

1.5 從熟悉顏料盒開始

擁有了自己的繪畫工具之後，讓我們先從最基礎的顏料沾取開始，一步步學習如何使用顏色作畫吧！

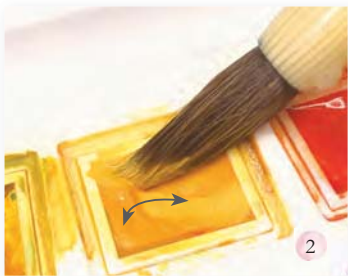
沾取顏料

請觀察顏料盒，在紙上製作出色表吧！（註：本書以梵谷 18 色的顏料示範，為方便對照，各步驟圖上提供了梵谷 18 色的色號與顏色標示。若是使用其他的品牌，直接對照各步驟圖上相近的顏色參考使用即可。）

1

將畫筆在清水中充分打濕。

2

用濕潤的畫筆在色塊上反覆塗抹，將顏色融進畫筆。

3

將顏料轉移到調色盤中，來回調勻。

繪畫時常會用到藍紫色，但是每次現調有些麻煩，所以可以單獨購買一支 568 號藍紫色

1.6 透過混色表發現新的顏色

融合、渲染色彩是水彩的一大特點，在沒有學習調色理論的情況下，透過最基本的雙色混色，就可以得到新的顏色及搭配。混合的顏色並不穩定，會在融合的過程中不停變化，最後呈現出令人驚喜的效果。

混色方法

先用濕潤的畫筆沾取黃色調和後，塗抹在畫紙上，用清水洗淨畫筆，再沾取綠色調和，從另一端開始塗抹，最後與黃色銜接。兩種顏色自然融合後，形成混色效果。

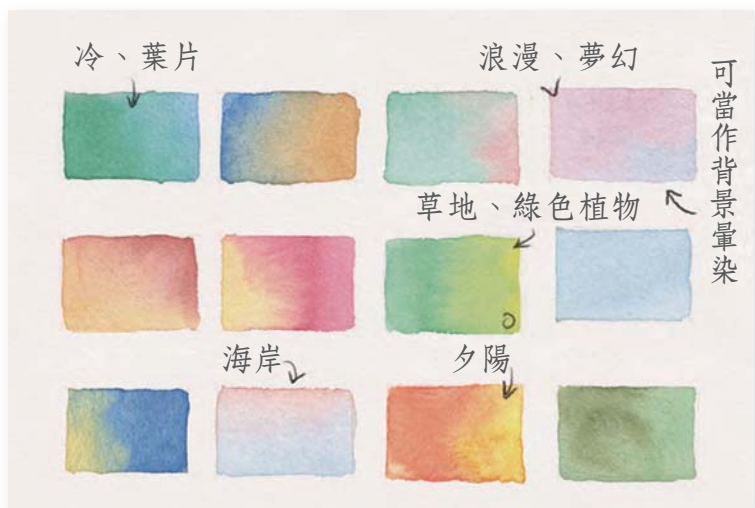

注意事項

每次沾取新顏色之前，一定要將畫筆洗乾淨，這樣才能準確呈現兩個顏色的混色效果。

記錄好看的混色

平時可以多練習混色，遇到好看的顏色搭配時，一定要記錄下來，可以當作自己的創作表。

天空與地面的反光都用粉紫與藍色暈染，畫出夢幻的雪景顏色。

2.3 豐富色彩的技法

為了讓畫面的顏色表現更豐富，接下來要學習乾淨混色與加水的技巧，透過簡單的技法讓大家感受水彩的魅力。

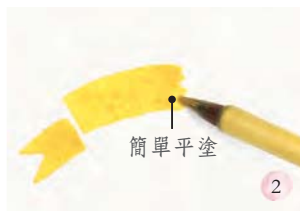
● 混色

前面在製作混色表時，已經說明過最基本的隨機混色了。但是如何調和出更乾淨的混色？一起來學習更詳細的繪製方法吧！

如何得到乾淨的混色

1 首先用乾淨的畫筆沾取充足的水分和想要的顏色。

2 在畫紙上平塗出塗色區域，注意保持顏色的濕潤。

3 隨即用清水將畫筆洗淨乾淨，洗去殘留的顏色。

4 接著選擇適合搭配的色彩，用適當的水分沾取調和。

5 立即用新顏色銜接之前的顏色，有幾筆和上個顏色混合。

6 顏料中的水分會自然混合在一起，並且呈現出乾淨的效果。

觀看影片

不同風格的混色搭配

鮮豔的玫紅色、藍色、紫色相互搭配，讓畫面充滿透明夢幻的感覺。

偏灰的土黃色、墨綠色、灰紫色相互混色，能讓畫面呈現出穩重寫實的效果。

【Practice】作品練習！

紫色花簇

如何用簡單的方法繪製茂盛的花簇？在顏色中加水，能讓畫面中的花簇顏色有趣又好看，同時讓點狀筆觸統一而不散亂。

使用顏色

● 506 深群青 ● 366 永固玫瑰紅 ● 662 永固綠

繪畫要點

加水後就不要反覆用畫筆修改，乾透後才會呈現出驚喜的畫面。

點入清水

點狀筆觸

1

2

3

花朵：506 ● 366

1 先用乾淨的畫筆沾取 506，在花簇底端以點狀筆觸上色，接著直接沾取調好的 366 點塗上色，讓顏色自然相融。最後趁畫面顏色仍濕潤時，洗淨畫筆加水，靜待畫面效果。顏色完全乾透後，會形成奇特的水邊紋理。

兩種顏色點塗銜接，自然融合出非常漂亮的顏色，無須修改，接著加水讓點狀花簇更完整。

用筆尖勾畫細長的枝幹，顏料要水分充足，才能保證在乾透後形成水邊。

葉片 & 枝幹：662 ●

2 無需等待花簇的顏色乾透，只要在花簇和枝幹間留出一定空隙，然後用 662 塗畫葉片部分即可。

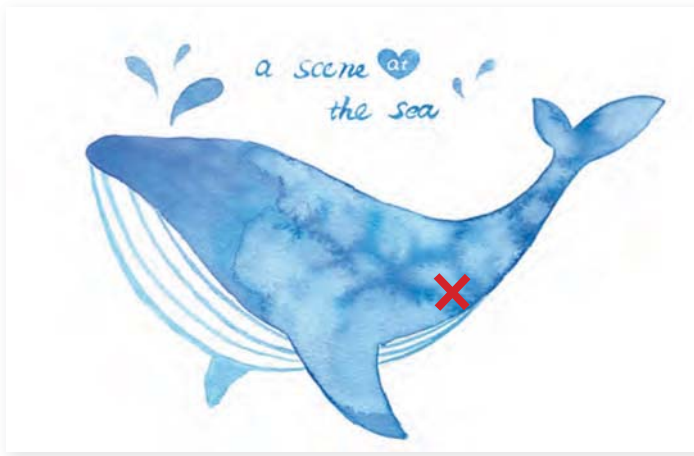
×【Notice】自學盲點

對於水彩畫來說，最頭疼也最有趣的就是水量掌控，自然多變的水分讓畫面呈現出各種可能性。然而當我們沒有十足把握時，一定要注意添加的水量。

加水痕跡雜亂

物體的底色鋪好後，一定要盡快加水，但是如果加水量太多，擴散之後會形成不可挽回的大面積水痕。

實例分析

這幅水彩鯨魚的顏色清新，造型活潑可愛，可惜描繪時多次點加水分，產生了過多擴散的水痕，這些雜亂無章的水痕讓鯨魚的背部顯得斑駁。

調整建議

3.7 融合邊界的自然銜接法

水彩顏色的邊緣水痕會破壞畫面的美感，我們都希望畫出柔和銜接的朦朧水色，究竟該如何讓顏色自然銜接至消失呢？別急，先來看看如何畫出漸層效果吧！

● **濕接法** 利用前面混色時提到的銜接方式，將銜接的顏色換為清水。透過繪製自然陰影的方法，學習如何一點一點地用濕接法銜接，讓畫面顏色形成漸層減淡的效果。

優勢：顏色銜接的範圍易於掌控

缺點：對水分的控制要求高

觀看影片

掌握漸層範圍

濕接法對水分的要求較高，畫筆中的水分会影響銜接範圍與效果。

畫筆水分適中，邊緣銜接柔和，並且會自然消失。

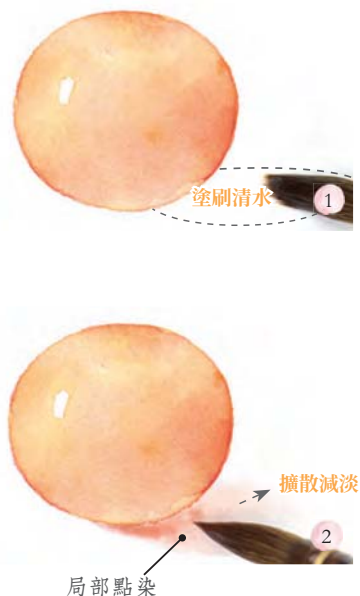
畫筆水分過多，顏色會大範圍暈染，邊緣拉長。

畫筆水分太少，容易出現筆觸，銜接不自然。

● 濕紙法

濕紙法其實就是前面濕畫法的運用，只是在打濕畫紙時，會根據陰影的形狀塗畫清水，這樣顏色會隨著濕潤水面的形狀擴散減淡。

優勢：顏色暈染簡單自然

缺點：色彩混合範圍很難掌握

● 不同案例中的漸層效果

水果的陰影使用的是濕紙法，精準描繪了陰影範圍，顏色之間的變化也比較明顯。

禮盒的陰影運用了濕紙法繪製出漸層效果，深淺不同的紫色彼此交融、變幻無窮。

用濕紙法繪製出的沙灘邊緣，細膩貼合著海浪的曲線呈現出彎曲的線條。

用濕紙法描繪天空的暈染效果，展現出雲朵的飄逸柔和感，與藍天自然銜接融合。

5.1 三招教你用畫筆掌握光線

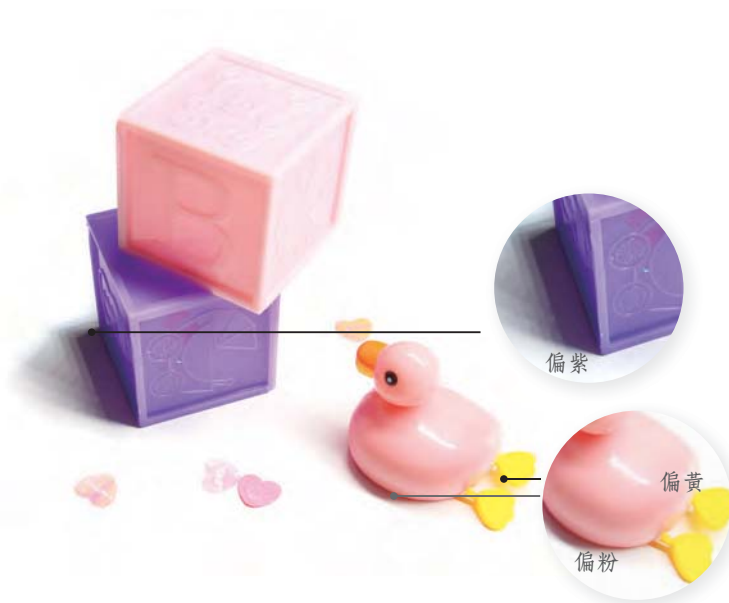
有光就有影，而表現光感的關鍵就在陰影的掌控。如果沒有表現出物品的陰影，畫面中的光影效果不但會被削弱，物體也會失去重量感。下面就透過三招教大家輕鬆畫出光感。

● 影響光影色調的兩大因素

平時你留意過身邊物品的陰影嗎？是什麼顏色呢？你是不是沒有注意過？下面將透過我們身邊最常見的物品，帶領大家仔細觀察一下吧！

環境色

右側照片是將擺飾放在白色的桌面上隨便拍的。乍看之下，陰影部分就是一塊灰白色的區域對吧？但是細心觀察，就會發現這些暗色的區域會受到物體顏色的影響而發生變化。例如「偏紫」、「偏粉」、「偏黃」，這種情況我們統稱為環境色影響。後面在練習陰影用色時，會仔細說明環境色。環境色能讓畫面中的陰影擁有豐富的色彩變化，光影也會更絢麗。

光源色

觀察同一物體在不同光源下的陰影色變化，我們會發現陰影色受光源冷暖影響較大，暖光源中的花束陰影偏暖調，冷光源中的花束陰影偏冷調。

● 第1招：陰影色的搭配法則

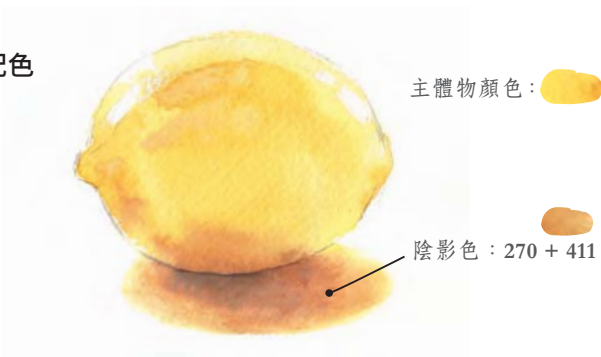
認真觀察物體的顏色後，為了在實際的上色過程中，讓畫面效果更生動，以下要分享幾種簡單、實用、萬能的陰影配色方法。

灰色系配色

不擅長調色的人，可以用最簡單的灰色系塗畫陰影。只需在調和陰影色時，適當調和灰色與物體顏色即可。因為灰色系的陰影色彩感不強烈，可以和任意主體搭配。

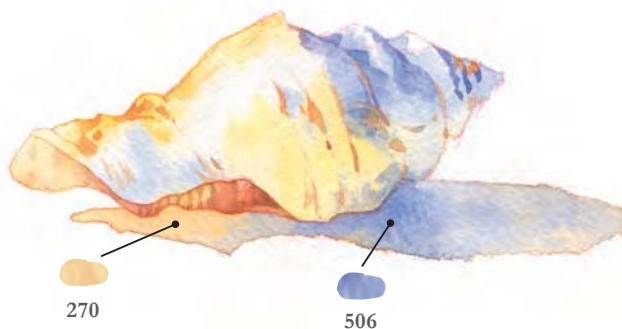
同色系配色

使用同色系的陰影配色是比較常採取的一種方法。直接根據物體的主體顏色調和一個深一點的同系色。這種相似色的色調搭配可以讓畫面整體更乾淨、通透，帶來一種安心感。

有環境色變化的陰影配色

其實透過真實環境下對陰影色的認識，會發現顏色其實非常豐富。為了讓大家能用簡單的方法畫出豐富的陰影配色，我們假定畫面為暖光源，採用橙藍、黃紫這兩種陰影配色方案，透過混色來繪製陰影，減弱物體本身的顏色，也能增強光感。右圖為暖橙與藍色的配色效果。

有背景的陰影用色

主體物顏色：
背景顏色：
陰影色：708 + 506

當物品處在一個有背景色的畫面裡，為了讓畫面顏色保持和諧統一，我們在繪製陰影時，可以直接用比背景深一點的顏色塗畫。如左圖中，背景的藍色比較淺，繪製陰影時，就需要一個更重的藍色來與白色的小鹿對比，突顯小鹿，讓整個畫面統一成和諧的藍色調。

【Practice】作品練習！

陽光下的海螺

如何才能畫出正確又有透明感的陰影呢？繪製陰影時，控制陰影的配色和顏色的深淺變化，讓畫面充滿光感！

使用顏色

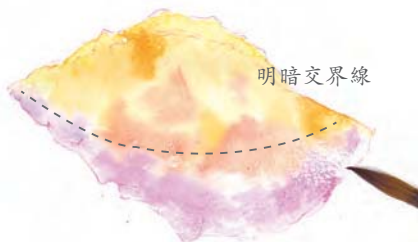
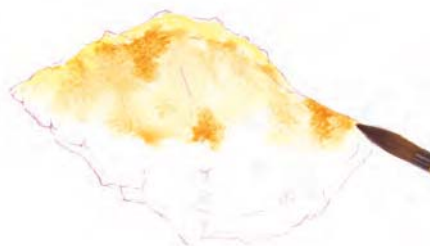
繪畫要點

仔細觀察海螺的形狀，分析光源對它產生的影響，畫出正確的陰影。

畫出海螺的線稿之後，根據光源位置和海螺的形狀畫出陰影。你也可以試著設定一個光源位置，結合所學知識，畫出腦中的海螺陰影。

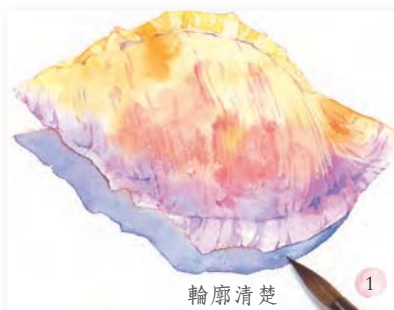
海螺底色：270 ●、311 ●、331 ●、568 ●

- 1 海螺部分用清水打濕，從上到下依序用 270、311 暈染亮部，以 331 暈染明暗交界線，再用 568 暈染暗部。在明暗交界線處暈染顏色時，筆頭要稍微乾一點，才不會讓顏料擴散太快而導致明暗交界線模糊不清。

海螺暗部：331+568 = 螺紋細節：331 、568 、506

2 等待底色乾透後，用 331 與 568 調和出不同的顏色，再次描繪暗部形狀，強調形體起伏。隨後分別用 331、568、506 加水調和，繪製螺紋細節。勾畫細節時，注意螺紋線的方向要與海螺的形體保持一致。

用重色的橙、藍塗畫陰影色，注意沿著陰影的輪廓仔細塗抹，加強光影效果。

陰影：506 、311

3 在陰影區域刷上一層薄薄的水分，再用 506 沿著陰影輪廓的邊緣暈染底色，清楚顯示出陰影形狀。趁濕用 311 適當點染海螺四周的輪廓線，讓陰影色更豐富、透氣。

5.5 用光影與質感創造逼真的畫中世界

光線讓我們對不同物體的質感有了立體化的視覺印象，那麼物體的質感該如何完整清晰地表現在畫紙上呢？請仔細觀察不同質感的物體特點，讓畫面達到以假亂真的效果。

● 不同質感的區分與運用

面對不同的物體，我們可以觀察最亮點、亮部、明暗交界線、暗部、陰影等五大部分，歸納和區分出不同物體質感特點。在繪畫的過程中，強調這些特點，就能畫出逼真的物體。

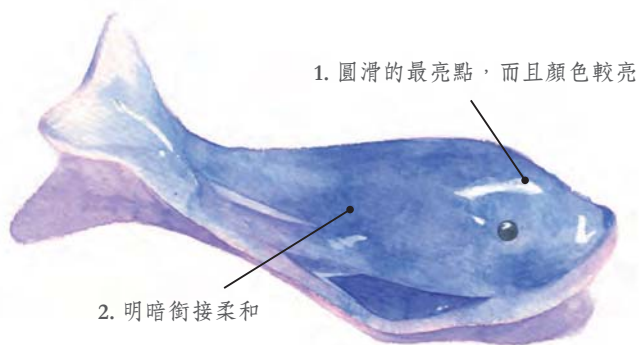
觀看影片

陶瓷製品

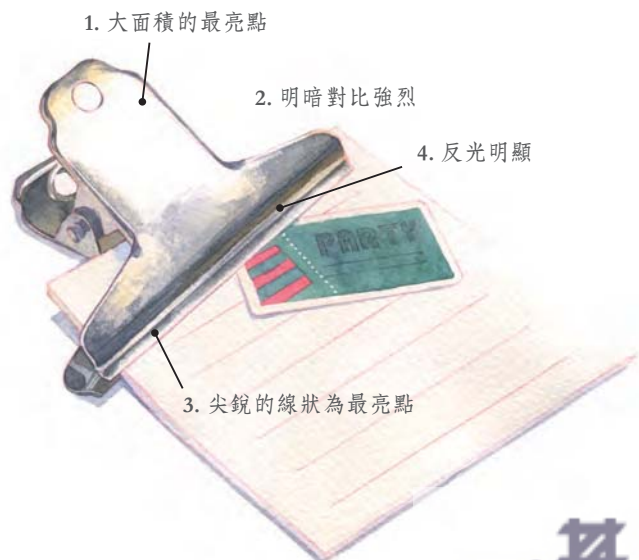
光滑的陶瓷製品，整體顏色自然銜接，最亮點的顏色較亮、陰影形狀明顯。

金屬物品

由於金屬色屬於特殊色，照射到光線之後，亮部容易出現大面積的過曝情況，而且金屬製品往往比較尖銳，所以會出現較多的線狀最亮點。暗部顏色一般比較重，容易受周圍環境影響而產生明顯的反光，陰影輪廓也較為清晰。

【Practice】作品練習！

下午茶

陶瓷質地的杯子上鑲嵌著金屬質感的細膩花邊，杯中還裝有大半杯半透明的茶水。請結合前面不同質感的分析要點，繪製出這杯茶吧！

繪畫要點

描繪組合物體時，腦海中要先有不同質感的物體印象，才能在畫面中出現多個物體時，表現出適當的質感。

使用顏色

● 270 偶氮深黃	● 227 土黃	● 411 赭石	● 331 深茜草紅
● 623 樹汁綠	● 409 熟褐	● 506 深群青	● 568 永固藍紫

為了讓完成畫面更加乾淨，所以選用了水溶性色鉛筆起稿。描繪線稿時，要注意各個物體的疊壓與位置關係，物體形狀的透視要準確。

現實中的菊花花蕊細節較複雜，作畫時可以把細碎的小點當成一個整體來繪製。

花蕊底色：270

花蕊暗部：411+270 =

- 1 用 270 均勻地為花蕊鋪色。在濕潤狀態下，用 411 與 270 調和出相對濃郁的顏色，用筆尖點染暗部。

7.1 Terry Harrison 的百變扇形筆

《水彩的訣竅》一書的作者 Terry Harrison 有一套非常成熟的水彩風景繪製方法。用筆靈活多變，擅長用筆觸打造畫面物體，繪製的風景用色豪爽且質感鮮明。

● 風格特點

擅長用各種技法表現大自然中的景物，以不同的筆觸表現為主。色彩上愛用多次疊加的方法，深沉且厚重，顏色偏向寫實。

● 風格解析

運筆筆觸

慣用扇形筆表現事物，筆觸豐富多變，簡單容易掌握。

筆尖點

乾筆掃

濕筆壓

上色技法

靈活控制水分乾濕度，對畫面進行多次疊色，增強畫面效果。

濕紙疊色

乾紙疊色

暈染疊色

百變扇形筆的筆觸與應用

Terry Harrison 有很多植物都是透過扇形筆繪製的，看上去非常簡單。因此不擅長繪製植物的人，可以一起學習幾種簡單的扇形筆運筆技巧，能輕鬆、有趣地畫出不一樣的植物筆觸。

點壓

用較濕潤的畫筆點壓，形成有規律的點和相對集中的塊狀顏色，是一種表現茂盛樹葉的方法。

乾掃

用乾筆快速在紙面上掃動，會產生明顯的條狀顏色，適合描繪草叢。

點

沾濕筆頭再捏合，接著輕點紙面。這樣顏色面積比較大且變化小，可以呈現濃密的樹葉效果。

乾點

用乾燥的畫筆沾取顏料，再手捏筆鋒點畫，畫出密集且蓬鬆的筆觸效果。

側筆

用濕潤的側筆往筆頭垂直方向壓筆，最後收尾處的顏色比較濃，可以用來繪製形狀較為規律的柏樹等。

橫掃

用濕潤的筆尖橫向掃動，畫出來的筆觸會有比較強烈的速度感。再根據不同的掃筆方式來表現各種物體。如：(Z 字形掃筆) 雲杉、(單方向掃筆) 水面等。

靈活運用圓頭尼龍筆，輕鬆做出扇形筆觸效果

透過用手捏筆頭的力道來改變筆鋒的寬度，配合筆尖的乾濕程度及運筆方式做出扇形筆觸效果。

【Practice】作品練習！

田園景色

前面已經學習了扇形筆的一些筆觸，請透過這個案例，結合點、掃兩大運筆方式，學習 Terry Harrison 風景畫中的物體表現方式，為畫面增色。

使用顏色

繪畫要點

大面積的淺色草地和路面會讓畫面顯得比較空洞，用扇形筆塗掃出一些筆觸，豐富畫面的細節層次。

1

先勾勒線稿，再認真思考上色步驟。前景的花叢為淺色部分，因此需要將其留白。這裡選用了留白膠，在乾燥的畫紙上，沿著線稿形狀，在花朵及周圍的草叢處適當塗抹覆蓋。

把畫面分成天空和地面兩個部分，分區刷水、鋪色。注意鋪色時，要將天空、路面、草地三塊顏色分開，隨著水分的流動有一些自然的擴散即可。

底色：508+331+409 =
227 、623
506 、568

2

待留白膠乾透後，就可以開始大面積鋪色了。先用清水筆刷將畫紙打濕，趁濕鋪色。鋪底色時，不必過於拘泥線稿，讓顏色自然流動，使不同物體顏色的位置與線稿保持一致。

7.2 學習永山裕子的水彩訣竅

永山裕子（Yuko Nagayama，1963 年—至今）是日本最具代表性的水彩畫家之一。她的風格遊走在寫實與寫意之間，畫面豐富不雜亂。我們能從她的作品中充分感受到女性畫家的浪漫與細膩，目前也稱永山裕子的風格為永山流。

● **風格特點** 擅長用各種技法表現大自然中的景物，以濃郁色彩表現為主。上色方式喜愛用多次疊加渲染的方法營造氛圍，用色夢幻。

● 風格解析

技法效果

常用混色和疊色這兩種方式表現多彩的顏色，強化光感和物體形狀。

豐富色彩

強烈光影

強調形狀

空間表現

永山流喜歡用虛實及強弱之間的對比來展現畫面的空間感。

主體突出

邊緣弱化

背景虛化

7.3 跟著透納隨性畫水彩

約瑟夫·馬婁德·威廉·透納（Joseph Mallord William Turner，1775 年—1851 年）是 19 世紀前半英國學院派畫家的代表，以擅長描繪光與空氣的微妙關係而聞名於世，尤其對光線和色彩的運用有獨到之處。他將水彩畫當作一種獨立的藝術表現，改變了水彩畫的表現形式和地位。

- **風格特點** 注重畫面的表現力，擅長用筆觸表現自然界中的動態現象，光、色運用得恰到好處，色彩豐富、對比強烈、極具空氣感。

- **代表作解析**

《大雅茅斯港》，1840 年

顏色

色彩大膽瑰麗，對比強烈。

用筆

收放自如，筆觸與所描繪對象融合得恰到好處。

氛圍

水氣瀰漫是透納最擅長的氛圍表現方式。