

色彩阶梯 静物与风景

SECAI JIETI
JINGWU YU FENGJING

李玮 著

© 上海书画出版社

素描阶梯

石膏几何体写生

静物写生

石膏像写生

人物头像

色彩阶梯

▶ 静物与风景

速写阶梯

人物与风景

图书在版编目(CIP)数据
色彩阶梯：静物与风景/李玮著. —上海：上海书画出版社，2011.6
ISBN 978-7-5479-0196-0
I. ①色… II. ①李… III. ①水粉画：静物画—绘画技法②水粉画：风景画—绘画技法 IV. ①J215
中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第090764号

色彩阶梯：静物与风景

李玮 著

责任编辑	金国明
审 读	华逸龙
责任校对	郭晓霞
封面设计	潘志远
技术编辑	钱勤毅 朱伟南
出版发行	上海书画出版社
地址	上海市延安西路593号 200050
网址	www.shshuhua.com
E-mail	shcph@online.sh.cn
印刷	上海文艺大一印刷有限公司
经销	各地新华书店
开本	787×1092 1/8
印张	4
版次	2011年6月第1版 2011年6月第1次印刷
印数	1-3,800

书号 ISBN 978-7-5479-0196-0
定价 28.00元

若有印刷、装订质量问题，请与承印厂联系

色彩静物与风景——学习经验谈

画室微博 1

起稿要如围棋落子布局，意在定位，造势，作“规划”，不必纠缠于局部细节处。

语境释要：

作画，起稿是第一步，要有全局观。勾稿的目的是按比例、空间和作画构想，定下大的结构和位置。勾稿宜拉长线，甚至可以不封闭轮廓。其次，要注意线条用色的深浅和色相的选择，线条通常不宜太鲜、太深，色浆不宜过厚（装饰画除外）。起稿的轮廓线最终是要隐去的，若过深、过鲜、过厚的话，轮廓线不但无法隐去，还可能有损物体造型。如鲜亮的香蕉，其亮部的鲜黄色难以遮盖起稿误用的浓厚的普蓝色轮廓线。

画室微博 2

打底铺调之前，先涂抹最鲜、最深的颜色，免去换水之劳，说是“懒人”用水法，实为“合理用水法”。

语境释要：

水粉画常见问题：“粉”和“脏”。这与水的运用不当有关。水在水粉画作画过程中，不仅用来洗笔，更是用作调色的。而脏水、“泥浆水”是调不出鲜亮的色彩的，也调不出最暗的颜色的。至于其他的色块，大都是纯度和明度处于中间状态的，对水的要求不高，水不清，无大碍。

画室微博 3

先画大模样，再画小细节；
先要有，再求好；
作画应有序，打底铺调不可少；
打底铺调重在色调。

语境释要：

这几条是针对学生作画普遍缺漏铺大体色调这一重要过程而讲的。
学会铺调是初学者最要花功夫训练，也是最难以掌握的环节。入门与否关键在此。
铺色调要用笔大、用色稀，以大块面的简约层次，迅速地把握色彩大关系；把对象的无限“光比”、无级渐变的色彩层次概括，并归纳为相应的几大色块。假定对象的“光比”有100个级差，我们将其归纳为10个级差，这样，我们可以用有限的色阶来对应这10个级差的表达。这里的级差可以是明度上的，也可以是色相上的，或是纯度上的，甚至三者的综合。有了这个级差的压缩，我们就可以把对象的“光比”转换成色阶来表现，也就是用颜色来表现光色。
铺色调，要取大舍小、同时并进、全面展开、打破轮廓线界限、“铺进扫出”几乎不留空白（除非物象需要留白，如高光）、铺满画面，造成“版画”式效果。切忌在某个细小的局部停留过久，“孤军深入”，往往顾此失彼；宁可在“形”上先“朦胧”点、粗犷些，甚至“粗枝大叶”，但求色彩大关系的准确性；还要避免涂“无效色”；常见初学者明知颜色“不对头”，笔上有色，涂完方休，以为铺大体色无所谓。“反正还要在塑造形体时重画的”，此念差矣！恰恰此时最要紧的就是画准色彩基调，尽管色阶省简而“跳了多级”，但是色彩基调非准不可，否则便失去了铺调的意义、为后续的塑造带来麻烦。

画室微博 4

塑造是在铺就的色调上添加层次，而非替换。先“版画”后“雕塑”；先简后繁；先粗后细；先大后小；先薄后厚；先空间后体积。后画的要以先画的为参照，否则永远处在没完没了的修改中。

语境释要：

深入塑造要有重点、有主次、有选择地进行，要在已经铺就的基调上“或加或减”地深入描绘。深入塑造要保持而不是有损甚至破坏前期铺调已创立的大关系，要把局部深入塑造的色彩限定在已经“量化定位”的色调内。切不可将有限的级差在某一个局部内用完，否则另一局部只得重复使用相同的级差，结果在全局上造成雷同，这样，每一细部逐一看来虽然丰富，但总体却无“大起大落”的对比关系，失去色调大关系就使画面产生“花”、“散”的弊病。深入塑造，用色可干些，尤其亮部宜用厚色；主体物，前景部分以及视觉中心要画得层次丰富些，用笔果断些，对比强烈些。用笔走向应从形体结构，透视变化出发把对象的复杂形体简化成各种形状的几何体，看作多面体的体块进行分析，通过运笔的动作，下笔的力度和方向的变化，产生丰富的笔触形态来创造各种不同质感、不同形状的形象来。
色彩的衔接与渐变也是塑造形体的关键。大致有两类衔接法：干接法和湿接法。

湿接法指两色块含水量较多，乘湿未干时，两相接触，互相渗化，渐变自然。
干接法指两色阶之间插入一个在明度和冷暖上均介于其间的过渡色阶，近看似乎生硬，远看仍能自然衔接。

画室微博 5

不要指望调出和对象一模一样的颜色。

语境释要：

常见初学者死盯着一个物体，甚至某个局部不放，非要把它色彩看准，调准不可，结果所调出的颜色和对象一对照，还是不一样。其实是无法准，也不可能绝对的像，所谓像，只是画面上的一群“色彩组合”和对应的一群物象的“光色关系”相似而已。试想，你能调出和光源一样亮丽的色彩吗？物体上的高光——即光源的全反射，它正需要和光源一样亮丽的色彩呢！显然做不到：你画面上最亮的色彩至多是纸张的白和颜料的白，而它们的亮度远不及任何光源，因为它们毕竟不是发光体。再想，你能画出物体黑洞中的最暗的深色吗？也做不到：“黑洞”之黑是由于绝无丝毫光线的反射使然，相反不论你作画还是赏画，都需要漫射光均匀地照射画面，而画面上的各种色块就会反射出不同亮度不同波长的光，于是才呈现出不同的色彩层次来。因此你画面中出现的即使是净黑的色块，细究的话，它是由无数细微的质点构成，凡有物质，有光线照射，就会有反射光。由此可见，这一黑色块也及不上对象黑洞之“黑”。

画室微博 6

画一看二，看三……看n；
先判断，后下笔。

语境释要：

绘画艺术是视觉艺术，无论作画还是赏画，都离不开“看”，尤其作画更离不开视觉判断。正确的视觉判断来自合理的观察方法。整体的而非局部的，互相关联的而不是孤立的观察对象才是合理的，有效的观察方法。要“看此及彼”，相互参照、比对，相似色中寻求差异，不同色中寻求其中的联系，才能对物象丰富的色彩变化有明确的判断和足够的自信。
总之，不仅要look，还得see；
不仅要看，还要会看，会看才能看明白；看明白，才能有视觉判断，才能果断下笔。

李玮 2011年5月

潮退舟斜现滩涂 1981年

用浅色水按比例、空间和作画构想定下大的结构和位置。

打底铺色之初，用清水调配并涂抹画面上最鲜和最深的色块。

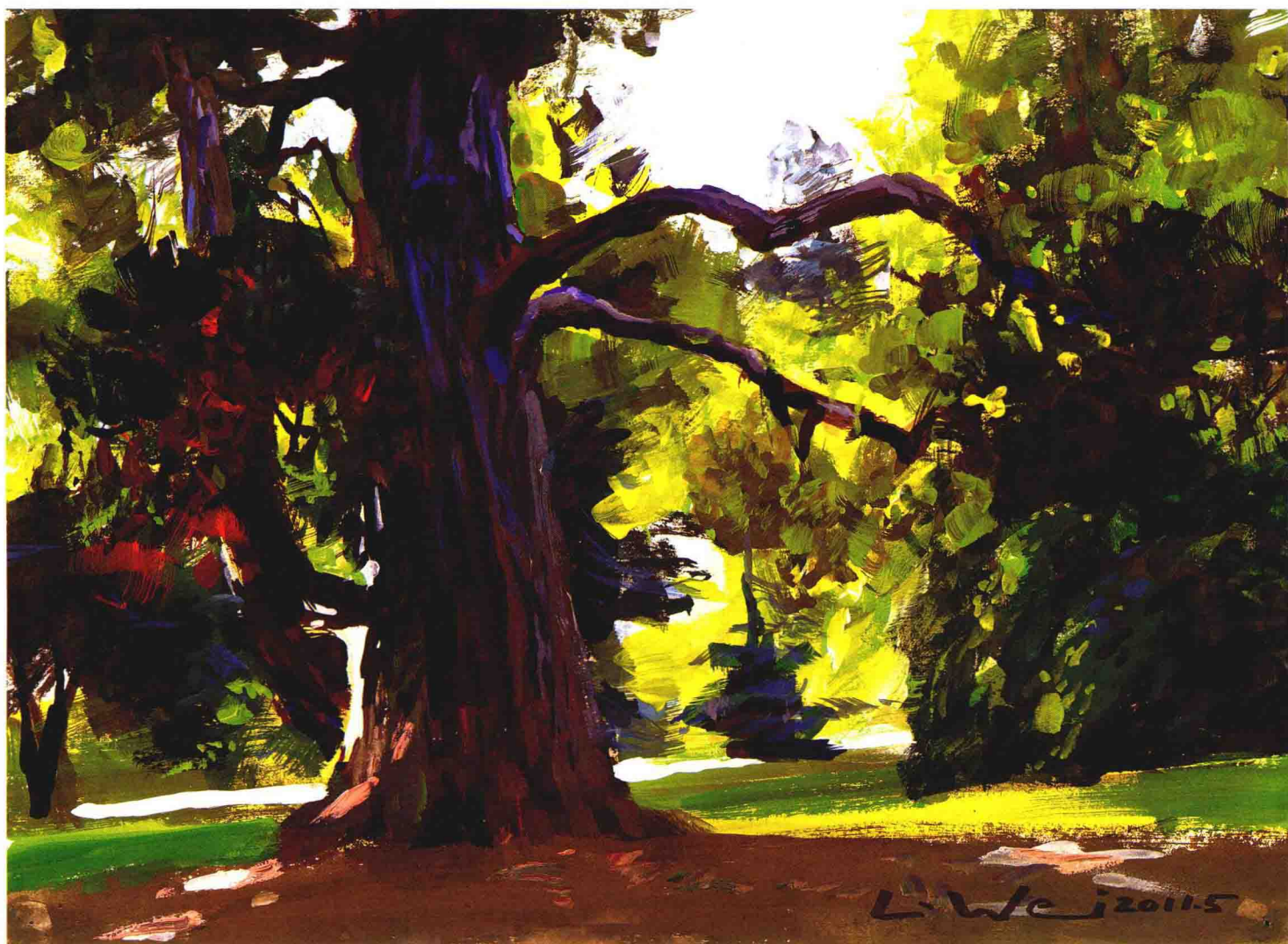

除必要的空白外，有针对的打底，铺满画面。

每一物体在总的色调的制约下，有亮部、暗部和投影。

塑造，在已铺就的色调上有重点地添加层次，从而产生体积感、空间感和质感。

用浅色水按比例、空间和作画构想定下大的结构和位置。

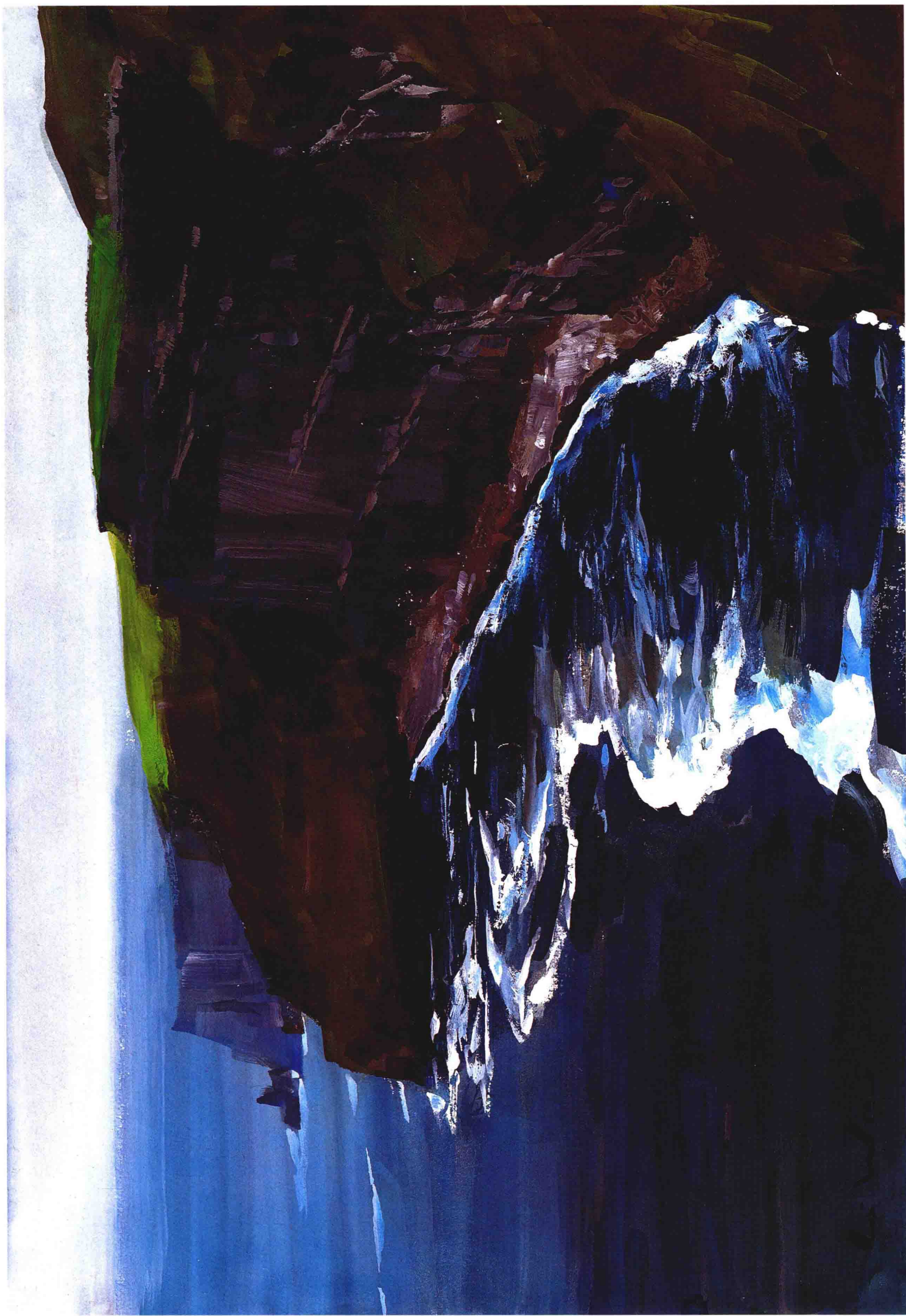
打底铺色之初，用清水调配并涂抹画面上最深的色块。

除必要的空白外，有针对的打底，铺满画面。

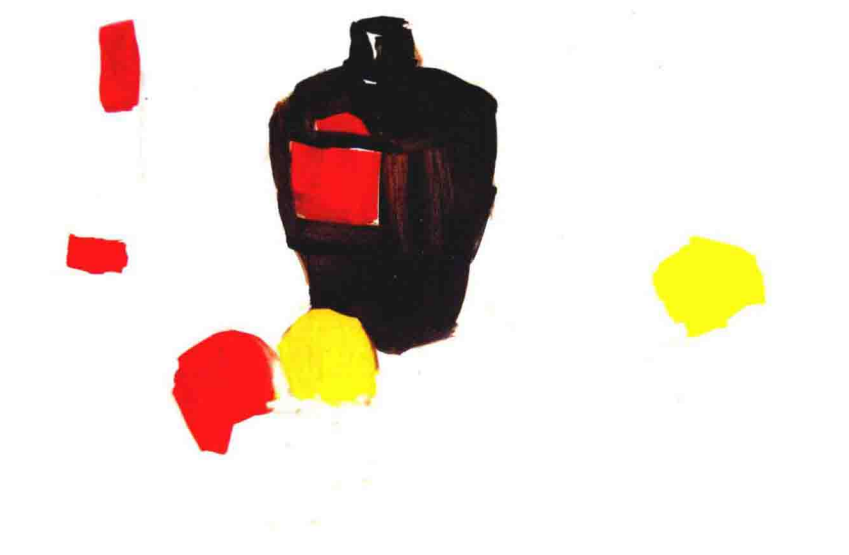
塑造，在已铺就的色调上有重点地添加层次，从而产生体积感、空间感、质感和光感。

爱尔兰西海岸·莫赫悬崖 2011年

用浅色水按比例、空间和作画构想定下大的结构和位置。

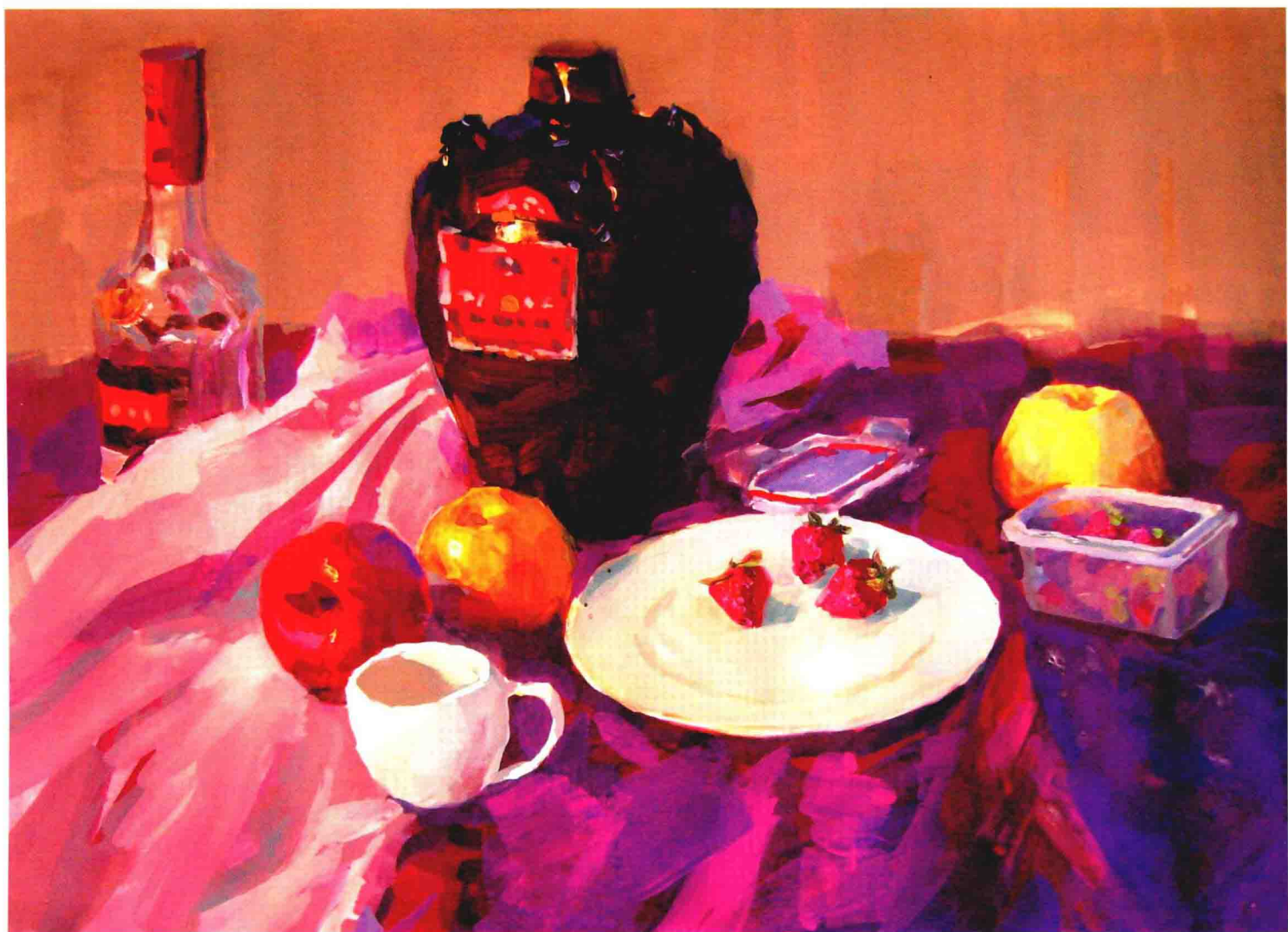
打底铺色之初，用清水调配并涂抹画面上最鲜和最深的色块。

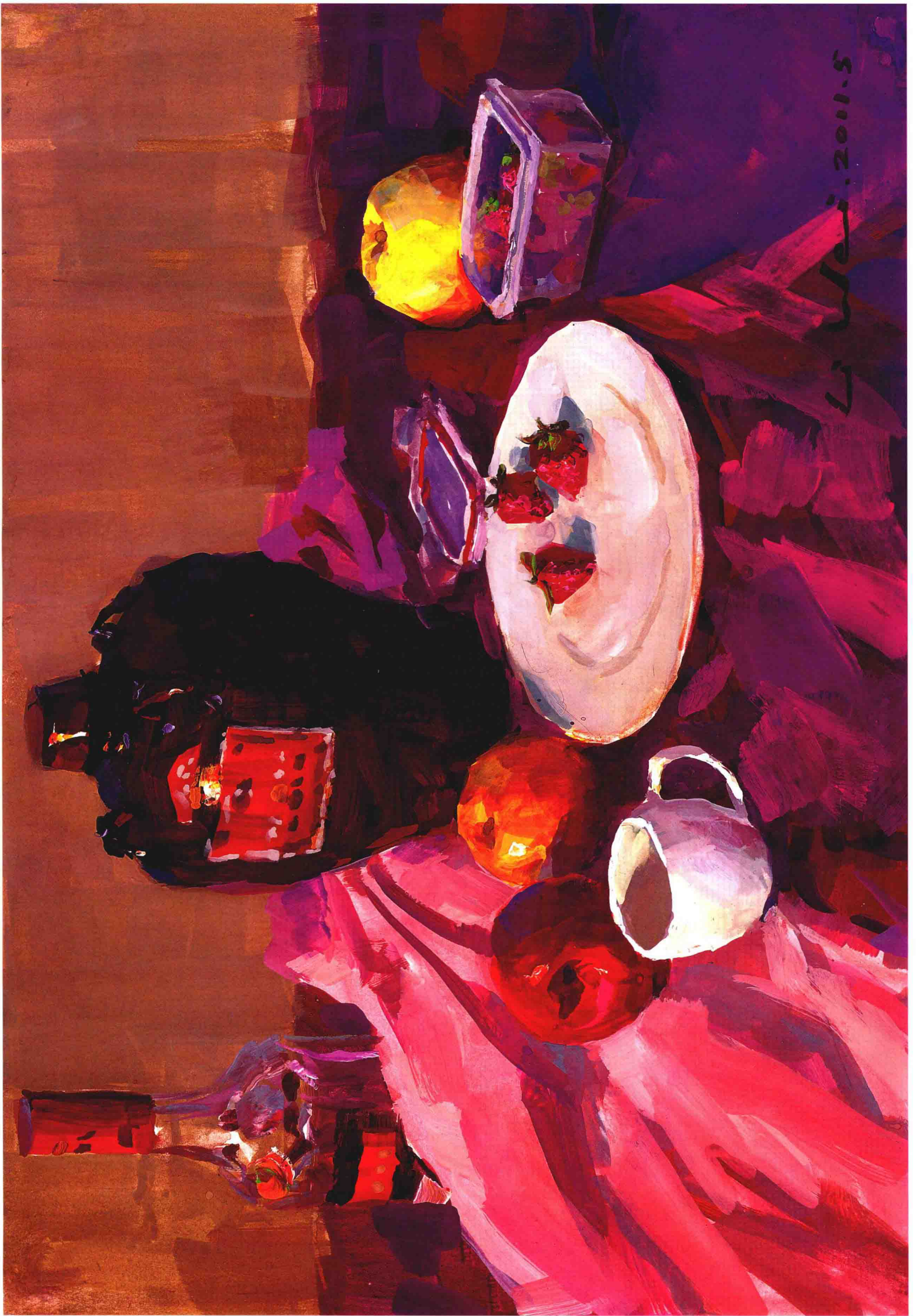
除必要的空白外，有针对的打底，铺满画面。

每一物体在总的色调的制约下，有亮部、暗部和投影。

塑造，在已铺就的色调上有重点地添加层次，从而产生体积感、空间感、质感和光感。

水果静物（暖光） 2011年

用浅色水按比例、空间和作画构想定下大的结构和位置。

打底铺色之初，用清水调配并涂抹画面上最鲜和最深的色块。

除必要的空白外，有针对的打底，铺满画面。

每一物体在总的色调的制约下，有亮部、暗部和投影。

塑造，在已铺就的色调上有重点地添加层次，从而产生体积感、空间感、质感和光感。

菜蔬静物（自然光） 2011年

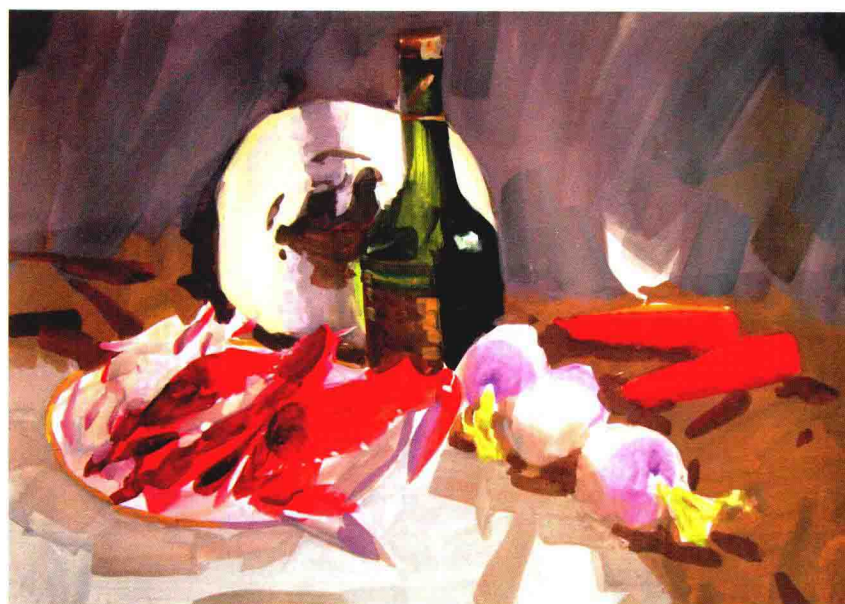
用浅色水按比例、空间和作画构想定下大的结构和位置。

打底铺色之初，用清水调配并涂抹画面上最鲜和最深的色块。

除必要的空白外，有针对的打底，铺满画面。

每一物体在总的色调的制约下，有亮部、暗部和投影。

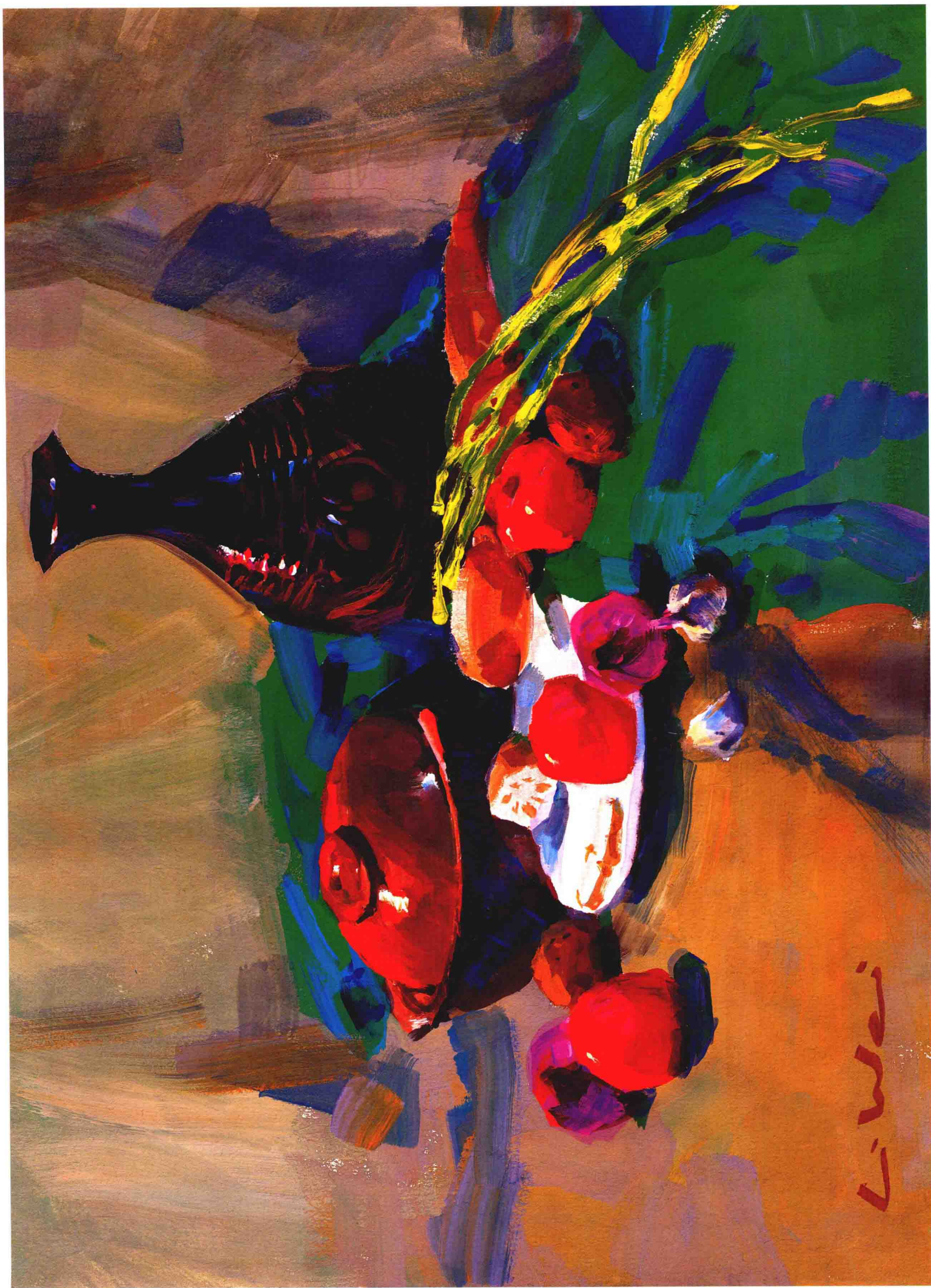
塑造，在已铺就的色调上有重点地添加层次，从而产生体积感、空间感、质感和光感。

海蟹与菜蔬（自然光） 2011年

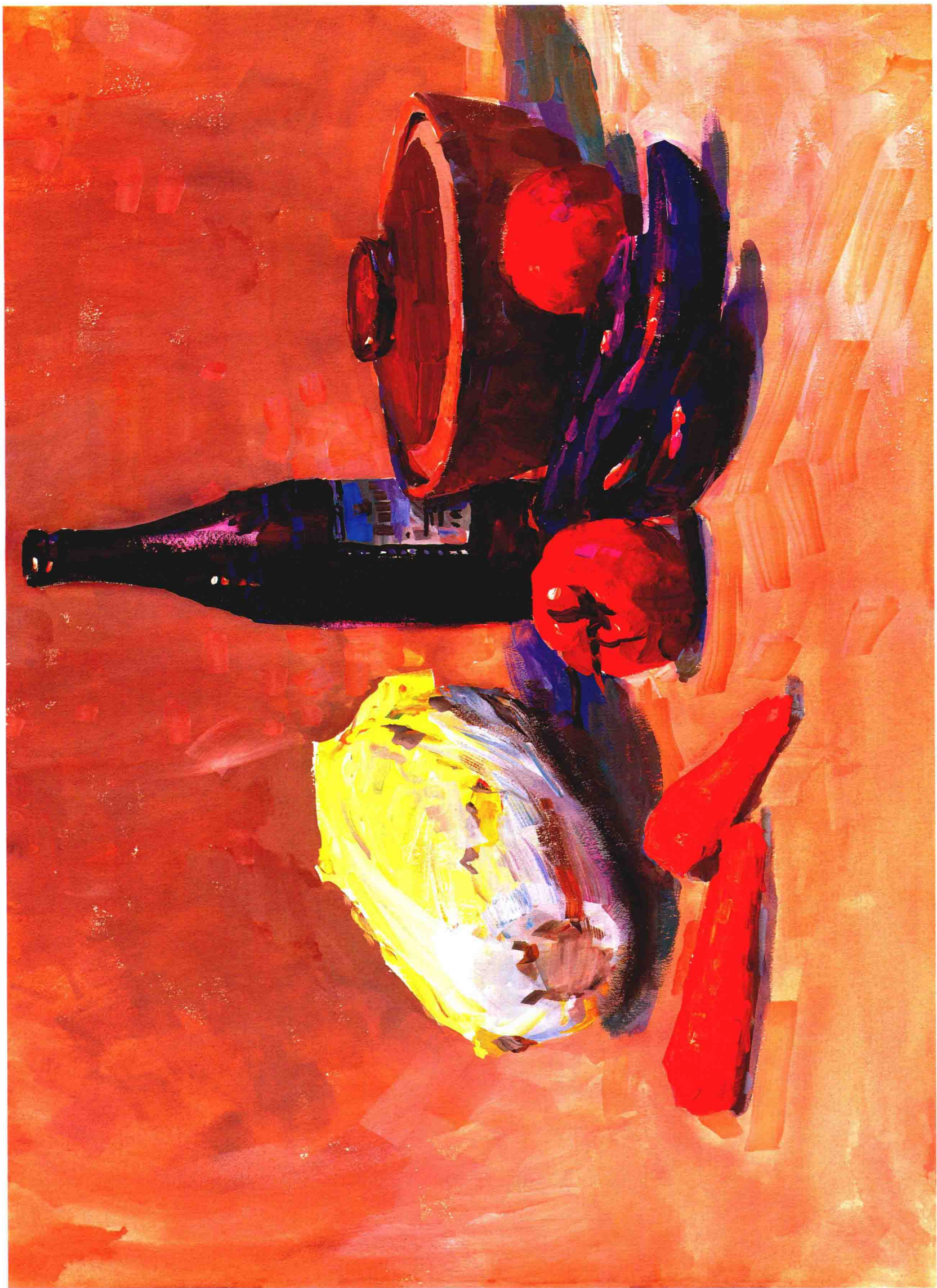
水果静物（自然光） 2004年

暖光下的菜蔬静物 2006年

早餐静物 2004年

暖光下的菜蔬 2005年