

The book cover features a vibrant, abstract background with bold colors like purple, yellow, and orange. In the upper left, a hand is shown holding a black airbrush. In the upper right, a hand holds a glass of yellow liquid, with a string of pearls draped nearby. The title is prominently displayed in the center within a green rectangular frame. The publisher's name is at the bottom.

AIRBRUSH
ARTIST'S
LIBRARY

噴筆書 模板和遮屏運用技巧

Using Stencils and Masks

萬里機構 • 萬里書店出版

JUDY MARTIN

噴筆畫技法叢書

噴筆畫模板與 遮屏實技

JUDY MARTIN

萬里機構・萬里書店出版

A QUARTO BOOK

Original title: Using Stencils and Masks

© 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: 噴筆畫模板與遮屏實技

© 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

噴筆畫模板與遮屏實技

編著者: Judy Martin (茱迪·馬丁)

叢書編輯: Judy Martin

策劃編輯: Maria Pal

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: 陸慧珣

中文版編輯: 何健莊

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 962-14-0884-9

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。

Hxw480/24

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专业插畫師，畫作包括書刊專題插畫、廣告插畫、書籍和雜誌封面等。

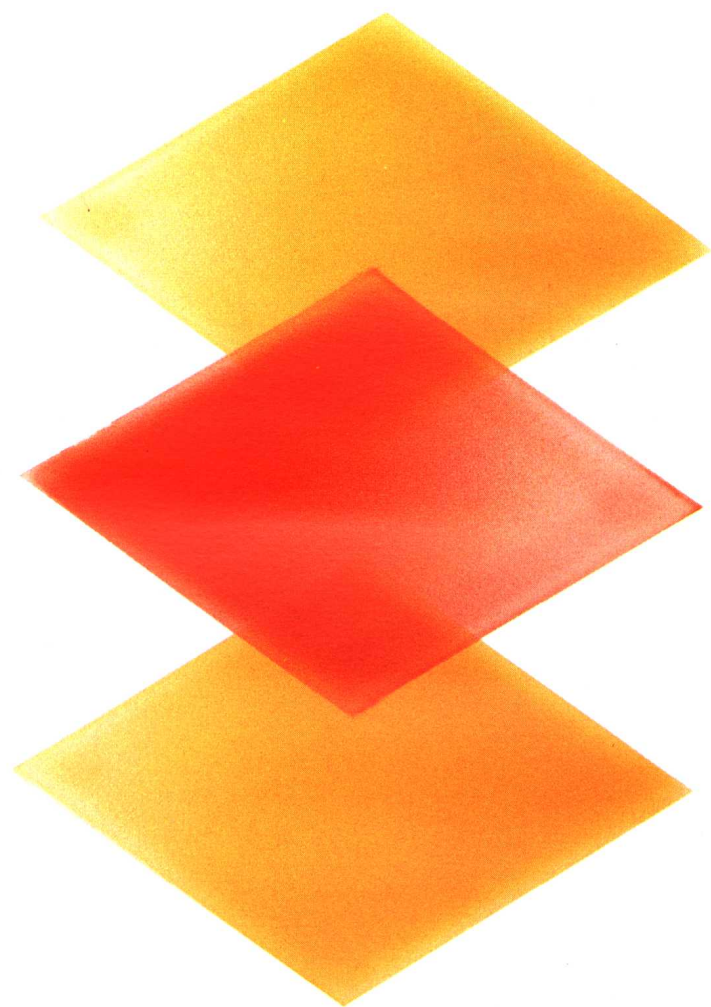
噴筆畫技法叢書

噴筆畫模板與 遮屏實技

JUDY MARTIN

萬里機構・萬里書店出版

噴筆畫技法叢書

噴筆畫模板與 遮屏實技

JUDY MARTIN

萬里機構・萬里書店出版

A QUARTO BOOK

Original title: Using Stencils and Masks

© 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: 噴筆畫模板與遮屏實技

© 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

噴筆畫模板與遮屏實技

編著者: Judy Martin (茱迪·馬丁)

叢書編輯: Judy Martin

策劃編輯: Maria Pal

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: 陸慧珣

中文版編輯: 何健莊

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

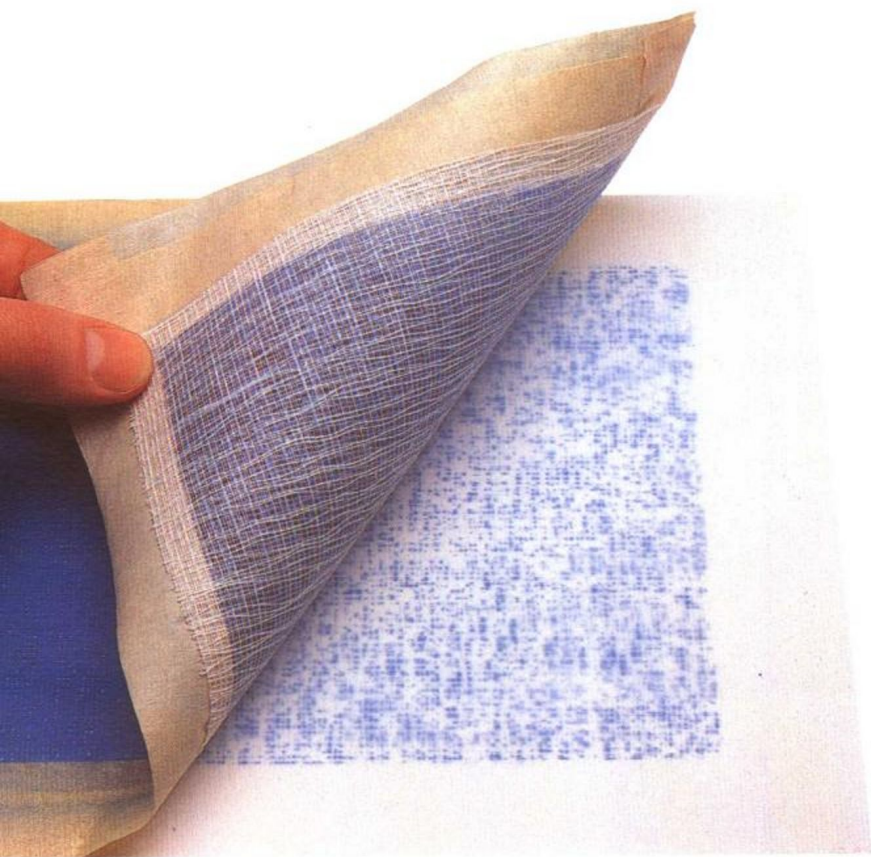
ISBN 962-14-0884-9

版權所有·不准翻印

目 錄

屏蔽藝術	6
屏蔽材料：遮膜的放置	8
轉印圖像到畫紙上	10
遮膜的應用：兩色圖像	14
使用遮膜的常見錯誤及問題	18
遮膜的切割：角度與曲線	20
屏蔽步驟：多層噴塗顏色與影調	24
塑膠模板的應用：規則圖形及曲線	30
切割紙板模板：基本圖案及重複圖案	34
模板的應用：多重圖像	36
浮屏蔽法：切割及手撕紙片	38
遮蔽液：細節及質感紋理	44
用織品纖維製造噴塗紋理	48
隨意實物：立體屏蔽	50
實習：屏蔽技術綜合運用	54
詞彙及術語表	62
索 引	64

屏蔽藝術

屏蔽（Masking）是噴筆畫中隱的藝術，是一種把噴射出來的色彩轉化為完全能受控制的設計因素的重要技巧。掌握了工具的基本操作方法後，噴筆畫工作者就要把噴塗技術運用到特殊的繪製工作中去。噴筆畫很少是徒手進行的，多數是透過屏蔽技術製作出圖像的深度和清晰度。在這過程中，繪圖者和畫家既要眼光獨到，靈巧機敏，而且又要具有基本的機械技術，這對作品的成功與否關係極大。

簡而言之，在噴塗中，任何能遮擋顏料微粒落在畫面某一區內的物體，就是遮屏（Mask）。噴彩可能落在遮屏周圍或滲入遮屏。最能受控制、最精確的屏蔽材料就是噴筆畫專用的遮膜（Masking Film），但一般說來，任何東西都可作遮屏用，從廁紙、布料，甚至任何立體的物體都可以。

遮膜是一種能完全遮擋噴彩並有黏貼力的塑膠紙，它的優點是能牢牢地貼在畫面上，使用者能準確地在上切割圖形。由於這種膠膜又薄又有黏性，所以可以在噴塗區製作精確的明晰邊界。又由於它的透明性，畫家可以隨時清楚地看見下面的圖像。

由於遮膜是如此精確操作，所以在計劃遮膜覆蓋範圍、除下遮膜的次序，以及噴塗的先後等，對作品的成敗十分重要。這當然主要決定於畫家的風格和個人經驗：雖然任何事情都沒有保證成功的靈丹妙藥，但可靠的指南還是有的。比較可行的一點就是先噴中色部分，以建立一個可讓其它顏色進行對比的基本色調。有些人喜歡先噴塗大面積的背景區，其它人卻又可喜歡把這部分留到最後才噴。若使用水彩或其它透明媒體，可試用覆蓋法、加深暈調或混合色調的方法進行遮蔽，未嘗不是一個積極有用的辦法。一般來說，要把圖像各部分製作到最後完成階段才可以作細節調色——這應該是最後的工作。

安排屏蔽程序，要先繪畫出精確詳細的指導線和細緻的草圖，這是很重要的。把輪廓線直接轉描到畫面上或遮膜上的方法有多種，這也是取決於個人的喜愛並建基於畫紙表面質感、所用媒體以及設計風格等等。

遮膜受廣泛地應用，因為用了它，畫家可以控制圖像的表達，但它的特性有時反而成為它的缺點；例如，一個十分繁複的作品需要多天才能完成。基於各種原因，遮膜需要更換：由於不斷噴塗，遮膜上滿佈顏料，不能清楚地看見下面的畫像；遮膜貼於畫紙上的時間過長，黏貼面會開始影響下面的畫像；也有可能遮膜從畫面上掀起後，膠膜伸長了，不能準確復位；有時，遮膜產生的效果與圖像某一特別因素不協調等等。

不緊貼畫面的遮屏蓋在畫面上，或是離開畫面，能製作不同的邊、不同的質感紋理等，若用模板和圖樣紙就能重複製作一些特別圖形，反覆多次使用都不會走樣。這是個很值得多作實驗的課題，常用的而且能製造特殊效果的屏蔽材料有許多——例如，棉花可製作雲彩、舊吸水紙可作出隱約可見的地平線等等——還有各種棉織物、片狀物件及各種日常物品，從樹葉到紙夾（曲別針）等等都可以產生令你意想不到的滿意效果。

本書詳盡地闡述各種屏蔽技術以及具體運用方法，包括專供設計者和畫家使用的特殊材料和一些鮮為人用作為遮屏材料的物品在靈巧的噴筆畫家手裏也能成為有用的美術材料。本書不但展示廣泛應用的技巧，提供解決一般屏蔽問題的方法，而且對發展噴筆畫這門勃勃生機的藝術，提出個人心得。

屏蔽材料： 遮膜的放置

噴筆畫中所使用的遮屏材料以遮膜（Masking Film）的功能最多，也最準確。這種遮膜無色、透明，其中一面有低黏性膠，上面貼着保護紙。遮膜能緊貼在平滑的畫紙上，也可以放在已乾的噴彩上。因黏性低，遮膜可以容易掀起而不會損壞畫面。

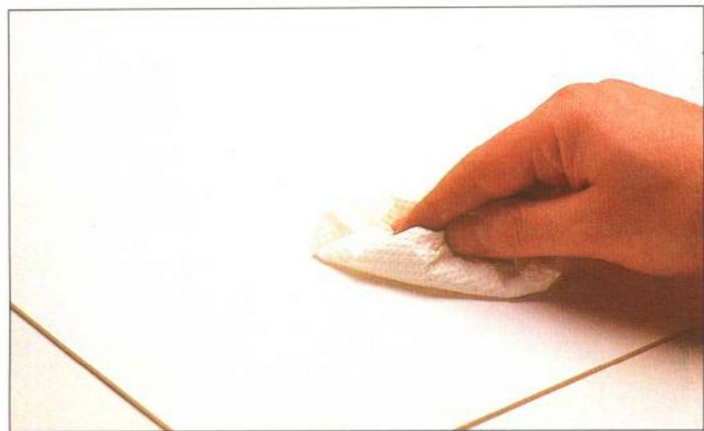
遮膜有單張的，也有成卷的（見右圖）。遮膜蓋在畫紙或其它作畫材料上之後，要用極為鋒利的小刀切割所需圖形。解剖刀具有各式刀柄和不同型號的刀片，用起來十分方便（見右圖上方）；採用直的刀片還是圓頭刀片，用直刀柄還是細頸刀柄，這完全決定於使用者個人的喜好和工作要求。切割曲線時還需要圓規和迴旋刀。

畫室裏的工作用品一般有尺、膠擦和遮蔽膠帶（Masking Tape）。醋酸纖維膠片（Acetate Sheets）多用於浮屏蔽（見第38頁）而遮蔽液（Masking Fluid，見第44頁）用於表現紋理細節。

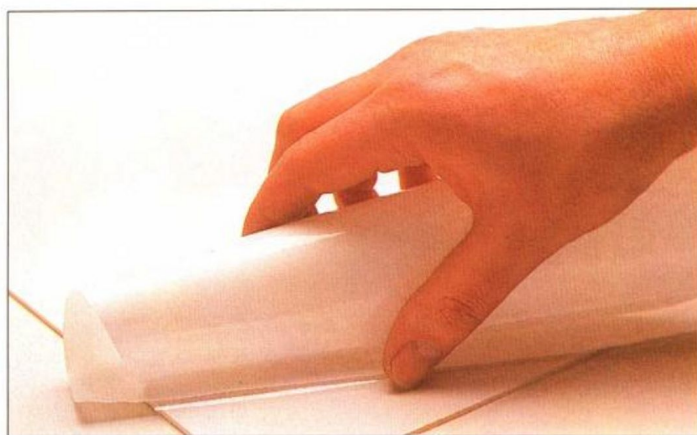

放置遮膜常見的問題是由於承托物表面有灰塵，導致遮膜固定性不良，有時是因遮膜裏面空氣沒有完全排掉，出現氣泡。下面所示方法可以消除上述毛病，使遮膜平滑、固定。在放置遮膜前，先用少量汽油或適當的溶劑徹底清潔作畫表面❶；之後要避免在畫面上留下指

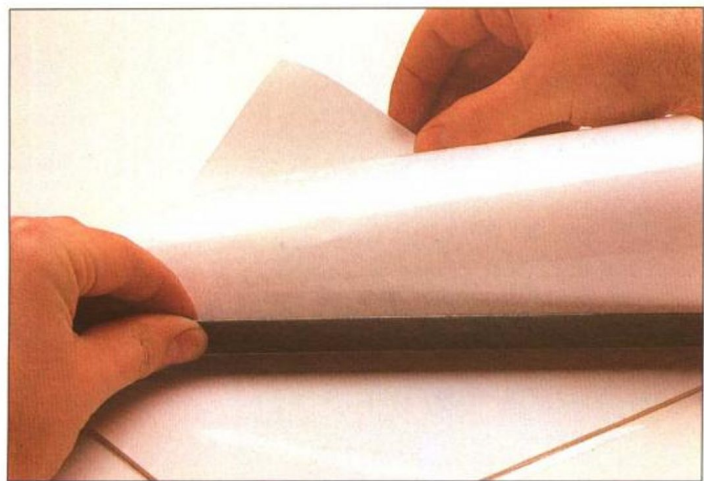
痕。按尺寸切割遮膜，掀起一角邊上的襯紙❷。把遮膜的這一角邊貼在畫紙的一角上❸。用尺子按住遮膜，另一隻手拿着襯紙❹慢慢地在遮膜上平推尺子，使之平整地貼在畫紙上，同時把襯紙整塊揭走❺。

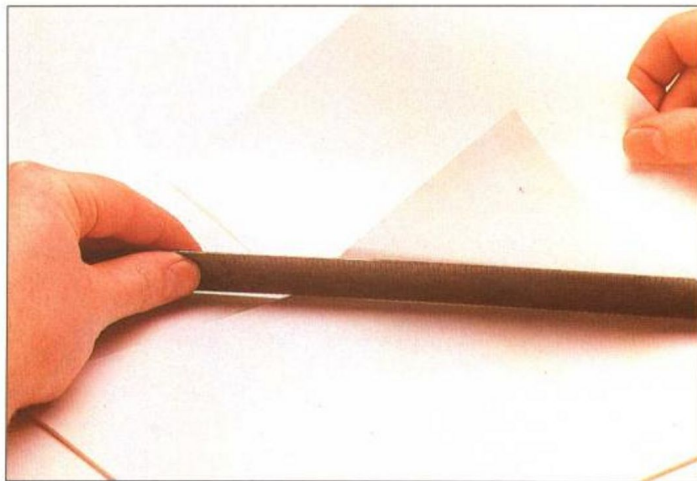
❶

❸

❷

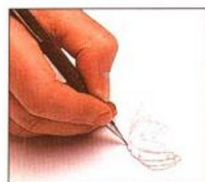
❹

轉印圖像到 畫紙上

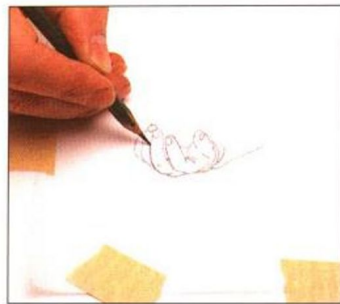
用遮膜的第一步是先繪出準確的輪廓圖作為切割遮膜的依據。把原圖像轉印到畫紙上或直接轉印在遮膜上的方法有多種。一是傳統的描摹法，這個方法比較耗費人力。借助石墨紙描繪較省時間，而且圖像可印在畫紙上或遮膜表面上。彩色轉印紙也可起同樣的作用。

最容易、最省時的辦法是用遮膜背面的膠黏出畫在描圖紙上的鉛筆線條，當遮膜黏在畫紙上的時候，圖像就清晰可見，但又不是真的轉印到作畫表面。這個方法對那些用透明顏料作畫的畫家來說尤其有用，因畫紙上任何線條痕迹在噴塗色彩後仍會透視出來。自從廣泛應用不透明膠彩後，這個方法似乎少用了，但保持畫面清潔總是重要的。要做到這一點，要避免使用軟的鉛筆，因為軟鉛筆容易把圖紙弄髒，而且不能用於描摹精細線條。

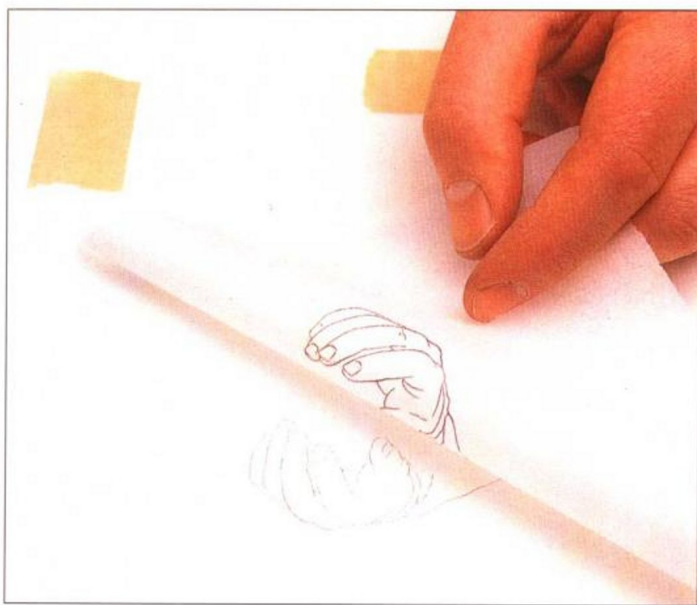
直接描摹在畫紙上

1

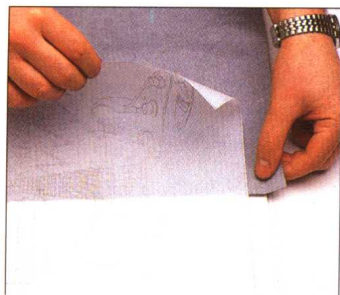
2

3

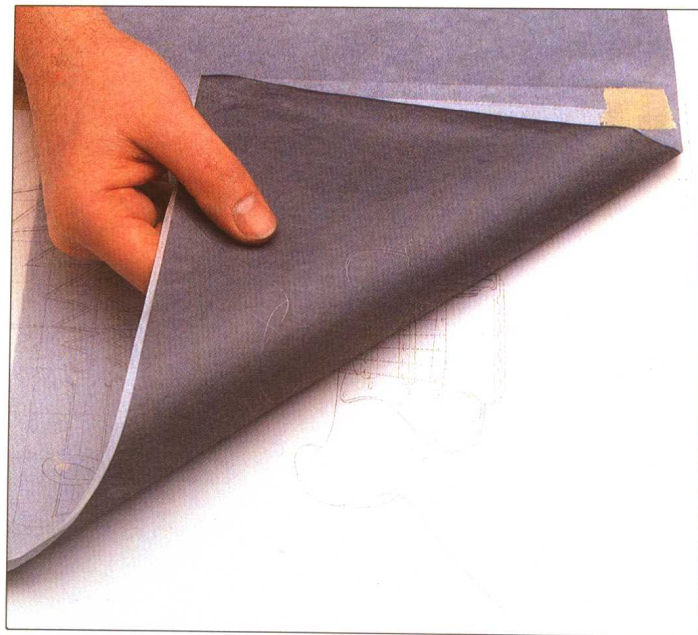
在描圖紙上直接繪畫或描摹準確的線圖。翻開描圖紙，用尖細鉛筆在背後按原圖小心地重新勾勒線條①。然後把描圖紙的正面向上，用膠帶固定在畫紙上，用尖鉛筆再按原圖描畫一次，就把下面以鉛筆畫的線條透描到畫紙上了②。揭起描圖紙的一角，檢查一下所有的細節是否已描畫到畫紙上，然後再取下膠帶③。

在畫紙上用石墨紙描摹

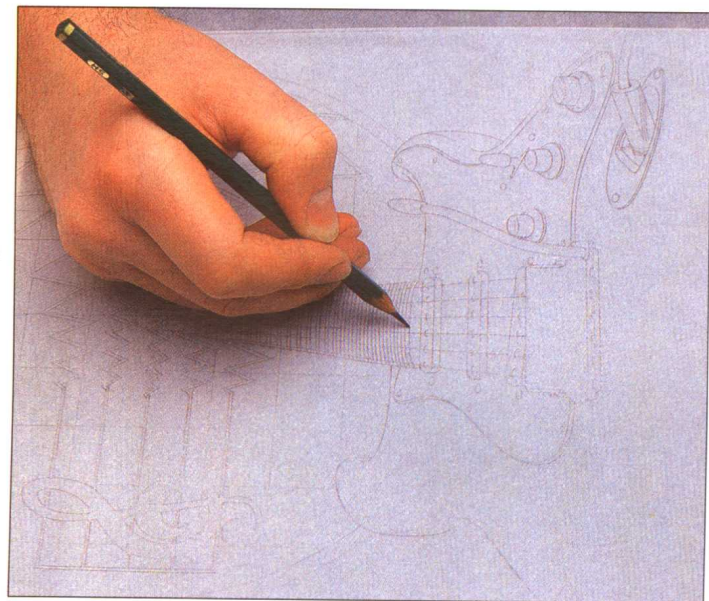

1

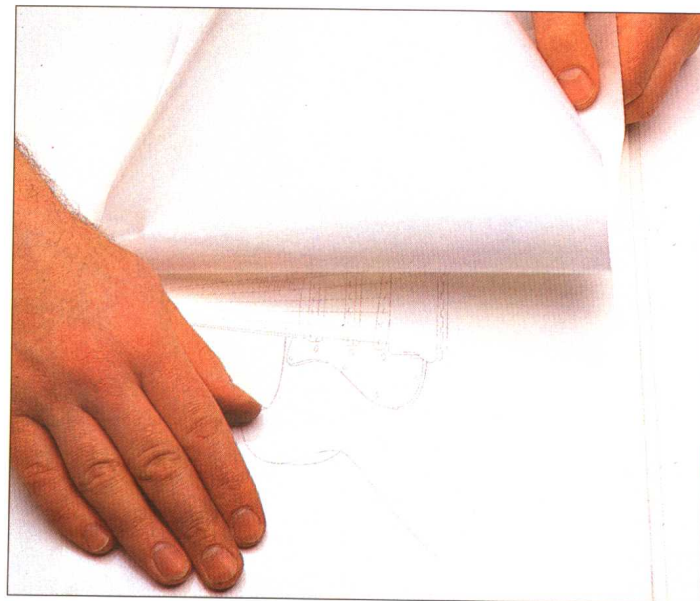
在描圖紙上畫好完整的圖形。用膠帶把描圖紙的一邊固定在畫紙上，掀起另一邊，在中間放入一張石墨紙，黑色的一面向下**①**，用尖鉛筆按原圖形的線條描摹**②**，留幾片膠帶固定圖形，掀起石墨紙的一角查看畫紙上線條情況**③**。把描圖紙及石墨紙拿走，擦去石墨污漬，務必使圖像線條清晰、準確，然後再鋪上遮膜**④**。

3

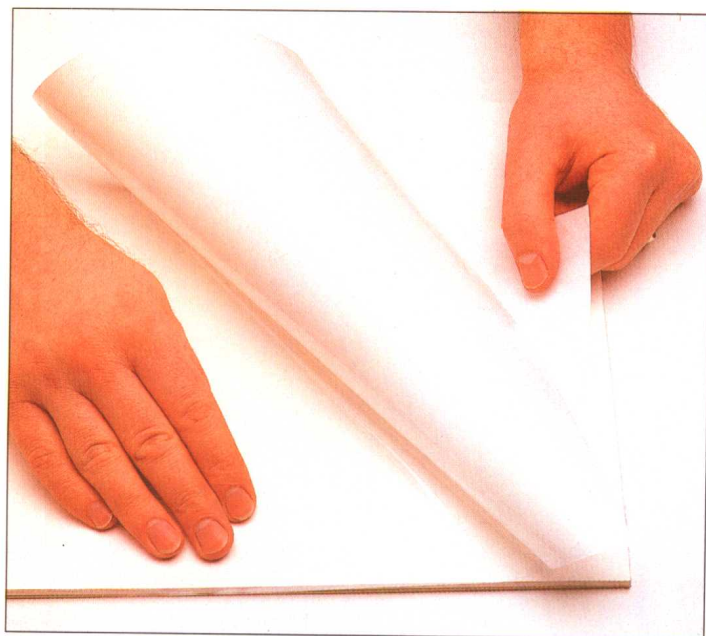

2

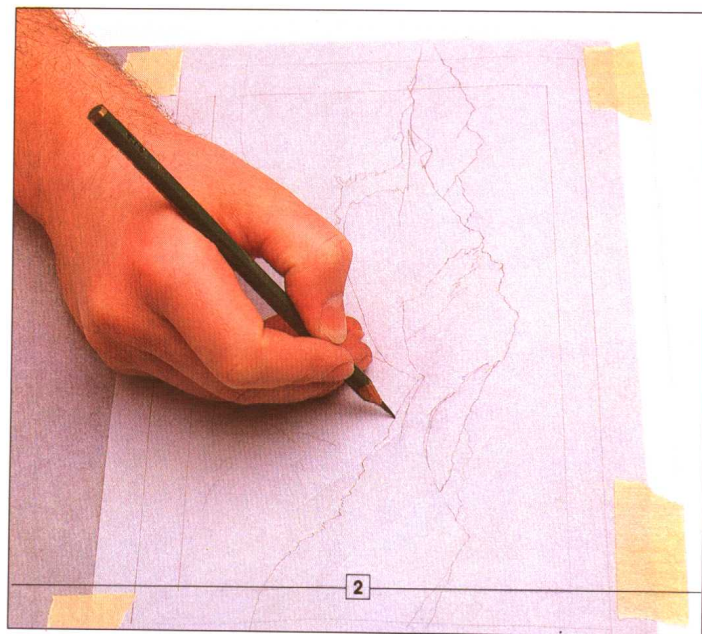
4

在遮膜上用石墨
紙描摹

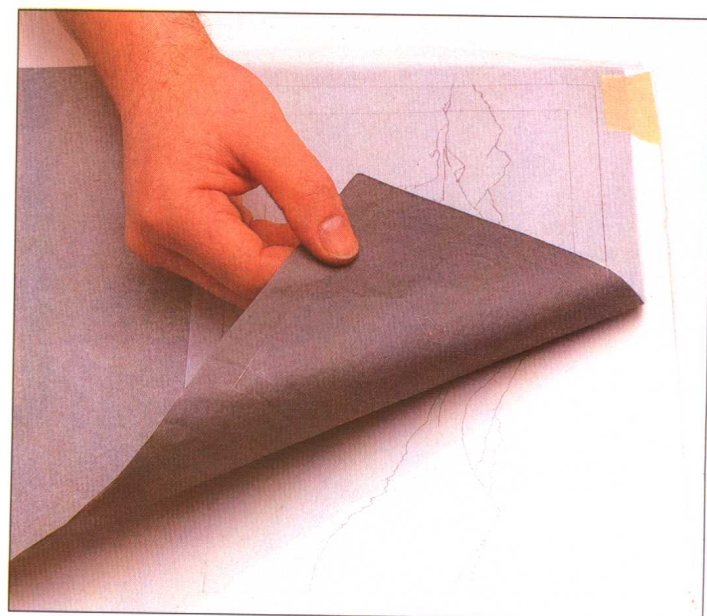

1

用溶劑清除畫紙上的油漬及灰塵。整個作畫表面封上遮膜①。在描圖紙上描繪圖形，先描畫圖形的外部輪廓，然後把描圖紙用膠帶固定在畫紙上，並在中間放入一張石墨紙。重新描摹整個圖像，包括邊框②。留下描圖紙一角用膠帶固定，掀起描圖紙及石墨紙另一角，查看轉印的線條是否妥當③，描摹完畢，最後把描圖紙和石墨紙拿開。

2

3