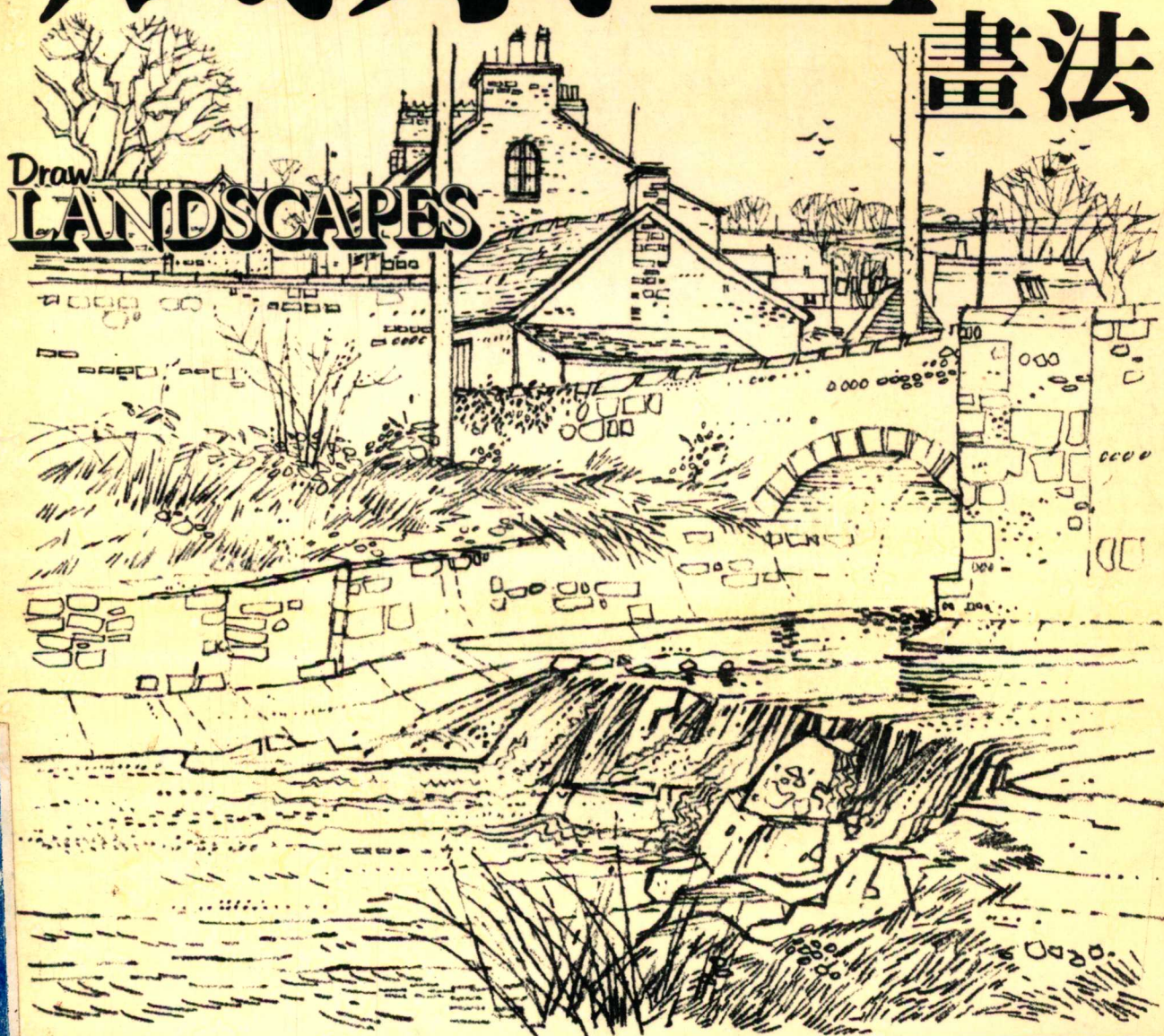

PICTURE BOX

基礎繪畫叢書 3

風景畫

畫法

Draw
LANDSCAPES

Norman Battershill 胡哲編譯 大眾書局印行

基礎繪畫叢書 3

无锡轻工图书馆

11029296

風景畫 畫法

教 5211/4:3

Draw
LANDSCAPES

胡 哲編譯・大衆書局印行

Norman Battershill

目 錄

原序	4
話在前面	5
應用工具	7
畫在那裏	9
遠近法	12
構圖	14
到什麼地方去畫	16
風景的構成	17
從什麼地方開始畫	18
由複雜的畫開始到完成	19
只畫一部分重點目標	22
使用速寫本子	24
在草畫上加陰影	26
在畫面上灌注生機	30
天空	32
示範作品例	34
畫材和技法	40
各種畫材的利用	42

原序

學畫並不是一件特別困難的事。任誰都會繪畫，但增進繪畫能力惟有靠您自己的努力，當然，教師的教導、示範與解惑也是不可缺少的助力。

作者自己就是個辛辛勤勤，不斷地在努力求進的人。我在平日，經常儘量攜帶繪畫用具，走向大自然，去看去畫，數十年如一日。

畫些什麼呢？這並不是個問題，只要您覺得有趣，不妨害別人，什麼題材都可以上畫。就是這樣，我從幼年時代就進入畫壇，而這本書中所敘述的，所收集的例畫和它們的製作過程，都是從個人的經驗累積下來的結晶。希望它們能提供並解答一些有關風景畫的問題和技法，多少收一些拋磚引玉之效。

繪畫的益處非常之多。不但能修心養性，更能增進您觀察事物的能力，再現自然物體的技法，還能正確而客觀地瞭解這個美麗世界的一切。

在大自然的包容下，地上的風景是有感情、有語言、有姿勢、更有豐富的變化之美。一草一木，一山一水，不但都是入畫的上上題材，更是動靜兼備。

願與讀者諸君共同來觀察、理解及重現這些可愛的風景的真像，使這美麗的世界，更加嫵媚。

話在前面

學習繪畫的兩大竅門是在實地多觀察、勤動筆。所以，請時刻注意把握時機和時間，睜大眼睛去做。

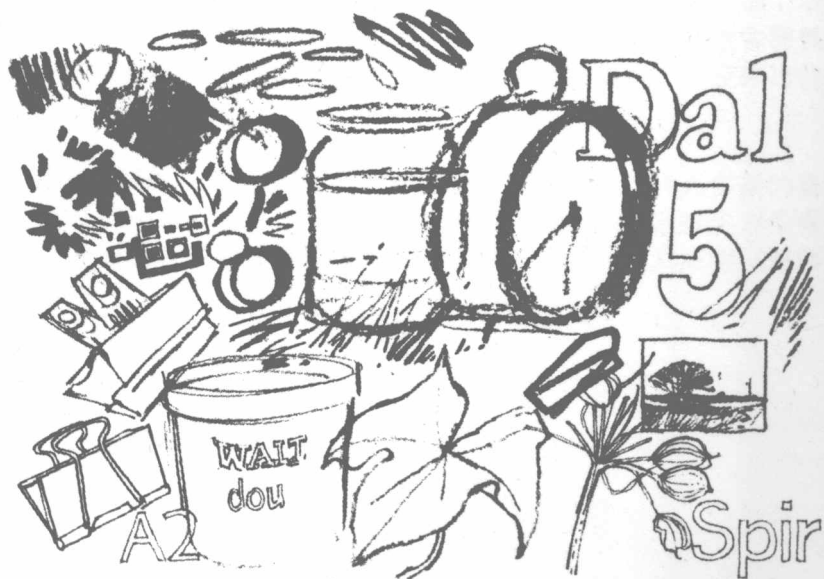
繪畫的目標，應該從您的身邊開始。您可以回頭看看室內所有的東西——桌子、椅子、植物、人物、床、建築物、傢俱和室內各種其他用品，裝飾品，甚至裝潢本身……都是可以磨練您技巧的上畫品，只要花上十分鐘，您應該可以完成一幅簡潔的素描，是不是？

別顧慮什麼，更不必有怕羞的心理，您應該隨身攜帶速寫本子，走到那畫到那，不管是人前或是人後都儘管揮毫作畫，及時捕捉事物的特徵，留供參考或改進，甚或可以據此完成一幅名垂後世的作品哩！

面對純白的畫紙，別遲疑，更不必心存浪費紙張或弄污畫紙的錯誤觀念。攝影家爲了捕捉好鏡頭，不惜花費底片，學畫亦不必太顧慮紙張的問題，多準備幾張畫紙，畫錯了重新來過，爲了畫好一幅畫，犧牲幾張紙算得了什麼？失敗爲成功之母啊！

高品質的畫具，並不能保證作品的優秀。有時，斷簡殘紙也可產生不朽的名作。不過，古有明訓，欲善其事，先利其器，在繪畫上，良好的應用工具，可以使製作過程輕鬆愉快，興味盎然。所以請不要吝於購置稱手而又實用的工具。

捕捉並表現您自由的感覺吧！攤開畫紙，您可以大膽作畫，想到什麼就畫什麼。不過，建議您在開始時，選用全開的大張紙來畫，大膽地畫，盡情地畫，就像運動前的熱身一樣。多做大張畫的練習，您將會驚異自己的成功哩！

其次，請以超然及客觀的觀點去嚴格要求及檢討您的畫，一發現不太對勁，請當機立斷，重新再來。一次、二次、三次、四次都無所謂，所謂熟能生巧，只要您不斷地畫，進步將在不知不覺中，翩然來臨。

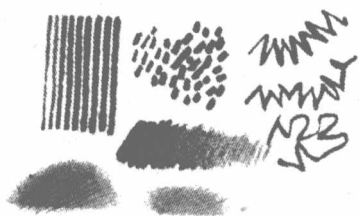
還有一點，不滿意的畫只能重新再來，不能過於重描或修改。君不聞「越描越黑」嗎？還有，橡皮擦是製造色調用的，而不是修改或消去不恰當的線條或形態用的。運用無誤，才不會遭致失敗。

素描不一定都非用純黑色不可。帶有紺色或赤色的茶色、深綠色等都很適合素描。如果把有色鉛筆或粉筆配合黑色的鉛筆主題，做細部描寫則效果更佳。

模仿名家名作也是學畫的有效途徑之一。但不可全盤模仿，須揣摩其優點，加上自己的見解或個性，據以創造屬於自己風格的畫。

自己閱覽羣書，廣擷作者的作畫經驗做為參考，或不管三七二十一，埋頭苦幹，以鐵杵磨成針的精神，自己摸索求進，都是好方法。可是，最有力的幫助是來自學校或私人教師的指導。如果可能的話，應該上學校學畫，和同學一起習作，觀摩，直接吸取教師的寶貴經驗和教導。至少，每週應該抽一次時間，上美術學校或私人繪畫，求取新知。同時，更可以參加美術學會之類的組織，共同在所舉辦的各種活動中，切磋畫技，廣交朋友，互勵互勉，相提相携，為更上一層樓而努力。

應用工具

木炭鉛筆

木炭條

蠟筆

甘地筆

油質有色粉筆

軟性有色粉筆

鋼筆和墨水的組合

鉛筆 按硬軟的特性，可分為 6 H（最硬）、5 H、4 H、3 H、2 H、H 和 HB（硬軟適度）、B、2 B、3 B、4 B、5 B 和 6 B（最軟）等 13 種。可依繪畫人的習慣，使用適當的鉛筆。一般人都偏愛 HB 以上的軟性鉛筆。其實，硬筆只要不太用力擠壓，也可畫出不亞於軟筆的線條，而削尖軟筆筆尖，也可以輕描淡寫出不遜硬筆的形。又鉛筆痕跡較容易修飾擦改，用擦子、用手，或是其他的繪畫工具，都可以擦拭出優美的獨特效果。

木炭 因為質地很軟，最適合打輪廓或描畫大而化之的畫面，而不太適合做細部描寫。使用木炭，請注意不要弄污了手指、畫紙。又它易沾灰塵，且易剝落，所以完成畫都要用保護液，適切的噴上一層。另有一種木炭鉛筆則無上述的毛病而具有木炭條的優點，在使用上，較為方便。

甘地筆 有條型和鉛筆型二類，依硬度和色彩的不同又分多種。在使用上以條型的較為生動有趣，它可以直寫橫畫，筆尖、筆腹、筆尾，都可以用來製造各種不同情狀的色調，堪比木炭的廣泛用途，但質地比木炭稍硬，而無木炭的弊病。又甘地筆的黑色是與眾不同的黝黑且色澤光亮，用來強調動態作用，頗為相宜。

有色粉筆 質地較軟，顏色廣泛。一般的有色粉筆畫都是諸色雜陳，色彩繽紛。本書因以黑白稿製版，所以沒有有色粉筆的畫例。

鋼筆 其種類之多和鉛筆、甘地筆的情況一樣。鋼筆的獨特性質是畫上去就擦不掉。製圖用的超細鋼筆並不適用於繪畫。在此推薦基羅特 303 號筆和 404 號筆。它們的特性是依照握筆的角度和壓力的大小，可以產生各式各樣的變化線條。

葦草、竹子和羽毛 它們都是鋼筆的代用品。適合畫粗線，不過，用小刀或刮鬚刀修它們的筆尖，可以隨心所欲地製造各種粗細不同的線條。它們的缺點是必須不斷的沾用墨水，作畫時比較麻煩。

自來水鋼筆 它的特性是墨汁流暢，筆跡柔和，受大多數的畫家所喜愛。有一種美術家專用的繪畫自來水鋼筆，在筆尖部位有像原子筆般調節墨汁流出量的設計與裝置，使書寫更流利，筆跡更均勻。

筆筆

竹筆

鵝毛筆

削木條筆

原子筆

簽字筆

毛筆和墨水的組合

毛筆和墨水在事先浸濕的紙上所做的渲染效果。

自來水鋼筆的筆尖，像沾水鋼筆一樣，也可以隨時取下更換，大小粗細任憑使用，非常方便。又利用它筆跡非常均勻的特性，在粗目紋面的紙上畫線，可以製造出像蠟筆一樣的斷續線效果。不過，這時候的筆和畫紙必須成直角。

墨水 也有許多種類。耐水性的黑墨水很容易結凝在鋼筆尖上，所以只宜供速寫之用。自來水鋼筆專用墨水（黑色）色澤潤亮優良，又不會沾污筆尖，算是較理想的用具。另有記筆記專用墨水，各種顏色齊備，有黑色、藍色、綠色、茶色等都很適合作鋼筆畫。又因它們的質地是半透明的，所以強調濃淡色調，甚為合適。

一般墨水都可以加水沖淡，只有製圖用墨水不行。又以普通水沖淡易造成沉澱或凝固，故必須使用蒸餾水或雨水。

原子筆 原子筆畫看來好像效果較差，但取它通俗、價廉及使用方便的特點。

簽字筆 有粗筆尖和細筆尖二種。缺點是筆尖脆弱柔軟，不能用力畫，又很容易磨損，不耐久用。

奇異筆 利於速寫或現場寫生作業，不利於做細部描寫。

毛筆 是東方人的傳統書畫利器。繪畫專用毛筆中，最有用的是大號貂毛筆和小號（包括極小號）貂毛筆。毛筆按照用力和角度方向等而有多種指法、腕法。更有側、勒、策、掠、努、趯、啄、磔等八種運筆落筆的專用技法，可應用到繪畫上，製造優越的用筆效果。又以毛筆沾清水，可在已畫就的各種工具效果線條上，塗擦刷洗出渲染等令人驚異的特殊效果。中國人以書法為國寶，做為國人修心養性的不二法門，應用到繪畫上來，也是一樣的。

除了以上所介紹的各種個別用具以外，當然還有別出心裁的一些怪異筆（例如手指、腳趾、刀筆、噴灑等等）。不過，有了以上的工具，已經夠風風光光繪畫了。而且，各種工具還可以互相搭配，混合使用，以製造更絢爛的畫面效果。例如：鋼筆和鉛筆是一對難兄難弟，鋼筆和水彩顏料也可以配對使用；又畫紙也可以預先浸濕後再予配合墨水使用，產生水洗或渲染的效果。只有鉛筆和甘地筆，似乎不太融洽。而鉛筆更是一切工具之首，沒有鉛筆就畫不好基本輪廓，打不好繪畫的基礎。

畫在那裏

布、板、紙、皮、石……都是繪畫的材具。不過，一般的素描畫泰半畫在畫用紙上，簡介如下：

一般畫用紙 除了市面上賣的繪畫用紙之外，還有很多適合素描，便宜甚至不需花錢的紙。例如，略帶褐色或呈黃色味道的包裝紙、壁紙的反面等都非常適合用木炭或軟性的蠟筆來畫。又便箋和複寫用紙多半適用於鋼筆畫。如果您肯費心去試驗，必能發現更多適宜做為繪畫用的廉價紙張，供您大量消耗。

肯特紙 高級用紙。質白而硬，適合用鋼筆做細部描寫。

繪畫專用紙 區分為粗紋的，極粗紋的，細紋的，和極細紋的等多種。市面美術用品店都有賣。大概都能適應各種繪畫工具。

水彩用紙 大半都是質厚紋面粗的典型用紙。價錢可能較貴，但它不怕渲染和水濕，很有使用價值。

安格爾紙 多半和有色粉筆並用，以製造色調的陰柔和諧等特殊效果。它的表面柔軟，摸起來有毛皮的感覺，有灰色、粉紅色、藍色、淡黃色等底色，而以最前者較受人喜愛。

速寫簿 紙質厚薄各有千秋，通常都以二十張以上為單元，裝訂成冊。紙面平滑柔順，能適合各種繪畫用具，又大小規格亦分為多種。方便隨身攜帶，看到畫到，學畫者應人手一冊，廣為應用。

設計紙 質地較薄，不很穩固，但可以在下墊一張厚紙，成為很理想的素描用紙。又這種紙是半透明的，所以可代用為複寫紙，臨描事物的輪廓，極其方便。有時要修正或移畫圖形，尤其方便確實。

手製的素描本子 利用公文紙夾也可以。用兩張厚紙做封面和封底，中間夾幾張應用的畫紙，外面用大夾子夾住就可以了。市面上出售的速寫本子有的是三合板做面和底的，製作精巧耐用，也可以購置或自己仿照。

硬毛紙和沾水鋼筆、墨水等的組合效果。

厚粗畫紙和鉛筆的組合效果
畫例。

肯特紙和鉛筆的組合效果畫例。

普通的上等紙和鉛筆的組合效果畫例。

水彩用紙和鉛筆的組合效果畫例。

有色粉筆專用紙（即安格爾畫紙）
和鉛筆的組合效果畫例。

薄設計圖紙和鉛筆的組合效果畫例。

遠近法

不懂遠近法，您也可以我為繪畫的名家。手下的作品中規中矩，比起古今名作並不遜色多少。古人尤其不懂遠近法，但他們却能畫出合乎遠近法規律的畫面。此無他，「知其然而不知其所以然」也。熟能生巧，巧而適中矣！

遠近法又有稱為透視法的。簡單地說就是利用我們自然的視覺上的物體遠近大小作用，明確地觀察並將物體正確的影像重現在畫紙上而已。換句話說，這是一種物體的立體形象的把握。再簡單舉例說明如下：

我們眼睛所看的物體，必然是近的大而遠的小。

換句話說，您的正面和您的視線成直角水平平行線，看來仍然是平行的。

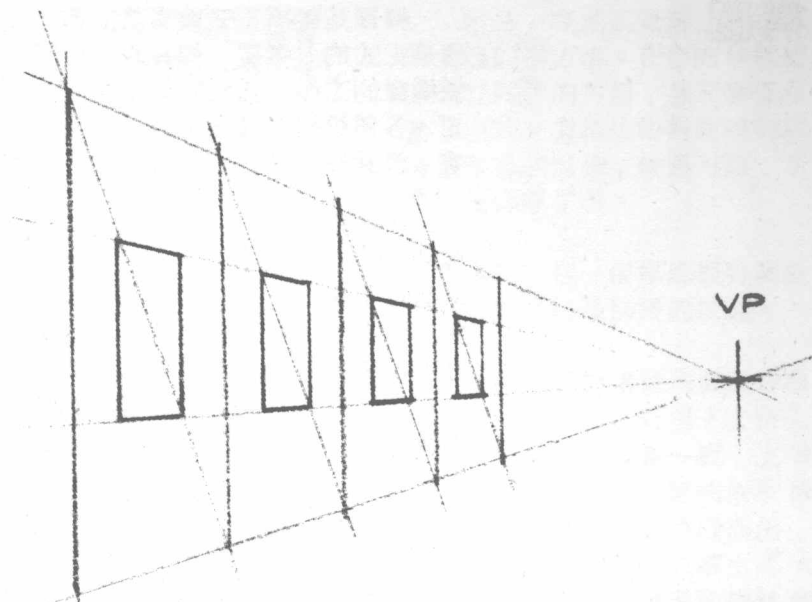
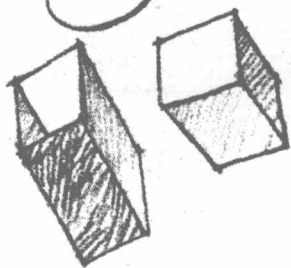
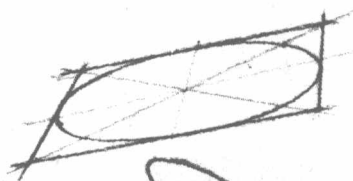
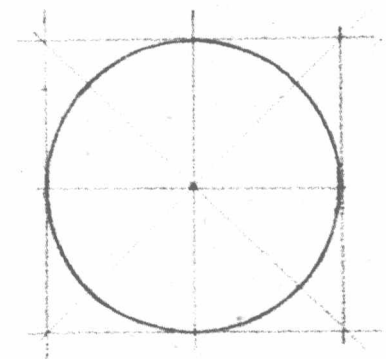
不過，超過您的視點的平行線條，在實際上，會因我們視覺的作用而越遠越小，小到剩下一點（二線相交）而消逝掉。這個相交點我們命名為消失點。前述的利用鉛筆的目測方法，可以幫助您理解物體的消失點等遠近作用。

由上例圖可知「近大遠小」的視覺作用。尤其距離眼睛遠的地方，不但在各方面縮小，而且變形。如果您把擺在面前的小小火柴盒，和遠處的大建築物做個比較，您會發現火柴盒不但比建築物大而且變形。您如果在室內憑倚在窗口望著遠處的建築物作畫，在您的視覺上，窗口框木要比目標建築物大，而且變形。

讓我們養成尋找物體消失點的習慣。

當您正面對著物體時，消失點必然在物體背後，而且只有一個。如果以目標物體的一角正對著您，則由於自然遠近感的作用，必然產生二個消失點。

又如果您由上或下，俯視或仰看目標物時，就自然產生三個消失點。不過，這種視點通常比較少見。

正方形或長方形的對角線，必定在正中央構成相交的一點。不論其大小、遠近如何，這種相交在中央的現象不會改變。這種現象和技法，可應用到牆、窗、門、床，以及其他方形傢俱等的正確立體形像描繪。

繪畫圓形物體時，需要以下的知識，那就是把圓也看做正方形。

套入圓的正方形物體，都是以它的邊之中點和圓接觸。為了表現遠近感，圓形會呈現扁型。而有遠近感的正方形不管如何變形，還是以邊的中央和圓接觸。又如果正方形的一邊發生傾斜變化，例如向左傾，則圓也隨之左傾。半圓的情形亦同。總之，圓形物體的形象，還是受著正方形的控制。

疏忽遠近感而匆匆畫出的物體，如桌椅等，必然成為四不像的怪模樣。這是因沒有立體觀念、遠近感、透視能力所致。

為了避免這種錯誤，在著手作畫前，可利用前述的鉛筆目測法。您的拇指就像是標準的比例尺，可以正確測出各個立體面的配分比例。據此作畫，沒有不成功的。

請容再說一遍，立體面的平行線，必然會在目標物的遠方形成消失點。這個原則可擴大應用到風景、室內外的描寫，尤其是水平物體如房屋、屋頂、門、窗、磚壁、煙囪，以及道路、街景……等等。能把握遠小近大的原則，您就可成為成功的美術工作者。

構圖

構圖是從事正式繪畫之前的一種畫面設計與研究的藝術。不論是正式的大張畫，抑或是，片紙的胡亂塗鴉畫，都需要在事先做構圖的工作，以便安排主題和副題的位置，及畫面層次等的決定、各部份和整體的配合與均衡……等，這才不至於糟蹋一張好畫，浪費掉好題材，枉費時間和心力。

在一張畫紙內應該多容納些有趣的題材，尤其建築物都是極為高大雄偉和佔位置的，如果您急急躁躁，不管三七二十一，上來就把主題擺在畫面中間，到了快畫完時，一定會遭遇到非常頭痛的問題，不是畫面無法完全容納目標物，就是空白處太多，或餘地不夠，無法加添必須的副題，甚至連主題都會發生缺手缺腳，或在多餘的空間中孤獨飄浮等情形，無法收拾善後，只好半途而廢了。

在具體的做法上，我們提供幾點，供諸參考。

第一，先畫草圖，把主、副題的位置，用符號或簡明的線條等標示。

第二，多畫幾張草圖，供自己斟酌比較，從中選擇最合理的，以為憑據，照章繪畫，較為可靠。

第三，在正式畫紙上預打有對角線的空方格。在您的草稿圖上也打同樣的方格，據以移描作畫，由於有方格線和對角線的界限，所畫的形像，較為可靠，不至於畫得離了譜。

第四，找一張厚紙板剪個長方形，做為取景構圖的依據。

如果不慣於這種酷似照像機的取景構圖裝置，可剪下二份L型的紙板，兩手各執一板，上下疊合，中間就是很理想的取景構圖窗了。它的好處是可以活用，順著雙手的移疊，可以構出或大或小，能配合實際畫面和題材的，全身、半身或部份特寫等變化構圖來。使用簡便，值得推廣。

俗話有云：原則是可以打破的。一位優秀的美術工作者應該要有獨創性，隨機應變，因時、因地、因人而改變技法，適應情勢狀況，打破原則，創造自己的優良風格。而這種獨特風格的養成，務須在初構圖時，就要注意配合因應，循序而進，以臻於成。

鐘鼎山林，各有天性。世上人類更是恒河之沙，無法計數，而人人各有與他人迥異的想法和做法。不管您是不是優秀的繪畫家，您必須在作品上，表現您獨特的個性，因為您的畫，就是您自己，是您的個性的表現。所以，構圖的重要性，絕不能等閒視之。願君深思。

附圖是從作者個人的速寫本子上摘出來的，謹供參考。

到什麼地方去畫

到什麼地方去畫？根本就不成個問題，不管去那裏，請記著帶您的速寫本子，這世界上到處都是良辰美景，它們都在靜靜的等著您來畫。

同一個目標，可以從許多不同的方位和角度去觀察、理解和繪畫。例如上圖的鋸木廠，簡單的外貌，至少可以畫出十張以上的不同畫面和效果。

下圖左右二畫，都取自我個人速寫本子，它們後來都成為正式的素描作品。

