

瓷器的彩畫

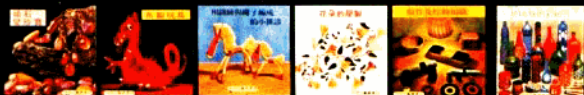

世界工藝叢書 8

世界工藝・已出50種

餽贈或自用・實惠又大方
整集合購・附贈精美紙盒
配合興趣・歡迎單冊選購

瓷器的彩畫

序

把藝術帶進生活中，不僅使生活更為快樂、滿足，且在心靈上亦是一種安慰，尤其是從事於個人興趣有關之手工藝製作，既有益身心又可發展為副業，對於利家、利國，也有所幫助。

世界工藝叢書，全套由歐洲最新手工藝資料中精選五十冊，為發行方便起見，分成五集，每集十冊，各冊自成一個單元，讀者可從其主題與基本概念着手，其中所介紹的各項手工藝製品，均非高度技術也無需工廠和機器，而以簡單工具，小小工作場所，即可依其方法，直接用手完成製作。此外，有關譯述文字，為了參考便利，力求淺顯，簡明扼要，對輔助青少年學習，尤易理解。因為，舉凡工具、材料、以及製作過程、製作方法、技術知識，均有圖文對照，只要利用閑暇，勤加練習當會熟能生巧，獲益良多。

夏 勳 謹識

瓷器的彩畫

爲自己的家庭添置些精緻的小玩藝，何嘗不是件賞心悅目之事，若能親自動手，做一些別具風格的小東西就更好了。其實，製作這些小玩藝並非難事，例如在瓷器上，塗上一些美麗的圖案，或者在傢俱上、窗簾上或在其他裝飾品上，設計些可愛的圖案。

送朋友一些親自完成的東西，比花錢買的禮品更具意義。

如本書第二四頁圖示，在此類成品的背面，設計此特殊的圖案，或在前端，畫出姓名縮寫字母，甚或畫上某些朋友所喜歡的花卉，作爲裝飾！再者，你若想爲孩子製造真正的快樂，就可以在他們喜愛的玩具上，畫些圖案，或在他們自己的杯盤上寫上他們自己的名字，甚至可以讓孩子自己動手來作（請看封面裏）。

你可以從任何的專售店中購回純白色的瓷盤，你也不必害怕，這些盤面上的圖案決不會被水所沖失的，因爲瓷器在高達攝氏 800 度的燒焙過程中，它的色彩和釉藥便已完全熔合而形成永不褪色的成品。假如你願意也可以購回一具燒焙設施，開始動手自己繪畫燒瓷的工作，還可以從沒有燒瓷設施的人而需要燒焙彩瓷的人們處，接回一些外製工作。以下從第三、第七、第二二、第二三頁中，你可以看到歐洲某所夜校生，在經過六個月的訓練後的工作成果。

描繪瓷器是一天煩忙的工作之餘，最理想的消遣方式。只需要很小的空間，和有限的材料，就可以開始動手了。只要你高興，工作中你隨時可以離開。繪畫當中，你也可以收聽廣播，和朋友閒聊。你可以獨自去完成這件工作，也可以和你的孩子分工合作。

歷史根源

這種用黏土做成容器再經過燒焙使其硬固的時髦藝術又稱陶瓷藝術。這個名詞，遠在很古老的年代裏，就已經爲世人所知曉了。西元五百年前，在中國已有瓷器的發明。第一個發現中國瓷盆等燒瓷藝術的歐洲人是馬哥波羅，那是西元一二九五年，他由歐洲教廷派駐中國任職。中國的陶瓷業發達於西元一五〇〇年，也正是歐人發現好望角的時候。歐洲的王儲們紛紛在宮廷裏，展示他們所收藏的瓷器，並作了一項比賽，以選出最具代表且最能給予人以深刻印象的珍品。August The Strong (1670-1733) 乃薩克遜的合格競選人和波蘭國王爲收集陶瓷器，不惜耗費鉅金。他們深爲陶瓷器所迷。遂派遣物理學家 Tschirnhaus 去探討製造陶瓷的方法。很幸運的，他想盡辦法終於找到了煉金術專家 Johann Friedrich Böttger，乃普魯士難民，藉故將他監禁在 Albrechtsburg in Meissen 的石堡中，並強迫他非得把金屬煉成金子。很顯然，這項實驗的結果並不理想。於是 Böttger 答應國王設法研究出燒製陶瓷的秘密。西元一七一〇年，他製成了二個杯子，上面有精美的裝飾花紋，從

色彩跑荒的鸡心草

此以後奠定了在 Meissen 開創的第一家陶瓷廠的基礎，負責人為Böttger。

雖然極力地去保留燒瓷的方法，但以後的事實證明，終是無濟於事。在以後的幾年裏，瓷器工廠一家接一家地紛紛設立。十八世紀初期是瓷器最受歡迎的狂熱期，採購收集者爭相比較。一七一八年在歐洲的維也納設立了第二所瓷器工廠一七二九年Munich 的Nymphenburg 皇宮也設立了瓷器工廠，一七四一年，布朗士的查理士，在 Fürstehberg 成立工廠，二十年後，Frederick The Great 國王亦成立柏林皇家瓷器工廠。

以下幾頁說明燒製瓷器的過程：

歷史根源	第二頁
畫在那裏	第四頁
必需的材料	第四頁
1. 瓷器	第四頁
2. 瓷器彩畫的顏料	第四頁
3. 油	第四頁
4. 畫筆	第四頁
5. 其他的工具	第四頁
如何準備顏料	第十頁
繪畫	第十頁
如何用筆	第十二頁
你喜歡裝飾花邊嗎	第十八頁
燒焙	第十八頁
第二次及第三次燒焙	第十八頁
畫什麼，如何畫	第十八頁
設計圖案的小提示	第二十頁
瓷器愛好者的用語	第三十頁

畫在那裏

瓷器畫的真正敵人是灰塵，因此最重要的是如何選擇一個適當的工作空間，記住在不同的光源之下，對顏色的視覺也會因之改變。那麼選擇向北的窗口，是採光最理想的所在了。最聰明的方法，是在桌面鋪上一層塑膠布，用以防塵。有時為了防止松節油會倒瀉，不妨罩上一件工作衣或圍裙。大部份人都知道用右手操作要比左手更為方便而且安全，尤其在另一隻手必須空著或持書時。

必需的材料

1. 瓷器：甫自工廠出貨的純白色瓷器，是第一項必需的材料，價格不貴。但是用過的瓷器，則應儘量避免，因為上釉在這種瓷器上，通常會脫落，而在燒焙完成後，會有難看的記號或線條出現。在象牙色的瓷器表面作畫，必需選擇較特殊的色彩。

你可以先在表面光滑的器皿上繪畫，由於瓷磚具有這種特性，比較適合初學者，學習在凹陷的盤子上或圓碗的表面繪圖，並不需要很長的適應期。當你急欲選購白色瓷器作畫時，最好是挑選造型簡單，表面平滑的。對初學者而言，純粹的裝飾畫較比任何類型的浮雕，或條紋的繪製，乃至刻繪表現來得容易。在繪畫之前，應避免用熱水洗瓷器。

2. 繪畫陶器的顏料：一般而言，在世界任何角落，都有供銷彩瓷所用的顏料，假如你購買不到，你不妨先在住處附近的窯業材料行詢問看看，是否銷售有繪畫瓷器或磁磚的彩釉，要是真的沒有，他們一定會告訴你，較合適的供銷處。

一只美丽的汤碟，是很好的生日礼物，上有人名及出生年月日。

給畫顏料多以粉末或粉餅狀銷售。通常以後者的價格較貴，用途亦處處被局限。而粉末狀顏料，種類繁多，用起來則更節省而且更輕便，但二種顏料千萬不可混合在一起。所以，必需備有一個實用的調色板，以調和出自己喜歡的顏色。記住，唯有白、黃二色才是大多數顏色的調合色，每種顏料的選購量，大約1/4盎司，就足夠你用上一段長時間。

粉末狀顏料最好保存在清潔而乾燥的小瓶或塑膠容器內。最好還附帶有螺旋形且是陶器製成的瓶栓以防沾污。應立即貼上標籤，因為顏料本身的顏色，並不能表示出與經過燒焙後的顏色是一致的。通常畫在經過燒焙後，暗淡的色彩會變得明朗。有一個方法可以看出其顏色變化的程度，那就是將所有的顏料，依着顏色的深淺，和厚薄程度由黃色等相近的色彩到黑色等較暗的色彩，分別地塗上一只圓盤的邊緣，再放入窯中燒焙，但顏料不可塗得太厚，以防崩裂，要不再塗上一層釉藥更好。

3.油：粉末狀顏料，除非混合以油或樹脂，否則便不能作畫。有各種不同的油一如 fat oil，歐薄荷油或 Silkscreen Printing oil 都是很值得介紹的。因為它們使工作進行得更為順利。但無論使用那一種油，都應避免沾灰，當你作畫時，為了保持清潔，而把松節油逐漸加入顏料內，也是正常的。

松節油——真正的純正品質，非一般冒牌松節油所可比擬——它是清潔畫筆的必需品。通常，都可以在藝品店或文具供應店中，以很便宜的價格買到。假如，你為了洗清畫筆時方便而又安全，而把松節油倒置在蛋形的容器中使用，並以爲畫筆接觸到的是光滑的凹處，並不會損傷其筆尖，就大錯特

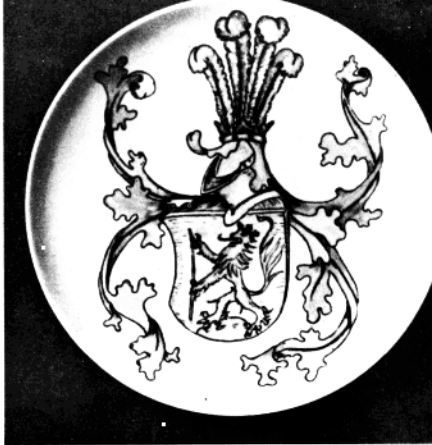
錯了。畫筆清理得愈乾淨，愈有益於畫筆的本身和你的作品。在一天工作完畢後，記住要把松節油用蓋子栓牢，或用一塊鋁箔紙遮住。第二天早上，你可以發現，從畫筆洗脫的塗料，已經沉積在容器的底部。現在你的工作是把松節油倒入另一個容器中。

4.畫筆：市面上有許多種類的畫筆可供選購。對於初學者的你，並不需要多種的畫筆。畫瓷器最實用的畫筆是短毛而有木製手柄的，手柄的另一端可以用來塗掉給畫時，多餘的部份。所以好好地保護你的畫筆是很重要的。由於一枝用過而稍有破損的畫筆，用起來更爲得心應手。所以，每次在換新顏料之前，必需用多量的松節油清理畫筆。否則，只會使畫品髒亂不堪，徒勞無功而已。萬一畫筆變硬了，千萬不要丟棄，可以花些時間，用松節油浸泡後，使之乾淨而變軟。最後，記得畫筆不論闔在碗裡或玻璃杯中，都必需把筆尖朝上。

5.其他工具（請看第七頁左下）：還需要一只易於調理寬扁形調色刀。可以用作研磨顏料。以及一個玻璃盤，大約4×8吋（10.2×20.3cm）大小，外表頗粗硬。顏料磨具並不絕對需要。但是，如果備有一枝則更好。初學作畫，應該購置的是一支畫筆和筆筒及一枝 Stabilo 鉛筆8008。加上一些十公克包裝的樹膠。

右頁圖片說明：

左上：一串野花。右上：家庭壁飾——武器。
右下：一個畫面兩種顏色，黑色和藍綠色。

左圖：兩種顏色的茶具。

如何準備顏料

對於材料如有適當的處理方法，就可以省下許多金錢和減少許多麻煩。準備調色時，需備一只調色刀。把一、二天所需的顏料分量放在玻璃盤的粗糙面上，並滴入少許Silkscreen Printing Oil混合攪拌。並用調色刀加以研磨，直到看不見顏料粒子為止。或許用研磨器更快，效果也比較好些。如此以調色刀反覆拌合後將顏料堆置於玻璃盤的角落裏，以便留下更多的空間，便於顏料和松節油的混合。在加添松節油之前的顏料，必須是厚實而十分膠着的。幾乎就像麵團一樣。松節油對水分的揮發很快，所以當工作進行時，必須把松脂一滴一滴地加入混合。如此，經過調和的顏料易於上色，也易於塗掉。但千萬不要讓它輕易的流掉才好。

要想把粉末顏料和油脂調和得十分準確，並不是一件容易的事，因為每一種顏色都有其不同的格調。你可能把某一種顏料放得太多，而不得不把工作停下。千萬不要因為發生這種事而廢棄作品，此時，應該用調色刀把顏料堆放在一塊，然後再用玻璃杯或塑膠蓋蓋住，以防乾燥或灰塵。調色用的小碟（請看第七頁左下圖a）加上實用的蓋子，這些用品在藝品店買到，堆放起來也容易。

色彩相近的顏料可以混合使用。例如，綠色加上一點黃色調和的顏色，就會變得比較明亮而有暖意。如加上藍色，則色暗而有寒意。紅色加黃褐色最好看。還有許多顏色，如黃色，當繪製完成入窯燒焙時，它很容易和其他顏色熔和，而變成另一種顏色。假如你希望在畫面上出現桔色，你必須先塗上黃色，入窯燒焙取出後，再在黃色上塗以紅色，

再作第二次燒焙。

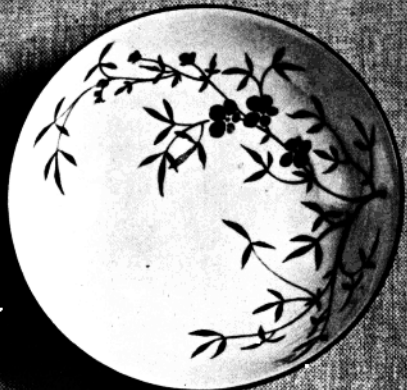
繪畫

把畫筆在松節油裡浸泡後，用布類（尼龍料，棉布均可）擦乾，可使其不受磨損或起毛。用畫筆的尖端從顏色堆邊緣去掉顏色顆粒。如滴上些許松節油，工作起來就容易得多。（切不可將顏料弄得滿畫筆）。你可以非常自如的描繪，因為可以隨時把畫得不理想的部分從瓷器上抹去，同時若用畫筆來修正表面，也可用布擦乾再描上去。假如覺得顏色塗得太多的話，只要在瓷器還沒燒結之前，儘可以一次又一次的以反覆描繪。假如你的筆不聽指揮，抑或已畫好的乾了，只要加上一點點松節油，就可以幫助你洗淨筆表面。所以這是非常有趣的一件事，你不妨用各種筆法都試試，久而久之，相信你的畫筆就運用自如，而達到完美的境界。如果是右手作畫，記住應該從左畫到右，從上畫到下的順序，這樣就不會碰壞畫面。

你可以用一隻 All-stabilo 鉛筆在瓷器上畫上輪廓，當瓷器燒焙後，輪廓的痕跡便會自動消失。至於用毛筆複寫的話，在燒焙之後會有筆跡留下。

當你要把圖案的輪廓轉移到瓷器上時，並不需要，甚至不需要用描樣紙，只用普通防油紙就可以了。當你描在紙上時，只需依照一般描繪的程序，把製圖板放平，並磨擦輪廓的背面（石墨粉會更好用）。現在用膠帶貼在瓷器上，然後用硬鉛筆輕輕地在表面描繪。當然，同樣的輪廓，也可以描繪好幾次，畫在不同的瓷器上，那麼，用筆洞輪廓描繪

右圖：上圖的
盤子，紅花、花莖
、黑葉。下圖的盤
子頭形花球，藍色
黑色的莖和葉，在
頭形花球的內部是
種子，色黑，只經
過第一次燒焙。

法是最好不過的。你把圖樣放在一張舊報紙上，用針沿着輪廓穿洞，描繪之後，看起來，就像縫衣匠的紙樣，再用較細的砂紙，輕磨輪廓的背面，除去因穿洞而起的不平滑之處，直到圖樣變得十分平滑為止。再用膠帶貼在瓷器上，下一步，用石墨粉，把複印在砂紙上的軟心鉛筆的痕跡擦掉，再把圖樣清理一遍，現在小心的把圖樣移開，就會發現瓷器的表面，有由許多點所串成的輪廓，如此，描樣紙可以一次次的連續使用。

當描繪完成後，或許會有些許的灰塵或小昆蟲附着在潮濕的畫面上，而這些塵埃及小昆蟲，在燒烤中都會被燒掉，而留下一些小斑點在瓷器表面，破壞了整個圖案的完美。因此，最好在乾瓷器繪畫時，用低溫畫製完成，即將畫好的成品放在廚房爐火旁乾烤的半小時，這樣會使塵埃不沾在瓷器上，當然，經過火烤後，顏色多少總會變一點。

如何用筆

把顏料和油攪拌，在瓷器上作畫，有各種不同的方法，但要輪廓清楚，必需講求畫水彩畫似的技術：首先用一點水，把粉狀的顏料拌和，再用一塊經酒精擦拭過的玻璃，或小瓷鉢盛裝，（小瓷鉢可以在文具店購得，請看第七頁圖c）使用時，水要一點一點的滴入混合色料中，這樣，它可以保持較長的時間，而不必像用油拌和的顏料非得在一定時間內用完不可。因此，在作畫開始時，可以把大量的顏料預先準備好。用調色小碟，把顏料研磨在一起，再用調色刀把樹脂混合好，然後從玻璃紙中，取出顏料，放在蛋形瓷杯中，因為，唯有在這種瓷杯

中，才容易拌攪。再花些時間，把它們完全拌勻，用化學量管，把水一滴一滴的注入，直到顏色成為液體為止。當加水時，必須照顧好，因為水很容易沖淡這些顏料，注意避免太過稀淡，如果太淡了，為了使它變濃，就試著多加些顏料吧，這並非難事。

現在，把筆浸上色料，開始作畫，如果試畫的時候，看起來水汪汪的，就表示太淡了。如果畫面上出現粒狀或斑點，則不是混合得太濃；就是樹脂加多了。如果畫完之後的幾分鐘之內，很輕易的就可以用手塗掉，就是樹脂加得少了些。樹脂和水混合，其適當的比例，非從多次的錯誤和試驗中得來不可。樹脂可以使平滑瓷器表面的釉藥更加出色，也會使輪廓筆跡在燒烤過程中自動消失。

顏料特別適合用筆畫輪廓、寫字、寫信，在盤子後面簽字，或在杯底圖畫，顯然，你會喜歡自己的作品被認為是手畫的，自己的簽名是真實的。

作這種水性的彩畫，用毛筆或許更適合，用油畫筆則不太恰當。當然，這指的是用水彩筆或沒有沾過油的毛筆。在瓷器上作水性的彩畫與用油性彩畫，你會發現二者是截然不同的。這種技術對單純的圖案畫，特別有用，而當我們運用純熟時，顏色就不用塗得太厚。用水性彩色重覆在同一地方畫，有時要把它擦掉，才能使它光亮，所以，最好的方法，是把它擦掉重新再畫，（請看十三、二五、二六和二七頁）香料、調味品盒子和醬油瓶（宴會用）。有時作畫，也可以把油性色料和水性色料混合使用在同一個畫面上，例如用水性色料畫輪廓，再用油性色料填充空間。不過在瓷器上，假如在油性色料上用水性色料畫輪廓，必須先經過烘烤，因為水性色料不會在油性色料上逗留。

