

高英高級工商職業學校

Kao Ying Industrial Commercial Vocational High School

教師專題研究（製作）報告

水彩寫生技法研究-以校園寫生為例

老師姓名：_____邱建穎_____老師

科 別：_____廣告設計科_____科

中 華 民 國 102 年 1 月

中文摘要

本創作乃透過「校園寫生」融入藝術與人文教學活動發展，探討水彩與校園環境創作表現，此創作著重於引發學生創作的興趣並透過水彩的技法與視覺的觀察，以不同的寫實畫風來詮釋校園情境的描繪並提高學生取景及構圖能力，藉此教學來指導學生認識水彩藝術的相關知識。

本創作以校園為主題，經由文獻探討及課程設計實施，使學生在未來的創作尚能更確認的了解水彩的技法及應用，期望藉由此課程的教學應用有助於理解環境融入藝術與人文領域對於學生的創作表現之影響。

目 錄

中文摘要.....	i
目錄.....	ii
表目錄.....	iii
壹、前言.....	1
一、製作動機.....	01
二、製作目的.....	01
三、製作架構.....	02
四、製作預期成效.....	03
貳、理論探討.....	04
一、水彩畫的起源.....	04
二、寫生的定義.....	04
三、水彩創作技法與媒材.....	04
四、繪畫創作的形態.....	04
參、專題製作.....	06
一、製作過程.....	06
肆、製作成果.....	11
伍、結論與建議.....	12
參考文獻	

表目錄

表 1 創作形態.....	05
表 2 水彩技法製作過程.....	06
表 3 作品賞析.....	10

壹、前言

一、研究動機

(一) 19世紀，水彩畫藝術在英國取得舉世矚目的成就，水彩畫似乎特別適宜於描繪英國的自然環境、生活趣味和民族特色，水彩畫在英國得到了飛速的發展，如今，隨著時光的荏苒，現代藝術觀念形態的轉向，寫生的繪畫技巧更是重要。

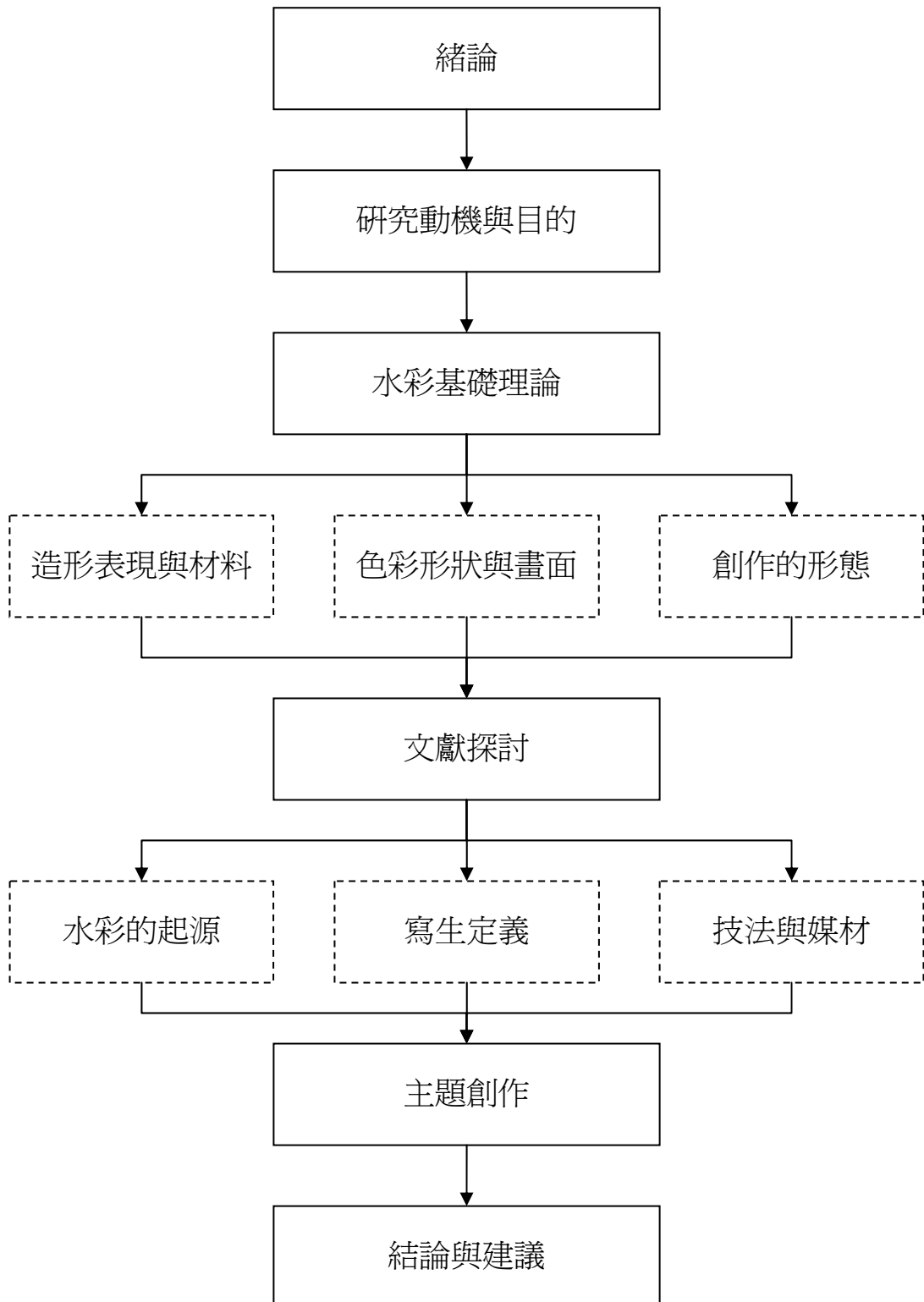
本創作將針對校園寫生藝術之表現技法將不同主題的圖像及情境創作出獨特風格的作品並且使學生在未來的創作尚能更確認的了解視覺效果與畫面意境上的技法掌握，期望藉由此課程的教學應用有助於理解資訊融入藝術與人文領域對於學生的創作表現之影響。

二、製作目的

(一) 本次創作研究以寫生為主要訴求，結合繪畫方式及水彩媒材創作為創意加值之各項可能性為探討，相關創作目的如下：

1. 透過風景寫生的練習，鍛鍊學生對大自然風光敏銳的觀察力與表現力。
2. 運用水彩畫技法強調肌理與媒材的展現，提高取景與構圖的能力。
3. 理解景色會因條件不同而產生色調關係，期盼透過此創作有助於提高水彩語言表現技巧。

三、製作架構

四、製作預期成效

- (一) 將水彩基本知識透過理論講授予實作練習，讓學生從理論上提升對水彩畫的理解，藉由此研究將提升藝術教育的創作及表現成果。
- (二) 從水彩各要素的表現，透過寫生掌握環境的主題性與臨摹培養學生扎實的寫生能力。
- (三) 期盼學生藉由課程的訓練，能培養出設計觀與完整的創意度。

貳、理論探討

一、水彩畫的起源

水彩畫源於十七世紀的歐洲，是具有悠久歷史的繪畫藝術之一。相較於油畫、版畫等，水彩畫在創作時所用的時間較短、所需的空間較小、材料也較為簡單與輕便，此為其深受歡迎之所在。水彩畫以水為媒介，藉由重疊、渲染、平塗、縫合等技法交錯的使用，呈現自然、平實、理性、自由、浪漫等迷人的多樣面貌，發展至今，已是國內當前繪畫人口最多的藝術創作方式。

二、寫生的定義

寫生，是直接面對對象進行描繪的一種繪畫方法，基本有「風景寫生」、「靜物寫生」和「人像寫生」等多種根據描繪對象不同的分類。一般寫生不作為成品繪畫，只是為作品搜集素材，但逐漸發展也有的畫家直接用寫生的方法創作，尤其是印象派的畫家，經常利用風景寫生，直接描繪瞬間即逝的光影變化，所以有時也被稱為「外光派畫家」。

三、水彩創作技法與媒材

水彩畫因水的含量而使其筆法千變萬化，不同的筆刷運用與水量多寡都會形成意想不到的效果；因此，在創作上又分為(1)筆法與線條(2)乾、濕畫法(3)水與色的控制(4)水和各種媒材的運用(5)紙張與基底(6)丙烯岩彩和水彩顏料等創作元素。

四、繪畫創作的形態

時至今日，多元化的繪畫形態已經取代了傳統意義上的單一的寫實繪畫形態的主導地位，所以素描的內容不僅涉及寫實繪畫形態的知識材料和表現形式，還應包括其他繪畫形態的內容近代的彩繪藝術，更延伸出油畫，水彩畫，壓克力畫等各種不同原料，以及自由想像空間圖案來創作藝術作品，彩繪藝術不單是藝術裝飾用，更是富有趣味性的休閒活動，因此，畫的技法不同因此名稱用語也有所差異，繪畫創作的形態大概可分為以下幾種：

表 1. 創作形態

抽象形態	抽象形態式通過對自然物象一定程度的誇張與變形，比起具象形態繪畫語言具更多的不確定與多義性。
具象形態	表現的自然物採取自然主義的態度，以自然形態的再現作為畫面的造形符號，強調客觀物體特徵的具象性表達。
意象形態	意象就是人內心世界中的內在圖象，經過語言或文字、甚至於各種藝術的表現象徵精神、兼具理性的塑造與想像描繪於外的表現形態。

資料來源：本研究繪製

參、專題製作

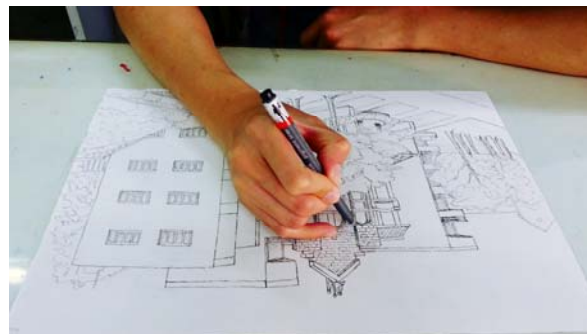
表 2. 水彩技法製作過程

實景圖(1)

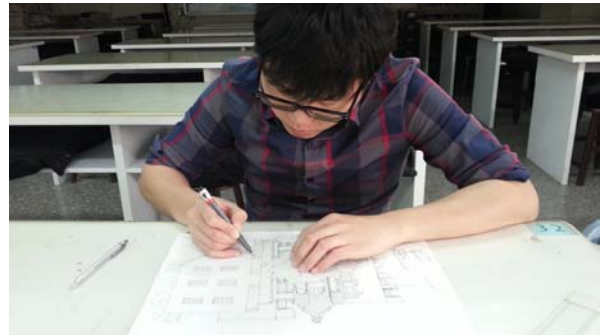
繪圖製作過程

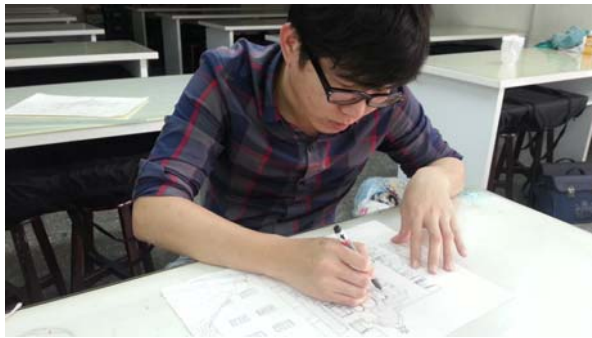
繪圖製作過程

簽字筆描繪

簽字筆製作過程

簽字筆製作過程

技法製作過程

技法製作過程

技法製作過程

技法製作過程

技法製作過程

天空製作過程

樹幹製作過程

樹葉製作過程

山坡製作過程

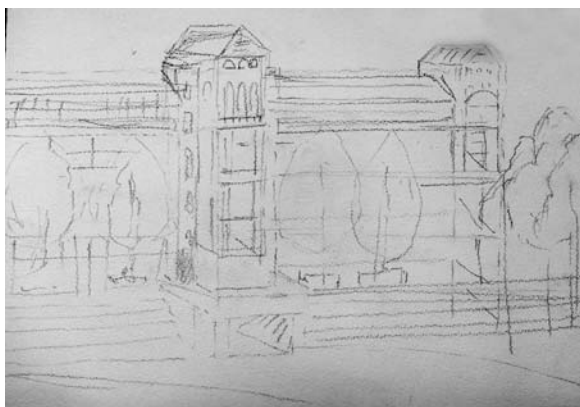
建築物製作過程

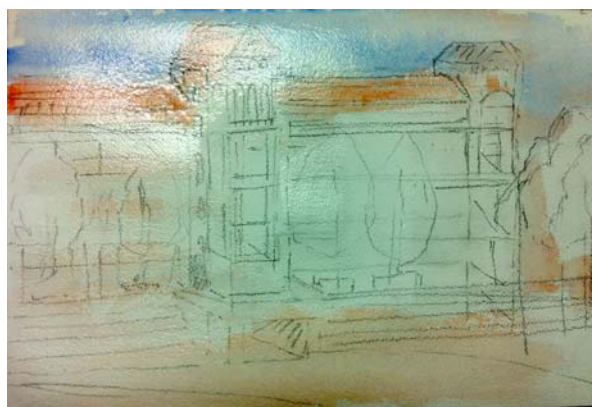
草地製作過程

實景圖(2)

草圖製作過程

水彩渲染過程

建築物第 1 次製作過程

樹木第 1 次製作過程

建築物第 2 次製作過程

樹木第 2 次製作過程

建築物第 3 次製作過程

樹木第 3 次製作過程

資料來源：本研究繪製

肆、製作成果

表 3. 作品賞析

資料來源：本研究繪製

伍、建議與結論

在風景寫生中，是一個獨特的課題，透過自然界的各種景物所描繪自然風光的風景畫，可以明確認識到視平線在畫面中的地位與作用，了解形體與色彩與空間距離關係所產生的變化規律，並可提高學生對自然美景的審美和感受力，增進多方面的知識和修養，從而掌握風景畫的方法和表現技巧。

對於自然景色與環境關係，會明顯感受到景物受光會因反射光與氣候的不同需在色調上做變化，因此，掌握環境的變化與辨別更成為此課題重要的一環。

參考文獻

專書

1. 李焜培(1993) , 水彩畫法 1·2·3(九版三刷) , 雄獅圖書, 台北市。
2. 馬白水(1963) , 水彩畫法圖解, 新中出版社, 台北市。
3. 黃進龍 (1992) , 水彩技法解析, 藝風堂, 台北。
4. 呂燕卿 (1999) , 談藝術與人文學習領域的統整性課程設計之觀念, 教師天地, 100, 40-51。
5. 蕭瓊瑞 (1999) , 《水彩畫研究報告專輯》, 台灣省立美術館, 台中。
6. 劉其偉 (2000) , 《現代繪畫基本理論》, 雄獅出版社, 台北。