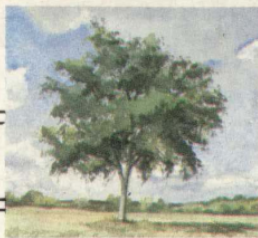

水彩新技

BY JHOHN SHAW

水彩新技叢書 3

畫樹

宋偉航編譯

藝術圖書公司印行

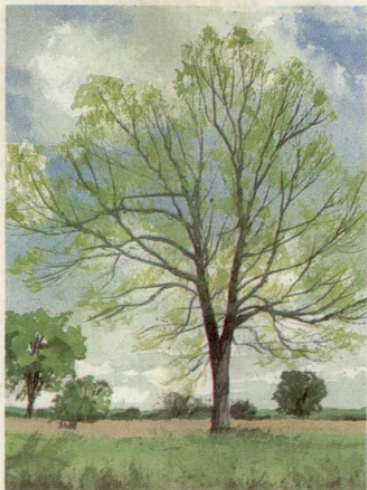
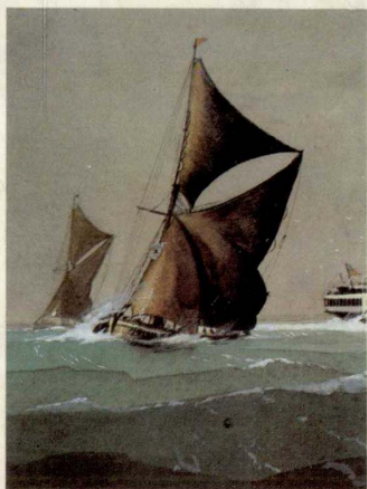
WATERCOLOUR

水彩新技 ③

畫樹

水彩新技叢書

水彩新技 ① 精描

● 定價一八〇元

By M. Stephen Doherty 李既鳴編譯

水彩新技 ② 花畫

● 定價二〇〇元

By Philip Jamison 陳美治編譯

水彩新技 ③ 畫樹

● 定價二〇〇元

By John Shaw 宋偉航編譯

水彩新技 ④ 畫海

● 定價二〇〇元

By Rowland Hilder 許燕貞編譯

水彩新技③ 畫樹

Editorial concept by Mary Safford
Edited by Elizabeth Leonard
Designed by Bob Fillis
Graphic production by Ellen Greene
Text set in 11-point Century Old Style

畫樹

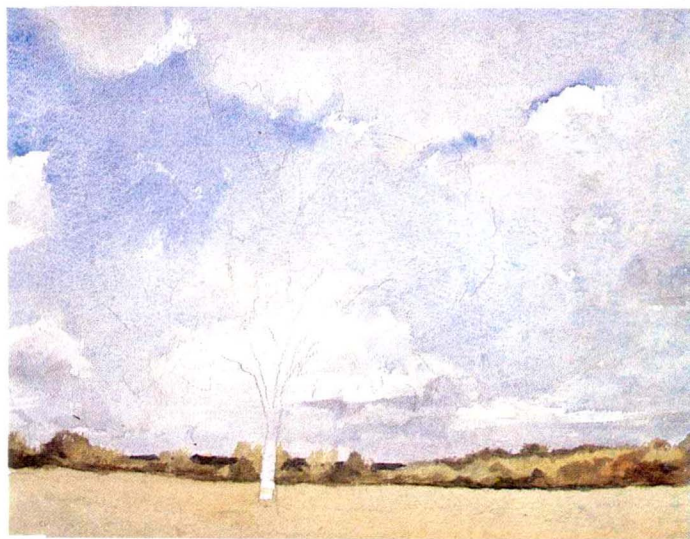
THE WATERCOLORIST'S
GUIDE TO PAINTING

TREES

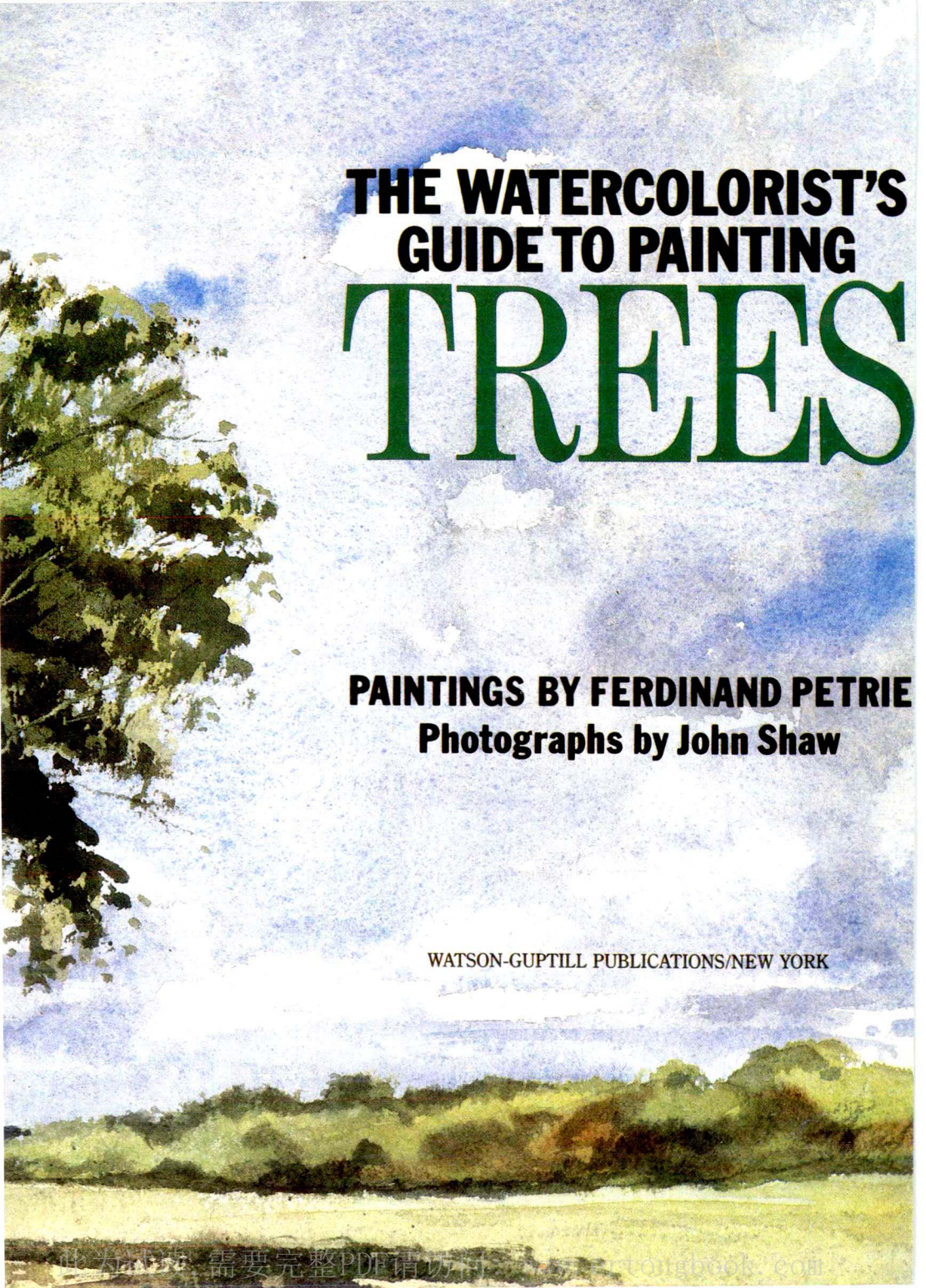

THE WATERCOLORIST'S GUIDE TO PAINTING TREES

PAINTINGS BY FERDINAND PETRIE
Photographs by John Shaw

WATSON-GUPTILL PUBLICATIONS/NEW YORK

導 論

怎麼會有一本書專門談論水彩畫中畫樹的方法呢？難道樹木不就只有風景中的一小部分，是其他那麼多的元素中的一個？第二個問題的答案，輾釘截鐵的是個「不」字。

除非你畫的只是海景，或是最荒涼的沙漠景致，否則你就得靠著樹木作為風景中的焦點或是生命力的來源。事實上，風景畫中最富挑戰性的步驟之一，就是捕捉不同季節中，不同的樹種的感覺。

有那個畫家不想表現出秋葉叢聚的鮮亮色彩？或是冬季中枯乾、多癟的樹枝，形成的蛛網糾結般迷人的感覺？

大部分的人在面對一片風景時，都折服於風景的廣袤複雜，而將原野所有的組合元素——例如蒼穹、大地，以及叢葉——一視同仁的展現在畫面上；因而畫面通常缺乏重心以及撼人的力量。

為了克服這種困難，我們舉出畫家在畫樹時常會遇見的問題，然後針對水彩畫家在這些問題上最常碰見的情況，提出一些實際可行的解決之道。

從這本書中，你可以知道如何去捕捉松針粗糙的觸感，如何最有效的表現出在亮麗藍天映襯之下，春天叢聚的嫩葉；也可以知道如何畫出濃霧在森林中緩緩漫遊的感覺，以及其他更多的表現方法。一些實際可行的指導原則會揭下畫樹的過程的神

秘面紗，而讓每一個人都能輕易的畫出動人的、生機盎然的風景畫。

但是這只是本書內容的一部分。

當我們從全景的掌握轉進到的細節的捕捉時，水彩畫中嶄新而刺激的一面就呈現在我們面前了。這本書的五十課中，有很多是探討戶外景物所蘊含的一不可勝數的細節，其中大部分常為一般繪畫手冊所忽略——例如林地中鋪陳的繽紛落葉，一叢張掛著細緻蛛網的松針，或是襯著顫動的綠色背景的淡白蘋果花的近景。

從這些我們用來做為試金石的例子中，你可以學得如何用一種嶄新而且迷人的方法，在畫布上呈現樹木的姿容。

這本書的讀者

這本書是為中等程度的水彩畫家而寫的，但是書中清晰、解答式的編寫方式，使得初學者也能利用此書。因此，假如你剛開始要學習水彩畫，首先要熟悉水彩畫的原料。然後花點時間學學技巧上的一些術語；更重要的，是要學習如何使用筆刷，如何混合塗抹的顏色。然後就開始畫吧！

不管你是一位初學者或是經驗豐富的畫家，這本書對你的助益遠甚於僅僅是教你「如何」畫樹。當然，技巧是一位水彩畫家必備的條件，但是繪畫最重要的步驟是

思考工作過程中所涵括的問題，而求出解決之道。專業畫家在這方面似乎不費吹灰之力就可以辦到，但是這可是需要經驗，才可能知道入手的方向和方法。

這本書就是要在這方面節省你的時間，減少你徒勞無功的失望。當你讀過了這些章節，也親手試驗了其中所談到的要點，你就開始能夠瞭解到分析景物、掌握題材的訣竅了。

這本書的組織

這本書共有五十課，每一課都以畫樹時可能會遇見的某一種問題為焦點。我們首先分析問題，然後提出解決方法的大綱。

當然大部分的情況包含了不只一種的問題，你在實際繪畫時也會發現必須考慮的因素十分複雜。但是你能夠學得作畫步驟運作的情形，以及每當面對一個新的題材時，對各式各樣問題的應付方法。

在每一章中，我們討論在畫某一種題材時，所牽涉到的每一步驟，也解釋該畫什麼以及畫的方式。其中有二十課每一個步驟都拍照紀錄下來，讓你能夠知道畫出來的結果到底是如何。

全書中，每一課都附有練習，讓你能夠運用所學到的知識。每一個練習都以每一課中所提出的要點為中心。

全書中的課程及練習都可以隨意調換次序。但是若要

充分的掌握練習的要領，你必須事先研讀與練習有關的課文。

照片

每一課都包含畫家作畫時所用的對照的彩色照片。這些照片提供了你平常不容易有的便利——你能夠確實的看見畫家是如何的詮釋他所選的題材。

還有，這些壯觀的照片也能提供你一些繪畫上構圖的新方法。

在你著手研讀每一課程以前，請花點時間研究一下課文內的題材。例如檢查一下攝影師照相時所取的角度、距離，以及光度如何。然後在你自己構圖時應用這些資料。這樣你會發現你的繪畫作品更富有趣味、更富生命力。

預先素描題材

你倒不一定得做一個技巧出色的水彩畫家，但是若能掌握畫好一幅優秀素描的要領，對你也是甚有裨益。預先對題材下素描的功夫，能讓你考慮一下構圖的形式，也能讓你分析一下題材中最重要的元素是什麼。

所以每一課程都以素描作為開始。當你練習這些課程時，你會發現大部分的素描都是粗略的，只能作為劃分前景、中景、遠景之用。

但是有時候我們希望你能做較詳細的素描，通常是在題材較為複雜或是需要一個較精細的前景的時候。千萬別將素描畫得太過仔細，只要畫出構圖中一些最基本的線條就可以了。

透明水彩以及樹膠水彩

大部分的人一提到水彩就想到透明水彩。但是樹膠水彩也是水彩——不透明的水彩。

因為樹膠水彩不透明，所以能夠塗在透明水彩上面，即使它的顏色比壓在下面的顏色還要淺也可以。例如，若用樹膠水彩你能在深綠色的底上，加上一些鮮豔的黃花，而讓黃花顯得更為璀璨亮麗。

一些主張純用水彩的人士們反對樹膠水彩——他們說作畫時得用一些非透明的顏料是不好的。但是顏料透明與否，在此根本不是問題——畫出動人的作品才是重點的所在。

在很多課程中你會碰見使用樹膠水彩的情形。每一次使用時，我們都會解釋樹膠水彩在某些特定的情形下發揮作用的原因。

若是你以前從來沒用過樹膠水彩，試試看吧！你會發現它用起來也很像是透明水彩，二種顏料一起使用真是漂亮極了。

選擇顏色

全書所使用的顏色計有下列十六種，但是大部分的畫所用的顏色不超過六種：

深藍色	(Ultramarine)
天藍色	(Cerulean blue)
淡紫色	(Mauve)
茜草紅	(Alizarin crimson)
鎘紅色	(Cadmium red)
鎘黃色	(Cadmium yellow)
檸檬黃	(Lemon yellow)
新雌黃	(New gamboge)
黃褐色	(Yellow ochre)

鎘橙色	(Cadmium orange)
胡克青	(Hookers green)
橄欖綠	(Olive green)
深褐色	(Sepia)
焦黃色	(Burnt sienna)
佩尼灰	(Payne's gray)
戴維灰	(Davy's gray)

利用這十六種基本顏料，你就能夠調出種類繁多的色彩來了。

因為每人對色彩的感應不同，所以倒不必拘泥於課文中所列的顏色。課文中所指出該用的顏色，只是作為建議，不是絕對的。

選擇筆刷

你需要圓頭筆，也需要扁平筆。圓頭筆是最重要的——作畫時大部分都是用它們。買一枝大的圓頭筆，最好是十二號的，還有其他較小的，最小的得是二號的畫筆。扁平筆也很有用，寬度得從1"到1/4"。

此外，寫字用筆在畫纖細的枝椏時也很有用。

雖然很多專業畫家喜歡用貂毛筆，但是這種畫筆十分昂貴，大部分人都買不起。好的混合毛畫筆也很管用，有些還做得近似貂毛筆那種感覺，也是這種昂貴畫筆很好的代用品。

一些瑣碎用品

畫筆是最基本的工具，但是很多時候你也可以用其他的工具，看看效果如何。

一種手邊最重要的必需品是膠乳，一種橡皮泥凝土。當你要把畫面上某一部分保留到最後才畫時，就在畫以

前將膠乳塗上，然後儘可以在上面塗抹。當你要畫那一部分時，再把膠乳撕下即可。

若你要在下筆前先濡溼畫紙，你就需要海綿。要選用天然海綿，不可用人工製品，因為天然海綿比較為便宜的人工製品，在拂過畫紙時更為輕巧，而不致擦傷紙面。海綿或是紙巾在拭去多餘的顏料時也很方便。

在顏料還沒乾以前，用刮鬍刀片，或是甚至你畫筆的尾端，在溼的畫紙上輕輕刮過，你就能製造出明亮的反光了。這些工具在你要產生膠乳也無法照顧到的纖細線條時，特別有用。

選擇適當的畫紙

這本書中所有的作品，都是畫在一百四十磅或是三百磅冷壓處理的水彩畫紙上。在大部分的情形下，一百四十磅的紙就可以了；但是若你作畫時要用大量的水分，而可能將畫紙弄繃的話，就最好用三百磅的紙。若你作畫時會用上海綿或是刮鬍刀片，或是用力塗抹的筆刷，那麼最好用厚紙。

畫紙的尺寸很重要。假如畫紙太大，除非你畫時將畫紙全展開來，否則就會起繃；假如太小，畫面就可能顯得呆板或不自然。本書中的畫作尺寸全都是十二吋乘十六吋見方大小，是一種適於大部分作畫場合的尺寸。

技巧

這些作品都是以水彩畫最基本的技巧畫成的，例如用整齊、色度明暗漸變畫法(graded wash)，以及乾筆溼畫法(wet-in wet)，點畫法(stippling)，彈染(spattering)等。

若是這些基本的畫法你不熟悉，那麼就先讀一本有關水彩畫的初級課本，熟悉了這些畫法以後再練習本書的課程。在這些課程中，你會學得在某種情況下，某一種技巧最為有用及其理由。

選擇題材

當你要開始選擇作畫的題材時，儘量簡單。沒有比一開始就畫複雜的景色更容易教人洩氣的了。假如你要畫一幅全景的風景畫，選擇一個沒有太多細節的。例如以一或二棵樹作為畫面的重心。

記住，你不需要把所看見的每一件東南都畫下來。自由自在的將看起來多餘的枝枝節節去掉吧！

發展你自己的風格

不要侷限在這本書所學的方法之內。書內所呈現的是針對一般性的水彩畫問題，所提的實際可行的解決方法，但是幾乎是每一個水彩畫問題都有其他的，對你可能更有效的解決方法。

當你開始每一個新課程時，花幾分鐘看看照片，試著想想看自己處理的方式。然後才讀作畫的方法。

信任你自己的直覺。假如你認為另一種方式比我們所討論的方式更為有效，那就試試看。從這種試驗過程，你最後才能夠發展出在大膽運用最富挑戰性的繪畫媒體——水彩——時所需要的信心。

水彩新技③ 畫樹

10 導論

14 捕捉逆光所製造的效果

18 用鮮明的顏色畫出細緻的枝椏、葉片

21 描寫光線、色彩、焦距的鮮明對比

24 捕捉秋葉的明艷豐姿

26 讓遠方結集的色塊顯得生動、合理

30 利用淺冷色調的色彩表現深度感

34 學習如何表現霧氣迷離中，色彩及形象的變化

36 掌握葉片、橡實的色彩及肌理

38 實驗畫霧

39 利用線條構造肌理

40 集中於描寫肌理

41 捕捉霜的感覺

42 用明度相近的色調作畫

46 學習平衡花朵繽紛的前景與林木密佈的後景

50 掌握露珠細碎的光線反射效果

52 描寫一片瀟灑雨珠的葉子

54 捕捉水而複雜的反影

56 單用綠色畫出濃密的林葉

58 畫下樹木基部環繞的細碎植物

60 在濃綠的背景上畫綠葉

62 在朦朧的背景上畫出聚光明晰的主題

63 表現濃霧的明度

66 以變化細微的色彩表現距離感

70 捕捉積雪冬日陰霾的感覺

73 以純白色凸顯結構的形式

74 掌握複雜的幾何圖形

76 畫一幅水邊複雜的景色

79 描寫繁複的大型圖案

80 捕捉大型圖案中的光影

81 凸顯中明度色彩以及反光所形成圖樣

84 呈現細碎葉片如蕾絲般細緻的感覺

88 利用色彩和結構表達大膽的效果

91 雲朵密布的蒼穹下，一株姿態優雅的樹木成為風景的主角。

92 在湛藍的天空映襯之下描寫林葉

94 學習運用強烈的藍色和綠色

98 學習以一種景物為焦點

102 利用對比的肌理、色彩作畫

104 在看起來幾乎像是單色的題材中發掘色彩

106 把細緻的光亮物體和厚重的暗影作對照

110 塑造純白花朵的肌理

112 捕捉一族細緻的花朵的結構

116 分析熟悉題材的色彩

118 描寫一株映襯著夕陽的樹木的剪影

122 刻畫在平板的冬日天空的樹木

124 捕捉一株晨曦中的樹木

126 在一個單純、簡明的主題上增添趣味

128 表現圖案和肌理

132 畫一株從下往上看樹

135 在一個繁複的特寫近景中找出圖案

138 在戲劇性的雲朵和鮮明的色彩中尋找平衡

捕捉逆光所製造的效果

問題

這裏有這麼多不同的光影變化——很難將這些變化縮減成可以讓草原上的燦爛金光穿透過的程度。

畫法

因為這個景色中閃耀的黃色以及黃綠色極為重要，先將它們畫出來。黃色是作畫時，易於強化明暗對照或是照亮畫面的一種顏色。

夏末午后，這株楓樹和背後陽光閃耀的草地，形成尖銳的對比。

步驟 1

像這種複雜的作品，事先打稿尤其重要。先速寫地平線以及楓樹枝葉伸展的形狀，也畫出前景後退集結至地平線在樹木後方的一點的樣子。然後馬上開始簡化景物：天空留白，到最後所有的黃色和綠色會令它溫暖起來的。然後把陽光照耀的地方全都塗抹上新雌黃色。

步驟 2

等到黃色的部分一乾，就馬上開始塗綠色。將新雌黃和深藍色混合，再用佩尼灰使它變得較暗。這三種顏色各用不同的量，你就能畫出數種和諧的陰影。首先塗上較亮的綠色，畫出中度的陰影，然後用較深的混成色畫出較常出現在前景，並不太黑的部分。

步驟 3

在這個景色中，色彩的明暗度非常重要，所以你可以在加上不同明度的色彩前先塗上最深的。這樣，你就可以分辨出最淺的和中度的色度在最深色彩旁邊會有什麼樣的變化，然後才可以作調整。先畫樹幹，再畫深暗的樹葉。

