

A Clear Explanation of Real Illustration

逼真畫製作實例

工商美術
叢書

陸 韜編著・萬里書店出版

逼真畫製作實例

陸 韜編著

萬里書店出版

逼真畫製作實例

陸 鎔編著

出版者：萬里書店有限公司

香港鰂魚涌芬尼街2號D

電話總機：5-647511~4

承印者：海聲印刷廠

柴灣新安街四號萬里機構出版

定價：港幣 元

有限公司

版權所有 * 不准翻印

(一九八五年十二月第三次版)

前言

逼真畫 (Real illustration) 是最大限度描寫和刻劃對象的真實的畫; 通過色、光、形、影及烘托, 充分地視覺化表現對象的狀態、品質和特性。

逼真畫是本世紀初期的美國畫家諾曼·洛威爾首創的。他的畫基本上雖未脫離傳統寫實主義派的巢臼, 但作品的細緻的質感刻劃及驚人的真確表現, 已開始超出寫實主義的一般概念範疇。

然而, 在差不多整整半個世紀中, 逼真畫發展遲緩, 像是茫茫九派中的不受人注意的小汊兒。到了六十年代, 在美術界和商業界的發展推力下, 逼真畫在兩者交界處像地層褶皺般崛起, 湧現一批專門從事這方面工作的人士, 有些藝術家也投身到這兒來, 他們的高度逼真的作品使人們刮目相看。今天逼真畫已漸趨成熟, 自成一個有獨特風格和技法的體系。即使不算一種流派, 至少也是不同於其他畫系的別出一格的表現形式。

商業要求是它發展的前提, 而近代先進畫藝的發達是它崛起的基礎。例如噴筆畫藝成熟, 提供了極均勻的用色面和極好的隨心所欲的暈調, 配合鮮艷的顯色性高的新畫料, 無論人工的或自然的物和環境, 都常有意想不到的逼真效果。所以逼真畫總是多多少少應用噴筆的; 甚至一度達到濫用的地步。後來畫家們發現到, 刻劃和表現千差萬別的物质狀態, 獨用單一的畫藝, 其功能受到嚴重限制, 而按情況靈活地併用多種畫藝, 能大大發揮逼真描畫的能力, 其效果是獨用畫藝所望塵莫及的。他們還吸收了用紙、海綿、手、尺、網刷等等表現手法, 完全突破了傳統的畫筆加畫料的程式, 進入廣泛利用各種物質的物理性狀而作畫的新領域。

筆者編寫的“商業逼真畫的製作”一書, 以大量繪製順序的照片, 從縱方向說明逼真

畫的製作, 概括介紹逼真畫繪畫技巧, 同時側重作品作例的視覺感性功能。出版以來, 頗蒙讀者及同行厚愛, 且寄望良多。鑑於逼真畫的價值和商業功能越來越受本港工商美術界的重視, 也由於不少讀者的要求和鼓勵, 筆者本着進一步深化和開拓這一嶄新領域的宗旨, 不揣冒昧, 重新精選六位名家的代表作, 編成這本書, 以酬讀者美意。

本書着重對每一作例作詳細的剖析, 也就是從橫的方向來解明逼真畫製作問題。通過對典型例子的畫藝運用、質感表現方法和處理技術的分解、討論, 使讀者深入領會逼真畫描繪的真髓, 充實並掌握實際的創作技藝與方法。同時, 也探討了作者的構思設計引領全畫的作用, 為滿足用途要求的逼真畫創作提供一些借鑑。

用書本介紹美術作品製作, 必然求諸圖片。不幸黑白照片圖解往往使人不明不白, 好些關鍵性技藝性問題, 非彩色圖照不足以說明。然而全部彩色印製, 價格高昂, 不利於達到普及推廣的目的, 所謂盡美矣, 非盡善也。為解決這一矛盾, 本書精輯一部分必需的、關鍵性的彩色製作圖, 連同完成作品編集於書前。讀者可通過與正文、黑白圖的印證、鑑別, 切實地掌握和領會本書的內容。

六個作例數目不算多, 還要兼顧人、物、示範性、畫料、媒介用途等不同, 使涉及面廣一些, 實在是個難題。筆者不敢說對自己編選滿意, 只能說為推介逼真畫做一點切實的工作, 拿出點心得, 和讀者、同行交流經驗而已。錯誤及不足之處, 尚祈指正。

編著者

一九八三年八月

目次

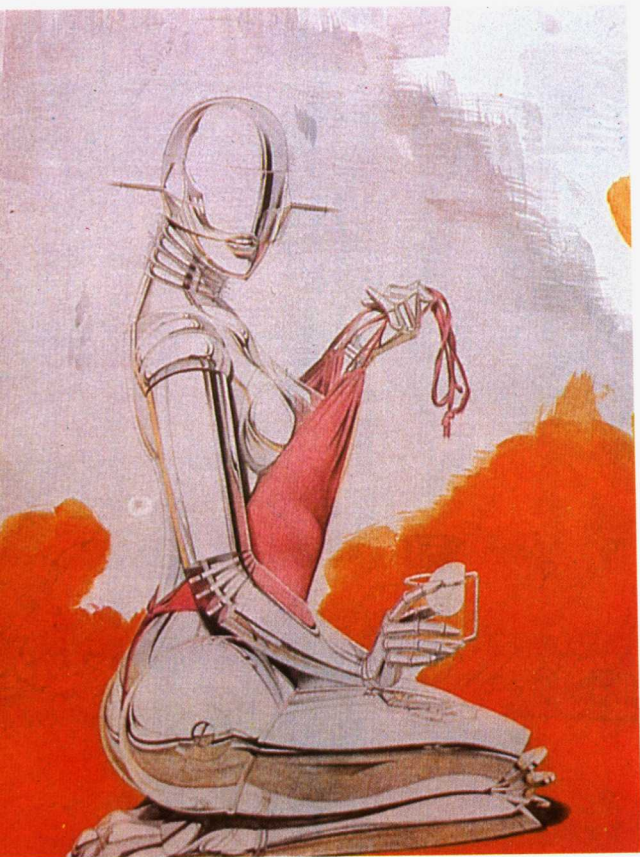
前 言	1
彩色之頁	
機械俏嬌娃	5
紙卷雪糕筒	9
睫毛動流波	12
早期戰鬥機	15
罩體濕紗	17
斜 眄	21
逼真畫作品選	23
機械俏嬌娃	25
剛中柔、冷中艷、物中性的精心刻劃	
主題印象與意境	25
性感的着眼點	25
設計形象的確定	26
底畫描繪	27
着色過程及技巧運用特點	29
描畫金屬表面影像的技巧	36
高光描繪	38
紙卷雪糕筒	41
技巧不拘一格，刻劃細緻入微，質感表現靈活多變	
掌握質感是關鍵環節	41
設計時需胸有城府	41
背景對主題的作用	43
巧妙刻劃蛋筒的質感	44
有硬感高光的紙卷筒	46
刻劃卷紙摺皺狀態	47
暗調和高光是表現雪糕的要領	49
精描卷紙上沾染	51
影中有影	52
潤 色	54
睫毛動流波	55
肌膚綽約、櫻唇欲綻、秋水照人的描畫技巧	
描圖紙作畫面及遮屏的技法特點	55
設計時要加進構思形象	56
噴描唇和臉龐的方法	58

眉和眼的處理·····	61
背 景·····	62
頭髮的特殊畫法·····	63
潤色是畫龍點睛·····	64
早期戰鬥機·····	67
憑藉資料還其面目的精工製作	
依據視圖建立對象立體畫面·····	67
圖面準備·····	70
導溝尺平行塗色法·····	70
不要忽略影子和細節的準備性·····	73
高光與潤色·····	75
陰影處理不足之點·····	78
單體濕紗·····	79
複雜的遮屏、精微的畫藝，刻劃高度逼真的諧和畫面	
併用噴筆和畫筆表現渾然有根的逼真色面·····	79
自拍照片作繪畫依據·····	80
背景和膚色側重全局性·····	82
依整體明暗噴描褶皺·····	85
配合胴體曲線逐道描畫織紋·····	87
精繪褶皺·····	89
其他細部和潤色·····	90
斜 眄·····	93
以鉛筆為底，配合噴筆、粉筆、畫料刻劃髮毛、肌膚逼真感的妙法	
鉛筆能巧用於逼真畫·····	93
明峻和柔和調子相平衡的設計·····	94
鉛筆作畫中的技巧·····	95
噴筆施底色·····	98
粉筆塗擦着色的技法·····	100
提高色澤豐滿度·····	102
逼真畫作品選·····	105

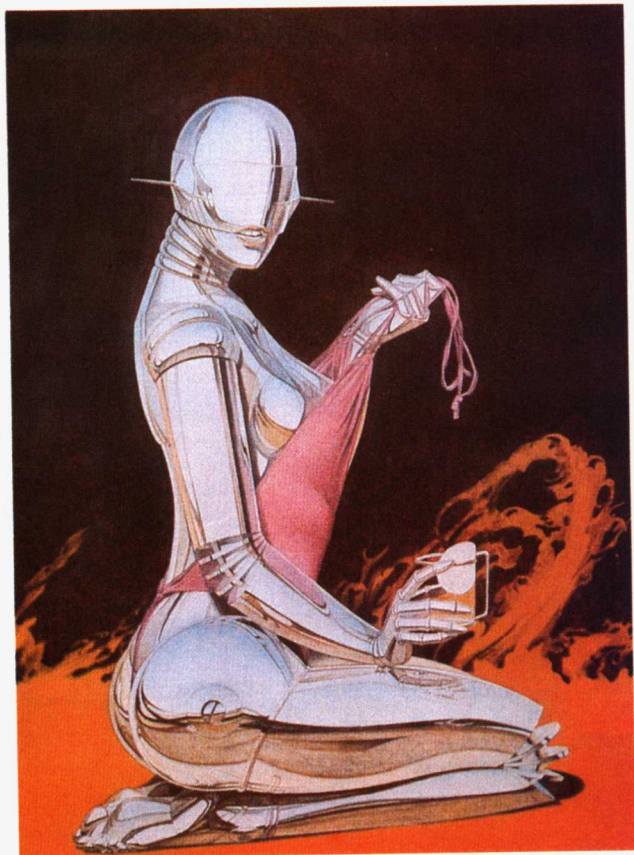
機械俏嬌娃

逼真刻劃金屬質感的技巧

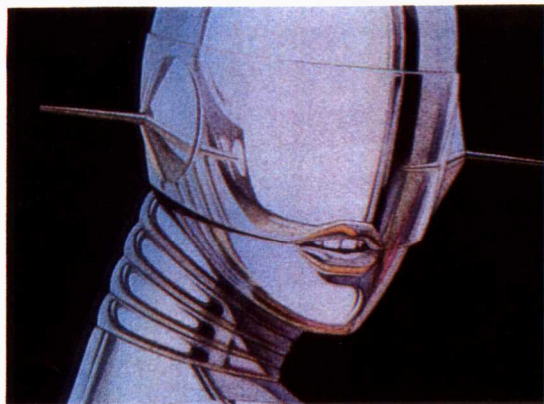
▲ 底圖先着亮金屬原色，然後塗泳衣、大地與火燄顏色，描其初步影像，均用稀丙烯酸畫料，返覆成調，此謂透明畫法

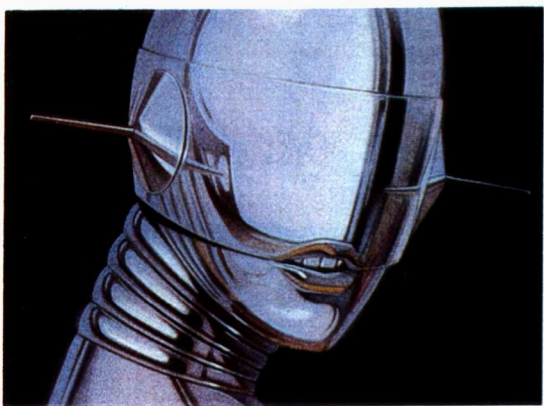
▲ 填塗黑背景，突出金屬形體，描畫反映影像，用色深度與背景取得平衡

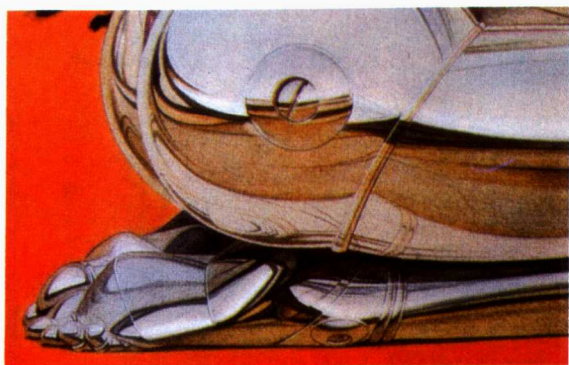
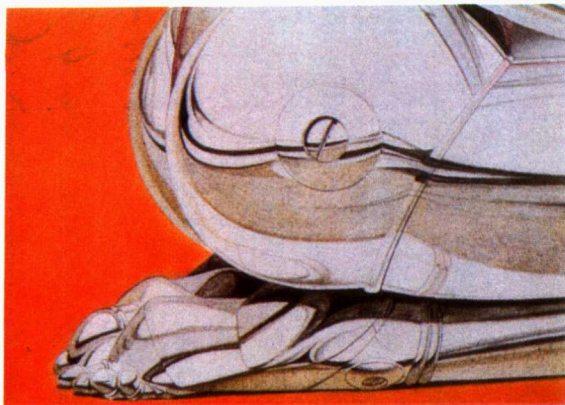
前胸至乳房原取凸形反射，後改凹形更具柔美性感；類似地臀部螺頭附近影像修改，更合自然且越顯臀部美

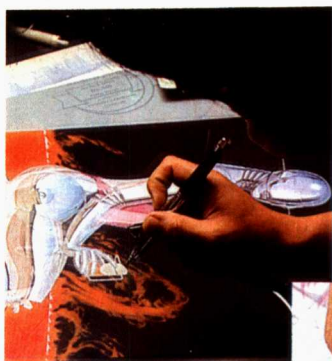
▲ 臉右側反映粉紅泳衣，左頰反映頸接合結構，唇與顎下方茶色為大地，左右天線映入內側，頭前後部到頸處反映天藍

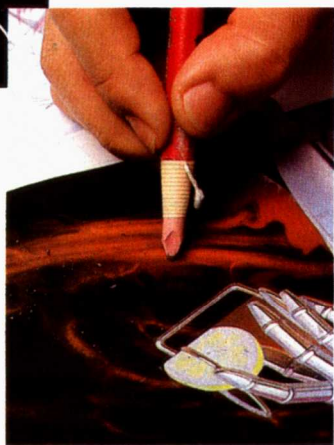
▲ 臉中央往左、顎一部、頸環凸處等擦成高光

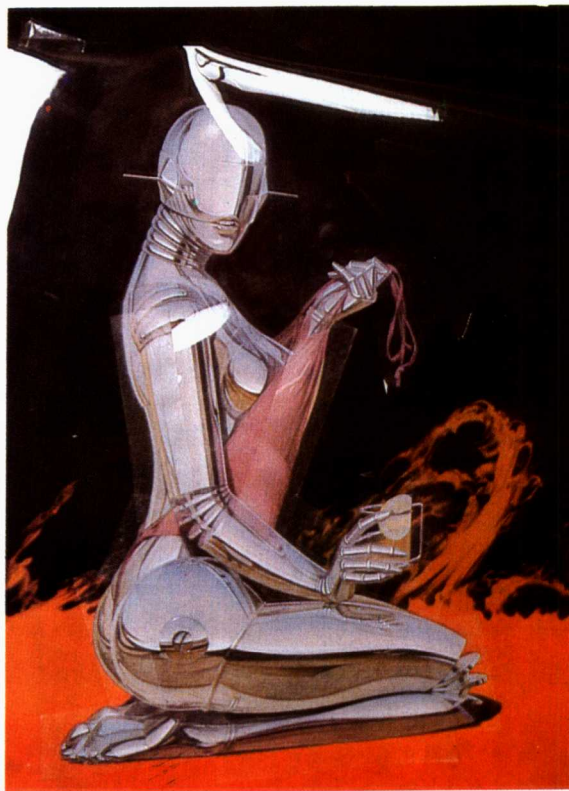
▲ 表面影像是金屬質感刻劃重要手法，既要符合物理原則，仔細觀察處理，也要去繁就簡。要求形狀真確，有層次和深度，着色由淺入手。特別是臀、腿、臂、胸，在金屬質感前提下融合女體曲線美，處理尤需細緻

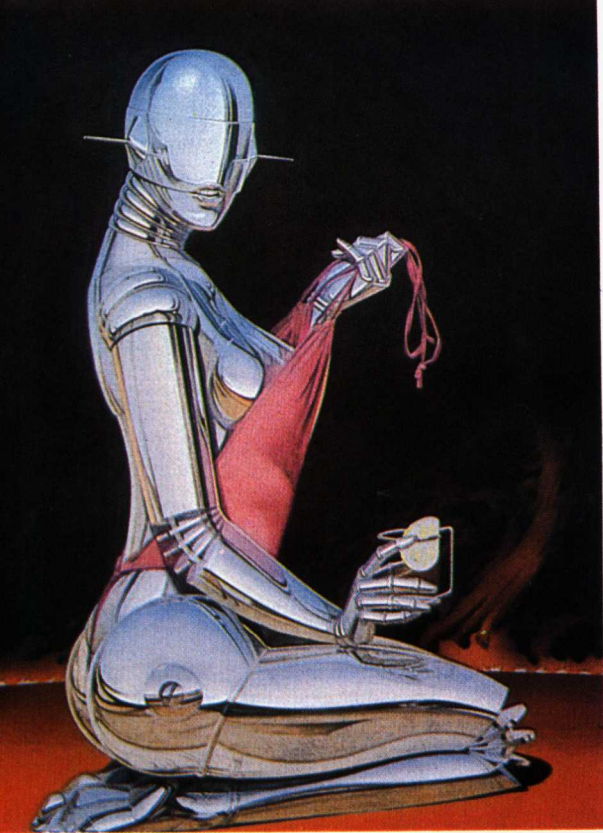

以黑色噴塗日珥火燄外側，乾後以擦膠擦出深淺黑調，火燄呈融入黑背景的自然狀態

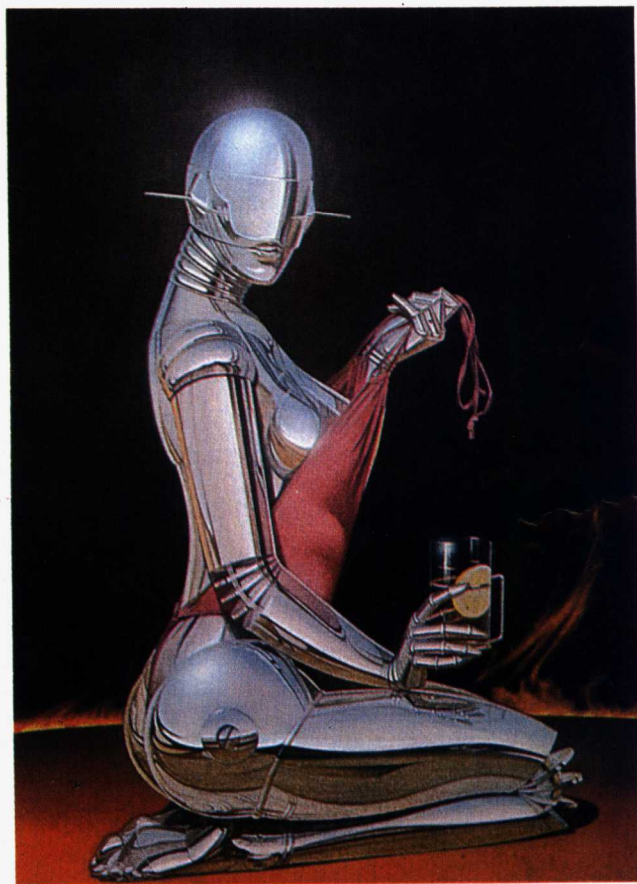

► 噴塗火燄前，用膠片和封紙遮蔽主題

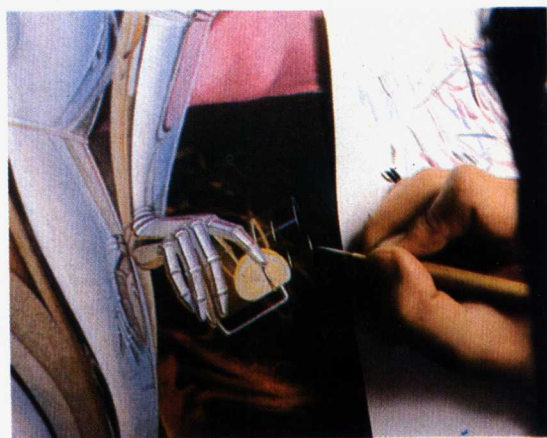
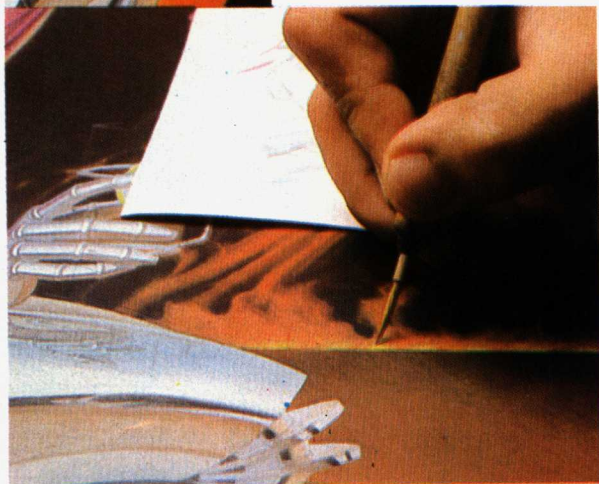
▲金屬高光部或以擦膠擦白，再施白畫料；或返覆塗白畫料（小面積的）

▲再以噴筆在頭、臀、杯高光處徒手噴白，成眩光狀態

徵心先塗白掩蓋
再填黃色

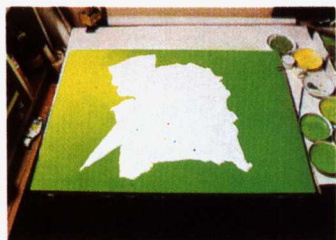

▲玻璃杯描出邊緣高光就成了

紙卷雪糕筒

冰乳初融、香濃凍徹的主題視托
與精緻質感刻劃

先塗背景，另是一法。背景或生或尅主題，影響至巨。先貼遮屏，切去背景部，以平筆塗黃再噴鮮綠，並取層次。揭去遮屏，檢查用色

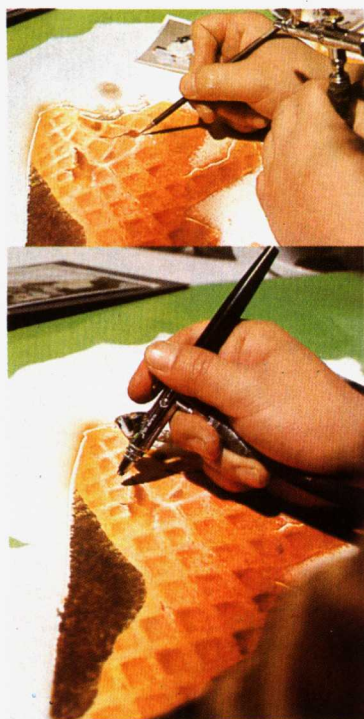
◀ 再作遮屏，挖空蛋筒，以毛筆及毛巾施底色，再着明暗調。格子凹凸陰影，藉格形膠片遮屏製作

▲ 併用膠片、半透明紙、封紙作遮屏，噴塗紅色紙卷筒（照中氣泡示封紙貼於膠片上者），徒手噴描暗調、摺痕

▲ 噴白色製造高光；然後以畫面筆描強高光處，表現強反射硬紙印象

◀ 用畫面筆描畫蛋筒裂痕、凹陷陰影形狀，高光則徒手噴筆噴描，表現鬆脆感

遮蔽背景、蛋筒、紙筒，噴描撕開的卷紙。以乳色、粉紅系為中心，參考設計圖，在圖上混色、覆噴。摺痕以手指、碎紙邊充當遮屏而噴描

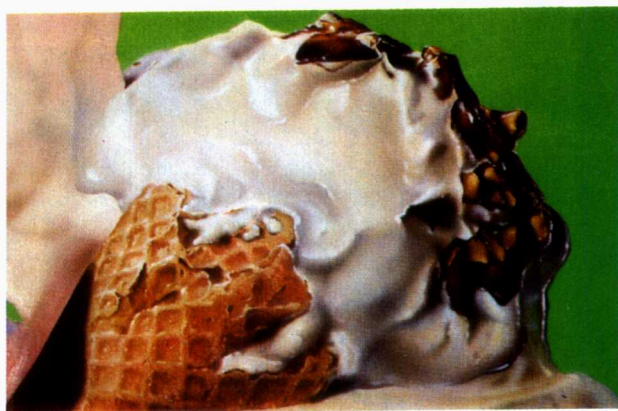

◀ 卷紙描畫至此暫停，往後還再藉混色、重色刻劃複雜的雪糕沾染狀態

▲ 先用毛筆塗茶褐色於朱古力杏仁部，然後以拿浦黃噴雪糕底色。以乳白色為基調，配藍灰、紅、紫噴成各陰影調

▲ 用毛筆以紫紅、鉻黃描朱古力和杏仁，徒手噴陰暗區。朱古力清晰高光以筆描，而杏仁圓鈍高光用噴筆。蛋筒和雪糕交界，用畫筆潤色

▶ 用鈷藍、紅、焦褐、群青，描噴背景上影子；參閱畫料瓶的影子狀態。重點是影中影層次表現。中央噴鈷藍、紅的暈調

▲ 雪糕色調取略暗，加上噴白高光可表現乳質感。注意陰暗的一側也要有高光

▶ 這邊的卷紙同樣處理：由於照明關係，這邊的色調要暗

◀ 描畫卷紙的細節。沾染朱古力併用畫面筆和噴筆；透出的藍色要用遮屏。右側噴暗紫調，表現半透明感。進一步完善摺痕陰影

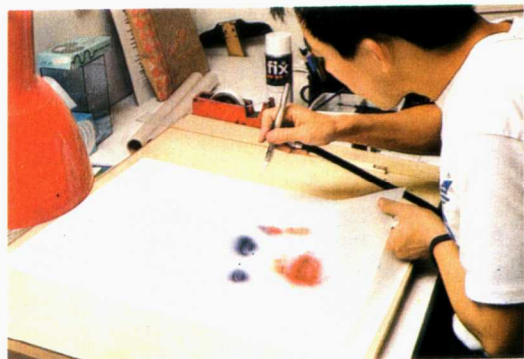
▼ 也可以噴邊緣，再混好顏色噴中央部

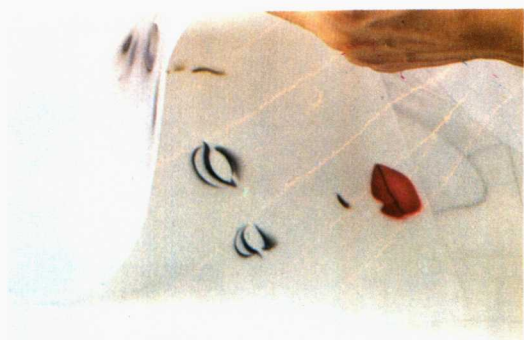
波流動色睫

豔質而含剛峻、逼真表現而帶印象風格

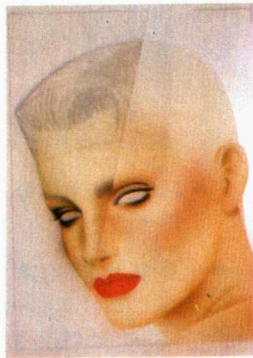
◀ 描圖紙作遮屏，手持之高
低調節而得滿意暈調

◀ 用茶黑噴出雙臉下臉影，耳中、
下唇影以膚色基調加棕黑、深灰

◀ 藉數張描圖紙遮屏噴描鼻
樑線、頸線、肩線

◀ 底圖和畫面紙之間楔入白
紙，檢查畫面噴描效果；
看見底圖的部分，比實際
濁一些

▼ 參考照片，依據底圖暗明調，徒手噴描整體
肌膚明暗調。膚色以金黃、玫瑰紅酌加紫、
灰、棕等，眼睛及背景以封紙遮蔽

▲ 最初噴塗最暗部和嘴唇的遮屏。右下是分步
噴塗嘴唇的示意。由猩紅和深灰混成深淺紅
調。相距較開的部分，可在一張遮屏上完成

▶ 用彩色鉛筆灰色一根根畫眉
毛，眉形可表現主人公性格

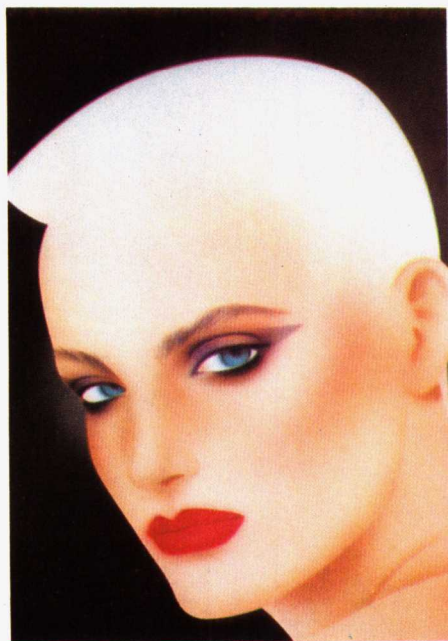
▲ 在描圖紙遮屏上切去瞳仁和眼
珠邊緣，噴塗深灰，再切去虹
膜，噴塗藍色

▶ 用封紙遮眼
睛，遮屏上切
去眼影部

◀ 採取描圖紙畫面及遮屏法，調子柔和，表現肌膚及器官堪稱獨步

◀ 用淺灰、群青、紫混合噴描眼影；完後用封紙遮蓋頭像，噴塗黑背景。右眼附近帶朦朧白調，準備襯假睫毛

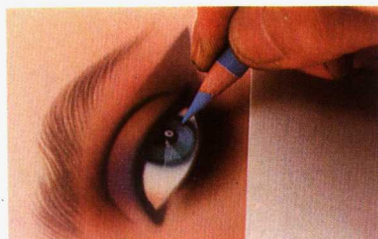

▲ 先以白彩色鉛筆描畫唇高光，再用白彩色墨水點抹強光處，最後以紅彩色鉛筆量邊潤色

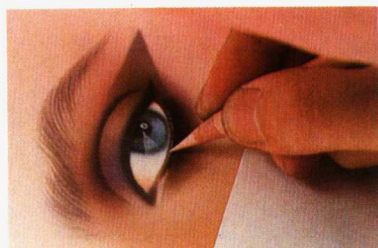

▲ 頭髮分若干部分，切割遮屏封紙，用藍、紫、灰、棕等八色粉筆粉末調色，配合可塑擦膠擦成

▼ 在睫毛根處點出製圖墨水黑點，再抹描成睫毛，尖端三數根湊在一起。最後加高光

◀ 用白彩色鉛筆描出眼神光、高光映，並以淺藍修飾虹膜

◀ 以彩色鉛筆膚色點染下眼瞼的高光，表現濡潤感，眼角描入紅調

