

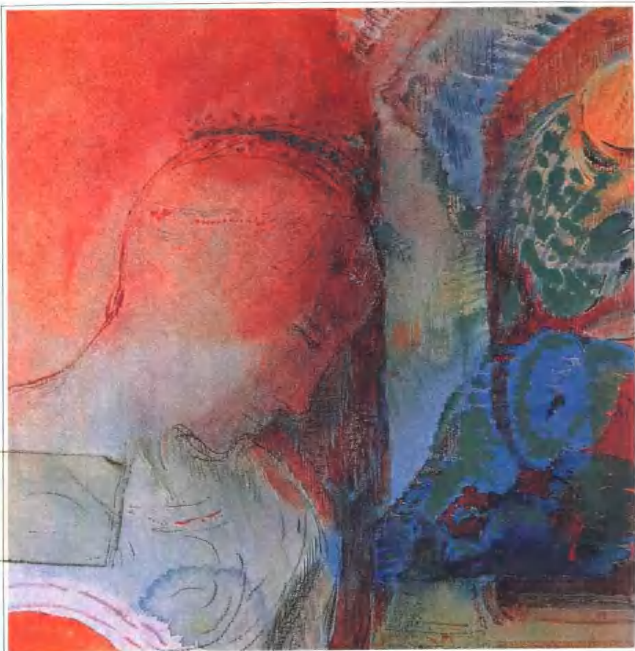
繪畫教室系列—— 9

水彩技法

A. Loomis 原著

周于棟 審訂

國家藝術叢書編譯組 編譯

版權所有・翻印必究

定價：250 元

水彩技法

1991年7月

原著者	J. M. Parramon
審訂者	周 于 棟
編譯者	國家藝術 叢書編譯組
發行人	林 大 坤
發行所	國家出版社
印刷所	毅 欣 印 刷 廠

郵撥帳戶：0018027~7號

地 址：臺北市北投區大業路382巷1弄28號

電 話：(02) 895~1317 (代表線)

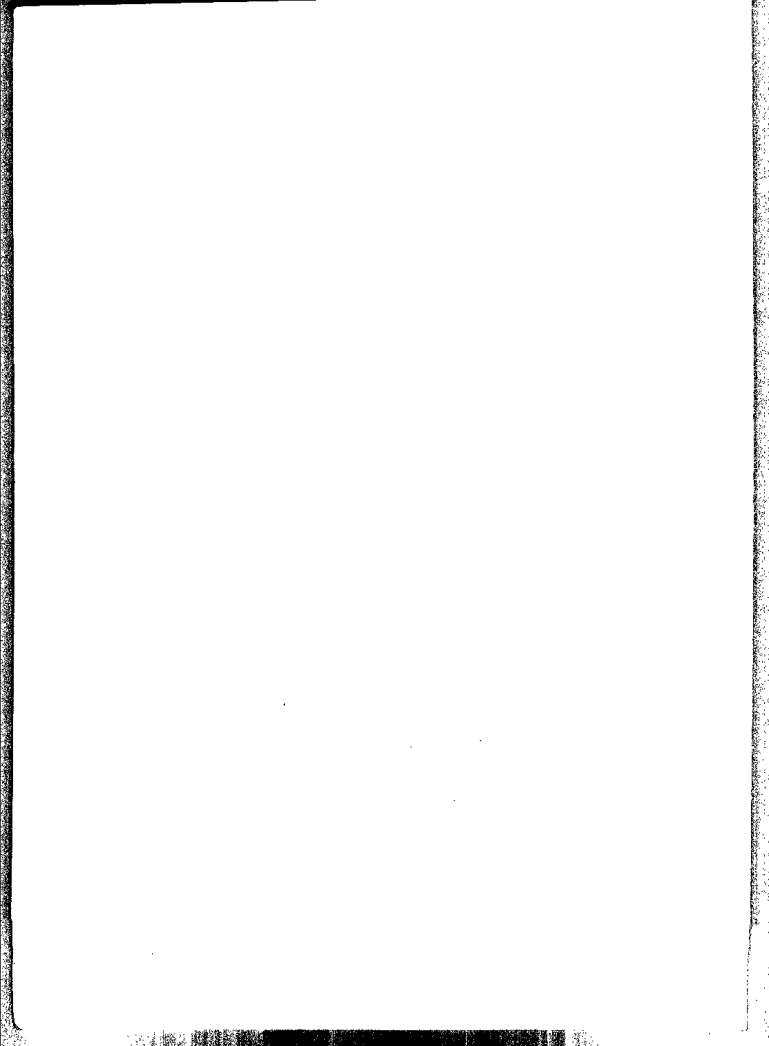
國家出版社

行政院新聞局局版台業字第0632號

水彩技法

J. M. Parramon 著

國家出版社 印行

目次

水彩畫的歷史	4
英國人與水彩畫	4
先驅者——威廉·透納	6
單色畫	8
何謂單色畫	8
材料與用具	10
如何防止畫紙起皺	12
塗色均勻之法	14
顏色去除法	16
調子——分裂	17
渲染法	18
重塗	20
少塗·快塗	21
單色畫的練習	22
畫馬	26
水彩畫：1	29
筆	29
顏料	30
調色板	32
布巾·海綿	34
水彩畫專用畫紙	34
格子／在戶外作畫時所需的用具	35
水彩畫所能表現的範圍	39
水彩畫的基本畫法	41
沾濕圖畫紙	46
特殊的方法	46
練習1：用三原色選出黑色	49
練習2：畫蘋果	56
練習3：畫靜物	60
水彩畫：2	69
題材的選擇	69
風景畫的構圖	70
預備的速寫	74
兩種古典畫法	76
用“乾燥”水彩畫畫法	76
用“濕潤”水彩畫的作法	86
練習——巴塞隆納港	93

水彩畫的歷史

英國人與水彩畫

十八世紀中葉，漢諾威王朝的喬治二世，希望英國能夠從一個農業國家蛻變為工商業國家。於是大興土木建造工廠，以現代化之機器設備完全代替了原始的家庭工業。這時大量生產出來的產品，極需市場，因此尋找市場成為貿易行為中的當務之急。這時，有很多的商人、實業家、知識份子及貴族們為各樣的事務往來於英國和歐洲大陸之間。在這時期裏，法國、瑞士及義大利的重要通商道衢，通常是把終站設於羅馬。所以，「看圓形競技場」、「帶都斯凱旋門」或「卡拉、卡拉溫泉」等等，遂成為倫敦社交名流最合時尚的話題。

十八世紀是屬於「大理石」的世紀，也是屬於「古典傳統」的世紀。事實上，好像全歐洲甚至全世界的注意力都轉向了羅馬和雅典。繪畫、雕刻及建築等所有從事藝術工作者，都從古典主義及古代遺產中尋求靈感，爭相模仿希臘藝術和紀元300年左右的羅馬藝術外形，這就是眾所週知的「新古典主義」運動時期。

英國人發現羅馬對上流社會的品味有極大的影響力。很多英國人在巴黎停留期間，有機會欣賞到尼古拉·撲桑和克羅德·羅蘭的畫——他們首開風氣的將畫架搬到戶外，實地描繪起大自然的畫家。英國人向來酷愛大自然，在看到這些畫後，大感訝異且很快的就迷上了撲桑和羅蘭。撲桑和羅蘭所描寫的主題高貴且富獨創性。他們一面保持著新古典主義的表達形式，一面熱情約以描寫羅馬廢墟及遺跡等為主題。撲桑和羅蘭都在二十七、八歲時移居羅馬，並終其一生的用畫筆證實了羅馬的魅力。

英國的紳士、淑女們迷上了「永恒之都」——羅馬。每個到羅馬的人，都希望帶一些令人憶起羅馬的畫或素描回家。出現在義大利、瑞士及法國等地的繪畫、雕刻及建築上的圖繪受古典主義的影響，諸如壁畫上的特殊性風景，還有常被用來作為繪畫主題的廢墟……這些完全投英國人的喜好。

一些英國人只要到羅馬，就一定會帶回一些畫，這是公認最好的紀念品和禮物。首先，他們帶回去的畫大都是義大利畫家的作品；久之，這些義大利畫家的作品逐漸的無法滿足英國人的口味。在這種思突破的當兒令他們興起了複製羅馬競技場、特拉帝努斯的圓柱、哈德里亞奴斯的大教堂等大幅畫的念頭。這就是版畫的由來；不久，這些單色（黑）的銅版畫在英國風行一時。

1

2

圖1圖2 橫桑和羅倫在十八世紀新古典主義運動中，卓越的古代廢墟風景畫。

不久之後，他們用畫筆沾上透明的顏料，為那些複製好的版畫着色；這種着色的過程愈來愈受到重視，在複製的作業中，佔了很大的比重，但是必須依靠手工作業，且顏色不能過多，頂多五種為限，就因為有了這些限制，就有一個英國青年，在他的一張鉛筆素描上，嘗試了直接彩上顏色的法子，這就是由版畫發展而來的水彩畫的開端，而這個青年就是水彩畫的先驅——威廉·透納。

先驅者——威廉·透納

文藝復興和巴洛克時期的藝術家們，都曾用透明顏料為素描著色。最著名的例子是林布蘭特的素描，在鋼筆畫上面塗上單色顏料，大部份是用暗褐色，這些被調稀了以後的淡褐色，純為強調輪廓而用；一般人相信水彩是由此種素描發展而來的。在繪畫的術語中，稱此原始的彩色為「單彩水彩畫」。但實際在水彩畫的歷史中，真正可以成為水彩藝術的革命者和推進者的是英國的畫家們，其中威廉·透納最為忠心熱誠。

圖3 J·M·威廉·透納的水彩畫 倫敦大英博物館藏

透納之後再也找不出比透納更優異的推進者了。透納在24歲的時候，就有了很大的名氣，他在眾望所歸的情形下，被選為皇家藝術院的會員。這位著名的畫家，被認為法國印象主義的先驅者，是英國最偉大畫家之一。透納是水彩技法的革新者，無論油畫或水彩都留下很多不朽的作品，當代的藝術家都極為讚賞他的畫，模仿的更是大有人在。波兒、山得比、約翰·卡生遜、康思·達布兒、德·維因特、吉爾爾曼等都是透納的得意門生。透納與其同時期的畫家，憑藉著他們美妙的水彩技法，使得水彩畫在英國備受歡迎。

到了十九世紀末期，水彩畫漸漸地失去了吸引力，為什麼會如此呢？筆者認為那是因為水彩畫家和油畫一爭長短的結果。

二十世紀初，水彩畫應用特殊技法再度獲得了領導的地位。

圖4 尤琴尼·德拉克洛瓦 被豹襲擊的馬 巴黎羅浮美術館藏

單色畫

何謂單色畫

常常有人視單彩畫為素描。為何會有這種錯誤的看法呢？由於單色畫僅用一種顏色畫出所有的色調。此外，又有人稱「單彩畫」為「濁彩畫」的一種，他們所持的理由是什麼呢？雖然他們只用一種顏色，但是的確是用了顏色，並且選用了畫筆，所以才會有人如此稱呼。另外有一些人稱單彩畫為「單色畫」，用來和「蛋彩畫」相對稱。

「單彩畫」就是用水去調和顏色，使其成為各種濃淡不同的層次，所畫出來的單一顏色畫。

水彩的基本技法叫做「淡彩法」，也就是用水把調稀的透明顏料直接塗在紙上或塗在其他顏色上。用後者的方法時，能夠產生特殊的顏色和調子，也可以加強原來的色調。

淡彩法同樣適用於水彩顏料和墨，用水去稀釋這兩者時，都會產生透明的色彩。在單彩畫中，被用得最多的色彩是深藍、暗綠及紅茶色等，以純粹淡彩畫來說是絕對忌用白色的，因為畫中的留白，都具有特殊的意義。

水用於稀釋或減弱顏色，雨水或飲用水都可用來稀釋水彩顏料，在稀釋墨時，則必須用煮沸的水或蒸餾水。水彩顏料用墨柔滑用水稀釋時，比較容易得到較淡較弱的顏色。

無論單彩畫或水彩畫，所用的畫筆通常都是用黑貂毛、貓鬚毛或牛耳毛等製的為佳，二號、六號、十號三支最為適用。

圖5 傑爾摩·佛雷斯克所繪插圖方式的單彩畫作品——馬兒的躍動。單彩畫的用途很廣，在商業美術方面，例如：廣告畫、卡片、小冊子、商品目錄中的插圖或素描中用得很多。在純美術的領域裡，也被廣泛的使用，例如人物畫及風景畫的製作，壁畫或裝飾設計等，而單彩畫實為進入本書主題——水彩技法——中不可或缺的技巧。

一個畫家，必須要有陶製的調色盤或調色板等工具以便於調色。但是，只要能完成作畫，一個茶盤或一張紙，都可用來代替調色板。這些在「材料與用具」一節裏，還會再談。

此外，需要備玻璃製的壺或瓶，用來裝水。還需要一塊布用來擦拭筆尖或擦乾筆毛，用的機會很多，另外準備一些吸墨紙，以便隨時處理多餘的顏料。

圖畫紙方面可採用canson 和whatman 兩種紙，這兩種牌子的紙質較好，弄濕了也不容易變質。用很淡的顏色著在畫紙上是否能很精確表現出它的色感是測定紙張好壞的方法。光滑的紙或有光澤的紙都不適用。找到喜歡的紙後，就可以常用這種紙，以免日後在用紙上多費心思。假如購買時無法判斷紙質的好壞，可用一小塊布沾起較濃的顏料試塗，如此就很容易分辨出圖畫紙的吸水性和紙質纖維的密度。

一般說來，單彩畫的方式很適於風景畫或人物畫。同時黑色、深藍色或暗褐色的單彩畫領域裏對具有高密度藝術性的人物畫和肖像畫亦極合適；除此之外，在商用美術方面也利用得很多；所以，如果想要畫好卡片、插圖，實在需要學學單彩畫。

單彩畫和水彩畫的共同處就是兩者都需要調水。顏料剛從管中擠出來時是不透明的，然後用不同的水量調成濃淡各異的色彩；以黑色為例，那就是如何調出從畫紙的白到顏色的黑中間的各種灰色層次。水加的多，灰就愈淺，顏料愈透明，如果想要得到均勻的灰色，就可固定量的水，調一定量的顏料，一直到顏料溶解水中，形成所要的灰為止。

現在我們就親自動手試試，假如你能用水稀釋黑色顏料，得到均勻的灰色，這就是說你學會了單彩畫的技巧。

材料與用具

單彩畫所需用具如下：

筆洗（1、2個）、調色盤或小型陶器盤子、調色用的紙、筆（6號和10號）、吸墨紙、畫板、canson 紙。

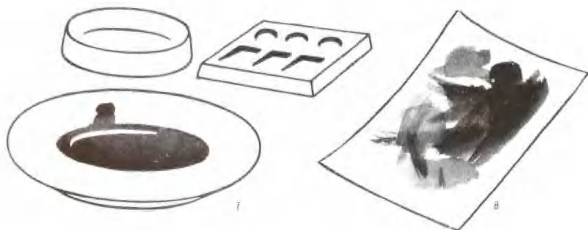
筆洗

儘量使用較大的瓶子，如果可能，5公升的大口瓶最爲理想。玻璃製的果醬瓶很好用，你只要準備兩個稍大的果醬瓶，就可以在不需時常換水的條件下，把畫筆清洗的很乾淨，此外，還要注意保持八分滿的水量。這樣的水量比較容易控制畫筆的濕潤度，繪畫時會帶給你很大的方便。

調色時使用的陶製盤和紙

稀釋顏色或準備同色調淡彩時，可以使用陶製或瓷盤。我個人不太喜歡用調色板，總覺得它太小，人工味太濃。我喜歡把水彩擠在大盤子旁邊，再沾起所需份量在盤中稀釋，不過，這完全視個人喜愛、習慣而定。大多數畫家，包括我在內，都有用紙的習慣，在塗上去之前，以紙張代替調色板，在紙上先確認顏色。

筆

塗顏色時，通常並不用很多枝筆，大多數用10號左右的筆，完成時的輪廓線及細部描繪則用更細的筆。

布

水彩顏料乾燥或用紙吸收後，便會產生色彩和調子上的不同效果，因此，所用的畫筆，就必須經常保持清潔和乾燥，隨時準備一塊較大的布和吸墨紙是必要的。

給予如何畫出濃淡

畫淡彩畫時，一定要在傾斜的桌面上或板子上畫。最好是用能夠隨時調節角度的畫枱。

如何防止畫紙起皺

前而對於畫紙的種類和品質已經做過簡單的介紹。現在還有一些簡單的注意事項，紙張沾上了水後，很容易起皺紋（這種毛病，通常使用紙夾就可以克服，如果再塗上顏料，皺紋幾乎是看不出來的。）此時，如果展出這種圖畫給客戶時，通常客戶會因為有皺紋而有所挑剔（這時畫和紙的狀態都很重要），問題就會麻煩些。解決這些問題的方法是把該張作品用框裱背起來，如此就不用擔心客人的挑剔與不滿意了。

材料

除了畫紙之外，還要木板（可用畫板）
和4cm寬的水質膠帶

圖9—把紙放進水槽裡浸水，或用水龍頭的水沾濕整張紙皆可。浸水約三四分鐘，水份過多時會損傷紙張的纖維和密度。

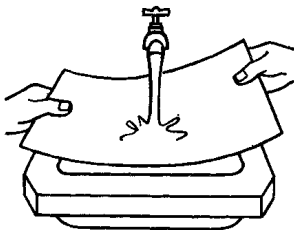

圖10——把多餘的布包掉，直到畫紙的右緣上，這時必須把紙好好地壓固，以免鬆動。

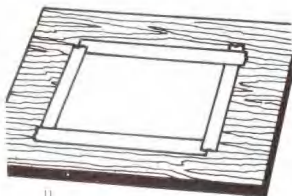

圖11——粘好後是如圖示，接著就要兩個角把紙壓固，然後如圖10說明用膠帶壓好，膠帶要留出約半吋量。

貼好之後，畫紙自然風乾就大功告成了。有些人為了使畫紙乾的快些，就拿到手頭曬太陽，或放在電爐邊烘乾，這些都是不當的作法，應該盡量避免。最好的辦法是把粘好的畫紙平置於桌上，讓它非常均勻的陰乾（約需六小時）。畫紙完全乾了之後，就會像木紋一樣自然的緊縮的。經過這種處理的紙張，再怎麼塗上水彩或丙烯，都不會起任何皺紋。這是畫的時候，不可將畫紙取下，仍必須依舊，曬好之後，再把膠帶部份裁掉，所以畫前就要預留切除部份，如此才不會影響整個的構圖。

紙張濕了以後都會膨脹，所以在紙浸濕以後，用膠帶把紙固定好，在逐漸涼乾的過程中，紙就會收縮，並且慢慢繃緊，紙型會固定下來，這就是為什麼裱畫過程中最重要的手續是浸濕的道理。

但是，必須附帶說明，並不是每一次都需要這一道手續，在紙張狀況不佳或唯恐遭到難貼時才需要如此處理。

現在，我們要進入如何才能着色均勻的方法。

塗色均勻之法

擠出一點黑色水彩在調色板或盤子的邊緣（參照圖7），用10號筆沾水，將筆尖的水移到盤中，然後用筆尖細心的調勻。在開始着色之前，通常用一張10 cm×15 cm 作為試色的用紙，先在紙上確定一下調色盤中所調出的顏色，是否為心目中的理想顏色。然後再在固定於畫板上的畫紙作畫。下面，我就要說明塗法了，請看圖13~17。

從上述的練習中，我們會發現幾件重要的事實：

第一：上述的處理順利與否，端看畫板的傾斜度和畫筆顏色含水量。傾斜度不大時，顏料量的多寡較容易處理；傾斜度過大時，顏料量則容易溢出，甚至會有往下流的現象。

第二：在繪畫的過程中，調子過暗時，常有人用畫筆代替海綿以減低色調。這是很不應該的作法。在此情形下，最理想的辦法是，把它吹乾或用布拭乾，如此才不會破壞紙質或使色調因變化過大而影響整張畫的美感。

最後的兩個注意事項：

1. 畫水彩畫時，通常是由上往下畫。
2. 運筆的方法有二——垂直方向運筆，由上而下塗完整個範圍（如圖12）；水平方向運筆，由左而右塗滿整個領域（如圖14~17所示）。後者，在塗大塊面積時，既迅速又安全，是很好的畫法。前者在小量塊的塗色和混色上非常好用。

13

圖13 畫板傾斜約30°即可。

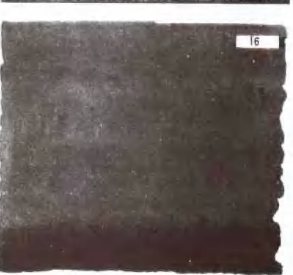
14

圖14 用畫筆沾取顏料後立即移到紙上（不要沾得太多，以免顏料向下滴），畫一條約1cm寬的水平線，就好像用鉛筆畫線那般的由左而右一筆橫塗，這時你一點也不必在意顏料會積存在下邊。

15

圖15 在第一條橫線的下方，再畫一條線，不要重疊太多，但也不要留有空隙（A）從容的畫，會畫的很好的。從上面畫起，逐漸往下畫。

16

圖16 長方形的底邊常會積存過多的顏料，這是最難處理的地方。

17

圖17 積存過多的顏料時，趕緊把畫筆用清潔的水洗淨，然後用布把筆毛吸乾，這時的畫筆就可以扮演海棉的角色，把多餘顏料吸乾，這時處理是很重要的。應處理至完全吸乾為止。在這一過程中，一次能吸掉多少是很重要的，通常是一直到筆尖吸不上水份為止，目的是為要讓底邊部份和上面的調了一致。