

水彩技藝合訂本

編纂者：劉麗、曾雅惠、鄭慧萍

藝術圖書公司印行

Signature

水彩畫基本技法

LEARN TO PAINT WITH

WATERCOLOURS

ALWYN CRAWSHAW FRSA

原著者：Howard Simon等三人
編譯者：鄉潔芬

藝術圖書公司 印行

例圖 1

水彩畫基本技法 目錄

4	● 顏色・調色板・畫紙・工具	56	● 練習九 戶外寫生
6	● 畫筆	59	● 練習十 沼澤
8	● 用那一種紙？	60	● 練習十一 百日草
10	● 開始作畫	60	● 練習十二 山與海
10	● 調配色彩	62	● 練習十三 人物
12	● 控制畫筆	63	● 練習十四 裸女
13	● 透視與素描	65	● 練習十五 柳樹之路
14	● 基本的水彩畫法	67	● 練習十六 風雨鄉野
15	● 平塗練習・濃淡漸變練習。	68	● 練習十七 雪地畫法
16	● 濕畫法	69	● 練習十八 河邊畫法
17	● 乾畫法	70	● 練習十九 水果與酒瓶
18	● 幾種不同的着色方法	72	● 練習二〇 玫瑰花
19	● 混合畫法・濕畫法	74	● 練習二一 鄉村風景
20	● 粉質顏料	76	● 練習二二 飽經風霜的樹
20	● 單元畫法	78	● 練習二三 冬景
21	● 鉛筆水彩・鋼筆水彩。	80	● 練習二四 農村穀倉
22	● 簡單練習	82	● 練習二五 終站
23	● 複雜的素材與簡化的畫面	84	● 練習二六 燈塔
25	● 香蕉畫法・玫瑰畫法。	86	● 練習二七 壓克力顏料畫法
26	● 玻璃杯畫法・天空畫法	86	● 練習二八 濕畫法
28	● 練習一 靜物	87	● 練習二九 傳統水彩畫法
32	● 練習二 花	87	● 練習三〇 質感塗料
36	● 練習三 風景畫	89	● 練習三一 哈德遜河
40	● 練習四 建築物	90	● 練習三二 先機第一號
44	● 練習五 河水	93	● 練習三三 船
46	● 練習六 雪景		
50	● 練習七 港口		
54	● 練習八 海景		

顏色・調色板・畫紙

每位職業畫家都有自己喜好的畫筆，和顏色等。而這些選擇必須根據你親身的體驗來決定。

最後一章，我提供我用的顏色清單。我建議你看完本書時，也可用他們，因為我將要用這些來描述不同的顏料混合。一旦你有點進展，你就會發現寧願混合數種顏料或做某些改變。這樣很好，當然在練習時，也可運用在其他材料上。

為了要得到最佳效果，你應該使用最好的材料。不同的水彩畫，主要的差別就是價格和質料。最佳品質的水彩，稱作“藝術家的品質水彩”，次一級就稱為“學生水彩”。有些冠上商標名稱，像“喬治水彩”。水彩顏料有盒裝賣，（如例圖2）空的或是裝好的盒子，或是盤裝零售，你可拿來替換，或按自己選擇的顏料裝盒。例圖2，有一盒半盤顏料，一盒整盤顏料，和一個很小的盒子裝了十八支四分之一大的顏料。約僅13×15公分（5×2英吋），還包有皮紙套子。這種小型盒子可以裝在你的口袋或手提包裡，用做即席素描很理想。另外的兩種盒子裝有管裝水彩—你必須將之擠在調色盤上（盒子所蓋子）使用，就像你用盤裝顏料一樣。管裝顏料用很少的水，強烈的色彩就會浸透畫筆。但是我並不鼓勵初學者使用管裝水彩，因為很難控制畫筆上水彩的份量。你可以另外再買個調色板，調混顏料，你可以參看我的畫室工作情形如例圖6。如此擁擠是有意的，因為要容納所有必需的材料。本章結尾，列有基本的初學者必需的裝備表。

現在，我們來討論畫家的工具—畫筆，最好的水彩筆是用紅貂毛做的。是手

製的，也是市面上最貴的一種，但用時你可以完美地控制你的筆觸，而且小心保養，可以用很久。松鼠毛、牛耳毛和駝毛製成的水彩筆，品質亦佳，較便宜。人工纖維也可製成畫筆，一種優秀的白尼龍畫筆在一九七〇年中期開始問世。記住，畫筆是你在紙上表現自己的工具，只有你對畫筆靈活的使用，才能讓旁觀者瞭解你的才華，這點運用在水彩上，以其他類型要顯著。因為畫筆一揮，就可形成一個湖、平原、船邊等；所以，你必須瞭解你的畫筆，如何獲致希望的效果。看例圖3，你可看到不同形狀，不同毛製成的畫筆。通常，水彩畫筆的柄短，但是，用作油畫或壓克力繪圖的畫筆，柄就要長些—62級牛耳毛扁筆，就是個很好的例子。圓筆是一般用：可用來淡塗和描畫細線。扁筆主要用在大批的渲染或是需要寬大的筆觸時。當然，筆觸的寬度，要由扁筆的尺寸來決定。通常，圓筆的尺寸是從No.00到No.12，有些廠商還做No.14的尺寸。尺寸的排列可參例圖3。扁筆和大型畫筆，如松鼠毛水彩筆，有他們自己的名字和尺寸。

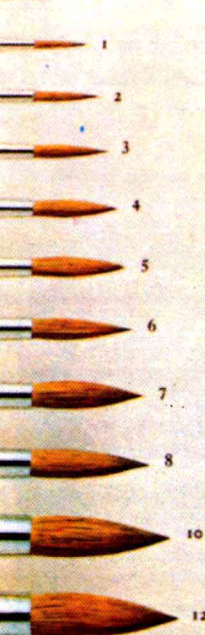
當然，水彩紙也是重要的裝備之一。因為重要，所以我用獨立的一章來討論。

其他你需要的材料是鉛筆—最先用HB和2B，（最軟的6B鉛筆，你可自由選擇）；一個自然、品質佳的海棉，可用來濡濕畫紙，或是擦掉你需要重畫的部分。吸墨紙用來吸收畫面上濕的顏料，以便在過黑的部分，擦出光亮；畫筆盒，當你出外寫生時，這種盒子非常實用，避免畫筆受損。（如例圖4）

Fig. 2

Round brushes
00 圓筆

例圖 2

Series 40 Round Brush Sable Hair size No. 12
12 號紅貂圓筆

Series 66 Squirrel Hair Wash Brush
(extra large round)
松鼠毛畫筆(特大圓號)

Series 63 Squirrel Hair Wash Brush
(large flat)
松鼠毛畫筆(扁大)

Series 62 Flat Ox Ear Hair Brush 11n
牛耳毛扁筆

Series 133 Thin Flat Bright, Sable and
Ox Ear Hair Brush size No. 12
12 號紅貂和牛耳毛薄扁筆

Series 103 Rigger Brush,
Sable Hair size No. 3
3 號紅貂線筆

Series 270 White Nylon Brush
size No. 12
12 號白尼龍筆

Fig. 3
例圖 3

All brushes are shown actual size. Some brush series have additional sizes to those shown, i.e. 9, 11 and 14

工具・畫筆

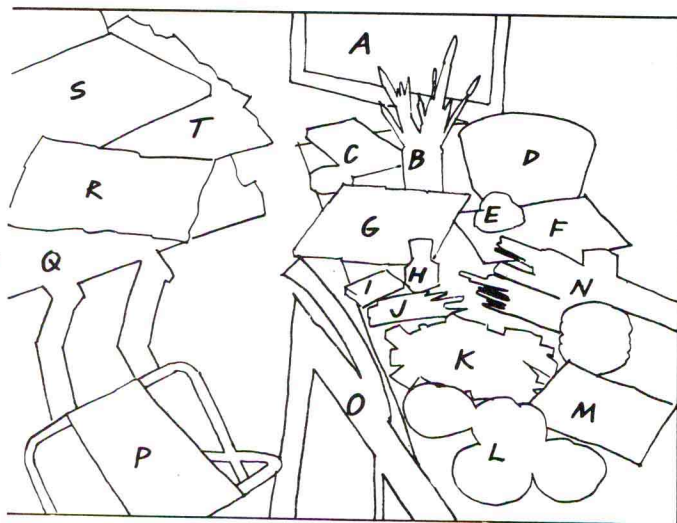
你需要一個畫枝釘畫紙用。你可以用平滑的合板，自己做一個，或是去附近美術店買。還有裝水的容器，可用果醬瓶子，或塑膠杯，但要確定大得可容納足夠的水，同時要不斷換水，保持清潔。可揉捏的油灰橡皮，是最好的一種擦子。因為它可用在細緻的紙上，不會太損傷畫面。而你在練習中，用鋼筆和淡塗技巧時，你需要用製圖筆和黑色印第安墨水。

一張水彩畫，不會直接畫在邊上，所以你最好拿幾個紙板框供完畫衡量用。當硬紙板框擺在畫上時，你就會發現裝框後，何處會遮蔽住。拿薄的卡片或硬卡紙剪下不同大小的紙板，畫完後，放一個紙板在畫上，看看與你所想是否相合。這件裝備可以幫助你，決定一幅畫是否完成了。

現在看看必要的裝備：例圖五中，列有你需要的工具。初學者可以僅用三支畫筆作畫：一枝10號圓筆（品質視經濟情況而定），一枝6號圓筆畫一般的細部，和一枝松鼠毛淡塗畫筆（或是一枝一英吋牛耳毛扁筆），用做渲染特別廣大的地區。你需要半盤或整盤的水彩盒，用來裝十二色，HB和2B鉛筆，一個可揉捏的油灰橡皮，畫板，紙，吸墨紙，海棉和一個水瓶。我沒有將畫架列入，因為它不是必要的水彩裝備；當你出外作畫時，你的畫經常都少得可以放在膝上，釘在畫板上操縱自如。

A 裱好的紙
 B 各式畫筆和鉛筆
 C 調色板
 D 盛水器
 E 海棉
 F 管裝水彩顏料盒
 G 整盤水彩顏料盒
 H 黑墨水
 I 可揉捏橡皮
 J 鉛筆和製圖筆
 K 管裝、整盤或半盤顏料
 L 調色板
 M 小型水彩顏料盒
 N 各式畫筆和畫筆盒
 O 紙板框
 P 室外小凳
 Q 畫室畫架
 R 吸墨紙
 S 水彩畫板
 T 畫板上各種畫紙

例圖 7

用那一種紙？

幾乎每一種紙都可以用來畫水彩畫，比如圖畫用紙、硬紙板裏面，甚至牆紙的背面。但是應當注意以下兩點：第一，如畫紙吸收力過強，水份會浸透入內，像是吸墨紙上的墨水；第二，遇着非吸收性畫面，顏料就沒法控制了。所以最好選用特定的水彩畫紙，而手製的那一種品質最佳，當然價錢也不少。但它與同樣尺寸裱好的畫布相比起來，還算便宜哩。

水彩畫紙具有獨特的質感，畫家常稱之為畫筆的「牙齒」——是它使得畫筆在紙上靈活運用，創造特殊的效果。而畫紙又有適當的吸水量使液態顏料易於控制。市面上出售很多種類的紙，但它們都有兩個共通點，就是畫紙都以磅數（紙的厚度）分級和祇有三種表面（粗面紙、冷處理和熱處理的）。粗面紙具有十分明顯的紋理結構，適用於大張的作品和強烈、生動的筆法。冷處理的紙紋理較少，最為畫家所樂用，並適合初學者。經熱處理的紙表面平滑，極少紋理。在採用這種紙以前，先要熟習水彩顏料的特性；比如顏料太濕就會滑走。

畫紙一般的尺寸是31×22吋，手製的略有不同。

紙的磅數是以一令（480張）的重量計算的，例如一令重300磅（這是能夠用的一種最重的紙），就附帶製造商的名字及紙面的性質叫做Greens Pastelless Board 300磅冷處理畫紙。常用的是140磅畫紙。

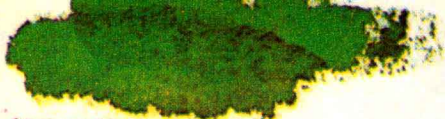
例圖 8

剛開始可以嘗試用兩、三種紙，以後就知道畫紙對顏料的反應，和那一種最適合。所以每次買畫紙，最好在紙角記下名牌、尺寸和磅數，便利日後查看。在另一頁我介紹幾種畫紙，並加上顏料和說明。

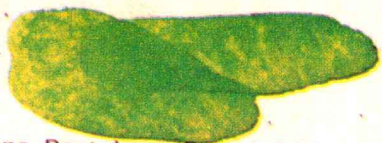
濕的顏料使得紙張起皺，紙越薄就越嚴重。裝裱畫紙可以克服這個毛病，但厚和重的紙毋須裝裱。有一種叫水彩畫板，上面已經有貼好四邊的畫紙，以防止起皺。這種畫板有多種尺寸，最適宜戶外寫生；作品完成後，可撕下換上別一張。

裱紙的方法

切下來的畫紙要小於畫板，將之完全浸入水槽內或在水龍頭下沖洗，使畫紙兩面濕透。提着紙的一端，滴去表面水份並置於木畫板上。用褐色的黏貼紙固定畫紙的四周邊緣，黏貼的方法是一半在畫紙，而另一半在畫板上。以一個晚上的時間晾乾它，翌日會變得繃緊和平滑，並保持最佳之作畫狀況（如本頁例圖8）。

GREENS PASTELESS BOARD 300lb Rough
Greens Pasteless Board 300磅粗面紙

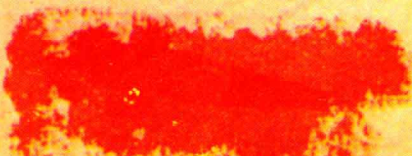
GREENS PASTELESS BOARD 300lb HP
Greens Pasteless Board 300磅熱處理畫紙

GREENS PASTELESS BOARD 300lb Not
Greens Pasteless Board 300磅冷處理畫紙

GREENS TURNER GREY 72lb Not
Greens Turner Grey 72磅 冷處理畫紙

GREENS DE WINT 90lb Rugged
Greens De Wint 90磅 粗硬畫紙

GREENS CAMBER SAND 72lb Not
Greens Canber Sand 72磅 冷處理畫紙

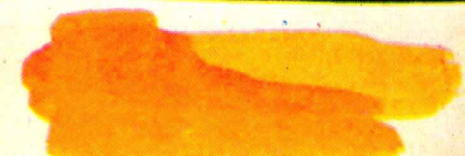
FABRIANO CLASSICO 5 281lb Rough
Fabriano Classico 5 281磅 粗面紙

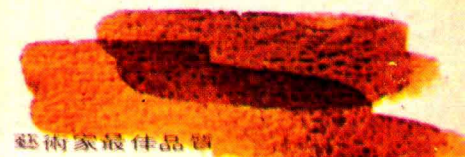
FABRIANO CLASSICO 5 140lb HP
Fabriano Classico 5 140磅 熱處理畫紙

FABRIANO CLASSICO 5 281lb Not
Fabriano Classico 5 281磅 冷處理畫紙

'GEORGIAN' 140lb
'GEORGIAN' WATER COLOUR PAPER 140lb

ARTISTS SUPERIOR QUALITY BOOKINGFORD
Bookinaford 300gm² 水彩紙

GREENS R.W.S. 140lb Rough
Greens R.W.S. 140磅 粗面紙

開始作畫

認識顏料

初學者對不勝其數的顏色也許感到迷惑，其實祇有三種基本顏色——紅、黃、藍，稱之為原色（右頁說明），而所有其他顏色及其陰影都是由原色組合得來。每一種原色又有兩種，以上所述的顏色再加另外六種就是我常用的水彩顏料。

拿小張的水彩畫紙或圖畫紙作試色用，嘗試不同的筆法、增減水份、調配色彩，你會得到一張有趣的色紙，使你體驗水彩顏料的感覺！你會發現多加點水使色調變淡，這是正確的方法，絕非加入白色顏料。

調配色彩

請看右說明圖，我用原色來調配。第一排，淡鎘黃加法國佛青變成綠色；第二排，淡鎘黃加鏽紅變成橙色。多加點水使橙色更淡。

你會注意到在我的色調裏並沒有包括黑色。有些畫家用黑色，有些不用（我是其中一個）。我覺得黑色無生命、無光澤和沈滯，所以用原色調配，我建議你同樣做法。一般來說，加進藍色會有寒冷的感覺

；加進紅色就感到溫暖。

用畫筆沾上顏料在白色圖畫紙上練習調配不同的色彩，形狀倒是次要的，因為主要目的在於試色。嘗試體驗與經常練習是我唯一的建議。

最後一點非常重要，當祇有三種基本顏色時，你就祇好盡量利用它們了。調成綠色、帶有黃的綠色……等等，調配色彩這一課需要不斷的揣摩與練習。

例圖 10

PRIMARY COLOURS

CADMIUM RED 鈷紅	CADMIUM YELLOW PALE 淡鈷黃	COERULEUM BLUE 天藍	CRIMSON ALIZARIN 茜紅	YELLOW OCHRE 黃褐	FRENCH ULTRAMARINE 法國佛青

	+		=			
CADMIUM YELLOW PALE 淡鈷黃		FRENCH ULTRAMARINE 法國佛青		GREEN 青		
	+		=			
CADMIUM YELLOW PALE 淡鈷黃		CADMIUM RED 鈷紅		ORANGE 橙		
	+		+		=	
CADMIUM YELLOW PALE 淡鈷黃		CADMIUM RED 鈷紅		FRENCH ULTRAMARINE 法國佛青		BLACK 黑

NOW JUST DOODLE AND SEE WHAT HAPPENS

控制畫筆

控制畫筆

在限定的範圍以內加上顏色，應注意到畫筆的控制。取一把剪刀，或就近任何有圓邊的東西，以HB鉛筆在圖畫紙或水彩畫紙上畫下形狀。並用紅貂圓筆和多量的水份填滿，自上至左及下部（例圖11），帶動畫筆。畫右邊時不妨蓋着鉛筆線，看起來有點不像樣；但當你越熟練，感覺就越自然。

現在開始畫直線，這是憑手畫的方形，像盒子的四邊。畫直線除非很短，不然手腕和手臂應一併移動，而不是手指的使用。用手指畫祇能畫出幾公分的直線，往下的線會彎曲。但緊握鉛筆，移動手臂，就能畫出又長又直的線了。跟着在方形內着色（例圖12）。

另外畫兩個大小相等的方形，在圖形外使用兩種顏料，由上至下畫。並於下面的方形裏多加一個，不用鉛筆，直接畫就行。至此，你可以隨心所欲的畫任何形狀與調配色彩了。

CRIMSON ALIZARIN &
FRENCH ULTRAMARINE
茜緋紅+法國佛青

例圖 11

BURNT UMBER 焦琥珀

例圖 12

FROM CRIMSON ALIZARIN
TO CADMIUM YELLOW PALE
從茜緋紅到淡鎘黃

透視與素描

簡單透視圖與素描

在繪畫之前先有素描，讓我們花一點時間去練習簡單透視圖吧。有些畫家能夠完成作品，但對素描感到困難；原因是素描就是一張素描，而作品却是色彩、色調與形態的組合。有一種叫透視繪圖器（Perspectograph）的工具，可以幫助觀察透視畫法，非常簡單而有效。

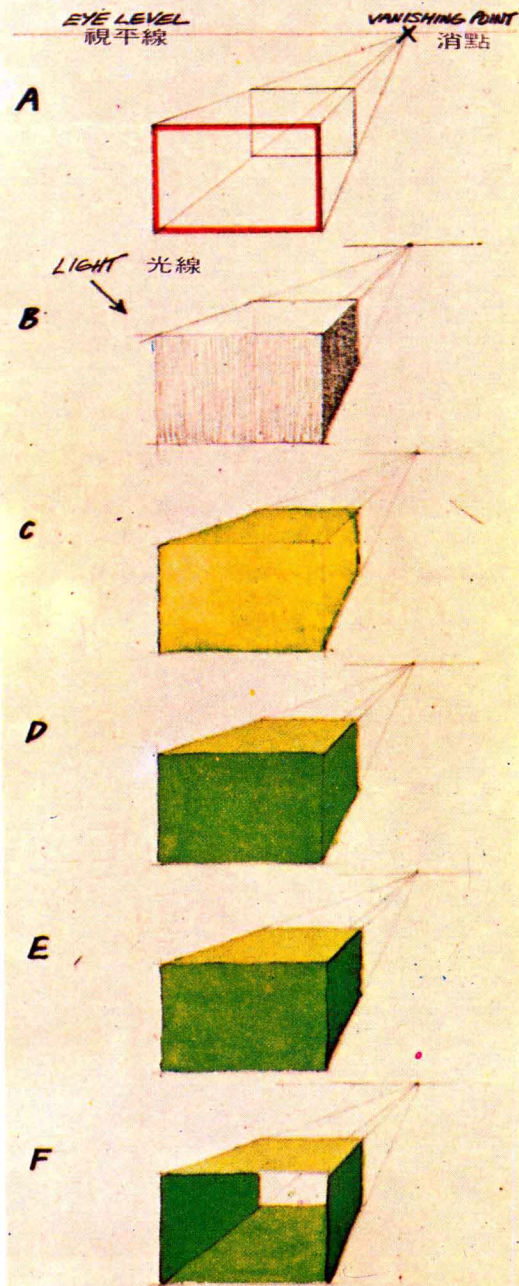
當你面向海洋，那水平線就是你的視平線（Eye Level）無論登高或平臥在沙灘上也如此。那水平線就等於視平線（E.L.）。在房裏沒有水平線，你仍然可以找出視平線。方法是拿一支鉛筆在眼前，橫的放到伸臂可及之距離，鉛筆碰到對面的牆壁就成為視平線。把兩條對應的直線延長，與地平線相交一點稱消點（Vanishing Point）。火車軌也是這樣，軌道從接近到會合成一消點（V.P.）。

首先看例圖13A，畫一個方形，上面一條直線代表視平線。E.L.的最右邊一點就是V.P.，而這V.P.是方形四角的延長直線之聚合點。由此可得兩邊、底和頂。在V.P.直線範圍以內畫一個與前面平行的小方形，成為一個盒子的透視圖。例圖8B是用鉛筆表示光的明暗。

例圖13C，D及E分別為：整個塗上胡克青1號；第一層顏色乾涸後再兩邊塗第二層；強調最暗的一邊，產生立體感。而例圖13F顯示空的盒子。

這是一個簡單又重要的練習，你在平面上創造出深度，空間和透視感；換言之，就是一個三度空間的物體。

例圖13

基本的水彩畫法

你可注意到例圖13 C 的第一層色彩嗎？雖然盒子用透視畫法，它還是扁扁平平的，沒有深度。原因在於缺少陰影和亮度，後者使物體的輪廓一目了然。假設把盒子塗成與底色一樣的紅色，不加上亮度或陰影，根本就沒法可見。反之，物體則清晰易辨，這點非常重要。畫靜物或戶外寫生時，眯上眼睛使得物象的明暗對比更為強烈，中間色調會消失，這樣能幫助你看出簡單有明暗對比的物象。

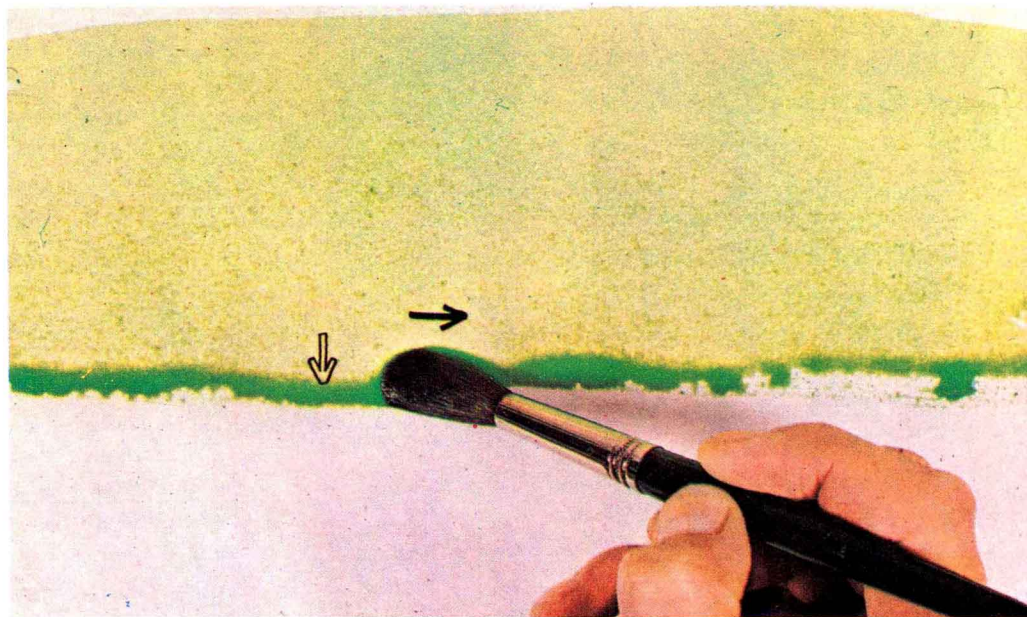
當水彩還濕的時候，色調較深和濃厚；乾涸後就變得清淡。你會從經驗裏學習如

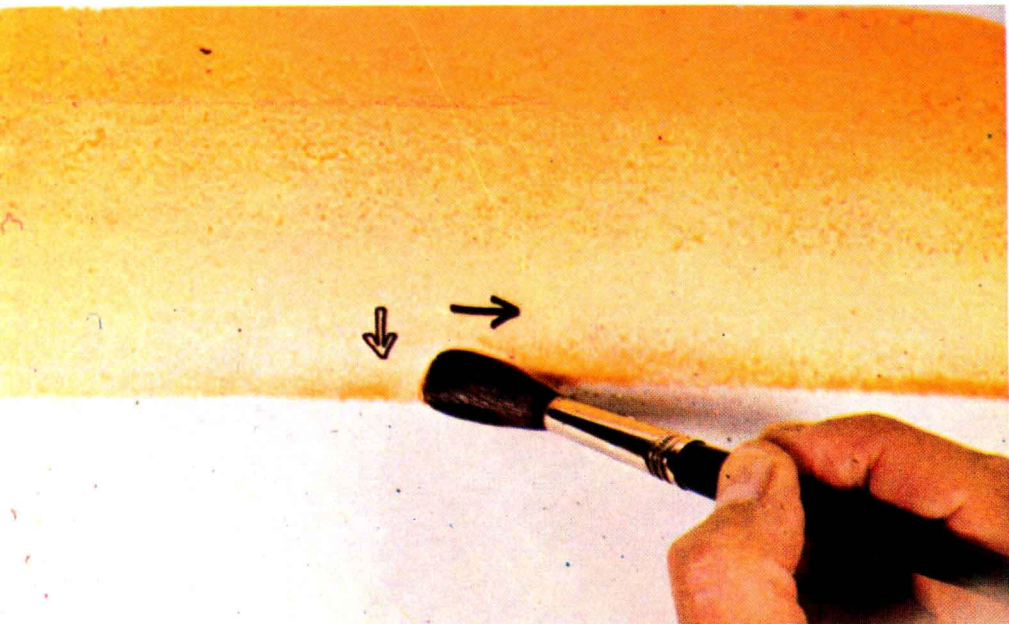
何調整色彩的濃度，以達到理想效果。同時，不要擔心出錯或感到沮喪，那些優秀的水彩畫家也難免有錯！請記着：從錯誤裏學習更多吧。

每次作畫都應該用同一個調色板，而顏料的順序排列更沒有改變的必要，如此節省很多寶貴的時間。

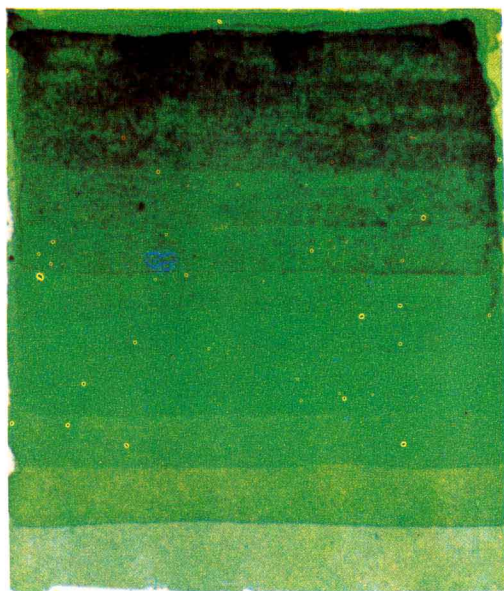
我將介紹幾種水彩的基本畫法，並用箭頭在示範例圖上說明畫筆的移動方向；黑的箭頭表示筆觸的方向，而空白箭頭則表示畫筆在紙上的移動方向。

例圖 14

例圖 15

例圖 16

平塗練習 (Flat wash)

調色板內置放大量的液態顏料，用最大號的畫筆自左上開始，以一定的移動方向畫於紙上。畫好一筆後，自末端輕輕帶動水彩回到前端，再繼續畫第二筆。如有需要，當然可以再沾上顏料。它的濃度不變，因為一直以來都沒有加水，而顏料早就在畫之前調好了。紙乾涸後，用同樣的水彩再塗一次，但每次都在上面留 $\frac{1}{2}$ 吋的空位。重複做六次以上，就能領悟個中的訣竅；而淡塗次數越多，色調就越深。（例圖 15）

濃淡漸變練習 (Graded wash)

這方法跟上面介紹的類似，不同處為越往下加清水越多，稀釋水彩的濃度，使得色調漸淡。（例圖 16）

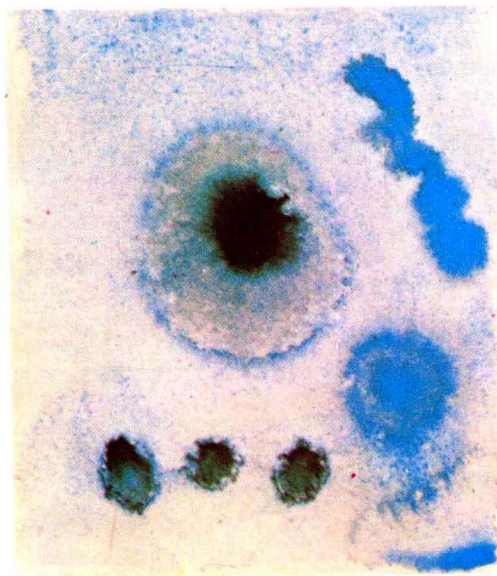
例圖 17

濕畫法 (Wet on wet)

任何作畫媒劑均可使用濕畫法，所謂「濕畫法」是指在既有濕的顏料上再加濕的顏料，是一種引起興趣的技巧，又有變幻莫測的奇特效果。（例圖17及18）

請看例圖17，我用快的手法畫上很濕的天藍色，並於中間加上很濕的佩恩灰和焦琥珀色。紙乾涸後，再用海綿使之濕潤，中間部份加上佩恩灰、法國佛青和焦琥珀幾種強烈顏色。然後，多加點水在中間的四周塗抹。

用濕畫法可以畫出很美麗的天空，就是先用海綿浸濕畫紙，畫上天空的顏色並使之聚合。乾了以後，你會發現靈巧的幾點筆觸，實在與寶石無異。

例圖 18