

AIRBRUSH
ARTIST'S
LIBRARY

噴筆書畫透明感表現技法

Rendering Transparency

萬里機構 • 萬里書店出版

JUDY MARTIN

噴筆畫技法叢書

噴筆畫透明感 表現技法

JUDY MARTIN

萬里機構・萬里書店出版

A QUARTO BOOK

Original title: Rendering Transparency

© 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: 噴筆畫透明感表現技法

© 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.

噴筆畫技法範例

噴筆畫透明感表現技法

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: 楊奇慶 黃憲西

中文版編輯: 彭麗彩

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 962-14-0910-1

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

本書詳細介紹了如何應用噴筆維妙維肖的噴色特點，創造出形象逼真、富透明感的畫作，如晶瑩的液體、透明的玻璃窗、玻璃瓶及其他玻璃製品等。你會學到如何綜合應用不同的屏蔽技術和精細的噴色技巧，創作出輪廓清晰的造型、柔和的色彩光澤、色彩和色調的層次以及透明感的效果等。

本書內容設計，由淺入深，按步介紹噴筆畫的技術。讀者只要依循本書的實例，認真練習，定能創作出具有專業水平的噴筆畫作品。

HW480/05

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

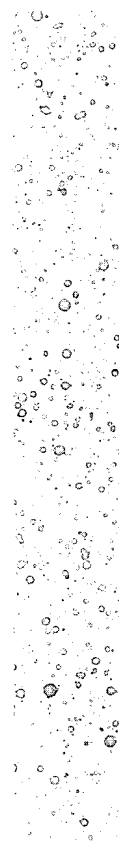
Mark Taylor先生是一位經驗豐富的專業插畫師，畫作包括書刊專題插畫、廣告插畫、書籍和雜誌封面等。

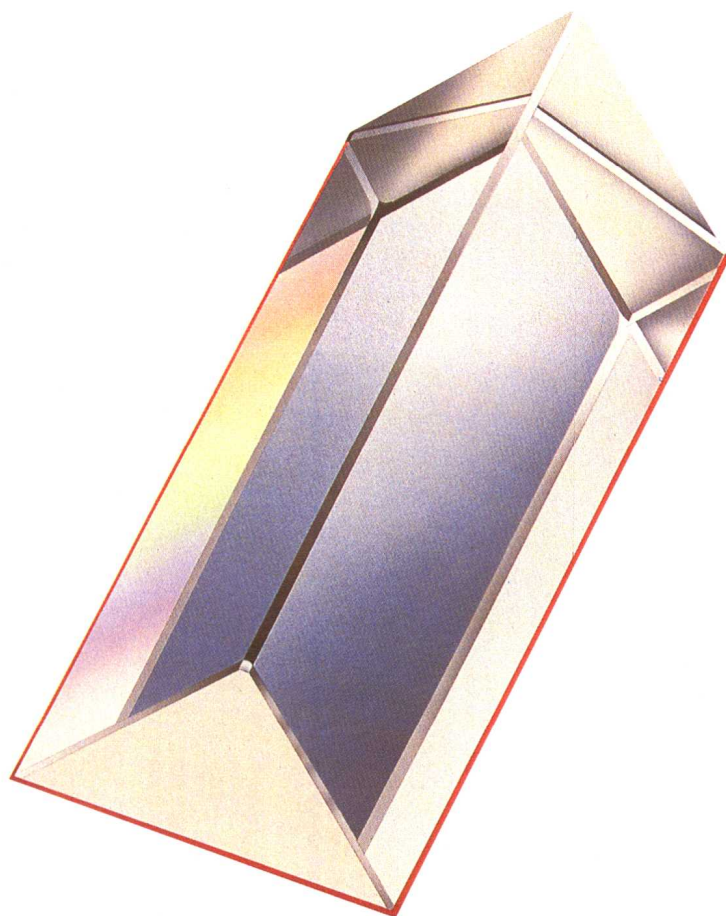
噴筆畫技法叢書

噴筆畫透明感 表現技法

JUDY MARTIN

萬里機構・萬里書店出版

噴筆畫技法叢書

噴筆畫透明感 表現技法

JUDY MARTIN

萬里機構・萬里書店出版

A QUARTO BOOK

Original title: Rendering Transparency

© 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: 噴筆畫透明感表現技法

© 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

噴筆畫透明感表現技法

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: 楊奇慶 黃憲西

中文版編輯: 彭麗彩

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 962-14-0910-1

版權所有·不准翻印

目 錄

表現透明感和半透明感	6
透明和半透明：表達程度	8
堅實物體：透明和半透明	10
酒杯：弧形中空的杯身與堅實純淨的玻璃	18
汽車擋風玻璃：不同程度的透明感	22
薄紗窗簾：半透明纖維	28
球型紙燈罩：輻射光	32
太陽眼鏡：玻璃透視效果	36
綠玻璃瓶：透明的顏色	42
玻璃棱鏡：有色光線的散射	50
水珠：反射與透明	54
水中的畫筆：折射效果	56
詞彙及術語表	62
索 引	64

表現透明感和 半透明感

透明的或半透明的物體或材料具有透明性。通過透明的表面人們可以看到其它物體，並具有相對的清晰度；而半透明是指一個材料並非完全不透光，而是通過它可以看到外界，只是部分的光被擋住或濾掉，至使所看到的物體模糊或變形。

具有這一特性的最常見的材料是玻璃。它可以被製成板材、堅實物體或容器。它們可以是無色的，也可以是有色的，其外表有光滑的，也有毛糙的。合成塑膠，如同玻璃一樣，也被製成形狀各異的產品。這些材料還具有反光性，所以其表面特性有時是極為複雜的。本書爲了表述清楚透明感和半透明感的基本特點，盡力避免涉及材料反光特性引起的

視覺效果。

玻璃和塑膠都是硬性材料，但是也有些是柔軟有彈性的材料，由於它輕而薄，能透光，也能影顯出被其遮掩的物體。薄型織物和紙就屬於這類材料。本書有專項實例介紹它們。

噴筆畫技術尤為適合表現透明感效果和朦朧的半透明感效果。因為噴筆噴色顆粒細膩，極易層層堆色繪出一個畫面，表現相互重疊的物體各自的形狀。本書的實例中，詳細介紹了獲取各種不同效果的噴筆技法。首先介紹的是透明的平面和透明的堅實物體，然後介紹適宜於噴筆繪畫的形態各異的物體。全部例作使用的是水彩顏料（有時也可以用彩色墨水替代，但不能使用樹脂顏料），因為這種顏料本身具有透明性，噴色時對於先前噴上的顏色像蓋上一層薄紗，起到修正補充的作用而不是完全遮蔽住。唯一的例外是，為表現高光效果而薄薄地噴上一些白色不透明顏料以表現出半透明感效果，同時也使其表現出本身的反光性能。

為集中說明如何表現透明感效果，在實例中介紹了一些能較好地表現這一效果特點的物體，如酒杯（18～21頁）和綠色玻璃瓶（42～47頁），儘管在一幅綜合其它物體的畫面中，酒杯和玻璃瓶的色彩和色調會受到周圍環境的影響。我們可以透過玻

璃看到其它不同色彩不同外形的物體，也可在其表面看到其反映的物品。在其它的實例中，在着手表現物體的透明感或半透明感效果之前。首先應完成被遮掩的物體的噴塗工作（見薄紗窗簾28～31頁；太陽眼鏡，38～43頁）。在大部分作品中，無法將透明物體與其它關聯物體和整體環境絕然分割開來，而正是綜合了這些物體的特點和效果才最終表現出透明感的真實性。透明物體是增強畫面整體視覺感而不是扭曲其視覺感。半透明效果是用朦朧的手法表現被遮擋的物體，而不是將其完全湮沒掉。

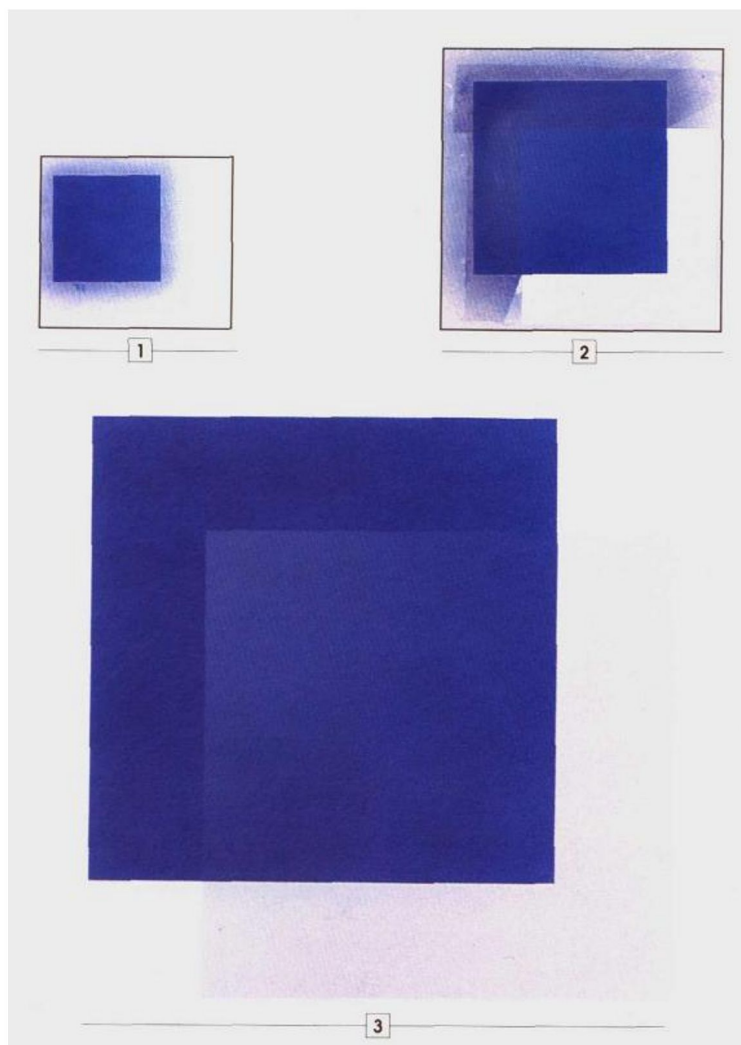
正確把握視覺效果在透明感繪畫創作中是非常重要的。不管是噴筆畫或用其它方式繪畫都不能單獨依靠技術方面來表現透明或半透明感物體畫面，而是要仔細和精確地去觀察並描繪出其外形、色彩、色調及質感等綜合所得的效果。本書主要的實例都按步驟介紹，由輪廓畫開始，不但表現物體的基本形狀，而且還表現出光和影之間的複雜的關聯性，而這些都是由於材料的厚實度和表面特性而形成的。這些信息可以從物體的輪廓畫或草圖，或者從照片中獲得。物體應通過整個畫面來審視，其畫面應包括光照，透過物體材料所獲得的視覺內容；而周圍物體的色彩、色調也應是被用來加強視覺印象的因素。

透明和半透明： 表達程度

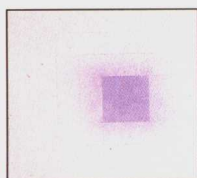
在用噴筆創作具有透明感或半透明感作品時，首先應確定一個平面的透光性如何，以及這一透光性如何影響透過這一平面觀察其它物體或其它平面。

本章的練習旨在說明這一透光性在描繪透光表面時所產生的不同效果。同時還需考慮其它的因素，如與透明體相聯繫的表面反光因素，如玻璃製品，以及半透明紗簾之後物體的色彩和外表質感等因素。

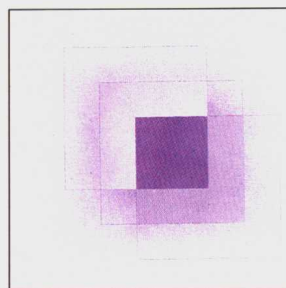
第一項練習是兩個簡單的正方平面相互交疊，前面的平面是透明的，未完全遮蓋住後面的平面。它們在色彩上形成了對比，而在重疊處又用不透明顏料重複噴色，這樣就形成了透明感效果。在第二項練習中，三個半透明的平面相互交疊，相互作用變得更為複雜，交疊層數越多，其色彩就越深；一層層重複噴塗透明顏料形成了色調上的對比感。

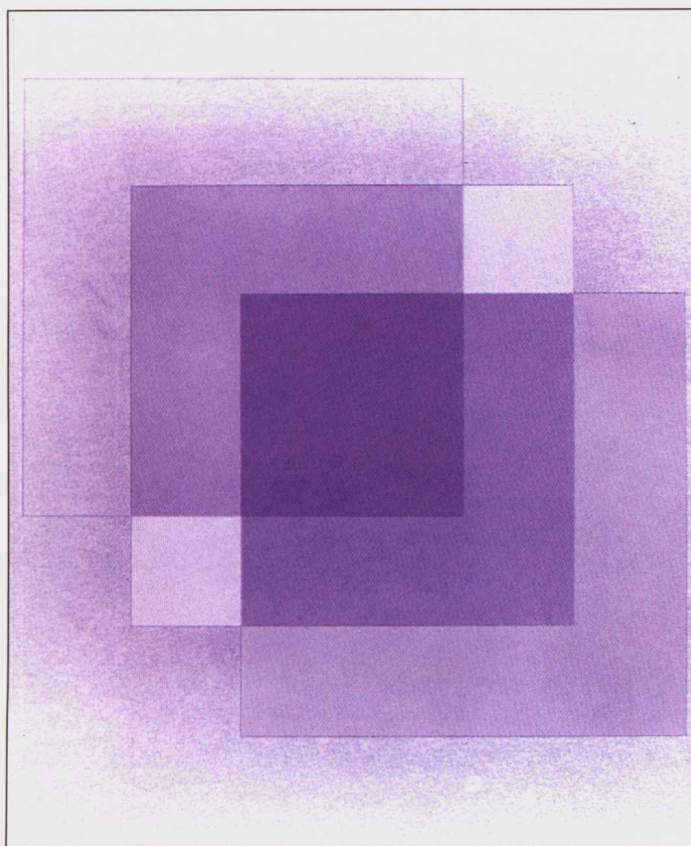
畫兩個相互平行交疊的方塊，封上遮膜（Masking film）。切割左側方塊的遮屏（Mask）並將其掀開。均勻地噴上藍色①。將藍色方塊的外邊緣蓋住，露出重疊區域。用不透明的白色顏料從內側角起輕輕地噴塗暈調層次②。除去第二個方塊外邊緣的遮屏，噴上非常淡的藍色。除去全部遮屏③。

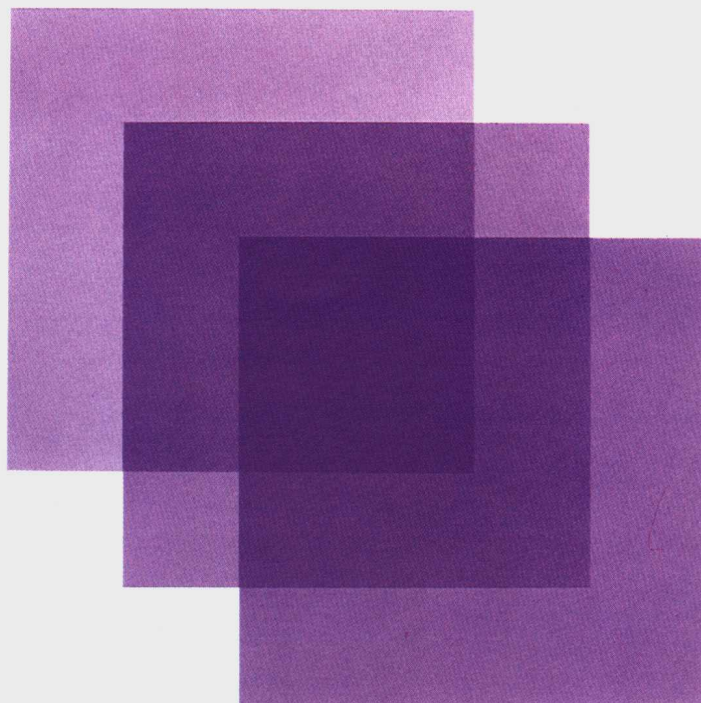
1

2

3

4

按相同比例畫出三個相互交疊的方塊。封上遮膜。切割出中央三個方塊重疊的小方塊，並掀開此遮屏。用藍色噴色①。掀開中央小方塊下部的“L”型遮屏，噴上藍色。不蓋上任何遮屏，再噴塗其上部對稱的部分②。按順序掀開遮屏，逐一噴色，使交疊處顏色不斷加深③。噴色完畢。各部分的顏色深度各不相同，體現了其半透明效果。除去全部遮屏④。

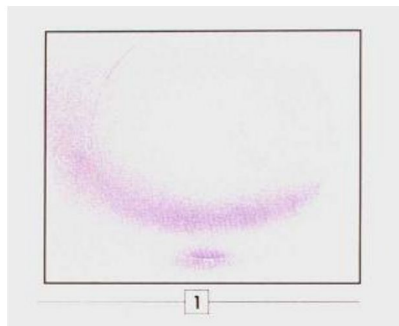
堅實物體： 透明和半透明

前一章講述的是平面體的透明感和半透明感。本章的各項練習將要講述堅實物體的透明感和半透明感的特性。球體、圓錐體、圓柱體和立方體綜合了基本的平面和曲面的特徵，可供噴筆畫家作為噴塗具體作品或更為複雜的畫面的模特兒。以下每一項練習都分為透明感和半透明感兩部分，以便作一直接對比，並學習掌握取得這些效果的噴塗技巧。

廣義地說，一個透明物體，可以透過近處的表面看到後退表面和遠處的邊緣。而半透明物體，其整體結構的分辨度就略為遜色些，因為材料的厚度會擋住一部分光，其輪廓就不那麼清晰可辨了。以這一抽象方式來看待，最難以表現的形狀是球體，因為它沒棱沒邊，不管從哪個角度看，其外形都是一樣的。

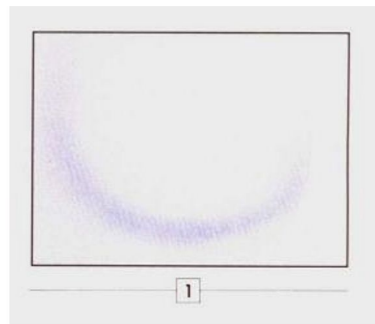
通過這些實例練習我們基本上可以看到堅實物體上所反映出來的特性。在這之後的實例練習中，這些特性就具體地在實際物品和其材料的色彩、色調和外表質感上反映出來。

透明球體

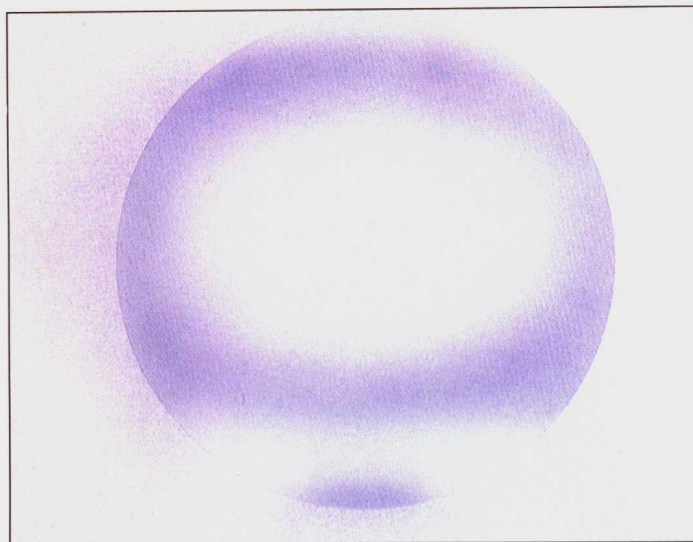

畫一個球體並將其背景封好。以迂迴方式運動噴筆，由上邊緣至側面再至中央的下面來回輕輕地噴塗出暈調的色彩。並如圖所示，在其底部噴出一塊淡色區①。重複噴塗不斷增加色彩濃度，但要保留中央及底部對上的高光區②。注意保持細緻的色調變化以突出球體的圓形。噴色完畢除去背景遮屏③。

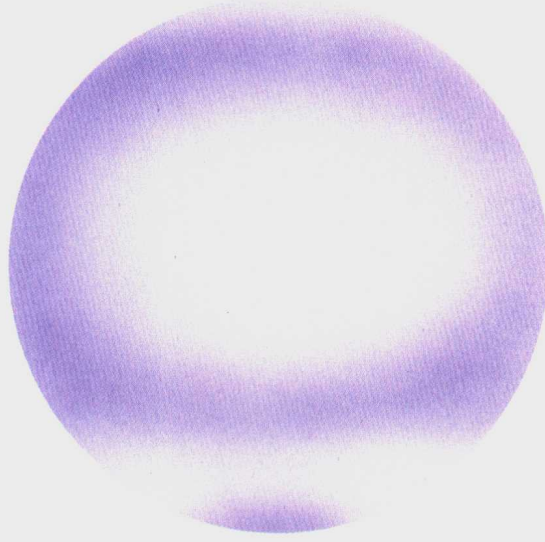
半透明球體

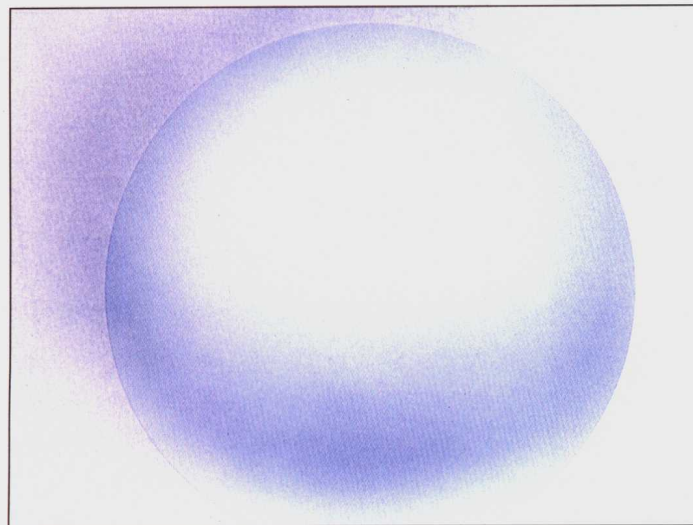
同上圖，畫一個圓形並將背景封上遮膜。在底邊略為向上部位沿球體外形噴出一條細細的弧線①，以此作為主要陰影區。從上部遮屏外緣開始，順時針運動噴筆，如圖所示，噴上藍色，於弧線處重複噴色②。噴色完畢後除去遮屏③。

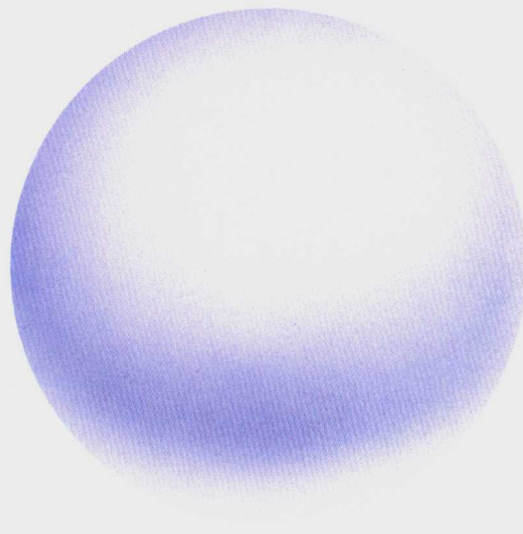
2

3

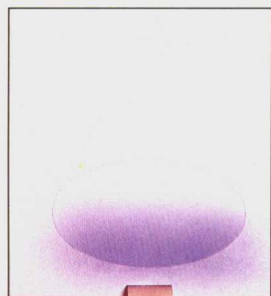

2

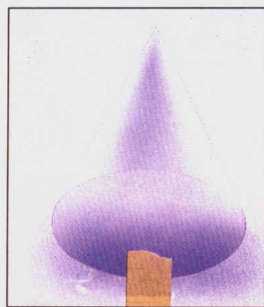

3

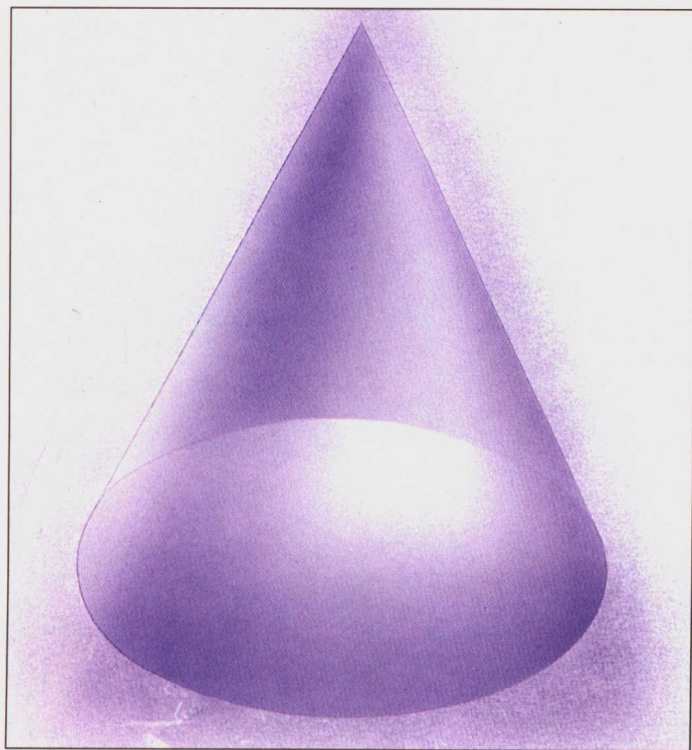
透明圓錐體

1

2

3

4

畫出圓錐體輪廓圖並在畫紙上封上遮膜。除去橢圓形底部的遮屏。以暈調層次的手法噴色，色調從後向前逐漸淡化①。待顏料乾後，蓋回遮屏，再掀起圓錐體正面的遮屏。在中心偏左由上至下噴一條向外擴展的色帶，呈暈調層次②。再次掀起橢圓形遮屏，重複噴塗色帶區域，從底部向前部運動噴筆。同時也噴塗右側邊緣③，除去背景遮屏④。