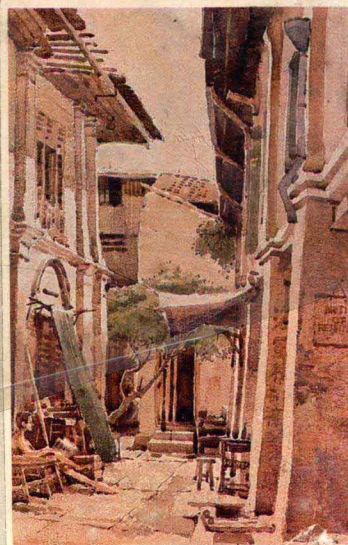
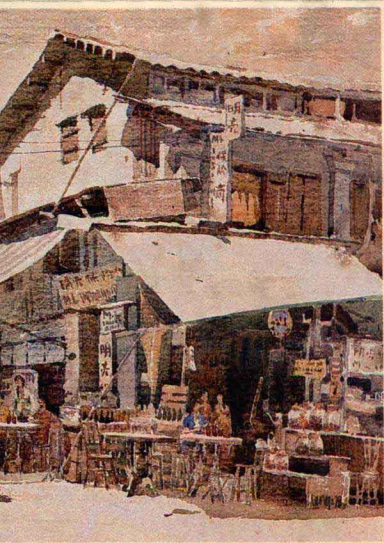

水彩畫法全集

●編譯者·莊修田·劉麗 ●出版者·藝術圖書公司

藝術圖書公司

社址：台北市羅斯福路三段283巷18號4樓

電話：321-0578・392-9769

劃撥：第17620號

風景水彩畫法

原著 查保

編譯者 莊修田

發行人 何恭上

出版者 藝術圖書公司

台北市羅斯福路三段283巷18號4樓

電話 321-0578・392-9769

郵政劃撥 第一七六二〇號帳戶

製版者 立全彩色製版有限公司

台北市重慶北路三段205巷32號之2

印刷者 立辰美術印刷有限公司

台北市哈密街45巷1弄21號

行政院新聞局登記局版台業字第1035號

再版 一九八〇年九月

版權所有 / 不准翻印

定價一六〇元整

Watercolor

BY JOHN PIKE N.A., A.W.S.

約翰・派克

水彩畫

劉麗編譯

藝術圖書公司印行

黎明的湖邊 23吋×30吋

· 我半夜起床，從紐約坐了五個鐘頭的飛機來到這裡，畫下這張圖。這張是簡單的「雙色調」的畫。在明亮的天空下畫上深色的輪廓時，要特別小心。

Watercolor

BY JOHN PIKE N.A., A.W.S.

約翰·派克 水彩畫

目 錄

- 代序 / 5
- 一 ● 畫筆及其它工具 / 6
 - 貂毛圓筆 / 6 貂毛扁筆 / 6 牛毛筆 / 6
 - 鬆毛筆 / 6 寫字用筆 / 6 初學者的畫筆 / 6
 - 畫筆的保養 / 7 畫筆的收藏 / 7
 - 海綿及其功用 / 7 小刀與刀片 / 8
 - 碎布、吸墨紙、紙巾和衛生紙 / 8
- 二 ● 畫紙 / 14
 - 手工與機器造紙 / 14 水彩畫紙的特性 / 14
 - 尺寸與重量 / 14 粗面紙 / 14 冷壓紙 / 14
 - 熱壓紙 / 15 廠牌介紹 / 15 如何展開畫紙 / 15
 - 第一個方法 / 15 第二個方法 / 16
 - 第三個方法 / 16 裱書 / 16 畫紙冊與畫紙墨 / 17
- 三 ● 顏料 / 32
 - 錫管顏料 / 32 水彩顏料的特性 / 32
 - 恒久的顏料 / 32 灰色 / 34 普魯士藍 / 34
 - 新藤黃 / 34 不透明的白色 / 34
 - 顏色的選擇 / 34 我的調色盤 / 35
- 四 ● 畫室與野外寫生的裝備 / 38
 - 畫枱與小櫃 / 38 椅子 / 39 採光 / 39
 - 照明 / 39 光源的安排 / 39 畫具的保養 / 39
 - 調色盤 / 40 野外寫生裝備 / 41
 - 自製畫架 / 42 奇妙透視器 / 43
 - 簡便畫架 / 43 野外寫生用水瓶 / 43
 - 萬能畫架 / 44

五 ● 淡掃與修正 /50

平塗法 /50 重疊法 /51 濕畫法 /51
條紋法 /52 厚塗法 /53 修正方法 /53

工具與技法 /64

筆觸 /64 畫筆的運用 /65 特殊工具的使用 /68

七 ● 水彩畫的構思 /72

最難對付的顏料 /72 野外素描 /72
捕捉瞬間的效果 /73 色調的判別 /73
示簡作品 /74 色調 /74 分析主題的色調 /75

八 ● 幾何模型 /78

九 ● 靜物 /80

十 ● 樹林與雪 /84

十一 ● 樹木、水面和人物 /90

十二 ● 山、天空和人物 /95

十三 ● 建築物 /100

十四 ● 黃昏 /105

十五 ● 冬景 /110

十六 ● 岩岸 /115

十七 ● 波浪、礁石、海灘和人物 /119

十八 ● 叢林中的瀑布 /122

十九 ● 帆船 /126

廿 ● 風車與天空 /130

廿一 ● 經驗之談

代序

我初次注意到約翰·派克（John Pike）的水彩畫是在三十年代的時候，那時他才二十五歲，但已是公認的天才或者所謂的「神童」了。沒想到後來居然我有機會認識他。

那次是在紐約五十七街的一個俱樂部的聚會，有六對夫婦設宴款待約翰。那時他是「採礦者」雜誌的專業插畫作者，他的代理人洛克先生問我，能不能在約翰到外地服役時補他的缺。這對任何人來說都是一件好差事，但其他工作的壓力，使得我連嘗試的念頭都不敢一試。雖然如此，這個機會却使我、派克和洛克等幾家人愉快地相聚在一起。

終於，約翰前往埃及服役了。他穿起陸軍上尉的軍裝，看起來英姿煥發。那時我才曉得，除了本行之外，約翰還多才多藝哩！比方說音樂、舞蹈方面，他都有一手。後來我們成了好朋友，我因此得以觀察這位不平凡的人是如何造就出來的。

約翰在十六歲時，曾跟查理斯·霍桑及理查·米勒學過畫，除此之外他完全是獨自苦學的。他一邊從事玻璃蝕刻、佈景設計、廣告畫、壁畫等工作，一邊把握自己的特長與嗜好，以繪畫自娛。此外，他也從事過另一些具有創造性的工作：在牙買加為米高梅影業公司設計建造一座價值五十萬的電影院，也在那兒開了一家夜總會，又在北卡羅來納州與人合作經營一座農場兼牛隻養殖場。

但一個人的天才往往有耗盡的一天——可能在步入中年之後，就已江郎才盡了——那麼，約翰是否也將步此後塵呢？相反地，他却是老當益壯！現在他已經五十多歲

了，也做了祖父，他的活力有增無減，少年時代的夢想與抱負實現了，他已側身於國內一流的水彩畫家。

在紐約，他是一位市議員，也開辦了一所「約翰·派克水彩學校」，他帶領學生們到歐洲旅行寫生，創作大量的廣告畫並參與許多全國性的圖畫比賽。

在繪畫的領域中，約翰是偏好水彩的。一般人都誤以為油畫要比水彩畫能長久保存，所以油畫的售價較高而且容易賣出，一個長於算計或缺乏決斷力的人往往就畫油畫去了。但獻身於理想是不能投機的。約翰的獻身終於開花結果。

水彩畫在英國已屹立了一又四分之一世紀之久，却要到五十年前，在國內才獲得一席之地。溫斯婁·荷馬首開風氣之先，在水彩方面造詣頗深，可惜後繼乏人。根據美國水彩協會一八八〇年的目錄顯示，他的作品每張可賣到七十五美元！接著在本世紀初期，十多位傑出的水彩畫家以他們優異的作品證明了水彩卓越而自成一格的特性，從此水彩便風行起來，像滾雪球般越滾越大，最後水彩畫甚至被認為是「美國畫」。在全國性的畫展上，常可聽見人家說：「水彩畫的作品真好。」約翰·派克早在三十年前就已預見這些遠景了。在那時的一本雜誌上他曾表示希望能躬逢水彩畫登峯造極的盛況。這願望終於實現了。水彩畫能有今天的地位，約翰實在功不可沒。

弗特烈·惠得可
（Frederic Whitaker）
一九六五年九月

一、畫筆及其它工具

雖然文具店裡有各式各樣的水彩筆，但你只要挑選其中幾種來用就可以了。

貂毛圓筆

貂毛製的畫筆是最上乘，也是最昂貴的畫筆。

貂毛柔軟而富有彈性，即使濡濕也不會變形。圓筆的編號是從1號到12號；1號最小，12號最大。圓筆在作畫中常用，如果你經濟能力範圍內可以買一支來用。

貂毛扁筆

扁筆具有許多圓筆所沒有的優點。用扁筆下筆過之後可以立刻把它轉過來，用側面的尖端或整個側面畫較細的線條。用圓筆的話，就必須把筆甩乾後用筆尖來畫，而且用久之後筆尖會磨損。

我喜歡用扁筆作畫。扁筆以英吋來表示它們的大小，常用的有： $\frac{1}{4}$ "、 $\frac{5}{8}$ "、1"、1 $\frac{1}{2}$ "、2"等。

牛毛筆

牛毛製的畫筆很普遍。初學水彩跟年輕的學生，買貂毛筆太貴，所以最好用牛毛筆。牛毛筆比起貂毛筆毫不遜色，而且只要花五分之一的價錢。

這種畫筆的壽命很長。我有幾支這種筆，從二次大戰用到現在，不管是在寒冷的北極或炎熱而潮濕的印度或菲律賓，它們好像比我更能忍受各種外在環境。

牛毛筆的彈性和貂毛筆一樣好，但買的時候要特別小心，一定要先試試它的彈性。所有的畫筆在出售之前都塗有澱粉，以免筆毛散亂；你可以要一盤水來，把筆浸開，注意畫筆濡濕後是否仍保持原形。牛

毛畫筆若選擇得仔細，可以用上很久。

鬆毛筆

鬆毛筆通常用豬鬃製造，但也有用尼龍的。這種筆比較硬，通常用來畫油畫、蛋彩畫或壓克力水彩畫等，在透明水彩中則作修改之用。比方說，把小部份太暗的地方改亮一點，或把筆觸粗糙的邊緣改柔和一點，這在作畫時也是常有的事。

鬆毛畫筆的作用像小刷子。用的時候先在清水裡濡濕，然後在需要修改的地方輕輕地刷，以免傷到畫紙；再用碎布或衛生紙迅速地把顏料和水吸掉。貂毛或牛毛筆也可以用來刷掉顏料，但效果不佳。

儘可能在第一筆時就畫好，避免常常修改。你可以買一支#5的放在畫囊裡備用，有時也可以挽救一張好畫哩！

寫字用筆

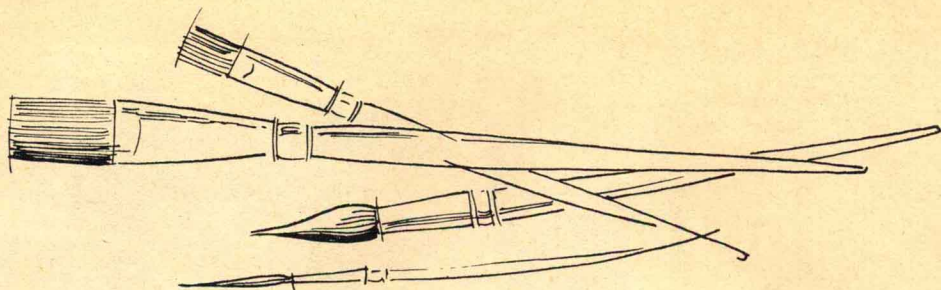
事實上扁筆本來就是用來寫字的，後來被大師們借作其它用途。這類筆有很多種，端看你個人的喜好而選用。

扁筆的筆端是方的，但你可以扭、轉、拖、壓，而不要呆板地使筆觸有稜有角。多練習幾次，熟能生巧。

介紹給初學者的畫筆

我勸你準備1 $\frac{1}{2}$ "、1"及 $\frac{5}{8}$ "的扁筆各一支，#8的圓筆一支，再加上一支#4的線筆，這五支畫筆雖是最低限度的裝備，但也夠用了。

什麼叫做線筆呢？這種筆的筆鋒長而細，我選用的是#4，因為它可以當#2也可以當#6用。這種筆用來畫細樹枝或長草等，用途廣泛。它一接觸畫紙就好像自

畫筆 圓筆用貂毛或牛毛製成，扁筆除了用貂毛或牛毛外，有的用猪鬃（主要用來修改）。

己會滑動一樣，很有趣。

我的畫箱內有兩打的畫筆，但我真正常用的不過是上面所說的那五支而已。你或許會想再加兩支 # 4 和 # 5 的圓筆，或另外添購 # 1 和 # 2 的圓筆來畫較細緻的部份。可是說真的，前面提到的那五支已綽綽有餘了。

畫筆的保養

畫了一天之後，你收拾起畫具，準備回家了。潮濕的畫筆往往在畫箱裡頭扭曲、糾纏在一起，等你下次打開畫箱，它們一個個都像得了病一樣慘不忍睹。對這些「生病」的筆，這兒有「預防」的方法，也有「治療」的方法。

預防：買一張中國式的竹簾，一條一碼長、四分之一吋寬的鬆緊帶，及一條鞋帶。將鬆緊帶編入竹簾，看你有幾隻筆就做出幾個環，然後兩端在竹簾上縫牢。以雙套結將鞋帶固定在倒數第二或第三根竹片上。最後，把筆插入環內，捲起竹席，綁緊就成了。這樣一來，這些筆不但不會弄亂，而且占的空間也小。

治療：當你心愛的畫筆扭曲了，先將它們濡濕，然後在肥皂上揉擦，使筆毛吸滿肥皂。再用手指將它們捏回原來的樣子，靜置一個晚上。第二天再把肥皂洗掉，你的筆就恢復舊觀了。

切記「預防重於治療」，免得自找麻煩。

每過一段時間，就將畫筆用清潔劑洗一洗，尤其是用過染料（Thalos）之後，可以用廚房洗潔精，倒一點洗潔精在杯子裡，將畫筆浸一下，筆裏的污物就會和泡沫結合，最後用溫水沖洗幾次，直到完全乾淨為止。

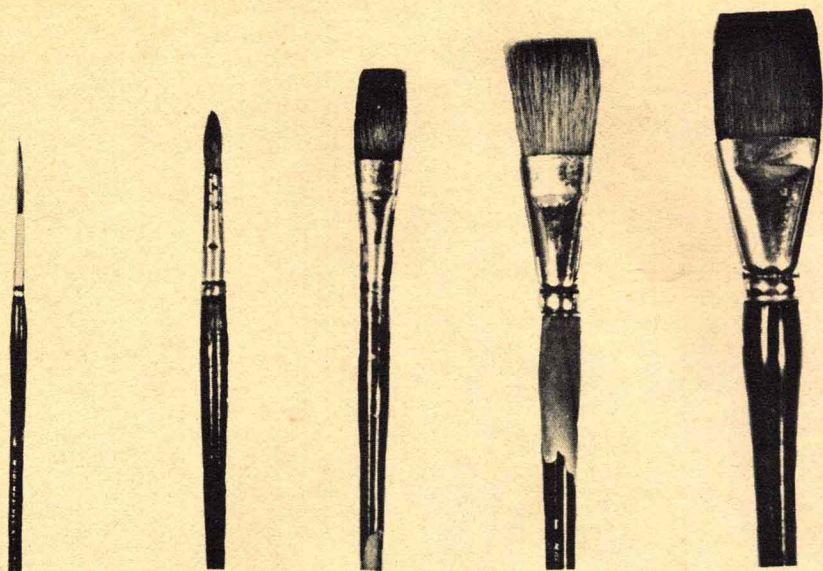
畫筆的收藏

我的畫筆一年到頭都在用，根本沒有機會收藏起來。

不過，話說回來，如果你要把畫筆收藏起來（尤其是在夏天），要特別小心蛀蟲。對蛀蟲來說，再沒有比你心愛的畫筆更美味的佳餚了！你可以把畫筆平放在碟子裡，放進一兩顆樟腦丸，蓋上另一個碟子，周圍用膠紙或鋁箔封好。用有蓋的廣口瓶（如果夠高的話）或筆盒也可以，但請不要忘了放樟腦丸。

海綿及其功用

商店裡有各式各樣的海綿，有天然的，也有人造的，但我覺得廚房裡用的那種人造海綿最好。它的第一個功用是洗掉畫紙上的漿糊或其它塗料。（參照第二章畫紙部份）。第二個功用是吸掉過多的水份。尤其用的是手工製畫紙的話，水份很容易沿著毛邊擴散開來，這時海綿就可以派上

我的畫筆 我的大筆是扁的，用來畫較粗的線條；小筆是圓的，用於較細緻的部分。

用場了。要注意的是，吸水的時候盡量避免使水倒流回畫上，否則會產生環狀的「花圈」。第三，把大塊的塗得太暗的部份洗掉。你或許會異想天開，要把整幅畫都洗掉；但到了這種地步，不如反過面來，重頭畫起。如果要修改的面積較小，用鬃毛畫筆就可以了。

準備兩塊海綿：一塊在開始畫時用來洗乾淨的畫紙，另一塊則用來修正。它們在畫室中或野外都是不可或缺的。

小刀與刀片

小刀是用來削鉛筆的，但在作畫時還有其它妙用。

等畫乾了之後，樹枝或者光亮的部份可以用小刀輕輕地刮一刮，這樣比較明亮而且生動。（參看第十一章的示範：雪中的狐狸）。再提醒你一點：這種技巧要小心謹慎地使用。

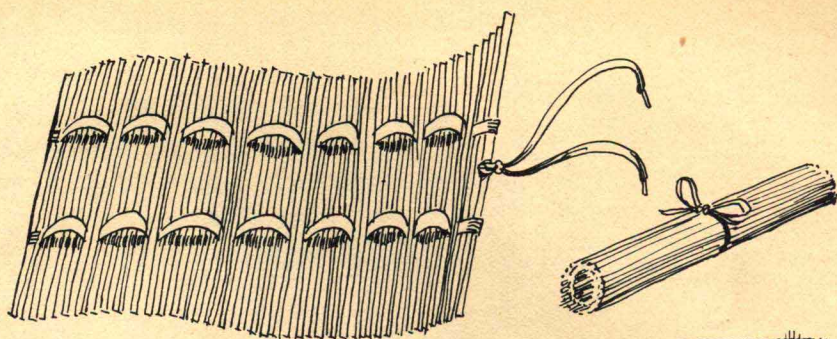
碎布、吸墨紙、紙巾和衛生紙

這些東西都是用來擦拭的。比方說，調色板上各種顏色混在一起，看起來很髒，或一筆畫下去顏色太深了，那就趁還沒乾的時候快擦掉！

有的衛生紙或紙巾含的纖維較多，用過之後會在畫上留下許多微粒；這些微粒會使畫面變得斑駁，所以使用之前最好檢查一下。

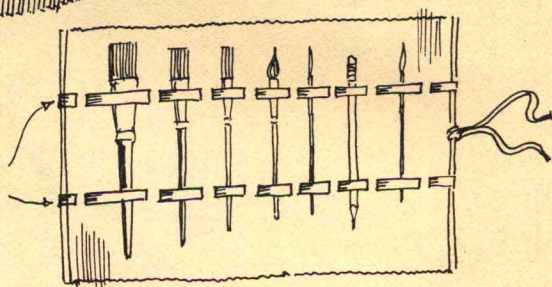
在畫箱裏準備一些衛生紙、紙巾和碎布以備不時之需。

有的人喜歡左手拿一塊布，把滿含顏料和水的筆在布上拖一下才下筆，這是壞習慣，因為這樣一來，就把剛調好的顏料搞壞了。如果筆上的水太多，把它甩一甩就可以了。

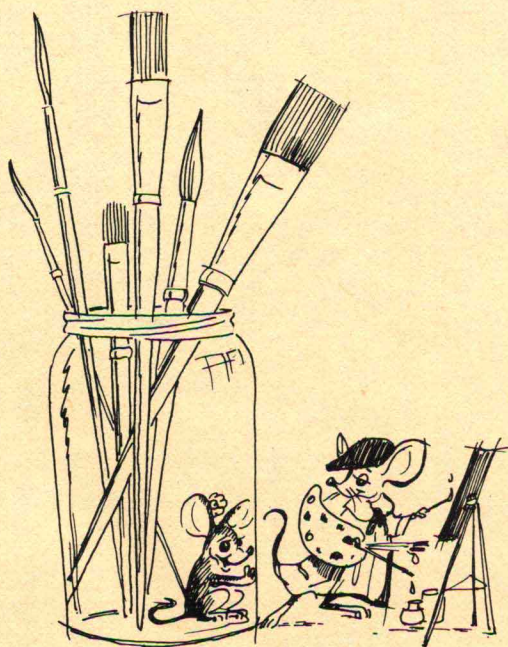

約12吋×18吋

把鬆緊帶末端
重疊、縫牢，
或用釘書針釘
牢。

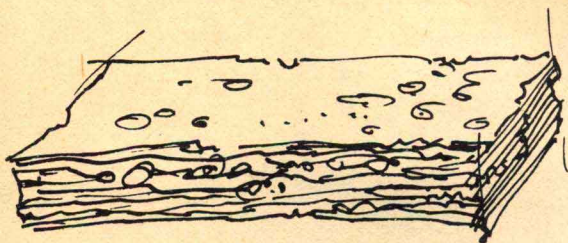
活動筆架 我用一張中國竹簾，
兩條鬆緊帶一條鞋帶做成，用來
攜帶畫筆。

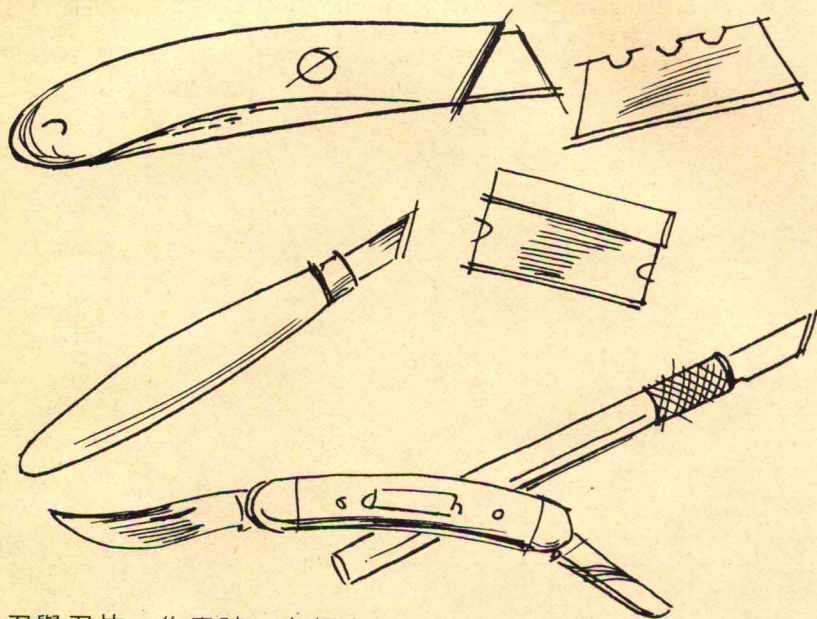
筆筒 如果你和我一樣常常用筆
的話，可以用空的咖啡瓶或廣告
瓶來做筆筒。

冬霧 22吋×30吋 ▶

白雪覆蓋的屋頂預先留白，然後把整個背景一氣呵成。中景的樹木用淡灰色處理，顯出它們的距離；乾了之後再畫上深色的樹木。接著處理房子及左邊陰影下的積雪。最後是前景中圓圓的雪堆。畫完之後，我不禁陷入沈思，物我皆忘。

海綿 這是一塊廚房用的人造海綿，用途廣泛。

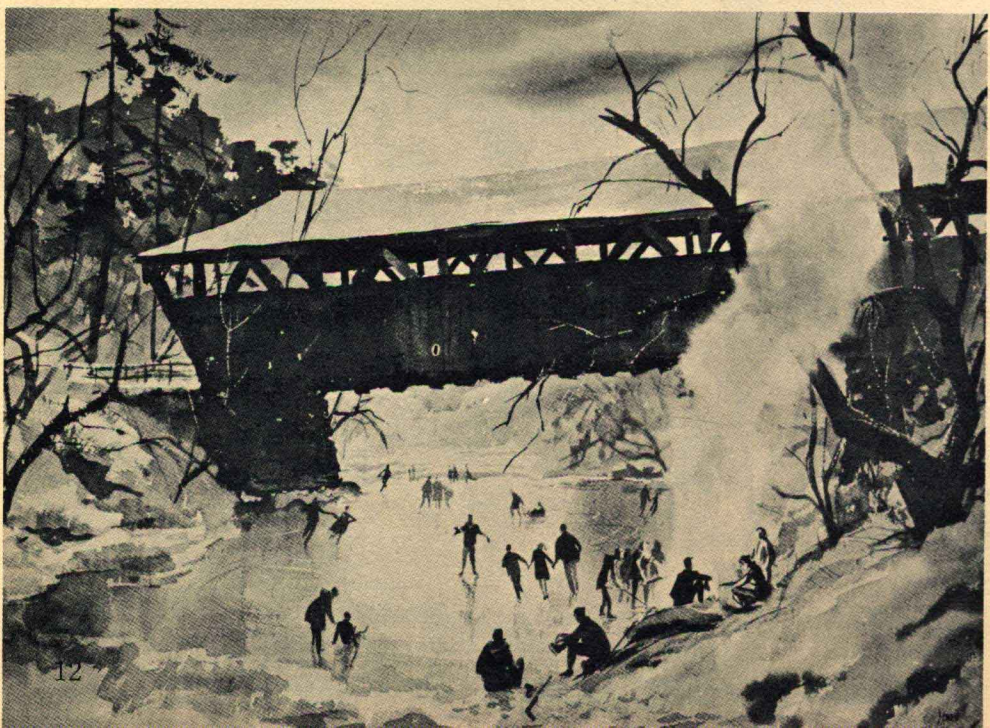

小刀與刀片 作畫時，有把小刀很方便，不管是剃刀，刮鬚刀片、裁紙刀或“萬能小刀”都可以。

小鎮 22吋×30吋 一九四六年 ▶

夜景要比「日景」複雜得多。在光天化日之下，光源（太陽）是固定的，建築物、樹木、岩石連它們的影子都一清二楚；一旦太陽下山，光源從四面八方投射而來，如果再加上潮濕的路面，就更顯得光影交錯了。這時必須小心顧及光源的影響和會反光的表面。

◀ 十月之雨 22吋×30吋

這幅畫是我在課堂上用來示範處理背景、中景、和前景三個步驟的，注意它們的色調有何不同。

◀ 在橋下溜冰 22吋×30吋

畫中的主景以強烈的明暗烘托出來。天空、積雪及冰上的反光均畫得入木三分。橋頂積雪的色調特別考究，使它介於雪地與天空之間。前景中，以輕筆畫出一縷從雪地上昇的煙霧；為使煙霧的邊緣顯得柔和，多用些水使橋的顏色溶入少許。煙後的柳樹枝幹直接用淡色畫上（不是先畫成深色再刷成淡色）。最後加上左邊橋後的深色樹林以及人物、樹枝等，就大功告成了。

▲ 春雪初融 22吋×30吋

預留幾株大樹幹的空白，把屋後的整個背景（包括朦朧的遠樹）一次完成。前景的冰雪用深色調處理，以強調水中的倒影。然後畫雪地上的陰影、建築物的細部及樹木、人物等。

二、畫紙

水彩畫最重要的就是畫紙，不但要品質良好，而且要不會褪色。

手工與機器造紙

上等的水彩畫紙完全用碎布製成。碎布經過漂白、蒸煮等手續變成紙漿，再用手工把紙漿做成一張張的畫紙。在這種紙上作畫有一種舒快感。

用機器做的紙張給人僵硬的感覺，我寧願把精心傑作畫在上好的手工畫紙上。

比較便宜的畫紙用木漿與碎布混合製造，或完全用木漿（就是小學生用來畫蠟筆畫的那種紙）。作透明水彩畫不宜用含有木漿的畫紙，一來顏料不易附著上去，二來日子久了畫紙會變黃、易碎。

水彩畫紙的特性

把各種不同的畫紙拿來畫畫看，並研究它們的效果如何，選一種自己喜歡的用。水彩畫紙可分為三種：滑面的熱壓紙、中庸的冷壓紙及粗糙的粗面紙。不同廠牌的畫紙吸附性也不一樣，這會影響到乾燥所需的時間。比較一下塗在吸墨紙與塑膠板上的水彩那個容易乾，你就明白了。

把不同廠牌的三種水彩畫紙通通買來，裁成四開大小，一一試驗它們的反應如何，然後選一種適合你用的。雖然要花點錢，但對作畫大有裨益。

尺寸與重量

手工畫紙的標準尺寸是 22 吋 × 30 吋，但往往有 ¼ 吋的大小出入。你可以把它裁成兩張，這樣你就有四面（15 吋 × 22 吋）可以作畫。畫壞了，立刻反過來重新畫一張。

水彩畫紙以重量（或厚度）分成七十二磅、一百四十磅及三百磅三種。七十二磅與一百四十磅的畫紙使用之前要先在水裡浸過，然後像鼓皮一樣繃緊、晾乾，否則作畫時會起綳，導致一個個小水窪及環形的污漬。我個人則喜歡用三百磅的。

這種重磅紙彈性很好，毋需固定在畫紙上；作畫時，我可以隨意把它扭曲，用來控制筆勢，或把剛塗上顏料的紙對著吹風機猛吹。

重磅的畫紙都塗過礬水或漿糊，呈現許多細小的白點，會破壞畫面的美觀，所以作畫之前要用軟的海綿把它洗過一次。你會發現：洗過的畫紙不但顏料容易附著上去，而且乾了之後，顏色不會褪得太厲害。

粗面紙

有的水彩畫家喜歡採用這種粗糙的畫紙。這種紙坑坑窪窪的，容易製造「閃爍」效果。有時一筆掃下去，頗有中國書法「飛白」的韻味。用這種紙作畫，可以得到特殊的風格與技巧。

冷壓紙

這種紙的紋理也相當粗糙，我個人偏好這種畫紙，是有兩個原因。一是粗糙程度適中，易於表現技巧，揮灑自如；二是淡掃的時候，不必擔心那些坑窪沒有著上顏色。

我特別強調「個人」，因為這是我自己的「偏好」。你在作畫的過程中也會建立自己的風格，發展出一套技巧來，而你說不定會喜歡粗面紙或者熱壓紙哩！

俗云：師傅請進門，修行在各人。我只教你揮舞畫筆與顏料是怎麼一回事，往後你的經驗、嗜好、能力在在都影響你自己的風格。

熱壓紙（滑面紙）

這種紙經過高溫下的重壓，變得既堅硬又光滑，對顏料的附著反應與前途二者完全不同。

水彩顏料很難滲入這種紙張裡面，只能淺淺地附在上面，也容易剝落。你畫上一筆，在接著畫第二筆時，小心不要把第一筆的顏料也拖起來了。

試試看！這種畫紙也有它獨特的效果。比方說，要修飾一大塊面積的話，可以先用海綿刷過，回頭再用畫筆或鋼筆畫一些線條。由於它的堅硬，蠟筆、蛋彩、透明水彩、粉筆、壓克力水彩等都可以畫上去。

廠牌介紹

英國的Whatman 牌畫紙風行世界有數代之久，不管是專業畫家或業餘畫家都一樣愛用，但很不幸地，它現在已經壽終正寢了。此外還有許多名牌：d'Arches（法國，手工製）；Crisbrook（英國，手工製）；Fabriano（義大利，模造紙）；Strathmore（美國，機器製）；Capri（義大利）；R.W.S.（英國皇家水彩協會，手工製）。

當然啦，好的廠牌很多，我只舉出個大概。

我所喜歡用的三百磅的手工製畫紙現在只有：d'Arches, R.W.S. 及 Capri 等幾家製造。

我把 d'Arches 排在最前面，因為我對這種牌子的畫紙最為熟悉。比方說：濕氣重的時候它會怎樣？塗上去的顏料洗得掉嗎？能洗掉多少？能經得起擦拭、刮削嗎

？能到什麼程度？每一張的品質是否一成不變？對這種最重要的畫具能熟悉到這種程度，作畫時必然能得心應手。

但你最好還是把所有的牌子都試過，不要亦步亦趨地模仿我，這是很重要的。

如何展開畫紙

三百磅的畫紙用不著勞神去把它們張開，但七十二磅和一百四十磅的則有此必要。記住，一家信譽良好的廠商所製造出來的紙張，不論有多薄，品質和厚的一樣優良；所以只要張開得好，仍不失為好畫紙。

這裡介紹給你三種方法。每種方法都需要先把畫紙在水槽或浴盆裡浸泡，直到柔軟為止——浸水不會使畫紙受損。

第一個方法

如果你經常使用同一尺寸的畫紙，這個方法很實用。最近我看到我的一個學生使用這種框子，不曉得是自己做的還是買來的。這種框子每邊要比畫紙小四分之三吋左右，因為張在框子上的時候，畫紙四邊都要折疊。

我把所需的材料列出來，以便你自己動手做：在五金行購買一條 $\frac{1}{2}$ 吋或 $\frac{3}{4}$ 吋的模鑄直角鋁條、八個 $2\frac{1}{4}$ 吋的螺釘及八個有翼螺帽；在木材行購買一片 $\frac{1}{8}$ 吋厚的纖維板或三夾板鋸成所需要的尺寸；在文具店買四條伸展畫布用的木條（組合時尺寸相當）。

把木條組合成框子，纖維板釘在框子上；將鋁條鋸成和木條等長，兩端再鋸出一個45度角以便斜接；如圖所示，每條鋁條鑽兩個洞；接着把鋁條拼在框子上，並標出八個洞在木框上的位置；然後按標出的位置在木框上鑽洞，把螺釘由內向外插入。

最後把潮濕的畫紙平放在纖維板上，四