

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

樹的水彩寫生技法教學-綠意盎然

老師姓名：_____楊自強_____老師

科 別：_____廣告設計科_____科

中 華 民 國 104年 1 月

中文摘要

本特色教學法透過樹的水彩畫法，融入中西合併的繪畫技法，探討水彩與水墨融合的創作表現，此特色教學著重於中西合併的水彩技法，引發學生對中國水墨及西洋水彩的認識與瞭解，進而引發學生創作的興趣，以融合的技法詮釋樹的形態造型，提高學生對樹觀察及構圖能力，藉此特色教學來指導學生認識水彩與水墨藝術的相關知識。

本特色教學以樹為主題，經由實際教學示範及課程設計實施，使學生在未來的創作除更確認的了解水彩及水墨的技法及應用，期望藉由此特色教學課程的教學應用增進學生瞭解多種技法的融入可演變出令一種新的技法，誘導學生的創作有一些新的想法及表現，形成另一種特色創作。

目 錄

中文摘要.....	i
目錄.....	ii
表目錄.....	iii
壹、前言.....	05
一、製作動機.....	05
二、製作目的.....	05
三、製作預期成效.....	05
貳、理論探討.....	06
一、近代西方水彩畫與中國水墨畫的起源.....	06
二、水彩畫的定義.....	06
三、水彩創作技法與媒材.....	07
參、專題製作.....	08
一、樹的水彩技法製作過程.....	08
肆、製作成果.....	14
參考文獻	

表目 錄

表1樹的水彩技法製作過程.....	08
表2作品賞析.....	14
表3作品賞析.....	15

壹、前言

一、製作動機

(一)中國水彩畫是在中西文化交流產生，並通過中西繪畫的融合而得到發展。一百多年來，它經歷了曲折的發展過程，在不同的歷史時期，前輩們為中國水彩畫的發展以不懈的努力，繪染了十分珍貴的歷史篇章。中國水墨並不同於西方水彩，但中西藝術形式的默契是不謀而合的。「水彩畫」是由西方傳入我國的，它屬於西方繪畫體系。

本創作以樹為主題將針對樹的寫生之表現技法將水彩與水墨不同技法融入創作出獨特風格的作品。培養學生運用不同技法的整合形成有特色的創作，期望藉由此特色教學課程的教學應用有助於學生對不同技法的融合產生另一種特色技法的理解與知識的吸收，對於學生產生新的創作表現。

二、製作目的

(一)本次創作研究以樹為主題，結合水彩與水墨繪畫方式引發結合的各種創意的可能性，創作目的如下：

1. 透過樹的水彩練習，訓練學生對樹的觀察力與表現力。
2. 運用水彩與水墨不同技法融入創作出獨特風格的作品。
3. 教導學生嘗試不同技法的融合產生另一種特色技法的理解與知識的吸收，幫助學生增強創作表現。

三、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、近代西方水彩畫與中國水墨畫的起源

西方水彩畫開始於德國丟勒1471—1528，十八世紀在英國形成了獨立畫種——即有了一套完整且與其他畫種的技法截然不同，形成了此畫種本身的鮮明特點並取得了輝煌的成就。「水彩畫」於明、清傳入我國，至清代末年才從上海開始傳播。如何界定「水彩畫」？倘言「水彩畫」是用水調和顏料繪製成圖，那麼這種圖畫在我國新石器時代就已經出現，例如：河南臨汝縣閻村仰韶文化遺址出土的彩陶缸繪「鸛魚石斧圖」就有用紅色、棕色調和水，並用軟質的筆繪製的而成。故此可言，我國早在五、六千年前就有「水彩畫」了。

中國用水調色作畫一直延續之今，如：戰國時的帛畫龍鳳人物圖、敦煌莫高窟北魏時期的壁畫「鹿王本生故事」、隋代展子虔的「遊春圖」、唐代李思訓的青綠山水及宋代梁楷的「潑墨人物」一直到現代張大千的潑彩山水。中國歷代畫家在用水、用色、用筆、用線等方面，積累了極其豐富的經驗，並創造了精闢的畫論，形成中國獨特的水墨美學體系。

二、水彩畫的定義

19世紀末，水彩畫已經發展出完整的獨自體系。就狹義的定義而言，「水彩畫」是指用水彩顏料，以水為稀釋媒介，在紙張上作畫的繪畫方式。通常有透明水彩(Transparent Watercolor)及不透明水彩(Gouache)兩大領域。

隨著科技的進步，新的繪畫材料的生產，20世紀水彩畫已不再侷限於透明水彩與不透明水彩兩大範疇。舉凡能用水稀釋作畫的材料。如Gesso、壓克力、透明水彩液、水彩鉛筆，都包含在水彩畫的領域之中。

三、水彩創作技法與媒材

1. 水彩技法：渲染法、平塗法、淡彩法、沒骨法、乾筆法、不透明法等。
2. 水彩顏料：水彩顏料色粒很細，與水溶解可顯示其晶瑩透明；把它一層層塗在白紙上，猶如透明的玻璃紙？落之效果。水彩淺色不能覆蓋底色，不象油畫、水粉畫？料有較強的覆蓋力。水彩顏料的群青、赭石、土紅等色屬礦物性顏料，單獨使用或與別の色相混都易出現沈澱現象，巧妙運用可產生新穎的效果。

3. 水彩畫紙：水彩畫用紙比較講究，它對一幅畫的效果影響很大，同樣的技巧在不同的畫紙上的效果是不大一樣的。理想的水彩畫紙，紙面白淨，質地堅實，吸水性適度，著色後紙面比較來整，紙紋的粗細根據表現的需要和個人習慣選擇。初學不管什麼紙都可以作水彩練習，太薄的紙著色後高低不平，水色淤積，影響運筆；吸水太快的紙，水色不易滲化，難以達到表現意圖；太光滑的紙水色不易附著紙面，都不適合畫水彩之用。應熟悉自己使用的畫紙性能物點，善於巧妙地掌握它。
4. 水彩畫筆：需有一定彈性和含水能力，油畫筆太硬且含不住水分，不宜用來畫水彩（但有時可以用來追求某種特殊的效果）。狼毫水彩筆、扁頭水粉筆、國畫白雲筆、山水筆等都可用來畫水彩。準備一支大號的塗大色塊用，具體塑造與細節描繪有兩三支中、小畫筆即可。
5. 水彩畫的特點：水彩畫因工具材料的特性、技法與其他畫種不同，形成自己的藝術特色，把水彩畫比如輕音樂或抒情詩般的輕柔，是比較確切的。一幅好的水彩畫除去內容與感受情的表達深刻之外，給人的感覺是濕潤流暢、晶瑩透明、輕鬆活潑，此種感覺就是水彩畫的特點。水彩畫之透明，又以薄塗保持其透明性，畫面則有清沏透明之感受。用水調色，發揮水分的作用，靈活自然、滋潤流暢、淋漓痛快。

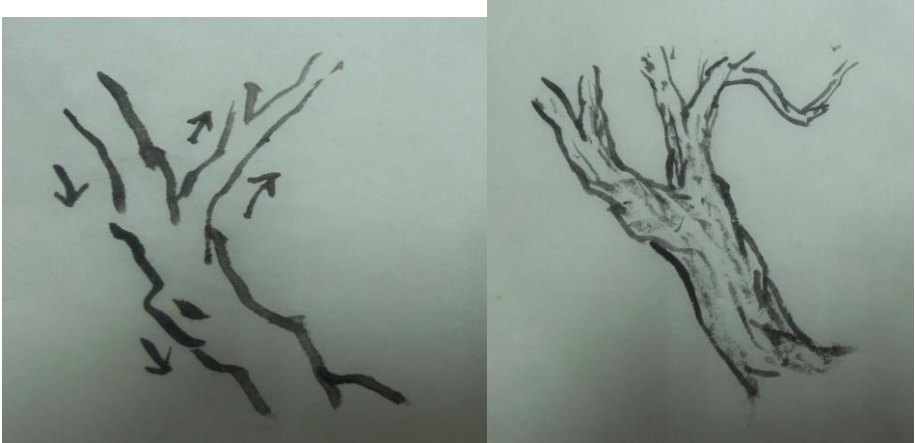

參、樹的水彩寫生技法教學-綠意盎然

表1. 樹的水彩技法製作過程

步驟	圖示	說明
步驟一		幾何形態 概念
步驟二		光源明暗 調形態概 念
步驟三	 <p data-bbox="699 1845 1002 1883">資料來源:本研究繪製</p>	色彩明暗 調形態概 念及實際 運用

<p>步驟四</p>		<p>色彩明暗 調形態概 念及實際 運用</p>
<p>步驟五</p>		<p>色彩明暗 調形態概 念及實際 運用</p>
<p>步驟六</p>	 <p>資料來源:本研究繪製</p>	<p>色彩明暗 調形態概 念及實際 運用</p>

矮樹			矮樹畫法 實際運用
樹枝			中西樹枝 畫法實際 分析運用
樹枝1			中國水墨畫法資料 來源:本研究繪製

<p>樹枝2</p>		
<p>樹枝3</p>		
<p>墨樹</p>	 <p>水墨樹的畫法資料來源:本研究繪製</p>	

<p>綜合運用1</p>	 <p>資料來源:本研究繪製</p>	<p>融合中國水墨運筆及西洋水彩上色技巧畫法之實際運用</p>
<p>綜合運用2</p>	 <p>資料來源:本研究繪製</p>	<p>融合中國水墨運筆及西洋水彩上色技巧畫法之實際運用</p>

綜合運
用3

融合中國
水墨運筆
及西洋水
彩上色技
巧畫法之
實際運用

資料來源:本研究繪製

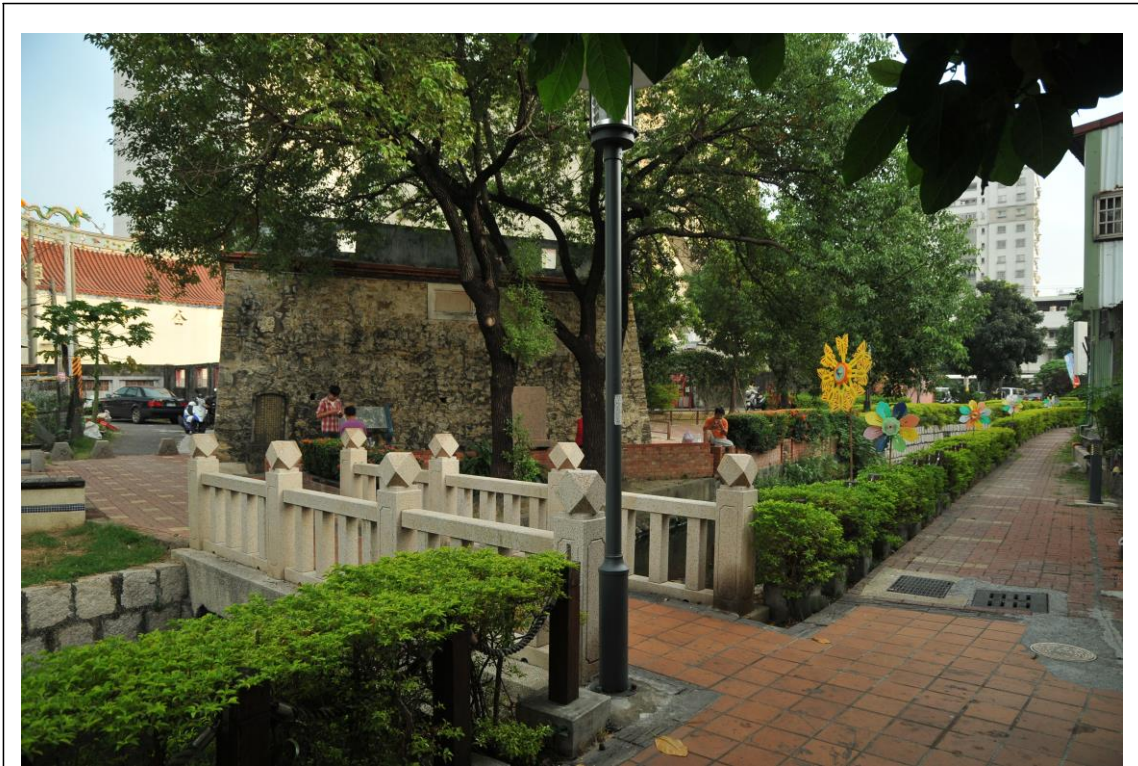
肆、製作成果

表2. 作品賞析

表3. 作品賞析

資料來源：本研究繪製〈2014鳳山城寫生比賽特優第一〉

資料來源・本研究繪製

參考文獻

專書與網頁

1. 簡忠威，2006，看示範，學水彩。雄獅圖書，臺北市
2. 林昆樺，2014，透明水彩繪師的壓箱技法。台灣東販，臺北市
3. 謝明鋁，1996，水彩畫法的奧秘。雄獅圖書，臺北市
4. 謝明鋁，2011，水彩創作：觀念.技法與實作解析。雄獅圖書，臺北市
5. 樂震文，1988，怎樣畫樹。藝術圖書，臺北市
6. [郭金保畫室] 水彩與水墨的概念網頁。
<http://mypaper.pchome.com.tw/ivalady2001/post/1320751342>