

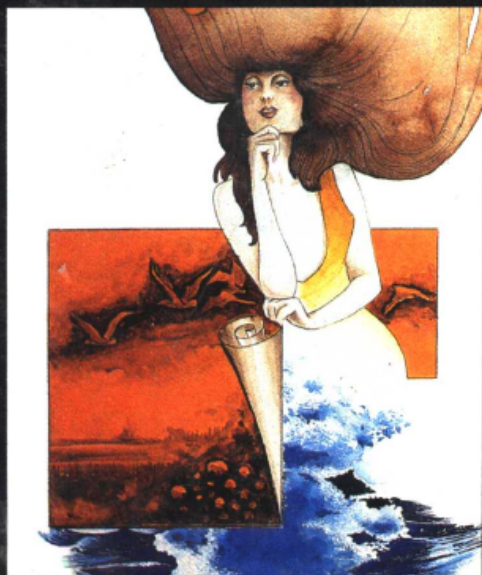
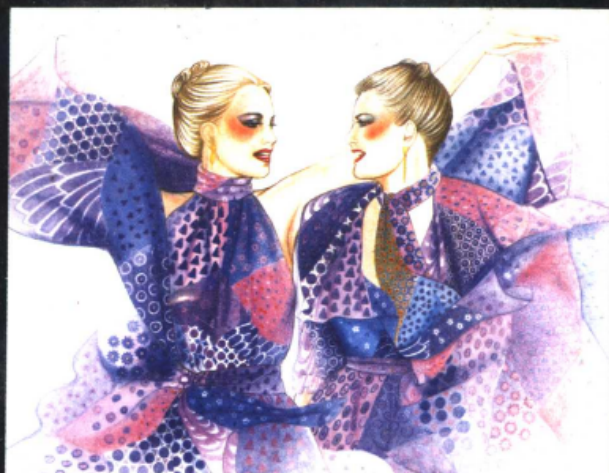
插畫基礎實用技法

ILLUSTRATIONS
PRACTICAL FUNDAMENTAL

吉田郁子
熊谷小次郎

莊紋岳 編著

彩色鉛筆、水彩、彩色墨水、粉彩、噴畫、壓克力顏料、廣告顏料(附服裝插畫基礎畫法及鉛筆表現法)

插畫基礎實用技法

ILLUSTRATIONS
PRACTICAL FUNDAMENTAL

吉田郁子
熊谷小次郎

莊紋岳 編著

彩色鉛筆、水彩、彩色墨水、粉彩、噴畫、壓克力顏料、廣告顏料（附服裝插畫基礎畫法及鉛筆表現法）

目錄

序.....	4
● 彩色鉛筆	5 ~ 8
練習一(使用3個顏色着色).....	9 ~ 17
練習二(在3原色加上黑色畫風景).....	18 ~ 24
練習三(幾何學形體的素描).....	25 ~ 35
練習四(靜物畫).....	36 ~ 44
練習五(女性的側面畫像).....	44 ~ 51
色鉛筆分解畫法.....	52 ~ 58
● 水彩、不透明水彩畫法	59 ~ 70
● 彩色墨水畫法	71 ~ 78
● 粉彩畫法	79 ~ 86
● 噴畫畫法	87 ~ 94
● 壓克力顏料畫法.....	95 ~ 102
● 廣告顏料畫法	103 ~ 111
● 服裝插畫及鉛筆畫法.....	113
眼睛.....	114
嘴、鼻子.....	115
臉部.....	116
臉部和頸部.....	117
臉部的畫法和應用.....	118 ~ 119
均衡(比例).....	120 ~ 125
手.....	126
手臂.....	127
腳.....	128
腳和鞋子.....	129
領子.....	130
摺皺畫法.....	131
毛皮.....	132 ~ 133
光澤.....	134 ~ 137
作品.....	138 ~ 163

序 PROLOGUE

我的朋友說「到底能否利用書本教授繪畫的方法？」
答案是肯定的，如果能盡量淺易地解說各種材料的特性及用法，然後，跟著練習怎樣去表現；細心的觀察及不斷的訓練，那技巧的精進是可待的。

技法對於從事於畫設計畫（插畫）或繪畫的表現，是必要而不可或缺的，而且必須機敏地捉住該時代的流行，同時也須改變畫法和技法以資配合，如果死板地採用同樣的方法去畫，勢將難免受到淘汰，為此絕不可閉門而畫，必須具備各種技法的表現，融和應用，進而創造出自己的風格，這就是成為一流插畫家和設計家的第一步。

數年的教學經驗，深深的感到，技法的錯誤或不成熟將永遠影響其繪畫的生涯，故我常常強調模仿或參考名家的技巧和技法是必須而且是迫切的，模仿名家的畫法，用以建立起自己獨特的風格，這是一種很好的方法，（但不可一昧的終於模仿）

此本「插畫基礎實用技法」，採用插畫名家J.M. パラモン和熊谷小次郎的技巧，因我認為他們成熟的表現加以深入淺出的製作分析技法將能使學習者很快的得到精髓。深信本書對國內的學子及愛好插畫者能提供最好的學習資源。這將是一本非常理想的插畫學習參考書。

又本書特別偏重色鉛筆技法的介紹及練習，因為有感於國內沒有色鉛筆的表現介紹，且國人對色鉛筆的誤解，認為色鉛筆是屬於小孩使用的微不足道的但色鉛筆能表現出傑出的世界名畫如LAUTRAC的「巴黎大眾戲院」的素描…等，而且色鉛筆在廣告設計界的表現也是一種非常理想的工具。色鉛筆更能和水彩、粉彩作最佳及效果最好的搭配表現。

1

彩色鉛筆

彩色鉛筆

色筆的構造與普通的鉛筆相同。色筆的蕊是以特別的蠟凝固顏料而成的。鉛筆的品質，是依蠟的純度及硬度、顏料的量及純度、混合的均勻性。木部的抵抗力及柔軟性、木部與蕊之粘結力的強度等而定。如果木部係在良質的色筆所使用的美洲杉之類的材質，那麼不僅容易削筆且保護蕊的能力也強。雖然芯本身的品質不易評價，但好的芯則堅牢而不易折斷，且可以一樣濃的畫出顏色。相反的，品質不良的芯則畫了之後不光滑、顏色較弱，且容易斷。

通常每盒裝入12色、24色、36色、60色，齊全了各種不同的顏色（顏色的名稱有時依廠牌而不同）。

色筆不適合於一口氣畫好畫面廣大的範圍。它不適合於大規模的着色。但在製作小品時，其繪畫效果甚佳，且能充分耐於裝在畫框裡在插圖(illustration)之類商業美術上可以廣泛的使用之。

就紙張而言，Canson紙或日本粗紋水彩紙等表面粗的紙張對於色筆最有效。此類紙具有扮演類似於砂紙的“不光滑性”，以便蠟與顏料粘結於表面。（請參閱圖1）

此外，有時也使用色紙—淡黃色(Cream)、黃色、黃土色、淡紅色(pink)。這時候，應該像使用白粉筆(chalk)一樣的，使用白色鉛筆使臉部或衣服的最光亮部分(high light)顯眼。又在這時候，白色的用途只有這一點。絕對不可以爲了使其他顏色光亮而重覆塗上白色。

削色筆的方法與普通的鉛筆素描時的削法相同即可。握筆的方法也不妨與鉛筆素描時的握法一樣。不過有一點應該注意，即是避免因芯磨減而使木部鉤傷了紙。

色筆的效果，是由蠟與紙的不光滑性而生的。即是，蠟柔軟、紙的不光滑性硬—這兩種材質的不同會產生描寫的效果。若讓色筆在紙上走，則被蠟凝固的顏料會進入紙表面的小凹處。亦即是表面會扮演類似於砂紙的角色。又，紙地的白色殘留的情形，會依筆壓的強弱而不同。因此，藉接着重疊塗的其他色筆的顏料進出其留白的部分，使人看起來覺得2個顏色混在一起。但是蠟有其種程度的透明性，故在某色上面有其他顏色疊在一起的部分，則後者的顏色變成被膜狀殘留。

如果把色筆的芯壓在紙上用力畫，則不僅會以顏料掩埋紙的小凹處，且使紙表面的不滑留變的完全平坦。當表面如此的被磨的光滑時，則不易在其上面塗其他顏色。即使要塗色也頂多限於比原來的顏色暗的顏色，例如：在黃或藍上塗紅色，或在任何顏色上塗黑色。

下面來談實際畫的時候，應該注意些什麼？

1. 描寫要一點一點地進行

着色不要突然以強烈的勁頭開始，宜一點一點地加強。因爲一旦塗了的顏色即無法退回。

2. 須隨時考慮紙的不光滑性

這點如前所述。如果用力塗色或一再的混色以致紙的表面變的平坦，則無法再把顏色塗上去。

3. 橡皮擦須慎重的使用

塗了許多顏色而失去了紙表面之不光滑性的部分，即使用橡皮擦盡量的擦，結果只會使蠟擴大而已，顏料自然會留下而無法除去、而擦的愈厲害，這個部分會變成無用。橡皮擦的效用在於只是把格調減弱，只是想把未十分畫上去的部分變成稍微明亮時使用之。因此，就色筆畫而言，絕對禁止像一般的鉛筆素描或木炭素描，爲了顯現最光亮的部分(high light) 而使用橡皮擦。

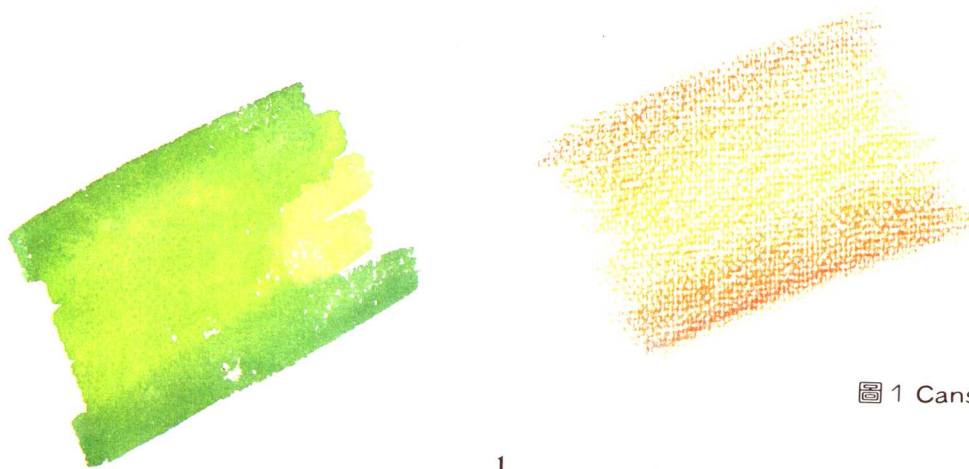

圖 1 Canson

1

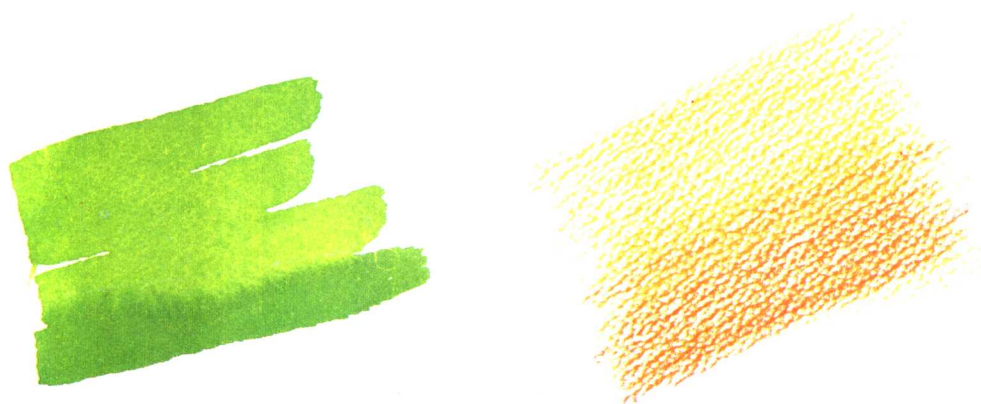

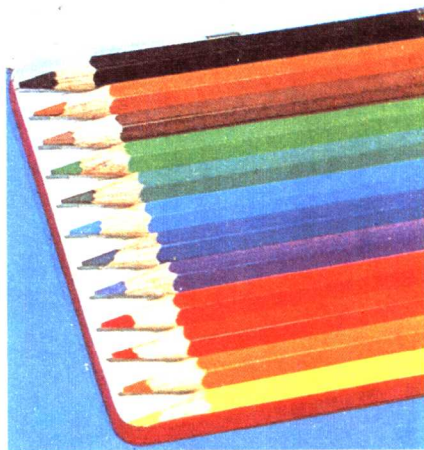
圖 1 日本粗紋水彩紙

2

■練習 1

使用 3 個顏色著色

2

在圖 9 表示了，使用原色的藍色（藍）、深紅色（洋紅）、黃色（黃）之後可以造出什麼顏色。

認識圖 3 所示的 3 原色的基本原理之後，來考慮混色的問題吧！檢討混色問題，同時等於探求色筆當做繪畫材料的可能性或其最好的用法。又，如果想畫成爲會想到裝在畫框裡裝飾那樣的好畫，則必須解明如何使用色筆之類的事了！

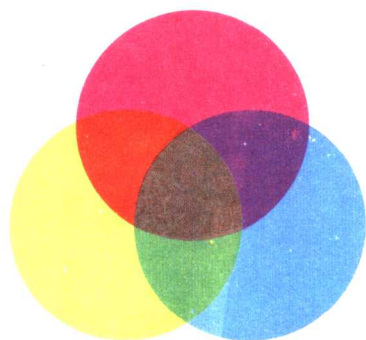

圖 3 可以使用 3 原色的藍、洋紅、黃造出自然界所有的顏色。當然也可以造出黑色。通常任何顏色都多少帶有藍色、紅色或黃色的味道。

圖 4 從上而起依次爲鮮藍、洋紅、黃（請參閱圖 36）

試照圖 9 所列的各種顏色。請依下列的要領進行。

- (1) 通常在 12 色裝的色筆盒裡裝有藍、紅色各 2 種，但現在要使用的是鮮藍、洋紅、黃（圖 4）。
- (2) 在描繪時，請把紙片鋪在手的下面，以免把其他部分弄髒。然後，用普遍的握法握色筆。（請參閱圖 6）

(3)在實際描繪以前，先用別的紙練習。

(4)最先從（原書）P. 11最左端的例子開始。把芯充分的削，傾斜的握在手裡，以輕的垂直方向從左至右描繪。隨着到右邊，逐漸的使顏色濃厚。這時候請留心，使其能如圖9 A、B、C順利的 shading（有濃淡及陰影）。

• 只用2個原色所造出的顏色，叫做「第2次色」。現在來造這「第2次色」吧！

(5)以下列的要領造出圖9的從上而起至第3列的顏色，即綠（I：6）、（II：12）、紅（III：18）。

1.筆勢最好向垂直方向揮，但未必限定如此。有時爲了表現均勻的格調，需要最初向垂直方向，其次向水平方向，然後向斜的方向移動。又，有時要像畫圓似的運筆。總之，是要造出均勻的色塊。

2.必須一開始即以正確的格調進行，以便整個畫面均勻。然後，請細心的處理，改變格調。應該設法產生沒有不勻的完全而均勻的色調。

3.不可以一口氣的塗深色。一但塗了即不易退回。請有耐心的，漸漸地加深顏色。

4.在造一個顏色時，請用斜眼觀察其他的顏色，把握色調。應該注意該列的其他顏色的配合具有什麼特徵。

(6)雖然是要造出圖9所示的色模，但首先應該把各列所有的色模以單色塗，然後在其上面放別的顏色。就鮮藍（第I列）的例子來說，應該把濃淡的程度區分爲1～6的6個階段，先造愈到右邊逐漸加強鮮藍的濃度者。然後，檢查並調整各色模的濃度。

如果最初的顏色獲得均勻而正確的色調，則把其他顏色放在它的上面。就第I列來說是黃。這也應該以與最初的顏色同樣的要領塗。一面把顏色重疊，一面調整 gradation 的情形，最後同時使用2個顏色調整各色的強度，一直至獲得 color chart 上所示之正確的顏色爲止。

(7)關於各列的混色，有下列的原則。

1. 綠（I：1～6，參閱圖9.10）

混合了藍與黃即可以產生綠色。最初要使用藍色的色筆。第6個顏色請以不那麼濃的中間濃的藍色開始。關於第6個顏色，在圖10表現了加黃色以前的藍色的格調。黃的放法則在⑦說明了。

2. 靛藍（II：7～12，參閱圖9.11）

混合了洋紅色與藍色即可以產生靛藍。最初是使用洋紅色，但由於這顏色往往會變的濃，故請注意之。

在圖11，就第12個顏色表示了加藍色以前藉洋紅色所顯的粉紅色的格調。如果不加強藍，即可以造出更深的配色吧！請交互使用2個顏色來調整色調。

色筆的用法

把使用色筆時的基本事項歸納如下。

圖5 ——畫板的位置及照明的方向

利用畫板描繪時，須以桌子的邊緣與膝蓋當做支點，讓畫板傾斜。光線無論是自然光線或人工光線，都應該從左邊照射。

圖6 ——鉛筆的拿法

用普通的拿法即可，但要比寫字時稍微離開芯握筆。這樣較容易運筆，可以畫出平滑的線。又，把紙片鋪在手的下面，以免弄髒。

圖7 ——鉛筆的削法

筆尖要充分的削，使芯露出的長一點。務必藉幅度寬的運筆，自由、生動的着色。

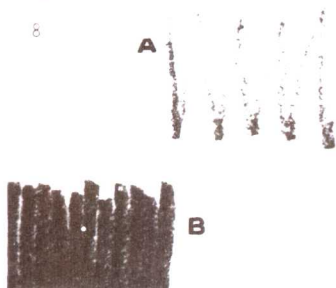
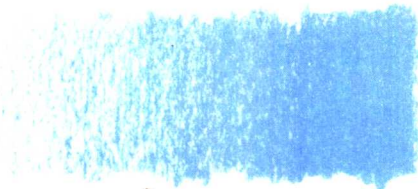

圖8 ——如何產生濃淡之別

應該不致於中斷的向上下運筆（A）。又，要練習使描線的振幅大、間隔密（B）。請在練習用的紙片，造出與圖9之I—A的藍相同的 gradation（濃淡的漸變）。也應該練習不停手而一口氣的畫，或靜止手而只讓鉛筆走動6～7次。

I

A

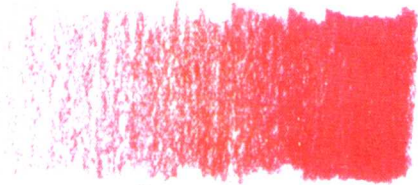

1

2

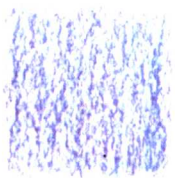
II

B

7

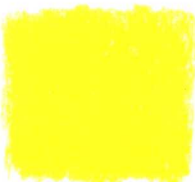

8

III

C

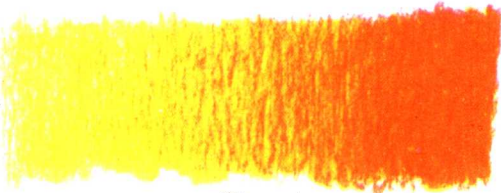

13

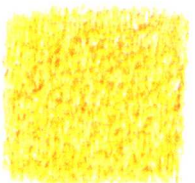

14

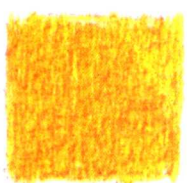
IV

D

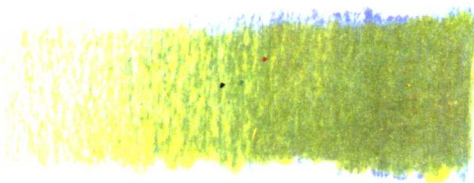

19

20

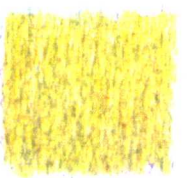
V

E

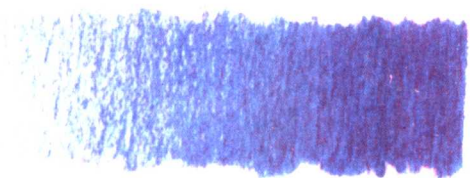

25

26

VI

F

31

32

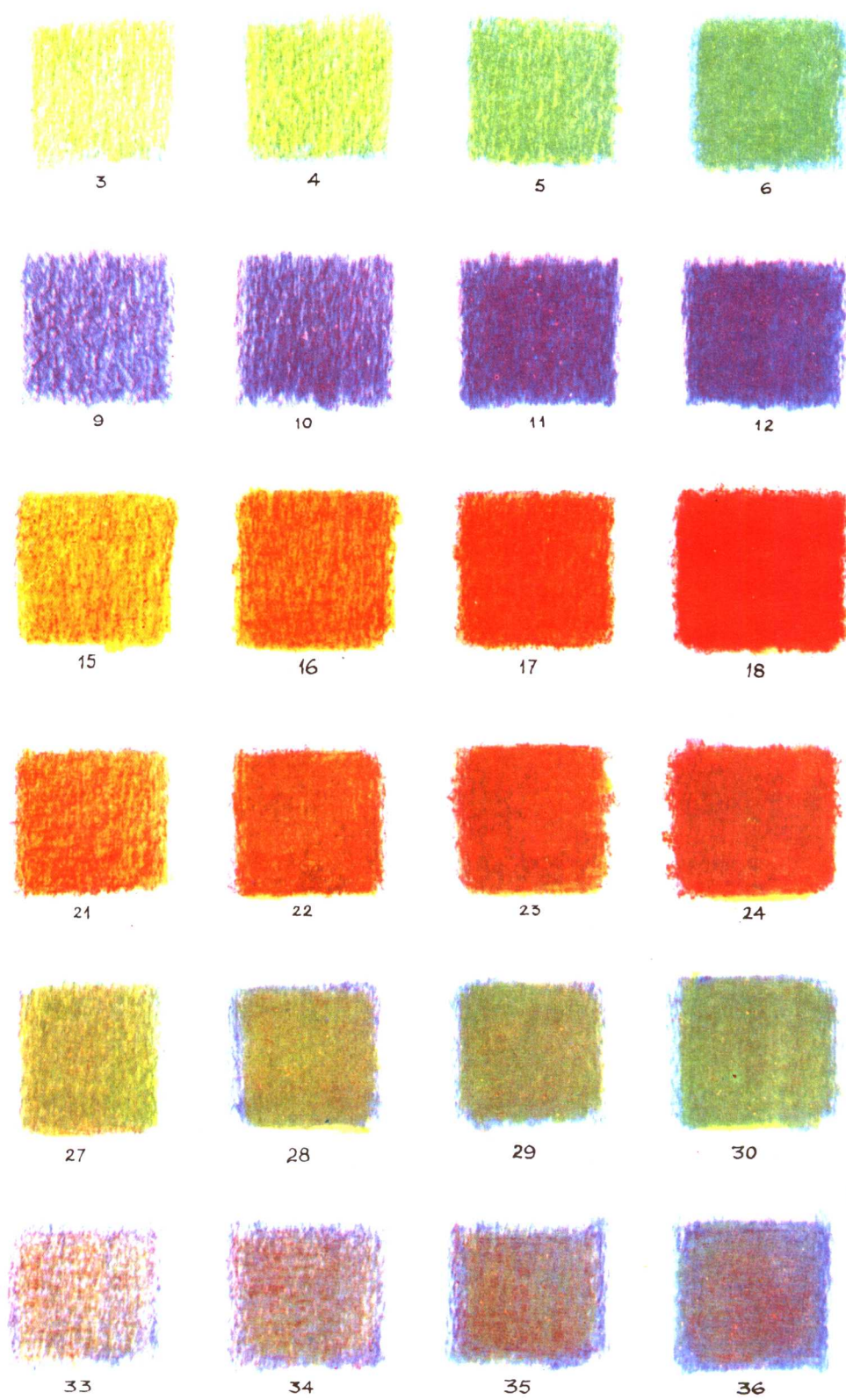
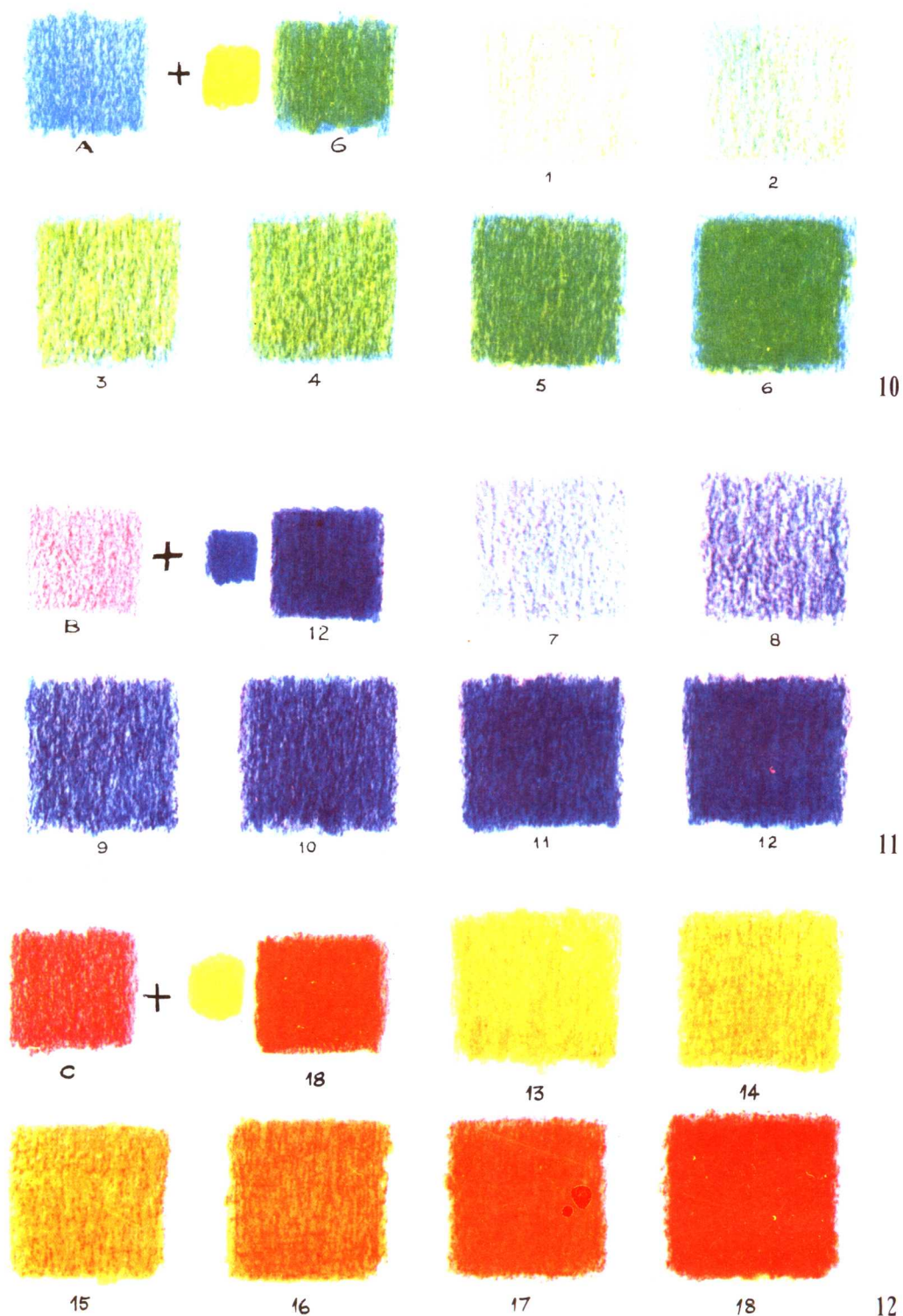
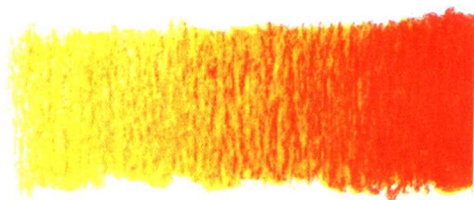

圖9 為了練習習「」
 的顏色比較圖（
 color chart
 ）。只用3色藍
 、洋紅、黃所造
 出的36個色板。

3. 紅(Ⅲ：13～18，參閱圖9.12)

把洋紅與黃混色。先用洋紅，然後把黃放在上面。對於第13～14個顏色，要把相當薄的洋紅鋪在下面。對於第15～16個顏色，應該更加强其格調；在第17～18個顏色則需要深的洋紅。尤其在第16～18個顏色，黃要相當充分的使用，以說不定筆芯會斷掉那麼強的壓力擦，以便澈底混合2色。然後，依例修正濃洋淡紅的情形。

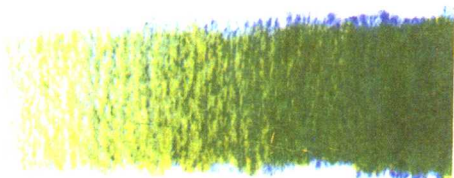

D

13

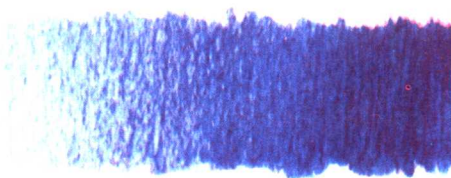
圖13 紅色的濃淡。由混合黃色與洋紅而生的

E

14

圖14 綠色的濃淡。由混合黃色與鮮藍而生的

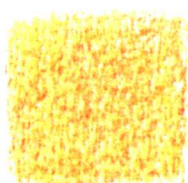
F

15

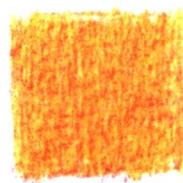
圖15 靛藍的濃淡。由混合洋紅色與淡藍而生的

圖16 土黃色與茶紅色

圖17 第21個顏色的造色法

19

20

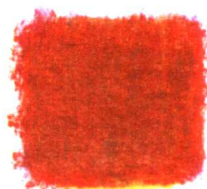
21

22

23

24

16

A

+

B

=

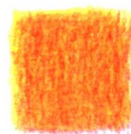
C

+

21

=

17

• 然後把3個原色都使用而造色。

(8)依上述的要領，練習圖13~15 (D ~ F)。請一面回想(5)所述的，一面進行。

(9)使用3個原色造出圖9的第19~36個顏色。

(10)在進入實際練習之前，用另外的紙實驗混色。

(11)依下列順序混色。

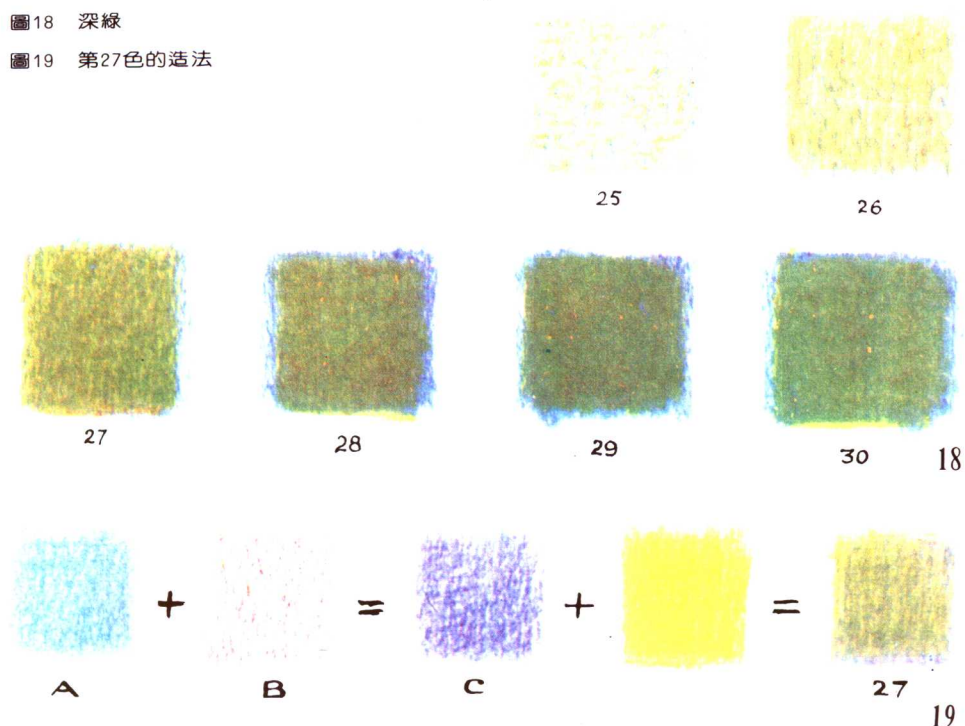
第1次—藍色

第2次—洋紅

第3次—黃

圖18 深綠

圖19 第27色的造法

(12)如前所述，依圖 9 之各列進行。

- 1.依藍、洋紅、黃的順序使用，從第19色起開始造色。請注意避免比圖例濃。如果想稍微加強藍，或把洋紅或黃加強一點點，則需要適當調整，但不可超過圖例的濃度。如此的造出19~36的顏色。
- 2.完成了各列之後，調整濃度，使各配色的差異更正確。

(13)以下具體說明各色的造法。

1. 土黃與茶色（Ⅵ：19~24，參閱圖 9、16、17）

造出從（土黃色）至（紅茶色）的顏色。首先依順序混合藍與洋紅，造出藍色味稍勝的紫色。當然，這個青紫色，在第19色會很淡，在第20色會稍微濃，在第24色會更濃。在這上面相當強烈的加上黃。請參照圖16，從第19色開始，，接近圖例所具有的濃厚與格調。圖17係表示造出第21色的順序。尤其請注意黃與洋紅的濃度。在這一刻，紫色的色調，濃度成為決定性的因素。

2 深綠（Ⅴ：25~30，參閱圖 9、18、19）

藍與洋紅的混合，與圖 9 Ⅱ 的第 7~12 色的相同。是在與其上面放濃的黃，在 27~30 須特別加強濃度。圖19係表示第27色的造法。如果混合藍（A）與（B）即洋紅（B）即會變成深的藍（C）。

3 深藍（Ⅵ：31~36，參閱圖 9、20）

再造一次圖 9 Ⅱ 的第 7~12 色。然後，在其上面放薄的黃。