

AIRBRUSH
ARTIST'S
LIBRARY

噴筆書造影技法

Airbrushing Shadows

萬里機構 • 萬里書店出版

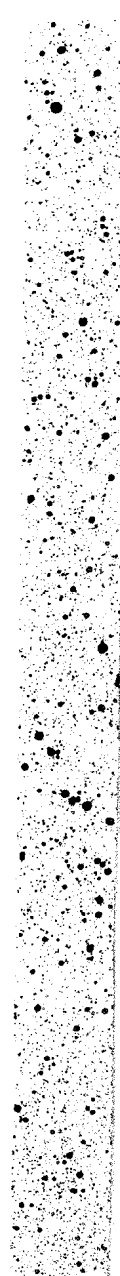
JUDY MARTIN

噴筆畫技法叢書

噴筆畫造影 表現技法

JUDY MARTIN

萬里機構 · 萬里書店出版

A QUARTO BOOK

Original title: Airbrushing Shadows

© Copyright by Quarto Publishing plc, London, UK

Part of a series

All rights reserved.

No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the Publisher. This book contains examples of graphic design works. These examples are included for the purposes of criticism and review.

This book was designed by
Quarto Publishing plc
The Old Brewery
6 Blundell Street
London N7 9BH

CHINESE EDITION: 噴筆畫造影技法

© 1995 by Wan Li Book Co. Ltd. Authorized translation of the English edition

© Quarto Publishing plc, UK. This translation is published and sold by permission of Quarto Publishing plc, the owner of all rights.

噴筆畫技法叢書

噴筆畫造影技法

編著者: Judy Martin (茱迪·馬丁)

叢書編輯: Judy Martin

策劃編輯: Angela Gair

編輯: Ricki Ostrov

設計: Graham Davis

圖片搜集: Jack Buchan

美術總監: Moira Clinch

編輯總監: Carolyn King

中文版譯者: 楊奇慶 黃憲西

中文版編輯: 余小雲

出版: 萬里機構·萬里書店
香港北角英皇道499號18字樓
電話: 2564 7511 傳真: 2565 5539

發行: 萬里機構營業部
香港北角英皇道499號18字樓
電話: 2562 3879

印刷: 美雅印刷製本有限公司

出版日期: 一九九五年五月第一次印刷

ISBN 962-14-0911-X

版權所有·不准翻印

叢書簡介

「噴筆畫技法叢書」全套六冊，每冊都經過精心設計，旨在幫助讀者掌握一種獨特而精密的噴筆畫技法。叢書各冊均按部就班地詳盡介紹了每一種技法，專門編排的練習展示怎樣將這些技法應用於實際的操作，有助學習者融會貫通。精選的專業畫家作品更顯現了噴筆畫藝術廣闊的實用領域。

內容簡介

本書介紹噴筆造影技法。用這一技法創造出的物體造影具有立體感、深度感、表現出各自的形態、質感和氣氛等特殊效果。書中淺顯易懂的語言，逐步演示的圖解能使讀者領會到如何能達致專業水平的噴筆造影技巧，既能勾勒出物體的輪廓，又能表現各部位具體的表面特徵。掌握好噴筆造影的視覺效果，有助於將這一技法應用於實際並由此獲得眾多的特殊效果。

Hw4480/03

噴筆畫技法叢書

噴筆畫透明感表現技法
(Rendering Transparency)

噴筆畫金屬感表現技法
(Rendering Metals)

噴筆畫造影技法
(Airbrushing Shadows)

噴筆畫漸變調表現技法
(Airbrushing Gradated Tones)

噴筆畫模板和遮屏運用技巧
(Using Stencils and Masks)

噴筆畫高光表現技法
(Rendering Highlights)

作者簡介

Judy Martin女士對美術造詣甚深，曾於高等學院任教美術，又是一位有經驗的自由職業作家和編輯，特別長於美術和設計，現任職於出版界。她撰寫了很多美術和設計方面的專題文章和書籍，包括The Complete Guide to Airbrushing及Longman Dictionary of Art。

技術示範者簡介

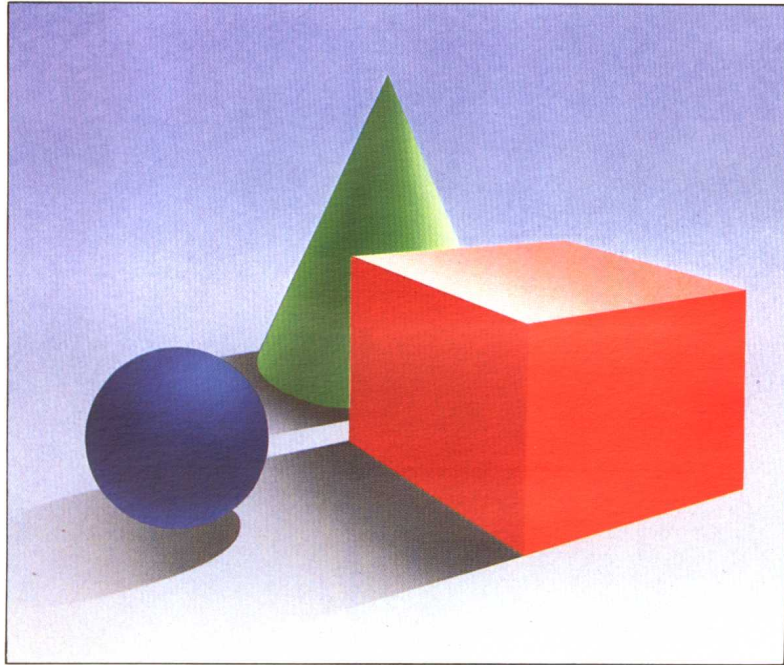
Mark Taylor先生是一位經驗豐富的專業插畫師，畫作包括書刊專題插畫、廣告插畫、書籍和雜誌封面等。

噴筆畫技法叢書

噴筆畫造影
表現技法

JUDY MARTIN

萬里機構·萬里書店出版

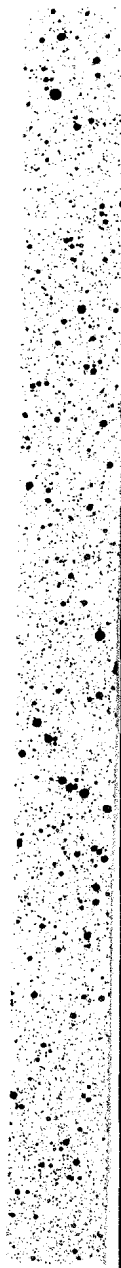

噴筆畫技法叢書

噴筆畫造影 表現技法

JUDY MARTIN

萬里機構·萬里書店出版

A QUARTO BOOK

Original title: Airbrushing Shadows

© Copyright by Quarto Publishing plc, London, UK

Part of a series

All rights reserved.

No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the Publisher. This book contains examples of graphic design works. These examples are included for the purposes of criticism and review.

This book was designed by
Quarto Publishing plc
The Old Brewery
6 Blundell Street
London N7 9BH

CHINESE EDITION: 噴筆畫造影技法

© 1995 by Wan Li Book Co. Ltd. Authorized translation of the English edition

© Quarto Publishing plc, UK. This translation is published and sold by permission of Quarto Publishing plc, the owner of all rights.

噴筆畫技法叢書

噴筆畫造影技法

編著者: Judy Martin (茱迪·馬丁)

叢書編輯: Judy Martin

策劃編輯: Angela Gair

編輯: Ricki Ostrov

設計: Graham Davis

圖片搜集: Jack Buchan

美術總監: Moira Clinch

編輯總監: Carolyn King

中文版譯者: 楊奇慶 黃憲西

中文版編輯: 余小雲

出版: 萬里機構·萬里書店
香港北角英皇道499號18字樓
電話: 2564 7511 傳真: 2565 5539

發行: 萬里機構營業部
香港北角英皇道499號18字樓
電話: 2562 3879

印刷: 美雅印刷製本有限公司

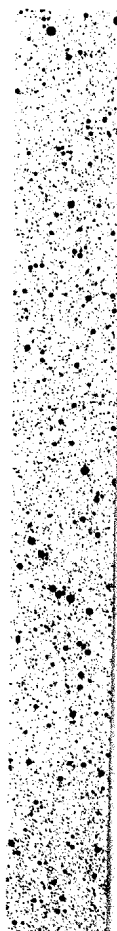
出版日期: 一九九五年五月第一次印刷

ISBN 962-14-0911-X

版權所有·不准翻印

目 錄

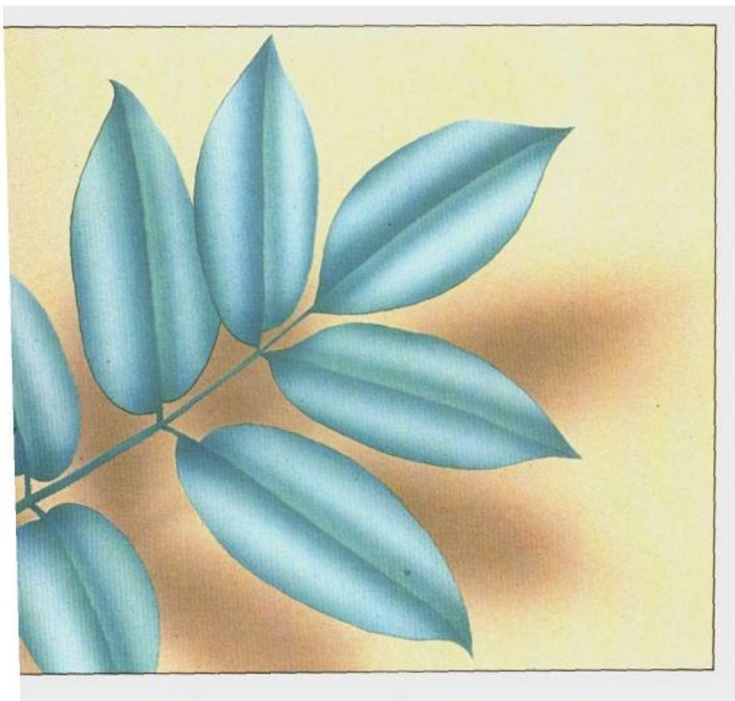
光與影交織成的圖案	6
以陰影表現立體：基本形式	8
投影：物體的位置	10
簡單環狀物：平面和曲面	14
造影形態：體積和表面質感	16
日照葉片的噴塗：交替屏蔽法	18
造影效果：不透明顏料的應用	26
纖維材料的褶皺效果：徒手造型	28
不同角度光源：氣氛造影	32
特殊風格造影效果：輪廓清晰的造影	38
造影的色彩：色彩對比	44
透明物體的投影	46
電桿：透視效果	48
實習：綜合造影效果	52
詞彙及術語表	62
索 引	64

光與影 交織成的圖案

光是一種自然現象，它向我們展示了空間的世界以及萬物的形狀；影則是在不同程度的缺少光照下而產生的，然而，千奇百態的影子卻給人們提供了大量的、非常重要的信息，解釋了物體的輪廓和體積，描繪出它們所處的位置和鄰近物體相互間的關係，也說明了光源的質與光照方向。在二維空間（平面）的繪畫作品中，造影可以構畫出物體的外觀以及其深度，同時也可用來表達作畫人要傳達的特殊情感或氣氛。

本書旨在研究在噴畫藝術裏造影在不同主題中所起的作用及其各種表現手法。投射到一個物體上的光和影，描繪出物體的表面形狀：不僅勾畫出物體不同平面的角度或彎曲的外形，而且還能表現出其材料的質感效果。如同黑白照片將三維空間（立體）的形態以二維空間（平面）畫面表現出來一

樣，藝術家將這些因素化解成不同深淺的顏色，將各種色彩正確地綜合起來，作出極佳的直觀效果畫面。

噴筆畫技法中的一個主要方面就是畫家可以直截了當地將其構思噴繪出來。在使用水彩或墨水一類透明顏料作畫時，應該按由暗至明這一順序作畫，因為顏料具有透明性，噴筆霧化顆粒細小，淺的色彩無法在深的色彩上顯現出來。本書中的幾項噴筆畫練習非常清楚地闡明了這一原則：先用單色噴塗造影區域，然後再均勻地噴塗表面色彩，使其產生光亮的效果。

表達色調對比微妙差異的理想方法是：高光從陰影中浮現出來，在此區域少着色或不着色。畫好清晰明瞭的底圖，便於設計噴畫的順序，選擇屏蔽方法以獲取最佳效果。

接觸覆蓋遮屏和浮遮屏要綜合使用以表達不同的造影效果。用清晰的邊緣表達較強的色調反差。但有時色階變化極為有限，其顏色深淺變化不易被人察覺。在作畫過程中，大量工作是徒手進行的。作畫者應利用噴筆上按鈕，並根據噴筆與畫面的距離來調節掌握，自如地控制噴塗上色的質量。

一些噴畫家喜歡使用樹膠顏料作畫。樹膠顏料為不透明顏料。此時不應按照水彩噴畫程序來噴塗上色，因為後噴塗的一層膠彩顏料會逐漸遮蓋住先前噴塗的各層。調色是在調色板上完成的，而並非

在作畫時噴塗面上處理的。這就需要更頻繁地更換顏料。然而應用不透明顏料噴畫的主要優點是在深顏色上清晰地噴上淺顏色，甚至純白色。為此，作畫者可以隨時修正錯筆，調整整體色調，使其更為均衡。

這些技術處理方法同樣也可應用於投影效果的噴繪製作中。投影是由於物體擋住了光照通路而形成的。投影，用強調地平面的方式，表現出物體在空間中的位置，同時也可以加強畫面的氣氛。投射在不同平面上的物體的影子多少改變了其原來的模樣。誇張這一效果可以產生一種戲劇感，或者強調某一現象，例如在一幅遠透視畫中可以加重其距離感。

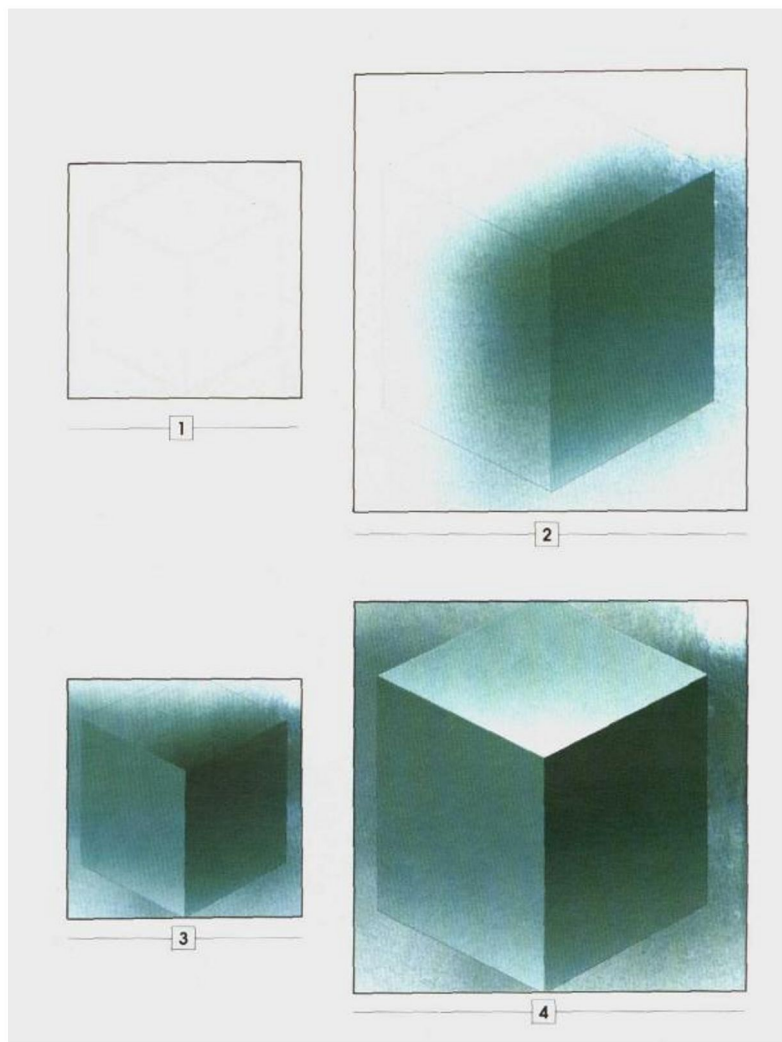
投影並非僅僅用來描繪投射到地面上或者牆上的物體的整體輪廓。投影還可以形成內在的特徵。譬如，在一幅肖像畫中，鼻子投影可落在臉頰上或上唇上；而在表現複雜的纖維褶皺的畫中，投影區域和表現纖維褶皺凹陷處的陰影互相交融在一起。將這兩種影子聯成一體可以增加畫面的範圍和景深度。

陰影多被人感覺帶有一種消極的色彩，而在美術方面，卻起着非常積極的作用。影子實際上就是由光產生的一種效果，因而畫家表達光亮和陰暗的手法也就必然地緊密相聯。影子的特徵表現是有效地描繪立體畫面的關鍵。

以陰影表現立體： 基本形式

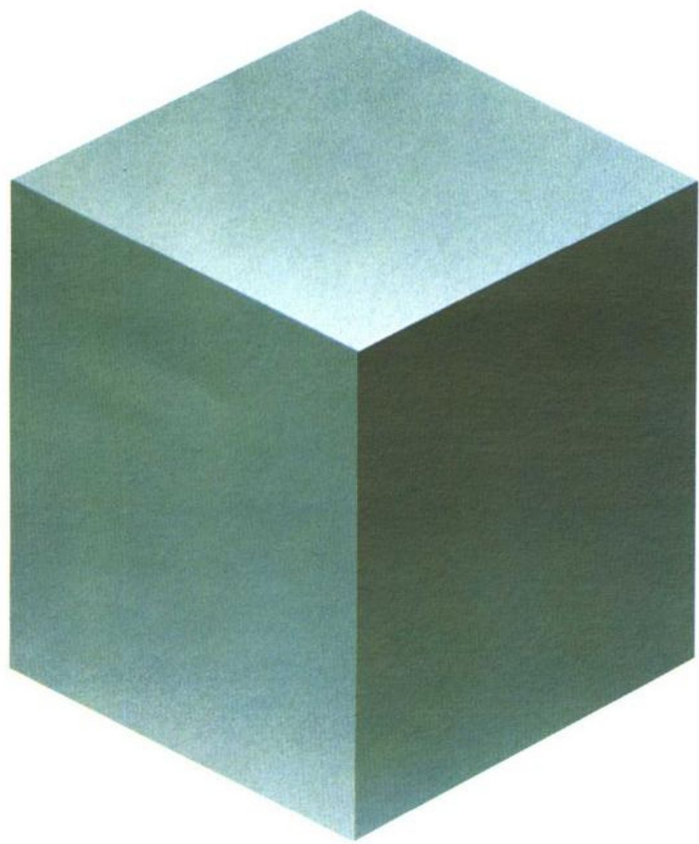
一個幾何圖形的簡單線條可以被“讀”成是一個立體形狀。我們對這些常規的圖解形式早已習以為常。我們通過很少的一點點信息理解其所要表達的涵義；大腦利用現成的對輪廓和體積的理解，補全接收到的視覺信息。然而，提供的信息量越小，理解的失誤機會就越多。一個由簡單的線條勾畫出的塊狀體，既可以被看成是一個其內部被多個平面遮掩住的突出物，也可以被看成是一個向內凹陷的空盒子。

對其噴色就可以避免模稜兩可的感知，因為具體的着色可以清晰地勾勒出各個平面間的相互關係，在變化的角度之間強調出邊緣效果，並且利用高光和造影來表現向外突出或向內凹進的程度。這裏按步驟示意圖表現出一個實心塊狀體，其頂上的角向外突出是由右邊平面上的陰影表現出來的。每個平面上的色重度各不相同，形成淡、中和深的明暗度對比。最右端的三個實例中表現出的光和影的不同效果，儘管分佈不同，但都保留了這一明暗度對比的效果。

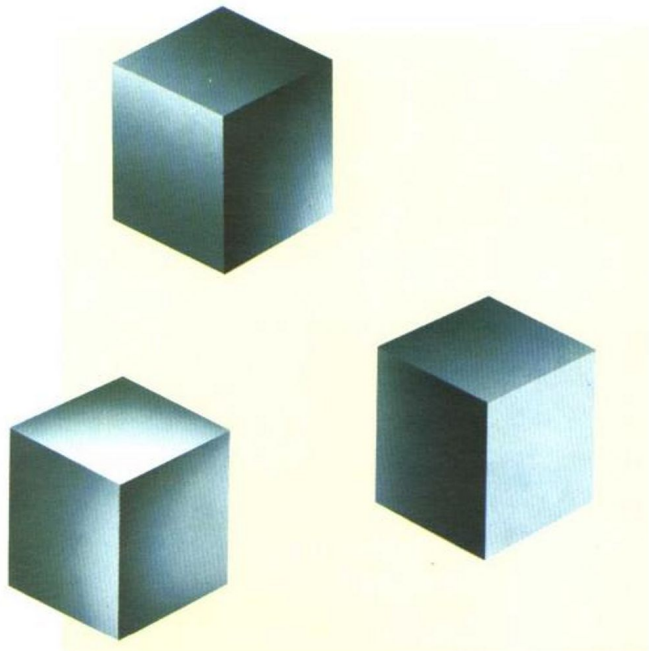

畫出塊狀體的輪廓圖並用遮膜遮蓋住整個畫面①。取掉右邊平面上的遮膜。噴色應有色階變化，頂上角處色彩最深，逐漸淡化至前部下端②。除去左邊平面的遮膜，由外部向前部角端移動噴筆，噴塗由中深度向淺色過渡③。最後除去頂部平面的遮屏，由後部角向前方角移動噴筆噴塗，略有色階變化④。

待顏料乾燥後，除去背景遮屏⑤。在完成作品中，塊狀體的主棱和頂部的前角光照最強，向遠處延伸逐漸暗化。色階的變化使人感覺此塊狀體為實心體。在每兩個相鄰平面相交的邊棱上創造出一個鮮明的對比，因而突出了立體效果。每個平面上的造影應不拘泥刻板，要根據具體光照而定，如右端三個實例所示。

5

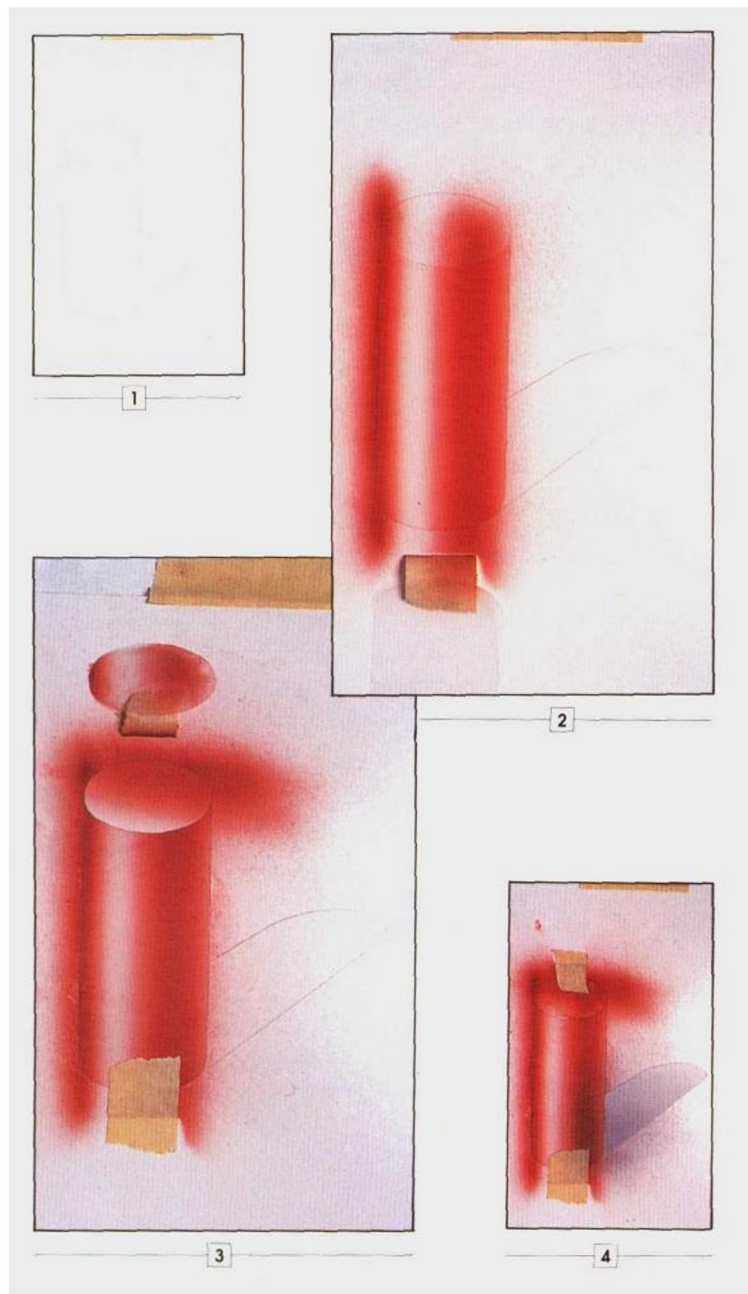
以高光打在左側平面的上邊棱，暗化了塊狀體的水平頂面，以此創造出從一個角度進行光照的印象（最上圖）。從右側打上的亮光強調了各平面間的對比，但卻縮小了各區域內的明暗度範圍（上右圖）。每一平面內色調明暗度對比增加，從而創造出非常醒目的效果（上左圖）。

投影： 物體的位置

勾勒出物體外形的陰影僅僅描繪了其實體感，但並未標出物體在空間的位置：在平整的背景上，實心物體似乎是漂浮着的。而投影這一繪畫作品中的要素，能標示出物體的位置，說明其水平平面和縱向平面之間的關係，以及與附近物體的相互關係。

本章的主要練習旨在說明如何噴畫投影，在柱狀體上產生與整體陰影融滙在一起的富有真實感的色彩效果。投影的大小以及其明暗度是由落在物體上的光照角度和強度所決定的。在強烈的頂燈照耀下，影子短而色重；而在較低角度的弱光下，影子拉長，顏色逐漸淡化（見最右端圖）。確定影子的輪廓線須先確定光照點，從光照點畫出線條，聯接物體的最外邊緣，直向光源的前方延伸（參閱48頁）。

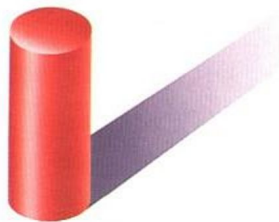
當影子投射到附近的物體上時，其形狀因各平面角度不同而分成段狀。參看12和13頁的實例。

畫好物體的輪廓圖①並用遮膜遮蓋住。用膠紙將柱狀體弧面的遮屏下端黏住，然後將其掀開。如②所示，在左側噴上一條深色帶，而在右側噴上一條較寬的色帶，有色階變化。顏料乾燥後，重新蒙上遮屏。除去柱狀體的橢圓面遮屏。由上至下噴色，依次變化色階③。待顏料乾燥後蓋上遮屏。揭開投影區域的遮屏，以灰色噴塗，近柱狀體基座處色彩最深，逐漸淡化④。除去所有的遮屏⑤。

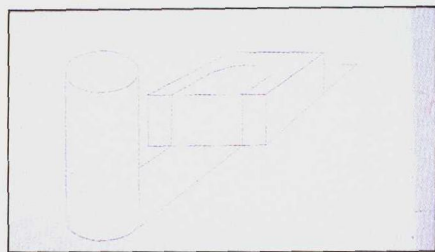

5

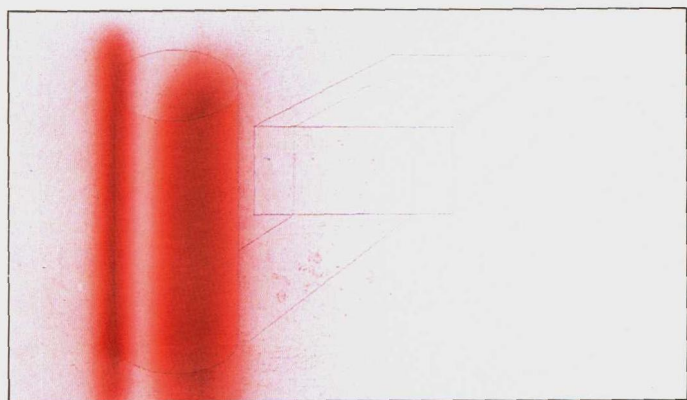

不同的光照會使同一柱狀體投射出不同的影子。第一例（最上圖）光源強烈，幾乎是從頂部直照在柱狀體上，上部平面被照亮，其投影短而色均勻。而從左側低處照射出的光則產生完全相反的效果（上圖），投影拉長，其顏色逐漸淡化。

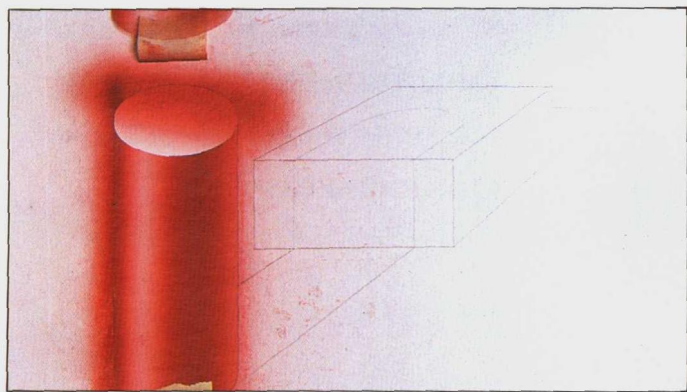
立體物的投影

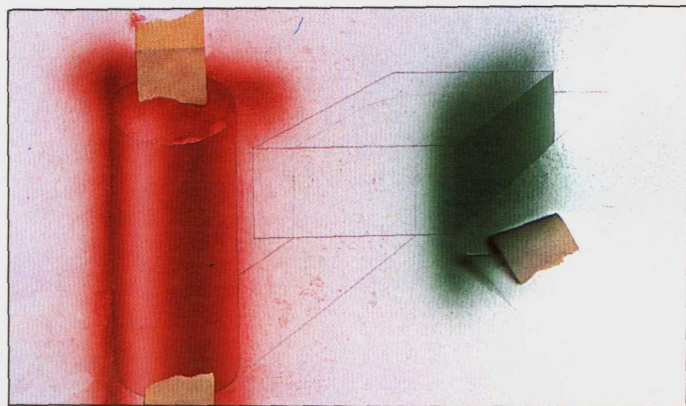
1

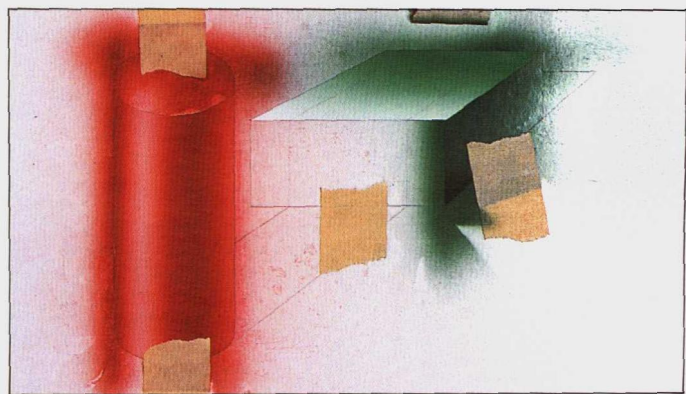
2

3

4

5

畫出物體的輪廓圖並以遮膜覆蓋其上①。如前所述，除去柱狀體弧面的遮屏，在中線的左右兩側噴上兩條色帶，有色階變化②。顏料乾後再蒙上遮屏。移開橢圓頂面的遮屏，由上至下噴色。依次變化色階③。提起長方體盒右側的遮屏，由深綠至中綠過渡噴色④。待顏料乾燥後掀開頂面的遮屏；如⑤所示，由中綠至淺綠變化色階噴色。