

水彩基礎速成指南

Eric Yi Lin 林儀

這本指南的目的

水彩是個很特別的畫材。容易上手，但是要成為專家就很不容易了。雖然水彩可以呈現出其他畫材沒有的獨特效果，但是許多人在一開始的階段因為遇到太多的挫折而放棄。這一份電子書可以幫助你有一個好的開始。水彩和其他的專業技巧一樣，需要投資你的時間來鍛鍊和學習。我雖然無法讓你跳過這個階段，但是它可以給你一個正確的方向和目標。

自我簡介

我是 Eric Yi Lin (林儀)。我很享受使用傳統畫材來作畫。手持畫筆和實際調配色彩的真實感是無與倫比的。當我還在美術學院的時候，我的主要繪畫媒材是油畫和壓克力。當時水彩在學校裡並不是一個很普遍的媒材。所以我之前從來沒有好好地了解水彩。畢業後我開始學習並從事數位繪畫的工作。目前在一家小有名氣的電子遊戲工作室擔任數位美術師的工作。雖然工作各方面都很理想，但是我內心深處還是忘不了傳統媒材和繪畫方式。

2013那年我開始接觸水彩。我被水彩的透明感和它所詮釋的大自然氣氛深深地吸引。那時我就下定決心要好好研習水彩。我練習了許久，也參加了水彩大師 Joseph Zbukvic 的研習營。我付出了心血為的是想要讓自己的水彩進步。經過了幾年，雖然還在學習，但是目前算是小有心得。我目前定居美國西雅圖，時不時會在附近的美術用品店做水彩課程示範，也會固定在網路上授課示範。現在我希望我可以接觸到更多對水彩有興趣的朋友並且幫助他們開始了解這個充滿驚喜的畫材。

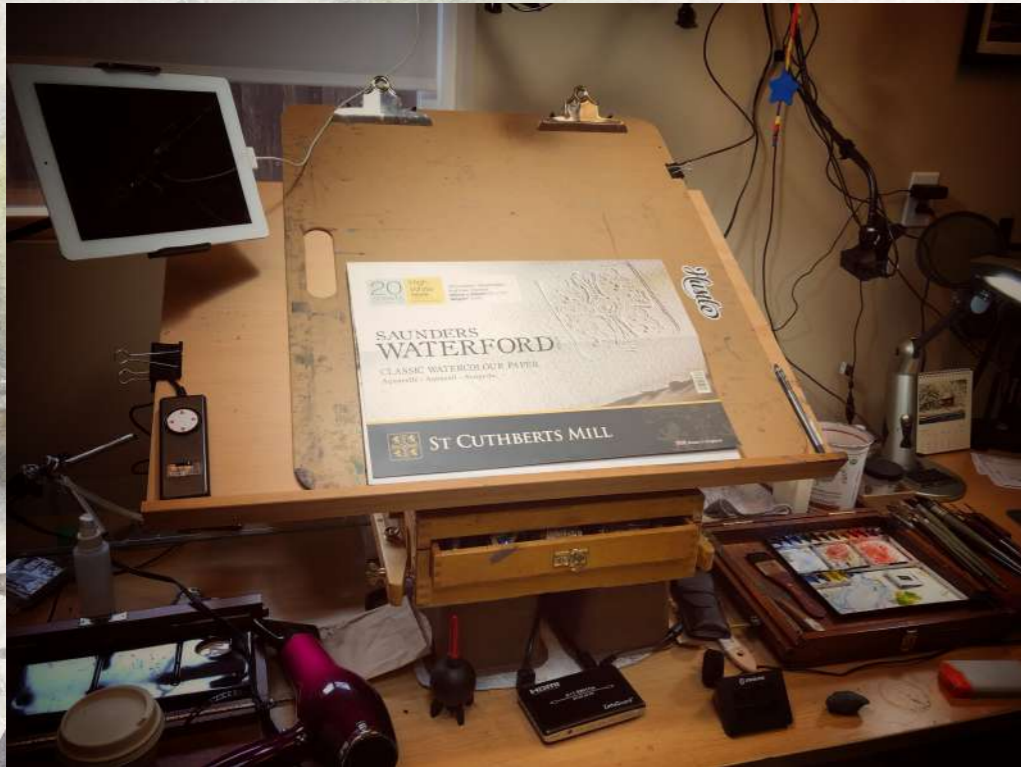

目錄

開始之前	4	畫龍點睛	29
材料.....	5	細節是講敘故事的工具...	30
設備.....	11	形與感性.....	31
素描	15	用罩色來增加深度.....	34
素描的重要性...	16	水彩啟程	36
大小和位置.....	17	開始你的水彩學習之路...	37
渲染	18	加強自信.....	41
濕中濕.....	19		
邊的控制.....	21		
色彩	24		
冷暖關係.....	25		
50種灰色.....	27		

開始之前

工欲善其事，必先利其器。如果你真心想要研習水彩，那麼投資一些好的畫材並且做好正確的設置是有必要的。雖然好的畫材不會讓你立刻成為大師，但是會讓你畫水彩的過程更加享受。

在這裡先聲明一點，這些畫材和設置是我目前個人的喜好。你不需要完全依照我的方式來做。重要的是你可以找到最適合你的材料和設備。

材料

使用好的材料來作畫是很有必要的。我剛開始的時候認為自己應該從比較便宜的劣質材料開始練習，之後再慢慢升級。後來發現這種想法其實是弊大於利的。**便宜，劣質的材料會讓你畫得更加辛苦！**這不代表你需要去採購所有昂貴的材料。但是你需要找到適合自己投資的畫材。

材料是非常個人的東西。我所分享的是我自己的個人喜好，你或許會喜歡其他的材料，我鼓勵你嘗試不同的工具和材料。**材料是為了要幫助你畫出好的作品，而不是阻礙你。**投資好的畫材不但會提升你畫畫的體驗，也會讓你更容易投入。畫水彩已經不簡單，不要因為貪便宜而讓你畫得更困難。

顏料

我住在美國西雅圖。所以很自然地傾向選擇這裡出產的 Daniel Smith。它們都是品質很好的顏料，色彩鮮艷，就算在調色盤上乾了以後，加少許的水就可以恢復濕度。我不建議購買學生等級顏料。它們通常被稀釋過，到最後你還是得用更多顏料來畫出一樣的鮮明度。

我其實對色彩沒有那麼的重視。我把每種顏色都當作是不同冷暖的灰色。你可以自由的去試用並探索不同的顏料。但是我選擇的顏色大部分都是一些很基本的傳統顏色，你可以參考看看：

Cerulean Blue, French Ultramarine, Cobalt Blue, Cobalt Turquoise, Neutral Tint, Burnt Umber, Burnt Sienna, Yellow Ochre, Alizarin Crimson, Carmine, Cadmium Red Medium, Cadmium Yellow Medium, Cadmium Orange

畫筆

關於畫筆。我使用 Escoda Perla 12號和8號合成毛筆、

Escoda Aquario 14號和18號的松鼠毛筆。

這些其實是 Joseph Zbukvic 大師的簽名筆。
它們不算便宜，但是我認為相當值得。

我另外有兩支小的 Princeton Neptune 勾線筆。

除此之外，我還會用 Escoda Reserva 10 號貂毛筆

和 Da Vinci Maestro 六號貂毛筆。

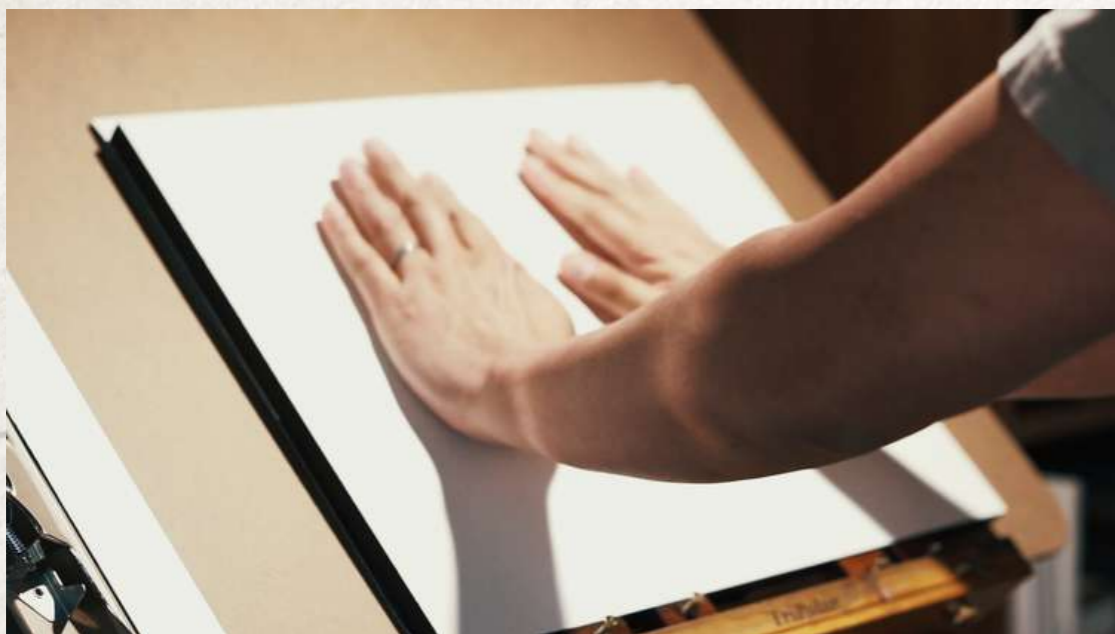
我通常會用這兩支筆來畫花草樹木，或是人像，因為它們的毛比較軟，可以畫出比較柔和隨興的筆觸。

我使用這些畫筆不只是因為我仰慕的水彩家使用它們，也是因為它們筆尖的形狀能夠維持得很好。我必須承認沒有用過所有的水彩筆，因為我知道這些筆好用，所以就不再更變了。

松鼠毛筆的含水量較大，並且可以維持漂亮的筆尖形狀，所以 Aquario 適合用來畫比較大面積的渲染但又不失控制性。Perla 因為是合成毛，所以比較有彈性，適合用於畫中、小的人造物 (建築，車輛等)。合成毛筆比較不耐畫，筆尖過了幾個月會變形。所以依照你的使用頻率，每幾個月會需要替換。不過合成毛筆相較起來比較便宜，所以定期更換對大部分的人來說不會是問題。

勾線筆是用來畫很微小的細節，譬如電纜，細小的樹枝和建築細節。因為勾線筆的筆頭筆身都很細，所以很容易畫出粗細一致的線條。因為它們很小，所以它們只適合勾線條，並不適合用來畫渲染。

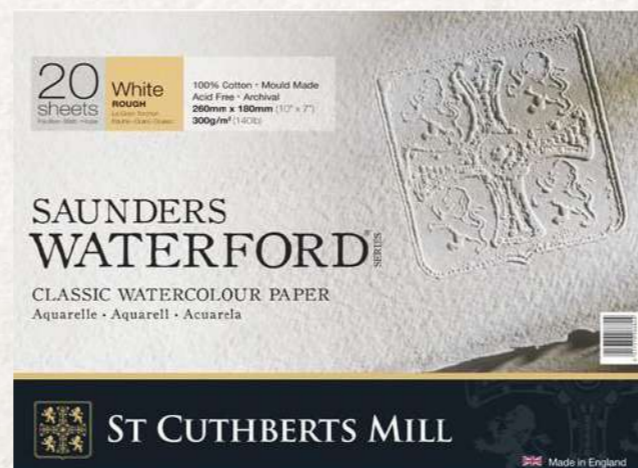

水彩紙

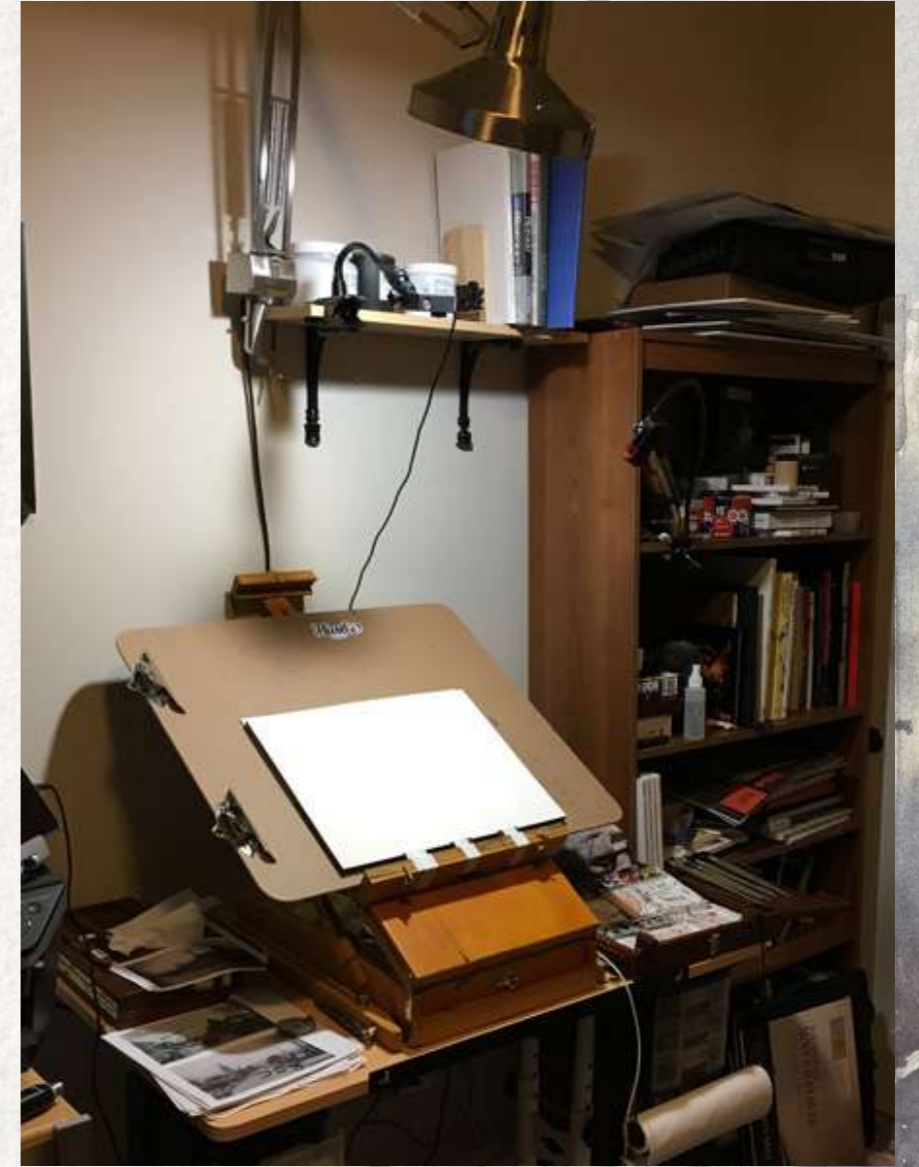
如同油畫需要好的畫布。好的紙對水彩來說是相當重要的。品質好的水彩紙可以承受大量的水和重覆渲染，也可以吸收恰當的水分和顏料。目前我個人最喜歡的紙是 **Saunders Waterford 粗紋**。中國產的寶虹也相當的好用，價錢也非常親民。法國的 Arches 紙雖然好用，但是同樣是粗紋的紙，Saunders 和寶

虹畫起來比較順暢，Arches 的紙就過於粗糙。所以如果要用 **Arches** 的紙，建議買中粗(冷壓)。而且 Arches 打溼了以後會有不太好聞的味道。**Saunders** 的紙吸收度比較高，所以通常乾得比較快，寶虹和 **Arches** 的紙就比較保濕。

設備

我現在雖然有自己的工作室，但是之前我有好一段時間是在房間的一個角落畫的。無論你是專業還是業餘，**有一個你畫水彩專屬的空間是極為重要的**。你不需要一整間工作室，但是需要一個固定隨時可以開始作畫的空間。如果你每次都需要 5-10分鐘把材料準備好，不但浪費時間和精力，也會讓你失去動力。所以我強烈建議你有一個固定的水彩區。

畫架

我並沒有花大錢買水彩專用的桌子。我用了很簡單的畫架，放在我以前油畫用的畫箱。其中的一個好處是我之前的油畫畫箱有一個小抽屜，裡面可以放我的畫筆和顏料。因為我的畫法是需要讓水自然地往下流，所以我將我的畫架固定在大概40-45斜角。你並不需要和我用一模一樣的設備，但是重點是你並不需要使用昂貴的東西，只要你願意思考一下如何使用你現有的設備。

你真正需要的是：

1. 可以在一個斜度作畫
2. 一個穩定的平台來放置你的畫具
3. 一個固定作畫的地方

值得一提的是，我通常是站著作畫。因為我喜歡可以隨時往後走兩步，讓我可以一目瞭然地看我的畫。站著作畫也讓我感覺比較有活力一點。但是妳還是需要依照你自己的喜好和身體狀況來決定。如果你不能長時間站立，千萬不要勉強自己。只要確定你沒有坐得太靠近畫面就好。

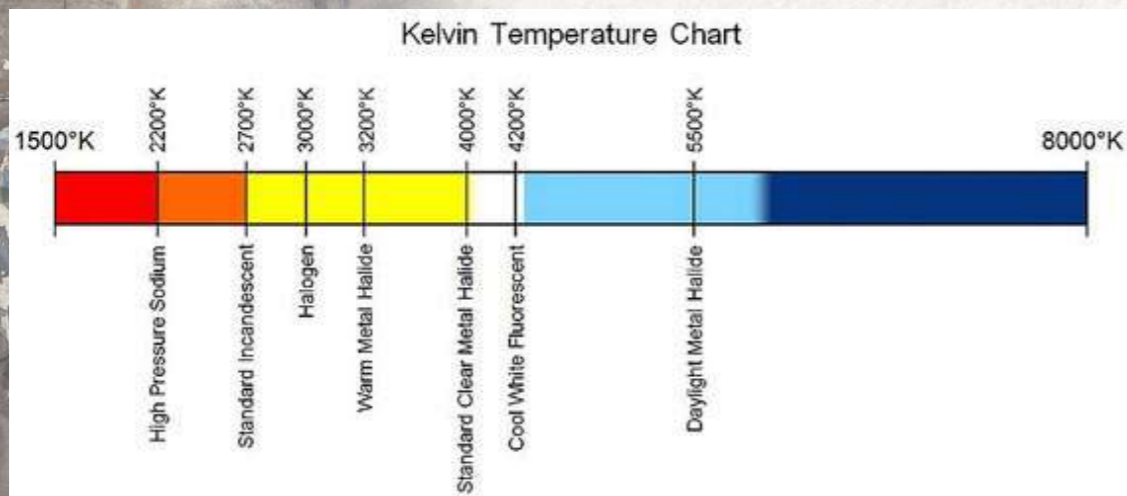
燈光

你房間裡的燈光用來作畫可能不夠亮。我在我作畫的地方有安裝一個牆夾。我把一個燈夾在上面照亮我的畫架。不需要非常昂貴的燈光系統，你附近的五金店或許就有賣類似的。下面有幾個重點需要注意：

使用日光燈泡

除非你只想要畫黑白的水彩畫，你必須了解不同的燈光顏色會改變你所看到的顏色。大部分的家用燈泡通常都是 3000k 以下，因為顏色較暖，看起來比較舒服。但是並不

適合作畫用。**你需要 5000k-5500k 的燈泡。**這樣一來你就會有比較中性的日光。如果你使用太暖的燈泡，你看到的顏色會偏黃，這樣會大幅影響你對顏色的判斷力。

正確的明亮度

我不確定你的燈源距離畫有多遠，但是這兩者之間必須有適當的距離，才能有適合的明亮度。我的燈源大約距離**我的畫60-70公分左右**。我使用730lm LED的燈泡。這讓我有充足的光線。太亮或太暗都會影響到你判斷深淺的能力。

燈光形狀

燈光的形狀雖然很簡單，但是也相當重要。**建議你使用泛光燈泡，這會讓你畫面的受光比較均勻。**儘量不要使用聚光燈，因為它的照光範圍比較狹窄。就算你找到方法讓你的畫面都被照亮，你或許沒辦法讓你的調色盤也接收到一樣的亮度。只有你的水彩紙是被正確的光源照亮是不夠的。如果調色盤是被房間裡的暖燈泡照亮，那同樣的也會影響你的作畫。

燈光角度

如果你打光的角度不對，你很可能經常會在渲染的時候看到很多的反光。太多的反光會讓作畫困難。稍微調整一下你燈光的角度會有幫助。

素描

我認為水彩是一種快速的媒介。主要原因是它並不適合畫太久。你畫得越久，畫得越多層，它看起來就越不清澈，越混濁。除非是很大張的畫作，基本上，一張畫我不會畫超過4個小時。正因如此，水彩是我個人的最佳選擇。因為我通常可以一氣呵成一幅畫。

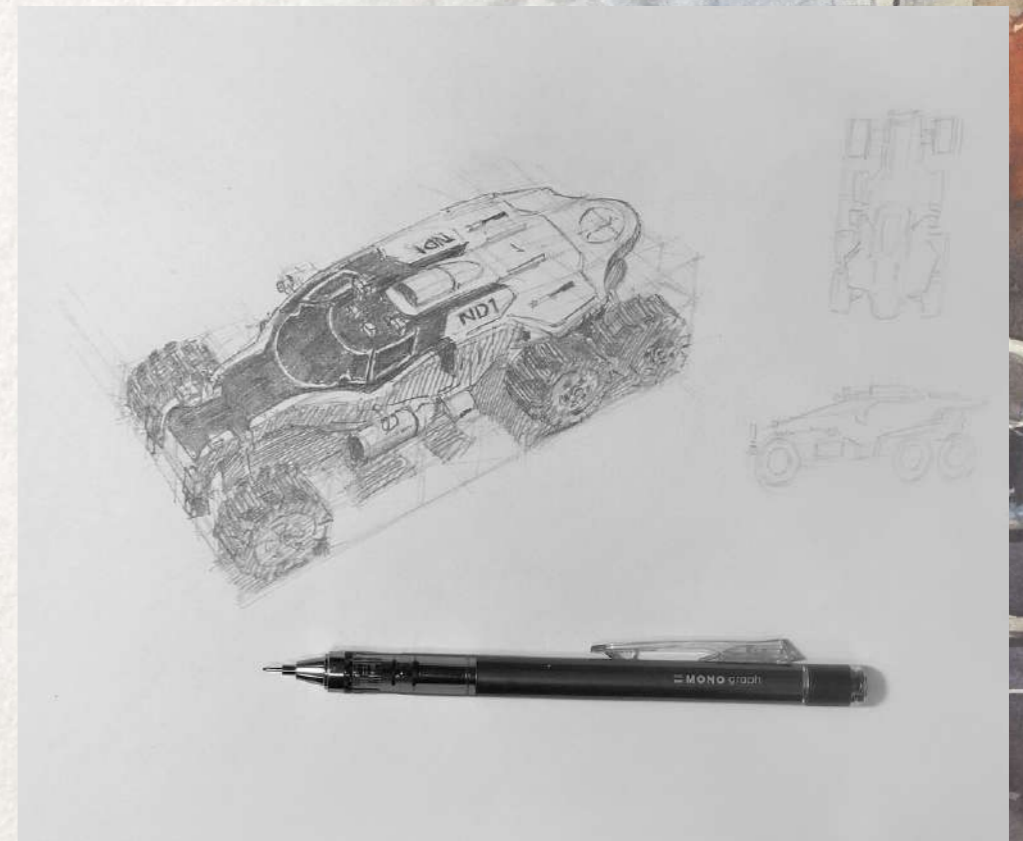
這並不代表畫水彩可以快速的草草了事。有一些階段是相當不適合隨便帶過的，尤其是素描。

素描的重要性

素描是一幅畫的基礎，要有好的基礎，就不能匆匆帶過。

如果說好的開始是成功的一半，那麼壞的開始就是失敗的一半。然而因為素描是比較無聊的階段，我常常急著想要趕快畫完然後開始雀躍地讓水彩筆在紙上舞動。但是，**一張畫如果沒有好的素描基礎，在紙張上舞動的畫筆就像是跳一段沒有編舞的曲子一樣。**我之前有幾次在做水彩示範的時候就是因為時間的關係，畫得太過隨便而讓之後做畫變得很困難。因為我需要在沒有方向的情況下思考怎麼畫。很感恩的是，參與的學生還是給了我很多鼓勵。但是我也學到了很重要的課題。**一張成功的水彩不是催促中產生的，它是需要一個好的素描基礎。**

這不代表你開始過度思考然後慢慢磨。水彩還是需要有點隨興和速度感。但是，**在你開始讓水彩筆接觸到紙之前是需要充分的準備和計畫的。**其實，素描是讓自己感受主題一種最直接的方式。不要因為趕時間而跳過。水彩大師查理斯·雷得 (Charles Reid) 曾經說過，80% 的水彩畫是素描。我們的確是需要聽這位大師的教誨。

大小和位置

素描基本上是為了抓住大小和位置。每個形有多大？它們在畫面哪個位置？你不需要過度地注意細節和準確度。你的素描可以鬆一點，這樣可以避免你在畫水彩的時候感覺像是畫在著色本。然而，你還是需要讓你的素描容易辨識。如果你的素描畫得好，你就會清楚知道哪裡需要留白。你也不需要再在畫水彩的時候思考要畫什麼形，因為你在素描的時候就已經想好了。

重點是利用線條來捕捉物體的形體。建議你畫的時候儘量不要把鉛筆提起來。那種用幾百個筆觸慢慢磨出來的毛線條是很不好的習慣。那種畫法無法畫出有活力的形。有些崎嶇的線條是沒有關係的。多練習會幫助你畫出有自信和風格的素描。

渲染

渲染是水彩最大的部分。乾淨漂亮的渲染是一幅成功水彩畫的重要元素。時間和濃度對渲染來說是非常重要的，這兩個概念很簡單，但是要熟練它們就需要時間了。我自己本身也還是不斷在努力做得更好。讓我們從好的渲染中來享受水彩的魅力！

濕中濕

濕中濕是最能凸顯水彩特性的階段。這個階段是最好玩，也最難以捉摸的時候。濕中濕是最能夠表現柔和的形和漸層的階段。

當你把乾的紙打濕，你便創造了一塊讓水彩活耀的區域。只要你畫在打濕的區域裡面，你所畫的顏色就不會跑到濕的範圍外。這對畫出乾淨的渲染是很有幫助的。我常會用這個方法來畫車窗，人像的皮膚，或是其他有漸層的形。記得把打濕的區域做大一點。這樣一來，你之後勾出的形就不會因為超過範圍而成為硬邊的形狀。

只要紙的濕度還夠，你就可以隨心所欲地改變打濕的範圍，可以加大，也可以改得更複雜。但是要記得，越大的範圍會越不容易控制整體的濕度，可能會導致某部分已經開始乾了而另一部分還是很濕。你可以加一些濕度飽滿的顏料進去或是用噴霧來保持濕度。只要濕度充足，水彩就會保持活力並且自由的在打溼的範圍裡流動。

注意觀察渲染的濕度。打濕的地方會慢慢乾掉。一旦濕度降低到一個程度，就應該放乾讓水彩自己沉澱完成。如果你在半濕半乾的狀況下筆，就會造成不好看的水痕。如果你想要漂亮乾淨的渲染，就應該儘量避免水痕。就算你對你的渲染不太滿意，重要的還是有乾淨的渲染。在半乾半濕的狀況下最好還是讓水彩自己乾去，不然如果破壞了乾淨的渲染，是不太能之後補救的。

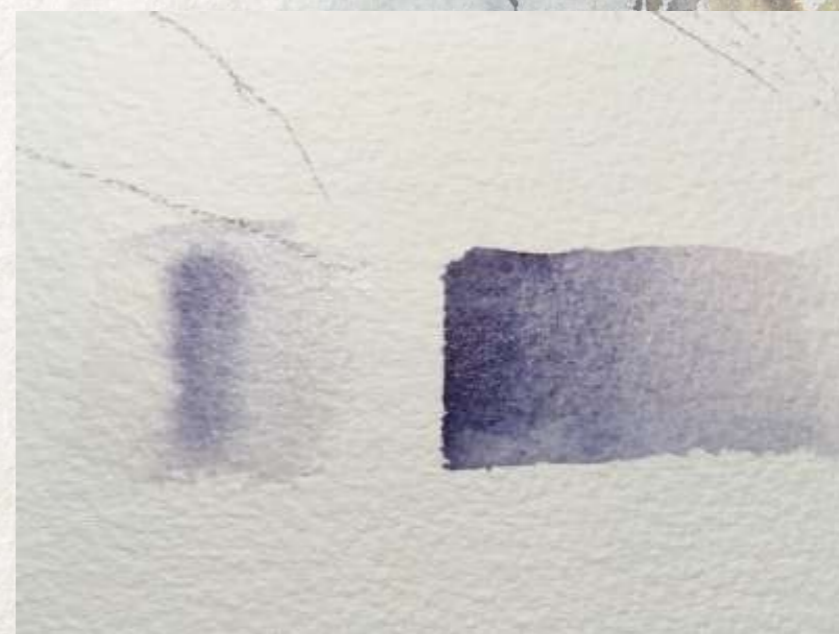
不好看的水痕

邊的處理

邊的虛實在一幅畫裡面扮演著極其重要的角色。不同的邊緣要用在不同的過渡區、距離、以及分隔。水彩對於詮釋不同虛實的邊緣實屬媒介之冠，從無中生有的虛邊到簡潔有力的硬邊，水彩都可以表現得淋漓盡致。

從字面上的意思大概就可以看出來，要畫實的硬邊，你需要畫在乾的地方。反之，要畫柔和虛化的軟邊就需要畫在濕的地方。虛實和明暗是不一樣的。你可以畫出很透明的硬邊，也可以畫出很暗的軟邊。除了在濕的地方可以畫出虛形，在還未乾的色塊邊加水也可以虛化硬邊。

記得這兩個簡單的口訣
濕軟，乾硬

柔和的軟邊，清楚的硬邊

觀察濕度

因為如此，**掌握時間對於水彩來說是相當重要的。時間 = 濕度。**濕度雖然可以被一些外在要素影響(譬如天氣，溫度，或是利用噴霧和吹風機等工具)，但是它們都還是會經歷一樣的乾化過程。如果你想要畫出銳利的硬邊，那麼你就必須確定表面已乾。在半濕不乾的狀況下筆往往就會造成不好看的水痕。很多不必要水痕的水彩畫是很不好看的。這聽起來雖然感覺很複雜，但是其實有幾個簡單的步驟來觀察畫的濕度：

觀察反光

如果表面還有許多反光，那麼就表示還是濕的。**這個階段是畫濕中濕的黃金時段。**要畫出虛化的形就是這個時候！如果想要延長這個時段，你可以使用噴霧，但是要記得儘量要是細霧，水珠太大的話可能會造成不必要的紋路。

觀察觸感

不需要害怕觸摸你的畫。如果你只是輕輕觸碰，就不會對表面造成什麼影響。**表面沒有反光，並不代表已經乾了。**這個時候，我通常會輕輕的用我手指背來感覺畫面的濕度。**如果表面還有點冷，通常就表示還沒有全乾。**這個階段不適合再下筆。除非你用很乾的顏料濃度畫，不然通常會出現不好看的水痕。當你的渲染到了這個階段，**就算你不是很满意，也最好放寬心讓水彩自己沉澱下來。**

小範圍的測試

上面兩個步驟基本上就可以讓你了解畫面的濕度。但是如果你還是不能完全確定，那麼就做一個小範圍的測試。在一個比較不起眼的小地方畫一小筆看看，如果和你預期的效果一樣，那就不要客氣地畫下去吧！

知道什麼狀況要用什麼樣的邊來詮釋是很重要的。因為這樣才能畫出有趣的虛實。畫出好水彩的工具不是只有你實體的畫具，也包括了你所擁有的技巧。

畫雲就需要運用不同虛實的邊來詮釋

色彩

水彩沒有“彩”就只有“水”。

除非你想畫完全透明的畫，顏色還是相當重要的。

顏色用得好，就可以詮釋季節，感覺，和氣氛。

雖然我個人對顏色沒有太多的理念和風格，但是了解基本的冷暖關係還是需要的。如果顏色用的不當，整張畫看起來就不會和諧。

冷暖關係

很多人往往把顏色想得太複雜。他們試著尋找調色的公式，如：
20% 顏色A +30% 顏色B + 50% 水 = 顏色C
如果你把調色想成這樣，那麼你會畫得很累。

所以，我建議你不要把顏色想成像是在選油漆牆壁顏色那種一格一格的色板。

而是把顏色想成是一種範圍，一個光譜。
把顏色想成明暗，冷暖！

所有的顏色都是幾個主要的原色（紅，黃，藍）混出來的。除了黑白，所有的顏色不過是不同程度的冷暖明暗和鮮豔度。大師 John Singer Sargent 的調色盤裡面大概就只有5種顏色而已。今天在市面上有很多不同的顏料色，你可以把它們想成是“捷徑”色。它們是已經經過化學師調出來的顏色。像是煮飯時使用的綜合香料。

如果你用“公式”法來調色，那就如同你開車的時候 80% 的時間眼睛都在盯著車速表看。這樣開車不但不方便，而且很危險！如果你會開車，那麼你應該是靠自己的感覺和觀察路況來猜測自己的車速，再稍微瞄一下車速表來確認自己的感覺。這如同我們調顏色的時候。當你選好自己調色盤裡的顏色，花點時間熟悉它們。熟悉了以後就來以冷暖來思考這些顏色。

50種灰色

其實我們平常生活中大部分看到的顏色都屬不同色調的灰。這或許難以置信，但是只有少數的顏色需要我們去刻意畫得鮮豔。剛才提到我把顏色歸類為冷暖。我們可以以此為出發點來調出中性的灰色。當我們調出中性的灰色，我們就可以此為標準來調出冷暖！

我們一開始可以就用三個原色：紅、黃、藍。但是我們可以用比較沒那麼鮮豔的原色(除了藍色)。以下是我所使用的“灰原色”：

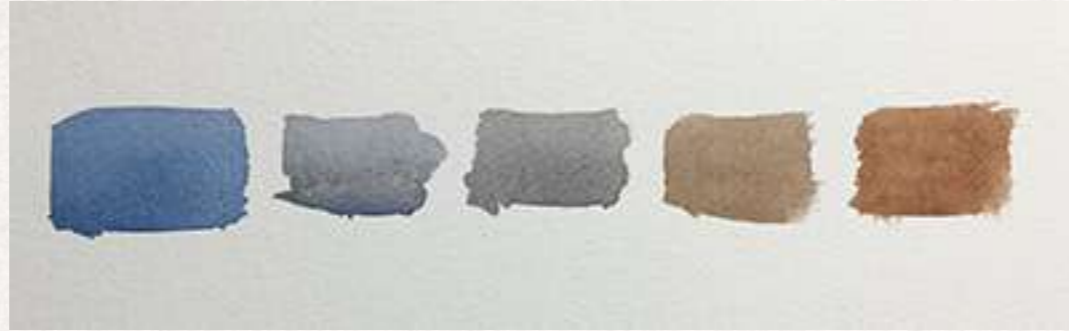
紅 – Burnt Sienna

黃 – Yellow Ocher

藍 – Cobalt Blue

把這些顏色混在一起，你就會調出中性灰。如果其中一個顏色多加一點，你就可以打破平衡調出冷暖灰。

光是這幾個顏色，你就可以畫出這樣的水彩畫：

當然，我不是只有用這幾種顏色，但是當你熟悉了冷暖以後，你就可以開始增加其他的顏色來讓你的畫顏色更豐富。儘管如此，記得色彩雖然重要，但是整體的明暗、構圖、和深度更為重要。不要因為顏色而忽略了一張畫最重要的基礎。

畫龍點睛

我認為一幅水彩畫的70%-80% 是素描基礎和渲染。最後的畫龍點睛雖然會讓你的畫更上一層樓，但是不會改變整幅畫。

最後的細節雖然重要，但是它只是堆疊在你原有的畫上。細節不能讓一幅失敗的作品變得成功。其實，通常往往是相反的。我常看到有些畫有過多不需要的細節反而變得死板。

細節是講敘故事的工具

我深信細節不是構成一幅畫的主要元素。一幅成功的畫靠得是好的構圖，明暗，形和色。

然而，細節可以是一個用來敘述故事的強大工具。屋瓦上的鏽鐵讓看的人知道房子很舊、街道上有人撐傘表示下著雨、一些細微的明暗提示著遠處的車輛等等...

畫的時候問問自己“什麼東西對我來說是重要的？”如果你所有的細節都畫出來，那麼你就失去了細節的作用，因為所有的細節變成了雜訊。但是如果你選擇重要的地方來畫細節，他們就成為了講述故事的工具。

形與感性

要分辨不同的畫家，高手和初學者，就看他們對形的敏感度。如果你把所有的元素都拿走：技巧、色調、渲染，剩下的就是形。當你在畫一棵樹的時候，你是否有仔細研究這棵樹上枝柳的形？當你在畫一棟建築物的時候，你是否能捕捉這棟建築物的重點形狀讓看的人一目瞭然？

了解我的人都知道我最景仰的老師是 Joseph Zbukvic。為什麼我那麼喜歡他的原因就是他能夠捕捉形的能力。既抽象又寫實。下次你看他的作品時，留意觀察他對形的處理。不論是樹木、建築、人物、車輛、甚至是天空裡的飛鳥，你會發現他對形無與倫比的造詣。對我來說，這是一輩子的課題，也是我不斷在學習的。

約瑟夫老師曾經說過“**每一位畫家都有一份獨特的個人元素，那就是筆觸。這沒辦法教，也不應該教。**”我完全的贊同。筆觸是每位畫家自己日積月累的品味發展出來的。但是在這裡和你分享一些小小的心得：

練習素描

這個應該是最重要的。素描是最能夠幫助你對形的理解。尤其是線條。現在不是在說畫光影。鉛筆、鋼筆、甚至是畫筆都可以用來畫素描。重點是用線條捕捉形。

強調

如果你照著你所看到的東西依樣畫葫蘆，那你可能會發現你畫出來的東西看起來不是很有趣。原因是因為你把現實立體的景物畫在平面的紙上，如同照片一樣，平面的圖像失去了空間感和臨場感。如果要彌補這個差別，**我們就需要稍微的誇大和強調重要的形讓它們看起來更加有活力。**彎曲的地方讓它曲度大一點，細長的路燈讓它更高一些，教堂的尖塔讓它更尖銳一點。一點點的強調和誇大會相當有幫助。

重點放在給予特色的形

Joseph 說過如果要畫一匹馬，最重要的是牠的耳朵。很難以置信這麼大一匹馬的重點竟然是小小的耳朵。這就如同畫一個景裡面的人，往往只需要把頭和肩膀的形勾出來就能夠表達。幾個筆畫加一撇上去的筆觸變成一隻狗、塔尖上的十字架讓你知道那是一座教堂、兩筆張開的翅膀就變成空中的飛鳥。讓所有你畫的東西成為一種視覺語言。

用罩色(glazing)來增加深度

罩色是一個非常有用的技巧。這個技巧充分使用了水彩透明的屬性來增加畫的深度或是整合畫的顏色。我時常會在一幅畫接近尾聲的時候利用罩色來增加深度。

從上面的例子你可以看到罩色前和罩色後的差別。罩色後的水面感覺深邃很多。它有助於帶著觀賞者的目光從前景往深入去。雖然有著顯著的效果，我不過是在底部上一層顏色而已。想要有乾淨的罩色，這裡有幾個需要注意的地方：

確定你的畫面已經全乾

這是最重要的。如果畫面還沒乾，你的水就會溶去之前的色層，這樣會讓你的畫變得很髒。罩色是要保持已有的畫面，而不是洗掉它。

透明的顏色

罩色的重點是上一層透明的顏色，如果你調的顏色太乾或太深，就會變成覆蓋而不是罩色。

需要時用乾淨的水虛化罩色邊

除非你要罩色的地方是有特定的範圍，否則你需要用乾淨的水虛化邊緣。除非你想要讓罩色的地方留下硬邊。

水彩啟程

我們討論了基本的水彩理念。我非常希望這可以幫助你更了解並期待使用這個媒材！但是知識不代表實際技巧。這只是一個開始，我希望可以給你一些建議幫助你開始你的水彩旅程！

開始你的水彩學習之路

知識和資訊可以很容易的 google 並學習到，但是真正習得一項技能並不容易。成為一位畫家不容易，但是當你看到自己的努力有成果的時候，那種喜悅是無法比擬的。我在這裡要分享5點幫助你開始你的水彩旅程：

練習

這聽起來很很基本。我也相信你知道，但是我還是需要把這點列為最重要。時常和固定的練習是幫助你進步的最大元素。**如果你不練習你所接受到的知識，那麼 DVD、課程和書籍就對你沒有幫助。**水彩和任何其他技能一樣，你沒有辦法光看別人畫就能學會。你或許可以吸取很多關於構圖、顏色、或設計方面的資訊。但是知道和行動是兩回事！我可以讓你看我如何畫人物、畫風景、畫街景。但是你如果不自己練習，你就沒辦法進步。NBA 球員不會因為整天坐著看 Michael Jordan 打球就可以贏下一場球賽。這些球員也是不斷的練習。

從小開始

如果你是剛開始畫水彩，我建議你從小張的開始。盡量不要畫大於12x16 或是4開。**越大張的畫需要越多的精神和經驗。從小張開始可以讓你比較能掌握濕度和形。**當你可以輕鬆駕馭小張的時候，你就可以逐漸的畫大張一些。小張的畫可以幫助你避免過度畫細節。專注在大的形塊是最重要的。如果畫得很大張，你很容易就會迷失在細節中。

從簡單開始

不要一開始就畫複雜的城市景色或是錯綜複雜的森林。或許這是你的目標，我也並不想要阻止你。但是如果你是剛開始學水彩，從簡單的主題開始。老實說，**這也和水彩本身的特性相輔相成 – 精簡至上。簡單的主題和構圖也可以非常地震撼人心。**隨著你技巧和經驗的成長，你對於簡單的定義也會開始不同。你能夠簡化複雜的景。

A watercolor painting of a landscape. In the foreground, a waterfall flows down a rocky ledge. In the middle ground, a small house with a dark roof is visible. The background is a soft, hazy landscape with green and yellow tones, suggesting a forest or hills. The overall style is soft and atmospheric.

限制你用的顏色

色彩是一門學問，光是探討色彩學就可以是一本書了。但是我在這裡還是需要稍微提一下。首先，**一開始不要用太多的顏色**。你可以回去參照我之前提到的顏色選擇。我的調色盤有時候會有比較多的顏色，但是我自己很清楚知道每個顏色的用途，並且可以不加思索地使用。想像一下一個充滿各種香料和食材的廚房。一位經驗老到的主廚可以得心應手地做出一桌的好菜。如果是一位學徒在這樣的廚房可能就會感到迷失。但是如果我們把多餘的材料拿走，只剩下5種香料和食材，就比較容易使用。

一開始給自己一些限制，漸進式地建立你的水彩技巧是很重要，並且非常有幫助的。

不要太在意於完成品

你或許想要有一幅成品可以驕傲地分享在你的臉書或是微博上。不可否認的，我也是這樣。但是我們要避免得失心太重，而想張張是傑作。把每一張畫都當成練習。告訴自己“如果這張失敗了，我可以畫下一張”如果你每一張畫都給自己壓力“不能出錯、一定要畫好”你很快就會失去自信。只要專注在作畫。如果畫出了佳作，那麼恭喜你，但是如果失敗了，你可以丟掉然後畫下一張。就算畫失敗也不是浪費時間，每一張畫都會增長你的經驗和技巧。**失敗是幫助你成長的要素，不要因為害怕失敗而給自己太多的壓力。**

加強自信

自信對畫家來說是非常重要的。一幅畫裡面往往可以透露出作畫者的自信心。如果你害怕失敗，不相信自己可以畫好，你也無法讓看的人覺得這是一幅好畫。然而，在今天的網路時代裡我們越來越難讓自己充滿自信。我們每天在網路上都看得到大師的傑作，也都很容易看到比自己更年輕有潛力的畫家分享比自己好的作品。這種現象讓人很震驚但是也很容易打擊你的自信心。

我一開始的作品 vs 練習3年後的作品

我給自己很高的期許，我的目標是有一天可以畫得像當代的水彩大師一樣好。但是每次我看到他們的作品，我發現我還是很長的路要走。雖然如此，我還是想和大家分享一些重要的心態來幫助我們增加我們的自信心。

比較你過去的作品

我們的確需要常看大師們的作品並且把他們當作你的標準。但是你應該看看你之前的作品並且發現自己的成長。我並不是說要用這個來滿足自己。但是這是一個很具體的證據讓你知道你有在進步，也提醒你如果你繼續努力，你會繼續進步。

和自己賽跑

這點呼應了第一點。你可以找到很多比你優秀(差勁)的畫家。但是你不應該和任何人比較。和自己賽跑！你是你自己最大的對手。你畫的每一張畫都應該試著比上一張好。

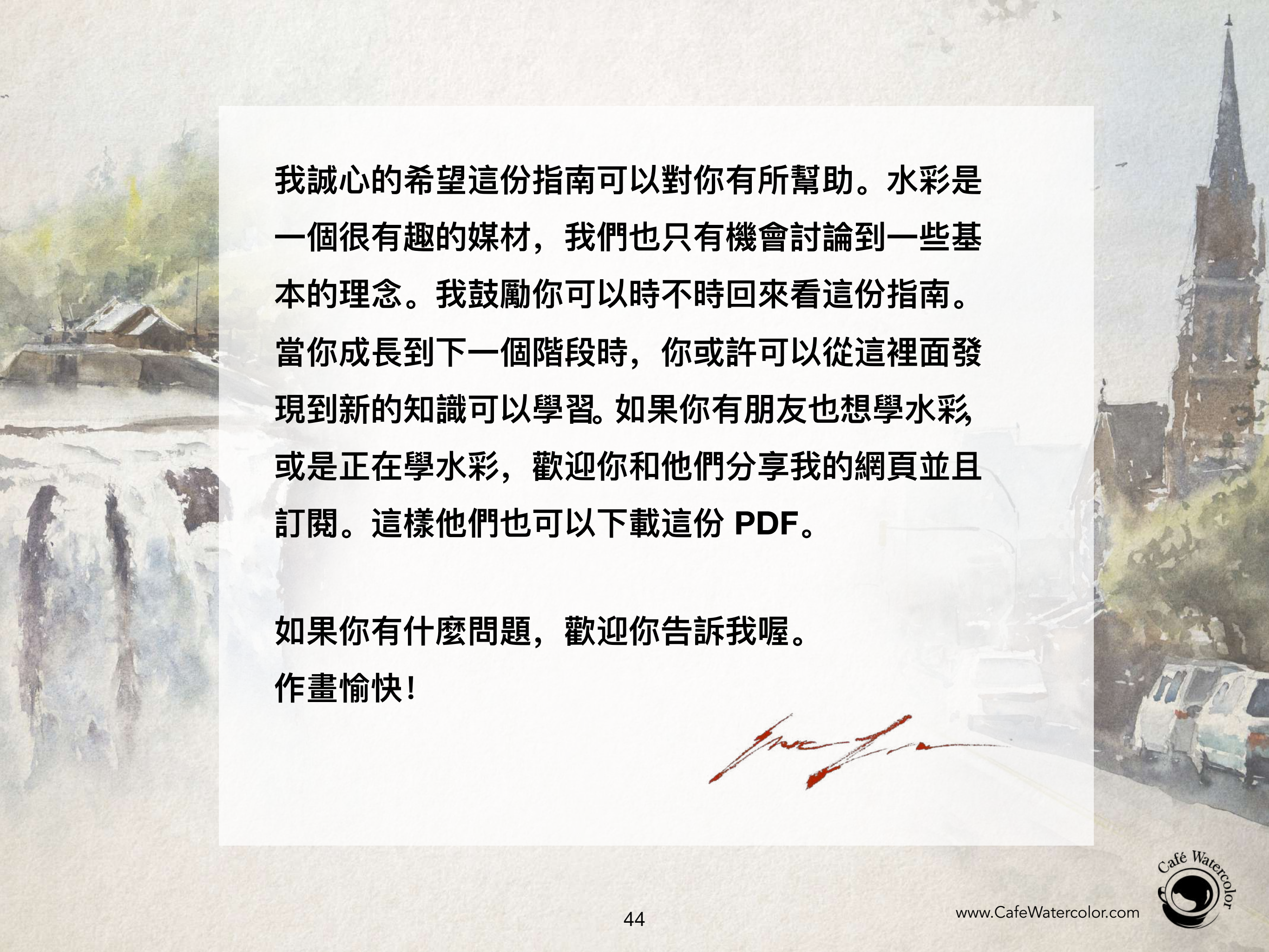

重複畫同一張畫

我一開始畫的時候時常這樣做。有時候當你畫一個全新的主題時，你的第一幅有可能會失敗。尤其是水彩，有時候幾個錯誤的決定就有可能會成為敗點。然而就像之前提到的。就算畫失敗也不是浪費時間，每一張畫都會增長你的經驗和技巧。因為水彩這個畫材不像是油畫或是壓克力，你沒辦法輕易修改。你能做的就是重畫一張。**那既然你已經得到了一些寶貴的經驗，何不立刻應用在你下一張畫上面？**當你重畫的時候通常會立刻看到自己的進步，這會是建立自信很好的方式。我之前有畫同一個主題3-4次，而每一張新的都有更多的進步。(雖然我只會分享最成功的) ;)

一個你極需要避免做的事情是和程度比你低的畫友做比較。或許這樣做可以暫時讓你感覺滿足，但是這不會幫助你成長。有一些這樣的畫家因為這樣做而滿足於現狀，之後很快地就被程度較低的畫家超越。**身為藝術家，我們都不斷地在往前跑，但是如果你跑的時候只往後看你後面的人，你就會越跑越慢！**所以專注於自己的成長，朝著你的目標前進！

我誠心的希望這份指南可以對你有所幫助。水彩是一個很有趣的媒材，我們也只有機會討論到一些基本的理念。我鼓勵你可以時不時回來看這份指南。當你成長到下一個階段時，你或許可以從這裡面發現到新的知識可以學習。如果你有朋友也想學水彩，或是正在學水彩，歡迎你和他們分享我的網頁並且訂閱。這樣他們也可以下載這份 PDF。

如果你有什麼問題，歡迎你告訴我喔。
作畫愉快！

