

颜彩是什么？颜彩怎么画？

如何画出好看的颜彩作品？

人气插画师雨湿空城诚意之作，

全面解析颜彩绘画技法。

且裁风尘

雨湿空城◎著

颜彩手绘私享课

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

颜彩手绘私享课

且裁风尘

雨湿空城◎著

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目 (CIP) 数据

且裁风尘: 颜彩手绘私享课 / 雨湿空城著. —武汉: 华中科技大学出版社, 2019.6
ISBN 978-7-5680-5159-0

I. ① 且… II. ① 雨… III. ① 绘画技法 IV. ① J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第091861号

且裁风尘: 颜彩手绘私享课

QIECAI FENGCHEN: YANCAI SHOUHUI SIXIANG KE

雨湿空城 著

出版发行: 华中科技大学出版社 (中国·武汉)
武汉市东湖新技术开发区华工科技园

电话: (027) 81321913
邮编: 430223

策划编辑: 赵 娜
责任编辑: 贺 晴

美术编辑: 赵 娜
责任监印: 朱 玢

印 刷: 武汉精一佳印刷有限公司
开 本: 787 mm × 1092 mm 1/16
印 张: 9
字 数: 98千字
版 次: 2019年6月 第1版 第1次印刷
定 价: 69.80元

投稿邮箱: zhaon@hustp.com

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

推荐序

以画笔为剪，裁四季时光，寻昨日柔情。

你也许感叹过时光如驹，感叹过窗台上的风雨兰不知道何时探出了头，感叹过庭院中的山茶花又悄悄地凋落了一地，不禁想起“昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧”。

多年以后，方知昨日星光曾多么璀璨，少年却已白了头。

快节奏的现代都市生活，让你对时间的感觉变得异常微弱，但是你幸运地收获了这本书，它可以让你在脑海中追寻童年记忆，忆起曾经的春夏秋冬。在万物复苏的春天里拾花，在缀满繁星的夏夜里纳凉，在落叶纷飞的秋天里等着她／他的归来，在大雪纷飞的冬日里合家团圆。一年又一年，似乎每一年都一样，但是又不一样。

如果说文字可以记录心情，那么画纸就可以容纳情绪。作者试图用手中的笔，去存储匆匆岁月间那些渺小易被遗忘的美。

蒲公英满开后，乘风飘上天空，飞向远方。漫步于林中时偶遇白鹿。登上石桥观景时邂逅突如其来的骤雨。只身去往异国他乡时，在列车上看到漫山遍野的野樱。这些瞬间，如果你没有来得及用相机记录，甚至都没有来得及大声惊呼，请不要太过惋惜，因为你可以用手中的笔，去追回那些曾经的感动。

在本书中，作者以颜彩为媒介工具，结合其多年油画绘画经验，并借鉴中国画画法而总结出的综合性画法，更为简单易懂，更适合初学者上手。你可以读到其对绘画较为深刻的理解和感悟，修身养性；可以在理解作者朴实的文字与熟悉简单的绘画过程之后，用自己简单的笔触，一笔一笔地描绘出最接近心中的四季美。

陈
2018.12.30

目录

器

技

画纸

002

颜料

004

画笔

006

辅助工具及材料

008

一、构思与草图的绘制

012

二、直接画法

014

三、间接画法

015

四、综合画法

015

五、水色

017

绘

春·拾花

花树

023

向晚

033

夜英

042

夏·清梦

鹿鸣涧

053

九溪

062

林岚

069

秋·归期

疏斜

079

解落秋千叶

086

秋洞

096

冬·初歇

一树

107

霭

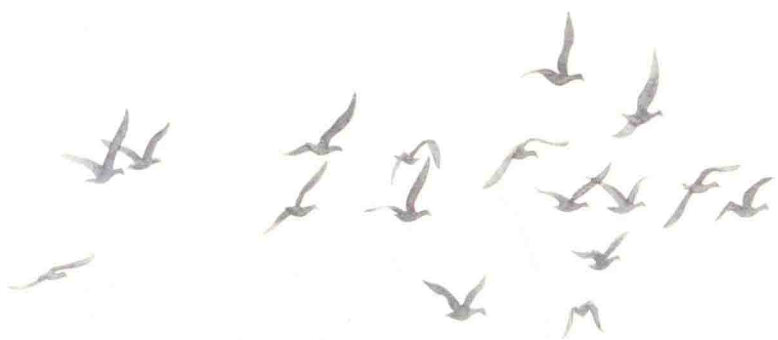
117

霜雀

125

致谢

138

使用什么工具和材料直接决定了绘画以何种面貌开始，它们也在很大程度上影响了最后呈现出的画面感。譬如，羊毛笔更适合表现洒脱与灵动，尼龙笔更适合塑造与定形，棉浆纸可以一层层表现细腻的质感，木浆纸可以表现悸动与畅快的短暂时刻。而要实现想要的表现效果，需要逐步熟悉与理解不同工具自身的气质与个性，从而找到适合不同阶段的方法，找到最能体现当下的合适选择。

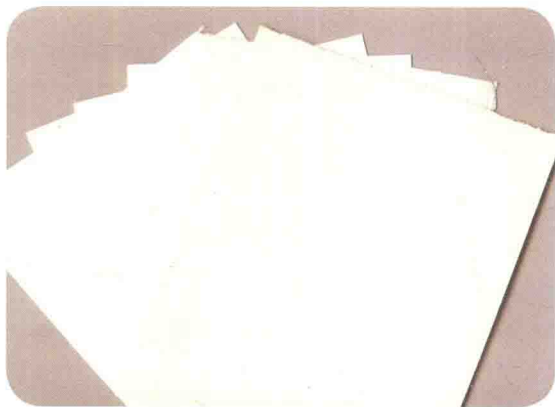
我认为工具和材料其实是没有绝对优劣的，在我们执迷于某种选择时，其实更需要明白是否适合这一前提条件。就像新买的画笔总是缺乏变化，而用久了分岔的笔却可以用来画凌乱无常的笔触，不同牌子的纸张不一定非要分出好坏，在素描纸上画水彩可能会得到一些独特的感受，在克数低的纸上得到一种更加直接的穿透性。

因而你需要花一点时间去熟悉它们，熟悉它们不同的气质与性格，要抛开别人认为的好与坏的结论，找到与自己契合的工具与材料。

下面将重点介绍画颜彩画需要的一些工具和材料。

画 纸

颜彩一般使用水彩纸来画，也有些人使用宣纸，这当然都是可以的。纸张的选择，直接决定了颜色呈现出的状态、颗粒感、吸水性、色彩还原性等。而选择一款适合自己的纸，可能要花一点时间来进行实验，还好市面上会卖不同品牌的实验纸，你可以从中找到自己的偏爱。当然，这些是建立在了解不同纸张特性这一基础上的。

◇ 材 质

简单来说，水彩纸分为木浆纸与棉浆纸两大类，木浆纸是由木材制成的，棉浆纸是由棉绒制成的。

木浆纸的特点

木浆纸价格比较便宜，显色好，但不够耐用。优点是能让你画得酣畅淋漓，但它也有不确定性，上色时易出现水纹与变化，它像一匹野马一样自由奔放。缺点是不适合叠色涂抹，如果反复修改，可能会越画越糟，很容易把底色翻起来，稀释掉之前画过的部分。要具备一点控制力才能驾驭它，要保持足够的自信，不管是面对好与坏，都不要去过多掩饰与回避。当然这些都不足以妨碍大家对它的喜爱。木浆纸充满变化与随机性，干净与透明的特性特别适合清新的感觉。

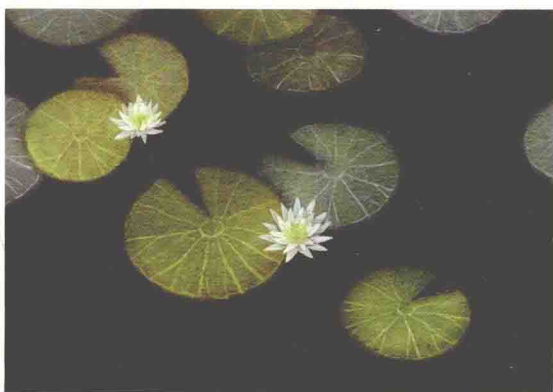
木浆纸的绘画

棉浆纸的特点

棉浆纸一般都会贵一点，这是由制作工艺和原料的因素造成的。棉浆纸柔软而坚韧，表面纹理没有木浆纸所具备的一致性，而是多变而有序的。它以适合间接画法出众，因为它可以多次上色而不翻底色，显色效果更为高雅、稳定。

注

相对而言，棉浆纸要比木浆纸好，水纹和变化也较少。在画细致和长时间的作品时，一般都选择使用棉浆纸。因为它便于修改和擦洗，柔韧性强，怎么画都不会起毛破损。如果喜欢更为直接的画法，棉浆纸可能就不是那么适合了，因为它需要花费一定时间与精力才能表现细致与深入感，当然，你也会在不断深入的过程中发现它的独特魅力。

棉浆纸的绘画

常见棉浆纸品牌

阿诗 可以说是公认的较好用的纸张之一。它色彩还原感很好，质地也比较细腻，不管是用来表现清新感还是深沉感，都能得到雅致的色调，是值得推荐的一款纸张。但它的价格比较高。我在学生时期都是正反面一起用的，而且画错了会觉得很浪费。

获多福 使用最多的一款水彩纸，性价比高。非常适合表现细腻与复古的色调，常用来画需要多层叠色的画面。缺点是纸张发黄，在表现清新感上略微不足。现在也有高白的获多福。总体来说，还是不错的。

莫朗 在棉浆纸品牌中，莫朗在使用手感和纸张显色方面都不错。缺点是纸张的柔韧性相对差一点，叠加颜色容易把底色翻起来，使用的时候要注意。

枫丹叶 使用时的感觉和阿诗很相似。做细微比较的话，就是在纸张的吃色方面可能需要多花点功夫。总体来说，没什么缺点，值得推荐。

常见木浆纸品牌

巴比松 常被称为“巴比灰”，价格便宜。缺点是显色偏灰。它的背面略微光滑，显色感却比正面好很多，画小清新作品也完全可以。

梦法尔 康颂旗下的一款木浆纸，显色好，缺点是纸面偏光滑，不易上深色，适合画薄而淡雅的颜色。

康颂 1557 纸质偏白，价格便宜，性价比高，适合练习用。和巴比松一样，背面比正面好用些。

◇ 克 数

常见的水彩纸克数分为 180 g、200 g、240 g、300 g……克数越高，纸张越厚，纹理也越粗。

200 g 的纸较薄，一般需要裱起来画，这样在画的过程中才不会起皱与缩水。300 g 的纸较厚，可以不用裱起来使用，除非你用很多的水来画。500 g 的纸使用较少，大概是因为其粗糙的纹理，但是用它可以画出很有颗粒感的画，在画的过程中，一些颜料会沉入小坑里，而凸起的地方颜色又相对亮一点，这使得 500 g 左右的厚纸有着粗犷与细腻共存的面貌。

注

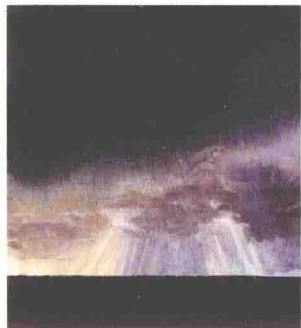
需要强调的是，克数越低，需要附着在纸上的颜料就会越薄；克数越高，需要的颜料也就越厚。因此，太薄的纸不适合画长期作品，而 300 g 的纸在这一点上最有综合优势。

300 g 粗纹理

300 g 细纹理

阿诗习作

巴比松背面练习

康颂 1557 习作

颜 料

如果把画一幅画比作一场旅行，那么我想颜彩的绘画学习更像一场自由行，更为随性与包容。它有太多不同的面貌，因此也需要细致地区分理解，这样才能了解颜彩的独特性。

◇ 特 性

市面上的颜彩颜料大多是由矿物、植物、化工颜料调和树胶制成的，可能在这一点它比较像国画与水彩颜料，但它又不同于国画与水彩颜料。准确来说，颜彩是岩彩画的近亲，只不过颜彩大多是用水调和的透明色，而岩彩是用胶液调和矿物色附着，而且颜料使用范围也更宽泛一些。

颜彩有很多独特的颜色，就像它们唯美的名字：浅葱、若叶、山吹……只是看着、听着就已感受到诗意。这些都要归功于现代化工颜料的先进技术。

颜彩大多属于透明色范畴，如浅葱、黄、若草、洋红等。也有一些是类似半透明色，如白群、白绿、珠光色系等。因此，颜彩既可以像画水彩画一样薄画晕染，也可以混合胶液增加黏合度厚涂，不过这些都建立在正确区分使用的基础上，比如你想画薄而透亮的感觉，就要避免过多使用这些半透明色，这也是很多人在使用颜彩时容易出现的一个问题。

颜彩颜料

◇ 如何选购颜料

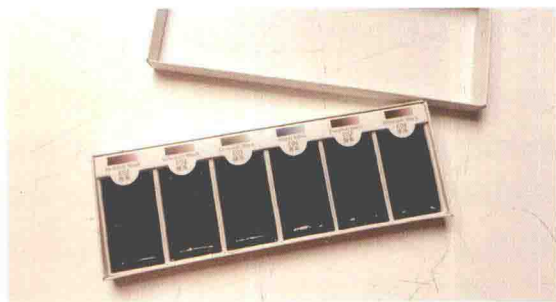
颜彩比起水彩来说，品牌要偏少一些。常见的有吴竹、吉祥、凤凰、荷尔拜因、墨韵堂。不同的制作工艺和原料，影响了它们的价格与使用感受。不太建议初期买太多种类，因为那样会分散你对画的注意力。虽然不同品牌的颜料有一定的差别，但是这些差别对初学者来说影响并不是很大。那么应该如何挑选呢？我觉得应该从自己的经济情况和对颜料色性的不同追求上进行选择。我建议初学者多使用性价比高的颜料。

荷尔拜因 价格偏高（可能是因为它使用了一些矿物原料的缘故，制作成本也较高），分量感不强。优点是胶的含量少，色彩表现很不错，也比较稳定，画古典与清新的色彩都有不错的效果。它是值得推荐的一款颜料。

荷尔拜因颜料

墨韵堂 墨韵堂的颜色就像它的名字一样充满水墨的感觉，颜色虽然只有六种，但是都以低纯度、低饱和度为主，它们的使用感觉就像被墨汁调和的不同色彩一样。特点是胶的含量较少，颜料不是特别浓稠，因此更适合画一些给人自由和水性感觉的画。如果喜欢这种复古而淡雅的感觉，不妨试着用一用。

墨韵堂颜料

吴竹 价格便宜，但颜色稳定性一般，不太适合调和和太多次。另外颜料胶质含量适中，有较强的矿物颜料的感觉，因此很多人用它来画国画。如果喜欢画薄一点的水性画，建议买这款。当然它的缺点是分量相对少一些，在表现力上稍显单薄，更适合喜欢画小清新感觉的人士。

吴竹颜料

凤凰 价格适中，分量也比较足，胶质含量适中，颜色表现力比较稳定。画清新与古典感觉的画都有不错的表现力，是性价比较高的一款颜料。

凤凰颜料

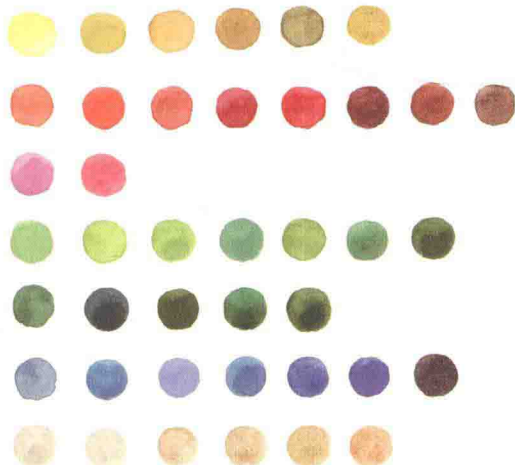
吉祥 价格便宜，分量比较足，颜色表现力比较稳定。它的特点是颜料胶质含量较多，更为浓稠一点，因此适合覆盖与表现浓稠感。缺点是如果画得厚，画完后会有一层胶状物，在一定程度上影响观感。

吉祥颜料

◇ 制作色卡

制作色卡的意义是方便了解颜色。一般买回来的颜料都会附带色彩参照表，但是印刷的颜色一般很难还原色彩的本质，因此建议初学者一定要画一张色卡，这样我们就可以初步了解不同颜色在纸上的还原感、浓艳程度、是透明还是半透明的，并把这些作为参考，为以后的绘画创作做铺垫。

色卡

画 笔

选择画笔，就像选择自己的另一只手一样重要。它可以是精致的，也可以是粗犷的；可以是柔软的，也可以是硬朗的。重点是根据你所画的风格和阶段，以及不同意象质感的表现来选择。

颜彩独特的个性决定了其使用领域广。你可以像画国画和水彩画一样使用毛笔和貂毛笔之类的软性笔，也可以像画水粉画（不透明水彩）或蛋彩画一样用一些质地稍硬的画笔。从某种意义上讲，用什么样的颜彩笔，取决于你想要画什么样的画，是要像水彩一样薄而通透，还是要像水粉一样厚与凝重。

简单来说，你需要准备大中小不同型号、软中硬不同质地，以及不同形状的画笔。初学者或者条件有限的人士，可以在功能性这一属性上进行挑选，而不是一味地买买买，否则你会发现很多笔在功能上是重复的。你可以从质量上选择一些性价比高的画笔，有条件或者水平较高的人士可以买一些质地更好的品牌产品。切记工具是依托于水平这一层面上的，因此我不建议把过多的精力用在收藏上面。

从绘画阶段入手，我们需要注意以下几个要素。

画笔

◇ 画笔的不同质地

基本上，自然界所有的动物毛发都可用来做画笔。也由于造价便宜和技术进步诞生了人造纤维，但是人造纤维要比动物毛吸色能力差一些。

羊毛笔 质地最为柔软的画笔，吸水能力绝佳，是渲染大面积色块的理想工具。

兼毫笔 顾名思义，是用两种以上的毛发制作的混合笔，用手剥开会发现笔毛有不同的颜色。它们具备两种毛发的一些特性，可以刚柔并济。常用的兼毫笔有黄鼠狼毛与山羊毛、人造纤维与羊毛的混合笔等。

狼毫 质地较为坚硬的一种画笔，在国画中一般用来勾线或者写毛笔字。

貂毛 貂毛笔被认为画高级水彩的最出色的画笔。它柔软而富有弹性，吸水性绝佳，保养得当的话可以使用很久。

人造纤维 我在学生时代画水粉用的都是这种笔。它不仅偏硬，而且吸水性也不太出色，适合画一些较硬的塑造内容。在技术日益发达的今天，人造纤维也渐渐变得更为出色，当然它最为突出的优点就是价格便宜。

其他 常见的还有由松鼠毛、牛毛、鼠毛、猪鬃等制成的画笔。它们的特性有些与上面介绍的特性类似，因此你也可以在之后的学习中去了解熟悉。

◇ 画笔的大小型号

画笔的大小从最小的 0 号到最大的 24 号，而且不同产品在尺寸规定上可能会有差别，购买的时候需要按笔径大小来衡量。在选购的时候，可以隔号购买，比如 1 号、3 号、5 号这样分开来买，或者按照自己所画的尺寸大小进行筛选，这样不用买太多便能满足日常需要。

6~8 号——以 8 开画幅为基准的话，可以称这些笔为大号的笔了。它们可以用于大面积染色与铺色，更为自由，可以染出更为随心的感觉。

3~5 号——这些一般被称为中小号笔，主要用于对画面的塑造和刻画，是使用频率最高的一组。

0~2 号——从传统上来说被称为小号笔，主要用于勾线、修饰、装点。它们更多被用来画细节的部分，同时由于毛发量少，它们损坏的频率异常高。

0~5 号画笔

◇ 画笔的形状

我们经常会在画材商店看到各种形状的画笔，圆形、方形、尖形、蓬头形、扇形等。万变不离其宗的是，它们的形状决定了它们的使用意义。这里介绍一下我们经常用到的几种画笔。

排笔 一般多为羊毛笔。因为排笔在体量上最大，一般用于大面积铺色渲染及叠色罩染。在画一些尺寸偏大的画面时，它会让你更加得心应手地驾驭画面，它不太适合画细节，但可以表现统一效果。如果在画大幅画作的时候，发现自己画得凌乱琐碎，那不妨试试大的排笔。

尖形 一般用于勾线，由于笔身比较长，方便画者把握线条感。准备两支便够用。

毛笔 毛笔被称为亚洲画笔，由不同动物的毛发制成，它的形状比圆头笔的肚子要小一些。不同长度和体积的毛笔有着不同的功能，其称谓也不尽相同。毛笔在使用功能上自成一体，你完全可以只用毛笔就满足日常需要。

蓬头笔 很容易让人想到拖把，它蓬松且吸水性强，因此特别适合大面积铺色晕染。

方形笔 也被称为平头笔，方形决定了它的稳定性，比起圆头笔少了很多变化，是画水彩及颜彩画时容易被忽视的一种画笔。它因干脆利落的笔触和大面积平涂的稳定性而不可替代，在很多时候可以让你画得更加顺畅。

圆头笔 圆头笔有较大的肚身，笔尖略显平滑。它吸水能力很不错，可以画出平滑的笔触，因此比较适合大面积的上色。画水彩画时一般要准备很多支，以满足日常需要。

画笔的形状

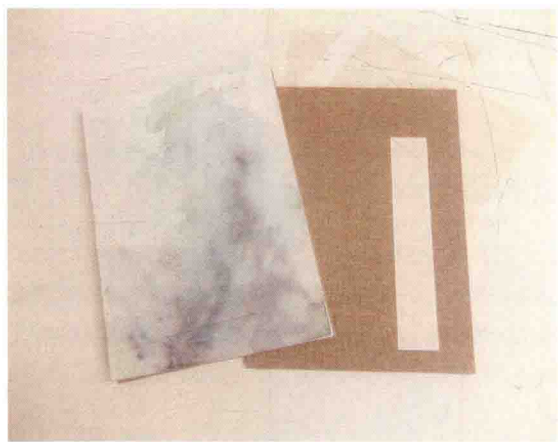
辅助工具及材料

在很多时候，单纯靠纸、笔、颜料所表现出的效果毕竟是有限的，我们还需要一些辅助工具、材料才能让画面更加饱满与奇妙。在创意这一点上，除了我们表达的想法，也许就是工具材料的拓展性了。我认为没有什么是不能应用在画里面的，当然，你需要一双善于发现的眼睛和一些新奇的想法。下面介绍一些常用的工具。

辅助工具

宣纸 从某种意义上来说，颜彩是可以作为国画颜料来使用的，这是因为颜彩的特性和国画颜料的类似。在生宣上画水墨感的颜彩画，是一种别样的体验。

宣纸

牙刷

牙刷 一般作为喷溅工具，画星空和雪花这样的点缀特别合适，也可以用它来制作肌理。值得注意的是要控制弹拨力度与所蘸取颜料的浓度，要做到点到为止，否则会让画面显得杂乱。

调色盘 对于调色盘，我在这里不再赘述，因为可选的比较多，喜欢精致器物的朋友可以买一个搪瓷调色盒，画水性材料画可以用到。我自己比较喜欢白色瓷盘，不仅是因为它光滑洁白的质感，同时也是因为瓷盘具备很好的稳定性。

调色盘

胶液

胶液 在胶的使用上，我们可以参考岩彩画的使用方法，目的是增加颜彩画的附着力，但是用量不宜过多。

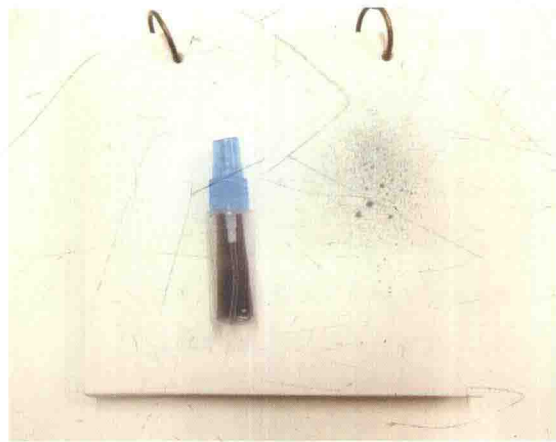
水粉白

水粉白 不同于颜彩自带的胡粉，水粉白覆盖力更为强大，效果更为突出，将其应用在一些醒目的位置会让画面更为出彩。缺点是它不如胡粉细腻，使用不当会导致所画部分显得僵硬。

扫描仪

扫描仪 它是手绘作品不可或缺的器材之一，可以将画作以数码格式完整地保存到电脑上。因为扫描文件的像素较高，且无光线影响，可以满足清晰印刷的使用要求。扫描仪更适合扫描平整画面，譬如水彩、素描、色粉等画作。缺点是日常的机型都偏小，画幅较大的画作需要分别扫描后再拼贴，而且扫描的画作与原作相比一般会有色差，需要通过软件调整还原。建议大中幅的画作使用好一些的数码相机拍照，拍照时要避免光影角度因素的影响，这样也可以使画作更好地保存下来。

喷壶

喷壶 喷壶一般用来保持颜料和纸张的湿度。在这一点上可能北方的朋友更有体会，时常给颜料喷水可以在蘸取颜料时更为轻松。喷壶的作用并不只是这些，也可喷洒调和颜料，使颜色更为细腻轻薄。

