

陸如藍編著

水彩畫繪法

香港萬里書店出版

水彩畫繪法

陸如藍編著

萬里書店出版

水彩畫繪法

陸如藍編著

出版者：萬里書店有限公司

香港鰗魚涌芬尼街2號D

電話總機：5-647511~4

承印者：嶺南印刷公司

香港德輔道西西安里13號

定價：港幣八元

版權所有*不准翻印

(一九八四年五月第十二次版)

目 錄

第一章 水彩畫應用工具.....	1
一、畫板 二、畫袋 三、畫箱 四、調色盒 五、水壺 六、畫 凳 七、水彩畫顏料 八、水彩畫用紙 九、水彩畫筆	
第二章 寫生畫的取景與佈局.....	13
一、位置線的分割和應用 二、均衡的法則 三、取景問題 四、 明暗構圖法	
第三章 水彩畫三要素.....	31
一、水彩畫用水的問題 二、時間的掌握問題 三、色彩問題	
第四章 水彩畫兩個基本方法.....	39
一、乾畫法的程序 二、濕畫法的程序	
第五章 靜物寫生方法.....	43
一、陶瓦器畫法 二、瓷器畫法 三、玻璃器畫法 四、各種水果 畫法 五、各種花卉畫法 六、背景布的畫法 七、背景的畫法 八、磨光面上物體倒影畫法	
第六章 風景寫生方法.....	63
一、天空畫法 二、雲的畫法 三、樹的畫法 四、田禾及花草的 畫法 五、石塊畫法 六、山巒畫法 七、水的畫法 八、各種建 築物畫法 九、各式橋梁畫法	
第七章 各種特殊的水彩畫法.....	85
一、洗滌法 二、襯紙法 三、染紙法 四、點彩法 五、浸紙法 六、粉彩法 七、漿彩法 八、沉澱法 九、鋼筆水彩 十、木炭 水彩 十一、鉛筆水彩 十二、粉筆水彩和蠟筆水彩 十三、套色 法	

第八章 時令氣候的表現方法.....97

一、春景表現方法 二、夏景表現方法 三、秋景表現方法 四、冬景表現方法 五、風的表現方法 六、雨的表現方法 七、陰天的表現方法 八、晴天的表現方法 九、早晨的表現方法 十、午間的表現方法 十一、暮色的表現方法 十二、夜晚景色的表現方法

第九章 人物寫生方法..... 103

一、人的顏面畫法 二、人體畫法 三、着衣人物的畫法 四、作風景畫對配景人物的畫法

第一章 水彩畫應用工具

茲將各種重要的工具列後：

一、畫板：這是不可少的一件工具，板質須輕鬆，長寬以16吋×18吋半爲合度，是以三夾板二塊，中夾桐木框釘牢即成。這樣攜帶方便，且兩面可裱紙兩張，出外作畫可以連續製作兩張。

二、畫袋：畫袋是攜帶畫板畫具的一種極方便的工具袋，極簡單，以布製，大小寬窄以能裝下畫板以及其他畫具爲合度，不論野外寫生或室內作畫都很適用。

三、畫箱：畫箱的長寬爲16吋×18吋，箱上蓋有木槽，可置畫板兩塊，箱內能放置各種作畫用具，甚方便，作畫時亦可將箱置膝上，蓋傾斜畫紙釘畫板上作畫很方便，或將畫板取出，以手執板作畫亦可。有此畫箱畫袋及其他，畫板即不必再行購置了。

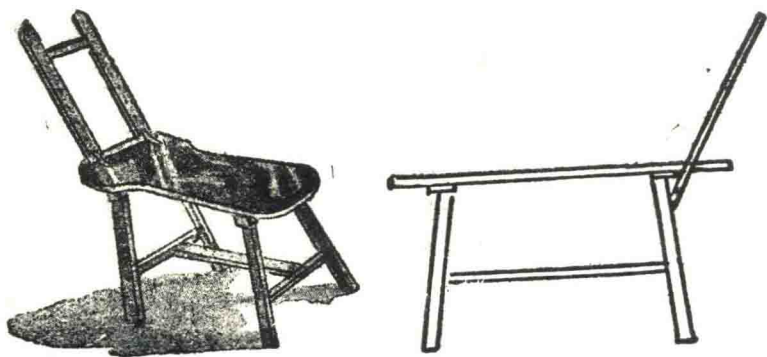
四、調色盒：盒以鋁質搪磁製成，色池在二十以上爲適宜，普通爲十二格，畧嫌不足；調色盤面積亦宜濶大，這是作水彩畫必不可少的用具，須選用佳品。

五、水壺：水壺也是一件必須製備的用具，普通所用者多爲銅製，兩空筒套一水壺上，作畫時將空筒取下，盛水筒側有掛鉤，可掛於調色盒上，應用甚方便，或用能多量貯水的玻璃器亦可。

六、畫凳：一般初學作畫的人們，在野外寫生時往往會忽視畫凳的重要性。按實際來講，畫凳在作畫時是極重要的一種工

具。比如外出作畫，有時取景雖甚滿意，但因地面潮濕不能蹲踞，就不得不忍痛捨棄，這是常有的事。爲了作畫方便，畫凳是絕對不能少的一種工具，在作畫時坐位舒適，也能增加作畫的興趣，這對於初學是必須提供的一件事。

1. 三脚凳：三脚凳攜帶方便，可以張開爲凳，可以摺起如棒，以三角釘連三條堅實的木脚作成三角架，釘以皮面卽成。
2. 室內寫生畫凳：在室內作水彩寫生，第一件麻煩的事就是水池、顏色盒如何安置的問題。爲了解決這一問題，不能不製備各種高低爲的凳子，以致佈滿了教室，這樣就影響教室的實際容量和應用。爲了避免這一困難，騎馬凳是很適用於室內寫生的一種工具。此凳長 37 吋寬 10 吋，高低可任意製定（約爲 19 吋到 20 吋），前有畫架，凳上前邊可放置水池、顏色盒等物，騎在畫凳上作畫，這是很方便的。每凳所佔面積很少，這種簡易而實用的工具是值得採用的。（第 1 圖）

第 1 圖

七、水彩畫顏料：顏料分濕色和乾色兩種，濕色呈膠狀，以鉛管裝置；乾色即塊色。這兩種顏料在應用上都有它的利弊，茲分述之：

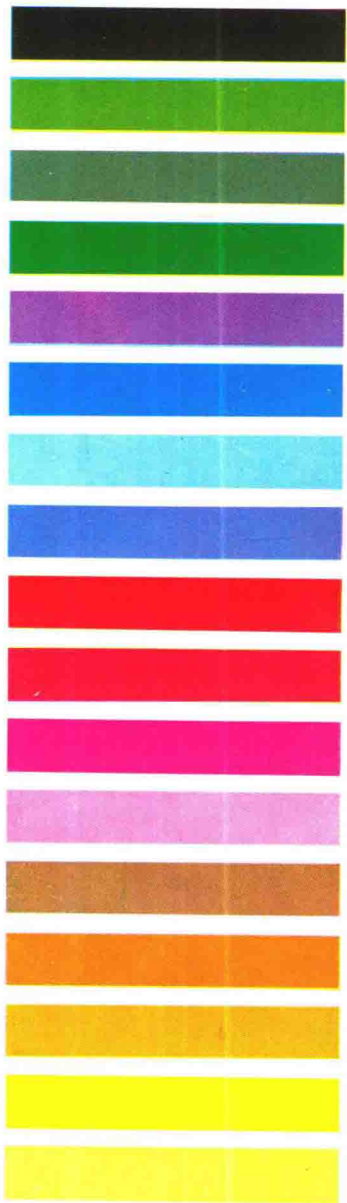
濕色內含甘油較多，極易和鉛管發生化學變化，色往往發霉變黑，當兩種顏料相混合時，因甘油的關係，色彩既不透明，顯明度也不足，這是濕色的極大缺點；但應用方便，却是這種顏料的優點。至於塊色，色彩極顯明，色相正確、明快、清澈，各色相混合，亦明快鮮麗，無渾沉灰暗的現象，這是塊色的極大優點。但在應用時，事先必以水敷色上，使融化，屆時不致因蘸色而影響畫面的處理。若質料較差的塊色，膠質較多，用時以筆往返洗蘸，極不方便，這也是塊色的壞處。作者須了解各種顏料的性質，可以選擇應用，若同時以兩種顏料配合應用，亦無不可。

水彩畫顏料多為化學原料製品，有的很易褪色，這是次種顏料，可作學畫時應用。畫家在製作中，必須選擇較佳的顏料，這樣色相既正確，顯明度亦很足，且不褪色。

顏色種類極多，舉其重要和習用的各種顏色於後，并闡明其性質以備畫家的採擇，至於如何調色待下章詳述。

1. 白 粉：色明潔，性冷，和他色混合其色相即被沖淡，很柔和。
2. 檸檬黃：色透明，有深淺二種，不能大片落的單獨使用，和紅、藍等色混合應用，甚鮮麗。
3. 土 黃：是一種不透明色，此色與其他各色相配合，極易調和，係水彩畫不能缺少的顏色，此色不易起變化，不論單獨使用或和羣青、朱磦、普藍等色混合，都會產生很雅靜的色彩。

4. 鉨 黃：此種色較檸檬黃爲深，色帶紅味，與普藍相混合，能成一種很美麗的綠色，與朱礮相混，即可成一種明快的橙色，色亦分深、中、淡三種，單獨使用亦佳。
5. 橘 黃：係鉨黃與朱礮相混合而成的顏色，與綠色相混合，可現出黃綠的色彩，是作秋景不可缺的色彩；若作燈光、落日亦以橘黃爲主。
6. 深 赭：一種不透明色，作秋色用最廣，此種色與綠、紫相混合可成極佳的色彩，此色不易變色，性枯燥，枯木中存此色最多，所以在一個畫面上，不宜多用，用此色過多，畫面即現乾枯的感覺。深赭色暗污不能用，畫盒內可以畧去。
7. 朱 礮：有深淺兩種，深帶紫味，淺帶黃味，爲一種暖色，不透明，此色與黃橙相混合，極能融合，與綠色相混合，即成灰暗色，但減少某一種色的成分，可成灰綠或灰紅。
8. 玫瑰紅：透明色，易變色，在作畫中是不能少的顏色。
9. 深 紅：亦稱西洋紅，透明易融解，暗帶青味，色濃耐久力弱，見太陽即褪色。
10. 土 紅：不透明色，凡畫人的顏面暗處多用之，色暗而沉着，不易褪色，極易和他色相調和。
11. 羣 青：半透明色，在水彩畫上用處最廣，性耐久，此青近於標準色。
12. 鈷 藍：亦名粉藍，作天空及人的服飾多用之，不透明，有耐久性，色澤美麗，單獨使用，更有趣味。
13. 普 藍：1704 年在柏林發現了這個色彩，所以名之爲普

第 2 圖

魯士藍，透明，易融於水，在水彩畫上用處極廣，與檸檬黃相混合，即成一種極美麗的綠色，與玫瑰紅相混合，即成一種很明媚的紫色，單獨使用，應減低濃度，接觸日光易褪色。

14. 鮮 紫：色透明，與標準色相近，在日光下易褪色。
15. 青 綠：此乃透明色，亦名深綠，乃一種濃艷的青綠色，多與他色混合應用，很少單獨使用，因此色單純的色調，易使人起不快之感。
16. 橄欖綠：此色的成分為靛藍、印度黃及少許的褐色混合而成，故其色相微帶褐，用處少，接觸日光，即褪色。
17. 翠 綠：分深淺兩種，不透明，色艷麗，為畫家極喜用之色，若一畫面輕着幾筆，即增加很多的光彩，遇潮氣即變色，不能和硫質顏料相混合，且含毒素，不能入口，畫家應注意。作初春景物，此色用處尤多。

以上所舉各色是作水彩畫必不可缺少的，若能準備更多的顏色，則更佳。因在作畫時，可省去混合的麻煩，且用成色較所配顏色，更為明快。這對於一個畫家是很有幫助和方便的。(第2圖)

八、水彩畫用紙：水彩畫用紙種類很多，在選擇應用時必須注意紙質的成分。作水彩畫用紙的要求：紙面粗細適當，紙質堅實且稍微有吸水性能，以不致影響顏色的明度最為適宜。有一種畫紙，紙面粗糙，紋理有變化，質量堅實，着色時可以層層重複刷洗而不易灰污；又可以按紙的紋理表現事物的特質，使所表現的事物更為突出，這種專用畫紙是最理想的畫紙了。但這種畫紙在應用上都有一定的年限，最適宜的應用時間是出廠後一年，過新的紙着色時現浮華的現象；若出廠超過三年，紙上附有塵埃和油漬，

又經過烟燻等等影響，這種畫紙紙面發黃且不易着色，即使經過水洗勉強應用，所作的畫也不能合乎理想，畫面會現枯燥灰暗的現象。所以在選紙時，必須辨清紙的年齡，這是很重要的。

水彩畫紙又有各種不同顏色的區別，這類畫紙色甚淡雅，約有四五十種之多，灰綠、灰黃、灰藍、灰紫等等色彩應有盡有。這種紙適宜於簡易的畫法，以後當詳述。或因時令氣候的關係，而選用一種色紙，所用色彩不宜過分複雜，輕描淡寫，即能達到一定的理想，費力少而成就大，所以一般畫家，都是樂於嘗試的。

布紋紙也是水彩畫習用的紙，紙薄有各種布紋突起，作畫時可利用這種突起的布紋，或洗滌、或點彩，都能呈現一種奇麗的色彩。所作畫亦無呆板之弊，這都是這種紙的長處。

很多的老水彩畫家，在他一生的製作中，只習慣應用一、二種紙，這樣對於畫紙的性質才能很好的掌握。因為每一種紙，它的吸水量，以及對於色彩的吸收或顯現，都是不同的。若畫紙時有更換，對於自己所習用的作畫方法，亦不能不時有變動，像經常處在實驗中，這樣就很難作出較滿意的作品了。所以畫家要注意這些問題，讓所用工具和材料適合作畫的需要才好。

作水彩畫是有時間性限制的。因要掌握水分乾濕的關係，不可能作較大的畫幅，普通多用四開畫紙或二開紙，若所作畫幅太大，時間既不易掌握，水分也不易運用，是很難畫好的。

裱紙的方法：裱紙是作畫前的一種準備工作，在預備作畫前的幾小時，就應該把紙裱在畫板上。這種裱紙的方法，在作水彩畫時，是感到很大的安暢和舒適的。因為紙在畫板上非常平正，這樣對作畫來說，就已具備了很好的條件了，所以說這種作畫的準備工作，是很必要的。裱紙的方法，有兩種，分述於次：

1. 用清水刷畫紙的背面，平貼於畫板上，四周用堅韌的紙條，塗上漿糊，封貼堅固，此時紙稍皺，置陰暗處，使乾，紙乾後，異常平展。
2. 用清水刷畫紙的正面，紙的背面四周塗上了漿糊，平貼於畫板上，置陰暗處，使乾，紙乾後，和以上裱紙方法效果相同。

九、水彩畫筆：水彩畫筆是一種特製的、爲作水彩畫而用的毛筆。這種筆，和我們習用的寫字毛筆是不同的。中國寫字毛筆的組織是以硬性狼毫作心子，再以它種柔軟細毛附於周圍，而形成了錐狀體。這種筆的含水量很少，筆毫尖銳，畫線適用，作點即感有支離現象了。但各筆店所製國畫用的大號衣紋筆，筆毫完全爲狼毫所製成，還可作水彩畫用。至於專爲作水彩畫所製之畫筆，它的組成就與寫字用的毛筆完全不同了。它的筆毫是用適當的軟硬毫毛，以漸層的方法，組織而成的，筆毫成畧圓形，浸入水，筆即成尖錐形，含水量很多，且作線、作點以及平塗等等運用都很適宜。所以在作水彩畫時，仍以用專爲作水彩畫製造的畫筆爲宜。

水彩畫筆的選擇，也是一個畫家所不能忽視的問題，因爲筆的好壞，是有關於作畫的成敗的。我們通常所見到的畫筆，大致分爲兩種：一爲狼毫筆，筆毫硬，有彈性；一爲鵝毫筆，筆毫極軟，毫無彈性。這兩種筆可以依個人的習慣，任意選擇。以我個人的見解，硬毫有彈性的筆，比較適用，尤宜於初學，這是須注意的一個問題。

在選筆時，第一須詳審筆毛整齊與否，然後浸入水，取出甩去水分，筆毫即呈尖錐體，筆尖如針，這是很好的畫筆。若畫筆

經浸水後，取出甩去水分，仍膨脹如球，筆尖如針，這是不能應用的壞筆，筆毫支離更是廢品了。這些常識，是一個水彩畫家不能缺少的。（第3圖）

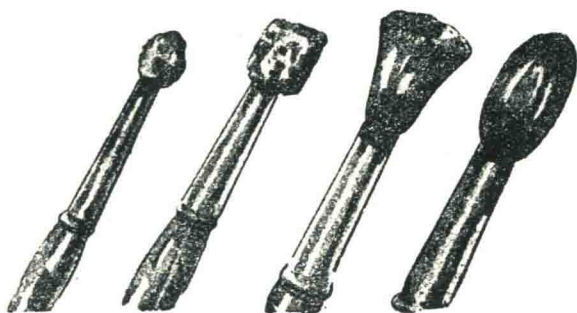

第3圖

水彩畫筆的種類很多，由最小的1號筆起，順次到20號的大筆止，都有它的特質的。普通一個畫家所用筆，多不過五、六種，從6號到12號幾種筆中選擇幾枝就夠用了，2號或3號筆亦須準備一枝，以備描繪人物顏面較細部份。

海綿筆是一種洗滌時用的筆，為海綿球所製成。在作畫時，若用色不當，或高光部未曾留出，即用海綿筆洗滌，光極柔和。又有刷色的平頭筆，是畫天空時常用的。這些筆，因購買不易，可省去，以它筆代用亦可。（第4圖）

畫筆須愛惜，此種筆毫極易損傷，用畢後即用清水洗淨，平放盒內，筆毫不能屈曲，最忌的是用過後將筆浸置水壺內，經夜，筆毫即屈曲，永不能直伸，此筆即不能使用而作廢。有人喜歡用

第 4 圖

畫筆去洗刷調色盒，這極易損傷筆毫，是不好的。若使用翎管筆，在作畫時，絕不能使用過熱的水調色，翎管加熱即變形，筆管彎曲，筆毫亦變形，此筆亦成廢品。有許多畫家，在用塊色時，爲求易於溶化，多喜用沸水調色，但沸水不惟損筆，且塊色一經沸水後，再用就極難溶化了。這是一種常識，畫家須留意。

