

風景水彩畫法

原著 / 查保 (by Zoltan Szabo) 編譯者 / 莊修田

出版者 / 藝術圖書公司

PAINTING IN WATERCOLOR

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 一九八一年二月

版權所有 / 不准翻印

風景水彩畫法

原著 / 查保 (by Zoltan Szabo) 編譯者 / 莊修田

出版者 / 藝術圖書公司

目錄

- 關於本書 / 5

- 關於本書作者 / 6

第一章 水彩簡介 / 7

- 水彩的本性 / 7

清爽的色彩 / 7 色調值 / 7 不透明水彩 / 7

- 材料和畫具 / 7

畫紙 / 7 繙緊畫紙 / 9 畫板 / 9

畫架 / 9 水容器 / 9 水彩顏料 / 9

畫筆、小刀、調色盤 / 10 試驗 / 10

- 色彩 / 11

色彩的運用 / 11 色彩的選擇 / 11

色彩的試驗 / 12

第二章 風景寫生的技巧 / 13

- 基本的塗抹 / 13

平塗 / 13 有濃淡的塗抹 / 14

有條紋的塗抹 / 14 濕中濕 / 14 練習 / 14

- 傳統的或直接的作畫法 / 15

鉛筆構圖 / 15 描圖紙 / 15 著色 / 15

- 乾筆觸 / 16

圓頭軟畫筆 / 16 扁頭軟畫筆 / 16

以畫刀造成的筆觸 / 16 分裂的乾筆觸 / 16

- 在濕紙上作畫 / 17

飽和的畫紙 / 18 潮濕的畫紙 / 18

微濕的畫紙 / 18

- 運用畫刀的技巧 / 19

刀葉的處理 / 19 適量的顏料 / 20 筆觸 / 21

濕畫紙 / 21

- 紋理和圖樣 / 21

自然界中的紋理 / 21 人造的紋理 / 22

紡織品 / 22 練習是需要的 / 22

- 遮蔽法以及刀片的運用 / 23

遮蔽用膠帶 / 23 遮蔽劑(MASKOID) / 23

橡膠黏劑(RUBBER CEMENT) / 24

石蠟或蠟 / 24 刀片 / 25

- 不尋常的效果 / 25

雕刻刀形狀的豬鬃畫筆 / 25 筆桿尾端 / 26

刮顏料法 / 26 除去法 / 26

第三章 學習看風景 / 27

- 了解環境 / 27

和諧 / 27 當地狀況 / 27

- 主題的選擇 / 27

區分 / 28 簡化 / 28 約束自己 / 28

- 簡單的主題 / 29

細節 / 29 素描 / 29 不要描繪過火 / 29

- 複雜的主題 / 29

簡化 / 29 細節研究 / 30 疲倦時不要作畫 / 30

第四章 風景構圖 / 31

- 關係原則 / 31

空中 / 31 色調值 / 32 韻律 / 32 和諧 / 32

重複 / 33 方向的相同 / 33

矯正單調的構圖 / 33

- 趣味中心 / 33

以物體做為趣味中心 / 34

以色彩做為趣味中心 / 34

趣味中心的位置 / 35

- 三次元與透視感 / 35

透視的基本元素 / 35 圖畫中的幾個面 / 36

強調 / 36 對比 / 36

- 色調值和形態 / 37

單色畫 / 37 雙色畫 / 37 三色畫 / 37

形態的視覺化 / 37

- 空白的妙用 / 38

白色空間是畫紙 / 38 事先計劃 / 38

氣氛 / 39

- 作畫的次序 / 39

趣味中心 / 39 從亮到暗 / 40 從暗到亮 / 40

乾了的作品之修改 / 40

- 參考素描 / 40

素描有助於選擇 / 41 捕捉瞬間的一刻 / 41

素描不可過火 / 41

第五章 如何畫不同的季節 / 42

- 春天 / 42

色彩 / 42 圓潤的綠色 / 42 春之興奮 / 43

- 夏天 / 43

避免直射的陽光 / 43 太陽眼鏡 / 44

單調 / 44

- 秋天 / 44

光線狀況 / 45 水中倒影 / 45

- 冬天 / 46

雪的特性 / 46 被風吹起的雪花 / 46

第六章 風景中的樹 / 47

- 落葉樹 / 47

根、樹幹、樹枝 / 47 羣葉 / 47

秋天的叢葉 / 48 小細枝 / 48

●長青樹和棕櫚樹 / 49

長青樹的樹幹和樹枝 / 49 長青樹的色彩 / 49

畫刀 / 50 棕櫚樹 / 50

●樹林 / 50

四季 / 50 樹林的剖析 / 51 遠處的樹林 / 51
樹林的邊緣 / 51 樹林的內部 / 51

第七章 腳下的風景 / 52

●斷木殘株和苔蘚 / 52

被鋸斷的殘木 / 52 枯萎的殘木 / 52

被連根拔起的殘木 / 53

以殘木做為趣味中心 / 53 苔蘚 / 53

●草叢、矮樹和野草 / 54

前景中的矮樹 / 54 遠處的矮樹 / 54

草地 / 54 野草 / 55

●岩石 / 55

層化的岩石 / 55 冰河時代的岩石 / 56

火山岩 / 56 人造的岩石 / 56

●沙和土 / 57

顏料 / 57 沙灘 / 57 沙岸和沙坑 / 57

第八章 液態的風景 / 58

●靜止的水及倒影 / 58

海洋 / 58 湖泊：倒影的估量 / 58

使靜水生動 / 59 小水坑 / 59 污染 / 59

●動態的水、動態的倒影 / 60

海中的大浪 / 60 湖泊 / 60 河流和小溪 / 60

湍急的流水 / 60 瀑布 / 60

●霧 / 61

霧是一種濾光器 / 61 濃霧 / 62

局部的霧 / 62 早晨的霧 / 62

●雨 / 63

細雨 / 63 倒影 / 63 大雨 / 63

遠處的雨 / 63 暴風雨 / 63 夜雨 / 64

●雪 / 64

雪的色彩 / 64 霜 / 65 冬雪 / 65

下著的雪 / 65 暴風雪 / 66

雪的聲音和味道 / 66

第九章 天空的畫法 / 67

●天空和雲朵 / 67

晴朗的天空 / 67 多雲的天空 / 67

雨天和下雪天的雲 / 68 積亂雲 / 68

被風掃動的雲 / 68 雲的透視 / 69

●落日 / 69

準備 / 69 色彩 / 69 日落之後 / 70

向東看 / 70 訓練 / 70

第十章 風景中的物體 / 71

●柵欄 / 71

舊的柵欄 / 71 木頭柵欄 / 71 柵欄 / 72

鐵絲籬笆 / 72 門 / 72

●建築 / 72

獨幢的建築 / 72 成羣的建築 / 73

遠處的建築 / 73

●人物和動物 / 73

保持人物簡單 / 73 動物 / 73

風景中人物的安置 / 74

第十一章 作品的整理 / 75

●運用照相 / 75

自己動手拍照 / 75 器材準備 / 75

優點 / 75 如何運用幻燈片 / 75

●作品的展示和出售 / 76

概邊 / 76 加框 / 76 定價格 / 76

●一般建議 / 76

使自已習慣於做決定，並將所做的決定付諸實現 / 77

使自已能明察秋毫，洞察事物表面 / 77

訓練自已只畫精髓部份 / 77

小心色彩的運用 / 77

工欲善其事必先利其器 / 77

要有創意 / 77 嚴格要求自己 / 77

不要抄襲 / 77 不要盲目接受別人的建議 / 77

小心別人的恭維 / 77 不要解釋您的畫 / 77

不要遇挫折就放棄 / 77

第十二章 風景水彩寫生實例 / 79

華盛頓的貝克山 / 81 雪景 / 83

藍色的岩石 / 85 雪中樹 / 89

耕犁過的田野 / 90 夏日的回憶 / 92

舊地重遊 / 94 瓦娜伯台河 / 96

霧中的小屋 / 99 雨天的下午 / 101

春池 / 103 我的孩子們 / 105 老樹根 / 107

青春林 / 109 弱者 / 111 勞瑞澤寫景 / 113

雲與莠草 / 115 蛇籠 / 119

布里頓角與小島 / 121 燈心草 / 122

伐木人的橋 / 124

一對赤揚（叉石木 印第安人用來做木舟） / 128

沙灘上的一株樹 / 130 日子消逝中 / 132

回憶 / 139 昨日的新聞 / 141

● 關於本書

水彩顏料因色彩接近大自然，用來捕捉自然景物中光線與色彩變化多端的效果，實在是再理想不過的了。本書內容豐富，言簡意賅，並配上三百多幅黑白及彩色的插圖，逐步示範，清晰地引導讀者邁上每一步，打好風景水彩寫生的基礎。

本書首先談到風景水彩畫的特性，畫風景水彩所需的材料與畫具，以及色彩本身問題，然後，示範水彩畫的各種技巧——打底、直接作畫、乾筆、在濕紙上作畫、運用畫刀等等——並提示一些獲得紋理與圖樣的方法，告訴您如何運用遮蔽的技巧，如何運用刀片來刮，如何獲得一些異常的效果。研讀本書之後，您便可學得如何「四周的環境尋找適合作畫的題材，如何選擇主題，以及如何處理簡單的和複雜的主題」。本書也介紹給您構圖的基本要素

——形與形之間的關係、趣味中心、三次空間與透視、色調值與形態、白色空間、作畫的次序以及素描等。

逐步的示範和輔助的插圖使您很快就學會如何畫各種不同的季節、樹木、森林、草叢、岩石、沙土、水（動態和靜態的）、倒影、霧、霏、雨、雪、天空和浮雲、日落、柵欄、建築、以及風景中的人物和動物。本書對於畫家也有若干幫助，因為書中還包括了如何從照片作畫、如何把畫家本身的創意表達出來並對作品銷售等等的技巧。

本書對學畫的學生以及職業畫家都同樣具有吸引力。本書的內容與插圖相得益彰，能幫助喜愛水彩的朋友帶來靈感和創意。

●關於本書作者

本書作者鄒爾坦·查保(Zoltan Szabo)是加拿大最有名的風景畫家之一。他於1928年生於匈牙利，目前已入籍加拿大，並定居於安大略省。查保先生早年雖曾在匈牙利學過畫，但他的成就大部份是自己苦學得來的。他經常深入加拿大的荒山僻野作畫，並蒐集材料，終於能自成一家。除了作畫之外，他也在美國及加拿大從事教畫的工作。

查保先生曾在多倫多的台吉森和潘內爾畫廊以及安大略省漢米爾頓的貝克特畫廊等處開過展覽，並在加拿大以及國外的許多畫展中展出，深受好評。他的作品經常出現在加拿大藝術家協會（他是會員之一）以及加拿大水彩畫家協會的畫展中。

查保先生的作品廣為世界各地的收藏家所喜愛，並曾由多倫多的卡片公司印成聖誕卡銷售。

第一章 水彩簡介

在本章中，我們將討論到透明水彩的特性，以及水彩畫家所用的材料和畫具。

● 水彩的本性

水彩與其他的作畫媒體有著很大的差異，因為水彩是透明的。這就是說，白色畫紙的反光會穿過薄薄的一層水彩顏料。水彩在透明時效果最佳，也就是說，當我們能透過水彩看到畫紙時，它的效果最好。

清爽的色彩

要想使水彩作品顯得透明清新，清爽的色彩是非常重要的。如果您塗上一層色彩之後，等它乾了再塗上一層，如此連續幾次，其結果您將獲得如一團爛泥巴一般的色彩。舉個例子來說，如果您塗上一層黃色，讓它乾了，然後再塗上一層藍色，理論上，黃色與藍色相加是可以獲得綠色的，可是事實上，用這種方法所獲得的綠色却顯得髒髒的。想獲得清新的翠綠色，您就必須先把黃色和藍色混合好，然後再塗到畫紙上。畫紙上所塗的顏料層次愈多，其結果也就顯得愈陰鬱而不清爽。

色調值

由於好的水彩畫紙都具有吸水性，因此，色彩乾了之後會顯得比濕的時候淡得多。要避免最後所獲得的色彩效果令您失望，就必須將濕的色彩之色調值提高百分之

二十左右。畫紙愈柔軟，它所吸收的顏料愈多，是您所要提高的色調值也就愈大，唯其如此，才能獲得所要的色調。您一旦習慣了畫紙的習性之後，就不是什麼太難的問題了。

不透明水彩

水彩並非全是透明的，也有不透明的水彩，但平常提到水彩時，所講的幾乎都是透明水彩居多。不透明水彩可將其底全部遮蓋住，就基本上來說，它跟透明水彩並無不同，只是色料較粗糙些而已。蛋彩、樹膠水彩、廣告顏料、乾酪素以及新的壓克力顏料等等，這些全是不透明的顏料。不透明水彩的使用與透明水彩有著很大的差異，但在本書中不擬加以討論，只需知道它們有差別就行了。以後如果對不透明水彩發生興趣，可參考有關不透明水彩的書籍，本書主要以透明水彩為主。

● 材料和畫具

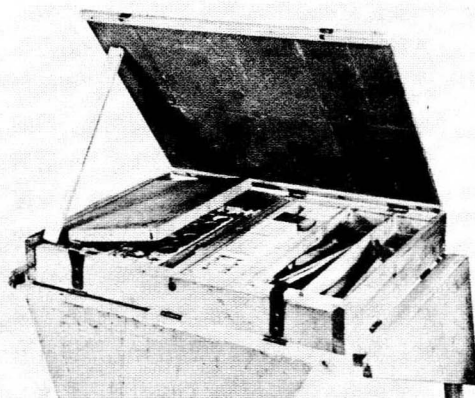
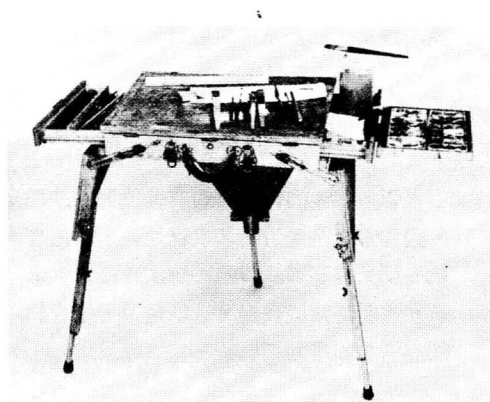
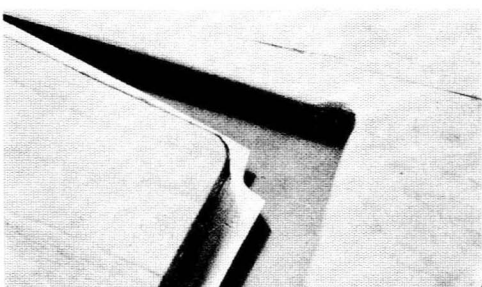
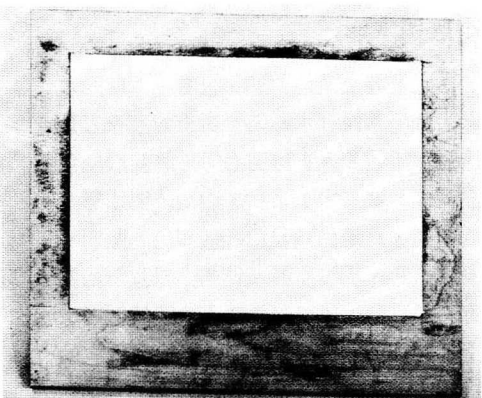
所用的顏料和畫紙愈好，水彩作品就能保存得愈久。這是名言也是事實。

畫紙

所謂「好的畫紙」是指什麼呢？是指百分之百純木棉手製的水彩畫紙。一般說來這種畫紙太貴些，但您了解它後就會覺得並不貴。要想表達水彩的特性，必須借助好畫紙才能獲致成功，因此，好的畫紙是

一幅作品成功的基礎。相反，不好的畫紙反會扯您的後腿，您所用的顏料與畫筆再好，沒有好畫紙配合也不能發揮好材料最大限度的效果。如果您開始學畫時所用的是便宜的畫紙（以紙漿造成的），您會經歷很多挫折，當有一天畫起好的畫紙來時，您還得把您以前所學的再學一遍，因為好的畫紙其習性與便宜的畫紙不同，必須從頭適應起。既然有一天會用到手製的水

：粗糙、中等粗糙（冷壓）以及光滑（熱壓）。三種最常見的重量是：72磅（薄）、140磅（中）以及300磅（如硬紙板那麼僵硬）。好的畫紙大部份來自歐洲，如：D'Arches、Fabriano、Royal

彩畫紙，為什麼不一開始就用呢？

市面上有許許多多不同的畫紙可供我們選擇。這些畫紙的尺寸大部份是22英吋×30英吋，並以其表面的粗糙程度分成三等

Watercolour Society（皇家水彩協會）、Green 以及 Whatman（後者已不再製造，但您仍然可以找得到），這些全是品質優良的畫紙。在多數情況下，我都用 D'Arches 300 磅粗糙級的畫紙，偶爾我

也會用中等粗糙（冷壓）的畫紙。

繃緊畫紙

爲了防止輕磅的畫紙碰到水之後會起皺紋，畫前需把畫紙繃緊。重磅的 300 磅以上畫紙由於不會起皺，因此可免去這一道手續。繃緊畫紙的方法有濕的和乾的兩種可以選用。

濕的方法首先是把整張畫紙完全弄濕，再以海棉或柔軟的布拭去紙上多餘的水，不要用力擦，以免損及紙面，等紙面上不再有水光閃閃就行了。接著將紙放在平坦的硬板上，此一硬板的四邊至少要比畫紙的四邊長二英吋以上。以水溶性的膠帶將畫紙的四周貼於硬板上；膠帶貼於畫紙上的寬度約爲四分之一英吋，其餘的就貼在硬板上。等畫紙乾了並收縮了之後，就可以有一個繃得很緊而平坦的畫面可以作畫了。

乾的方法相當類似，唯一不同的是不必先將紙弄濕。將畫紙平放於硬板上（與上法同），以較寬的遮蔽膠帶代替水溶性的膠帶，將畫紙的四周貼於硬板上。現在，您可以將紙弄濕，等乾了再畫，您也可以直接提筆就畫。當畫紙濕的時候，它可能會有點起皺，但等畫面一乾之後，它又會回復平坦的樣子。

如果您不在意畫紙的四周都損失二分之一英吋，我倒要建議您使用繃緊框（請看圖 1 及圖 2），它可使您工作起來快速而有效。

畫板

要想自由運用畫紙，首先就得在它底下墊個硬的平面。有專用的畫板最好，沒有

的話，找塊二分之一或四分之三英吋厚的三夾板，將之鋸成比您所用的畫紙每邊多二英吋的板子也行。帶到戶外寫生用的畫板以 17×24 英吋最爲適宜，小於半開的畫紙均可置於其上，而仍有足夠的空間讓您以膠帶來將紙貼於畫板上（如果您要將畫紙繃緊的話）。您可在畫板表面塗上一兩層的蟲漆或油漆，使之具有排水性。

畫架

畫架並非絕對必要，但有個畫架却是非常方便。只要是既穩固而又有個可以調整的平面（可以平置或直立）也就行了。經過多年的研究和試驗，我自己設計了一個畫架，請看圖 3 及圖 4。圖 3 是畫板部份平置的情形，圖 4 則是利用畫箱改的呈某種角度斜立的情形，以利畫板置用。

水容器

當您外出寫生時，我建議您自個兒帶水去，因爲您到了一處地方之後，往往會找不到水，或所找到的水是髒的。所帶的水要够用。我用來裝水的器具是個塑膠的牛奶罐子。用玻璃瓶來裝水不但笨重，而且萬一瓶子打破了也相當危險。在作畫時，可用寬口的塑膠容器來裝水。

水彩顏料

優良品質的畫紙必須配以優良品質的水彩顏料，如此才能相得益彰。初學者所用的水彩顏料如果是有信譽的製造廠商的倒也沒有關係，這類的水彩顏料較畫家用的高品質顏料要便宜些，但持久性卻較差，調配運用也較爲不易。如果能力辦得到的話，我自然要推薦您使用畫家用的高品質

料來作畫，它可維持更長的時間，可讓您更快地享受到更好的結果。如果整盒買不起的話，買幾管常用的也行。

就水彩顏料的牌子而言，英國的溫塞和牛頓（Winsor & Newton）以及美國的Rumbacher 是最有名的兩種。它們有管裝的和罐裝的，品質都同樣好。多數水彩畫家較喜歡管裝的，因為管裝的顏料濕潤一致，歷久不變，因此，一碰到濕的畫就即刻起反應。我個人喜歡溫塞和牛頓家用高品質水彩顏料。

以下是在調色盤上所放的顏料，適合各種特殊的需要，我認為必要的都標了來。

淡檸檬色（必要）

橘黃色

深紅色

朱紅色（必要）

茜草艷紅色（必要）

茜草棕色

錳藍色

天藍色（必要）

鈷藍色

法國深藍色（必要）

安特衛普藍

溫塞或塞羅藍（必要）

胡克暗綠色

黃土色（必要）

焦紅色（必要）

暗墨色（必要）

大衛灰

木炭灰

佩恩灰

這些顏料的持久性非常好（水彩比油畫持久），它們的化學結構都很簡單：水溶

性的膠加上細緻的色料。

畫筆、小刀、調色盤

除了畫紙和顏料之外，您還需要備有好的畫筆和一把調色刀。我個人愛用一枝十號的圓筆，以及一枝五號的圓筆——長毛、純貂毛製成，這種筆較貴，可買同號較便宜的筆取代。此外，還需要一枝一英吋的牛毛扁筆以及一把刷背景用的大刷筆（牛毛或豬毛製成的均可）。

調色刀可達成其他工具所無法達成的特殊筆觸效果，因此，它是一種極佳的作畫工具。它必須富有彈性而又很薄。在您新買一把調色刀之後，使用前，必須先將製造商塗於刀片上的保護漆刮掉，然後將刀片插進一個檸檬裏面，過了一個晚上之後，檸檬汁裏所含的酸將可使刀片更易於接受水彩顏料（有關調色刀的運用技巧，請看下一章中的說明）。

至於調色盤，可到畫具店去挑一種您喜歡的，只要它的調色區是白色的就行了。然而，一個白色的搪瓷碟子，或者是白色的瓷盤子也照樣可以用來調色。為什麼必須要是白色的呢？因為唯有如此才能在未將顏料塗到畫紙上前看清您所調出來的是什麼樣的色調。

最後，再加上一把小刀和一片刀片，您的裝備就算齊全，可以準備開始作畫了。

試驗

要實際體驗透明水彩的習性，可做下面這些試驗：以濃的檸檬色塗滿一片區域，等它乾了之後，在其上方塗一層濃而透明的溫塞藍或普魯士藍。現在，將順序顛倒，先塗藍色，等它乾了再塗黃色。注意在

疊上色彩時畫筆揮動要快，以免將下一層的顏色也沾了起來。最後，將這兩色先在調色盤上調好，然後再塗到畫紙上，盡量使其密度與前兩種相同。

如果將這三種結果加以比較，您會發現它們的色相並不相同。最清爽的顏色是先調好再畫上去的那一種。任何兩種顏色，分別塗的會顯得不清爽，而調好再塗必較鮮明些。

● 色彩

我們都了解色彩在日常生活中的重要性。但身為作畫者，單單了解是不够的，您還得知道如何去運用色彩才行。

色彩的運用

學習如何運用色彩創造各種效果、氣氛以及抽象特質等，這是一件非常重要的事情，也唯有如此，才能將色彩做為工具，將作品轉變成一種個人別出心裁的表達。舉個例子來說吧，在夏天或冬天，大自然中的色彩趨向於單調，我們必須自己發明一些色彩，才能使所畫的風景顯得生動而不乏味。如果畫面的大片樹林用某種綠色來畫，結果將顯得單調而缺乏變化，如果先以橘色打底，然後再畫上各種不同的綠色，有的地方讓橘色顯露出來，如此，您就能造成一種熱力的感覺。如果您要創造寧靜、冰涼的印象，只需以藍色代替橘色來打底就行了。

以接近自然的色彩來畫人像，固然可以得到令人愉快的結果，但如果在其臉頰部份以深濃的橘色來強調，結果便能使整個人物顯得精神煥發，給人強烈的印象。若

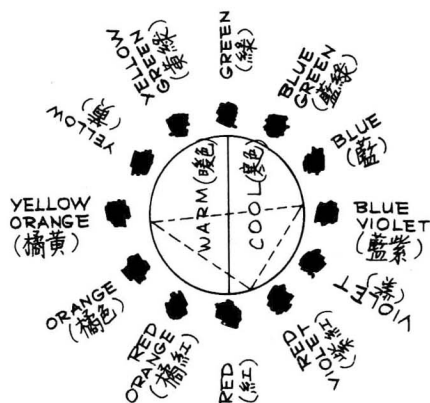
以藍色來強調，則便給人寧靜、沉默的印象。若以紅色來強調，則效果又不同了。

色彩的選擇

在未動手作畫之前，先決定好所要用的色彩。畫任何一幅畫，幾乎不可能要用到每一種色彩。在一般情形下，三至六種色彩就足夠應付了。您可自己作個色輪（如圖5），放在自己眼前，記下色彩的每一種色調，以及每個色彩與其他色彩之間的相關位置。此一色輪可幫助您選擇色彩。

您可看到此一色輪被區分為暖色系和寒色系兩類。記住要盡量維持某一色系在整個畫面上佔優勢，或讓暖色系佔優勢，或讓寒色系佔優勢（視主題的光線狀況而定），不可讓兩種色系勢均力敵，如此，才能確保整個畫面的色彩和諧而融洽。

如果您以直線連接色輪中的任意三色，並使這三條直線成像圖5中所示的那樣一個三角形，那麼，這三色必能形成有趣的色彩組合，以之作為色彩的基本選擇，那您就可獲得一張色彩方面很成功的作品了。

色輪上相對的任意兩色互為補色。您若以等量的一對補色來調色，則不論這兩色原來是如何清爽，您所獲得的結果若不是這兩色彼此互相中和，就是產生一種髒的色彩出來。但若分開來使用，使之緊靠在一起，則它們彼此會有互相增強的效果。

有關色彩方面的書您可能看過很多，但您要記住兩個原則。這兩個原則是：要想獲得高雅的趣味，所用的色彩數目要盡量少；除非您有很好的理由，否則便不要用任何一種的色彩，用一色要有用一色的道理。

色彩的試驗

以某種有趣的方式運用補色或對比色將可消除單調感。在一大片藍灰色樹葉的襯托下，一朵橘色的花朵顯得具有強烈的效果；然而，若以夕陽下的黃綠色葉子來做為背景，則效果就大為失色了。

如果您無法確定在某種地方應該用那些色彩較好，那麼，您可先在一小紙片上塗上色彩，再將它疊到此一區域上，觀察其效果如何。對同一主題儘可能多次嘗試各種不同的色彩組合。避免將強烈的色彩放在一起——除非是您要獲得一種極為強烈的衝擊力。

如果有一怪異的色彩掉落在您的畫面上，在懊惱地將之擦掉之前，不妨仔細再看，說不定它正可在您的畫面上造成一種不尋常的特質。對於不小心掉落在畫面上的色彩，儘可能使之成為畫面特質之一，但無論您怎麼處理，一定要確使最後的結果顯得富想像力而又意味深長。

現在，以圖6這幅素描為根據，畫一張簡單的水彩畫。限制自己只用三種色彩（

請參考色輪）來畫，例如：您可選用焦紅色，安特衛普藍以及檸檬色這三種。儘量利用調色來創造各種不同的色調。畫好了之後再選另外三種，重複幾次練習。

6

第二章 風景寫生的技巧

水彩畫的技巧非常多，變化萬端，在這一章中，我們除了討論傳統的技巧之外，一些極富創造性的技巧也將討論到。

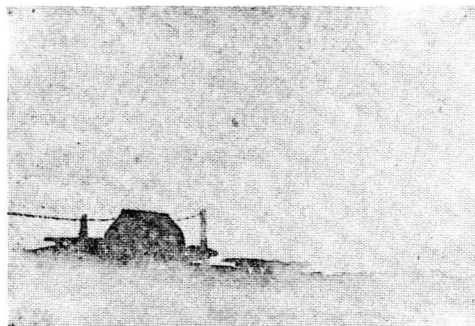
● 基本的塗抹

以透明水彩作畫時，只有您個人自己的想像力才能限制上色的方式，然而，對初學水彩畫的人而言，還是有一些基本的方法是必須要知道的。如不先把這些技巧弄純熟，您就無法控制水彩的表現結果。

平塗

讓我們從最基本的平塗開始吧。請看圖1，在此圖中，均勻的色調是最重要的特質。

在一器皿（杯子或盤子）中調出足夠涵蓋整個畫面的顏料。畫紙不必先弄濕，使之稍向您的方向傾斜。用一枝柔軟的大畫筆，沾滿顏料，以穩定而快速的水平筆觸

1

，由上而下將整個畫面塗滿顏料。每一筆觸的下端會積些顏料（由於畫面傾斜的緣故），第二筆就疊著此一區域刷過，兩筆之間相隔的時間不可過長，否則，便可能會有「硬邊」出現。

等將您最後一筆塗到畫面底端之後，將畫筆的水擠乾，以之輕輕拖過最後一筆的最下端，如此，乾的筆便會吸起多餘的顏料，使整個畫面顯得很均勻。這時，要避免碰到漸乾的畫面，或再添幾筆矯正錯誤，否則便可能造成「怪點」，因而破壞整個均勻的畫面。

如果想造成極暗的平塗，則要注意顏

2

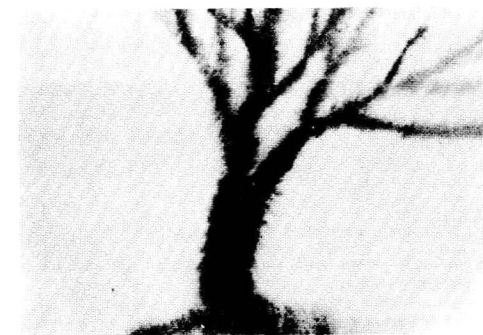
料的量是否足夠（記住：水彩乾了之後會顯得淡些）。要確使顏料夠量，可先其他的紙上試試，等它乾了之後，看看是不是夠暗。只有不斷練習才能獲得所需要的經驗。

3

有濃淡的塗抹

另一種基本的技巧是有濃淡的塗抹（請看圖2）。當需要畫面由上向下逐漸變暗（或逐漸變亮）時便可使用這種技巧。此一技巧的方法與平塗法相當類似，所不同的是畫面最上端要以最深的顏料開始（如果您是要由上而下逐漸變亮的話），每畫

4

一筆之後就加一滴水進去，逐漸削弱顏料的份量。要把濃淡控制好，關鍵是每次加進去的水量需不斷練習，然後才能知道要獲得什麼樣的結果，每一次要加進去多少水，除了練習之外，誰也無法告訴您其中的秘訣。

有條紋的塗抹

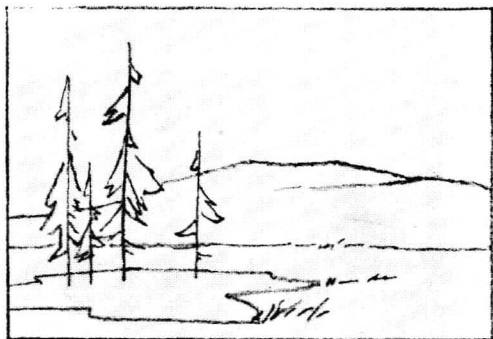
要獲得有條紋的塗抹（如圖3），首先應將需要地方以清潔的水打濕，趁著紙面還是濕漉漉時，把沾滿顏料的畫筆刷在最深色的地方，然後很快地將畫紙豎著拿起來（暗的在上面），讓顏料流動。到了適當時機（視您所需的效果而定）再將畫紙打平，置於一平面上，等它乾。

濕中濕

關於「濕中濕」（圖4）的技法，在此只做簡單的介紹，因為在本章第四節「濕紙上作畫」中，還會更詳細的說明。如果想獲得模糊邊緣的效果，先用清水或淡色把畫紙打濕，然後趁著畫紙還是濕著的時候，塗上您所要的趣味。畫紙愈濕，第二筆下去也就變得愈模糊。時間最為重要，必須要把握最適當的時機。此外，顏料正確的濃度也是不容忽視的。若要顏料流動，可將畫紙傾斜，否則就將之平置。

練習

練習上述這些基本的塗抹。在任何紙上做這些練習，一次只練習一樣，不妨多變換各種不同的紙質，如此，便可了解好的畫紙與壞的畫紙有什麼差別了。

5

● 傳統的或直接的作畫法

直接的作畫法是為多數人所熟知的一種。此法是容易獲得一幅成功作品的最有效方法。以直接法作畫，只需照著經前人證明為有效的方法去做就行了；您可冒最小的險而獲得最大的成功。英國人是水彩畫的先驅，他們發展了一種實用的作畫法——直接法——來控制野性的水彩畫顏料。

鉛筆構圖

直接法的第一步是鉛筆素描（請看圖5），以鉛筆來構圖。以好的2B鉛筆輕輕地勾出輪廓。2B鉛筆相當軟，稍用力便可畫出好的線條，用軟橡皮又很容易地擦去。以軟橡皮來擦拭是最為理想的。

描圖紙

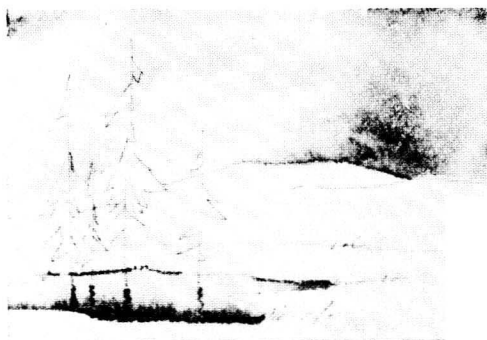
如果您是個初學者，對自己的素描能力，不太有信心，這時，描圖紙就成了很有用的工具了（請看圖6）。它必須至少與畫面同大，先在它的一面打稿（跟在水彩畫紙上打稿一樣，畫錯的地方不必管他，也無需擦拭之。

打好草稿之後，就可以將它描到水彩畫

紙上：以4B或6B的石墨鉛筆將描圖紙的背面塗得滿滿的（以緊密的水平線條和垂直線條交叉重疊而成），為了要使石墨更均勻起見，以一團脫脂棉抹擦之，直到其濃度夠深為止，然後，將它翻個面，讓塗黑的一面向下。以小片的膠帶將描圖紙與水彩畫紙的上面兩個角黏在一起，如此，在描繪的過程中便可隨時翻開來看看。接著，將描圖紙上的圖描到水彩畫紙上。

著色

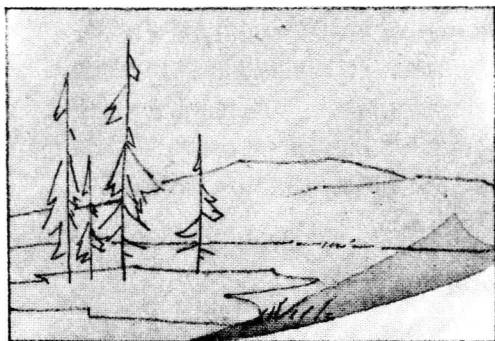
現在可開始上色了。畫面上有計劃地分成各種色調區，您可同時處理幾個區域，如此，便可以在處理另一個區域時，讓某個區域變乾（請看圖7）。

7

當您在畫某一區域時，其緊鄰的區域若已上色，而其顏色未乾，這時便可有意無意的讓它們在某些地方重疊。這種看似無意的筆觸可使畫面顯得更為自然和新鮮，使作品更為生色。

最重要的是心中要存有最後完成圖的影像，逐步完成每一區域，而且不要過份強調不重要的細節。在畫得最起勁的時候，往往會在某個細節停留過久，而把那個地方畫得太死。只有經驗才能增強好的判斷

6