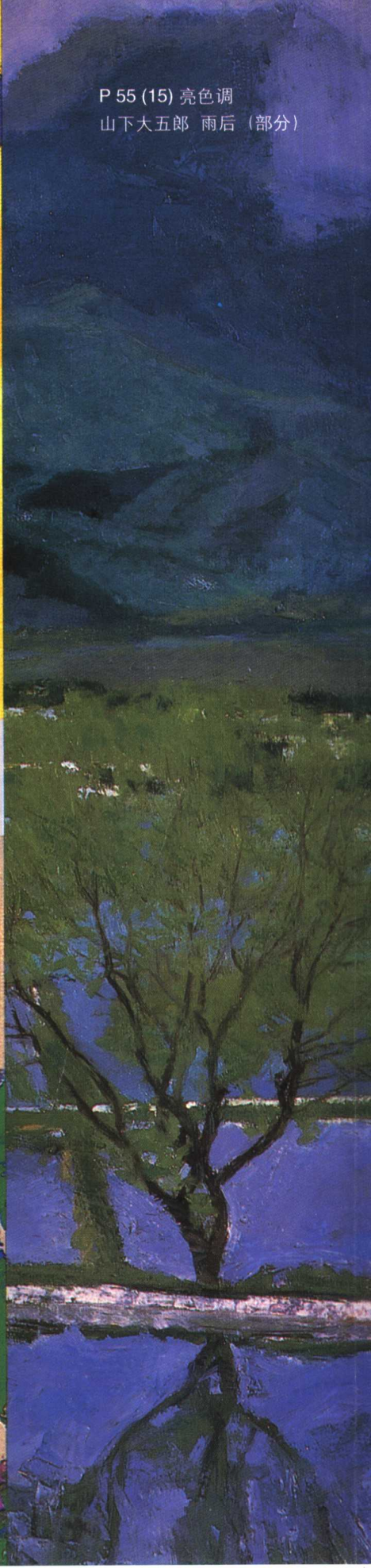
P 74 (21) 高色阶的主导色
深泽红子
手球 (部分)



P 22 (5)
补色的配色



P 55 (15) 亮色调
山下大五郎 雨后 (部分)



P 27 (7) 纯度与配色

北久美子 白色的季节(部分)



P 22 (5) 补色的配色



P 23 (5) 补色的配色

梅津五郎 樱岛(部分)



本书的特点及使用方法

关于油画色彩使用的简要说明

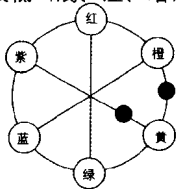
本书将分为32章来讲解配色的原则。掌握这些原则是为了更加自如地使用颜色。原则绝对不是教条的东西，画家可以自由地操作色彩，但是他们也是根据一定的原则在进行配色，以发挥其效果。

用丰富的实例使配色原则一目了然

配色的原则在实际的绘画作品中是怎样被运用的，这部作品中的青色为何美丽，为何要突出这部分的色调，诸如此类的问题使配色原则一目了然，明白无误。这些作品都是活跃于现代画坛的大师们的作品，会对理解原则的重要性有所帮助。

色环的识图方法

- 讲解中的圆形表示的是色相。
- 分别使用外围与内侧的色彩时，处于内侧的色彩其纯度较低（浅、涩、暗）。



本书收录的画家名单（按照日文五十音图顺序）以及彩色图例刊登的页数

青木一美（国画会）	P83	高森明（独立美术协会）	P23
赤穴宏（新制作协会）	P66 P71 P78 P94 P99	竹田全夫（一水会）	P15 P63 P110
天野三郎（二科会）	P74	田中稔之（行动美术协会）	P79
伊牟田径正（光风会）	P51 P70 P82 P86	鹤冈义雄（二科会）	P71 P75
内海义子（示现会）	P46	德弘亚男（国画会）	P62
梅津五郎（东光会）	P23 P111	中川澄子（示现会）	P78 P91 P95
江藤纯平（光风会）	P54	能见三次（示现会）	P90 P94
太田国广（新制作协会）	P19 P75 P99 P102	长谷川良子（示现会）	P70
冈崎纪（新制作协会）	P19 P83	深泽红子（一水会）	P50 P74 P106 P111
重石晃子（一水会）	P58 P103 P107	松岛治基（春阳会）	P59 P90 P95 P110
葛西四雄（示现会）	P79	森田贤（春阳会）	P86
梶田英一（光风会）	P38	山口草四朗（一水会）	P82 P87 P107
北久美子（二纪会）	P27 P91	山下大五郎（立轨会）	P55 P87
菅野矢一（一水会）	P15 P42 P98	山森元龟（行动美术协会）	P106
高桥清（行动美术协会）	P67		

中文版序

色彩学是绘画艺术的基础学科之一，它对于绘画初学者和艺术家的重要性自不必多言。但长期以来，人们往往只从物质对光线的吸收和反射的性能，以及对阳光的七色分解和色环构成等知识来介绍和诠释色彩，这些本应属于物理学范畴的概念使得艺术家们往往难于更直接、更容易地从中得到裨益。我自己在几十年绘画生涯中，对色彩的把握就是从光学原理到实践应用逐渐积累起来的，不但历时远，而且至今也很难说已经掌握了一个科学的、系统的、实用的色彩使用规律。本书则是完全从绘画艺术的角度来编写的，它从绘画对色彩性质的知识需求到实际应用的的操作都做了系统的阐述。

本书由日本知名学者、专家编著，以立体的三次元方式科学地解释了各种色彩的性质，找出了它们的空间位置，这将有助于我们对各种色彩个体和它们相互之间关系的理解。本书系统地讲述了油画色彩的性能和配色原理，特别是通过大量作品实例对色相、明度、纯度的性质，以及应用各种配色法所产生的丰富多彩的实际效果进行了详细说明。这有助于读者在实践中获得一条举一反三的捷径，并加深对色彩的理性认识。本书选用了许多日本现代色彩画家的作品，在对这些作品进行详尽地色彩配置效果分析的同时，介绍了画家各自不同的感受和体验，最后还选取了印象派及其之后的一系列色彩大师们的经典名言和实例。本书使绘画初学者从色彩入门到实践应用，再到对色彩知识的提高深化，通过循序渐进的诱导方式和学习方法，逐步掌握绘画色彩的系统知识。

本书的译者和编辑做了许多难能可贵的努力，我们要感谢他们。他们从我国读者的语言习惯出发，尽量做到译文贴切通俗，专业术语和人名都尽量采用常识性的和普遍流行的词语，这增强了本书的可读性和实用性。

基于上述特点，本书无论作为艺术院校学生的绘画学习教材，还是作为艺术家的案头参考书，都是非常适合的。

邓惠伯

2003年10月

于中央美术学院

1 色彩的基础知识·立体地看色彩——10

色彩的3个属性 ①明度 ②色相 ③纯度
认知色彩的位置,进而应用配色原理

2 色彩的基础知识·明度与配色——14

明暗是最基本的性质
黄色的明度为8,红色为5

3 色彩的基础知识·同系色的配色——18

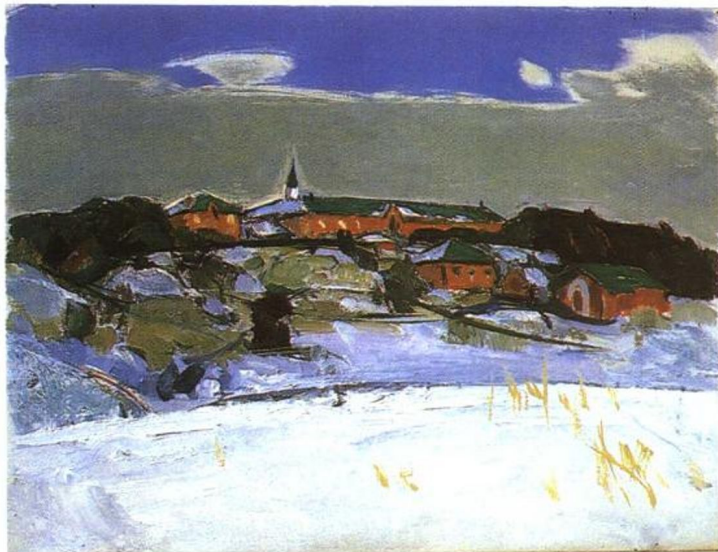
色环图表示了色相的差别
同系色是指相同色相的色调
同系色和谐统一,整体感强

4 色彩的基础知识·近似色的配色——18

近似色是指色环中相邻的色彩

5 色彩的基础知识·补色的配色——22

色相环图中位置相对的色相称为补色
没有补色的配色是不完整的



6 色彩的基础知识·色相分布的种类——22

根据不同的表现意图选取不同的色彩分布类型

7 色彩的基础知识·纯度与配色——26

红与蓝为有彩色,白~黑为无彩色
红色的纯度为14,绿为8

8 色彩的基础知识·油画色的特性与种类——30

油画色的成分是颜料和油
耐光性——接触到光后,发生褪色

9 色彩的基础知识·色彩混合的4种方法——34

混色技巧是使用色彩的第一步
充分使用20种以内的基本色彩

10 色彩的基础知识·调制色彩实例A——38

明亮而丰富的色调
强烈的黄色与蓝色的补色对比,显得优雅高贵
色彩零星散落以求整体的融合

11 色彩的基础知识·调制色彩实例B——42

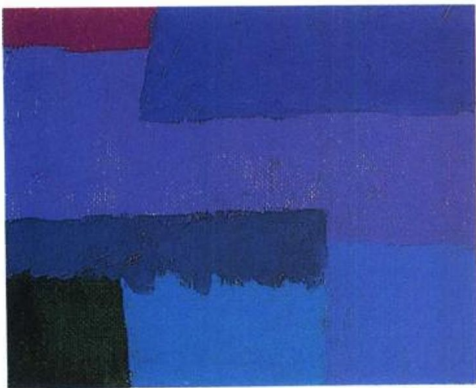
使人忘却画布的大小
对淡紫色主调配以橙黄色
用复合焦点表现空间

12 色彩的基础知识·调制色彩实例C——46

冷色与暖色相互混合
明快的暖色与冷色的组合
花瓶与桌子是冷色系的近似色

13 色彩的基础知识·浅色调——50

柔和明亮的境界
少量鲜艳的色彩非常有效
浅色调的色彩构成



14 色彩的基础知识·明亮沉稳的色调——51

自然色调带来的感召力

含蓄的色彩有助于画面的构成

支配色为米色，蓝色起到强调作用

15 色彩的基础知识·亮色调——54

明快而清晰的丰富色调

使用笔触避免模糊

以丰富的厚重蓝色变化

湿润恬静的绿色世界

16 色彩的基础知识·明亮混浊的色调——59

沉稳丰富的色感

使用少量高纯度的色彩

以明暗对比使画面具有稳定感

17 色彩的基础知识·纯色调——62

相互强调的色彩

失去平衡就会失去品位

大胆地使用三原色进行表现

18 色彩的基础知识·浊色调——63

沉稳而宁静的世界

隐含着柔美色彩的浊色调

19 色彩的基础知识·暗色调——67

没有光，并且缺少色彩的世界

突出表现主题



24 在中景或远景使用高色阶色彩——86

焦点在中景是自然的表现手法

主题置于中央的构图最易于理解

在风景中最引人注目的仍是地平线

25 在中心部分使用高色阶色彩——90

主题在中央部分，会使画面显得稳定

高色阶的色彩形成效果强烈的画面

焦点不集中在一个地方

20 支配色和强调——70

支配色，是占据了大面积的色彩

支配色决定情感

没有支配色，画面就会产生混乱

21 高色阶的主导色——74

醒目的色彩使画面具有动感

色阶是指色彩的强度

22 高色阶占小面积——78

强烈的色彩面积过大会使画面秩序产生混乱

强烈的色彩过多，会破坏支配色

高色阶的色彩要放置于关键之处

23 通过色阶表现画面的深度——82

色阶的强弱形成空间透视效果

前面的焦点表现的是对比的世界

前进色与后退色



26 重心的高低与稳定·动感——91

暗而鲜艳的色彩形成重心
浓淡表现空间感，远处色彩偏淡
上空色彩浓重，重心在上

27 单色与多色画法——94

单色表现与多色表现的不同
单色可以表现压抑色彩的宁静世界
自由地处理阴影部分的色彩，通过范围宽泛的色相来表现

28 在非重点部分使用灰色——98

周边使用灰色突出主题
瞄准想要表现的主题很重要
灰色是中立色
激发想像力的灰色
灰色反映了其他色彩
灰色的过度使用导致画面效果弱化



29 用底色产生同时对比的效果——102

覆盖可以产生不同的色彩
底色若隐若现，形成同时对比效果
三种同时对比
通过细小的微粒影响下层的色彩
使用透明度高的颜料，可以透出底色

30 使画面融合的方法——106

物体融入画面才能成为画
融合，使其成为一个画面
用色彩使主体与背景相互烘托
过分融合，导致主题模糊

31 用部分色彩代表固有色——110

固有色是指物体本身具有的色彩
只表现固有色的画面是平面的

32 只要色阶协调就能表现固有色——111

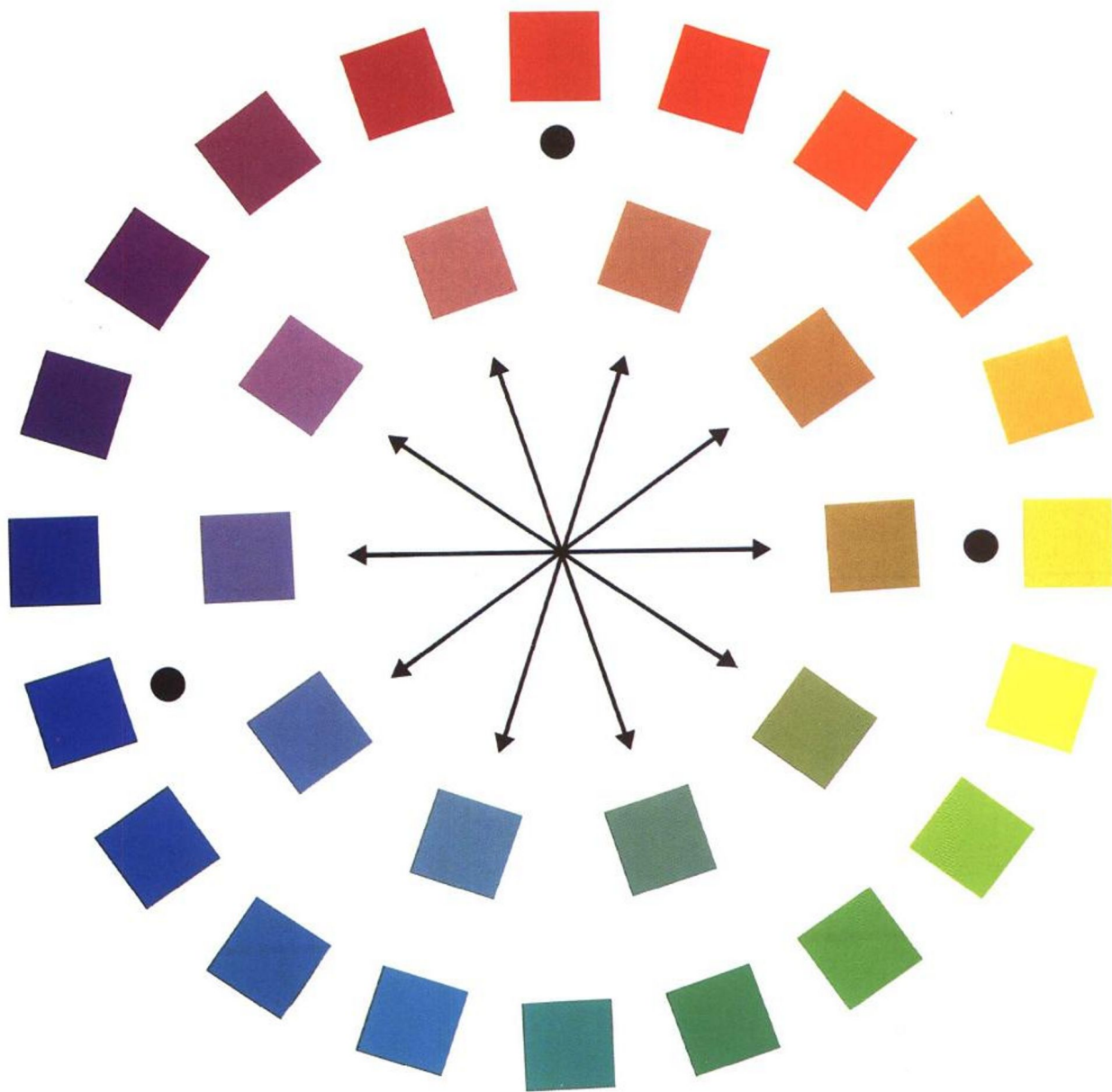
过分拘泥于固有色，就会失去重要的东西
一根绿色的蜡笔就能表现肤色

画家的色彩论——114

绘画色彩 基础教程



色彩有3种性质，称为色彩的3属性。即①明度（明暗度=白~灰~黑），②色相（颜色=红色、橙色、黄色、……），③纯度（颜色的鲜艳程度）。把这3种属性当作3个轴，立体地看色彩，有利于理解色彩的位置关系。



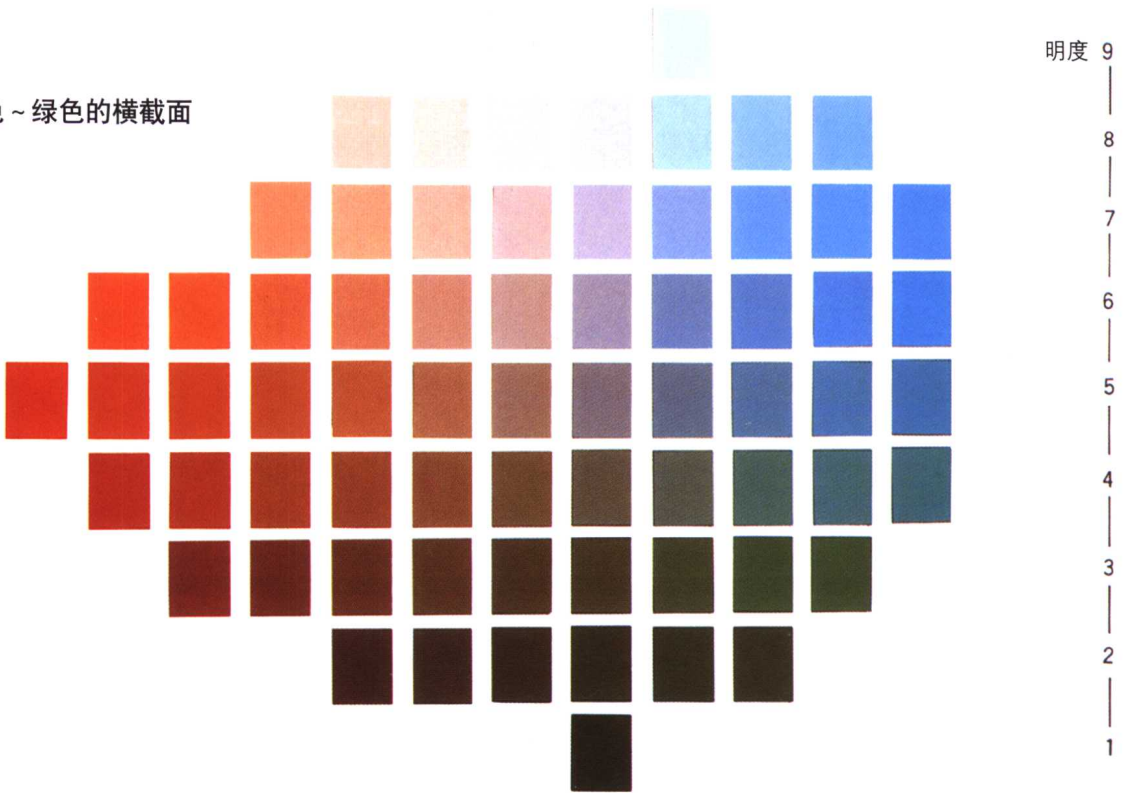
色环图

根据蒙赛尔色立体绘制。外圈为纯色，内圈为浊色。

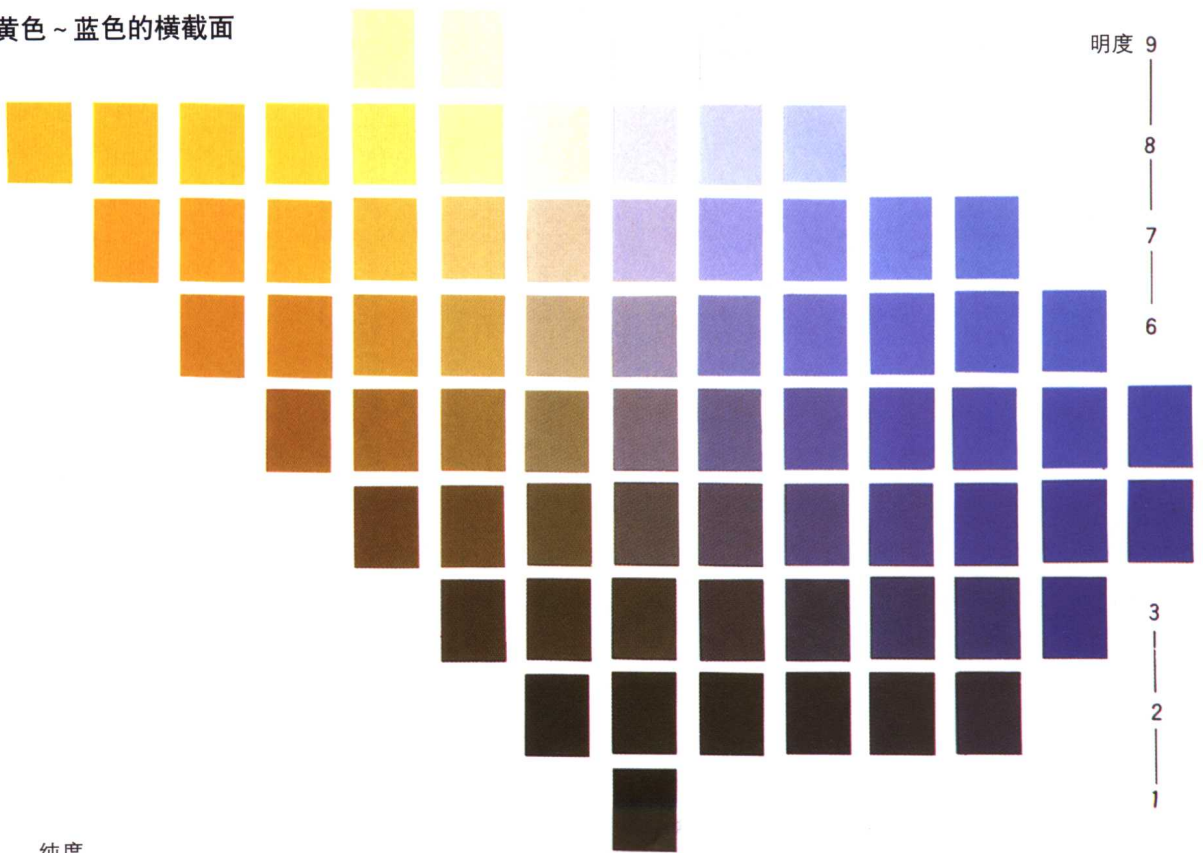
各色彩在圆周上进行排列，使近似色和补充色的关系一目了然。

● = 绘画工具的3原色 ← → = 补色关系

红色 ~ 绿色的横截面



黄色 ~ 蓝色的横截面

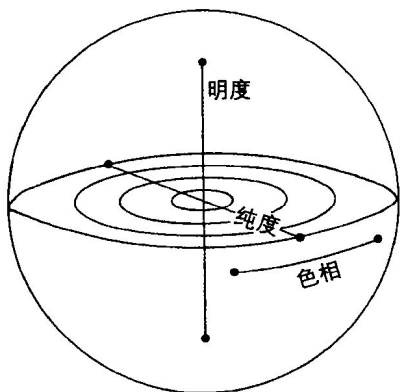


纯度

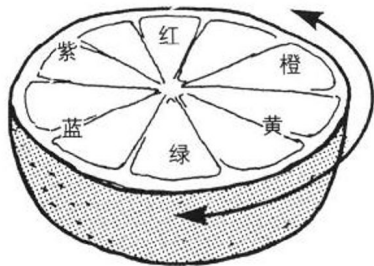
14 — 12 — 10 — 8 — 6 — 4 — 2 — 0 — 2 — 4 — 6 — 8 — 10 — 12

认知色彩的位置，进而应用配色原理

遇到色彩绚烂的作品时，如何读解其中的奥秘呢？本书将介绍几个原则，它们是揭开这些奥秘的关键所在。例如，红色的旁边加上绿色系的色彩，两种色彩相互衬托会显得更纯净；用柠檬黄来表现天空时，只要存在色阶，就会感觉很自然。但要理解这些原则，必须先知道各个色彩的位置。



2. 色相（色彩）

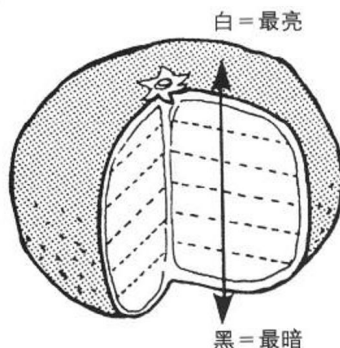


认知位置并非难事

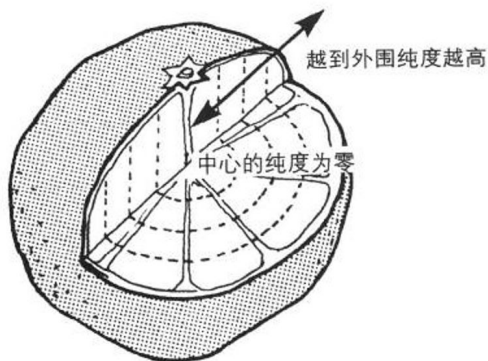
如果没有明白位置的分布就尝试使用色彩，就会越来越混乱以至于一发不可收拾。就像不懂词语的意思，只能胡乱说话一样。

理解色彩的位置并不是很难。请务必浏览一下到第29页为止的基础知识。38页~49页的“调制色彩”，则是对这些基础知识的应用，通过它可以检验是否已经掌握了色彩的基础知识。

1. 明度



3. 纯度（彩度）



三种性质决定色彩的位置

色彩具有三种性质,如果用图来表示的话就是一个球体,称为色立体。无论何种色彩,都可以通过色立体明确表示它的位置,并通过其位置理解该色彩的性质。

这三种性质是指: ①明度(明暗度)、②色相(颜色=红色、橙色、黄色、绿色、……)、③纯度(鲜亮,浑浊)。将这三种性质分别置于三个轴上,就形成了色立体。

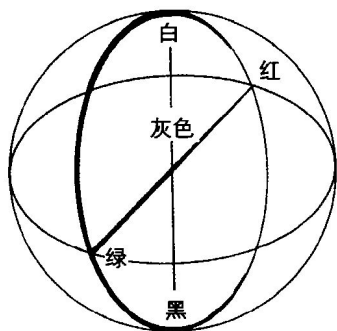
三个轴分别表示明度、色相和纯度

明度用纵轴表示。最上方是最明亮的白色,而最下方的是黑色。色相(颜色)分布在圆周上。从红色开始,按照彩虹的颜色顺序依次排列橙、黄、绿、蓝、紫,最后返回红色。

纯度较为难懂。离中心轴越远的颜色越鲜亮,越靠近中心轴的颜色越灰暗。橙色和黄色等鲜亮的颜色放置于最外围,添加灰色或白色后,位置应向中心轴靠近。

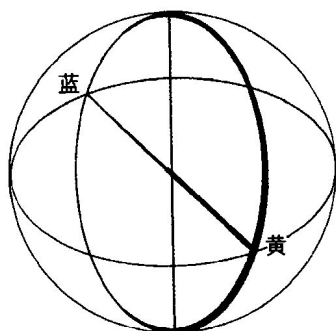
色立体的横截面(红色~绿色)

红色的纯度最高为14,绿色的纯度最高为8。

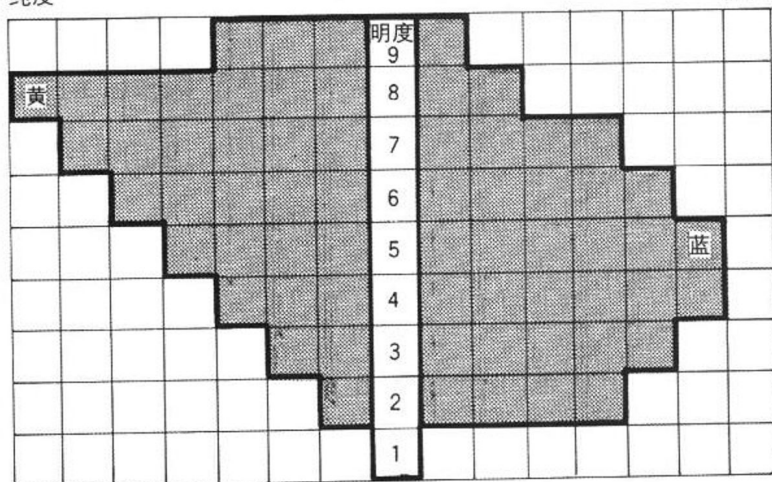
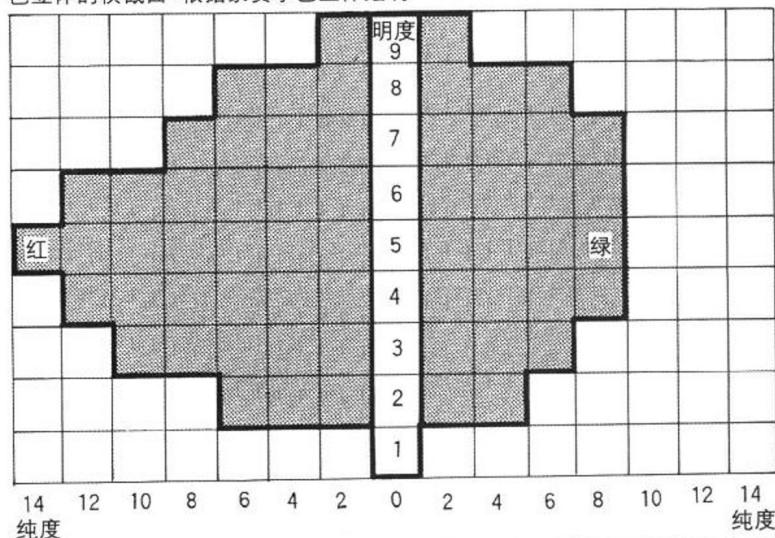


色立体的横截面(黄色~蓝色)

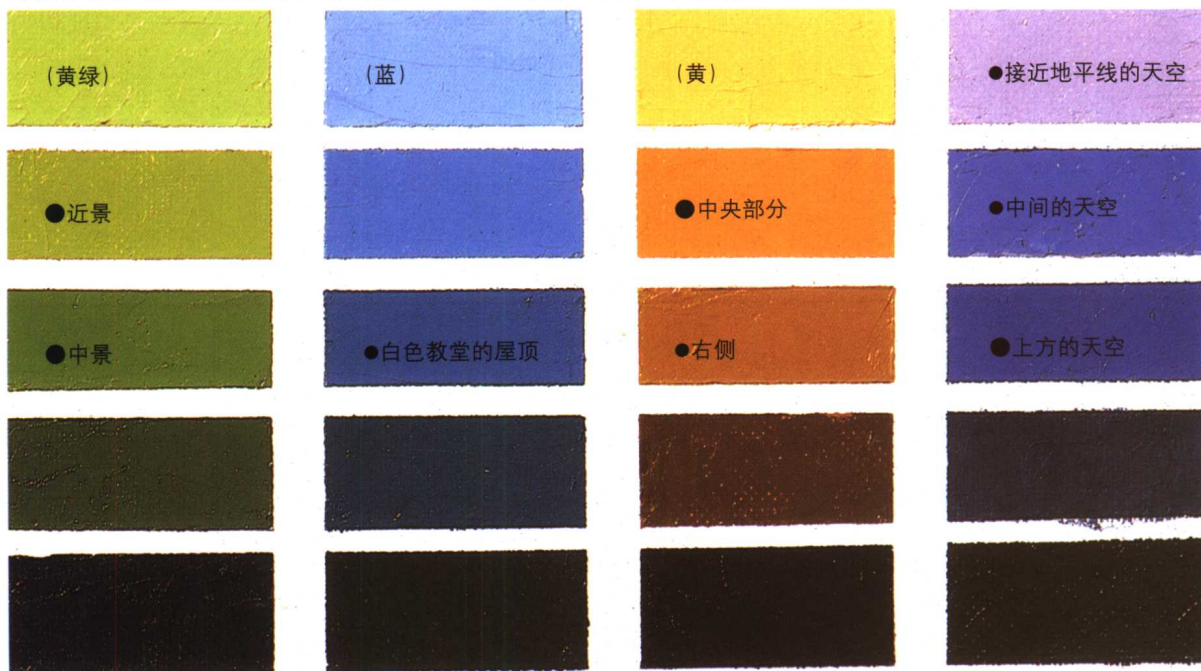
纯黄色的明度为8,在非常鲜亮的位置,而蓝色的明度在5~4之间,较低。



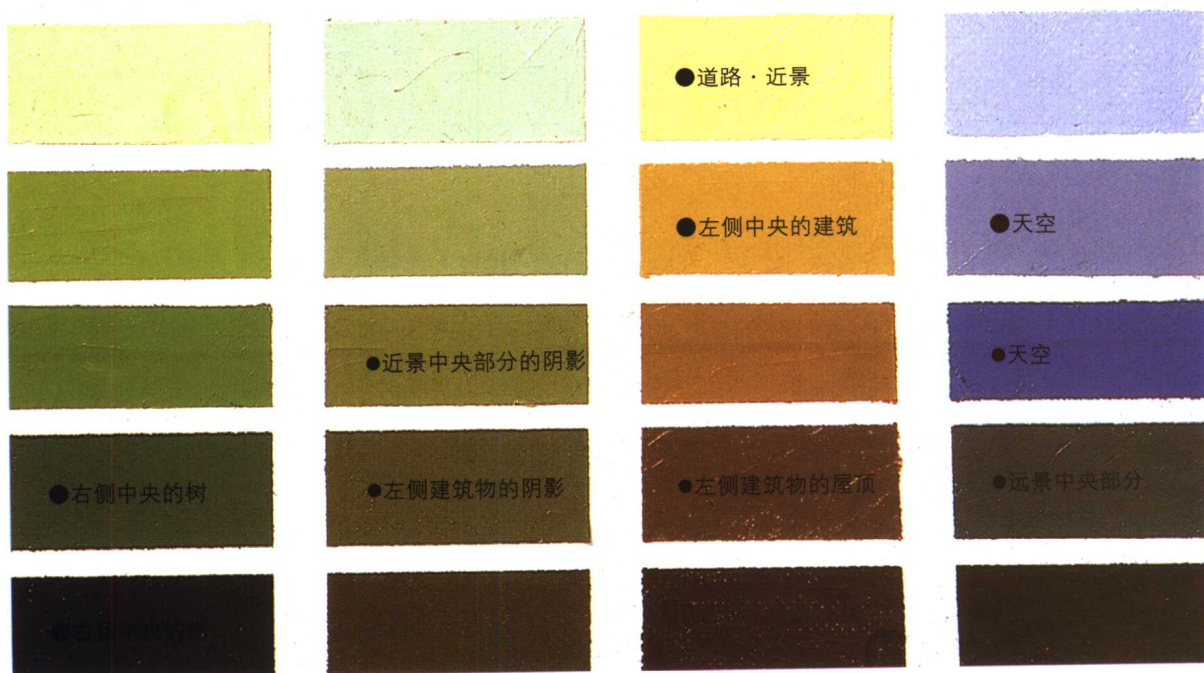
色立体的横截面 根据蒙赛尔色立体绘制



明暗是人类在婴儿时期就可以区分的感觉。它可以说是配色设计过程中最为基本的要素。



右页上方图例中的明度分布。以比较明亮的色调为中心。在大片的面积中使用了多种明暗落差较小的色彩。



右页下方图例中的明度分布。暗色调占据主体部分，成为主色调。另一方面，画面又突出了极为明亮的黄色系色彩。

使用明亮的色调绘制而成的作品。为了使画面看起来沉稳且不失活力,画家巧妙地应用了明暗关系。

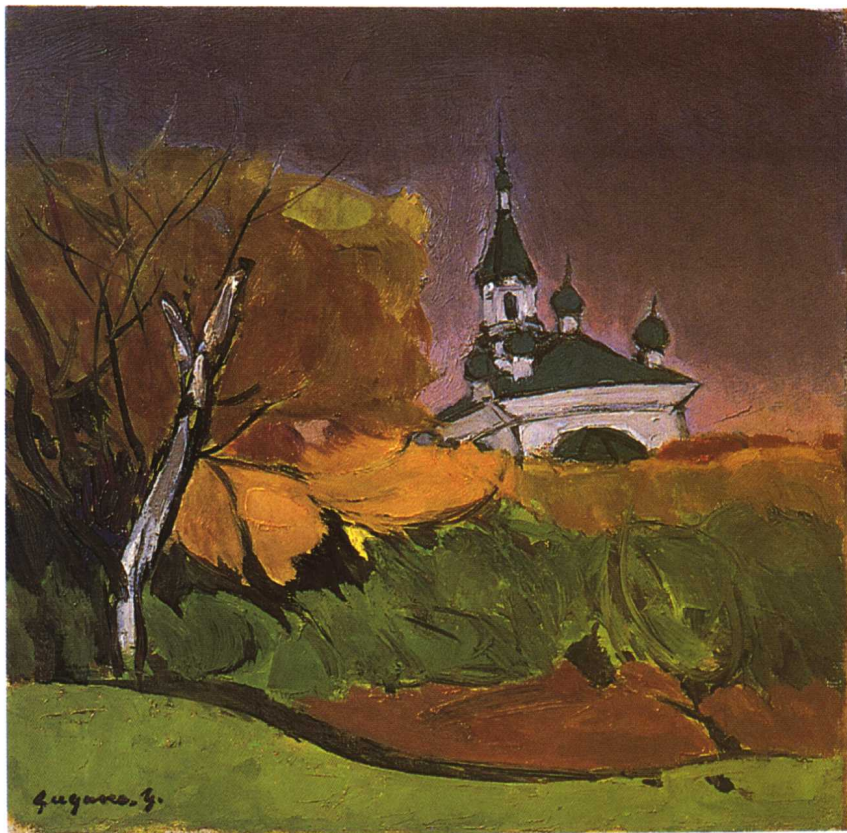
■ 黄色过于明亮,不容易与其他色彩进行搭配。这一作品中的黄色为什么没有刺眼的感觉?

说明详见→ P16 下半页

■ 白色的树干与白色的建筑相互对照,尤其突出了树干。那么树干又是如何被突出的呢?

说明详见→ P16 下半页

① 菅野矢一 教堂之秋 5S



充分运用了灰暗与浑浊的颜色,是一幅明暗对比十分强烈的作品。天空与建筑物的明亮衬托出了阴影部分的灰暗。

■ 通常认为如果阴影美丽,画也随之美丽。在眼前伸展开去的岸堤,其阴影部分的色彩是如何使用的?

说明详见→ P17 下半页

② 竹田全夫·红色花开
(阴影) 6F