

工具說明

这门课不需要提前准备绘画工具。已经有材料的，无需在课前购买，没有材料的，建议在上完**前四章**之后，再考虑自己想要购买的材料。因为这门课本身会教大家如何选购适合自己的材料，我会在课程里详细介绍每种工具的使用方法以及不同材质的工具的优缺点。

我很难给出一个推荐列表，因为每个人都有自己的偏好。我喜欢用的工具带有我自己强烈的主观意识和审美偏好。每个人的情况都是不一样的，无法一概而论。冲动下单购买的东西，也许在上课之后会觉得不适合自己的。所以先看完课再买材料吧~这门课不急，所以买材料也不需要着急~

不过，对于挑选材料。有一些内容还是可以提前说一下的

纸是最重要的，颜料没有纸重要。如果以前从来没有在纸上下过功夫，那建议大家今后可以把预算多拨给纸一点，其余的工具都可以从简，我会介绍各种把成本降低到最小的办法，但是只有纸没有办法降低预算。

1. 水彩纸（至少给它100元的预算）

纯棉纸是必须的，课程所有示范效果都只有纯棉纸才能实现，不含棉的纸无法达成课程效果。但纯棉纸价格也比较昂贵，一张完整尺寸的纸（22x30inch）大概要30元左右，如果是买现成的本子，一个小本子大概也要60-100元不等。纯棉纸张牌子非常多，大厂一般都没有问题。课程里会教给大家对纸做测试的方法，自己在选购的时候，可以先买纸的小样（国内淘宝的话会有很多这样的分装）进行测试，国外的话可以在店铺里单买一张纸。每个牌子都可以尝试一下，做了测试，就知道这张纸颜料扩散和显色的效果了。

2. 湿度计

为了比较准确地控制画面效果以及保存纸张，我们需要知道屋内的空气湿度和室内温度。所以湿度计是必须的。一般的湿度计都会带有温度显示。

3. 水彩颜料

透明水彩

新手优先推荐管状颜料。因为块状颜料蘸取非常麻烦。小尺寸的画还可以，如果画稍微大一点点的尺寸，光把颜料从小盒子里转移到调色盘上，就要花很久的时间。不过如果喜欢块状颜料也没关系，课程里也会介绍块状颜料转移的方法。

淘宝比较流行把管状颜料挤到盒子里的分装。这种分装只适合购买小份，因为分装时间久了会有一些问题。但是短期内使用非常方便，特别是想要尝试新牌子的时候，一点点分装就够啦~

没法推荐具体的颜料牌子，因为我们需要按照原材料的成分来购买颜料（颜料反应是在第四章学习的，颜料成分的阅读是第一章内容，所以我建议还是看完前四章再来决定自己买什么颜料）。颜料的原材料，都写在这个颜料的包装上（块状颜料写在那个外包装皮上，每一小块上都有）。如果你实在想要提前买，或者提前检查自己的材料，那么对于水彩艺术家，至少要备的六种颜料成分是：

黄色 PY97（化学成分 arylide yellow FGL, 常见市场名为 hansa yellow 汉莎黄，是一款耐光，半透明的颜料，根据制造商不同，所产生的颜料从浅黄到浅柠檬黄不等）

红色 PR108（化学成分 cadmium sulfoselenide，市场常见名为 cadmium red，之所以要选PR108是因为这个原料不反蓝光，所以必须是这个红…这是第四节课的内容）

玫瑰色 PV19（化学成分 gamma quinacridone，常见市场名为 quinacridone rose，同样，这款颜料耐光，半透明，非常稳定）

群青 PB29（化学成分 sodium aluminum sulfosilicate，常见市场名为 ultramarine，是了，这就是大名鼎鼎的群青色，超耐光，半透明的优秀颜料，现代化学的胜利

👍)

蓝色 PB 15: 3（化学成分 beta copper phthalocyanine，常见市场名为 phthalocyanine blue，这个蓝带有绿色的阴影，耐光，透明。）

绿色 PG36（化学成分 chlorobrominated copper phthalocyanine，这个颜色的市场名就五花八门的，phthalo green，bamboo green，bright green，叫啥的都有，这个成分耐光，透明。）

不透明水彩 (gouache等)

在绘画的时候，不透明水彩的应用也非常多。不透明水彩和透明水彩的主要区别就在于颜色颗粒的直径。课程内我们会详细说明，不过就算你不喜欢不透明水彩，也请至少备一份白色和黑色，因为透明水彩的覆盖力很多时候达不到我们想要的效果。目前国内很容易购买的有两个牌子，nicker 和 holbein，这俩的黑白色都很好用。国外直接搜gouache即可，很多牌子可以选择。

如果有预算，可以入手荷尔拜因的cake colors，这个名字的来源也很有意思，我们会在课程里讲到。这个cake colors的颜色组合，有两种商品，一种是不透明水彩，一种是透明水彩，我这里说的是不透明水彩。（注意包装左下角写的是“不透明色”），海外朋友想要购买的话可以在日亚 amazon.co.jp上搜，这款产品全球都可寄送

之所以推荐这款是因为颜色块足够大。所以即使是比较大的背景也很容易蘸取足够的颜色，其余的专业线的产品很少有这种设计，这种设计通常也都是用在儿童颜料上。

4. 水彩画笔

比较推荐人工合成毛的笔刷。当然，画笔的制作不会导致动物的捕杀，就像颜料市场不会撼动原材料开采一样，因为画材这个领域非常小，小到只能使用其他产业的副产品进行加工，动物笔毛的制作多为食品或者服装行业的副产品。即使如此，对于大多数人来说，想要的画面效果完全不需要那些高级笔刷也能画出来，没必要一定选择动物毛（**资金有限的话请尽量投给纸**）。当然买什么都是个人选择。

笔的话一开始四种足以（具体笔头的样子看下图），但是我现在说也没啥用，因为每个人绘画时尺寸不一，那笔的型号选择就又不是一个确定的参数了。

flat 平头笔

wash 刷水的刷子

round 圆头画笔

白描勾线笔

5. 涮笔筒+滴管

至少需要两个涮笔的筒（当然现在也有卖那种分成三格的涮笔筒，很方便），为了避免颜色互相污染，一个清水筒是必须的，然后冷色暖色可以各分配一个筒，也可以不做区分。

涮笔筒其实不需要额外购买，家里很多东西都可以替代，比如说外卖塑料餐盒，大号的酸奶杯，吃完的罐头玻璃瓶等等。不过这些东西的缺点就是容量有限，有的时候大幅画作小涮笔筒涮不干净画笔。

滴管只是防止有些人涮笔涮不干净，所以可以用滴管额外滴水。而且滴管也能很精确的控制水份的量。不过这个完全看个人选择，没有也无所谓。

如果有预算，可以购买美捷乐的涮笔筒，目前这是市面上我觉得量足够大，清洗方便，功能也很齐全的涮笔筒。价位在100上下（淘宝有售，海外也有售，英文搜mijello watercolor bucket）顺便说一下美捷乐是个韩国画材牌子，它家的水彩效果浓郁，但是24色专业水彩套装里只有6个颜色是单色素的，大多都是混合色素的颜料

6. 调色盘

调色盘要选择白色的。这样可以看清颜料的颜色。

在画画之前，一般来说要调好颜色，也就是要预备颜料。而颜料的量，和你的画面尺寸有很大的关系，如果稍微大一点的画面，那就需要尽量大一点或者深一点的容器。最方便的其实是**白色的小磁碟**。一个瓷碟可以放一种颜色，无论是蘸取还是调色空间都很足够。或者是选取中间平，周围围绕一圈小格的调色盘。总之，调色盘的选取还是要根据自己画面的需求。

✓ 小瓷碟

✓ 其他形式的调色盘

不推荐的

需要额外说明的是搪瓷盘，一般来说不建议选这种托盘，因为有些托盘在制作的时候，有的时候会出现盘子中心微微上拱的现象，这样的话，如果你在中间调色，颜料就会像四周流下去，污染其他颜色。我买过的两款在用了一段时间后都发生了这种形变。

调色盘最重要的就是平整，因为无论是上凸还是下凹的盘子，都会导致颜料四散，污染调色盘。另外一款不推荐的就是有很多细小沟壑的调色盘，这种只是不推荐在我的这门基础课上使用，因为空间不够，没法调色。

以前的时候，也有人用玻璃做调色盘。在玻璃下方放一张白纸，就可以很清晰的看到颜料的颜色，不过玻璃啥的还是有点危险，万一碎了也很不好清理。

7. 打孔文件夹和打孔机

这个是这门课需要使用的，用于把我们做的色卡练习和水彩效果练习整理成册。但是没有牌子可以推荐，因为不同地区文件夹尺寸是有区别的，看用的是英制单位还是公制单位。根据自己本地可以买到的文件夹选择就可以。

整理成册后，以后你每次做的新测验都可以加进去，慢慢的，你就会拥有一套专属的色彩参考工具书，翻阅查找颜色都非常方便。

但是，如果你不喜欢打孔的文件，也可以用那种塑料夹层的文件夹。推荐打孔文件只是因为可以很方便地调整顺序，如果是塑料夹层的文件夹，想要在两页之间插入一页，就要重新排列一遍。

8. 橡胶胶水 Rubber cement

在艺术色卡的制作中，我们用的胶水和大家普通用的胶水不一样。色卡需要进行排序，所以对胶的要求就是要可以粘上去，也可以拿下来。这样的话，色卡排列错误可以调整，色卡掉色可以替换。普通的胶水，因为水份含量比较多，粘上之后会对纸造成凹凸不平的褶皱，而且不能很轻松的拆下来。

色卡用的胶水是橡胶，橡胶胶粘剂易于剥离或擦拭而不会损坏纸张或留下任何痕迹。这种胶水就叫 **rubber cement**。在国外的话，文具店都有卖。国内的话，搜淘宝有代购，但是我没有找到国产替换的产品，如果有谁知道国内哪种胶水也是橡胶的，可以私信我，我会把这个课前说明做更改。

橡胶胶水，要避光，避高温保存（避免高温和调养直晒是因为橡胶溶剂是易燃的，这个胶水的瓶子也都是深色的）。应放在小孩子和小动物接触不到的地方。

如果实在买不到这种也没关系，普通胶棒或者双面胶也都是可以的，纸厚一点，涂抹得少一点就行。这些都不是什么大问题，买不到的不需要纠结，当然能买到更好。

9. 自愈切割板+刀子+尺子（这是为了做色卡）

自愈切割板的英文是 **Self-Healing Cutting Mat**，海外购买的话建议至少买12x18inch这个尺寸的。国内的话建议至少买A3尺寸。一定要买自愈的，所谓的自愈就是刀子割了之后，划痕自动闭合。如果表面是坚硬的板子，刀子割上去容易滑刀，很容易伤到自己。

刀子买身子粗一点的美工刀，这样好握。水彩纸比较厚，如果是很薄很小的刀子不好发力。尺子需要买有防滑垫的尺子，可以固定在纸上不转移，切割也会更安全。

以上没有牌子推荐，但如果经济条件允许，推荐OLFA的产品，虽然贵，但是非常好用而且安全。如果经济条件不允许，也没关系，可以用便宜的套装，但要小心操作，也可以只用剪刀硬剪。

希望大家准备这些工具，是因为我们要做的是非常专业的色卡（还是那句话，业余朋友也应该学习专业的内容，但是既然是学习专业的内容，我们的作业也应该按照专业标准来完成）。剪刀剪厚纸的时候，由于只有一侧发力，会造成纸张的弯曲，所以一般来说用刀子割会更整齐。这只是为了更好的视觉效果，如果不介意色卡整洁程度，只用剪刀也是可以的。

10. 透写台或者是复写纸

水彩纸表面如果用橡皮擦，很容易破坏纸张。所以对于比较好的水彩纸建议大家还是先把线稿画好，然后通过透写台或者是不含蜡的复写纸描到水彩纸上。

透写台 **Light Box** 指的是一个可以发光的板子。当你把线稿和水彩纸放在上面的时候，光透过板子，可以让你清晰的看到压在纸下的线稿，把线条描上即可。

如果预算有限，用复写纸也是非常方便的。淘宝上搜复写纸的时候，附上关键词 **可擦+复写纸**，这样搜出来的就是不含蜡的，可以擦掉的复写纸。国外的话搜 **Graphite +**

Transfer paper，搜出来的就是铅笔效果的复写纸。但是国外的小伙伴我推荐透写台，因为国外这种铅的复写纸比较贵，不如加10刀买透写台划算。

如果复写纸也没有预算的话，没关系！还有办法，就是你拿一个石墨铅笔 graphite stick（就是只有铅芯的画笔）。把一张打印纸涂满，就是一张DIY 复写纸了。

11. 抹布/海绵/厨房用纸

水彩讲究控水，我们需要一些工具来辅助我们控制笔刷上的水量。任何吸水的东西都可以，吸水效果之类的需要靠大家平时自己去尝试，才能选出最适合自己的材料。可以用厨房的那种吸水抹布，也可以用海绵，也可以用厨房用纸，厕所用纸。总之任何吸水的材料都可以拿来试试。

12. 裱纸板/水彩画板

裱纸的话，现在有很多种可以选择，木头的，或者是亚克力的都行。不过对于木头的板子，我需要说一下，不建议大家只买一个薄薄的木板，在水和吹风机的作用下，板子会变形。如果选择买木板，需要买那种后面带支撑框架的板子。也就是木头 wood canvas，如下图，后面如果能带一个额外的十字支撑或者X字支撑就再好不过的。

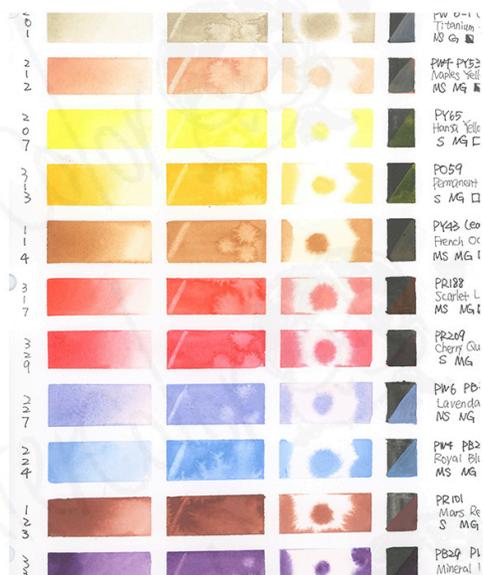
素描画板那种太薄了，太容易变形。总之如果一定要买木头的，就买加厚型的，1cm以上厚度的。

塑料板的话，现在有种叫 水彩裱纸专用画板的，是不透明的厚塑料，非常轻便。

13. 裱纸水胶带

一般来说画水彩的时候，会有一个比较复杂的裱纸过程，会用到比较宽的**水胶带**，这样的话纸上即使有很多水，也不会产生变形。但是对于本身就比较厚的水彩纸来说，不太需要裱纸，只是用普通纸胶带固定一下就好。这节课我们不会用到裱纸专用的**水胶带**。虽然我也会在课程里介绍，但不是必需品。

水彩色卡

14. 3mm宽/5mm宽的纸胶带

这节课一定会用到的是3mm的纸胶带。如果买不到3mm，5mm也是可以的，因为我们要做的色卡是下面这种样子的。纸胶带是用于在我们上色的时候留出空白的间隔，这样做出来的色卡整齐美观。1cm的胶带太宽了，而且也浪费纸，3mm刚刚好。

15. 留白液

基础课作业里不需要用到留白液。但是有人想要提前买也没关系。这个东西成分和我之前介绍过的橡胶胶水很像，就是干了之后可以从纸面上去除。用于画面的留白。留

白液有两种类型，一种是无味的，一种是有臭味的（也就是含氨的）。无味的留白液很难做精细的留白，比较适合留白区域规整的画。有味道的留白液虽然难闻，但是可以做非常精致的留白效果，如果想要表现细节，最好是用这种留白液。不过因为留白液不是本节课的必需品，所以这里不多介绍了

16. 可塑橡皮 Kneaded Eraser

这种橡皮就是看起来灰灰的一块，可以在手里捏成各种形状。因为水彩纸比较特殊，普通橡皮在上面耐摩擦容易破坏纸面。所以我们画水彩的时候尽量用这种橡皮，可以把橡皮捏成一个擀面杖的样子，在画纸上滚来滚去，铅笔痕迹就被消除了~

17. 吹风机

吹风机不是必需品，至少在我的课里，一般情况下不会使用。但如果有人家里湿气重或者比较阴冷，备一个吹风机还是有用的。我的课程里之所以不用吹风机，是因为吹风机会让水彩画面变淡，这一点课程里会讲，由于吹风机加速，色素没有完全降落下去的时候画面就吹干了，会让本该应该渗透到纸的胶凝固在纸张的表面，这样混着胶和色素颗粒的画面，就会看起来颜色没有那么浓。当然，如果不需要原作，只是扫描电子版，这些颜色都是可以后期人为调整的，快速吹干也没有什么问题👉

以上物品都不需要提前准备。因为这门课买了有三年观看时间。所以完全可以随看随买，不用着急。而且现在大家也不知道作业是什么样子的，有的人也许看了作业，觉得有些东西没必要，或者有些人想跳过某个作业甚至不做作业，那也完全OK的~