

水彩畫入門大全

郭東泰・陳月鳳・莊修庸・曾雅雲編譯

「水彩初階」「透明水彩入門」「水彩畫不難」三本合訂

藝術圖書公司印行

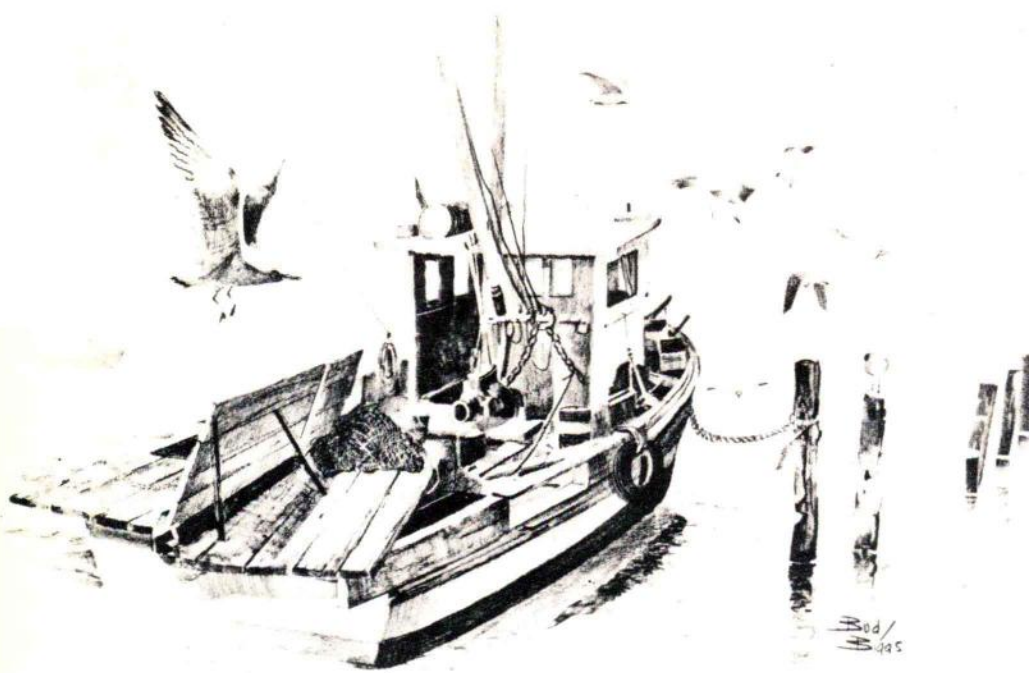
水彩初階

原畫家：巴德必克

原作者：露易斯馬歇

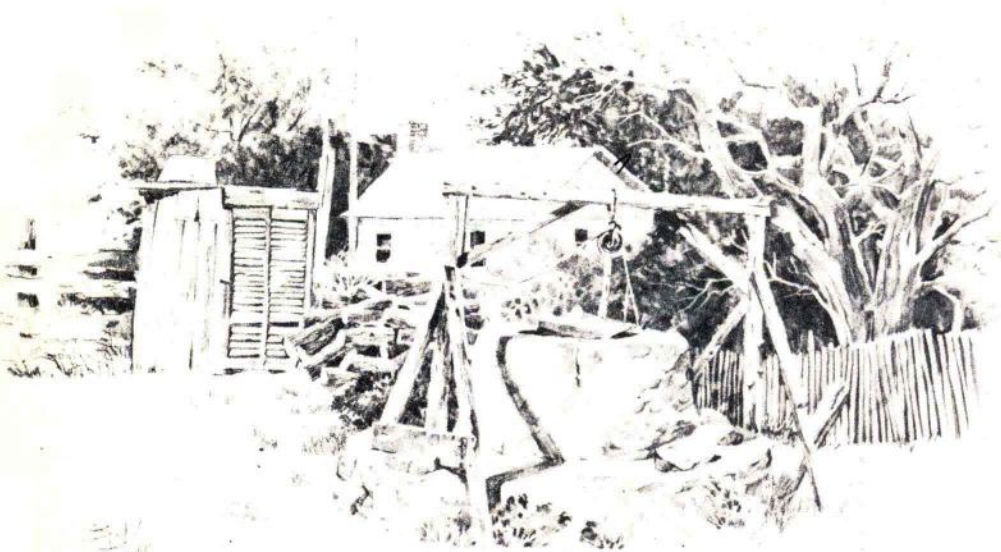
編譯者：郭東泰・陳月鳳

藝術圖書公司 印行

目錄

- 4 ● 本書簡介
- 5 ● 關於本書中的畫家——巴德必克
- 5 ● 本書作者——露易斯馬歇
- 5 ● 介紹給讀者的話
- 6 ● 重要的起步
- 6 ● 什麼是這些元素呢？
- 6 ● 色彩、明度、空間、形態、線條
- 7 ● 第一部份 設計的元素：色彩及明度**
- 7 ● 第一課 色彩要素
- 11 ● 第二課 透明水彩
- 14 ● 第三課 明度的重要性
- 17 ● 第四課 瞭解明度
- 20 ● 第五課 暖色與寒色的對比
- 22 ● 第六課 風景畫的明度研究
- 27 ● 第二部份 空間、次元、形態**
- 27 ● 第七課 空間和次元
- 29 ● 第八課 創造空間——背後畫法
- 33 ● 第九課 正負空間
- 36 ● 第十課 形態
- 39 ● 第十一課 形態、空間和色彩
- 41 ● 第十二課 正負的形態
- 45 ● 第十三課 你如何來開始？
- 50 ● 第十四課 流動的天空形態
- 53 ● 第十五課 形態及空間的韻律
- 57 ● 第十六課 往前邁一大步
- 59 ● 第十七課 陰影及投影
- 61 ● 第十八課 止水和流水的倒影
- 63 ● 第三部份 構畫的元素——質感與形線**
- 65 ● 第十九課 構畫的線條
- 68 ● 第二〇課 地形線
- 75 ● 第二一課 石頭——陰影及投影
- 79 ● 第二二課 練習你學過的東西
- 83 ● 第二三課 改變作畫的手續
- 87 ● 第三部份 構畫的元素——質感**
- 89 ● 第二四課 奇蹟的發現——最後的質感描寫
- 93 ● 第二五課 太多或太少
- 97 ● 第二六課 明度的變化產生質感
- 101 ● 第二七課 最先入眼的，最後才畫
- 107 ● 第二八課 另一個機會
- 111 ● 第二九課 作畫的計劃
- 115 ● 第三〇課 參考而不是拷貝
- 119 ● 第三一課 作品的完成
- 123 ● 第四部份 作品欣賞**
- 124 ● 海灘
- 125 ● 墨西哥市場

本書簡介

任何人有意向水彩畫挑戰者，這是一本經典之作。它是由一位專家——巴德必克所著。他對水彩有偏好且深愛教學。他的水彩技巧是積一生的經驗而成的，全美有許多他的學生為他的方法及成效作見證。

“這是一本水彩畫手冊”這位藝術家說，“它不是只讀一遍就擱在一旁，而是當你練習時，一而再，再而三地讀它；你第二次的作品將比第一次要好；除非你拿出第一張畫，看你已經進步了多少，否則畫得愈好你反而覺得自己愈糟”。

這本書的每一階段，都有一段統一性的評語，巴德認為這些問題能夠適用於所有的學生，這些問題包括每一幅畫的所有構成元素的回顧，幫助學生衡量自己解決難題的能力。經由這自我分析，學生能夠學到技巧及獨立。

對巴德而言，水彩是一種“快樂的媒介”，無可置疑的，對許多人而言，這也是千真萬確的。

關於本書中的畫家——巴德必克

巴德必克在藝術的許多領域裏都有卓越的表現。他經營商業廣告美術，很成功地為全國許多具有領導地位的大公司執行許多業務。在許多永久性的收藏和美術館的收藏中，他的畫可作為代表。他擁有無數的榮譽及聲名，同時也教授藝術課程，還有藝術實習及考察。但他最鍾愛的還是水彩，並且每一幅畫都是跨越半世紀之久的愛的極致。

身為德州的居民，巴德把他的畫室設在達拉斯，他在南曼諸地斯大學和聖路易斯藝術學院接受教育，此外他和許多世界知名的水彩畫家學習，包括：約翰派克、愛德格懷特尼、鮑伯蘭澤、伊利特歐哈拉、密佛德若尼斯。

巴德很快地把他對水彩的熱誠與學生們溝通，他教學的哲學是著重基礎的培養，然後則發揮學生自己的技巧。

本書作者——露易斯馬歇

露易斯馬歇是畫家、教師和作家，也是德州的居民，她的作品在無數的展覽中展示過，包括南西部水彩畫會。他曾與娜坦沙伯、娜歐密布則坦、巴德必克等學過畫。

身為一位作者，馬歇太太的著作有童話故事、雜誌、散文和已刊行的劇本。她是波來爾大學的畢業生，有德州德啓的碩士學位，並且在科羅拉多大學修完畢業課程。

介紹給讀者的話

我最大的樂趣是看班上的學生成長，並且對水彩畫有專業的技術。若依本書的步驟學習，那你就成為我的學生之一，我會教你如何拿水彩筆和使用色彩，你將會畫得一手好的水彩。

對你的作品提出問題，我能給你的作品下評語，毫無疑問地，你所犯的錯誤將和我班上的同學們一樣；而他們的毛病是我問題的根本，由於我的評判，能使你得到技巧及獨立，我所要加強的是你們的感覺，敏銳的觀察能力，對自己的作品作一公正的評判，則有助於技巧、悟性的培養。

這是一本工作書，並不是用來讀的或攔在一旁，也沒有花招或奇蹟，你必須一而再、再而三地閱讀並且練習。如果你不犯錯，就沒有成長。你第二次的作品將會比第一次好，你若不拿出第一次的作品比較，怎知你進步了多少。你做得愈好，反而會覺得自己愈糟。

主題、內容是可以改變的，所以每一次作畫都是一個新的挑戰。我們要的是方針而不是教條，靈感不會突然由紙上躍出，而是由敏銳的觀察力和知覺擠出來的。

重要的起步

設計存於我們周遭的每一種東西，由最簡單的草葉至最複雜的人體構造。設計是有目的的，設計是經慎密的考慮計劃，包括把藝術的元素組合而鍛鍊出統一而令人滿意的效果。

什麼是這些元素呢？

在化學上，元素是最簡單的基本單位。黃金是一個元素，它不能被分裂成更簡單的形式，你可以把它熔解、鎚擊、或和別的物質熔在一起，但它總還是黃金。一個設計的元素是最簡單最基本的單位了，在藝術的每一個作品，都擁有一些或全部的元素，而這些元素如何被運用和組合，能够決定這件作品的品質。這些設計的基本元素表列於下：

色彩、明度、空間、形態、線條

這些是你設計一幅畫所需的全部元素，無論一件多複雜的好作品，你都可以找到這些元素。水彩本身是生動、活潑的表達媒介，但畫出引人入勝的水彩的唯一方法是使用上面所有藝術都通用的元素。

這些設計的元素，也正是本書的主題，一次只用一種或兩種元素，不參雜別的元素是不容易的。這本書的第一部分列舉設計元素，並在以後的課程有每一種元素的使用法。為你的成長和進步，評語也包括在內，第二部分則有一些完整的圖畫，是將這些元素依據動勢、對比、強調、統一的原則組合而成。

第一部份

設計的元素：色彩及明度

第一課 色彩要素

色彩是一種可見的要素，並且是一種光的奇蹟，光由裡面透射是透明的特性。水彩的色素，借著紙反射出光的透射，透明性的獨特性質是水彩畫最重要的本質。

色相這個名字是把色彩與黑、白或灰色對照。紅、黃和藍色是三個原色；他們並存於色環圖裡，如果這三個顏色全部融在一起，就會形成灰色。任何兩種融在一起，就能形成間色，紅色和藍色能變為紫色，在色環裡這間色是在兩原色中等距離線上，把紅色和黃色融在一起就形成橙色，而藍色和黃色則形成綠色。在色環裡間色的正對面的原色是補色。若將補色並置，能得到互相輝映的效果，但如果融在一起則變成灰色，似乎紅色調有溫暖的感覺，而藍色、綠色是寒冷調，但在圖畫裡，其溫暖或寒冷實際上是依據並排在一起的顏色而定。

最好用的水彩顏料是用軟管裝的，市面上有許多顏色出售，但你並不需要買很多不同的顏色，因為把這些顏料混在一起，能起微妙的變化而產生新顏色。而把水彩混合在一起的方法有很多，當你將兩種濕顏料混合，就能有第三種顏色。當你將濕顏料和濕顏料調在水彩紙上，這些顏色會流動並融在一起，而產生很多迷人的變化。因為水彩的奇妙特色是透明性，當你將一個顏色刷在已乾的透明顏料時，光線能夠同時透射這兩個顏色，而創造出另外的明度及色彩。在前面的課程裡，你將用上面的這些方法，混合顏料而產生變化，但在第一課裡是試驗把透明水彩畫在乾的透明顏料上，看此課前面的插圖，注意表A中到左邊長方形中的顏色，並研究軟管顏料的顏色和百分之三十溶液顏色的差別。

用足夠的水，把軟管顏料稀釋至百分之三十的份量，再混合綠色，依同樣的程序加上下列的每種顏料：赭褐色、紺青色、茜紅色、印度黃、安特沃普藍、藤黃色、橙紅色，現你有八種顏料溶液，把每種不同的顏色調好，畫數個約3×4英吋的長方形，並在每一個長方形中，塗一種顏色而中間留有空隙。

當這八個長方形完全乾了之後，用水彩筆沾滿調好的綠色，畫約一吋長的形狀，一半蓋住長方形，一半沿伸於上。你就獲得一種不能混在一起的新效果，因為它透視兩種透

表 A

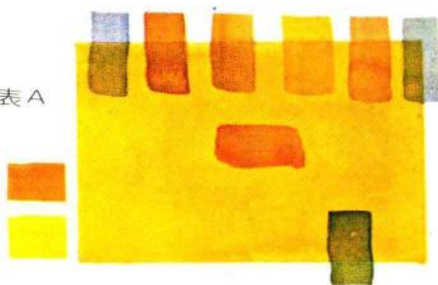

表 A

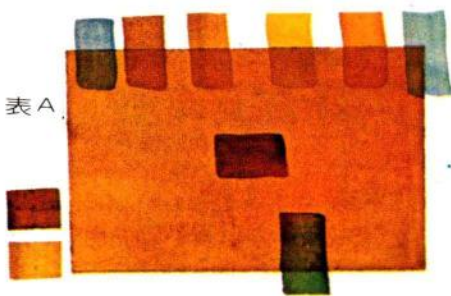

表 A

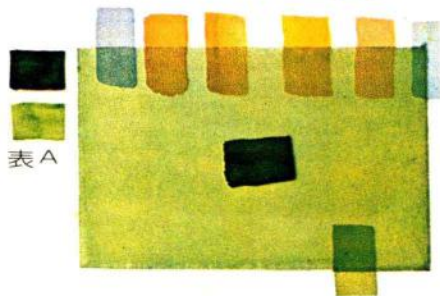

表 A

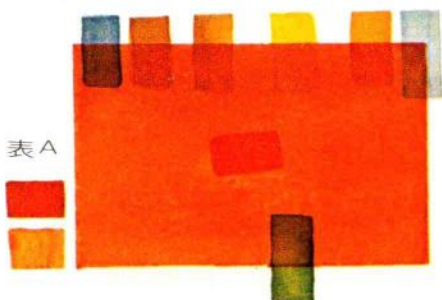

表 A

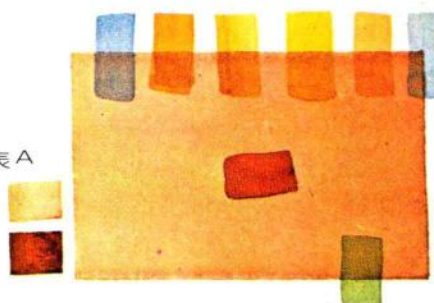

表 A

表 A

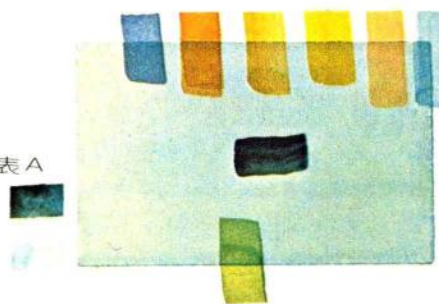
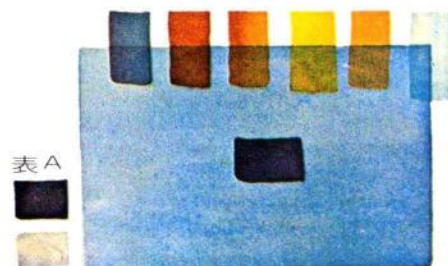

表 A

明顏料。使用同樣的技巧，把綠色疊合在每一個長方形裡。注意綠加上綠而形成深綠色，而綠加上黃而形成黃綠色，研究每一種明度你將陶醉於這美麗的色彩。

現在洗好你的水彩筆，就像綠色一樣調好赭褐色，畫一條狀於每一長方形中，並輪流把每一種顏色畫於長方形中。

你只用八種顏色，而現在你卻幾乎有上百的顏色，用別的顏料以同樣的方法做，你可畫出更多的顏色，並且一個長方形可用別的可代替而輪迴使用，則你有上千或更多的顏色。

所有這些色調，遠超過你在一幅畫中會用到的，但這個技巧和知識，卻能使你創造出奇妙的色彩組合。通常你是用有限色的調色板作畫，也就是說，每一次選三或四種顏色畫一張畫。或許你會選三個暖色和兩個寒色，但由於色相和明度的關係，你能由五種顏色，作出許多相關的顏色，而且會受周圍顏色的影響而產生更多的變化。審慎地用你的色調畫每幅畫。在你開始之前，以顏料在不同的紙上試驗，並以你所挑選的顏色，做一組長方形試驗，因為這些顏色是相近的，在這有限的色調上，會形成一幅很調和的畫。

評語

把你長方形色塊的圖掛好，在一些距離之後坐下來，研究它的效果。

你的水彩透明嗎？它閃耀出光輝嗎？如果沒有，是不是因為在你使用之前沒把顏料攪拌好？把你的顏料攪拌好是很重要的。

若你的顏色呈混濁或缺乏透明，可能是你用了太多的顏料；先看看滿杯的咖啡，當它有兩吋高時，看起來又深又黑，若滴一滴在白紙上，則看起來較淺。現在誠實地說，你的顏料是否如圖示一樣百分之三十？或幾乎是軟管顏料的濃度？一幅已完成的畫，明度應該差不多是軟管顏料的百分之六十五的濃度，別一次就想把它弄黑，應該用透明水彩逐次畫好。

你剛用透明水彩畫在已乾的透明水彩上做了色相的練習？現試用幾種顏色調在你的調色板裡，注意看它們如何混合成為另一個色彩，那是不同於你畫在表上的顏色，也試著用濕的顏料混合濕的顏料於水彩紙上，不要用水彩筆，只要讓它們流動暈染在一起，注意看顏色的流動和相混在一起，試試這製造顏色的所有方法，你最喜歡那一種？

水彩是極富創意的，你試驗的愈多，你就愈了解明度變化的重要性。這一課看起來很簡單，所以你可能會說“我不需要練習，我能察覺出顏色的變化。”

這種練習可能是你研究這本書最重要的經驗，你一定要實際體會到用百分之三十的溶液及所得到的顏料，從嘗試和錯誤中學習，獨有知識並不能使你成為水彩畫家，而必須知識和練習並用。

透明水彩

很多人會畫樹，你會嗎？

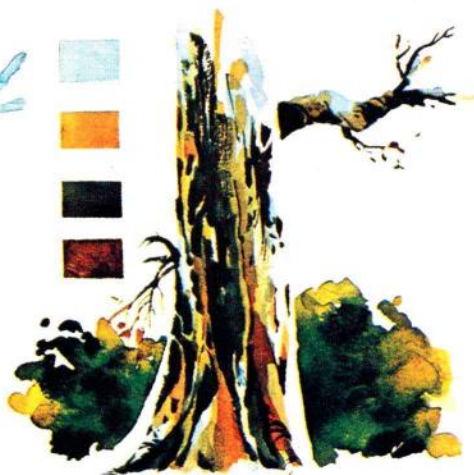
例圖1

例圖3

例圖2

例圖4

第二課 透明水彩

現在你要用到剛剛所學有關透明水彩的技巧並且構畫一棵樹，首先選一個有限顏色的色調，藍色、黃褐色、墨竹色和赭褐色。

研究在本課前的插畫 1，用百分之三十的安提沃普藍色，只畫幾個有趣的形狀，來象徵樹幹。但要小心，這過程並不像它看起來這麼簡單，沒有兩個形態是相似的，大小也是不同的，且留在這兩個形態中未畫的空間，其大小和線條是不一樣的。當然這同時提出了構畫的另兩個元素形態及空間。在以後的課程裡，你將會學到，目前先注意它的變化，注意它右邊的枝幹並沒有與藍線相連，而留有空間，多重要的空間啊！不必參考其他的例子，也不必實際照描，只要構圖藍色部分，等它乾。藍色有退後的感覺，在這種情況下是最遠的顏色。

在插圖 2 中，你將會注意到矮叢林的綠色沒有與藍色枝幹接觸，故在藍色未乾前，你就可馬上畫。看看黃色是如何延伸到綠色的上面？開始用黃褐色在樹幹的兩旁畫出不同的形態，在樹幹和矮叢林間留下空間而讓樹看起來大一點；把黃褐色和藍色相混為綠色，在黃色的上面，用透明的綠色畫上新形態，注意不要重複第一次的線條，不要太過興奮而把所有的黃蓋住。最好是能讓原來的顏色顯露一些，讓明亮的黃色留在上面，趁它還濕的時候點上一些顏色，點染法是用明亮的顏色滴入濕的顏料，在綠色上面的這裡那裡加些金黃的顏色，並讓它暈染開。

等它乾了，用同樣的綠在矮樹叢的底部畫分枝及細枝，把分枝及細枝的位置預留下來而在它的四周塗上顏色顯出形態來，在以後的課程裡，你將會學到這個手法。但現在只要試著做，我稱這個過程是從背後繪畫的方法。現你所畫的是在分枝的後面，因為綠加上綠明度變暗，那明度輕的綠色，看起來就好像在前面，這種效果，讓你有看穿矮樹叢後面的感覺。

當你的畫乾了以後，研究一下插圖 3，用差不多百分之三十的赭褐色，在樹幹上畫出不同暖色調的形態，使水彩保持水份和透明。注意使用第一課畫長方形色塊的方法，有一些和藍色重疊，有些則延伸於外，不要把白色完全蓋住。仔細地研究插圖 3 其微妙的色彩及富挑戰性的形態。然後把畫擱在一旁，畫出你自己的形狀，並記住留些白讓藍色顯露出來。

仔細地研究插圖 4，這些位置和形態都非常適宜的暗色，在和亮色並排的時候是多麼地突出！加一些藍色於赭褐色旁使它看起來變成低明度。看看暖色調和寒色調並排時顯出跳動的感覺；特別注意所有沒有蓋住的空白和顏色。暗色並未在整幅畫裏消失，在畫

分枝的時候應比樹幹暗但仍留有白色；這分枝在遠離光線時會顯得更暗；而暗色的形態奇妙地沒有兩個是相同的。

速成研究

試着練習前面一頁插圖 5 的四棵樹，開始前先注意下列幾件事：

樹有一定的方法分割空間，仔細觀察好的構圖所留下的空間。

樹在地上擁有空間。有一棵樹位於前，則其他的在旁邊或後面。研究表 A 及插圖 5。

最後由插圖 6 中研究色彩的運用。藍色會後退，所以藍色用於位在前面暖色調的樹的後面；這些樹的顏色是不同的。

用這課前面所教的方法，構圖並畫這些樹。

評語

記住，批評的目的是幫助你獨立，它教你如何能看得更透澈。花些時間在本書的每一評語上，並誠實作答；給你自己做公正的反省，即使你是獨處，講大聲點也不會真正傷害你。

掛起你畫的樹，坐在後面審視它；沖一杯咖啡把腿蹣上，儘量客觀地作答。

你把樹的兩邊都勾出界線嗎？答案是“不可以”的，再研究一下這個例子吧！

你將那些漂亮的顏色遮蓋在底下嗎？你能看到藍色、赭褐色、白色有趣的形態和他們重疊後的顏色嗎？

你畫的形態雷同嗎？它們應該是不同的。注意看白色和未畫地方的形態，他們相似嗎？

你的畫透明嗎？或是你的顏料用得太重而顏色沒有光澤？你應該把顏色調好，你的白紙應能透射顏色而使它光亮。

把書上的例子放在你作品的旁邊，你覺得滿意嗎？如果不，趁着記憶猶新的時候再畫一次，並且作畫時一面要運用思考，下一次你將會做得更好。

這張畫是你的伙伴，它能讓你反省。你可以拿着顏料在圖畫四周移動，在適當的地方加上去。仔細觀察紙上的色彩，它能讓你聯想許多不同的形式。

明度的重要性

一幅畫的成功興否，是依明度間的關係而定。

表 A

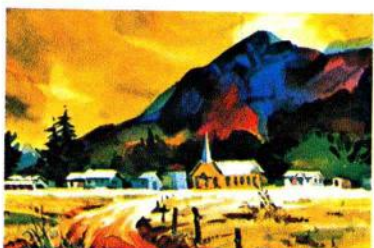
例圖 1

例圖 3

例圖 2

例圖 4

表 B

第三課 明度的重要性

明度是色彩相對的明暗。關鍵是“相對的”。這是圖畫裏之一部份與另一部份明暗、鮮晦的關係。明或暗並不是單獨存在的，你必須自問：“暗”是與什麼比較？“明”是與什麼比較？明度直接受其旁邊色彩的影響；同樣的明度在這幅畫可能顯得很亮，但在另一幅畫可能變暗；在最亮和最暗中間，存有數不清的明度，它完全決定於畫家的想像力，若明度接近的形態並置，則其形態會融合，如遠山和天空；若對比強烈的形態並置，則彼此都會更為突出。

在這課裏，我們不把顏料加到乾的色彩上，而是把濕顏料在紙上混合而產生許多的色彩和明度。首先用數張紙來練習，研究在對面一頁上面示範(A)的顏色。在這個譜裏有紺青色、深紅色、黃色、綠色、緋紅色和灰色。調好百分之四十五的紺青色於調色板中，讓顏料保持濕潤，並在紙上畫一片藍；洗好水彩筆後沾滿深紅色，在藍色旁邊畫上紅色，邊緣部份讓它重疊，這種把濕顏料加上另一顏色上以產生第三種或第四種顏色的方法我把它稱為連色法。用別的颜色試試看，把一些黃色與藍色連結，再用綠色試試，看看這些你新製的新顏色和新明度，若色彩沒有流動混合在一起，那就是水份不夠，或沒把顏料調好；若乾了以後看起來像褪色一樣，那就是顏料太少。

照圖1，先在半張紙下面三分之一或四分之一的地方描繪出小房子及教堂；你不必完全照着圖上的形狀描，但房子要小，聚集在一起，形態各個不同，構圖要有趣。

把每一顏色在調色板上調好，注意顏色要飽含水份，明度要深，造形要生動；用藍色畫好山頂，並注意留下的空白形態。不要把藍色畫得太下面，洗好水彩筆沾上緋紅色，與其他的顏色連結，讓它們在紙上流動混合。趁它還濕的時候吸走一些顏色，你也可以滴入一些顏色讓它暈開；但記住滴入的顏色應該是明亮的，才能造成美妙的效果。滴入一些緋紅色，別把色彩隔開來畫，顏料的水份要充足，讓它們不用水彩筆而能自己混合在一起，讓這些顏色替你表達吧！

洗淨水彩筆然後沾滿綠色，用平筆和深色來勾出房子和教堂的輪廓，並將它留白，要像用刀片劃過一樣地整齊；把綠色刷在其他顏色的上面，但在混合紅色和綠色時要小心，否則會變得骯髒和灰暗。滴上幾滴金黃色到綠色上，加一些高明度而邊緣模糊的藍色，讓在山脚下和圖畫左邊的樹看起來遠一點；但不要把這些樹畫得千篇一律。趁山的顏色將乾未乾時，畫一些樅樹由房子後投射出來，但不要畫得太多，象徵性地畫上一兩棵，其餘的讓觀者自己去想像好了。

當這乾了以後研究圖2，把某些地方沾濕，用海綿或乾淨的水彩筆把山和地面旁的天空弄濕，用黃和灰畫流雲的形態，讓黃色和山重疊，但不要留下明顯的界線。

現在畫前方和路間的地區，研究 13 頁裡放大的B圖，注意地面並非直線通過畫紙的下面，而是成斜線且不規則的形態，我們把它稱為地形線，詳情以後會再討論。當你畫好天空和地面之後，你的圖應該像圖 3 的樣子了。

圖 4 中的房子畫上了很透明的色彩，前景是適當的暗色調。很多畫家認為房子後面應用濃的顏料畫背景，結果這些顏色却顯得呆滯；記住，除非你是畫在濕的地方，否則顏料是不會流動的。

評語

坐在後面，用批評的眼光看你的畫。

你的水平線把圖畫紙分成對半嗎？最好是避免把一幅畫分成相等的對半，不管是水平、垂直或傾斜的方向。

房子的造形雷同嗎？他們組合得適當嗎？要確定它們的空間大小是不同的。

在山頂上的色彩是不是你所見最美的顏色？這些顏色清爽嗎？或是髒污的？它們是透明的或混濁的？你可能在色彩的連結技法上還需要多加訓練。

道路的色彩呆板嗎？或是太簡略？若是，你就錯了。你必須再把例子研究一遍並多加訓練。留白及上色的形態是否生動？在背後的道路是否是它應有的白色？在建築物的下面，仍留有一塊線條柔和的白空間，天空的光源應強過它的色彩，這些地方都是很重要的，你都做到了嗎？

地面是否與畫紙下面成平行？或成曲狀？在房子後面的樹是否各具形態？山上的明度是否有變化？天空的明度是單調或有變化？背景的樹端是否配合山的曲線？它們應該要呈現一全新的形態。

現在你已對自己做了誠實的批評，看着你的作品把你已學到的表列出來。下面的一些要點可能會在你的表列之內：

明度的重要性及意義

色彩的連結

道路及在背後留白的畫法

建築、山、樹、天空的形態連結

建築和地面留白的重要性

好好地學習這一課，它不僅在這幅畫，在每幅畫裏它都用得着的。

瞭解明度

一幅畫沒有精細的明度變化，
就像圖書館沒有藏書一樣。

表 1

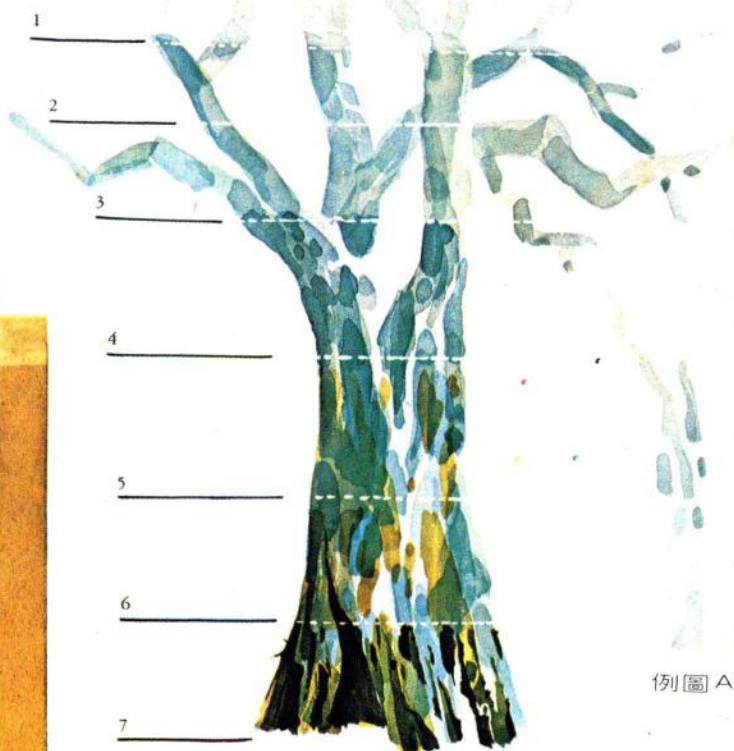

表 2

