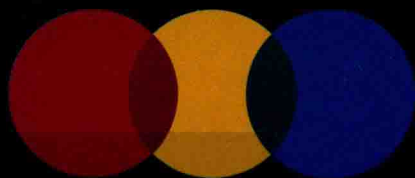

三原色油画 入门基础教程

世界绘画
经典教程

〔日〕池田清明 著
周素 译

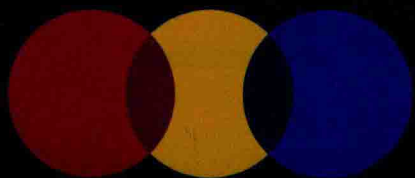
中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

三原色油画 入门基础教程

世界绘画
经典教程

〔日〕池田清明 著
周素 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

三原色油画入门基础教程 / (日) 池田清明著 ; 周素译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2018. 6
世界绘画经典教程
ISBN 978-7-115-46672-3

I. ①三… II. ①池… ②周… III. ①油画技法—教材 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第202407号

版权声明

BEGINNER KARA STEP UP 3GENSHOKU DE KIWAMERU
ABURAE by Seimei Ikeda
Copyright © Seimei Ikeda 2015
All rights reserved.
Original Japanese edition published by
Jitsugyo no Nihon Sha, Ltd.

This Simplified Chinese edition published by
arrangement with
Jitsugyo no Nihon Sha, Ltd., Tokyo in care
of Tuttle-Mori Agency, Inc., Tokyo
through Beijing Kareka Consultation Center,
Beijing

日文版装帧设计: 田中未来 (MIKAN-DESIGN)

作者简介

池田清明是一位活跃于日本美术展览会的画家。他主要使用“红、黄、蓝”三原色来表现自然中的大部分色彩。在本书中,他公开了自己的创作诀窍,并以人物、风景、静物的顺序详细地对画法进行了解说。从现在起,大家就开始学习如何巧妙地运用三原色绘制油画吧!

主要艺术经历

- 1951 出生于冈山县笠冈市神岛。
- 1974 毕业于大阪艺术大学。
- 1976 首次入选日本美术团体一水会(获一水会奖、日本文部大臣鼓励奖等)。
- 1987 首次入选日本美术展览会(两次特别入选、两次担任评委)。
- 1992 入选小矶良平大赏展(作品被神户市收藏)。
- 2007 担任大阪艺术大学客座副教授。
参展于21世纪展(自2007年至今,每年都参展)。
- 2010 迁居至镰仓。

其他经历

- 个展 曾在梅田画廊、日本桥三越、天满屋、高岛屋等举办个展。
- 著作 《池田清明画集》(六艺书房,1998年;求龙堂,2013年)
《池田清明的人物画技巧》《一枚绘》,2009年4月期~2012年3月期)
- 现任日本美术团体一水会常任委员、日本美术展览会委员。

内容提要

这是一本绘画技法比较基础、结构安排合理、知识讲解由浅入深、绘画风格中规中矩,适合零基础美术爱好者使用的油画基础教程。

全书通过展示18幅教学案例的详细绘制过程,介绍了人物、风景和静物三大油画绘画题材的绘制方法。结合实际案例逐一详细讲解了构图、色调、笔触、质感、光与影等25个油画绘制要点。例如,在以“画出生动活泼的人物画”为主题讲解《彩》的绘制过程中,详细地介绍了“如何画脸部”“绘画要诀”等绘制要点。全书案例讲解细致,配图到位,画面效果比较生动。对画前准备工作描述细致,有简要的绘画步骤,可以拓宽读者的视野。

本书特别适合作为艺术院校和培训机构的相关教材之用。

-
- ◆ 著 (日) 池田清明
 - 译 周素
 - 责任编辑 何建国
 - 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>
北京富诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 7.75 2018年6月第1版
字数: 403千字 2018年6月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2016-5935号

定价: 59.80元

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

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147号

前言

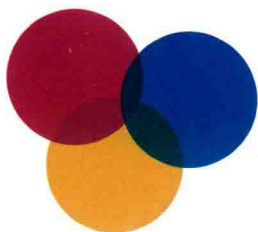
绘画始于对自然这一被描绘的对象的感动。若描绘的对象为人物，绘画者就可以从艺术家的视角表现人物的姿势、面部表情、服装的款式和颜色、服装上褶皱的形状等方面的动人之处。人物肖像作品还会因穿窗而过的光线作用而显现出更加明艳、动人的效果。还有风景作品，也能够吸引人，让人陶醉其中。比如公园里的树木在雨后阳光的照耀之下，会呈现出不同寻常的美丽；树木的韵律和绿色给人的协调感、光与影的对比等，也能夺人眼目。

我将这种感动称为“绘画作品的感动”。不过，要客观物象变成画面表现的主体物，就需要有表现技巧。这种技巧既包括绘画技巧，也包括观察客观物象的方法。用正确的方法观察客观景象才能够准确捕捉住主体物特征，从而使画作具有吸引力，让画中的色彩值得回味。此外，对于一个绘画者来说，光有写实的技巧还远远不够，还需要努力地表现出与被描绘对象进行的交流。

总之，要习惯去发掘能够感动自己、能够入画的客观物象，还要培养出相应的审美观去表现。只要坚持不懈，一直画下去，就一定能够在自然当中发现美。

当然，很多人会认为，油画的各种画具很麻烦，油画技巧也很难掌握。的确，我们常能看见艺术家背着沉重的油画工具箱，里面装满了各种油画工具；也常能看到一幅油画的画面在层层涂抹的过程中变得模糊不堪，成为失败之作。我想，也许正是因为大家对油画的这些印象，才导致大家对油画敬而远之吧。不过，本书所提供的方法是使用最简单的工具、采用最简单的技巧来画油画。希望大家能够通过此课程亲近油画，开始享受绘制油画的乐趣。

池田清明
2015年11月

目录

contents

序 用三原色表现一切

- 用三原色绘画 6
用三原色绘画的理由及其魅力 8

第1章 画人物 11

- 人物画的颜色预设 12
- 案例 1 《彩》画出生动活泼的人物画 14
要点小结：如何画脸部
绘画要诀
- 案例 2 《令爱》画出富有表情的姿势 20
关于摆姿
- 案例 3 《丽人》运用冷暖色调，表现白皙的肌肤 24
关于模特儿
- 案例 4 《蜜橘》画身着和服的女子，突出和服的质感 28
关于衣服褶皱的画法
画出杰作
- 案例 5 《凉夏》在户外画人物肖像 34
关于背景和构图
- 案例 6 《有绣球花装饰的礼服》穿礼裙的女性肖像 38
关于构图
如何使用取景框
要点小结：人物的肤色
- 案例 7 《音色》画出女子演奏乐器的身姿 44
关于光与景
- 案例 8 《浴衣》捕捉住浴衣的特征 50
如何抓住画面的主要元素
- 作品欣赏 人物 55

第2章 画风景 63

风景画的颜色预设 64

案例 9 《江之岛与富士山》海水与富士山 66

忠实于自然的构图

案例 10 《船港》变幻无常的大海和船只 70

如何绘制变化的风景

保留“写生时”的笔触

案例 11 《蓼科山与女神湖》在蓼科高原描绘湖光山色 74

在自然中写生

案例 12 《尾道水道》在尾道绘制有山有水有街道的风景 78

绘画的顺序

绘画要诀

作品欣赏 风景 85

第3章 画静物 91

静物的颜色预设 92

案例 13 《樱桃》画出樱桃的晶莹质感 94

要点小结：如何画盘子

案例 14 《无花果》画出无花果的粗糙质感 98

美好回忆催生作秀作品

案例 15 《美酒与水果》桌上的静物：洋酒、玻璃杯和水果 100

选择最合适的光线来绘画

案例 16 《樱花》绘制一束樱花 104

绘画要诀

案例 17 《玫瑰》画出水灵的玫瑰 110

好的插花 = 优秀构图

要点小结：绘制插花的注意事项

案例 18 《金合欢花和小提琴》绘制金合欢花和小提琴 114

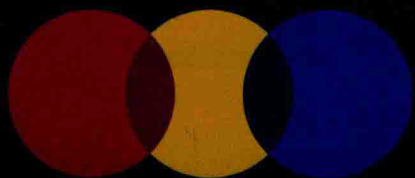
给一幅画分出“主角”和“配角”

作品欣赏 静物 119

三原色油画 入门基础教程

世界绘画
经典教程

〔日〕池田清明 著
周素 译

人民邮电出版社

北京

前言

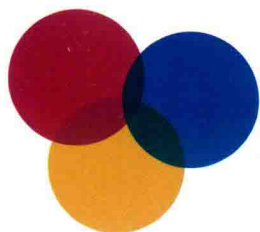
绘画始于对自然这一被描绘的对象的感动。若描绘的对象为人物，绘画者就可以从艺术家的视角表现人物的姿势、面部表情、服装的款式和颜色、服装上褶皱的形状等方面的动人之处。人物肖像作品还会因穿窗而过的光线作用而显现出更加明艳、动人的效果。还有风景作品，也能够吸引人，让人陶醉其中。比如公园里的树木在雨后阳光的照耀之下，会呈现出不同寻常的美丽；树木的韵律和绿色给人的协调感、光与影的对比等，也能夺人眼目。

我将这种感动称为“绘画作品的感动”。不过，要客观物象变成画面表现的主体物，就需要有表现技巧。这种技巧既包括绘画技巧，也包括观察客观物象的方法。用正确的方法观察客观景象才能够准确捕捉住主体物特征，从而使画作具有吸引力，让画中的色彩值得回味。此外，对于一个绘画者来说，光有写实的技巧还远远不够，还需要努力地表现出与被描绘对象进行的交流。

总之，要习惯去发掘能够感动自己、能够入画的客观物象，还要培养出相应的审美观去表现。只要坚持不懈，一直画下去，就一定能够在自然当中发现美。

当然，很多人会认为，油画的各种画具很麻烦，油画技巧也很难掌握。的确，我们常能看见艺术家背着沉重的油画工具箱，里面装满了各种油画工具；也常能看到一幅油画的画面在层层涂抹的过程中变得模糊不堪，成为失败之作。我想，也许正是因为大家对油画的这些印象，才导致大家对油画敬而远之吧。不过，本书所提供的方法是使用最简单的工具、采用最简单的技巧来画油画。希望大家能够通过此课程亲近油画，开始享受绘制油画的乐趣。

池田清明
2015年11月

目录

contents

序 用三原色表现一切

- 用三原色绘画 6
用三原色绘画的理由及其魅力 8

第1章 画人物 11

- 人物画的颜色预设 12
- 案例 1 《彩》画出生动活泼的人物画 14
要点小结：如何画脸部
绘画要诀
- 案例 2 《令爱》画出富有表情的姿势 20
关于摆姿
- 案例 3 《丽人》运用冷暖色调，表现白皙的肌肤 24
关于模特儿
- 案例 4 《蜜橘》画身着和服的女子，突出和服的质感 28
关于衣服褶皱的画法
画出杰作
- 案例 5 《凉夏》在户外画人物肖像 34
关于背景和构图
- 案例 6 《有绣球花装饰的礼服》穿礼裙的女性肖像 38
关于构图
如何使用取景框
要点小结：人物的肤色
- 案例 7 《音色》画出女子演奏乐器的身姿 44
关于光与景
- 案例 8 《浴衣》捕捉住浴衣的特征 50
如何抓住画面的主要元素
- 作品欣赏 人物 55

第2章 画风景 63

风景画的颜色预设 64

案例 9 《江之岛与富士山》海水与富士山 66

忠实于自然的构图

案例 10 《船港》变幻无常的大海和船只 70

如何绘制变化的风景

保留“写生时”的笔触

案例 11 《蓼科山与女神湖》在蓼科高原描绘湖光山色 74

在自然中写生

案例 12 《尾道水道》在尾道绘制有山有水有街道的风景 78

绘画的顺序

绘画要诀

作品欣赏 风景 85

第3章 画静物 91

静物的颜色预设 92

案例 13 《樱桃》画出樱桃的晶莹质感 94

要点小结：如何画盘子

案例 14 《无花果》画出无花果的粗糙质感 98

美好回忆催生作秀作品

案例 15 《美酒与水果》桌上的静物：洋酒、玻璃杯和水果 100

选择最合适的光线来绘画

案例 16 《樱花》绘制一束樱花 104

绘画要诀

案例 17 《玫瑰》画出水灵的玫瑰 110

好的插花 = 优秀构图

要点小结：绘制插花的注意事项

案例 18 《金合欢花和小提琴》绘制金合欢花和小提琴 114

给一幅画分出“主角”和“配角”

作品欣赏 静物 119

序

用三原色 表现一切

用三原色绘画

我所使用的工具

木匠、厨师、传统工艺师等被称为手艺人，他们会琢磨如何爱护好自己的工具，也会琢磨如何让各自的工具用起来更加得心应手。和这些手艺人一样，画家也会根据自己常年累积下来的经验，选择和爱惜那些适合自己绘画的工具。

近年来，随着绘画表现形式的多样化，绘画材料的种类也日趋繁多。不过，我的做法并非是增加绘画工具，而是将绘画工具精简，并将重点放在如何充分地运用好它们。

最近，由于我在大约30年前完成的画作出现了颜料脱落的问题，于是我就委托专业人士对此进行了修复。颜料脱落的原因是锌白和松节油的使用不当。实际上，锌白并不适合重叠涂抹。这也是为什么过去我喜欢使用的白色是锌白，如今换成了钛白；另外就是松节油会稀释颜料的黏性，让颜料变得更容易脱落。这也是为什么我在重叠涂抹、完善细节的阶段之时，会注意尽量少用松节油的原因。

擦布

用来擦去画布上的颜料和擦拭画笔用。要剪得大小适中，要常备。

调色板

为了更容易看清楚调好的颜色，可以喷上白色的丙烯酸清漆。这层清漆会逐渐脱落，需要不时重喷。此外，还要注意让调色板保持干净。

洗笔桶

使用过的画笔一定要当天清洗干净。要使用干净的画笔，以免混色。本人使用的是霍尔拜因的无味洗笔液。

颜色复原清漆

喷雾清漆。在绘制过程中，颜料干燥后会泛白，在使用前喷到颜色上去的话，不容易产生色差。

绘画用油

有松节油和绘画油。松节油是挥发油，且能够让笔头用起来更加顺畅，所以常用于起笔阶段；而绘画油是调和油，稍有黏性，适合在完善细节之时使用。

笔 猪毛平头笔（6号~20号）

因为油画颜料有黏性，要让笔触有力，就需要使用更硬一点的猪鬃笔。注意要尽量使用粗笔，可以让画风显得大气。

油壶

有两个，一个用于盛松节油；另一个用于盛绘画油。

画刀

画刀本来是用作绘画用的。因为我个人主要使用画笔，所以主要用它来去除调色板上的颜料。

赤

洋红

镉红（深色）

黄

镉黄（浅色）

蓝

钴蓝（浅色）

群青（深色）

白

钛白
有透明感的白色

用三原色绘画的理由及其魅力

用三原色绘画听上去好像很特别，然而实际上，用丰富的色彩画下过洋溢着光线的风景画的莫奈也好，用明亮的色彩完成过现代风格画作的马蒂斯也好，都曾经试过只用三原色的进行绘画的经历。其实，生活中常见的照片和印刷品，它们的基本颜色都是三原色。

我开始使用三原色创作的契因是由于以下的经历。

在我的长女上小学三年级的时候，我第一次去参加了学校的公开课。这次公开课恰好是美术手工课，课题是要求孩子们“用红、黄、蓝三种颜色画落叶”。孩子们的桌子上放着他们各自捡来的落叶和只有红、黄、蓝三种颜色的调色盘。孩子们被要求用这三种颜色，调出所需的颜色。为了调出自己所需的颜色，孩子们都煞费苦心。不过，当孩子们的画作完成之后，我发现作品和实物的颜色虽然有所不同，然而这些调出来的颜色都显得朴素、自然。这让我很吃惊。

受此启发，我也开始尝试用三原色绘画。尽管一开始要找到想要的颜色需要花一点时间，适应之后就能够很快地调出近似的颜色了。之后我又开始琢磨如果想用三原色调出所有颜色的话，应该使用哪些颜料才好。在经过一番钻研、琢磨之后，我找到了现在使用的这些颜色。这些颜色之后成了我的风格，并广为人知。

在此重申一下用三原色作画的好处。

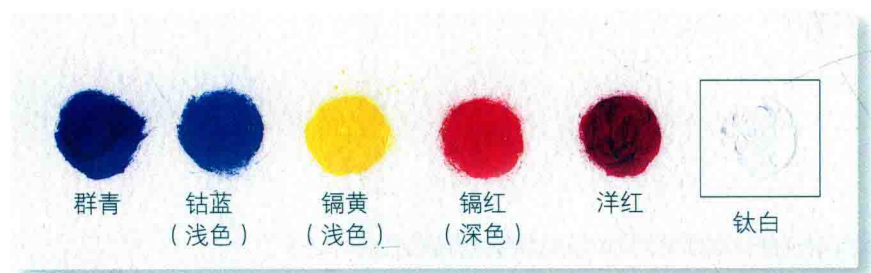
1. 用三原色来调色避免了选择颜色这一难题。通过调整红、黄、蓝和白色的用量比例，就可以调出所有颜色。
2. 不会混合过多的颜色，化学反应也变少，颜色看上去也更加赏心悦目。
3. 调色板上的颜色简单、明了，绘画箱也减轻了。

总的来说，存在于自然当中的颜色是朴素却富有变化的，它们能够令人印象深刻。绘画时就算所用的颜色朴素、单一，但如果能够准确地表达出这些变化的话，就能成为自然的、令人印象深刻的色彩。

在画展上常有绘画爱好者问我：“这个颜色是用哪些颜色调出来的？”我的回答通常如下：“因为我是用三原色来创作的，所以大多数情况下用的是红、黄、蓝。不过，因为颜色的用量比例十分微妙，所以我自己也不大清楚。”大家可能认为，用三原色调出所有颜色会很困难，然而在真的去尝试后就会发现，事情并没有想象的那么难。因为那些认为用三原色绘画很难的人，在一开始画画之时用的是十二种基本色，所以他们可以做的是尝试逐步减少颜色的数量。

我使用的颜料

红 镉红、洋红（深色）
蓝 群青、钴蓝（浅色）
黄 镉黄
白 钛白

※ 我所使用的品牌是荷尔拜因。不过，因为最近荷尔拜因的浅色镉黄已经停产，所以不得不使用其他品牌。

红、黄、蓝三色中，黄色我只用一种，红和蓝则分别用了两种。以下是其中的区别。

红 需要注意的是，洋红的颜色是红中偏紫，而镉红则是带有朱色的红色。

蓝 群青用于表现暗面，钴蓝用于表现亮面。

第 1 章

画人物