

Gakken

让水彩画 达到极致的调色技法

日本绘画大师铃木辉实的水彩画配色心得

[日] 铃木辉实 著
宁凡 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

C13069460

J215
40

让水彩画 达到极致的调色技法

日本绘画大师铃木辉实的水彩画配色心得

[日] 铃木辉实 著
宁凡 译

北航

C1676988

人民邮电出版社
北京

J215
40

图书在版编目 (CIP) 数据

让水彩画达到极致的调色技法：日本绘画大师铃木
辉实的水彩画配色心得 / (日) 铃木辉实著；宁凡译. —
北京：人民邮电出版社，2013.10
ISBN 978-7-115-32868-7

I. ①让… II. ①铃… ②宁… III. ①水彩画—配色
—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第185947号

版 权 声 明

Suisaiga wo Kiwameru Konshoku Technique

©GAKKEN-ep 2011

First published in Japan 2011 by Gakken Education Publishing Co., Ltd., Tokyo

Chinese Simplified Character translation rights arranged with Gakken Education Publishing Co., Ltd. through
Shinwon Agency Co. in Korea.

-
- ◆ 著 [日]铃木辉实
译 宁 凡
责任编辑 董雪南
责任印制 方 航
  - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
  - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：9
字数：321千字 2013年10月第1版
印数：1-4000册 2013年10月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字：01-2013-2069号

定价：58.00元

读者服务热线：(010)67132692 印装质量热线：(010)67129223

反盗版热线：(010)67171154

广告经营许可证：京崇工商广字第0021号

内容提要

怎样用蘸了水的颜料体现出阴影的颜色？渐变的颜色怎样表现？放多少水合适？这些都是学习水彩画初学者提出的问题。本书是针对水彩初学者的现实情况编写的，采用了循序渐进的教学方式，从6种颜色的配色技法开始讲解，逐步深入到24种颜色的配色基本知识，并详细介绍了如何利用颜色的混合搭配表现出光与影的颜色，以及表现模糊效果和物体的固有的技法。

本书内容非常全面，展示了花卉、风景、食品、果蔬等多种常见题材的配色方案，尤其是对颜料与水的搭配配比的介绍，采用了柱状图和小圆点的份数计量方式，比单纯用文字说明多少更加直观，是初学者必备的配色参考书。

仅使用柠檬黄一种颜色描绘出的柠檬。
单凭一种明亮的颜色是无法表现出暗部的。

在柠檬黄颜料里加入其他的
颜色所描绘出的柠檬
(见第12页)

为

什么要把颜料互相混合呢？这是因为需要让颜色与想要表现的基本色相吻合。

颜色有三个众所周知的性质：色相、明度、彩度。

色相是类似红或蓝这样的色调。调色是要让颜色符合基本色调。但是仅靠色调调整也有解决不了问题的时候。

举个例子，使用明亮的柠檬黄这一种颜色绘制出一个柠檬，请看左上图。虽然柠檬就是这样的色相，但是阴影部分，不论把颜色涂得多厚重，都无法表现出背光面的效果，以至于画面失去了立体感。

颜色的亮度和暗度称作明度，虽然在普通的水彩颜料里加水就可能获得比较明亮的颜色，但是当需要将颜色较亮的颜料变暗的时候，就需要在里面加入其它颜色的颜料了。利用明暗调整来表现亮部与暗部，在拥有透明特性的水彩画中有很多方法。

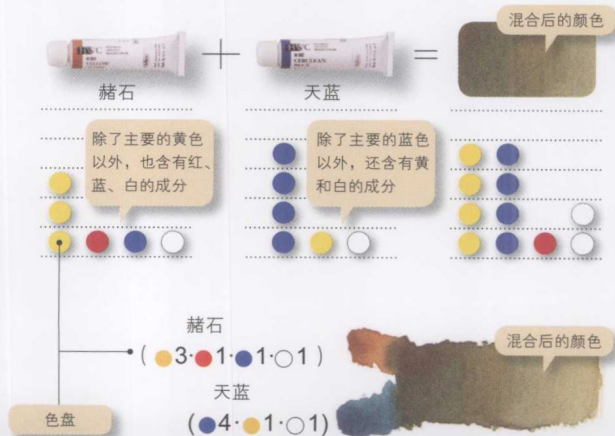
另外，彩度是指颜色鲜艳程度，调色后会变得更加厚重。如果把过多种类的颜色混合在一起，颜色就会变得混浊不堪。所以调和颜色时，使用2~3种颜色进行混合比较好。不过也不用过分担心颜色会变混浊，有窍门可以让颜色不会变得混浊。同时本书还会介绍将已经变混浊的颜色处理成看起来很漂亮的方法。

本书会将表现明暗变化的调色秘诀，尽可能详细地为读者进行讲解。

本书中所涉及的颜色

在调色的时候，什么样的颜色混合在一起后会产生什么样的效果，这通常是人们所关心的。本书以经常使用的24色颜料套装为例，将颜料所表现出的颜色通过色盘表现出来。把不同的色盘叠加在一起，就能得到一个效果预览。本书对各种混合色阶进行介绍的同时，还将实际在纸上的绘画效果以一目了然的方式进行表现。本书示例用纸为法式水彩纸，这种纸有利于观察颜料的浸入效果。

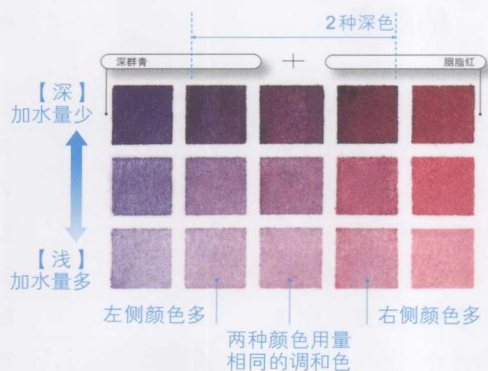
*本书所介绍的颜料名称为，霍尔贝因工业(译者注：生产商名)的专业用透明水彩颜料所使用。

各种各样的色阶图

* 颜色的深浅是根据加水量而变化的。

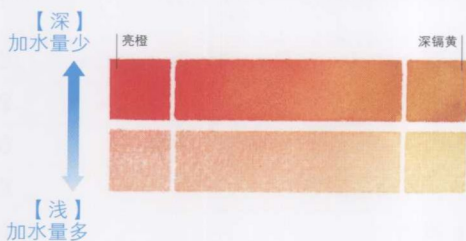
2种颜色的5段色阶图

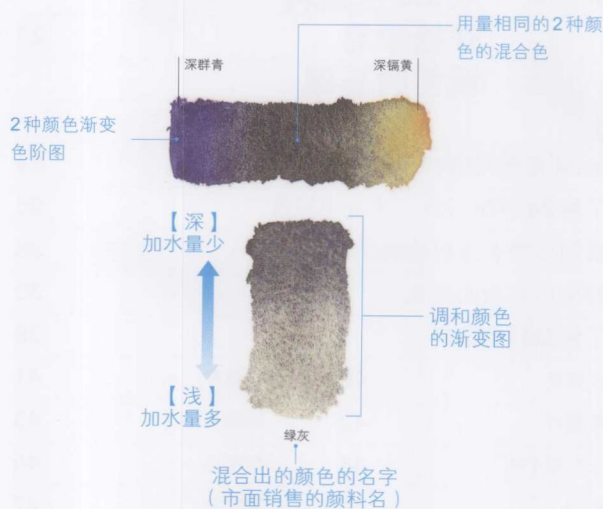
应用色阶图

2种颜色渐变色阶图

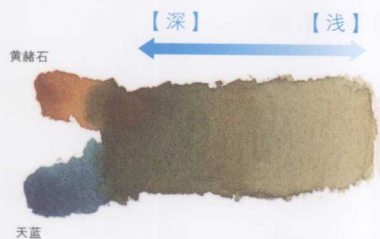
2种颜色T形色阶图

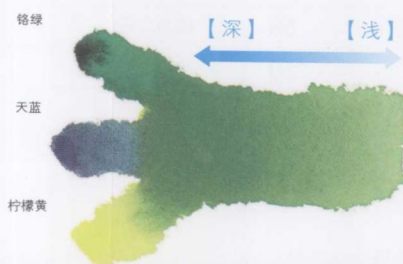
2种颜色的V形色阶图

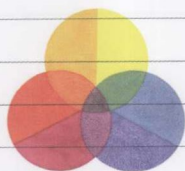
2种颜色的Y形色阶图

3种颜色的W形色阶图

第1章 从6种颜料开始学习色彩的基础

色彩的三原色是什么	8
绘制出颜料的色相环	10
6原色之1 柠檬黄	12
6原色之2 深镉黄	13
6原色之3 深群青	14
6原色之4 天蓝	15
6原色之5 胭脂红	16
6原色之6 深镉红	17
用鲜艳的颜色和昏暗的颜色为明暗部分着色	18
用6原色组合出的15个示例	20
总结	22

第2章 从24色颜料开始学习调色的基础

把24色颜料进行分组排列	24		
了解24色颜料的“明度和彩度”	26		
绘制出带有透明感的画面	28		
调配出实物的颜色	30		
了解颜料的性质	38		
深镉黄	40	柠檬黄	41
黄赭石	42	铬绿	43
永久绿1号	44	橄榄绿	45
暗绿	46	深群青	47
钴蓝	48	孔雀蓝	49
普鲁士蓝	50	天蓝	51
紫罗兰	52	深镉红	53
胭脂红	54	玫瑰红	55
歌剧红(熟粉红)	56	明黄2号	58
亮橙	59	亮红	60
焦赭	61	佩恩灰	64

靛蓝	65	深褐	66
便于户外使用的固体水彩颜料			68

第3章 调配出光与影的颜色

阴影的故事1 阴影是黑色的	70
阴影的故事2 阴影是深厚的	72
阴影的故事3 阴影是蓝色的	74
阴影的故事4 阴影是补色	80
阴影的故事5 阴影是补色的混合色	82
阴影的故事6 阴影是反射色	84
用明胶增强透明感	88

第4章 调色的方法 涸染·晕染·叠加

调色是在画面上进行，还是在调色板上进行?	90
调色是3种方法的组合	94
调色是可逆的——从画面上把颜料洗掉	96
根据3种方法的调色实践——人物画	98
在调色盘上调色	102

第5章 利用明暗表现固有色

当固有色是白色时	104
当固有色是黄色~橙色时	114
当固有色是红色时	122
当固有色是蓝色时	128
当固有色是绿色时	132
当固有色是褐色~灰色时	140
使用阴影色将质感影像化	144
结语	144

C13069460

J215
40

让水彩画 达到极致的调色技法

日本绘画大师铃木辉实的水彩画配色心得

[日] 铃木辉实 著
宁凡 译

北航

C1676988

人民邮电出版社
北京

J215
40

图书在版编目 (C I P) 数据

让水彩画达到极致的调色技法：日本绘画大师铃木
辉实的水彩画配色心得 / (日) 铃木辉实著；宁凡译。--
北京：人民邮电出版社，2013. 10
ISBN 978-7-115-32868-7

I. ①让… II. ①铃… ②宁… III. ①水彩画—配色
—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第185947号

版 权 声 明

Suisaiga wo Kiwameru Konshoku Technique

©GAKKEN-ep 2011

First published in Japan 2011 by Gakken Education Publishing Co., Ltd., Tokyo

Chinese Simplified Character translation rights arranged with Gakken Education Publishing Co., Ltd. through
Shinwon Agency Co. in Korea.

-
- ◆ 著 [日] 铃木辉实
  - 译 宁 凡
  - 责任编辑 董雪南
  - 责任印制 方 航
  - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
  - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：9
字数：321 千字 2013 年 10 月第 1 版
印数：1-4 000 册 2013 年 10 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字：01-2013-2069 号

定价：58.00 元

读者服务热线：(010) 67132692 印装质量热线：(010) 67129223

反盗版热线：(010) 67171154

广告经营许可证：京崇工商广字第 0021 号

内容提要

怎样用蘸了水的颜料体现出阴影的颜色？渐变的颜色怎样表现？放多少水合适？这些都是学习水彩画初学者提出的问题。本书是针对水彩初学者的现实情况编写的，采用了循序渐进的教学方式，从6种颜色的配色技法开始讲解，逐步深入到24种颜色的配色基本知识，并细致介绍了如何利用颜色的混合搭配表现出光与影的颜色，以及表现模糊效果和物体的固有的技法。

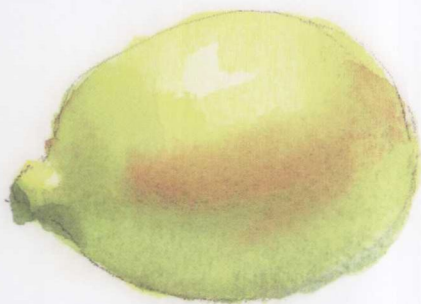
本书内容非常全面，展示了花卉、风景、食品、果蔬等多种常见题材的配色方案，尤其是书中对颜料与水的搭配比配的介绍，采用了柱状图和小圆点的份数计量方式，比单纯用文字说明多少更加直观，是初学者必备的配色参考书。

前言

仅使用柠檬黄一种颜色描绘出的柠檬。
单凭一种明亮的颜色是无法表现出暗部的。

在柠檬黄颜料里加入其他的
颜色所描绘出的柠檬
(见第12页)

为

什么要把颜料互相混合呢？这是因为需要让颜色与想要表现的基本色相吻合。

颜色有三个众所周知的性质：色相、明度、彩度。

色相是类似红或蓝这样的色调。调色是要让颜色符合基本色调。但是仅靠色调调整也有解决不了问题的时候。

举个例子，使用明亮的柠檬黄这一种颜色绘制出一个柠檬，请看左上图。虽然柠檬就是这样的色相，但是阴影部分，不论把颜色涂得多厚重，都无法表现出背光面的效果，以至于画面失去了立体感。

颜色的亮度和暗度称作明度，虽然在普通的水彩颜料里加水就可能获得比较明亮的颜色，但是当需要将颜色较亮的颜料变暗的时候，就需要在里面加入其它颜色的颜料了。利用明暗调整来表现亮部与暗部，在拥有透明特性的水彩画中有很多方法。

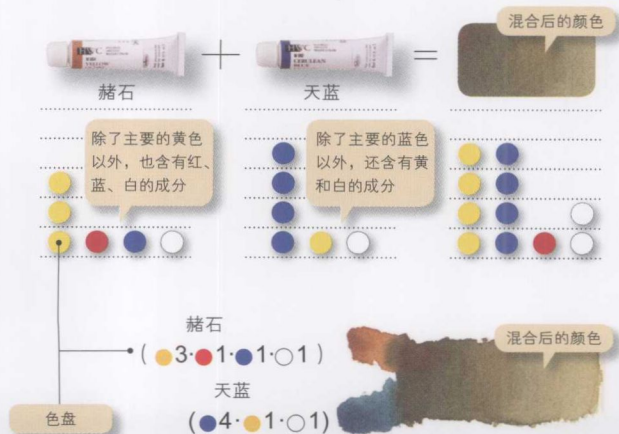
另外，彩度是指颜色鲜艳程度，调色后会变得更加厚重。如果把过多种类的颜色混合在一起，颜色就会变得混浊不堪。所以调和颜色时，使用2~3种颜色进行混合比较好。不过也不用过分担心颜色会变混浊，有窍门可以让颜色不会变得混浊。同时本书还会介绍将已经变混浊的颜色处理成看起来很漂亮的方法。

本书会将表现明暗变化的调色秘诀，尽可能详细地为读者进行讲解。

本书中所涉及的颜色

在调色的时候，什么样的颜色混合在一起后会产生什么样的效果，这通常是人们所关心的。本书以经常使用的24色颜料套装为例，将颜料所表现出的颜色通过色盘表现出来。把不同的色盘叠加在一起，就能得到一个效果预览。本书对各种混合色阶进行介绍的同时，还将实际在纸上的绘画效果以一目了然的方式进行表现。本书示例用纸为法式水彩纸，这种纸有利于观察颜料的浸入效果。

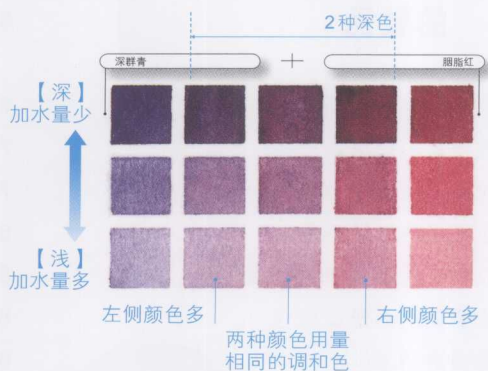
*本书所介绍的颜料名称为，霍尔贝因工业(译者注：生产商名)的专业用透明水彩颜料所使用。

各种各样的色阶图

* 颜色的深浅是根据加水量而变化的。

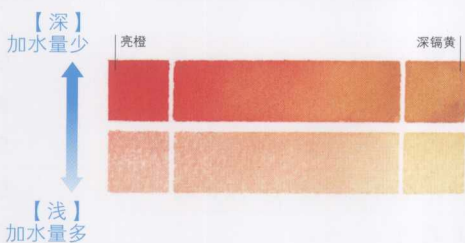
2种颜色的5段色阶图

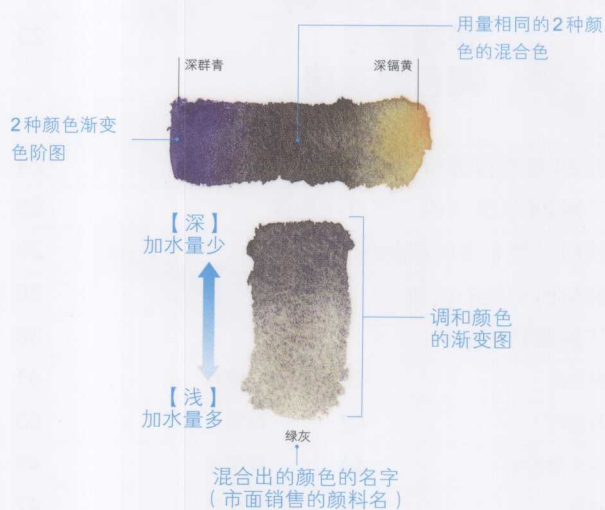
应用色阶图

2种颜色渐变色阶图

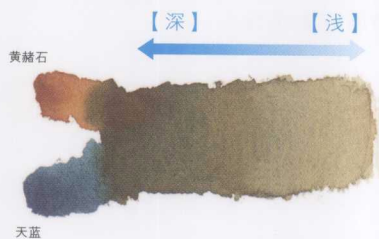
2种颜色T形色阶图

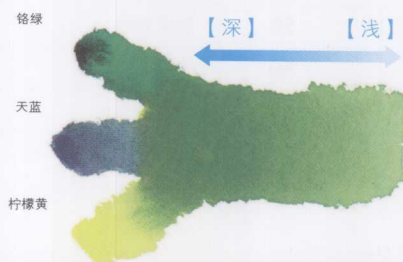
2种颜色的V形色阶图

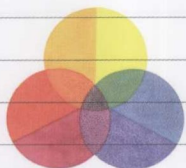
2种颜色的Y形色阶图

3种颜色的W形色阶图

第1章 从6种颜料开始学习色彩的基础

色彩的三原色是什么	8
绘制出颜料的色相环	10
6原色之1 柠檬黄	12
6原色之2 深镉黄	13
6原色之3 深群青	14
6原色之4 天蓝	15
6原色之5 胭脂红	16
6原色之6 深镉红	17
用鲜艳的颜色和昏暗的颜色为明暗部分着色	18
用6原色组合出的15个示例	20
总结	22

第2章 从24色颜料开始学习调色的基础

把24色颜料进行分组排列	24		
了解24色颜料的“明度和彩度”	26		
绘制出带有透明感的画面	28		
调配出实物的颜色	30		
了解颜料的性质	38		
深镉黄	40	柠檬黄	41
黄赭石	42	铬绿	43
永久绿1号	44	橄榄绿	45
暗绿	46	深群青	47
钴蓝	48	孔雀蓝	49
普鲁士蓝	50	天蓝	51
紫罗兰	52	深镉红	53
胭脂红	54	玫瑰红	55
歌剧红(熟粉红)	56	明黄2号	58
亮橙	59	亮红	60
焦赭	61	佩恩灰	64

靛蓝	65	深褐	66
便于户外使用的固体水彩颜料			68

第3章 调配出光与影的颜色

阴影的故事1 阴影是黑色的	70
阴影的故事2 阴影是深厚的	72
阴影的故事3 阴影是蓝色的	74
阴影的故事4 阴影是补色	80
阴影的故事5 阴影是补色的混合色	82
阴影的故事6 阴影是反射色	84
用明胶增强透明感	88

第4章 调色的方法 涸染·晕染·叠加

调色是在画面上进行,还是在调色板上进行?	90
调色是3种方法的组合	94
调色是可逆的——从画面上把颜料洗掉	96
根据3种方法的调色实践——人物画	98
在调色盘上调色	102

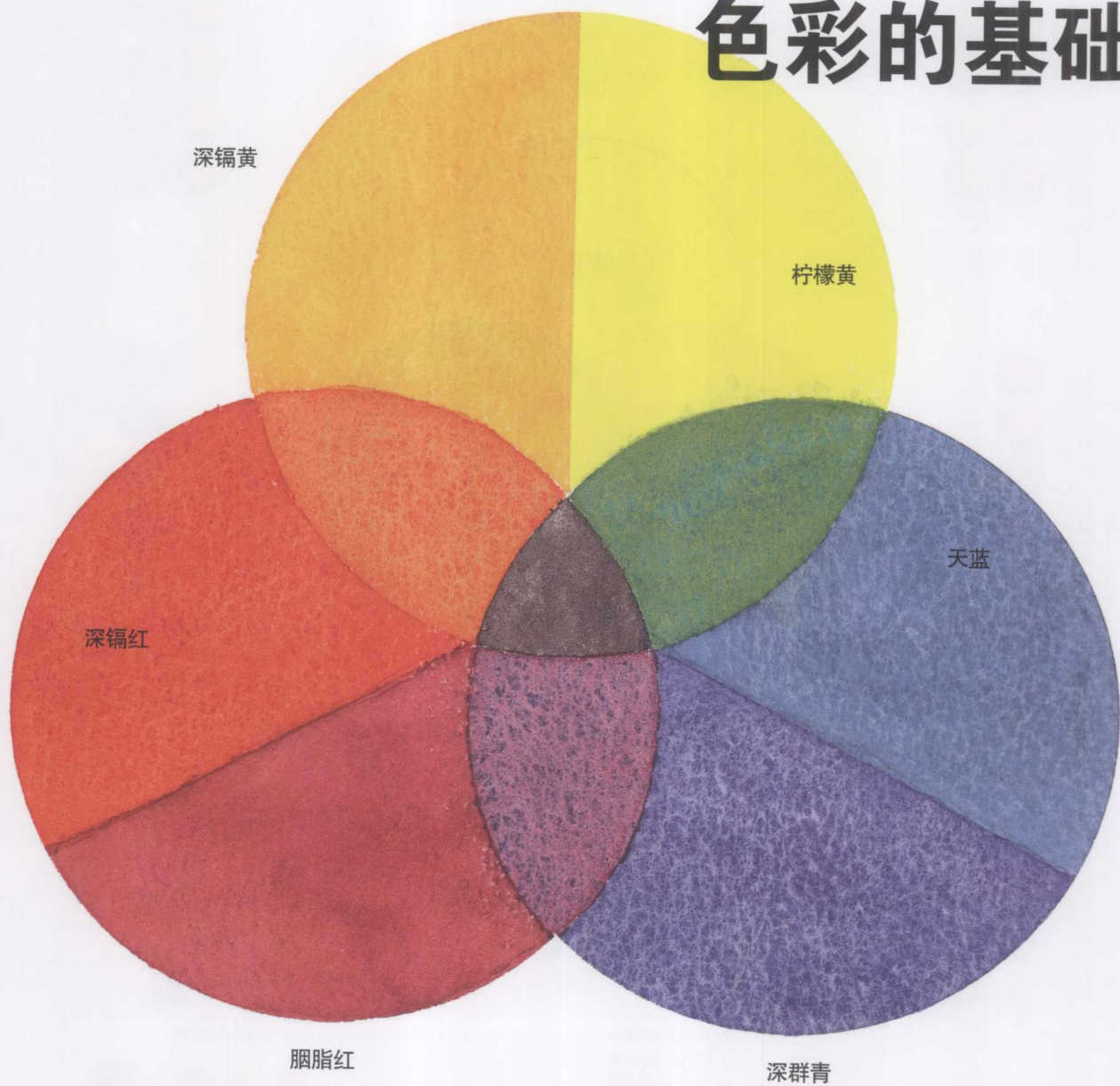
第5章 利用明暗表现固有色

当固有色是白色时	104
当固有色是黄色~橙色时	114
当固有色是红色时	122
当固有色是蓝色时	128
当固有色是绿色时	132
当固有色是褐色~灰色时	140
使用阴影色将质感影像化	144
结语	144

第 1 章

6 种 从颜料开始学习 色彩的基础

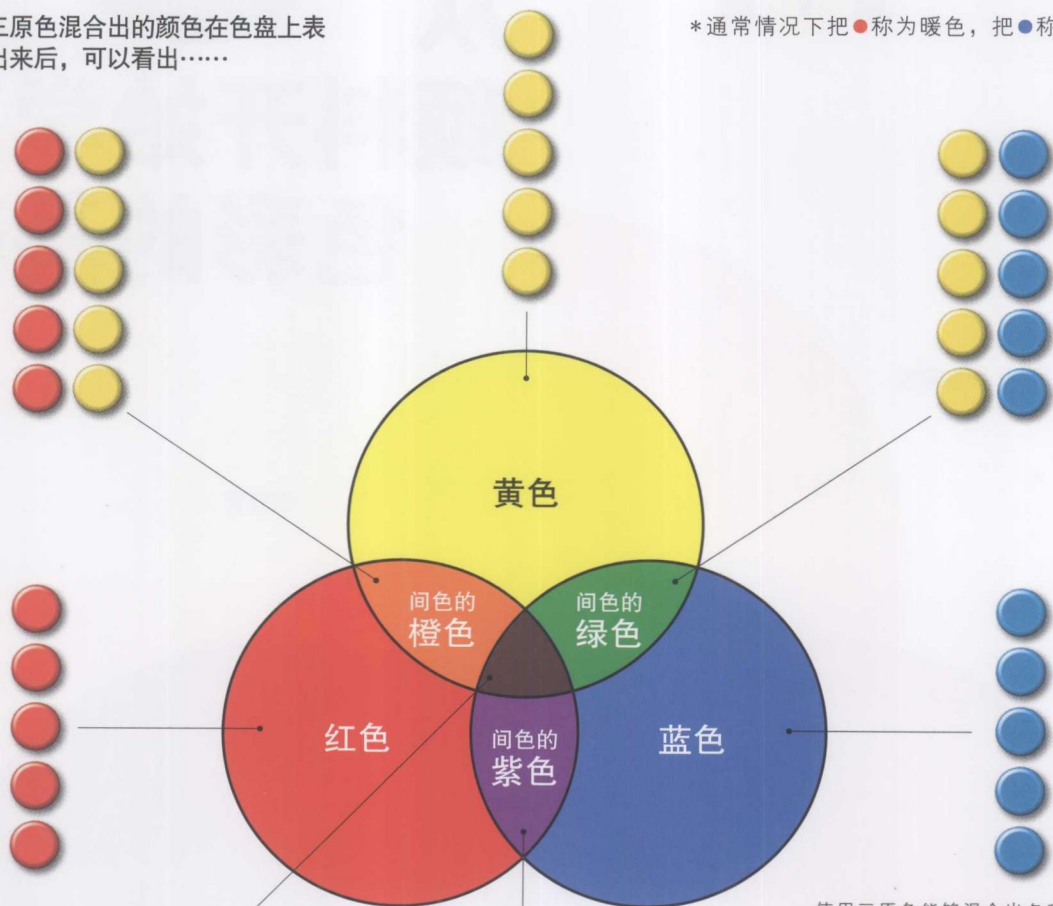

色彩的三原色是什么

不论用什么颜色都调和不出来的红、黄、蓝三种颜色，被称为三原色。由于红、黄、蓝这三种颜色最为纯粹，在将其以5级色盘进行成分分析的时候，当中是不含有任何其他颜色的。下图是使用三原色互相调和的示意图。在色盘中可以看到，橙、紫、绿等由三原色所混合出的各种间色（又称为2次色这些间色都含有2种不同的颜色。而把三原色混合在一起，理论上会得到黑色。所以需要对各种颜色成分进行详细了解。

将三原色混合出的颜色在色盘上表示出来后，可以看出……

*通常情况下把●称为暖色，把●称为冷色。

为什么黄 + 紫会产生偏黑色的效果呢？

黄 + (红 + 蓝) = (葡萄紫)

由于紫色本身就含有红色和蓝色，所以将黄色和紫色混合在一起，就等于把3种颜色混合在了一起。

使用三原色能够混合出各种各样的颜色。使用两种等量的不同色能够混合出中间色的橙、绿、紫。将三种原色等量地混合在一起就会产生近似于黑色的葡萄紫的颜色。

红 + 黄 → 间色的橙色

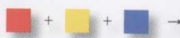
黄 + 蓝 → 间色的绿色

红 + 蓝 → 间色的紫色

红 + 黄 + 蓝 → 黑色

颜料的6原色概念 每种3原色都是由一对颜料构成!

在颜料中没有纯粹的红、黄、蓝。几乎所有的颜料中都含有2~3种颜色成分。这里从近似于三原色的颜料当中，选出几对鲜艳的颜色（冷色系和暖色系）进行对比。

Cadmium Yellow Deep

深镉黄

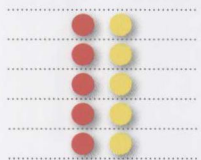
Lemon Yellow

柠檬黄

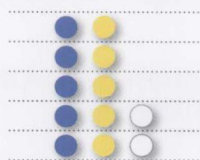
Secondary color
Orange

间色的橙色

Secondary color
Green

间色的绿色

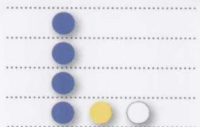
Cadmium Red Deep

深镉红

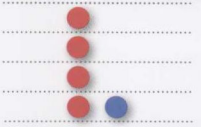
Cerulean Blue

天蓝

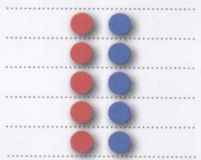
Crimson Lake

胭脂红

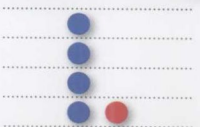
Secondary color
Violet

间色的紫色

Ultramarine Deep

深群青

将两种原色混合后能得到美丽的橙、绿、紫这三种间色的颜料，也就是说在红、黄、蓝这3原色中分别掺入少量的其他颜色，就形成了颜料的6原色。

绘制出颜料的色相环

用3原色和间色以环状方式排列，就能得到一个6色色相环。而颜料也可以制作出色相环来。将颜料的原色与中间色以渐变的方式制作出色相环。外环为深厚鲜艳的颜色，内环为淡雅朴素的颜色。

[6色色相环]

用颜料的6种原色所绘制出的渐变色相环

深镉红

胭脂红

深镉黄

柠檬黄

色相环上的深浅变化能使明暗表现看起来更加鲜明。

深

浅

天蓝

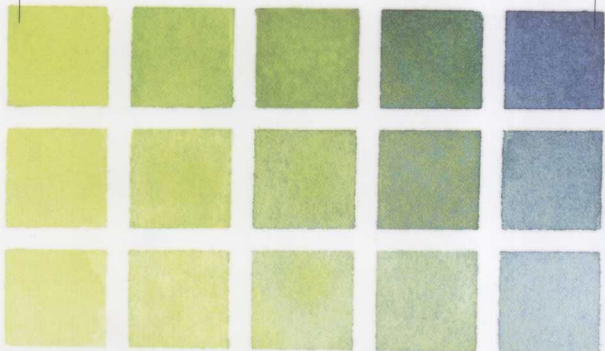

深群青

柠檬黄

天蓝

深 (加水量少的深色)

浅 (加水量多的浅色)

水彩颜料的深浅色，是通过加水量的不同来调节的。加水量较多的时候，纸张的白色就能透过颜料反映出来，这样就能得到比较浅的颜色。这种淡薄的颜色通常用于表现物体的受光面等部分。