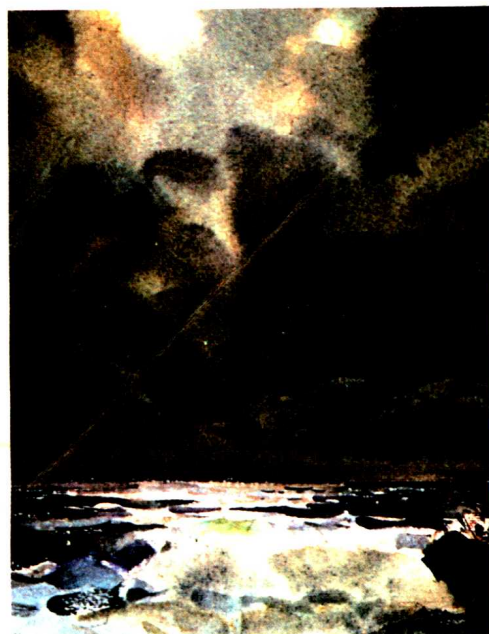
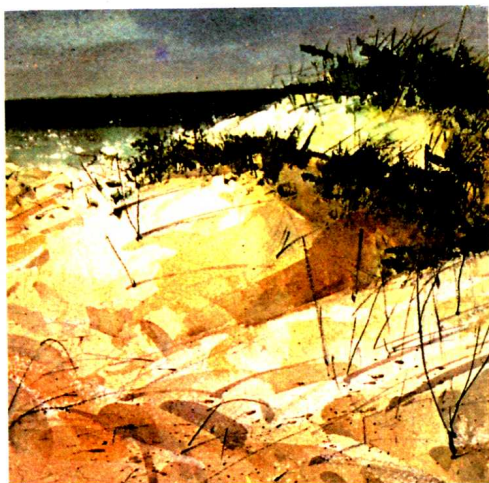
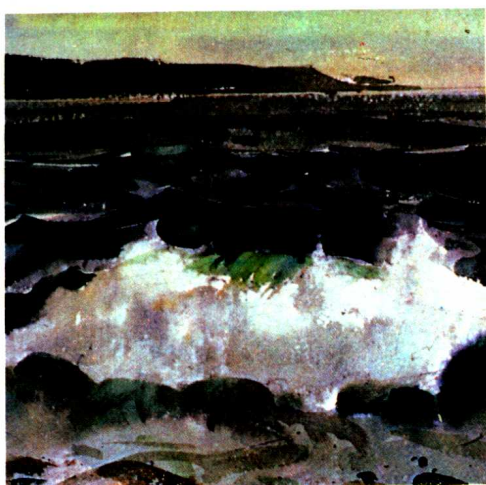

日本圖書館協會・全國學校圖書館選定圖書

水彩畫・海景技法

視覺設計研究所 主編

唐代文化事業有限公司 / 印行

水彩畫—— 海景技法

唐代文化事業有限公司印行

美術叢書系列

水彩畫—海景技法 (030)

版權所有・翻印必究

發行人 / 陳歐少容

社 長 / 陳春雄

出版者 / 唐代文化事業有限公司

行政院新聞局局版台業字第3516號

電 話 / (02)3043152・3043153

地 址 / 台北市中華路2段163巷6號2樓

郵 撥 / 1030724-8

總代理 / 大鴻圖書有限公司

地址 / 台北市溫州街48號

電 話 / (02)3419187・3217947

郵 撥 / 1090641-1

製 版 / 造極彩色製版印刷公司

印 刷 / 中丞印刷事業有限公司

裝 訂 / 佳合裝訂廠

出 版 / 1987年12月

訂價：150元

本書如有印刷模糊、或裝訂排版錯誤，可退回更換。

水彩畫—— 海景技法

唐代文化事業有限公司印行

作者簡介

克羅德·克羅尼 (Claude · Croney)

美國最著名的水彩畫家之一。在美國，他的作品不論是公家，或是私人的蒐集，都一一的被詳細介紹。其它，美國水彩畫協會，新·卡南慶典，並以職業美顧斯為首，六十九次獲得大規模畫展的大獎。此外，不只在美國，在加拿大和巴西也經營研究集會。作品在美國人藝術家雜誌（水彩畫）之頁中，曾被編過特集。自宅及他的畫室在麻塞諸賽州的法魯馬斯市。

韋登·布雷克

著作《Acrylic Watercolor Painting》

《Complete Guide to Acrylic Painting》

《Creative Color: A Practical Guide for Oil Painters》

《Landscape Painting in Oil》

目 錄

序言 4 水彩顏料 5 水彩畫的用具 6

畫紙的紙面 10 用具的準備 12

水彩畫的海景技法

使用平面的平淡水彩技法去伸展圖的深度	16
使用模糊的平淡水彩技法做出圖的光輝度	17
使用平面的水彩技法描繪海角	18
使用模糊的水彩技法描繪遠處的海角	19
用圓筆畫波浪	20
用平筆畫海岸	22
滲透畫法	24
卡斯雷畫法	25
用滲透畫法畫雲	26
用卡斯雷畫法畫斷崖	27
顏色的調法	28
海邊的顏色	29
海的顏色	30
天空的顏色	31
顏色的調配	32
畫例 1：湧浪	36
畫例 2：拍岸的碎浪	40
畫例 3：潮池	44
畫例 4：鹽沼	48
畫例 5：月夜之海面	52
畫例 6：霧	56
畫例 7：暴風雨	60
畫例 8：海岸的岩場	64
畫例 9：砂丘	68
畫例 10：海角	72
選擇海景畫題材的時候	77
海景畫的構圖	78
海景畫的光線	80
由於光線的不同所繪之圖亦隨之改變	82
空氣遠近法	83
波浪的情況	84
小石的畫法	86
海草的畫法	87
草叢的畫法	88
流木的畫法	89
特殊的技術畫法	90
色彩的系統（明度的模型）	92

所謂水彩畫是什麼呢……

作為繪畫手段的水彩，是讓人一目了然的方法。只要你具備有三、四枝水彩筆，十二種不同顏色的水彩顏料，裝水用具，還有準備一張同現在你正在閱讀的這本書一樣大小的畫紙，你就可以繪畫了。水彩畫可以在極短的時間裡將它畫成。一位水彩畫家，為了要畫一張圖，而花上數小時是很少見的。即使是一幅世界有名的水彩畫，有很多是僅花一個小時就很完美的畫出來。可是，不必讓這些來迷惑我們。還有，水彩畫是很容易被大家來欣賞的，但是，在各種繪畫方法之中，最重要且最有意義的專家，意見大致一致的。

要如何學習畫水彩

水彩的困難之處，基本上有三點要注意。首先，因為水彩的顏料本身是一種液體，就像沖擊海邊的波浪那樣，水彩的顏料會在紙上到處流動，所以要學習控制讓這些液體顏料不要任意流動的方法，即是要經過不斷的重複練習。第二點即是因為，水彩顏料它會隨著水分的蒸發而同時揮發而乾掉。所以必須學習在下筆之前，就決定你繪畫的所有順序，一旦開始下筆去繪畫的時候，必須毫不迷惑的儘速完成。學習水彩畫的畫法這件事和學習樂器是頗有相同之處的。要將它很完美生動畫出的秘訣是在於不斷的練習。當你要開始動筆用水彩顏料去畫一張你心目中理想的圖畫時，你要有個覺悟，必定要畫壞幾張。

用實踐的方法去體會畫圖

在本書裏，我們用實例，按順序說明水彩的基本畫法。著名的水彩畫家克羅德·克羅尼先生，他教我們用各種不同的方式完成一幅水彩畫的過程。他從最簡單的題材開始，漸漸進入較複雜的題材。畫例的照片裡很清楚地顯示繪畫完成的每一階段，還附加說明正確的畫圖順序。用這種方法，詳細的觀察之後，自己再去實踐這種繪畫的過程。但要切記，不可抄襲模仿本書的畫例，最好是你尋找一個相同的題材，嘗試使用畫例的相同的方法，和使用相同的畫法去完成它。如果時間和氣候上許可，你倒可以到野外直接地去畫出大自然的百態。這是最為適當的練習方法了。如果你無法在野外呆太久，不要任意畫幾張小畫帶回家，倒不如畫一張有獨創性見解的大畫來得理想。在你閒暇的時候重新觀賞最初你畫的圖畫時，滿意之處或者是不夠理想之處，你還可以自我批評一番，可以嘗試重新再畫一次。

水彩畫的畫法

本書是水彩畫的海景技法。它的畫例最初是以靜物和花為題材，所以你可以在室內學習簡單的基本技術畫法。最後，我們還要以野外為題材，來討論它的畫法。

隨後，我們還要以野外為題材，來討論它的畫法。世界上的水彩畫家所喜愛的畫法，通常也都是以野外為題材的。

水彩畫的基本技法

我們曾介紹水彩畫的基礎技術畫法，液體狀態的繪畫顏料的塗法和控制面積大小的技法。還將說明優良技術畫法的活用法。最初的6個畫例是以室內和野外的靜物為主，例如：蔬菜、古木、水果、插花、野花，和倒下的樹木。在這當中庫洛內先生，他教我們各種不同的運筆方法。其次是，這些技術畫法的應用法，例如：春、夏、秋、冬的四季風景和三個種類的海岸風景的畫例也都在本書中被詳細的畫出來。

水彩畫的風景技術畫法

在第二冊剛開始要講的是基礎技術畫法的複習。例如，它說明了畫出所謂的山、湖、岩石等特殊部份的應用法。其次，還介紹了十個畫例，它的題材是，落葉木、常綠樹、草原、岩石、山、湖、小川、雪景、雲，還有最後的晚霞。

水彩畫的海景技術畫法

在第三冊的開頭，我們說明了所謂波浪、海角、斷崖、海岸線等海景特殊部份的畫法，要如何使用基礎技術畫法來的好呢？其次，在✚庫洛內✚先生的畫例裡，介紹了十幅畫，從開始到完成的每一階段。題材是極為平凡的海景，例如：海中的湧浪、撞碰岩石的碎浪、海邊的浪潮、海岸的沼澤地、月夜的海邊、霧、暴風雨、海岸的岩石、砂丘、海角等。

水彩畫的知識基礎

本書不但刊登了構圖、光線、遠近法，而且也記載了關於適切題材的選擇方法。不僅介紹了水彩單處理的方法，同時也說明了單用運筆表現題材特徵的方法。風景畫是在它每一部份裡有各種獨特的個性存在，因為，岩石、樹木、雲、波浪會有各種形狀的特寫。所以要不斷磨練自己的觀察力，對畫圖才能有所裨益。最大的目標不單單只是學習水彩畫法，而且要使用此法，對自然的優美度，表現出你自認為感動之處。

管狀水彩顏料和固體形狀顏料

普通的水彩顏料，如我們大姆指大小般的金屬管狀。市面上販賣的是和大姆指的第一關節同樣大小的金屬製成者是塑膠製的小盤子，管狀水彩顏料呈膠黏狀，將它擠在調色板上使用。還有一種是可以放進小盤子的固體顏料，用手一碰，就會乾掉。可是，用溼的水彩筆一接觸，就會立即溶解。固體的顏料，可以完全放進小金屬製的箱子裡，所以在野外要畫素描很理想方便。但是，像這種固體的水彩顏料，因為是混合少量顏色而作成的，所以主要是被用來畫小張的圖，或被用來畫本書四倍大左右的畫而已。一般說來管狀水彩顏料被廣泛的使用，所以你在選擇管狀水彩顏料或者固體水彩顏料的時候，我建議你使用管狀水彩顏料。

水彩顏色的種類

本書所刊登的圖畫，全部是用管狀水彩顏料的基本色十二色畫成的。自然的顏色毫無限制。但是，你只要準備有十二個顏色，或者是十二個顏料以內，這樣你大概就可以將自然的顏色表現出來——職業性的水彩畫家大都認為如此。你只要了解在調色盤上能夠將各種不同顏色混合的話，那麼，被你混合出來顏色的多樣性將會使你大吃一驚，在本書所使用的十二色當中，被稱為六色的原色就是二種的藍色和二種的紅色，還有二種的黃色。也就是說，若能靈活的將它混色的話，就可以調出各種不同的顏色了。只有橘色和綠色二色被稱為等和色（即三個原色當中混合其中三色所形成的顏色）。混合二種顏原色的話也可調成。將藍色系和黃色系做各種比例的混合，將可調出各種不同的綠色。還有，用紅色系和黃色系混合，也可以調出各種不同橘色。

藍色

礦物色的青濃色是暗柔的藍色，和黃色混合，將可調出各種不同的綠色。和中間色混合，也可調成各種不同的灰色、棕色，和棕灰色。鮮豔青色它（如地中海天空的顏色）經常用來表現晴空或者是遠景的煙霧，是明亮光輝的藍色。

紅色

紅色系統和黃色系統一混合，即可變成美麗高雅的橘色，如果和綠色混合，也可以調成各種不同的暗色。

黃色

重化學原料鉻是耀眼鮮明的顏色，它和紅色系混合的話，即可調出光輝的橘色。但如和藍色系混合的話，可調成鮮豔的綠色。還有鉻化學原料中的紅色或是黃色，可以很容易的將組合出來的顏色壓倒，所以你倒可以一點點的混合去嘗試看看。

橘色

化學原料的鉻橘色，正是重鉻黃色和重鉻紅色相混而形成的顏色。

棕色

赤褐色是一種穩重陰暗的棕色，和藍色系混合的話，即可產生美麗的棕灰色和藍灰色。如和綠色一混的話，也可調成雅緻樹葉的顏色。但若和紅色系或者是黃色系，或者是橘色混合，就變成暖秋的顏色。還有赤褐色是光明的棕橘色，和藍色系相合，就可變成各種灰藍色和棕灰色。和紅色系統或者黃色系相混即調成鮮豔的常綠樹的顏色。

綠色

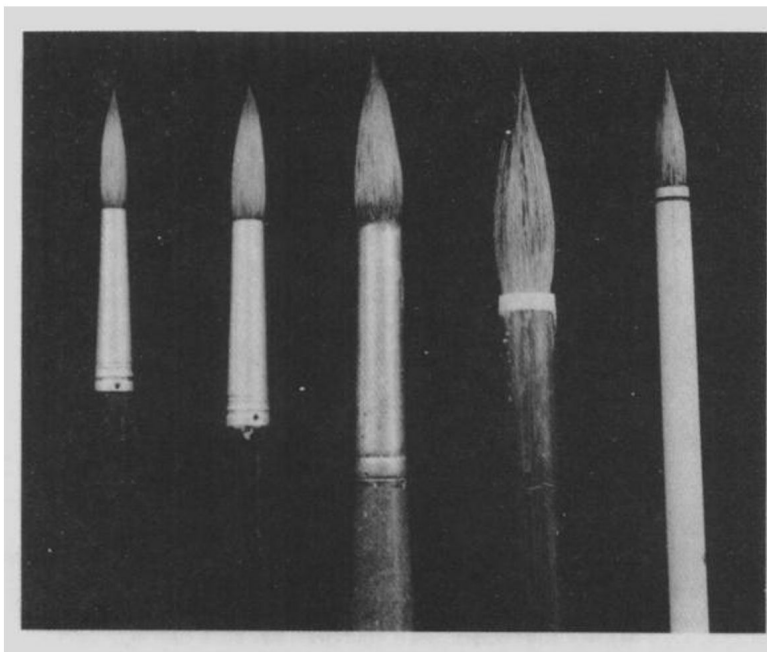
「胡卡茲」綠（英國製）買不買都無所謂，綠色系是無論怎麼混調都可調出的。橘色系也一樣，只是備全的話，比較方便。藍黃兩色用量上的增減也可調出各綠色系。另外須牢記「胡卡茲」綠和其它顏色相調，會產生許多其它的綠色。

黑色和白色是不必要的

在以上各種顏色當中絲毫沒有提到黑色或白色，這一點各位讀者你一定會感到很意外吧！但是，只要你自己嘗試調色，實際上，黑色確實是沒有必要的，這你一定能够理解的。暗色是採用所謂的藍色和棕色，或者是紅色和綠色，或者是橘色和藍色等各種混色調配的話，就會調出帶有非常微妙的顏色出來。或者是能調出極為有趣的陰暗部份的顏色。還有，用藍色和棕色來調色，倒不如用藍色和黑色混色，即可調成相當有趣的灰色。其次，白色它是水彩用紙本身就已經夠了。要混色的話，千萬不要再使用白色，用清水塗上水彩紙，就明亮起來了。這樣一來，水彩用紙本身是白底的，和水彩顏料一重台，就可畫出你所希望期待的顏色出來了。你如果有必要要純粹白色的話，事先適當的留下畫紙就可以了。

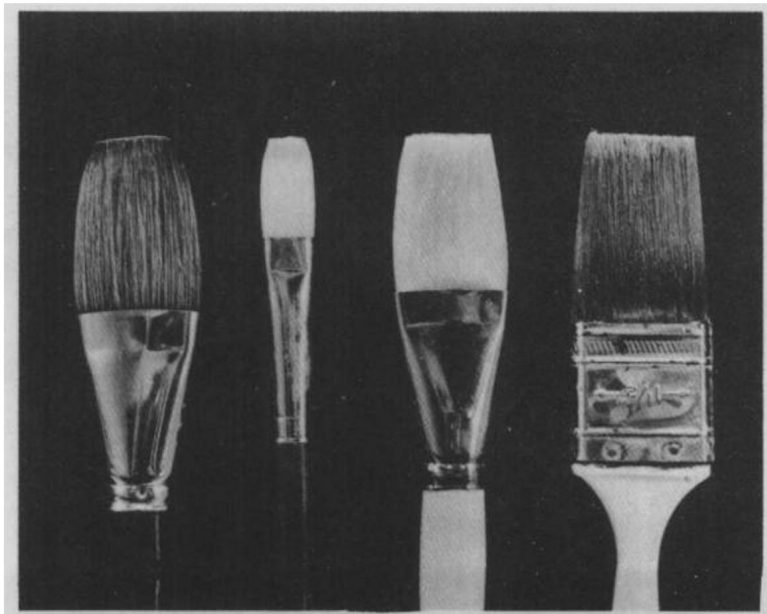
圓筆

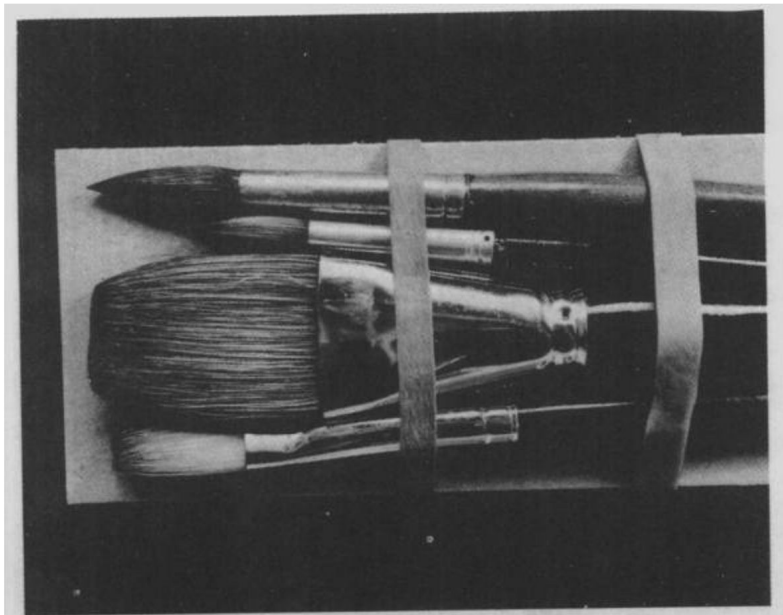
圓筆即是水彩筆沾滿水的時候，會變成漂亮圓滑的子彈形狀；它的最前端要像針那樣的尖銳才行。圖中刊出的照片是最典型良質的筆，左邊的二枝筆是高價格的毛皮製。最中間的那枝筆，不像左邊那麼高價，是用牛毛做的，還有最右邊的二枝筆則是筆柄用竹子作的，你如果預算少的話，學習時使用便宜的筆是值得的。如果代替毛皮製的話，柔軟及龍製的筆，已經是十分夠用了。

平筆

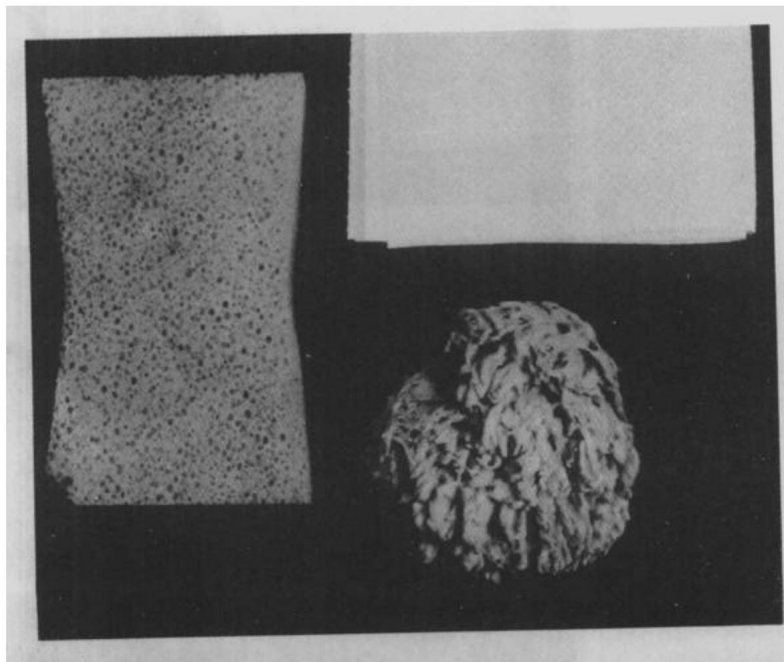
如果是好筆的話，水彩筆沾滿水的時候，在筆的最前端，會稍微出現細小四角形的形狀。圖片中所顯示出來的，爲了要方便修正，要使用類似畫油畫的硬毛的筆。第三枝筆是可以代替價格高昂的毛製的尼龍製大筆。最後的一枝筆是尼龍製的塗裝廣刷的筆，它用來塗刷廣大的範圍，或者是用來弄濕廣大的部份，是相當方便的。

要將水彩筆到處攜帶的時候

在野外寫生的時，經常需要將大小筆到處攜帶，在畫具箱之內，不要將筆尖弄得東倒西歪，這件事不可疏忽。因此，要切一張比最長的水彩筆還要長的厚紙板，同時在那厚紙板上面很對齊的將筆排列著，彼此間的水彩筆的筆尖不要相碰，然後用二、三條橡皮筋將它捆綁好，如此一來，就極為方便了。如果還要更慎重其事去做的話可將此厚紙板裝入較為牢固的信封裡，用布或者像換竹子那樣的東西包住，然後再用二條橡皮筋將它綁好，就可以放心了。

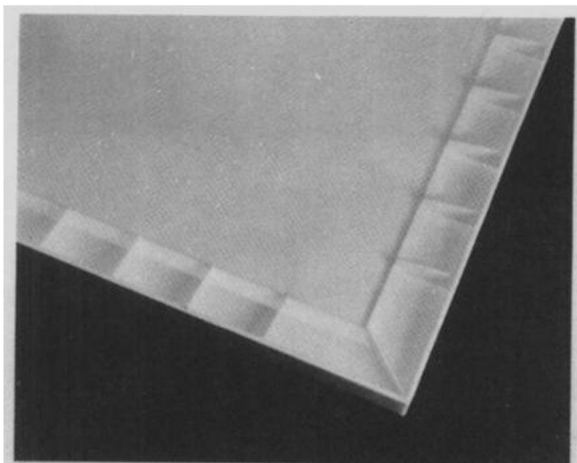
海綿及毛巾

如果不小心將畫紙搞溼了，或者是為了要擦掉髒的部份，或者要吸取重畫部分水彩顏料的話，可以用便宜的合成海綿（如照片中左邊所示者），或是價格更貴的自然海綿，那是很方便的。天然海綿，因為它本身的質地很滑，所以在處理畫面的時候，能夠很柔軟的處理妥善。紙毛巾（如圖右上方所示者）也對畫面的處理很適合。如果想將過於黑暗部份將它稍微變得明亮的時候，要吸取畫面上一弄溼的顏料，紙毛巾很能發揮作用。

盤

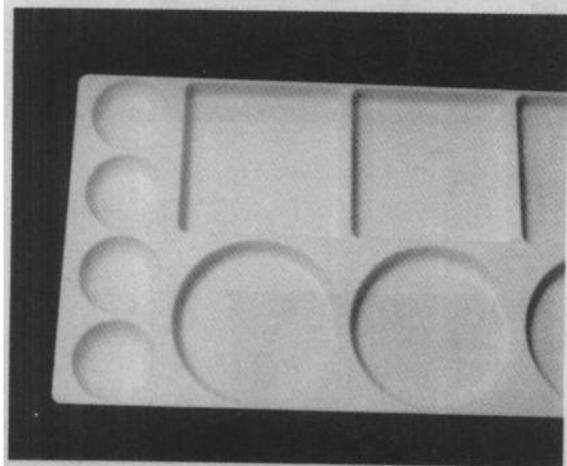
調色盤

最爲理想的調色盤是用成型的白色塑膠製的，或者是用堅固的白色絨絨加工的輕金屬製造，如圖中塑膠製的水盤，爲了要將水彩顏料彼此不相混的擠出，而特別設計出沿著邊緣隔開每一間隔的。在調色盤的正中央部份，有稍廣而且又平坦調色的空間，在它隔開的部份，因爲有著像堤防之類的小突出狀，所以水彩顏料它不會流入中央混色用的空間裡。繪畫如果到了一個段落，在隔開的部份出現的水彩顏料，要將它關著。然後，只要將中央的混色用海綿或者紙毛布將它擦去即可。

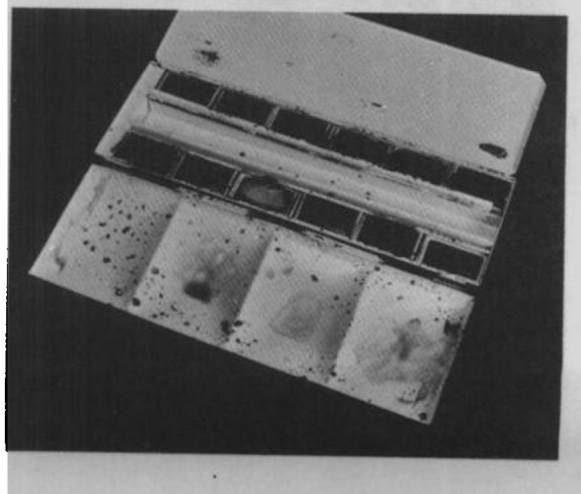
畫室內用調色盤

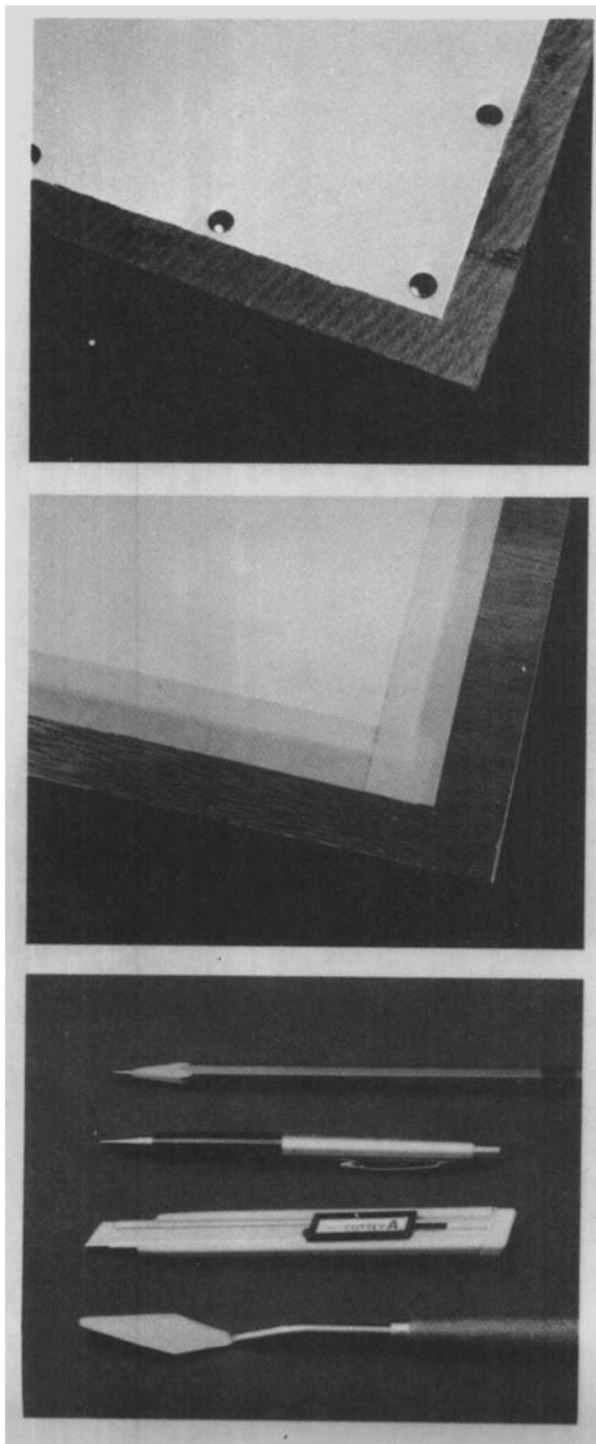
主要是爲了要在室內使用而被製造出來的，爲了要擠出水彩顏料，而設計出圓凹形和附上調色用的長方形的隔開部份。

固體水彩顏料

在野外寫生經常有畫的場面，有很多的畫家們認爲，要準備鉛管裝的水彩顏料，倒不如將固體形狀的水彩顏料放進金屬製的箱子裡，如要帶著走來得方便。固狀的水彩顏料是將弄濕的水彩筆一接觸，即刻溶解。首先，你要買一個專用的箱子，然後，再分別購買各種固體形狀的水彩顏料裝進箱子裡，這樣的箱子，在它的兩側上付有蓋子，其中的一側有四個凹進去的地方，另外一側則是平坦調色用的空間。

固字板和圖釘

繪畫的時候，固定畫彩紙最簡單的方法是在固定板上用圖釘將圖畫紙訂牢，圖中的照片是專用的固定板，它的厚度是18mm，能够用圖釘把它釘住。但是，要千萬記住，固定板要比畫紙大才能使用。

合板和膠布

另外一個方法是將水彩畫紙用膠帶將它貼在板上，如果是合板，即使潮濕也不會翻捲，所以它是很管用的。還有，因為板子太硬，圖釘釘不上，所以使用膠布，膠布最好要有25mm長，如能取得更長的膠布，那當然更理想，板子採用平滑的硬板也沒有關係。硬板也好合板也好，可能的話，最好購買爲了要在野外使用而設計出的畫版。因為，它可以抵抗很強的濕氣。

鉛筆和刀片

在水彩紅上，爲了要做一張素描的構圖，不要使用過濃的鉛筆。HB 最爲適當。尖銳的筆心不易打斷，所以很方便。要切紙或者是要切膠布的時候，銳利的刀子是很方便的。照片中的切刀，刀片能够伸縮自由，也可以隨便交換刀片，很方便，在安全面上也顯慮的十分週到，還有，要事先保留一把刀片，這萬不可疏忽。

粗糙的水彩紙

由於各種水彩畫面不同，運筆的特色也不盡相同。如果是粗糙紙張的話，下筆當然沒有那麼細緻，會有不規則的感覺存在。上面的這張圖畫是將海邊的風景用粗糙的紙畫成。波浪的表現，水的亮度等，均能有效的畫出來。由於紙張的凹凸不同，有時使用模糊的技法畫上，我想大家都可以了解的。習慣上喜歡畫大膽豪放運筆技巧的人，粗糙的紙張最適當不過。

中度（不粗不細）的圖畫紙

最普遍的紙張，它的表面是柔軟的，一見之下，雖有明顯的凹凸，但是，沒有像粗糙紙張那樣的不均勻。上面那張圖是同左邊那一頁一樣的海景，它很圓滑的將水彩顏料畫上去，幾乎看不出有任何粗糙的運筆技巧，中度圖畫紙的形態是使水彩顏料的流適最為理想，所以大部份的水彩畫家都喜歡使用此種紙張。從大量圓滑的水彩顏料到細緻的部份為止，什麼樣的景物都可以畫出來。如果想要畫大膽豪放的圖畫，也一樣可以如意的將它表現在畫紙之上。

畫室的準備

做為畫室的場所，不管是特別設計的房間也好，或者只是寢室或廚房的角落也好，畫圖的工具要做合理的配置。在此，我們要將基本上必要的工具，再做一次檢討。我們決定要做一件事情，那就是要如何將這些工具準備齊全呢？

筆

筆只要準備二三枝即可，但儘量要購買良質的筆。不管如何困難的描寫，只要有四枝軟毛筆，就可以將所想畫的圖表現出來。材質是高價格的毛皮製也好，或者是比較便宜的牛毛、松鼠毛、或柔軟的尼龍製，或者是便宜動物毛的混合也都可以，必要是的，各準備一枝 12 號的大型圓筆和 7 號的小型圓筆，還有 25mm 的大型平筆和 25mm 的大約一半長度形態的小型平筆，這樣一來，就足夠使用了。

紙

不管你有如何純熟的水彩技法，還是要儘量購買良質且大尺寸的水彩紙，然後，自己將它切成一半，或者將它切成四個部份，最為理想的水彩紙的尺寸是長 55 公分寬 75 公分，隨著時間的流逝，即使是同樣的紙張也想在粗糙的畫面上畫畫看吧。

畫板

在你畫圖的時候，最簡單且能支撐住畫紙的方法，是用圖釘或膠布將畫紙固定在硬紙板上。要切硬紙板的時候，要切記切的比水彩紙稍大，方能使用。將硬紙板平放在桌上，在硬紙板反側用書本將它夾住，畫面就會自然傾向我們的面前。或者是將它放在膝蓋上，地板上也沒有關係的。在畫材店裡有賣著價格昂貴木製的畫板，也有可以自動調整角度的畫台或專家專用的繪畫桌，各位學繪畫的或許都很想購買。可是，便宜的硬質板和圖釘，再加上能夠貼牢紙端 25mm 寬度的膠布，這樣就可以說足足有餘了。18mm 寬度的膠布也可以。

調色盤和畫具箱

爲了要能混合擠出水彩顏料，專業畫家或一部份的人們都使用白磁環製的調色盤。這些工具可以在賣廚房用品的商店找到。水彩專門的盤子是用白色金屬製的，或者是塑膠製。爲了要將水彩顏料從管子裡擠出放在板子上，也有將水彩顏料混在一起所謂混色用的空間。在野外寫生的時候，將用具放入你有隔開的金屬製的水彩畫箱，那是很方便的。但是，工人用的工具箱或者是釣魚用的工具箱，因為它隔離的部份相當多，所以也能以它

來代用。如果你決定要到野外寫生，請使用固體形態的水彩顏料；首先你要購買一個能夠夾住固體形的水彩顏料盤子的金屬箱子，其次，就要購買在本書說明的各種固體的水彩顏料。

其它各種用具

爲了要切圖畫紙，必要準備銳利的刀片或切刀。紙巾和衛生紙不單只是用來清除畫面，在畫圖的時候，擦掉弄濕的水彩顏料，也很有用。海綿是將弄濕的畫面，或吸取弄濕的水彩顏料，或擦掉畫面上骯髒的部份，是非常方便的。在畫圖之前，將構圖素描在畫紙的時候，當然是需要鉛筆，你可以在畫材店裡購買 HB 的製圖鉛筆，亦可以使用普通辦公用的鉛筆。水彩顏料乾了之後，要將鉛筆線消去，請你也準備一塊橡皮擦。因爲這是極爲柔軟的橡皮擦，像粘土那樣的可以改變形狀，不損壞脆弱畫紙的畫面，能完美的將鉛筆的線擦去。放水用具，要準備能裝進一升左右清水，還要準備 3 個大瓶口的瓶子。它的理由是，只要你再讀下一個項目的話，自然就會了解的；野外寫生的時候，最好能攜帶能折疊的椅子和驅蟲劑，那將會給你帶來方便。

配置

各種合理的用具，必要的時候，只要一伸手即可取得，還要請你經常將所有的用具放置在定位。在你的面前，用圖釘或膠布將畫紙訂牢在畫板上。調色盤和上面所說的 3 瓶廣瓶口的瓶子，如果是用慣右手人，就將它放在畫板的右方。將筆尖朝上插入其中的一瓶，要注意將水彩筆放在桌子上時會弄壞筆尖的。剩下的二瓶，請你裝入清潔的水，一瓶用來貯水用的，從這瓶裡將水取出用來攪勻水彩顏料，另一瓶則用來洗水彩筆的。要將海綿放在調色盤固定位置的角落，紙巾也將它放在旁邊，一旦要使用的時候會很方便，裝入管子裡的水彩顏料是要將它放在離水彩盤最近立刻可以取得的地方，例如，將它整齊的平放在畫板的左側。如果是用慣左手的人，當然所有的配置和上述是完全相反。

放進水彩盤的水彩顏料的配置

通常畫圖的時候是專心一致不分心的，不要拿錯或擠錯水彩顏料，這事也很重要。在此，請你要事先決定，將要擠入調色盤的水彩顏料，放置於一定的位置。將較淡的顏色排在一端，再將暖色排在另一端。寒色是灰色和 2 種暖色的藍色和綠色。暖色是黃色、橘色和紅色系，還加上棕色系吧！最重要的是經常要習慣性的將它放在一定的位置，你想使用的顏色經常在你意識裡的位置，以能立刻取得爲原則。

水彩畫—— 海景技法

