

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

水彩局部縫合技法教學-港都船影

老師姓名：_____ 楊自強 _____ 老師

科 別：_____ 廣告設計科 _____ 科

中 華 民 國 105 年 1 月

中文摘要

本特色教學法透過水彩局部縫合技法，引發學生對局部縫合技法的認識與瞭解，進而引發學生學習與創作的興趣，以局部縫合技法詮釋漁港的形態造型，提高學生對漁船觀察及構圖能力，藉此特色教學來指導學生認識局部縫合技法與在地港都特色文化景象的相關知識。

本特色教學以水彩局部縫合技法與漁港景象為主題，經由實際教學示範及課程設計實施，使學生在未來的學習除更確認的了解水彩局部縫合技法及應用，期望藉由此特色教學課程的教學應用增進學生瞭解技法的融入，誘導學生的創作有多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.....	06
貳、理論探討.....	07
一、水彩乾畫法之重疊法與縫合法.....	07
二、水彩縫合法的起源.....	07
三、水彩縫合法的定義.....	08
四、水彩創作技法與媒材.....	09
參、專題製作.....	10
一、水彩局部縫合法教學過程.....	10
肆、製作成果.....	18
參考文獻	

表目 錄

表1水彩局部縫合技法教學製作過程.....	10
表2作品賞析.....	18

壹、前言

一、製作動機

(一)水彩縫合法是一氣呵成的技法，運用色塊銜接色塊，類似縫補衣服的動作，而每一個色塊也等於是小區域的渲染表現；由於在創作過程中必須注意色塊之間的完整性，不能有太多銜接，因此縫合法的特徵是常會有不經意的白邊出現。

中國工筆花鳥的設色方法就是用的縫合法，縫合法在時間、水分及準確性上都比重疊法困難得多。它是在畫面上的某個塊面上作局部的渲染，結合專用的渲染而成為具有向心力及吸引力整體力量相鄰的兩塊顏色在渲染時要留一條窄縫，以免兩塊顏色的混淆而破壞色彩原有的佈局，不過有時兩塊色彩的意外混合也會產生預料不到的效果。

色彩鮮豔明快，筆觸清新是縫合法的特色，特別是一氣呵成、精練簡潔的氣勢，更顯出畫家深厚的功底。因為這種技法不加修改塗抹和先打濕紙張，所以能保持水分最高的透明性及顏色的純度。

小型水彩畫作在使用一般水彩縫合技法時，因面積小水份乾涸的時間及繪製時間在配合較易掌握整體調子。然當畫作為中大型面積時，既會面臨作畫面積較大，在繪製過程中產生部分畫面來不及縫合就乾涸，這對初學入門之學生會造成學習問題及挫折感而影響學習。

為使學生能輕鬆掌握水彩縫合技法並在縫合時間及整體畫面色調上輕易掌控、固研擬分區**水彩局部縫合技法**，使學生在繪製中大型畫作時較易學習，引發學習興趣，不至於因時間難掌控造成畫作失敗而影響學習。

本創作以漁船為主題將針對漁船的寫生之表現技法將本技法與在地港都特色文化景象融入創作出獨特風格的作品。培養學生運用技法與在地文化景象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本技法與在地港都特色文化景象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)本次創作研究以分區水彩局部縫合技法與在地港都特色文化景象融入為主題，結合水彩與與在地文化景象方式引發結合的各種創意的可能性，創作目的如下：

1. 透過水彩局部縫合技法與在地港都特色文化景象融入練習，訓練學生對漁港景象的觀察力與表現力。
2. 運用分區水彩局部縫合技法融入創作出獨特風格的作品。
3. 教導學生嘗試水彩局部縫合技法與在地港都特色文化景象融

合產生另一種特色技法與在地景像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。
- (四) 為使學生能輕鬆掌握水彩縫合技法並在縫合時間及整體畫面色調上輕易掌控、固研擬分區水彩局部縫合技法，使學生在繪製中大型畫作時較易學習，引發學習興趣，不至於因時間難掌控造成畫作失敗而影響學習，引發學生學習興趣。

貳、理論探討

一、水彩乾畫法之重疊法與縫合法

重疊法是水彩畫技法中最普遍採用的技法，歷史悠久。從16世紀丟勒的植物淡彩及風景水彩的點染畫，17世紀荷蘭畫家盛行的旅行風景，人物水彩，以致18世紀法國描寫的宮廷貴族婦女，19世紀初期的英國水彩畫，都是以重疊法為主的水彩畫。

重疊法是在第一筆顏色乾後，重複地再加上第二、三遍色彩，由於色彩的多次重疊，可產生明確的筆觸趣味。這種技法在時間的控制上可以按部就班地隨自己的意向進行，可以避免像渲染法那般手忙腳亂，是比較適合初學者學習的技法。它是一種素描重於色彩的畫法，可以描繪對象準確的輪廓體積感，井然的空間及層次分明的畫面主題，特別是對光影的表現，更有其獨到之處。

從另一面講，重疊法又有它的不足之處，如：它易流於碎、呆板和灰膩、不易表現瀟灑流暢的主題，且易受到對象的牽制。

畫法一般要求水色充沛飽滿。即調好顏色後，筆端膨脹豐滿，提筆稍慢，筆尖會滴落水色。其後是畫在紙上，水分會明顯地高出紙面許多，隨著從上到下，從遠到近地走筆，紙上始終保持著充沛的水分，但又不應該流淌失控。

重疊法須層層添加，但又不宜遍數加得太多，也不是每塊顏色，每個部分都要添加。尤其不宜在大塊面和天空遠景處再加。畫有惜墨如金之說，用筆也宜以少勝多，以一當十，貴在簡練，可以不加的不加，能一遍完成的就不加二遍。

縫合法及重疊法均為乾畫法，人們通常把重疊法稱為是，美國式，的乾畫法。

二、水彩縫合法的起源

十八、十九世紀水彩畫的興起18世紀以前的歐洲人，是不把水彩畫當一回事兒的，他們拿水彩來畫畫插圖，或者是油畫的期前作業，也就是油畫草稿的意思。歷經18、19世紀歐洲水彩畫的興起；尤其是英國多位水彩畫家們努力所創立的豐碩成就，從此，水彩畫漸近完美。這個時期的代表畫家桑德比(Paul Sandby, 1725~1809年)以其出眾的才氣及勤奮的毅力，而榮獲「水彩藝術之父」的尊榮。十九世紀水彩畫的興盛，這時期最具代表的水彩畫家是英國的水彩巨匠—泰納，泰納(J. M. W. Turner, 1775~1851年)生於倫敦一個理髮師的家庭，10歲左右便開始作畫，早期以臨摹作品為主，色彩並不鮮明，1820年到義大利旅遊後，逐漸建立其雄偉、瑰麗而多彩的大氣表現風格，這種獨特的畫風。淋漓盡致地表現出大自然的神奇變化，不僅使他名震全歐，也開創了水彩畫前所未有的顛峰。19世紀後半葉，印象主義(Impressionism)在法國興起，漸漸發展成為國際性的風潮，各種技法也漸漸顯示出來，縫合法便是

其中一項技法。

中國工筆花鳥的設色方法就是用縫合法，縫合法在時間、水分及準確性上，都比重疊法困難得多。它是在畫面上的某個塊面上，作局部的渲染，結合專用的渲染而成為具有向心力及吸引力整體力量。相鄰的兩塊顏色在渲染時要留一條窄縫，以免兩塊顏色的混淆而破壞色彩原有的佈局，不過有時兩塊色彩的意外混合也會產生預料不到的效果。

色彩鮮豔明快，筆觸清新是縫合法的特色，特別是一氣呵成、精練簡潔的氣勢，更顯出畫家深厚的功底。因為這種技法不加修改塗抹和先打濕紙張，所以能保持水分最高的透明性及顏色的純度。

這種技法的缺點是色塊組合不當易造成畫面散亂零碎、形體輪廓及前後關係生硬和缺少量感等結果，而無法達到渾然一體的和諧效果。

改良水彩局部縫合法起源：

小型水彩畫作在使用一般水彩縫合法時，因面積小水份乾涸的時間及繪製時間在配合較易掌握整體調子。然當畫作為中大型面積時，既會面臨作畫面積較大，在繪製過程中產生部分畫面來不及縫合就乾涸，這對初學入門之學生會造成學習問題及挫折感而影響學習。

為使學生能輕鬆掌握水彩縫合法並在縫合時間及整體畫面色調上輕易掌控、固研擬分區水彩局部縫合法，使學生在繪製中大型畫作時較易學習，引發學習興趣，不至於因時間難掌控造成畫作失敗而影響學習。

為配合水彩局部縫合法教學，須先8開水彩紙練習較小塊面的水彩局部縫合法練習〈如附件1-3〉，再進階風景或實景寫生練習〈如附件4〉，養成掌握水彩縫合法並在縫合時間及整體畫面色調精熟，最後以水彩局部縫合法完成中大型畫作，達到技法學習成效。

三、水彩縫合法的定義

縫合法是一氣呵成的技法，運用色塊銜接色塊，類似縫補衣服的動作，而每一個色塊也等於是小區域的渲染表現；由於在創作過程中必須注意色塊之間的完整性，不能有太多銜接，因此，縫合法的特徵是常會有不經意的白邊出現。

四、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、士紅等色屬礦物性顏料，單獨使用或與別的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、水彩局部縫合技法教學-港都船影

表1. 局部縫合法範例1製作過程

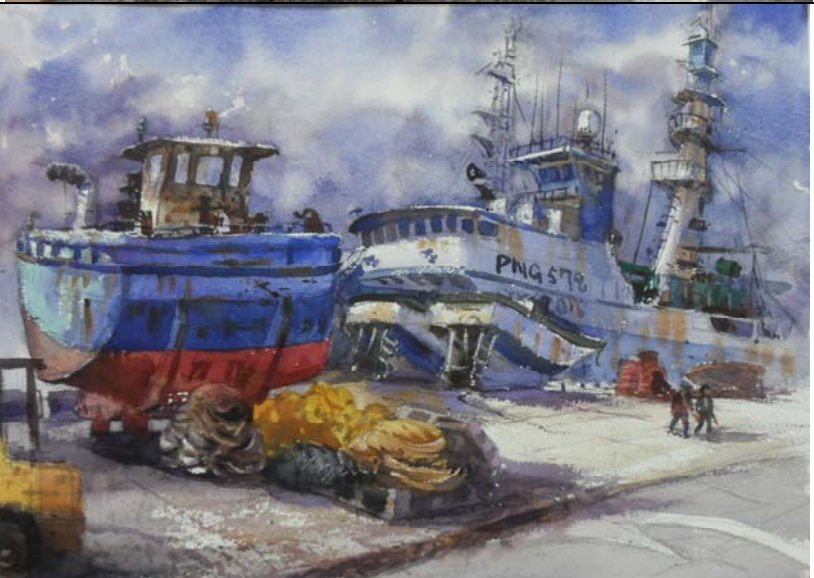

步驟	圖示	說明
步驟一		漁港寫生實景
步驟二	資料來源:本研究拍攝	準備用具

步驟三		繪製鉛筆稿
步驟四		以局部縫合法將畫面區分成天空、背景、主題、前景等幾個區塊。
步驟五		以局部縫合法完成天空及背景

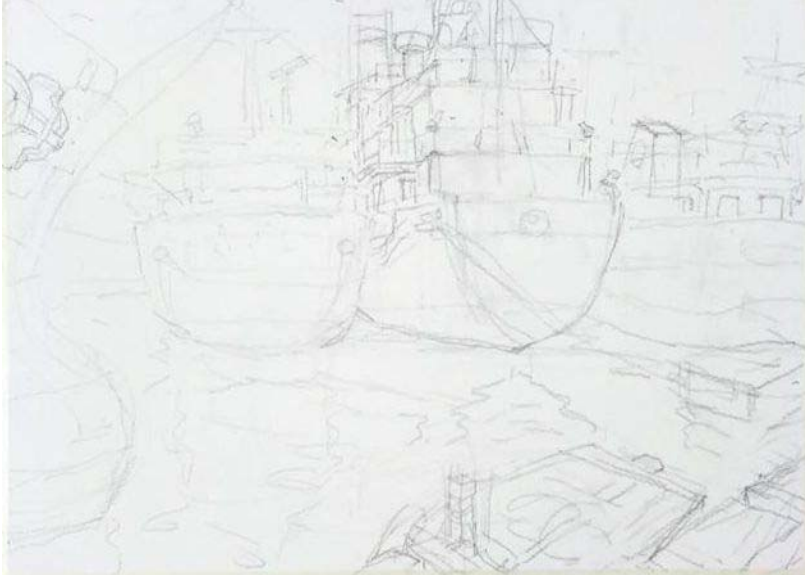

資料來源：本研究繪製

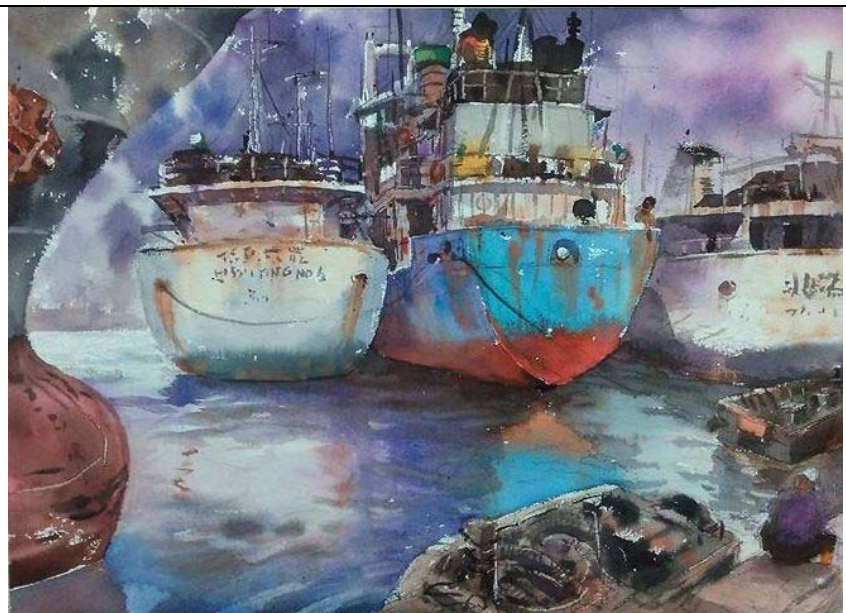
步驟六		以局部縫合法繪製主題1
步驟七		以局部縫合法繪製主題2
步驟八		以局部縫合法繪製主題及前景

資料來源:本研究繪製

步驟九		以局部縫合法繪製完成後對照實景做修正
步驟十		以局部縫合法繪製完成圖
步驟十一		將完成圖後製成灰階觀察畫面整體明暗度

資料來源:本研究繪製

表2. 局部縫合法範例2製作過程		
步驟一		漁港寫生實景
步驟二		繪製鉛筆稿
步驟三	資料來源:本研究繪製	以局部縫合法將畫面區分成天空、背景、主題、前景等幾個區塊

步驟四		以局部縫合法繪製主題
步驟五		以局部縫合法繪製主題及前景
步驟六		以局部縫合法繪製水影後完成

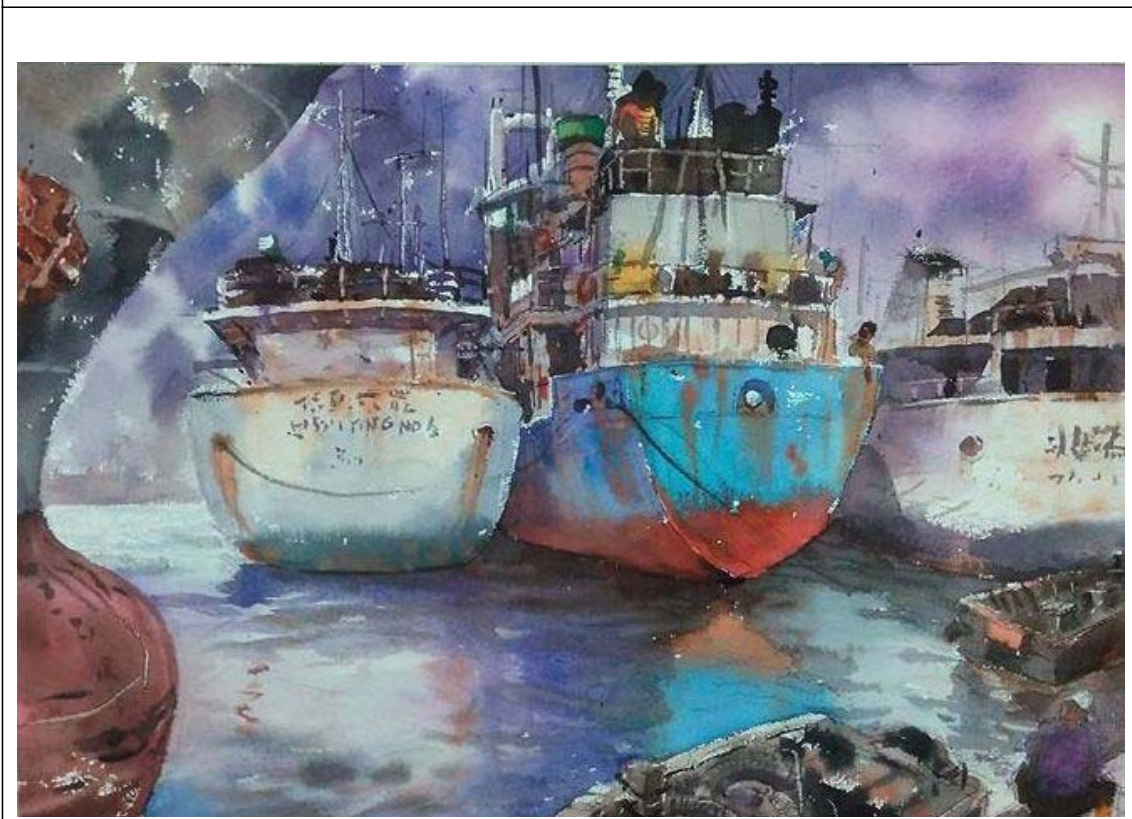
資料來源：本研究繪製

步驟七		將完成圖後製成灰階觀察畫面整體明暗度
附件一		初階縫合法練習
附件二	資料來源：本研究繪製	進階縫合法練習1〈同色系縫合〉

附件三		進階縫合法 練習2〈同色 系分區縫合〉
附件四		進階縫合法 練習3〈全畫 面同色系分 區縫合〉
附件五	資料來源：本研究繪製	進階縫合法 練習4〈全畫 面同色系分 區實景縫合8 開〉

肆、製作成果

表2. 作品賞析

資料來源:本研究繪製

參考文獻

專書

1. patricia seligman, 2004, 光與影的對話, 視傳文化, 臺北市
2. 秋本不二村, 2010, 水彩畫的寫生實戰技巧 110, 三悅文化, 新北市
3. 秋本不二村, 2010, 水彩畫的混色實用技巧 88 例, 三悅文化, 新北市
4. 永三裕子, 2015, 透明水彩的疊畫渲染技法, 邦聯文化, 臺北市
5. 五十嵐吉彥, 2009, 水彩風情畫水邊風景篇, 楓書坊文化, 新北市
6. 簡忠威, 2006, 看示範, 學水彩。雄獅圖書, 臺北市
7. 謝明鋁, 1996, 水彩畫法的奧秘。雄獅圖書, 臺北市
8. 謝明鋁, 2011, 水彩創作：觀念. 技法與實作解析。雄獅圖書, 臺北市