

魅力噴畫

A detailed illustration of a hand where the fingers are replaced by mechanical devices. Each finger holds a different type of spray pen or marker. The hand is rendered in a realistic, textured style, while the mechanical parts are metallic and precise. The background is a dark, blue-green surface with some grid lines. The overall theme is the fusion of human creativity and mechanical precision in art.

大衛·米勒及詹姆斯·
麥克艾夫勒 著作

美工圖書社

魅力噴畫

臺灣商務印書館出版

字 號 000000

魅力噴畫

著 者：DAVID MILLER & JAMES M. EFFLER

出版者：邯鄲出版社

發行人：趙聖亞

發行所：美工圖書社
台北市士林區忠誠路二段40巷14弄2號
電話／(02)8346576・8355232
傳真／(02)8366289

門市部：台北市復興北路35號B1
電話／7403450・7405452・7401521

劃 撥：13282351 帳號 邯鄲出版社帳戶

印刷所：阜甫印刷廠
台北市長泰街297巷14號

法律顧問：通律法律事務所
台北市重慶南路二段59號8F
電話／(02)3225588

行政院新聞局出版事業登記證台業字第2914號

本書如有缺頁破損裝訂錯誤保證調換

中文版權所有 請勿翻印

中華民國八十二年十一月一日出版

定價：600 元

ISBN 957-8883-00-5(精裝)

魅力噴畫，由大衛·米勒及詹姆斯·麥克艾夫勒著作。在香港印刷裝訂，保留所有權利。沒有出版者的書面同意的話，不准以電子或機械方式翻印本書的任何部份。除非是書評家在書評中摘錄語句。由北極光圖書公司出版F&W出版公司發行，出版：俄亥俄州、辛辛那提市、戴那街。初版

魅力噴畫

我們謹向那些對本書有所貢獻的人致謝，尤其是黛安娜、馬丁及大衛、路易斯，沒有他們的相助，就不會有這本書的誕生。

大衛·米勒及詹姆斯·麥克艾夫勒

辛辛那提、俄亥俄州、北極光叢書

我們謹以此書獻給才華洋溢的青年畫家，狄恩·米勒；他在 25 歲的英年結束了年輕的生命和前途似錦的事業。我們永遠懷念他。

介紹

當我們開始從事專業噴霧插圖畫家的工作時，我們只希望能夠勤練技能，然而在工作繁忙的工作室裡，我們不是只負責噴霧畫而已，所以這個希望無法實現。直到1982年我們創立了自己的工作室才一償夙望，終於可以專注在噴霧畫及照片修飾的工作上，同時在拓展技巧和手法上有令人滿意的成績。

因工作所需，我們在技巧上的確精進不少。在努力滿足每個客戶的需要時，我們發現了創造質地、畫面、特殊效果等等的新方法，並且讓每位同仁分享新發現，你會在這本書中學到這些技巧。我們的業務仍然在成長，現在我們能夠延攬新畫家進入我們的工作室，他們也帶來了更多具有挑戰性的問題及觀念。

藉著這本書，我們希望能夠讓你們有機會在創意及專業技巧上有所成長，就如同我們每天從工作中所獲得的，也因為如此，你們能夠體會和我們在A I R工作室併肩作戰的情況。在內容上，我們從只有17件客戶委託的工作，歷經計劃、設計到最後完工呈現的風貌。我們會討論其中所面臨的問題和挑戰，以及如何解決的作法，比如：利用篩選網來做出紋理的質感，或者是租用飛機來拍攝長距離腳踏車之旅的航空照片。專業噴霧畫畫家必須具備在工作中研究如何迎接挑戰的能力。

這本書的出發點並不是教導讀者學習噴霧畫的基本技巧，而是希望介紹融合這些基本技巧和更多先進技巧，進而創造出個人作品所需的特殊

效果。這些高品質的作品必定會滿足客戶的需要。

除了你本身具備的技巧外，還要再加上吸取其他畫家的長處，才能夠時時跟得上新觀念，比如：你可以參考本書、插圖年鑑、雜誌及廣告等等。藉由不斷地拓展知識，你才能保持競爭力，並且發揮內在潛力，你可以利用本書所介紹的插圖及方法引發你創作更生動有力的作品。

單單從學習如何控制噴霧器就有無窮的滿足感。但是除了你所運用的技巧之外，最高的滿足感是來自於在插圖中傳達你的思想及概念，讓你的作品振奮觀眾的心靈及感官，並讓客戶滿意。

噴霧插圖的未來是在於有目的應用。噴霧器只是一項工具，如同畫筆或調色盤。如何讓噴霧插圖維持受歡迎的地位，端視你如何運用工具來發揮你的技巧及才能。

A I R工作室的成員；自前排中央按順時鐘方向依序介紹：吉姆·艾夫勒（Jim Effer）、湯瑪斯·莊（Thomas Chung）、馬丁·羅勃（Martin Roper）、托比·雷（Toby Lay）、麥克·羅林（Mark Rohling）、德雷克·里羅（Perek Rillo）、狄恩·米勒（Dean Miller）及戴夫·米勒（Dave Miller），還有不在場的墨里斯·馬太（Maurice Mattei）。

目錄

第 1 部

選擇噴霧器	2
各型噴霧器的製造都各不相同。你會發現為什麼不一樣，以及什麼適合需要。	
紋理	4
不要讓自己受限於只使用作品所要用的機型、嘗試一些特殊用途的用具，比如：液體遮光片、橡皮擦、金屬網、窗型網屏等等。	
邊緣 (Edges)	7
利用不同的遮掩材料和技巧，可以產生由柔到堅硬不同程度的邊緣，學學這些技巧吧！	
畫筆及其用途	8
在作畫時不是只用到噴霧器而已。	
平整的畫面	9
噴霧器噴出的畫面顏色均勻，請學習如何使用。	
顏料	10
每種不同型態的顏料有不同的方法，有些很適合噴霧器使用。學習使用樹脂水彩顏料、水彩、染料、丙烯酸顏料、樹脂水彩上再加染料、以及彩色鉛筆。	
使用參考材料	13
優良的參考材料對好的噴霧畫作品是非常重要的，發掘出一些可以善加利用的材料及如何使用的方法。	
鉛質保存版的技巧	16
在摹寫上這個方法確實可以省下不少時間。	

第 2 部

伊甸園的一天	18
旋風商標	28
腳踏車之旅	44
水果蘇打水大展	54
足球世界	72
自由女神像	86
GPA 手冊	96
生動的噴霧畫	104
提摩西·荷頓	114
香蕉船	120
香檳幻想曲	126
莫耶勒的足球	132
美國音樂城	136
颶風聲	142
科幻小說大展	146
賴倫之家	150
行星	156
熱帶電腦	160
時光的足跡	162
索引	168

主題索引

計劃及設計

概念詳解：伊甸園的一天	19
和你的客戶合作：旋風商標	30
鉛筆畫的階段：腳踏車之旅	46
針對複雜的工作發展有系統的手法：	
水果蘇打水大展	55
儘可能發揮你的設計意見：時光的足跡	163

參考材料

發揮你專用的參考材料：腳踏車之旅	45
利用一連串的照片：香蕉船	121
研究色彩：香檳幻想曲	128
利用直接複印照片：科幻小說大展	149

金屬及木材表面

閃亮的鋼製品：旋風商標	34
反射的字體：旋風商標	11
鏤鋼：自由女神像	89
先光澤的銘製品：生動的噴霧畫	109
細緻的木材紋路：美國音樂城	140
磨光的銘製品：颶風聲	145

字體

反射的字體：旋風商標	41
電腦圖表：GPA手冊	100

反射

在閃亮的鋼製品上：旋風商標	38
在反射的字體上：旋風商標	41
在無光澤的銘製品上：生動的噴霧畫	109
在玻璃上：香檳幻想曲	129
在磨光的銘製品上：颶風聲	145
細節：時光的足跡	167

建築

窗形遮掩的技巧：腳踏車之旅	52
側線、小圓石頭及磚塊：賴倫之家	152

自然

動物毛皮：伊甸園的一天	22
雲朵：伊甸園的一天	24
利用液體遮光片畫樹木：腳踏車之旅	48
彩虹：水果蘇打水大展	68
草及樹木：水果蘇打水大展	71
利用乾刷法畫草葉：賴倫之家	153
生動的樹木：賴倫之家	154
爆發：行星	158

特殊效果的遮掩

利用液體遮光片畫樹：腳踏車之旅	48
利用液體遮光片畫鞋帶：足球世界	81
窗形網屏：自由女神像	93
利用液體遮光片畫人群：莫耶勒的足球	133
利用模板：熱帶電腦	161

乾式轉寫

鞋子的皮革：足球世界	82
電腦圖表：GPA手冊	100

營造色度

建立鋼架：旋風商標	34
描繪風景：腳踏車之旅	51
利用橡皮擦創造形狀及曲線：自由女神像	91
營造面部的明暗度：提摩西·荷頓	118

利用光線做設計

動作：莫耶勒的足球	133
戲劇：颶風聲	145
情境：科幻小說大展	148

修飾細節

比例及寫實主義：旋風商標	42
肌膚紋理：生動的噴霧畫	111

特殊效果

透明的物體：伊甸園的一天	26
生動的水果：水果蘇打水大展	58
創立混合畫：GPA手冊	98
電腦圖表：GPA手冊	100
浮動的筆法：提摩西·荷頓	116
香蕉紋理：香蕉船	124
冰淇淋及飯後點心：香蕉船	125
滿溢的液體：香檳幻想曲	131
飛揚的玻璃片：美國音樂城	139
在管子中流動的液體：科幻小說大展	148

透視畫法

初期計畫：腳踏車之旅	45
空中視野：莫耶勒的足球	133
巧妙處理透視法：美國音樂城	137
描繪側面：賴倫之家	152

第一部

視覺小辭典

先進的噴霧插圖是選擇的問題，也是熟練地發揮基本技巧。在作畫前，你必須面對許多決定，比如：是否需要特殊的紋理？如何才能描繪得最好？如果答案都是肯定的話，你是否要做重複的動作？或是要運用渦輪式噴霧器？是否要做出特殊的邊緣？也許要用到模版？

回答這些問題的關鍵在於知道如何運用不同類型的噴霧器、紋理、邊緣、遮掩材料及顏料。爲了有助於讀者作決定，我們將這些年來的專業經驗呈獻出來和你們分享。

接下來就是噴霧器、紋理、邊緣、畫筆、顏料及參考材料的「視覺小辭典」。它絕不是無所不包的，但是可以助你一臂之力，身爲插圖畫家，你可以參考本書建立你自己的「作法」字典。

選擇噴霧器

因而讓顏色變淡了。

優點

- 比其它機型便宜。
- 因為開口較大，噴大面積的部分較快。
- 耐用
- 因為開口較大，可以使用較濃厚的顏料。
- 適合處理大型點彩式樣及紋理。

缺點

- 在噴霧時無法調整顏料流量。
- 人工調整噴霧寬度較費時。
- 噴霧的品質較粗糙。
- 不適合細緻詳細的作品。

渦輪式噴霧器

渦輪式噴霧器是這三型中最複雜精密的。它能夠噴出細緻精巧的線條。然而，也正因為如此，使它只適合細緻的作品。除非你要做大量的這類作品，否則需花費購置這類機型。（我們工作室只準備一支）。它的兩段式動作能夠滿足你的需要。

渦輪式機型能夠處理出一些效果，如：微妙的纖維紋理、微小的陰影、柔和的明亮畫面、金屬表面上的明亮點、以及遙遠又閃爍的星星，也可以藉著調整渦輪的速度噴出點彩，你也可以降低空氣調節器的氣壓，利用一段

式或兩段式動作製造出同樣的效果。

優點

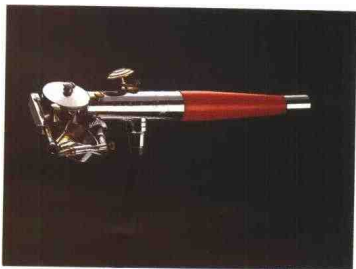
- 很適合細緻的作品
- 噴出的線條，色彩濃度一致，沒有斷裂。

缺點

- 昂貴。
- 難以修理。
- 噴霧的寬度有限。
- 嘈雜。
- 貯藏的顏料量少。
- 顏料的濃度必須經過稀釋。

一個動作參考

渦輪噴射的參考

紋理

許多畫家只把噴霧器當作一種可以做出柔和、光滑或金屬光澤表面的工具，正因為如此，他們的噴霧畫作品未能發揮這項工具應有的潛力。然而，你可以只運用一支噴霧器，混合

使用噴霧器和畫筆，或是再加上遮掩材料，比如布料、海綿等等，就能創造不同的紋理。

你可以自動拓展描繪物體的範圍，並且增加工作的型態，就能夠學習處理不同紋理的技巧。

在這兩頁你可以看到 15 種不同

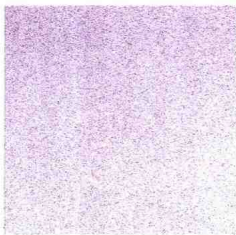
的紋理，而且這是一小部分你可以作出來的。不要畫地自限，多作實驗，創造出不同的效果。

點彩

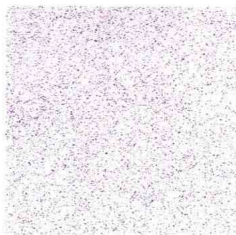
點彩畫法適合描繪水泥、柏油路、碎石、沙灘、或星星，請參考第 56 頁的「行星」。

要達成點彩效果的話，請先降低噴霧器的氣壓。每平方英尺 10 磅的氣壓（或更少）可以創造出不同的點彩式樣。

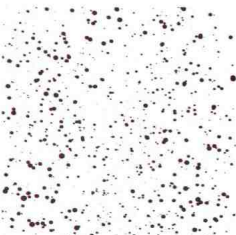
使用噴霧器的種類及顏料的濃度都會影響點彩式樣的質地。一段式噴霧器通常做出的效果比較粗糙且不規則，增加顏料的濃度也會使點彩變大、紋理更多。

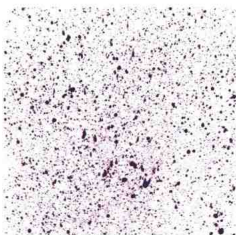
上圖是兩段式噴霧器噴出的點彩，氣壓是七磅。

將兩段式噴霧器的氣壓降到三磅，點彩的式樣就會變得較粗糙。

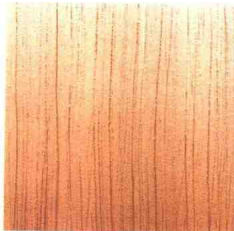
一段式噴霧器噴出的點彩式樣較大且不均勻。這是利用 4 磅的氣壓、顏料閥開 $\frac{3}{4}$ 所做出的樣本。

牙刷可以做出均勻且更不規則的點彩式樣。

乾刷法

乾刷法是搭配噴霧器做出色調一致的畫面，可以很快地產生細緻的紋理，比如：頭髮、毛皮、木材紋路及草皮，如果你一筆一筆用手描繪頭髮或草葉的話，那得耗費許多時間。你

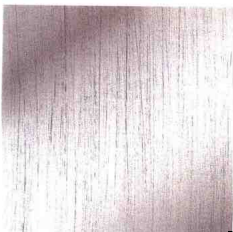
在這個範例中，你可以看到利用乾刷法畫出木材的紋路。

可以經由改變顏料的流量、筆法長度及色彩創造出不同的紋理。在第150頁的「賴倫之家」，畫家吉姆·艾勒利用非常短的筆法畫出暗綠色，再加上

利用簡單的底色和乾刷法畫出草地。

地。請參考第18頁的「伊甸園的一天」，我們會逐步介紹乾刷的技巧。

利用簡單的底色、乾刷法及濃淡不同的色彩畫出鋁的表面。

擦拭法

在某個部位將顏料拭去，有時是創造出紋理、明亮部位、曲線或立體表現的最佳方法。擦拭法比你用淺色蓋住暗色，可以使色彩更乾淨，而且若是噴上白色來使顏色變淡，會使色彩顯得暗濁。利用橡皮擦會產生邊緣柔和且色彩無光澤，若是用醋酸纖維來遮掩則會產生邊緣較犀利明顯的形狀，會顯得較明亮，宛如平滑的塑膠

你可以使用不同類型的橡皮擦，擦掉許多顏料，並營造出犀利線條。

或金屬製品。

第28頁的「旋風商標」則需要大量的擦拭來描繪金屬拳頭，而第86頁的「自由神像」則是描繪鏽銅。

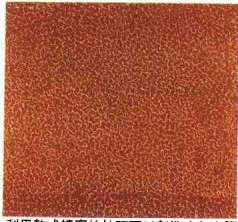
第104頁的「生動的噴霧畫」，則是展現出在前臂部分利用細心的擦拭創造出陰影，立體地表現出膚色，看起來更生動自然。

用軟質橡皮擦慢慢擦拭可以產生非常柔和、顏色濃淡有致、像羽毛般的邊緣。

乾式轉寫

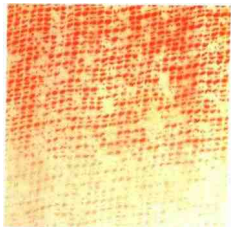
利用乾式轉寫遮掩住某些部位可以創造出許多不同的效果，比如：寫實逼真的紡織品、木材紋路、或羽毛（請參考第132頁的「莫耶勒的足球」），甚至是客戶的商標（請參考第96頁的「GPA手冊」）。你可以在美術材料店買到一張張數字、字體及紋理的轉寫版。

利用乾式轉寫的技巧可以創造出如上圖一般的紋理，將轉寫版磨光放在畫紙上，噴霧上色後再利用低黏性膠帶除去轉寫版，並且清除殘留的附著物。

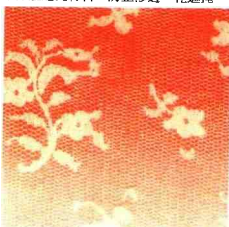
衣料及網屏

如果你要在作品增添「構造上」的紋理，你可以利用不同的遮掩材料來做實驗，比如：織法稀薄的布料、網狀物、窗形網屏，或是任何不密緻、多孔的材料。請參考第 86 頁的「自由

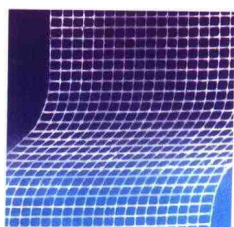

女神像」，在這個範例中，畫家利用了窗形網屏創造出麥克風的網狀物。

首先在曝露出的部位噴上底色，在底色上放上一層薄薄的噴霧接著劑來保護遮掩材料、防止滲透。在遮掩

材料上噴上一層暗色，再小心地移走遮掩材料。用 Bestine 溶劑去除殘留物。

請比較上圖和右圖的不同。上圖是利用細金屬網，而右圖則是利用布料。

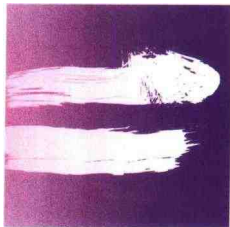
簡單的窗形網屏創造出不尋常的效果。

這是利用平行線創造出的效果，在畫紙上放置網屏後再噴霧，為了做出彎曲的效果，請事先將網屏弄彎曲。

液體遮光片

你可以利用液體遮光片創造出一些特別的效果，比如：紡織物的紋理，近距離的物體（比如人群或遙遠的星星）或是微小、閃亮的形狀。請參考這兩個範例，都是利用遮光片來達到效果。

利用這種遮光片有許多優點：可以描繪紋理或插圖中的特殊部位。操控容易，而且只要利用一支小型的尼龍刷來操作。乾了之後，就會類似橡膠，而且防水，可以再噴上色彩。最後利用黏性較低的膠帶將遮光片除去，比方 3M 的 256 號膠帶。畫紙上就會留下一塊空白。邊緣看起來較犀利。若是要讓邊緣顯得較柔和的話，可以在遮掩的部位輕輕地再多噴幾次。

大型的畫筆所創造出的紋理和液體遮光片（左圖）截然不同。但是一般利用這種遮光片卻是用在描繪樹木、星星、明亮部分或細節，如同右圖所示範的。在本書中有許多範例是運用到這種液體遮光片。在第 72 頁的「足球世界」，就會逐步示範。此外也可參考第 156 頁的「行星」和第 44 頁的「腳踏車之旅」。

邊線

在噴霧畫中，邊線的重要地位並不亞於噴霧器本身，因此透徹地認識不同型態的邊線是絕對必須的。

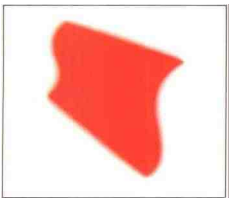
描繪邊線有三種主要的方式：遮光片、醋酸纖維片及徒手噴霧。你必須認識各種方式的強弱度，進而選擇你所需要的邊線型態，比方從剃刀般的犀利到柔和、焦點不準等不同程度。

堅硬的邊線

如果作品中需要鮮明的邊線的話，你可以用遮光片來遮掩，這是因為遮光片很薄，而且直接附著在紙上，噴色後線條顯得很清楚。這種遮光片適用於大部分表面，而且柔軟有彈性。但是如果層層疊繪的畫面上或紋理較細緻的紙板上作畫的話，就不可以使用遮光片，這是因為接著劑可能會使顏料脫落。

用遮光片的話，就可以產生最鮮明堅硬的邊線

0.01 公釐厚的醋酸纖維片，放在距離畫面¼的地方再噴色，邊線就會顯得很柔和。

當你在範圍較大的部位使用遮光片的話，就可以省時又省錢，（因為遮光片是所有遮掩材料中最昂貴的。）如此一來就需多剪新片來貼，也不必老是去除後再重貼新的部位。

稍微堅硬的邊線

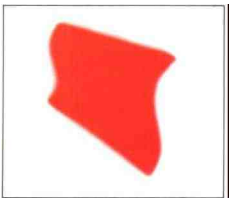
醋酸纖維片也可以營造出堅硬的線條，但是稍稍比不上遮光片的效果。醋酸纖維片所能產生的最犀利線條有0.0003 公釐的厚度，可以噴一層接著劑來保護邊線的完整，要遮掩小部位時最好用手拿著，不要從遮掩的開口處噴色，以便浸濕遮掩材料底下的部位。

較柔和的邊線

醋酸纖維片，特別是透明的，最適合做出較柔和的邊線，而且還有兩種方法可以做出同樣的效果。第一種就是將纖維片放置在畫紙上，然後在噴色時輕輕地移動。第二種則是將纖維片掣起。

0.0003 公釐厚的醋酸纖維片，用手按在畫面上，可以產生稍微柔和的邊線。

徒手噴色需要技巧及專心。

這兩種方法都可以使邊線顯得柔和。厚度從0.075 公釐到0.01 公釐厚的纖維片都很適合這兩種方法。你也可以使用厚紙板或卡片充當遮掩材料，也可以達到相同的效果。但是有一個缺點就是不透明，無法看到噴出的效果。

很柔和的邊線

若要很柔和的邊線效果，就不需要使用遮掩材料，直接噴在表面上。這就需要對噴霧器有很好的駕馭能力。

0.0003 公釐厚的醋酸纖維片，在噴色時在畫面稍微移動，可以產生較柔和的邊線。

畫筆及其用途

噴霧器並不能完全取代畫筆的地位；有些地方還是必須用手畫，比如細微的明亮部分或細節。對畫筆有一定程度的駕馭能力的話，可以讓你省下不少時間，比方：用貂毛筆畫一個小小的明亮部分，就比你剪貼遮光片來得容易又省時。有時候你會想完全用噴霧器來作畫，深怕畫筆會破壞整幅畫的風格。事實則不然，如果你能妥善搭配兩者的話，反而會增添良好的效果。以下就介紹幾種畫筆及其用途。

貂毛筆

在處理一些修整、細節及乾刷法部分時就必須準備一支品質優良的貂毛筆。做修整及細節工作時可以用0號的貂毛筆，而薄塗和乾刷時則可以用較大的筆，如3號、5號及8號筆，都可以滿足你的需要。

尼龍筆

我們可以使用0號或000號的尼龍筆，主要是用在使用液體遮光片時。這種筆比貂毛筆還要堅硬，讓你在用遮光片時較易掌握。這種筆的費用較便宜，而且較易清洗。

駱毛筆

4號、5號及6號的駱毛筆適用於調顏料及將顏料填入噴霧器的顏料貯藏

器。再者，這種筆比貂毛筆較耐用，而且花費較少。若能在手邊至少準備6隻駱毛筆就夠使用了，而且不必每次調新色時就要洗筆。

除塵筆

你可以買隻筆專門用來去除畫面上的灰塵。這種筆是用馬毛或山羊毛做成的，等級介於貂毛筆和尼龍筆之間。這種筆夠堅固，可以清除畫面，但是又不至於傷害精緻的色彩。

從修補到調色都需要畫筆。這些就是平時手邊常用到的幾種畫筆。