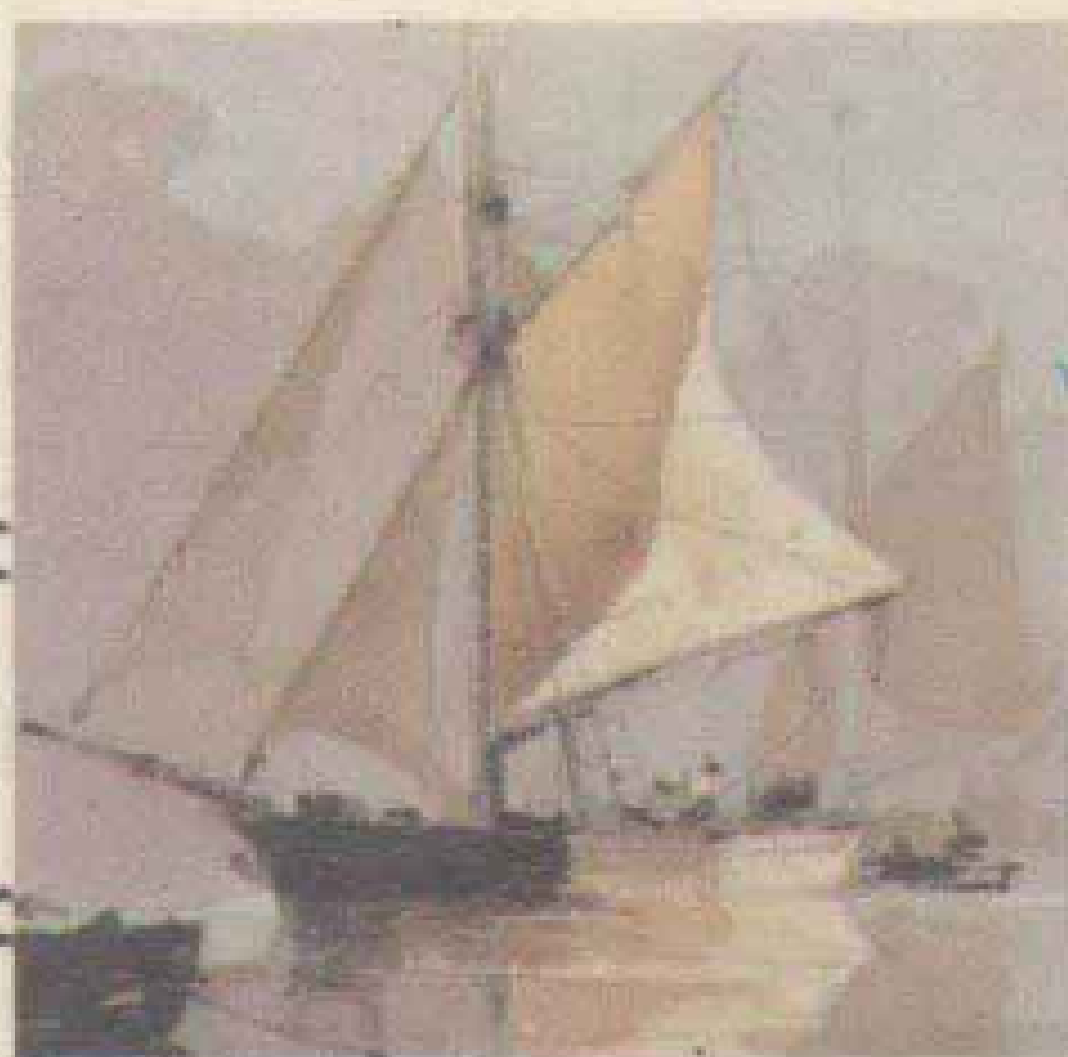

水彩新技

By Rowland Hilder

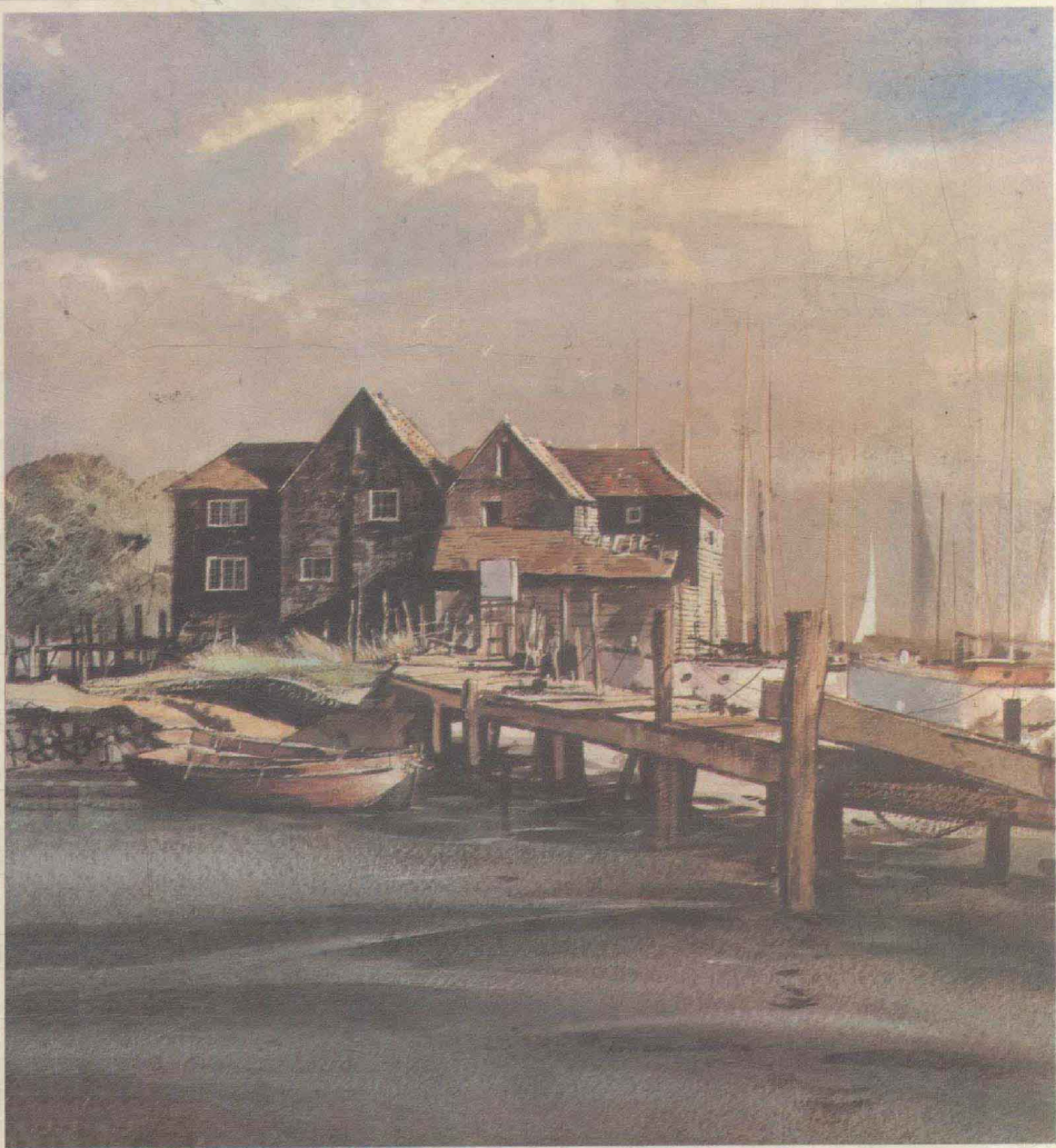
水彩新技叢書 4

天地

許燕貞編譯

藝術圖書公司印行

天地

- 4 前言
- 5 如何使用本書
- 6 緒言
- 10 何謂好畫
- 12 明暗
- 14 在線條上添色調
- 16 使用有色紙
- 18 第一部分 天空的畫法
 - 20 濃淡遠近法
 - 21 在多色調層次的背景表現明度
 - 22 在色調上加色彩
 - 23 在色彩上分調子
 - 24 刷出天空
 - 25 襯托晴空的烏雲
 - 26 藍空下的白雲
 - 27 寒空下的暖暖雲朵
 - 28 如何表現強光
 - 29 如何畫出小範圍的明亮區域
 - 30 如何畫複雜的天空
 - 31 如何表現層次分明的天空
 - 32 顏料與調色盤
- 37 第二部分 空氣和氣氛的畫法
 - 38 如何控制鬆散的畫面
 - 44 有力而色調豐富的天空
 - 50 調和亮面區域
 - 58 如何表現寧靜水面的潛在震撼力
 - 66 如何製造氣氛
 - 74 如何掌握動態的表現
 - 82 如何變化色調
 - 92 如何表現一個複雜的題材
- 101 第三部分 作品欣賞

水彩新技④

天地

原作：羅蘭・希爾德

譯者：許燕貞

藝術圖書公司 印行

Expressing Land, Sea, and Sky in Watercolor

BY ROWLAND HILDER

First Edition: 1985

All Right Reserved

Editor in Chief: Ho Kung-shang

Publisher: Ho Kung-shang

Published by Art Book Co., Ltd.

Address: (4F) No. 18. Lane 283,
Roosevelt Road, Sec. 3,
Taipei, Taiwan, R.O.C.

Tel: (02) 321-0578

(02) 392-9769

Price: PAPER BACK US\$

天地

4	前言
5	如何使用本書
6	緒言
10	何謂好畫
12	明暗
14	在線條上添色調
16	使用有色紙
18	第一部分 天空的畫法
20	濃淡遠近法
21	在多色調層次的背景表現明度
22	在色調上加色彩
23	在色彩上分調子
24	刷出天空
25	襯托晴空的烏雲
26	藍空下的白雲
27	寒空下的暖暖雲朵
28	如何表現強光
29	如何畫出小範圍的明亮區域
30	如何畫複雜的天空
31	如何表現層次分明的天空
32	顏料與調色盤
37	第二部分 空氣和氣氛的畫法
38	如何控制鬆散的畫面
44	有力而色調豐富的天空
50	調和亮面區域
58	如何表現寧靜水面的潛在震撼力
66	如何製造氣氛
74	如何掌握動態的表現
82	如何變化色調
92	如何表現一個複雜的題材
101	第三部分 作品欣賞

前言

所有好的風景畫都有一個共同點——重視氣氛。有些畫以深暗的顏色和沈悶的造形來傳達陰鬱的氣氛，有些則嘗試去捕捉夏日晴空裡轉瞬即逝的片刻。你是否希望在你的畫裡，用更有力的氣氛去激起強烈的情感反應呢？在這本書裡，羅蘭·希爾德將告訴你如何去做。他在畫海洋、陸地和天空方面，已有五十多年的作畫經驗。由於毅力和不斷的練習，他已能掌握水彩的多變特性，隨心所欲地表達空氣和氛圍了！

希爾德指出，下筆前需經過仔細的考慮。例如，一幅畫的主題是什麼，那些特徵是主要的、那些是次要的，需先有一個明確的概念。

天空的色調、顏色、大小

和溫度都會影響一幅畫的光線表達。爲了幫助你掌握畫中的氣氛，希爾德的天空習作專題將告訴你，如何控制濃淡遠近法，使色調的差距襯托出中景的存在；在色調上添顏色，畫出天空的感覺；在明亮的天空中畫出暗色雲朵；在淒冷的天空塗上暖色雲彩；製造強光和重點，作爲畫較複雜天空的預備步驟；和畫出層次豐富的陰霾天空。這些習作將準確地告訴你，如何經由小心的觀察和光線的掌握畫出有力的調子來。

然後，希爾德用八幅圖示範自然界中某些微妙的氣氛畫法。這些範例指出，如何控制鬆散的結構；如何畫出有力而色調豐富的天空；如

何適當地掌握強光部分；如何畫出靜謐海面而不失其潛在的震撼力；如何在平靜水面製造出陰沈的氛圍；如何捕捉多風天氣的動勢；如何在多色調的變化中表現得更豐富和如何闡明、表達一個複雜的對象。

最後附有作者最成功的作品。這些畫顯示巧妙的掌握氣氛，將爲畫本身注入一股生命和活力，使美好的風景變成動人心弦的畫作。

如何使用本書

本書的目的是幫助你捕捉陸地、海洋和天空的氣氛。因此，我分三部份來描述。

首先，第一部份是天空的畫法。我建議你先研讀簡單的三步驟範例，再自己動手去畫。我儘量把練習的範圍縮小，使你能專心於技巧習作，不致於爲如何控制大範圍的多變水彩而擔心。儘量在每一個題材中加入你自己的畫法，使你在學習的過程中能表現自己的意念。這些天空習作並不是學習掌握光線和雲朵的唯一畫法。但是，在我的經驗裏，它幾乎是戶外寫生中最具影響力和靈敏特性的直接畫法。

接下來，有八幅完整的示範圖。每一幅畫裡，我會說

明如何掌握物象或氣氛和展現某些你可能遇到的棘手問題。我使用許多淡薄的筆觸來表現明暗和色彩的微妙變化。示範圖以兩頁圖版印出，並附有局部圖，使你更仔細地看清楚筆觸。這些圖例顯示了我的作畫方法，如果你客觀地觀察每一幅畫，你會了解我在作畫前，如何考慮一題材，並將它逐步轉化成水彩畫的處理過程。所以，當你開始習作前，我建議你先想好你要表現的是什麼、決定中心主題、考慮什麼是最重要的、什麼是次要的或可以完全刪除的。技巧是畫一張好畫的必要條件，它包括在紙上控制顏料和水份。但是我希望在你追求成

功的水彩畫的過程中，不要讓技巧掩沒了你思考性的詮釋。

最後一個單元是完成的作品。這些畫沒有什麼特別的，但每一幅畫在完成當兒，都帶給我溫馨的滿足感。在這裡我將技巧問題草草帶過，是希望你專注於整幅畫的整體詮釋。這些畫就是我的觀察方法。多年來，能用水彩去記下我所見所感的事物是我最大的樂趣。雖然這項工作需要努力和集中精神，但對我來說，它絕不是枯燥的苦工。我希望這本書能幫助你、鼓勵你去培養自己的觀察方法，並用水彩去闡釋。

緒言

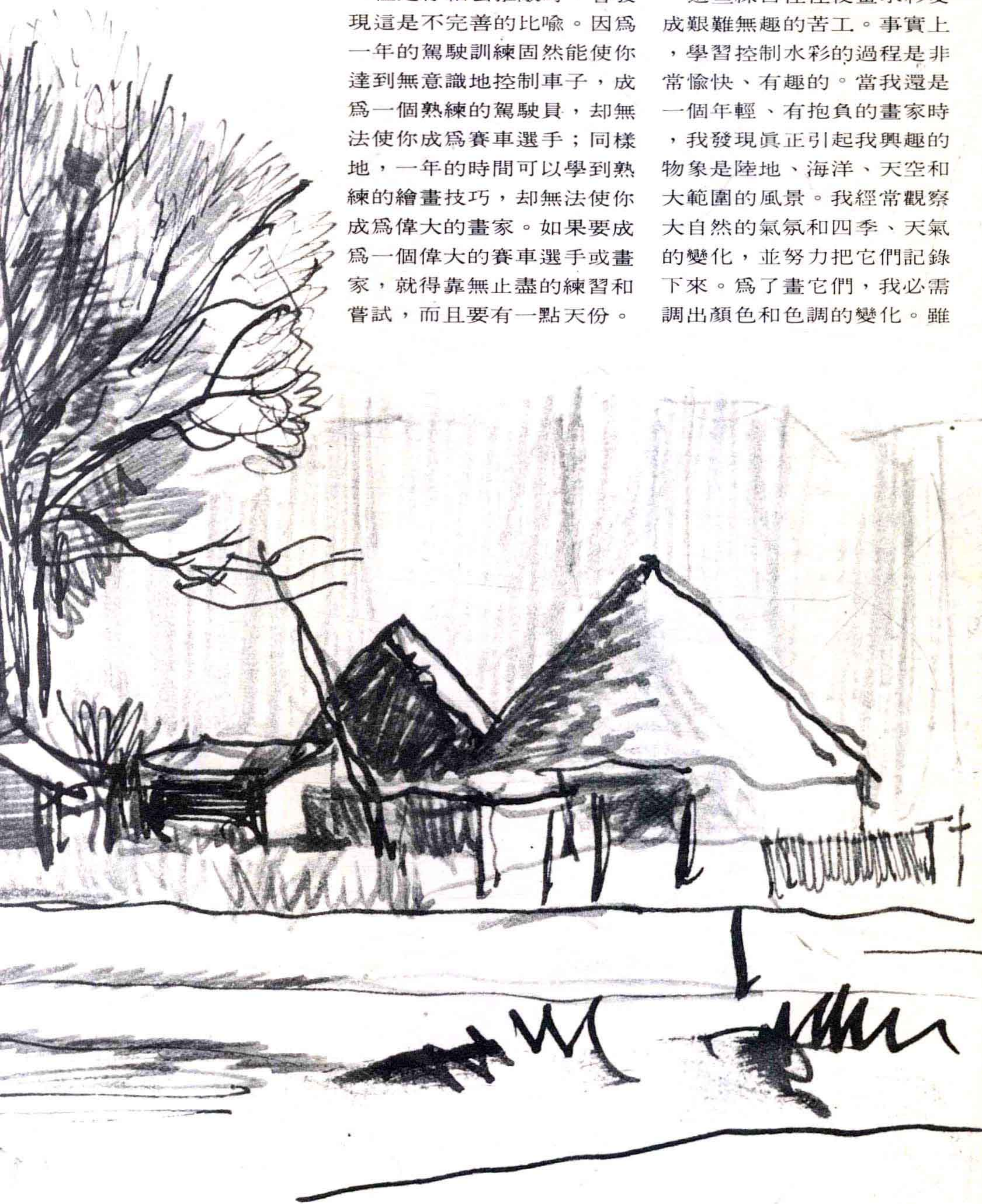
我認為學開車和學畫畫的過程很類似。當你開始學開車時，你必需確實地知道剎車踏板和變速桿的功用、操作的次序和用多少力量去操作。而水彩也是一樣。你必需了解畫筆、顏料、水和紙的特性，把顏料塗到紙上的

次序和用多少力量去畫，直到開車和繪畫變成手腦之間不自覺的活動為主。到那時候，你不用考慮如何使用剎車器或如何應用畫筆；你自然會在紅燈前把車子停住，會畫出一筆你所期待的色調來表現天空。

但是仔細去推敲時，會發現這是不完善的比喻。因為一年的駕駛訓練固然能使你達到無意識地控制車子，成為一個熟練的駕駛員，却無法使你成為賽車選手；同樣地，一年的時間可以學到熟練的繪畫技巧，却無法使你成為偉大的畫家。如果要成為一個偉大的賽車選手或畫家，就得靠無止盡的練習和嘗試，而且要有一點天份。

這些練習往往使畫水彩變成艱難無趣的苦工。事實上，學習控制水彩的過程是非常愉快、有趣的。當我還是一個年輕、有抱負的畫家時，我發現真正引起我興趣的物象是陸地、海洋、天空和大範圍的風景。我經常觀察大自然的氣氛和四季、天氣的變化，並努力把它們記錄下來。為了畫它們，我必需調出顏色和色調的變化。雖

然我早期的製圖員訓練，曾提供我表達人物動態和自然背景的良好手法，但是這些對表現風景的感受能力却絲毫無助。即使如此，我仍決定用水彩作試驗，設法捕捉大自然的動人景物。下了這個決定後，我却發現沒有一個人能引導我走進水彩畫的奧妙天地。於是，靠我熟練的素描能力為輔助，我開始自學水彩畫的技法。

在練習過程中，我發現自己一再地用不必要的線條企圖補救敗筆的部份。因此，我勉強自己不用線條補助，完全以水彩作畫。這樣一來，我面臨了色彩的奧秘和許多我未曾夢想到的問題。從此我開始一段漫長而無趣的嘗試過程——用畫筆製造出無數的色彩來觀察顏料的可能性。這其間我曾畫過許多不成熟的風景寫生畫，從這些畫裡，可看出一個業餘者的難堪奮鬥過程。

然而，我對自己選擇的題材却抱著執著奮進的態度。我常自問在何處可以尋得指導？好像所有的倫敦藝術學校都忽略了我希望研習的題材。這些學校的課程包羅萬象，有人體素描、肖像畫、設計、教學法、藝術史、絹

印、木雕等等。還有一些演講課程，如包浩斯、立體派繪畫、如何製造速度和用破銅爛鐵做成神祕怪異的雕刻。什麼課程都有，就是缺少我們偉大的傳統——水彩畫。據說，英國的水彩畫還是居於世界畫壇的領導地位呢！

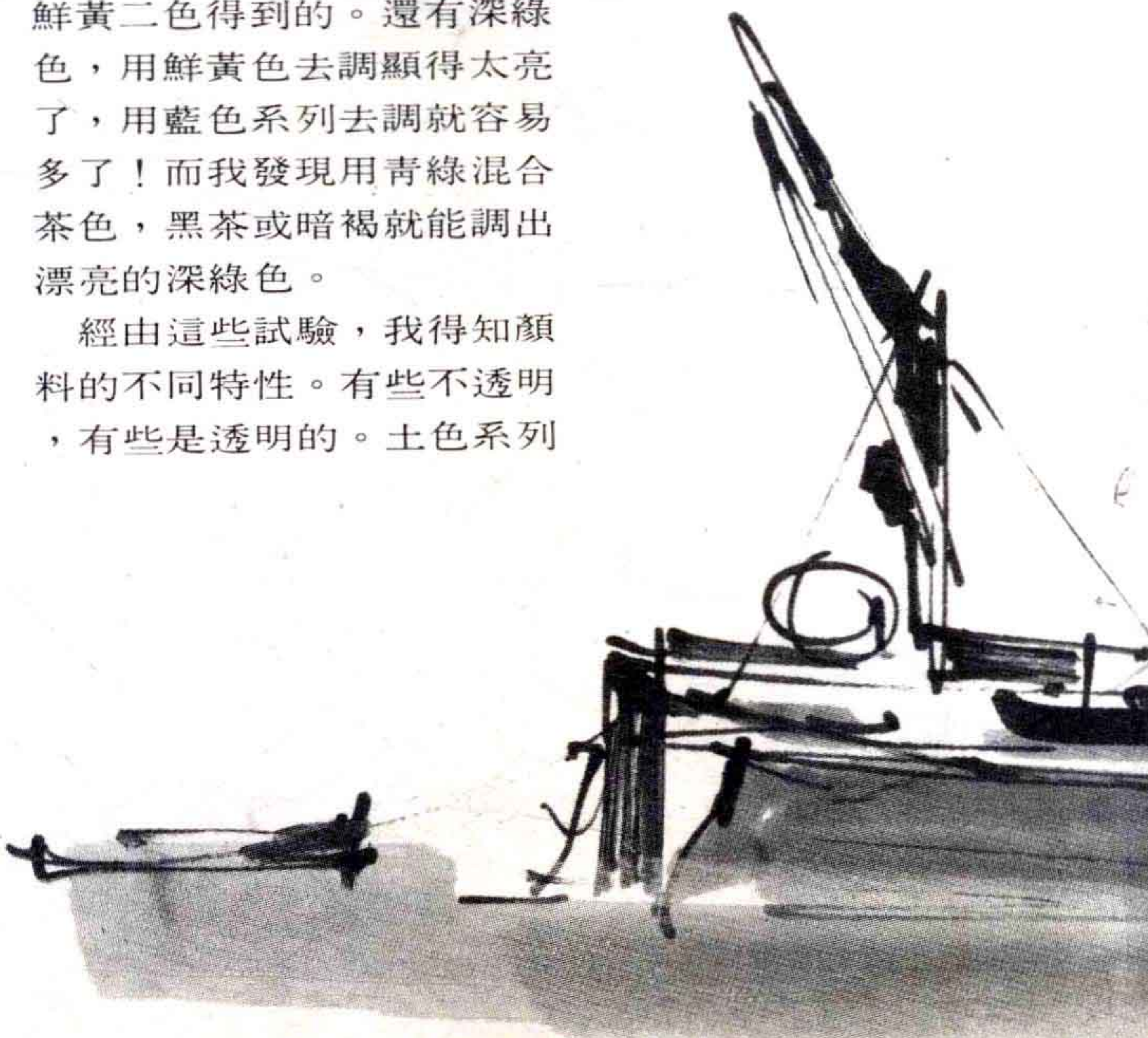
既然學校無法提供幫助，我只好開始艱辛的自學過程。我曾經作了一系列的實驗來改進我的技法。首先，我發現了一組成功的相關色彩用以表現暗色調，又不顯得污濁；然後我訓練自己在一次的嘗試裡，即調出正確的顏色，儘量避免用重覆的畫法來製造深色調。

下一階段的實驗是混合顏料以造成不同層次的色度。這麼做，使我得到許多驚喜。譬如，我發現盛夏樹木的“康斯坦伯綠”不是從水彩管中擠出，也不是用黃、藍兩色配成，而是混合煤黑和鮮黃二色得到的。還有深綠色，用鮮黃色去調顯得太亮了，用藍色系列去調就容易多了！而我發現用青綠混合茶色，黑茶或暗褐就能調出漂亮的深綠色。

經由這些試驗，我得知顏料的不同特性。有些不透明，有些是透明的。土色系列

經常成塊狀，加熱後會變成紅色調。例如土黃變成殷紅、茶黃變黑茶、棕土變茶色。我又發現赭色比其他土色系列更透明，棕土可以調出較清朗的深黃。

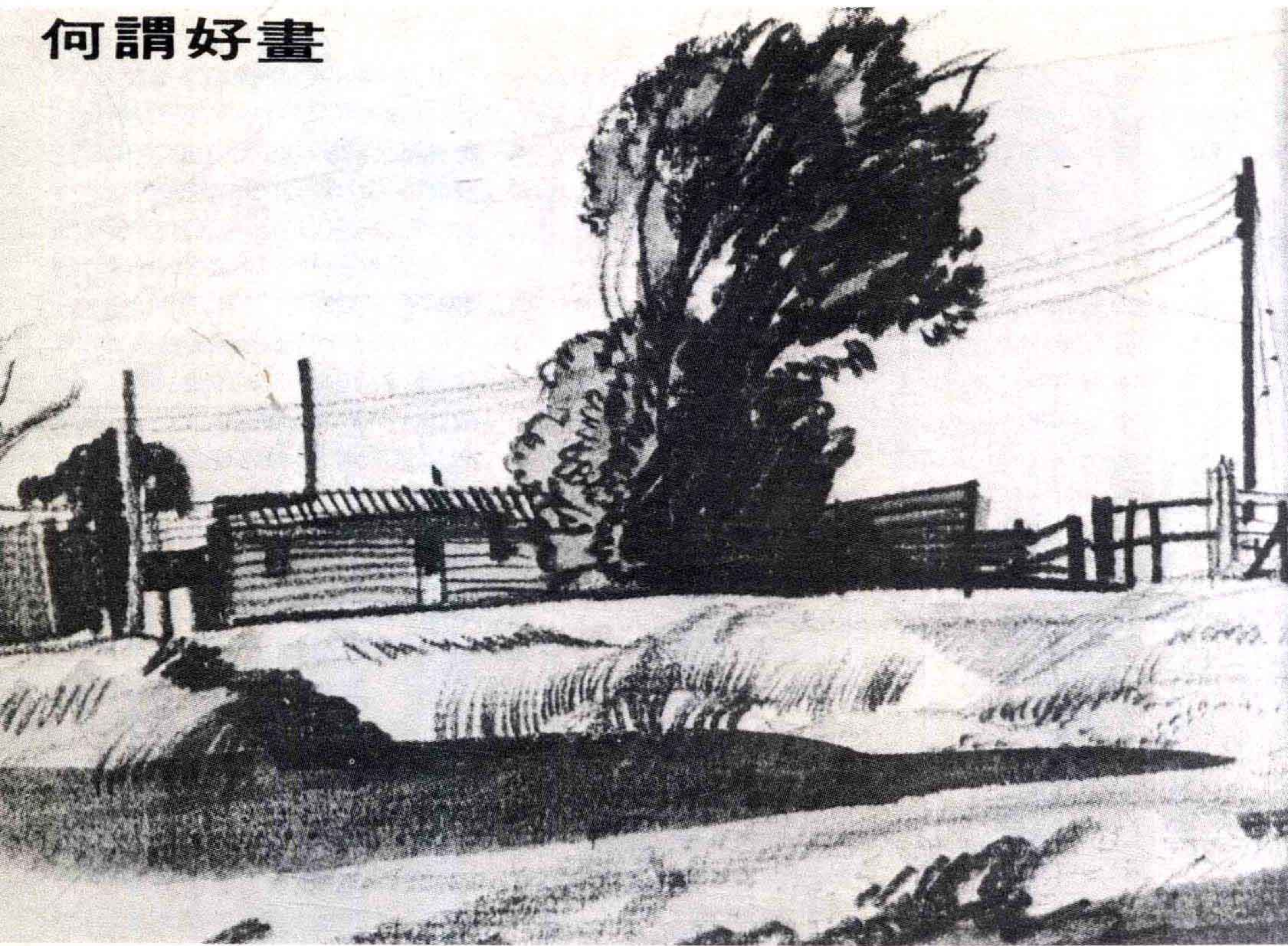
我常想，我曾經花了許多工夫去追尋簡明的方法來解決水彩技法的諸多問題。這些方法既簡單又實用，我不敢敝帚自珍，決定將它們公開，廣為流傳。雖然我知道這樣做等於製造了一些教條式的規則。

我希望你也能像我一樣，從經驗中得知好水彩畫是筆觸愈少愈簡，而不是愈多愈繁雜。年復一年的作畫經驗使我了解應該朝向去蕪存菁，畫出更直接，更純粹的繪畫語言而努力。我當學生時，Edmund Sullivan曾告訴我們，一個有力的焦點就足夠吸引別人的注意。但是我們常常慌亂地畫了許多重點掩蓋了真正主題的地位，造成混亂無趣的畫面，這樣還不如把大部份畫面空下來，只畫一個主題還更好些。

何謂好畫

每個人都希望畫好畫，但如何去判斷呢？

我們常會求之於專家的意見，向無數的書本、文章、藝術課程尋找指引。會有人告訴我們應該使用怎樣的筆觸、媒介和解決方法；運用繪畫輔助法；如何觀察景物；如何調色、構圖和用什麼方法去畫。但是一張畫完成後，何處尋得它的知音呢？

曾有一位高等法院的法官在審問中問及“我們如何確實地知道這是一件有價值的藝術品？”有人回答“這是大家公認的”，這樣的回答似乎解決了這個問題，沒有人會多此一舉地再問，專家

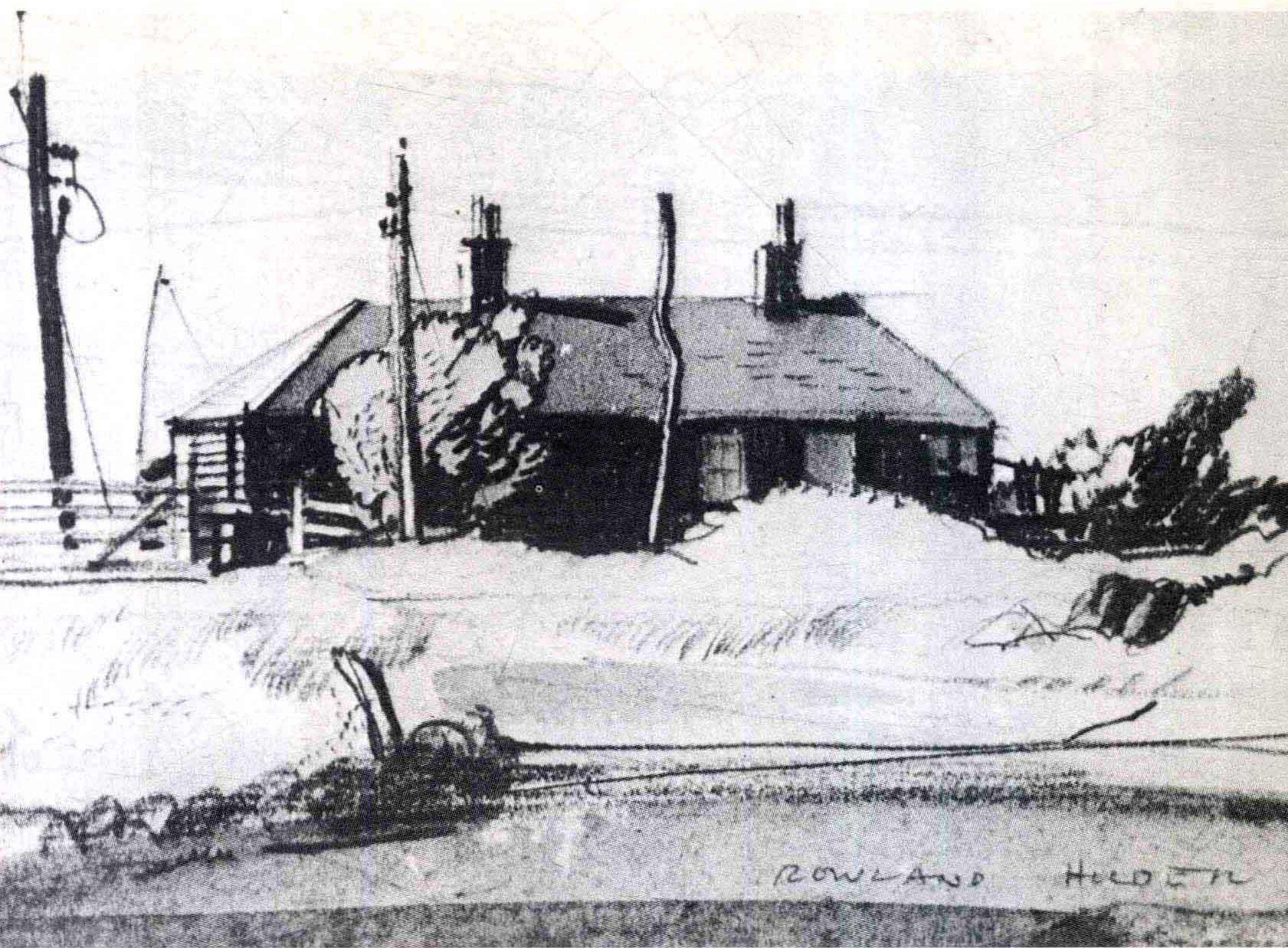
爲什麼能感受和判斷？他們用什麼方法？是否每個人都有如此的能力？

也許我們很容易接受某些客觀的，全能的藝評，就像在球賽中接受裁判的判決一樣。

如果我們求之於電視和報紙的評論家、藝術美學的學者或自由創作的畫家，我們將會面臨許多矛盾和多變的意見。會有人告訴我們，藝術應該反應現代生活；另外有人說，藝術不是模倣，是抽象的，不應有所爲而爲，但應有社會意識的內涵；又有人以爲，畫家應該從事社會寫實主義；還有人認爲好

畫是破除迷信的。

當我們正讀著這些互相矛盾的意見時，我們已經落後了，因爲藝術已經成爲一個事件或一個湯罐頭，隨著潮流而變動。如果以這種態度來欣賞藝術，我們會不斷地追求最現代的繪畫，如同我們追求最新的科技一般。然而，一段時間後，藝評家們又從一個潮流轉向另一個運動。留下我們去面對許多過時的陳腔濫調和藝術用語。從印象派、後期印象派到表現主義，接著未來主義、野獸派、超現實主義、達達主義、歐普藝術、普普藝術、抽象藝術、行動繪畫、非藝

術、反藝術、實用主義、構成主義等等。一連串的主義和運動令人無所適從。

藝評家還喜歡把藝術家描述成貧困、瘋顛、割耳朵；因肺癆而憔悴；死於飢餓、梅毒、貧窮或痲瘋病；和潦倒自殺。用這些說明來增加文章的可讀性。

有時，還會碰上一些做心理分析的藝評家。最近我就遇到這樣一個例子。有一位優秀的“評論家”提出泰納的作品在某些方面反應了他無意識的心靈狀況。他的意思是，泰納那些描寫大自然氣氛的偉大作品，包括海洋，天空、氛圍和顏色的使用

——特別是猩紅色、橘紅色和朱紅色都是源自於他幼年在父親理髮廳中的記憶。這麼說，「卡萊斯·皮爾」中的偉大海洋只是幼年在理髮廳裡看到的肥皂泡沫；「霧中旭日」也只是反應蒸氣鏡子中的燭光了。最妙的是，這位評論家以為泰納的使用橘紅、紅色和粉紅，不過是反應小時候看到刮臉的鮮血流入肥皂泡沫的景氣！

幾星期以前，我在收音機裡聽到一段談話，“據說舒伯特把管樂的低音部寫成低沉、共鳴的調子，是因為他已經預感到自己死亡的來臨”，說者繼續補充，“爲什

麼我們不能拋開這些因素，完全沈浸在他高超的作曲技巧和美妙的交響樂音中？”我想，繪畫也是一樣。爲什麼我們不能丟棄那些教條法規，愉快地畫和欣賞那些激盪人心的氣氛呢？

不一定抽象畫就好，也不一定大幅畫、昂貴的畫或符合時髦理論所創作的畫就是好畫。作品的好壞在於能否傳達有意義的氛圍、表達美的特質或開拓視覺的感受領域。

如果要畫一張明暗豐富的好畫，必需訓練自己將畫的對象看成許多不同色調的塊面。但是自然景物的色調層次遠比畫家所能應用的色彩範圍大得多，所以有時候我們很難調出所有期待表現的顏色。

大多數畫家都知道把主題擺在中間色調的背景中。因為在此背景下，黑和白的塊面會清楚地突顯出來。所以許多藝術家都先在色調紙上做無數的嘗試，藉以找出適當的色彩。

去除多餘強光的最簡易方

法是，半眯著眼睛看物象。然而，最有效的方法是利用一片平滑潔淨的鏡片，在其中一面塗上黑色的顏料，使景象反射在暗面上。這時所有的明暗層次降低，變得容易觀察。雖然暗景會變得更黑，但明亮部份顯得更清晰

，尤其是天空，看來特別容易入畫。

有一位老師曾提倡用數種不同色度的太陽眼鏡來作畫。依他之見，作畫的目的就是記錄明亮塊面的層次變化，因此他主張用不同的深色太陽眼鏡去區別亮面的色調

變化。這是他教學生作油畫的方法，也是我所知道最清楚的作畫方式。

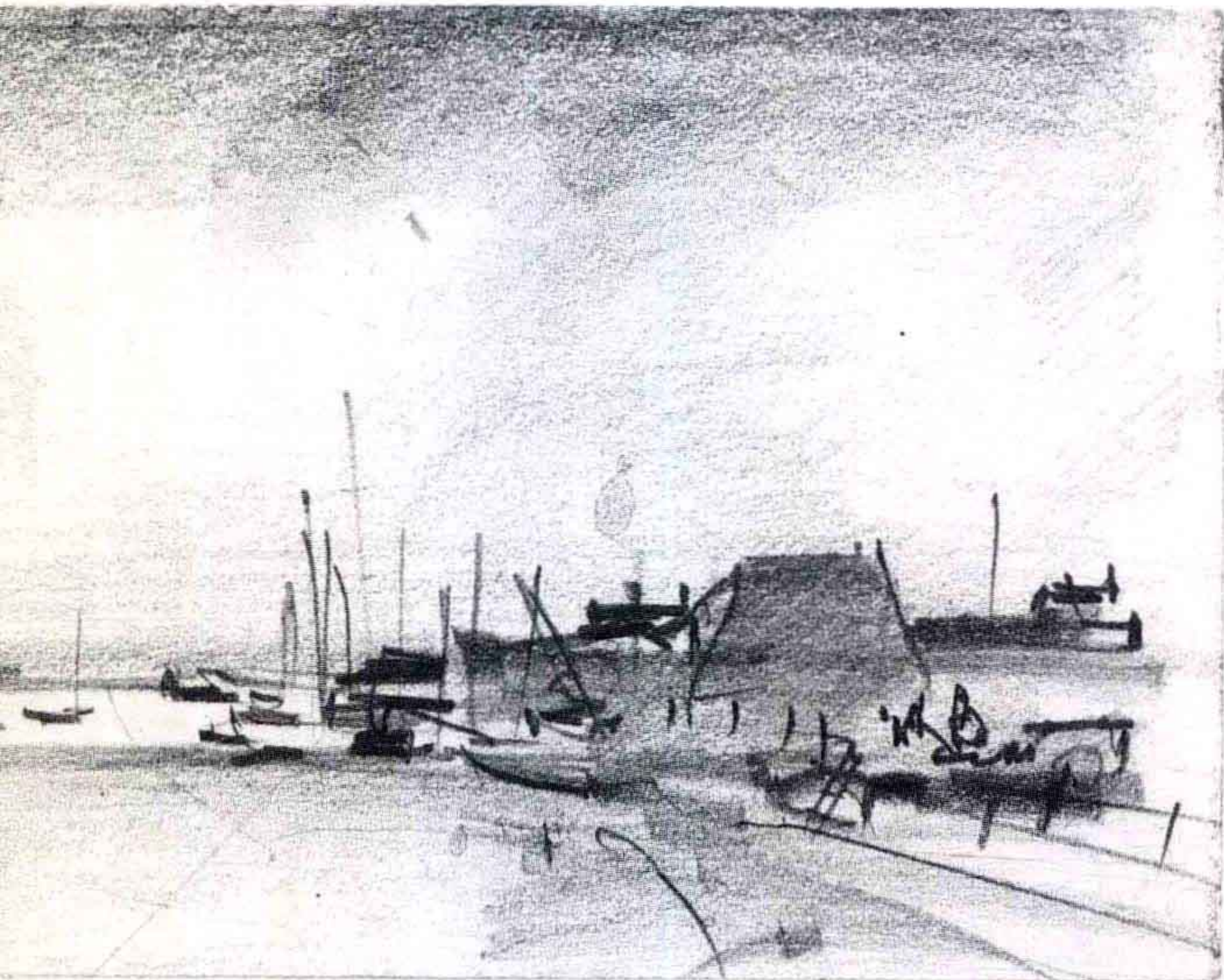
在線條上添色調

當輪廓勾勒完畢後，你可以開始上色調。如果是在畫室裡，你就得把明暗的層次正確地畫出，達到景物原先

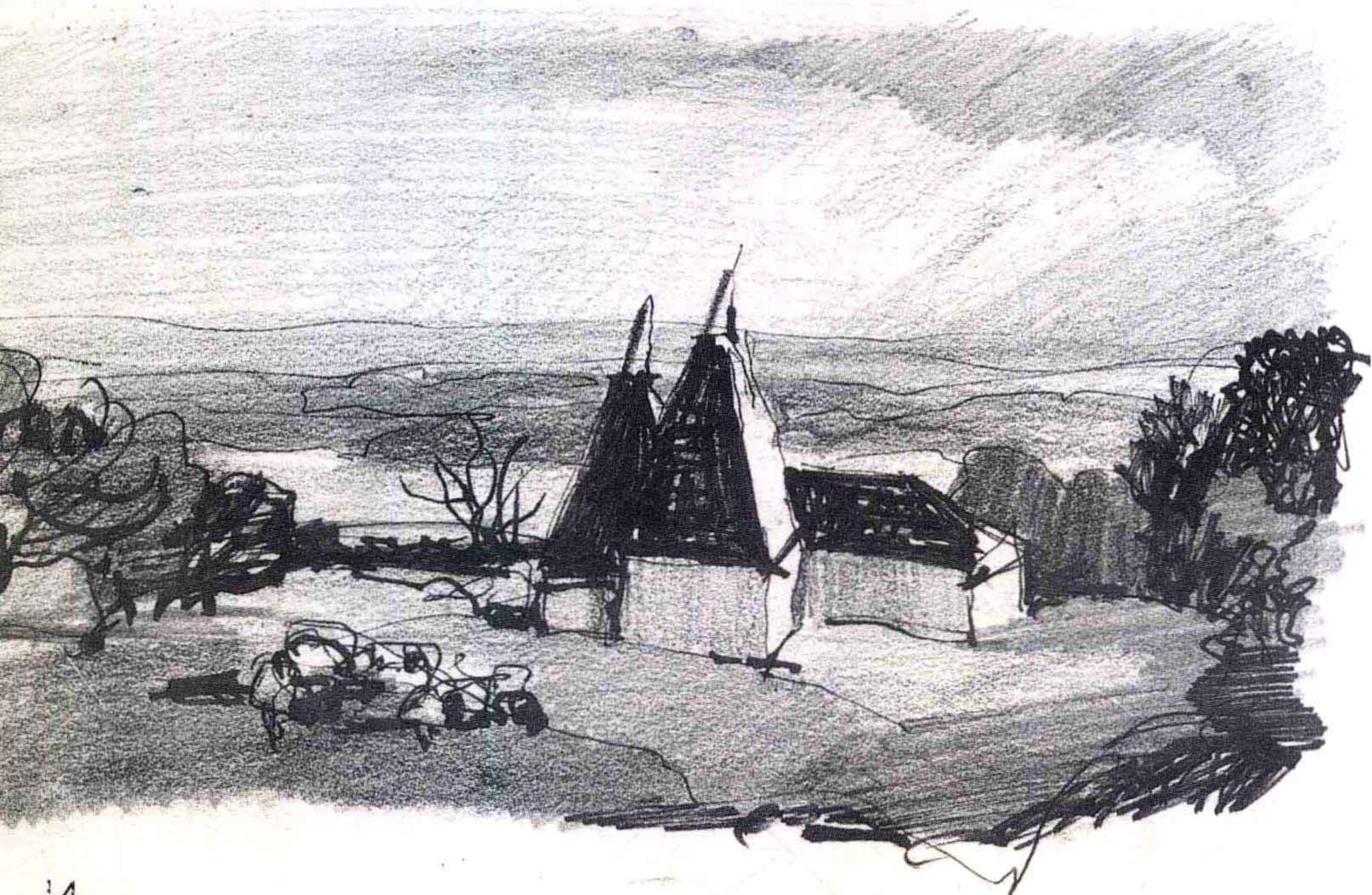
吸引你去畫的效果。

這四幅素描都是利用當時手邊的工具畫下的。每一幅都儘量做到精確的描摹。其

中一幅是原子筆畫，儘管原子筆是一種僵硬、遲鈍的素描工具，我仍然使那張畫看來動人，富有吸引力。

圖左是用 2 B 鉛筆畫的。在此，線條微微地暗示出整個景象，鉛筆的筆觸則將光線和氣氛交代得很清楚。

下圖的速寫是從我車子的窗戶望出去的。粗黑部份採用細簽字筆，某些線條則用原子筆畫，如地平線上方的一些長線條，以輕重粗細的輕鬆筆觸描畫低空和遠方的景致。

這張畫也是用原子筆和簽字筆畫成的。用原子筆粗略地描畫天空和雲朵的形狀，再用緊密的簽字筆線條表達地面樹叢的生命力。

下圖以鉛筆畫多雨的天空，以不防水的簽字筆畫前景充滿水份的陸地。首先用水將畫面打濕，再用簽字筆去畫，就造成墨汁滲透淋漓的效果。濕濡的房舍和泥濘積水的地面充分掌握了雨中景象的特色。

