

The background of the cover is an abstract artwork. It features a dark, moody palette with deep blues, blacks, and greys. There are large, textured areas of light pink and off-white, which appear to be layered or painted over darker sections. The overall effect is one of depth and complexity, with visible brushstrokes and mixed media textures.

複合媒材 創作技法

膠彩／黑墨／粉彩／粉筆／影像／壓克力／水彩／麥克筆／炭筆／蠟筆

作者／繪者 Gemma Guasch & Josep Asunción

譯者 邢曼雲

 積木文化

複合媒材創作技法

膠彩／黑墨／粉彩／粉筆／影像／壓克力／水彩／麥克筆／炭筆／蠟筆

作者 Parramón 編輯部
責任編輯 余品葵
主編 向艷宇

發行人 涂玉雲
總編輯 王秀婷
版權 向艷宇
行銷業務 黃明雪、陳志峰

出版 積木文化
104台北市民生東路二段141號5樓
電話：(02) 2500-7696 | 傳真：(02) 2500-1953
官方部落格：www.cubepress.com.tw
讀者服務信箱：service_cube@hmg.com.tw
發行 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司
台北市民生東路二段141號2樓
讀者服務專線：(02) 25007718-9 | 24小時傳真專線：(02) 25001990-1
服務時間：週一至週五09：30-12：00、13：30-17：00
郵撥：19863813 | 戶名：書虫股份有限公司
網站：城邦讀書花園 | 網址：www.cite.com.tw

香港發行所 城邦（香港）出版集團有限公司
香港灣仔駱克道193號東超商業中心1樓
電話：+852-25086231 | 傳真：+852-25789337
電子信箱：hkcite@biznetvigator.com
馬新發行所 城邦（馬新）出版集團 Cite (M) Sdn. Bhd. (458372U)
11, Jalan 30D/146, Desa Tasik, Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia.
電話：+603-90563833 傳真：+603-90562833

排版 優克居有限公司
製版 上晴彩色印刷製版有限公司
印刷 東海印刷事業股份有限公司

Original Spanish title : Técnicas Mixtas
Text : Gemma Guasch and Josep Asunción
Illustrator : Gemma Guasch and Josep Asunción
Photographies : Nos & Soto Creart
Original Edition © Copyright 2009 Parramon Paidotribo—World Rights
Published by Parramon Paidotribo, S.L., Badalona, Spain
Complex Chinese edition © 2012 Cube Press, a division of Cité Publishing Ltd.

城邦讀書花園
www.cite.com.tw

作者 Parramón 編輯部
Parramón 為 Norma Publishing Group 旗下出版社，成立於1959年，為全球美術教學類書籍專門出版社領導品牌之一。台灣已出版 Parramón 的作品有《粉彩》(El Rincon Del Pintor: Pastel)、《水彩》(El Rincon Del Pintor: Acuarela)、《油畫》(El Rincon Del Pintor: Oleo) 等。
譯者 邢曼雲 Jocelyn H. Andersson
輔大歷史系畢業。於台灣及國際出版產業負責行銷工作十餘年。現定居於瑞典斯德哥爾摩，從事文字(中、英、瑞典文)、語言及攝影相關工作。
www.jocelynsphoto.com / www.jocelyn.se

2012年(民101)3月20日 初版一刷
售價/NT\$480
ISBN 978-986-6595-68-4 (精裝)
版權所有·不得翻印
Printed in Taiwan.

國家圖書館出版品預行編目資料

複合媒材創作技法：膠彩／黑墨／粉彩／粉筆／影像／壓克力／水彩／麥克筆／炭筆／蠟筆／Parramon編輯部作。-- 初版。-- 臺北市：積木文化出版：家庭傳媒城邦分公司發行，民101.03

面：公分。-- (Art school)
ISBN 978-986-6595-68-4 (精裝)

1.複合媒材繪畫 2.繪畫技法

947.5

101002930

¥156.00

如何使用這本書？

這是一本務實好用、視覺豐富的互動書。它特殊的裝訂方式讓繪者可同時瀏覽二本書頁裡的內容：「技法本」說明了媒彩、技法、示範作品與其它建議；「實作本」則是步驟式的練習。

每一種技法都由一個數字和一種顏色標示，該數字和顏色同時出現在示範作品的部分，也出現在「實作本」相對應的頁面中。

技法本

示範主題的全頁圖。

打開「實作本」

複合媒彩

包括達文西（Leonardo da Vinci）在內的多位文藝復興時期畫家，都曾經在畫作中結合數種不同媒彩（蛋彩與油畫顏料；炭筆與水墨；金屬質尖筆、白色不透明水彩打亮等）。但直到 20 世紀初，運用多種媒彩創作才開始普及。

1912 年，喬治·布拉克（Georges Braque）與畢卡索（Pablo Picasso）創作的首幅拼貼藝術作品，正式打開多種媒彩的實驗大門。繪畫進入了一個未知的領域，該時期的藝術運動（例如超現實主義、達達主義、未來主義、立體派等），都在不同素材的實驗中探索自己的風格。繪畫演進至今，賦予藝術家全然的自由，在一件作品中結合不同種類的媒彩與技巧。如今這樣的創作方式，已經如同使用單一媒彩一樣的自然了。

編註：media 與 material 在中譯多以「媒材」一詞混用，定義也多歧；本書為統一閱讀上的邏輯，除書名之外，將 media 譯作「媒彩」，material 譯作「媒材」。

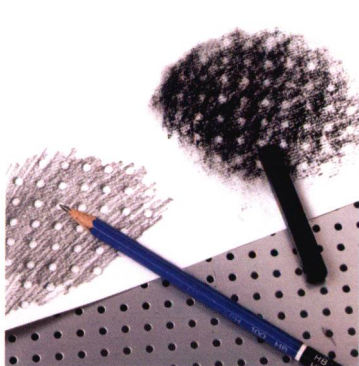
媒材 ■ MATERIALS

技法 ■ TECHNIQUES

示範作品 ■ MODELS

SUMMARY

目錄

MATERIALS 媒材

- 08 底材與工具
- 10 乾性媒彩 石墨／炭筆／色鉛筆和粉彩蠟筆／粉彩與色粉筆／麥克筆／輔助媒材
- 12 水性媒彩 水彩與不透明水彩／墨水／壓克力顏料
- 14 油性媒彩 油畫顏料／油性粉彩蠟筆／輔助劑

TECHNIQUES 技法

16		01	仿 舊	不透明水彩／製圖墨水／水溶性蠟粉彩
20		02	轉 印	影像轉印／墨水與粉筆
24		03	拼 貼	拼貼／壓克力顏料與專家級壓克力墨水
28		04	原 底	粉彩與製圖墨水
32		05	視覺質感	添加不同輔助劑的壓克力顏料／不透明水彩與墨水
36		06	媒材質感	摻入漿糊與油性輔助劑的油畫顏料和壓克力顏料
40		07	透 明 感	水彩／麥克筆和墨水
44		08	素 描	水彩／炭筆和蠟筆

MODELS AND SUGGESTED TECHNIQUES 示範作品 & 建議技法

48		01	玻璃靜物
50		02	田園風景
52		03	動 物
54		04	陶瓷靜物
56		05	海 景
58		06	花 卉
60		07	室 內
62		08	裸 體

底材與工具

畫布

畫布是繪畫最傳統的底材，適用於結合軟質乾性媒彩（例如炭筆或蠟筆）與附著力良好的溼性或油性媒彩（例如壓克力顏料或油畫顏料）。但若使用硬質乾性媒彩（例如石墨鉛筆、粉筆或麥克筆），或會滲透底材的溼性媒彩（如水彩和墨水），畫布的效果就不佳。市面上可買到各種尺寸、表面處理的畫布。畫布應經得起重覆修改和沖洗，尤其用於複合媒彩創作的畫布，應先塗上多功能底漆。如畫布是安裝在畫架上，使用的工具就不應過於尖銳，或使用時需要在底材施以很大壓力（例如採用蠟、沾水筆、鉛筆等），這種情況可能會損傷畫布與底漆，最好使用畫板。

木板

無論是使用質地添加劑或作畫筆觸需重壓，凡使用的媒彩需要底材具有支撐強度，木板是理想的選擇。除天然木板，也可使用更加光滑且不易變形的中密度纖維板（MDF）。這兩者都具有毛細孔，因此表面應妥善塗上天然或合成膠水，或是石膏。若要防止變形，可在木板兩面都塗上底漆，或裝在框架中使用。

紙和紙板

紙和紙板都由植物纖維素組成，具高吸水性、高耐力和高可塑性。許多複合媒彩——例如麥克筆、石墨、水彩與墨水——都藉由毛細現象，或顏料附於底材表面的毛細孔，而達到附著底材的效果，此時底材就需選擇紙和紙板。

油性媒彩（例如油畫顏料、瓷釉和亮光漆）則是紙張的大敵，它們內含的酸性物質會破壞纖維素，因此只適用於事先經底漆處理的紙張。紙張與紙板的缺點在於無法過度處理（例如沖洗、轉印、刮擦等），如此容易遭受損撕裂。

蘆葦筆和沾水筆

要畫出線性的筆觸，並以溼性媒彩畫出影線（hatching），沾水筆和蘆葦筆是最好的選擇，因為存於墨水匣中的液態顏料，會以均勻的筆觸分布到紙張上。這些筆都有各種粗細與形狀可選擇。

筆刷

筆刷是所有繪畫種類中最主要的工具，其形狀、尺寸與刷毛都是影響繪畫效果的因素。硬毛筆刷通常採用豬鬃和紫貂毛，多用於較濃稠的顏料，例如壓克力顏料、油畫顏料。牛耳毛、西伯利亞貂毛或松鼠毛做成的軟毛筆刷，則適用於如水彩或墨水等的水性媒彩。人造毛刷則因其多樣性、耐用度與價格，成為另一種新選擇。

調色刀

最適用於表現刮擦（scraping）、厚塗（impasto）顏料與填充（fillers）技法。藝術專用調色刀可與室內設計專用刮刀一起使用，有多種形狀與尺寸可供選，且多以防鏽金屬製成，結構穩定耐用。

海綿

適用於淡彩畫、水性上光與大面積的溼漸層。有人造與天然海綿可供選擇，且都適用於水彩畫。有柄的平頭或圓頭海綿刷，則可畫出生動的筆觸。

乾性媒彩

乾性媒彩可直接用於底材上，不需任何稀釋劑。某些乾性媒彩可溶於水或酒精，稀釋後可做出有趣的濕性效果；但無論如何，都可直接在乾性的情況下使用。

石墨

石墨是結晶碳和粉狀陶瓷粘土經燃燒的混合物，可繪出深灰、略帶金屬感的線條，並有不同形式可選購，例如鉛筆、不同粗細的石墨條及粉末。一般鉛筆是以石墨製成，有不同硬度，從最硬的9 H到最軟的9 B；軟質鉛筆的色調較深，硬質鉛筆的色調較淺。石墨條同樣也有不同硬度，可畫出粗而強烈的線條。有一些石墨具水溶性，使用時可先將石墨棒沾水，或用沾濕的筆刷掃過已畫好的線條。

炭筆

這大概是最古老的媒彩：基本上就是一塊可在任何表面留下痕跡的燒焦木材。市面有條狀、鉛筆或粉末狀可選購。炭筆畫完成時，應噴上一層定色劑固定。經高壓處理的炭條是由粉末狀黑色顏料混合黏著劑製成，不同於一般木質炭筆，其顏色較厚重，質地硬且更穩定，有鉛筆狀或條狀可選擇。

色鉛筆和 粉彩蠟筆

色鉛筆和粉彩蠟筆都由顏料混合高嶺土、滑石粉或白堊粉、黏著劑所製成，使用方法同石墨鉛筆，但筆觸較不油膩，且更流暢與光滑。水溶性色鉛筆和粉彩蠟筆含水溶性元素，使用方法同一般色鉛筆，事後加水溶解顏料，創造出類似水彩的色塊。

粉彩與色粉筆

粉彩與色粉筆是由石膏、顏料為基礎，再以樹膠結合而成。取決於工廠生產時所用原料的比例，粉彩可畫出較硬或較軟的線條；市面可購得條狀或鉛筆形式的粉彩。使用粉彩及色粉筆完成的畫作，需用亮光漆或定色劑加以保護。硬質粉彩不含石膏，因此可畫出較粗獷與強烈的筆觸，深褐色與血紅色是它最傳統的色調。

麥克筆

麥克筆是一種介於乾性與濕性之間的媒彩，基本上是墨水性（可溶於水或酒精）的繪畫工具，包括呢布或聚酯纖維製成的筆尖，和一個小墨水槽，內含一小團浸漬墨水的呢布，讓墨水藉毛細作用流到筆尖。市面上可買到不同粗細、形狀、透明或不透明墨水的麥克筆，多樣的選擇使麥克筆的應用十分靈活，持久性麥克筆（奇異筆）甚至適用於不透氣（墨水無法滲透）的表面。

輔助媒材

使用乾性媒彩時，手邊準備一些輔助媒材是很實用且很重要的，例如，用來修正與畫出明暗的橡皮擦；確保粉彩畫不被弄髒或擦掉的定色劑；創造柔和效果與精確混色的棉花球與錐形擦筆；削鉛筆器（電動削鉛筆機或美工刀）。

水性媒彩

濕性媒彩需搭配溶劑與繪畫工具來使用，最常用的溶劑就是水。

其它還需要的額外配備有盛裝溶劑的罐子、布與遮護膠帶等。

水彩與不透明水彩

水彩與不透明水彩，都由磨細的顏料加上水溶性黏著劑（通常是阿拉伯膠）所製成。水彩顏料同時含有提昇可塑性與改善溶解度的蜂蜜與甘油成分，其特性為透明度高、色彩純淨度好，市面上可買到管狀與盤狀水性媒彩。不透明水彩，也稱作蛋彩，覆蓋力優於水彩，質感也較濃稠，因此可用於在深色背景上製造不透明色塊，但不適用於厚塗或上光，因其風乾後表面是平坦無光澤的。

墨水

無論在東方或西方，墨水都是最古老且傳統的繪畫媒彩之一。製圖墨水（Indian ink）是以炭黑和蟲膠製成，可溶於水，因此濃度可調整，且透過漸層效果可形成不同色調。製圖墨水有條狀墨棒（在硯台上研磨使其溶解）或瓶裝可選購。

專家級壓克力墨水（Artists' inks）與書寫用墨水的成分類似，但大多含著色劑而非顏料，這使其較不耐光照，不像某些書法用墨汁含有精煉顏料，較為耐久。

蘆葦筆、筆刷與沾水筆都可作為墨水的繪畫用具。

壓克力顏料

壓克力顏料是由顏料與聚合性乳膠構成的水性濕媒彩，與油畫顏料十分類似，卻很快乾，這使混色變得困難。但另一方面，卻讓我們可在相對不透明的圖層上快速工作。壓克力顏料的結合性優越，例如與膠狀物、膏狀物和填充物等輔助劑與媒材結合效果佳，視覺及質感效果令人驚艷。市面上壓克力顏料有濃稠與液態可選擇，二者皆有管狀與罐裝的包裝。

油性媒彩

油性媒彩使用松節油或白酒精（white spirit）為溶劑，顏料呈乳脂狀或固態。最常見的是油畫顏料與粉彩蠟筆，但瓷釉和亮光漆也歸納於此類，這幾種媒材雖較少用於藝術用途，但卻可在一些有趣的實驗作品中見到。

油畫顏料

油畫顏料的成分非常簡單：顏料和油。風乾過程最不會發黃的油料，都可用來作為結合劑，例如亞麻籽油、罌粟籽油、芝麻油或核桃油。油畫顏料使用的底材應塗刷底漆，以防顏料當中的酸性造成影響。通常會依所需的表面質感——粗糙、光亮或呈現自然的光澤，選擇松節油、油或調製油來稀釋顏料。

油畫顏料的覆蓋力端視成分中所使用的顏料而定，且風乾速度也不盡相同，因此應盡可能地實驗、瞭解油畫顏料的特性，以避免龜裂狀況發生。市面上的油畫顏料（包括固態油畫顏料棒）有多種不同的形式和尺寸可供選購。

油性粉彩蠟筆

油性粉彩蠟筆或油性粉彩都是以蠟、油或聚乙烯結合的染色粉彩，可溶於松節油，在任何底材上都能輕易上色。進行混色時，可加熱軟化。加入乙二醇的水溶性蠟筆，也可在市面上購得。

輔助劑

添加輔助劑到繪畫顏料中，可改變顏料的透明度、光澤、乾燥時間或質地。亮光漆是油性媒彩最常使用的添加劑，含有可增強色彩、保護作品的樹脂；乾燥劑可加速顏料乾燥的速度，多含有鈷催乾劑；提煉精油與油可稀釋色彩，但不會降低顏料的黏稠度，最普遍的就是松節油；繪畫漿與填充劑（例如大理石粉）可製作出大面積、濃稠效果的顏料。

