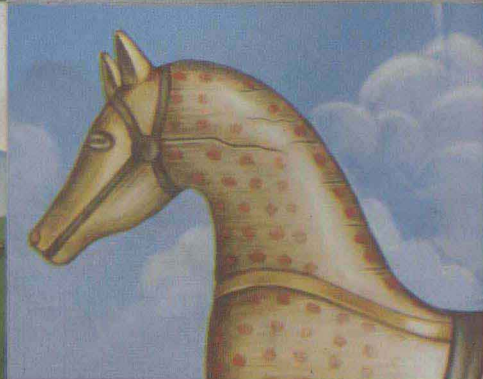
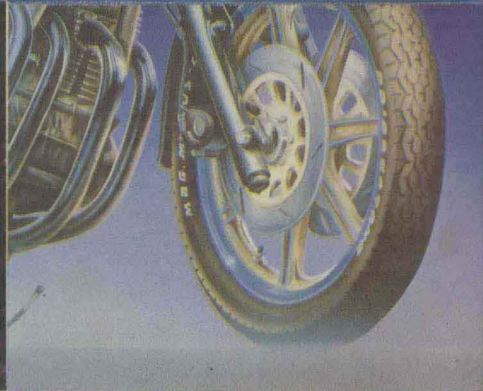
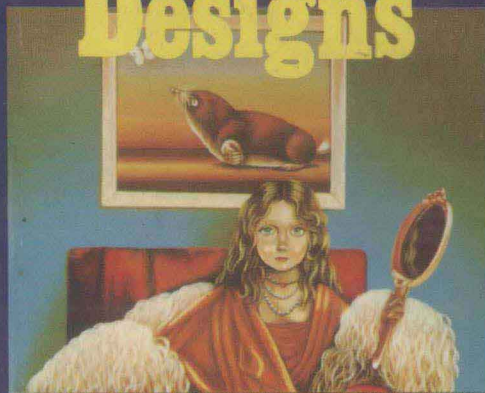

A Collection of Pictorial Designs

典畫藝寶

陸 韜編著
香港得利書局印行

實 藝 畫 典

陸 韜編著

香 港 得 利 書 局 印 行

實藝畫典

編著者：陸 韜

出版者：香港得利書局

香港英皇道四四九號八樓B座

發行者：萬里書店有限公司

香港英皇道四八六號三樓

印刷者：嶺南印刷公司

香港德輔道西西安里13號

全一冊 定價港幣十二元

一九八二年八月版

版權所有*不准翻印

前 言

隨着社會文明、科學技術進步和商業發達，美術這一門過去基本上是純粹藝術的學問和技藝，逐漸走出象牙塔，進入了廣闊的社會實用領域。到處充斥的廣告畫、形形色式的雜誌報頭、林林總總的書刊封面設計或插圖、多姿多彩的各類畫冊、幽默尖酸的漫畫、發人深省的宣傳畫……等等，簡直數不清。美術界除了過去的古典派、現實派、抽象派等等傳統派系外，近年來自然而然地滙成了一股適應社會各方面要求的實用美術畫的潮流；其中更有力求全面表現人和物的最真實甚至超乎真實的逼真畫

派，這些都是可稱為實藝畫。它有別於學院畫派。不過實藝畫未必是現實畫，兩個概念是不同的。

這本書不是教你如何創作實藝畫，那只是教科書的內容，何況繪畫這一領域相當博大精深，加上新工具、新畫藝層出不窮。對於有志投身於創作實藝畫，而非美術學院出身的人，最需要的便是如何全面掌握實藝圖畫的畫具、顏料等的構成、性質、狀態、筆調、表現手法和使用場合，以及汲取描畫各種對象主題的構思和表現。本書正是為這目的而編寫的。此外還可從書中的畫例取得啓發和裨益。

編者識
一九八二年春

目次

前言

第一章 繪畫的材料與用具… 1

1. 必須講究用紙…… 3
2. 鉛筆與擦字膠…… 7
3. 鋼筆和繪圖筆…… 11
4. 種類繁多的畫筆…… 15
5. 認識水彩顏料…… 19
6. 丙烯顏料…… 23
7. 畫家樂用的註記筆… 25
8. 具柔和感的棒狀顏料 27
9. 使用方便的色調膜… 29
10. 噴筆能刻畫翔實…… 33
11. 其他專門性畫料…… 39
12. 各種附屬用具…… 41

第二章 繪畫常用的技法…… 45

1. 水裱法…… 47
2. 板裱法…… 49
3. 素描與描摹…… 51
4. 拼貼畫製作法…… 53

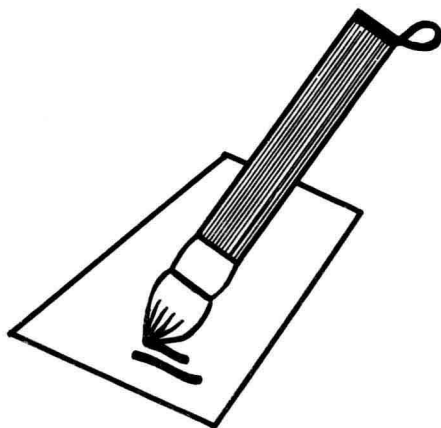
第三章 人物、事物的畫例… 55

1. 人物畫例…… 57
2. 動物畫例…… 63
3. 植物畫例…… 71
4. 坐駕畫例…… 77
5. 器物畫例…… 83

第四章 形象化畫例…………… 89

1. 潤色簡潔的畫例…… 91
2. 強潤色的畫例…… 97
3. 幽默感的畫例……105
4. 童話寓言的畫例……111
5. 幻想虛構畫例……117

***第一章**

繪畫的材料與用具

1. 必須講究用紙

紙可以說是大多數圖畫的基地，故此繪畫必要講究用紙。假使你有很優良的繪畫顏料和筆，但用的却是劣質的畫紙時，那麼再好的作品亦會大為失色，甚至污穢難看。除非是故意使用粗紋紙，以取得滲開的線條，從而達到某種點染功夫的目的，否則，按預計效果謹慎選擇用紙是很重要的。

用紙的標準

許多人都會認為，選擇用紙時，一般應該要求優質紙。但事實並非如此，你得知道你所選用優質紙的目的效果。如果用非優質紙已能達到要求和目的，自然就不必用優質紙了。總而言之，繪畫用紙要以最終完成階段的成果為根據。此外，下列兩個基本問題也是必須考慮的：

①和使用畫具的關係。例如是否和鋼筆流滑情況配合；對繪畫顏料、墨水的着色情況如何；顯色性好不好……等等。

②和表現效果的關係。聯想

所描繪的完成形象，考慮紙質是否適應。例如優美圓滑的曲綫構形，就以細紋紙為宜；以粗獷綫條表達形象，則以粗紋紙為佳。此外，有時也要選用對鋼筆有阻滯作用的紙。

紙的種類和特點

實藝畫和一般的美術繪畫、插圖畫一樣，用的是洋紙，至於繪畫中國畫和書法所用的宣紙之類，除非要達到某種特殊效果，否則一般很少用到。除了下面介紹的數種洋紙外，紙板和帆布也是常常用於繪畫實藝畫的。

肯特紙 肯特紙（Kent）又稱製圖紙，繪實藝圖畫用得最多。它的紙質幼滑，利於精細畫工，用橡皮擦也不易起毛。它也常用於製圖及設計底稿。

最具代表性的是BB肯特紙、布里斯托（Bristol）肯特紙（上等製圖紙）。BB肯特紙對鉛筆、墨水、繪畫顏料等均着色容易，顯色性也好。布里斯托肯特紙則以描畫容易、顯色好、强度高而

得用者歡迎。

其他如有油底的AF肯特紙，主要用於製圖；厚光肯特紙(Ivory kent)的表面柔滑潔白，紙質厚而結實，墨水着色性好，極宜於用鋼筆描畫的精密圖。有一點在選擇用紙時必須知道，表面柔滑的紙只宜於鋼筆或繪圖針筆，對畫筆、毛筆等却不太好。用於水彩的有高級阿比安(Albion)肯特紙，紙質極優。

水彩專用紙 水彩畫紙中的圖畫紙是日常用得最多的教學用紙。但這裏所指的水彩專用紙，無論上色、顯色都比一般的圖畫紙強得多。紙質也特別堅韌，任何覆塗、拭抹、水洗等技術都可施行而不受損，因而是畫家們的常備用紙。

其中以意大利的法布里亞諾水彩專用紙和法國的阿舒水彩專用紙最佳，它們對顏料的着色和顯色性特別優良。法布里亞諾紙有粗、中、細紋幾種，適用不同的目的。粗紋紙的強纖維吸收畫料能力强，適於雄渾大胆而表現力強的刻畫；細紋紙宜於一般性畫料流佈的繪圖手法；中紋描畫容易，適於初學者。

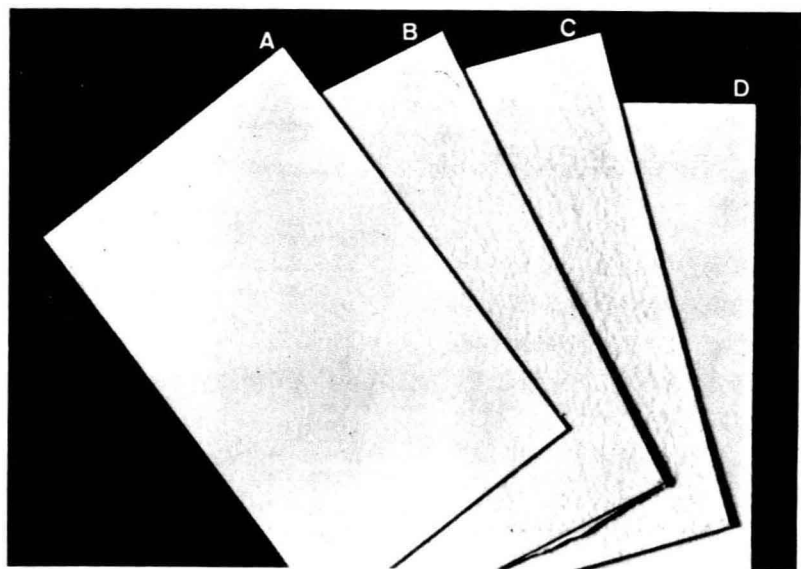
此外，日本製的水彩畫紙也有幾種，例如MO紙和美人魚紙(Mermaid)等。MO紙中又有

止滲型和吸入型之分。前者不會滲開繪畫顏料，後者則可令顏料滲開成暈調。

色紙 色紙(Fancy paper)的種類也不少，常用的有紙質較為粗糙以便繪畫顏料、蠟筆等容易着色的坎遜(Canson)色紙；色調柔和的繆斯棉紙(Muse cotton)；令水彩畫畫質不變的美人魚色紙；繻紙似的NT絨紙(Raxa)；厚而有彈性的肯特色紙等等。

紙板 設計大幅的作品，在塗上顏料前要先裱在板上，方能順利進行，否則畫料或水沾濕了，紙張便會出現曲皺。一個簡單而快捷的解決辦法，便是利用硬的畫紙板(illustration board)。方法是把描畫用紙壓貼在厚的硬紙上，使之固定好位置，這樣就能隨意繪畫。適合貼在硬紙板上的紙有肯特紙、水彩畫紙、色紙等多種，至於硬紙板的大小和厚度可隨繪畫目的及材料而選用。

描圖紙 描圖紙是(Tracing paper)半透明紙，紙質有薄有厚，用途多樣。薄的描圖紙常用作初步的素描、臨摹或覆蓋着完成作品，以避免塵污和手污。厚的描圖紙較硬，可着墨，故可作繪畫標誌圖案和符號文字等，也可用於圖面創作。

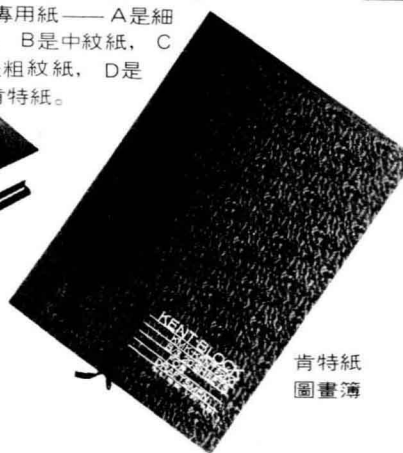

紙張樣本簿

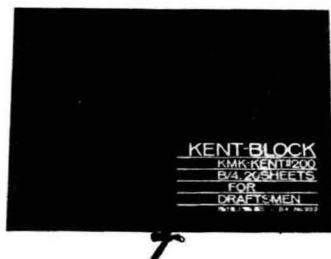

圖畫簿

水彩專用紙——A是細紋紙，B是中紋紙，C是粗紋紙，D是肯特紙。

肯特紙
圖畫簿

紙張的大小、重量、酸鹼度和耐光性

用作繪畫的紙張，其大小與普通的紙張並無大分別，細分其規格大致如下：正度全開紙 728 × 1030 毫米；對開紙是全開之半，規格是 511 × 728 毫米；以下依次是四開 364 × 515 毫米；八開 257 × 364 毫米；十六開 182 × 257 毫米；三十二開 128 × 182 毫米……。但實際上紙的規格會因裁切關係而略有差異的。繪圖除了要選用大小適合的紙張外，還要顧及到用紙的厚薄、酸鹼度和耐光性。

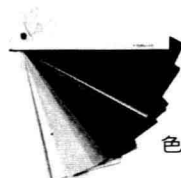
過去長期以來，人們計算紙的厚薄重量是以 1 令紙的磅數來表示，例如 400 磅、500 磅等。但近年來則改用 1 平方米克 (g/m^2) 數來表示，越重顯示紙質越厚，或者纖維密度越高。

紙的酸鹼度以 P·H 數表示。以水彩畫紙而言，一般均取 P·H 5 ~ 7，即微酸性至中性。超過此範圍，其酸或鹼會因時間演變而造成對畫面顏料的影響。致於紙的耐光性，指的便是紙受光的變色程度，耐光性越弱則越易變色，特別是附加劑多的紙為然。如果作品需要長期保存，這些都要考慮到。

描圖紙簿

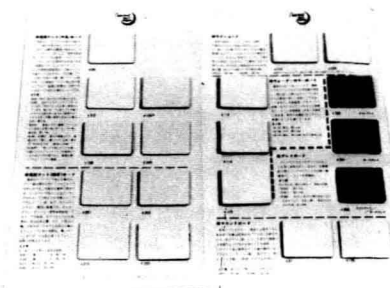

描圖紙卷

色紙樣本簿

畫紙樣本

2. 鉛筆與擦字膠

鉛筆是繪畫和製圖的最基本工具。它不僅用於描畫草稿、素描、底稿等方面，而且還有一種專門用鉛筆線條和塗抹陰影來表現的具有特色的鉛筆畫。在五彩繽紛的彩繪中，這種單色鉛筆畫以其特有的清新樸素印象而獨樹一幟。此外，以鉛筆和其他畫料配合作畫，更能豐富藝術手法的運用。

鉛筆的種類和特點

如前所述鉛筆是繪畫製圖的基本工具，但鉛筆的種類和特性也頗不少，必須掌握它們不同的特點才可以自由運用，從而深入作畫的廣闊領域。

繪圖鉛筆 我們日常用慣的鉛筆當然也可以繪畫，但從美術畫設計方面來說，看來還是用較優質的繪圖鉛筆好。它們顆粒小、畫味濃、着色容易，顯見比普通鉛筆上乘。

鉛筆是以B、H等來表示軟硬度。例如3B、4B的鉛筆較軟，宜於草描、速寫和設計草圖。

如果要創作鉛筆畫特色濃厚的作品，則需要備下較多的不同軟硬度的鉛筆。有些畫家在創作畫稿時，會按基礎創作至完成等不同階段而選用4H~6B鉛筆，以逐漸增加畫面的深度和質感。

不同製造廠出產的鉛筆，縱然是相同的軟硬度，但其黑色調和畫味還是有些差別的，這點不可不知，最好通過自己使用而選擇最合心意的種類。

那些只伸出鉛筆芯來的水筆型鉛筆，雖然使用也很方便，但繪畫則不多用，可能是金屬筆桿或塑料筆桿比木質鉛筆桿硬，用久了手易疲勞痠痛之故。創作者如果需鉛筆芯長長地削出，則用木質鉛筆較方便。特別是需要常常削尖時，鉛筆配合刨芯器（鉛筆刨），效率很高。水筆型鉛筆其筆芯最幼的是0.3毫米，作精細描畫很有用。

炭筆 炭筆的外形與鉛筆無多大分別，不同處在於炭筆是一種以炭為芯的筆。用它可以畫出製圖鉛筆不能取得的深黑峻銳

線條。它可以和廣告色、墨水並用作畫，或用作修改廣告色的白色部。白炭筆則可以在色紙、照片或印刷紙上畫上鮮明的細綫。

烏木鉛筆 烏木（Ebory）鉛筆描畫柔滑，着色容易，能畫出黑而帶金屬性的綫條，芯可削細或削粗，因而用作點染抹擦均可。

畫稿鉛筆 畫稿鉛筆的芯呈寬闊平板狀，一枝可以畫出多種粗細綫條，用於迅速塗繪大面積背景之類。

顏色鉛筆 顏色鉛筆可分硬、中硬、軟質三大類，但一般的廣告畫及印刷宣傳品的繪圖很少用顏色鉛筆，而多用色彩鮮明的液狀、膏狀或棒狀顏料如丙烯顏料之類，究其原因，是因為顏色鉛筆的色彩較淡，微弱的色調變化在印刷過程難以表現出來。

但這並不是否定顏色鉛筆作為彩色畫料之一的地位，如能巧妙地運用它的柔和色彩，有計劃施於全畫，其表現的柔和形象不是其他畫料所能企及的。此外，它無論攜帶和使用都很方便，作構思或草描速寫最適合。

用於繪畫實藝畫的顏色鉛筆，必須檢查其着色、滲色、顯色及耐光性是否良好，總的硬度是否適合，這和所要求的畫味格

調是很有關係的。

全芯顏色鉛筆 全芯顏色鉛筆的整體由芯構成，因此免除了削木的工夫，直接就可描畫。它的特點是可畫粗筆觸，塗畫寬闊面積很快便能完成。不同於蠟筆的地方是筆身有乙烯塗層，不會弄污手。

水溶性顏色鉛筆 用這種筆畫出的綫條，用水濡濕之後會溶解，因而有水彩畫般點染潤色之效。這種綫和水共用暈開之手法，效果頗佳。

卷紙顏色鉛筆 卷紙顏色鉛筆顧名思義，就是用紙把芯捲住而構成，只要拉動繫綫，就能脫去紙層露出芯部。這種筆的芯近於蠟筆，故也稱油彩鉛筆（Grens Pencil）。柔軟的芯部能在玻璃、金屬、菲林、塑料上繪寫。雖然至目前為止，它的顏色分類尚不多，但使用却很方便。

擦字膠的種類特點

橡皮擦字膠有硬體、軟體和砂橡皮幾種，擦鉛筆線一般用硬橡皮。目前不但有用橡膠製造的，而且還有用塑料製造的，品種甚多。選擇時應注意質量，劣質的橡皮膠容易擦傷畫面，或者擦不淨。

高級的橡皮擦字膠，例如絳

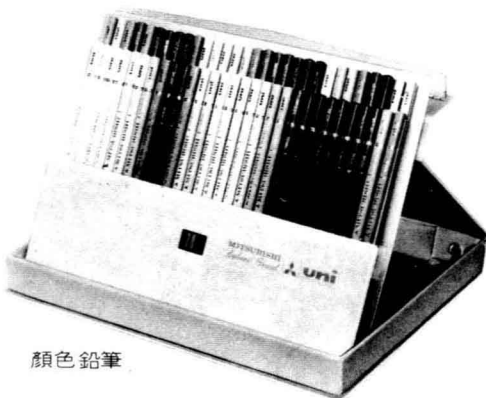
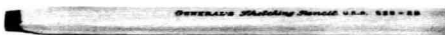
繪圖鉛筆

炭筆

畫稿鉛筆

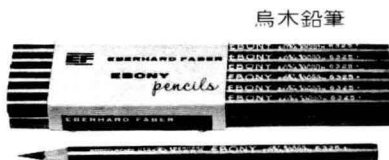
顏色鉛筆

水筆型鉛筆

刨芯器

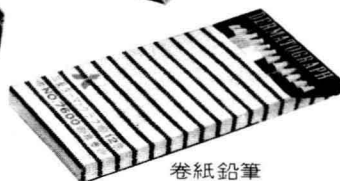
芯鉛筆

烏木鉛筆

全芯筆

卷紙鉛筆

珠 (Pinkpearl) 就宜於擦4B、6B的軟質鉛筆；擦潔 (Rubcream) 特別宜於畫紙板和肯特紙；火星 (Mars) 是塑料橡皮，用後不會損害紙面，特別宜於畫底材料。

用橡皮膠擦時，併用繪圖模板會產生一種很特殊的效果。繪圖模板一般是由薄不銹鋼板或塑料板製成，板面開有各種各樣形狀的孔穴，使用時把要擦去的形狀選定置於圖上，橡皮膠就只擦去選定的孔穴的地方，其他便不受影響。繪圖模板本來只用於製圖，但繪畫也常用到。

畫稿鉛筆的綫條

水溶性顏色筆的筆觸

用擦字膠和繪圖模板製造的高光表現

水溶性顏色鉛筆

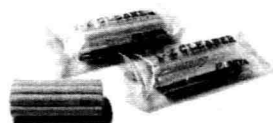

高級絳珠橡皮擦字膠

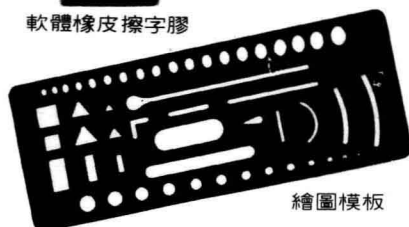
塑料製的擦字膠

砂橡皮

軟體橡皮擦字膠

繪圖模板

3. 鋼筆和繪圖筆

和鉛筆使用頻度難分伯仲的畫具便是鋼筆和繪圖針筆。一般如報紙、雜誌、書本插畫、廣告畫等等都有用到。特別是報紙雜誌之類，由於本身紙質不高級，印刷時難於表現明暗各種色調，故需要明晰的綫條來構畫，這用鋼筆或繪圖針筆最為合適。鋼筆畫綫條玲瓏優美，清晰明確，別具一格。

鋼筆和繪圖筆的種類特性

鋼筆種類很多，有的是筆咀和筆桿分開的，有的是筆咀和筆桿連成一體的專用品。

筆咀和筆桿分開的鋼筆，用得多的有匙形筆咀、G字形筆咀及小鋼筆等等。匙形筆最普遍，過去是辦公室常用品，目前因原子筆和簽名筆盛行，它已很少用。匙形筆咀不會畫出不規則的綫條，初學者最合用。G形筆咀的兩側彎曲，筆畫堅挺，直綫表現力強。小鋼筆又稱地圖鋼筆，筆

咀成圓筒狀，能畫出極幼的綫，常用於精細製圖及繪畫設計等。

此外尚有專門用於寫字的平頭筆咀，筆觸的規格也有多種，一般是直寫寬，橫寫幼。它也可用於繪畫。

以上介紹的鋼筆用於繪畫時，應該留意它們筆咀容易磨蝕而使畫面變化的特點。特別是繪製大幅作品，常得換好幾十個筆咀。那麼有更便捷的方法，可以免除換筆咀的麻煩嗎？

近年發明的專門用於設計和繪圖的製圖筆（Graphic pen，俗稱針筆）就可以解決了這一麻煩。通常一枝繪圖筆的筆桿可以換用幾種規格的筆頭。筆頭有裝墨水專用的墨水囊室，像自來水筆一樣，墨水流經細管形的筆尖而令書寫流暢，源源不絕，它甚至可以畫0.1和0.2毫米寬的細綫，堪稱效率高而經濟實用。

這類筆的最大缺點是只宜於綫畫，全面塗畫則不宜。

繪圖筆所用的繪圖墨水與普通書寫毛筆字用的墨水不大相