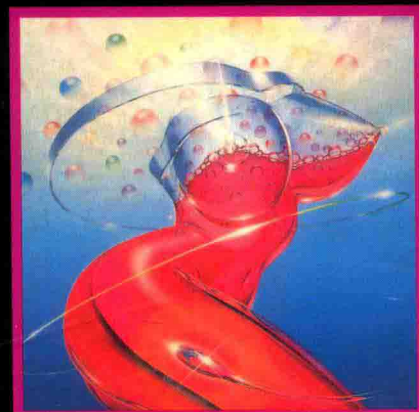
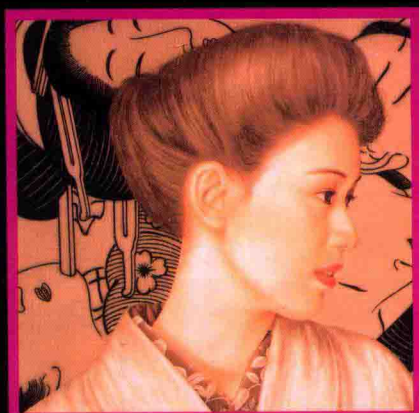

噴畫技法

● 附噴修過程分解圖詳細介紹 ●

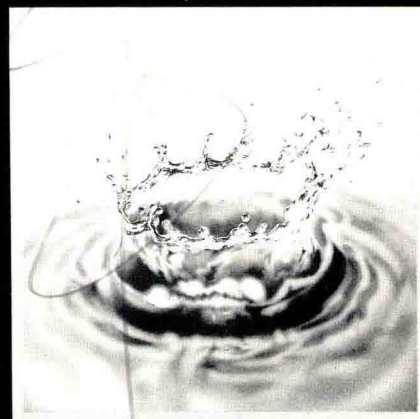
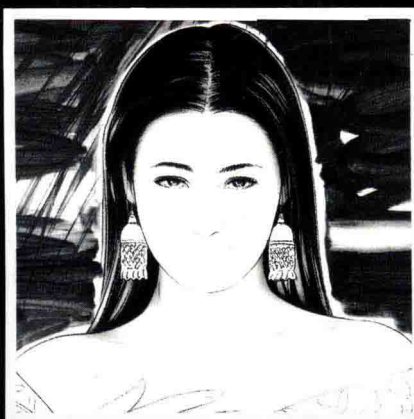
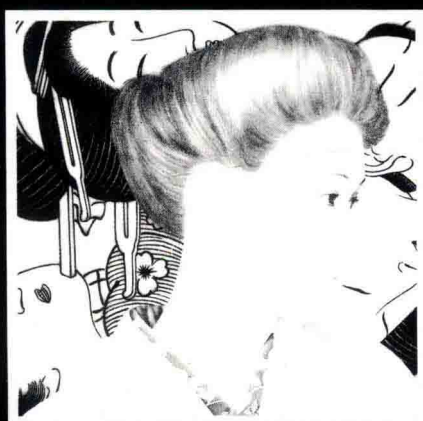

編輯部 編譯

新形象出版事業有限公司

噴畫技法

● 附噴修過程分解圖詳細介紹 ●

編輯部 編譯

新形象出版事業有限公司

噴 畫 技 法

定價：550 元

出 版 者：新形象出版事業有限公司
負 責 人：陳偉賢
地 址：永和中正路498號
門 市：北星圖書事業股份有限公司
 永和中正路498號
電 話：9229000(代表)
F A X：9229041

編 著 者：新形象出版公司編輯部
發 行 人：顏義勇
總 策 劃：陳偉昭
美術設計：吳銘書·陳寶勝
美術企劃：簡志哲·劉芷芸

總 代 理：北星圖書事業股份有限公司
地 址：台北縣永和中正路498號
電 話：9229000(代表)
F A X：9229041
郵 撥：0544500-7 北星圖書帳戶
印 刷 所：皇甫彩藝印刷股份有限公司

行政院新聞局出版事業登記證 / 局版台業字第3928號
經濟部公司執照 / 76建三辛字第214743號

〔版權所有·翻印必究〕

■ 本書如有裝訂錯誤破損缺頁請寄回退換 ■

中華民國 81 年 5 月

技術

在過去的三十年中（即使是從一九九〇年後，此噴槍就存在了），將噴槍大量應用在一些自然的，人造的景觀或科學上的科幻景觀日漸增多。對於過去用手繪的對照圖而言，許多插畫家認為此噴槍對於增強整張圖的底色品質，細部或對比色調而言，是無價的助益。此噴槍不再只是修底片者或專業插畫家的專用工具，並且有許多從事於平面設計以圖表現的人們而言，他們在準備及執行工作時，都已廣泛地運用。事實上，它的可用性亦普及許多立體設計的業者，這些業者包括了從事藝術工作者，服裝設計家，背景設計家及工業上的設計者。

由於噴槍的廣泛應用，故而為了更快速並更有效地達成所預期之效果，故許多技術便應運而生。有些插畫家根據噴槍之優美及限制，多次實驗後發展出噴槍的一些特別技術。當你連續使用噴槍後，你會發現比此文中列舉及圖示更多的技術。透過一些特殊的需要，將發現這些技術，而在一些插畫家偶然下發現它們時，將會相當地重視。而這本書的目的是要闡述一些在插畫工作上所應用到的較廣泛及一般性的技術。

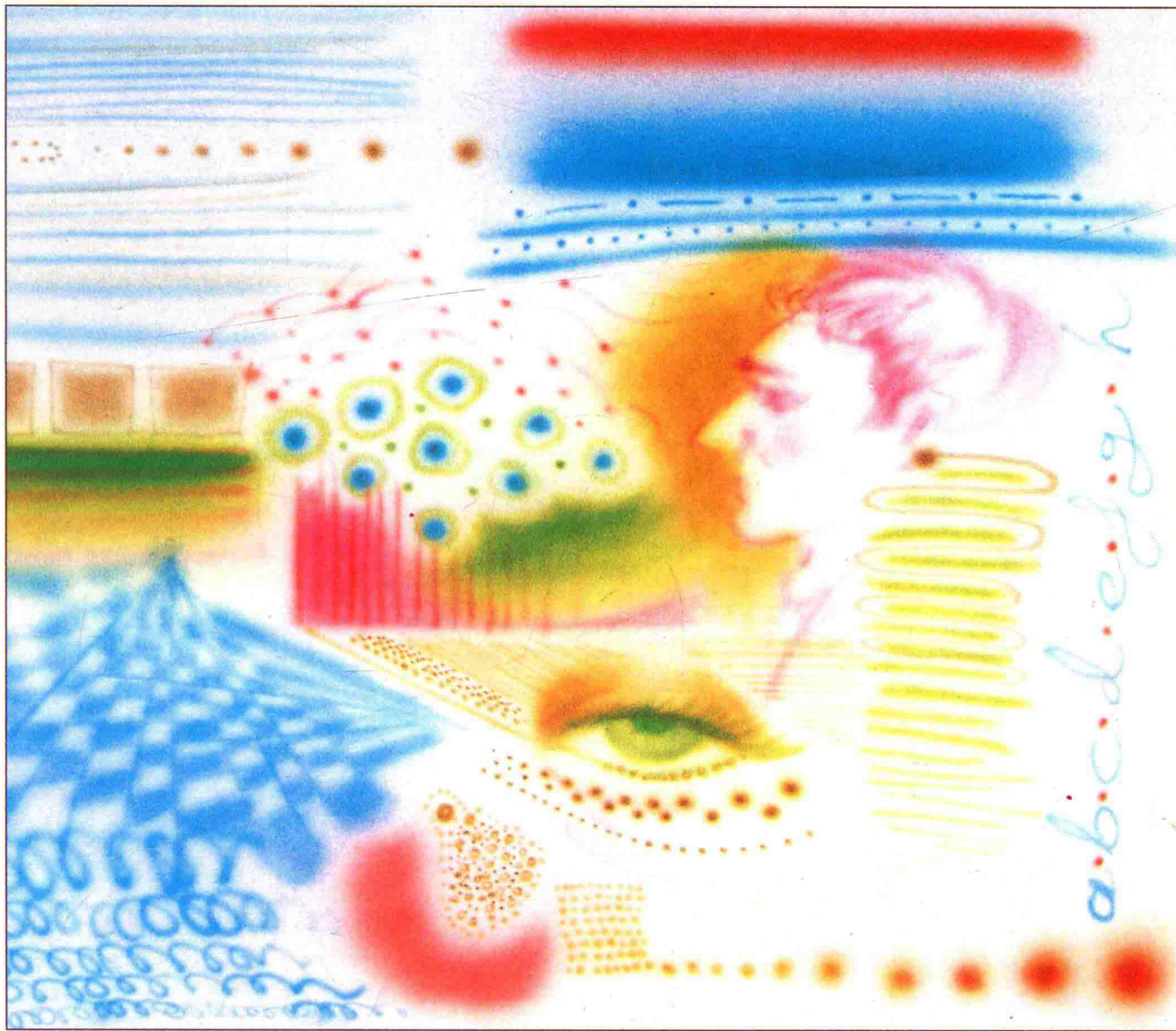
在使用這本書時，一定要記住書中所敘述或圖例出的技術；因為每特定的技術一定可以用於所示範的某種目的；但也不是只能用於一種目的。在此完成的例子中，會先示範出此技術不適用於何種物體上。倘若此技術可使插畫者達到他想達成的特殊效果，則會顯示出其終的結果。也就是說，一插畫並不只用一種技術，也許可以用上其他或更新發明之方法。由於如此，所以可以有很廣的選擇範圍來選擇完成作品之方法，然而其中示範出最好的方法是使用噴槍，其他方法就退而居次了。此處也會提到多在完成插畫時用到的方法，你會發現沒有一種技術是不容變更的，許多技術都得益於累積的經驗。

噴修技術是一種已獲得的技術。為了完成成功的作品以及對顏色，亮光，色調及對比的敏感度的提高，必須要不斷地練習此種技術，並且需要耐心，細心規畫，實驗。當然，不容置疑的繪畫能力是很重要的。

基本的練習

任何藝術品的準備工作都需要專心的練習及耐心。如果你長期的練習將會得到實質上的助益，並且防止在作品上有不小心的意外產生。噴槍並不是很難使用的工具，但是和其他工具一樣，它在某種情

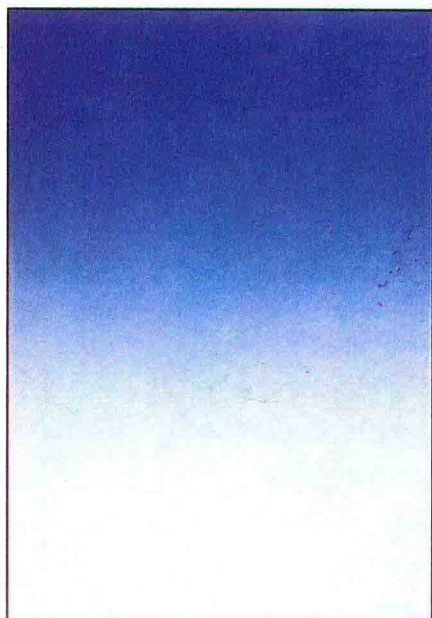
況下可以使用，而在幾種情況下卻不能使用，你如何分辨此二種情況？端靠你練習的程度而定了。所以，此章節和其他章節都有很密切的相關性。

對於剛使用噴槍的人來說，適當地控制噴槍中噴出的顏料多寡是很困難的一件事——特別是對於用手繪的作品而言，剛開始一定要緩緩的開始，先不要用噴槍，甚至要用膠膜。來定出特定形狀，更要控制顏色的分布。除此之外，在用噴槍噴上顏色時，拿噴槍的角度及高度都會影響到最後的成品。此圖所敘述的基本練習，可以讓藝術家或畫家更了解且具備運用工具的能力。這張圖涵蓋了噴槍的各種技術及應用。所有畫的完成都沒有使用任何的遮蔽物。這種「隨意塗鴉的畫」是很好的練習方法，並且能使那些使用噴槍的繪圖者發展其技術，並在使用噴槍時具有信心，同時，也會知道使用工具的限制有那些。

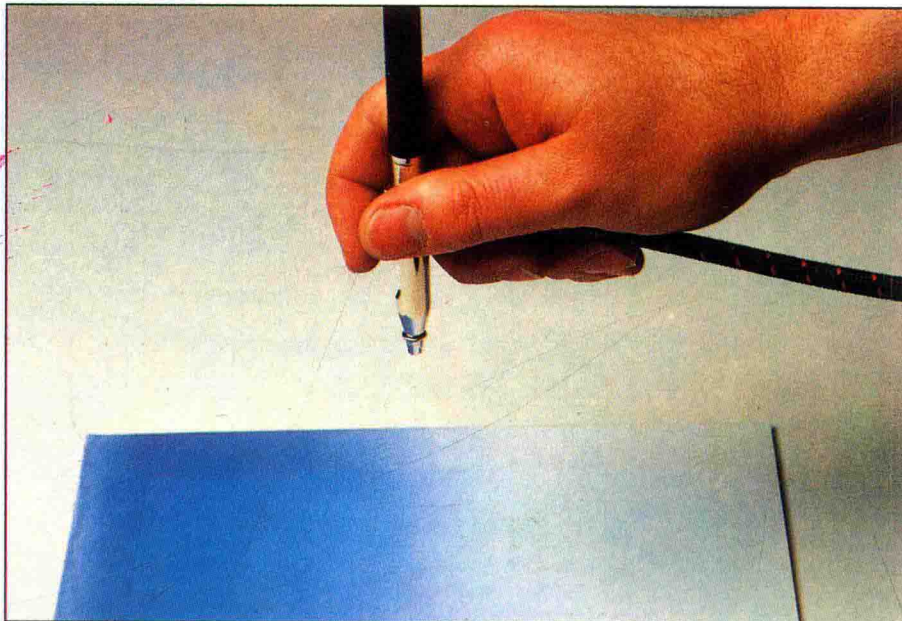
角度的技術

此項是敘述塗底色的技術，顏色之間並沒有特別明顯的界限。方法是由噴槍距離作品的遠近及角度來決定，這種技術應和分等色調那一節相關連。

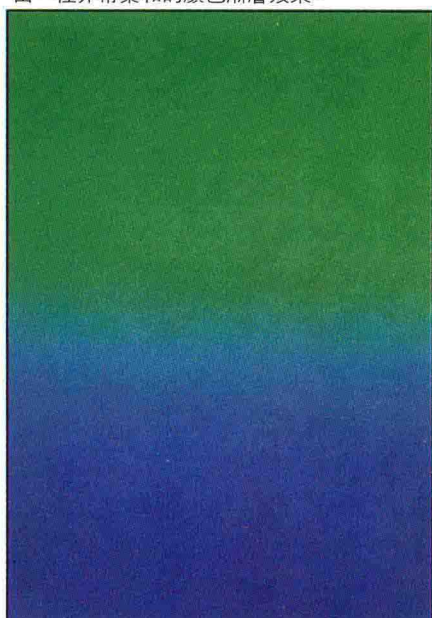

★較大範圍的帶狀著色

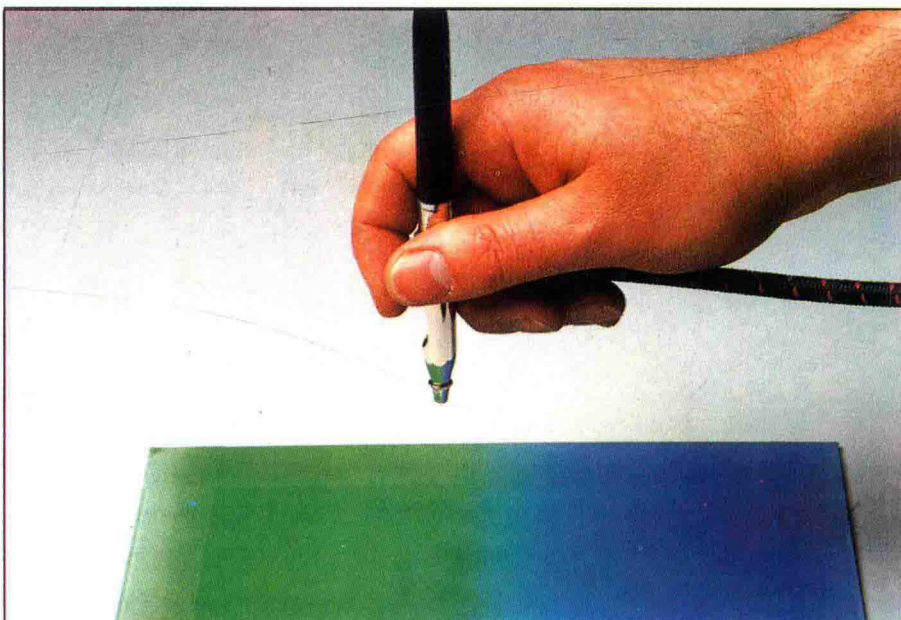
1. 在一平面上塗上二種顏色，而二色之間沒有明顯的界限。在所有欲著色的區域先覆蓋好，而後以九十度角來拿噴槍將第一種顏色由頂端噴至底部，以創造出一種非常柔和的顏色漸層效果。

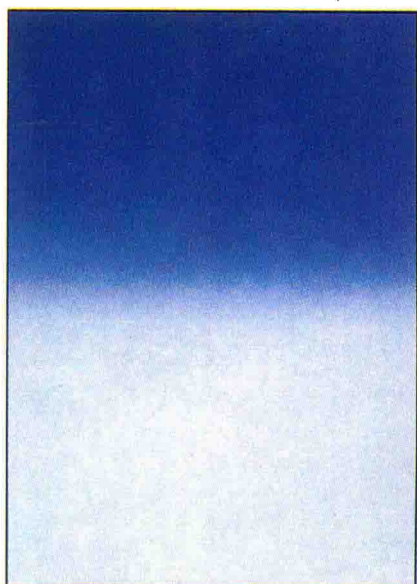
3. 這張照片中，我們可以看出，在第一層顏色上色時，噴槍的高度及它和畫之間的角度。

2. 現在用噴槍將第二種顏色如第一種的九十度方式噴上，讓漸層的部份重疊並和第一種顏色合併在一起。

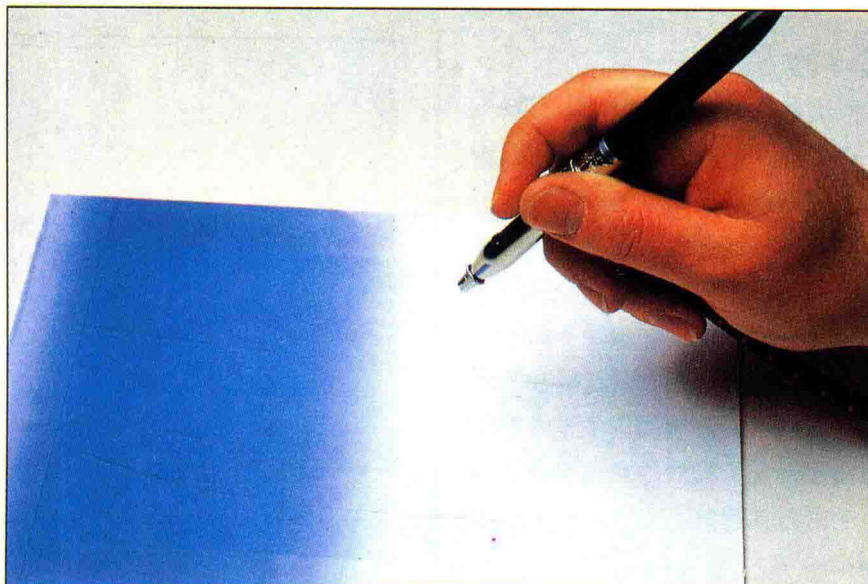

4. 在上第二種顏色時，畫作要旋轉一百八十度，以致於顏色能從頭至尾的噴上去，控制的範圍較大。

★較小範圍的帶狀著色

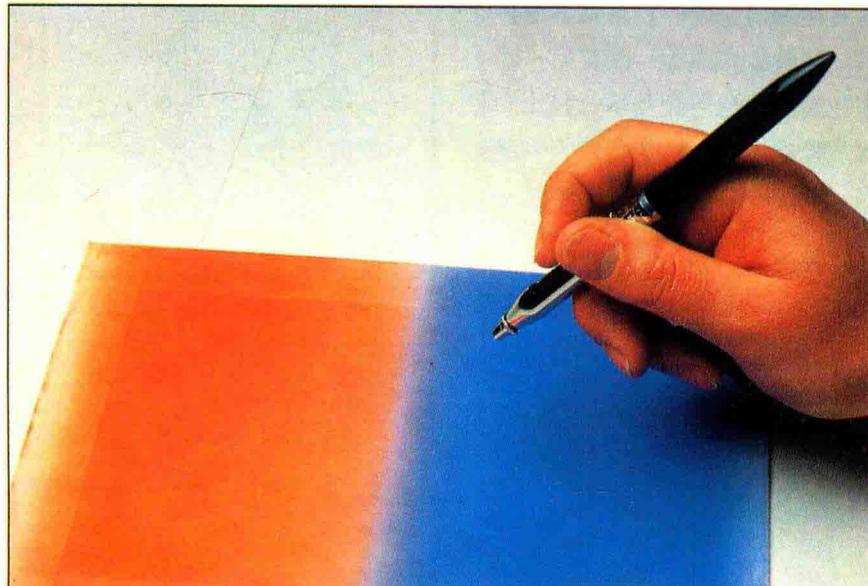
1.在此圖中可以看到較小範圍的帶狀著色。你可以看到，此圖中對於顏色的漸層較為突然，由深色很快就變成白色。

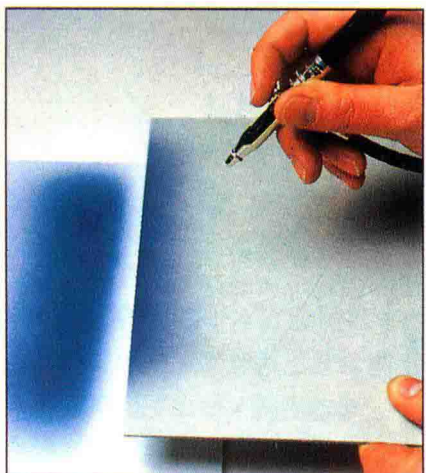
3.以較小的角度拿噴槍將第一種顏色由上至下噴上畫中。

2.第二種顏色如第一圖般地著上圖中，於是正如前述較寬的帶狀範圍著色圖中的二種顏色之間有一明顯的分界。

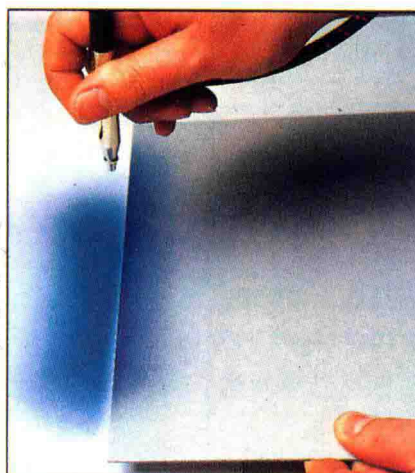
如上一階段拿噴槍的方式（相同角度）並將畫作旋轉一百八十度角，將第二種顏色噴上。

★在做邊上噴色時，使用卡片

在下列的二個例子中，可以到使用卡片作遮蔽物，拿開遮蔽物及撕開膠膜。

1.在此例中，將卡片離開畫作一點點，並且噴槍應和畫作呈九十度角，此時，便有一較實密的顏色出現，而邊緣則有較柔和的顏色。

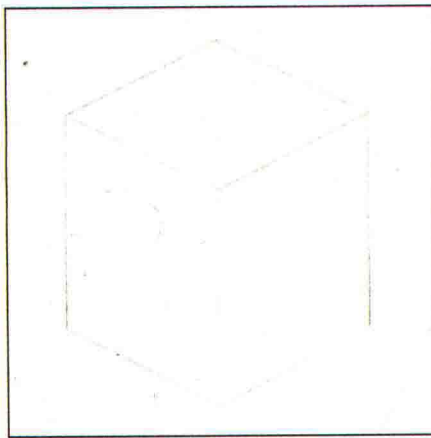

2.在此圖中，卡片仍是遮蔽物，但拿噴槍的角度已改變，因此，你可看見，圖中漸層的色彩及邊緣的顏色都比較柔和。

基本的方式——

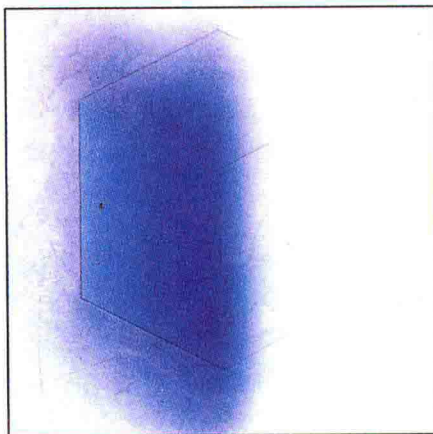
這些練習包括四種基本形狀：一正方體，一圓柱體，球狀及圓錐體。它們代表了基本的幾何形狀，而在使用噴槍時常常會碰到這些圖形，不論它們一起出現，個別出現，或者其中的部份一起出現。倘若這本書中有提到許多特定且詳細的領域，你便可以發現有許多畫中的形狀或圖形如：飛機的角及弧度或抽象的形狀都脫離不了以上提到過的圖形。

練習不僅是熟用噴筆的重要方法，而且對於瞭解圖形本身有很大的助益。更重要的，倘若你藉著顏色及表面構造的變換來擴張這些原則，你將會知道從一面至另一面，亮光對於顏色色調及黑白對比的影响，當然，也包括了物體的一邊至另一邊及一個物體至另一物體。

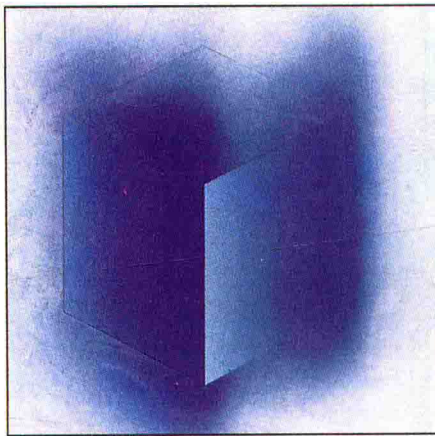

正方體

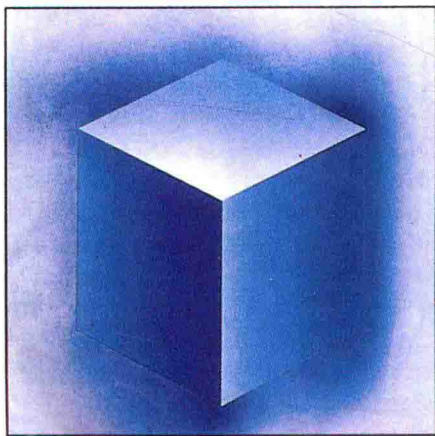
1.此正方體是以一個角為中心點而以對稱的方式畫出。我們用一膠膜遮蓋住這個正方體及其周圍的區域。

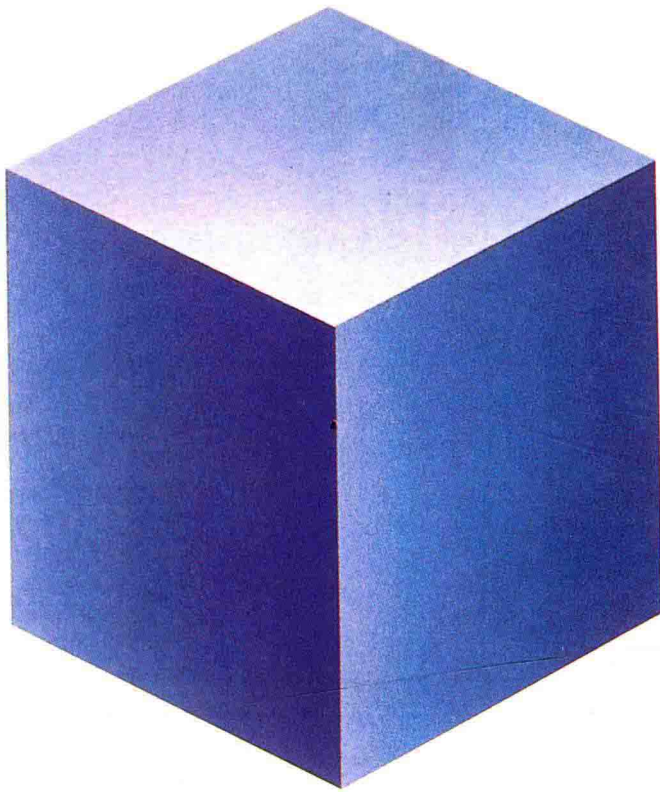
2.將覆蓋在左邊的膠膜切割掉並移走，以準備第一階段的上色。左邊那一面塗上比右邊更深的顏色，並且儘量和垂直的邊平行。左邊的漸層效果會十分醒目。

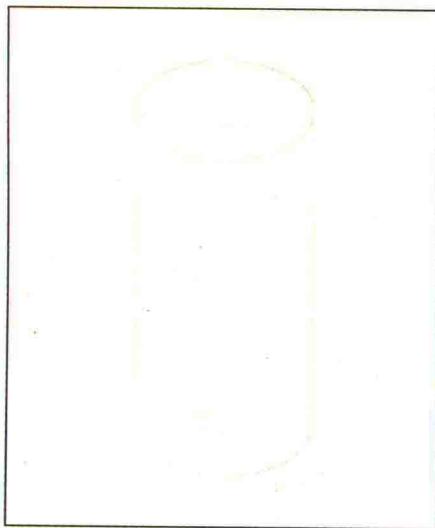
3.再將左邊那面的膠膜蓋上，並將右邊那面的膠膜切割並移開，在此水平面中，色調由右至左漸層加深，但是特別強調此正方體的稜線並讓其醒目。

4.將覆蓋在水平表面的膠膜移開，再次蓋上垂直面，此水平面之色調比垂直面淺，並由上而下漸層，在你最接近的那個角幾乎沒有顏色。

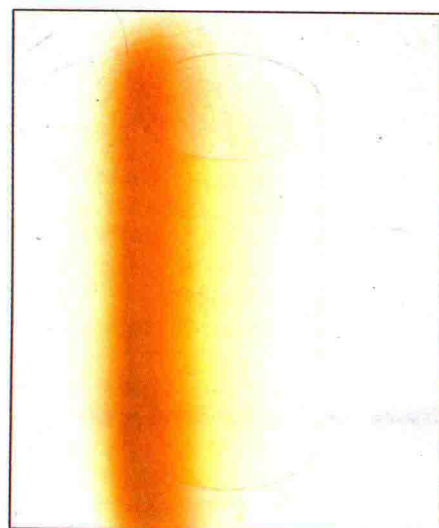

5.完成後，將膠膜都移開，將此正方體以較長的範圍顯示出來，以便讓人有立體的感覺並且作一比較。

圓柱體

1.以垂直的方式畫出一直立的圓柱體，正如前述的正方體一般，也將其覆蓋上膠膜，當然，也包括背景部份亦要蓋住。

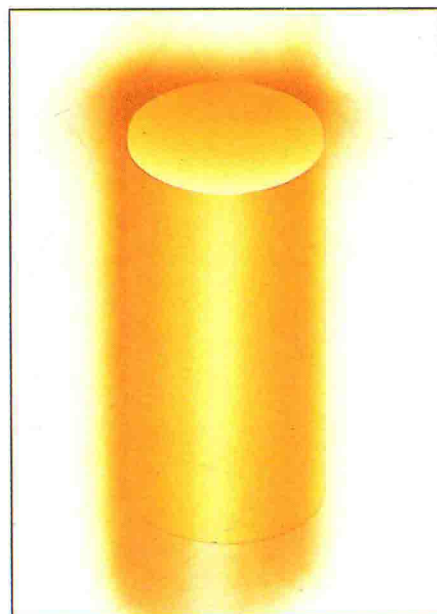

2.將覆蓋圓柱體主體部份之膠膜切割並移開，從左至右噴上顏色，此顏色可和背景部份重疊。當噴修在圓柱體的水平部份時，必須將畫紙轉過來。此舉能控制噴修顏色的程度及範圍，除此之外，並能使顏色以圓柱體的中心線為準而平行分配。

3.在第三階段中，使用和第二階段相同的方法，唯一不同的是依遮蔽物的邊緣形狀來上色，以凸顯出此圓柱體右邊的形狀。

依圓柱體的中心線由右至中心而漸層，此舉可以很強烈地凸顯出中心部份的全長，並使其和邊線平行。

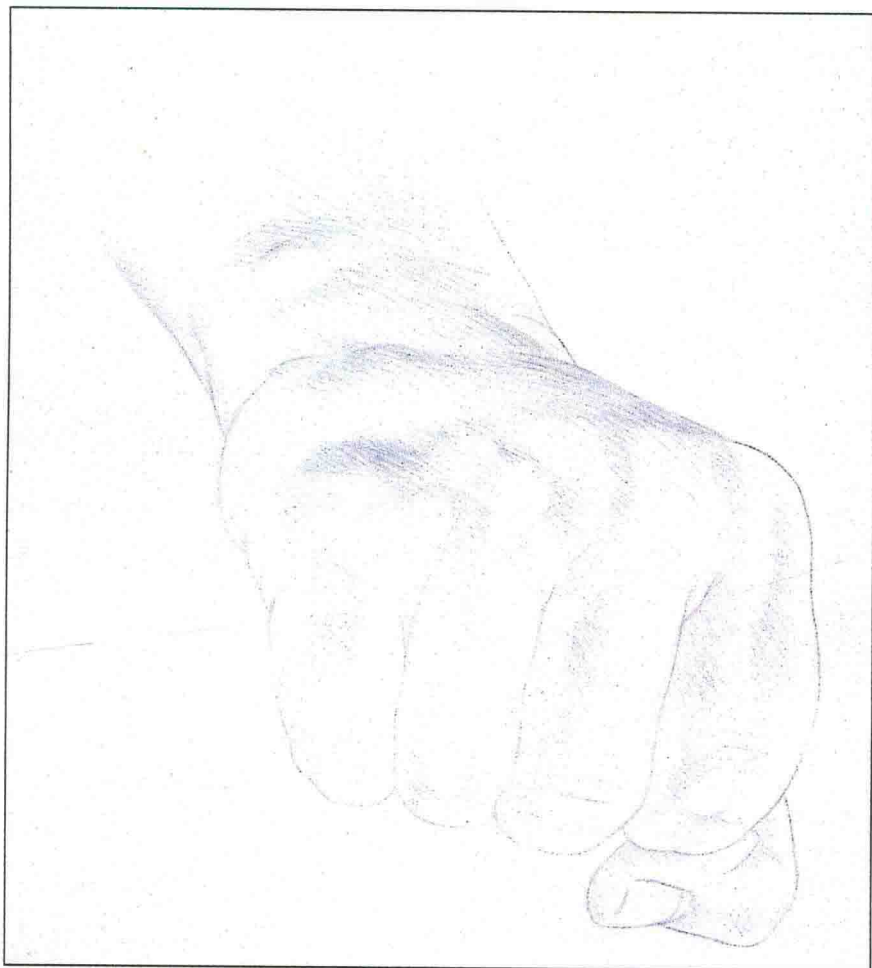
4.最後，將此圓柱體之頂端噴上顏色。然後，將橢圓平面的膠膜移開，並以水平的方向噴色於外緣，及上面，並使剩餘的色料能落在前緣。

5.移開所有的膠膜後，立即從圓柱體前方置一光源。這種技術以「光滑的」結束方式可創造一種簡單又有效的效果。

重疊噴畫法

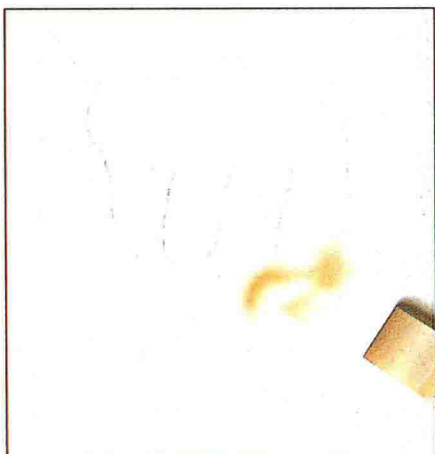
只要是對色彩、光線和色調的效應範圍，做過深入敏銳觀察者，不難發現，一個物體的基底色很少單獨存在。通常，環繞於主體物周遭的其他物體或色彩也會包含在內。此外，某些實體的組成也意味著，色彩和色調無法分別開來，單獨地進行噴畫處理。於是便需要應用重疊噴畫以塑造外形。噴畫製作中重疊噴畫的運用類似重疊彩畫法，可給實體足夠的立體感。

1. 以鉛筆在描圖紙上描繪出一緊握拳頭當做預備圖稿，並依明暗繪出陰影，在進行噴畫時，這些將是很有用的參考依據。

2. 一但圖稿經修飾正確後，便將輪廓轉載於圖板上。

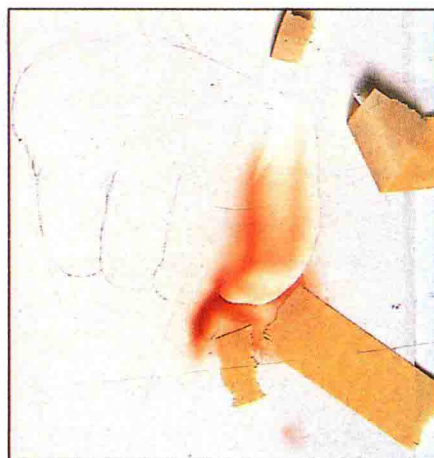

3.將圖蓋上覆片，同時在覆片上刻出拳頭與指節的完整外形。由姆指開始，移開覆片並使其可上下移動（如裝鉸鏈般）；使用一合適的不透明顏料，以中間色調施行噴畫。

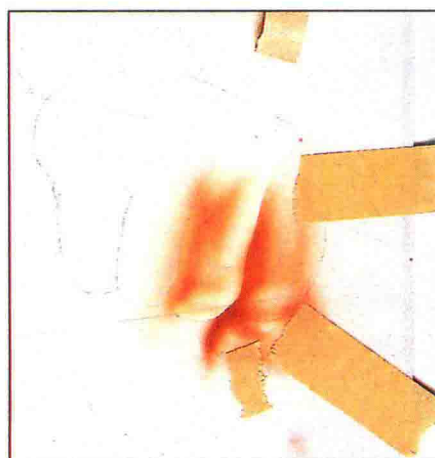

4.在中間色調上加入較暗的色澤，以增加實體外觀的立體感。

5~8接下來依序將每個手指分別進行噴畫直到全部都以中間色調噴彩塑形為止。在進行過程中，各別的覆片都需割開並裝上活動裝置，以便精確地覆回。像這類實體，由於許多地方手指緊連著手指，需要很困難的收邊工作，噴筆的完善操控是非常重要的，但是，手指緊連手背的地方，便需要很精巧的手繪技術。對此的縱深也需小心控制，如此，在完成塑形時，便不致留下先後順序的痕跡。

5

6

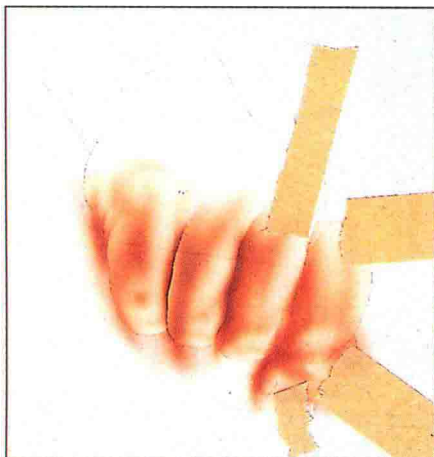
7

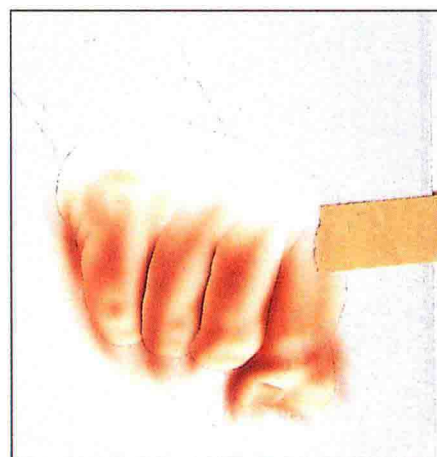
8

9

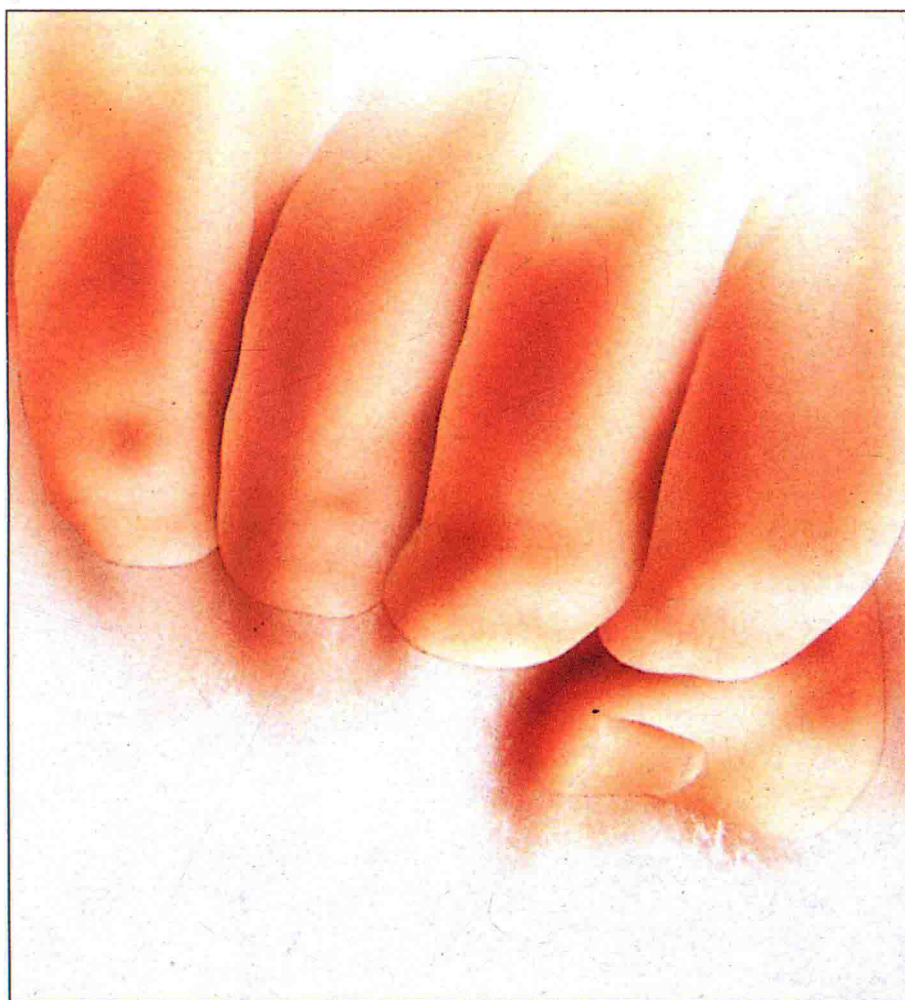

10

11

12

9~12重覆上述方法，重新使用先前的活動式覆片，但此次每根手指都以較深的色調噴繪覆蓋其上。

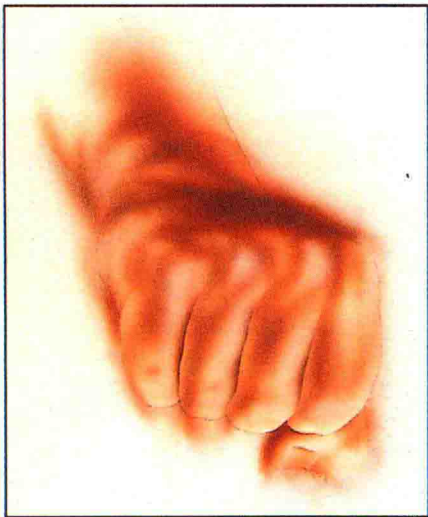
13.當手指上的兩種明暗色都已噴繪完畢，便將圖畫上所有分開的活動式覆片完全除去。然後，再以徒手噴繪方式噴染中間色調，以描繪出手背和手腕關節。

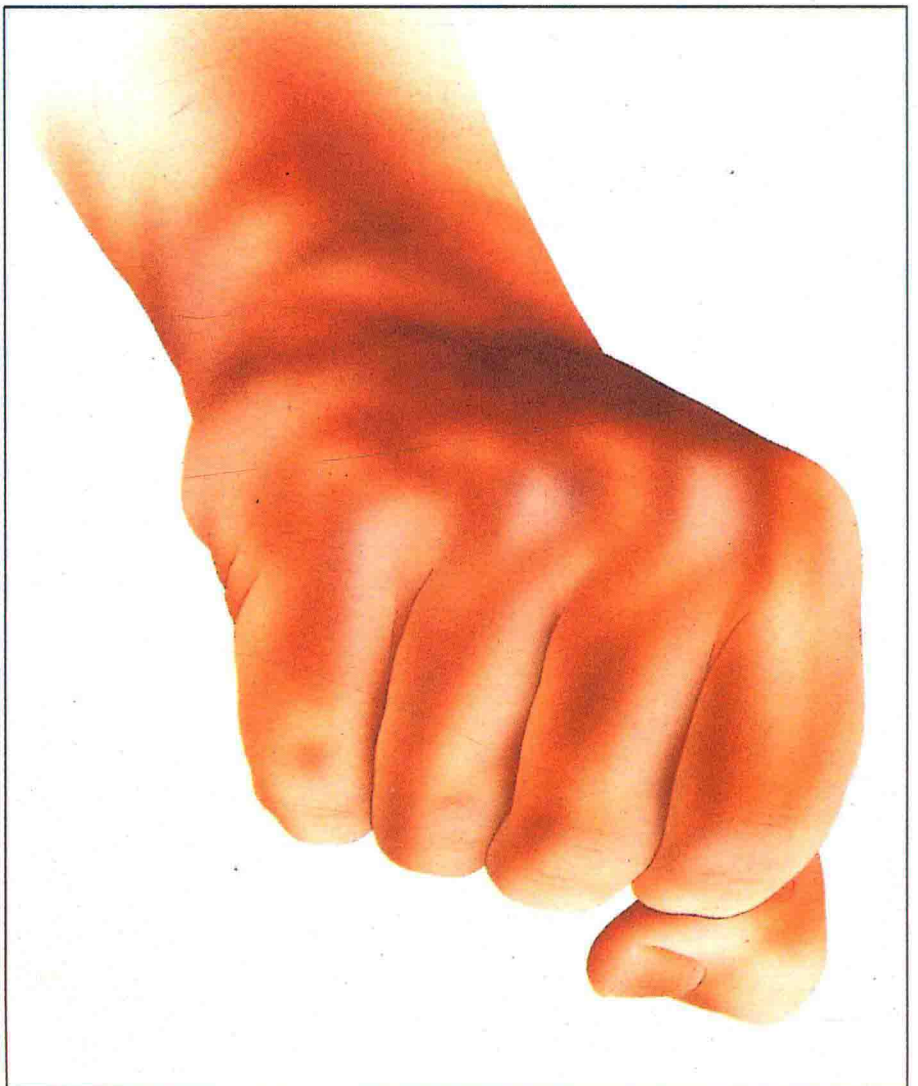
14.現在，再覆蓋噴以中間偏暗的色調，以增強對比效果並描繪出逼真的陰影效果。

15.加上最深色調，主要是在陰影區和手背上。

16.最後，再以一非常亮的，幾乎是純白的色調，覆蓋噴染於手指及關節處，以點出亮部。

17.在除去最後一片覆片時，此幅作品宣告完成。視尺寸大小及圖畫效果，可用鉛筆和筆刷另外添上細節。

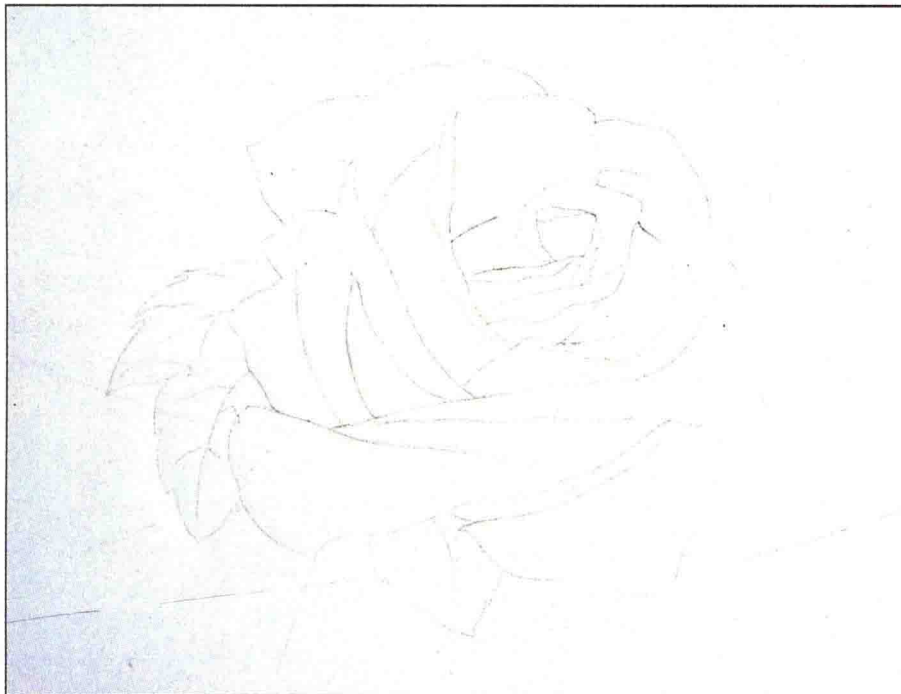
覆片繪法

在製作噴畫時，為保護非進行中的各區域不受影响起見，使用一種透明自黏式的覆片是最受歡迎的方式。覆片有暗色或較具光澤的，並附有一保護作用的襯紙，可省下原本需切割覆片的麻煩。覆片的黏性不強，因此不論是將覆片置於乾淨的或者是先前噴染過的表面之上，隨後取下都不致傷到下面的質地。

因為覆片是透明的，使得蓋起來的部分依然看得到，這在和噴染後的區域對照之下，判別色彩強弱與明暗程度時，非常有用。而且，用濕布，棉布，或棉絮小心拭去過多或殘餘的顏料，而不破壞圖面或露出供噴繪的部分也是有可能的（當然這適用於乾後依然可溶於水的顏料）。

使用覆片時，都要用鋒利的新刀片切割，因為舊刀片容易失去鋒刃，常常會撕裂覆片，無法完整地切割。切割時務必輕輕地，均勻地施力，以避免割傷圖面。

此地所舉的兩個實例中，特別要注意色調明暗的使用順序；透明水彩和不透明膠彩使用的方法不同。若使用透明的素材，色彩和色調的縱深是由暗而亮，以透明的色彩逐層噴染覆蓋而成的；若是不透明的素材，顏色先各自調好，必要的時候亮色也能噴蓋在暗色上。

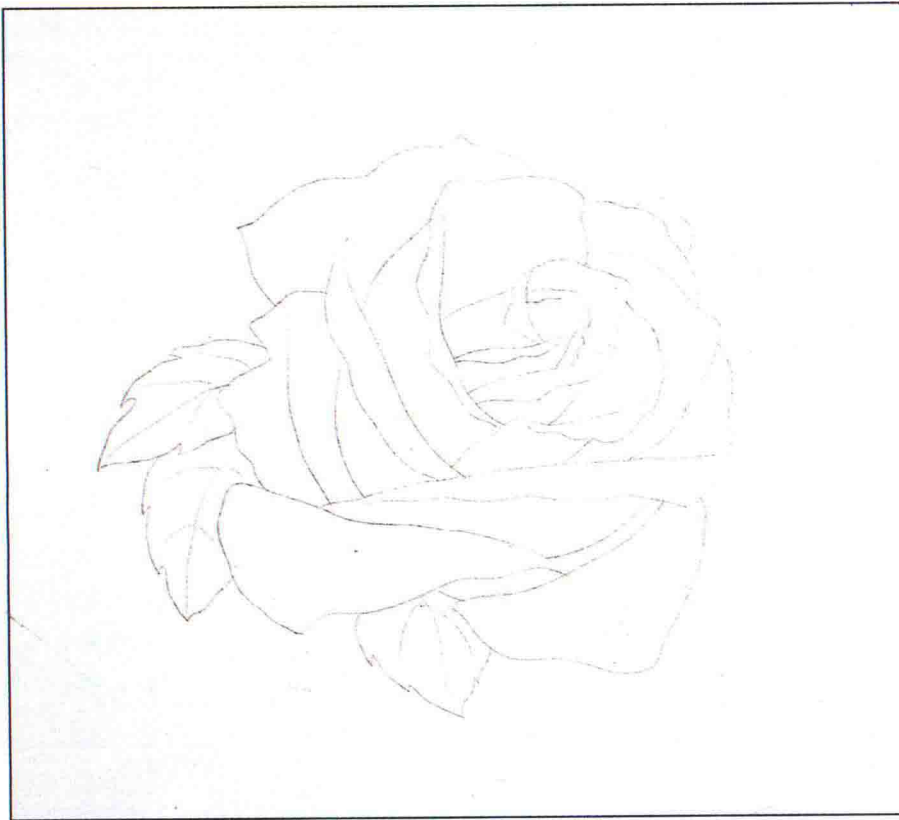

水彩媒介

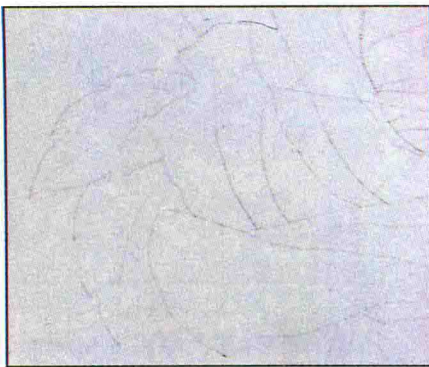
1. 使用玫瑰花當做題材，以便示範一較複雜的實例，首先，將底圖繪於描圖紙上，如圖所示。

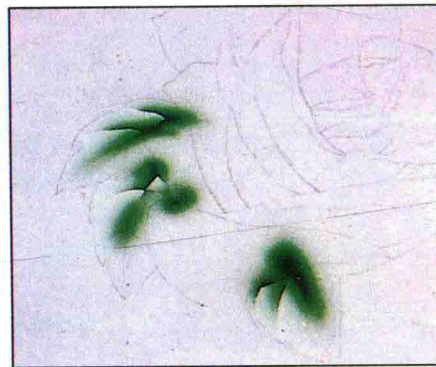
2. 然後，用石墨紙將圖轉描於圖板上。

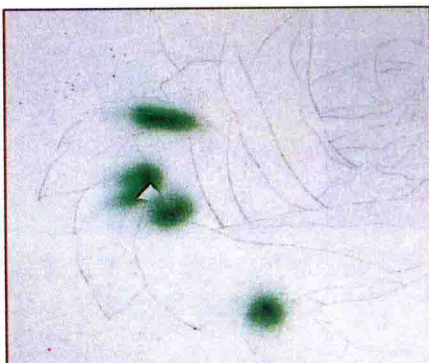
3.轉描於圖板上的草圖應使用很輕的線條，因為這些線條在採用透明素材時無法完全被遮掩起來。

4.圖面用覆片蓋住，再循著花葉的線條從中刻出。

6.現在進行葉片中間色調的噴染。沿著葉脈線割下來的覆片依序除去，邊緣區域則採用暗漸層變化。

5.噴染的順序需從最暗色調的葉片著手，先除去覆片。

7.葉片最後噴染的部分是較亮的色調。進行此步驟時，先除去花葉上的覆片，較亮的色調漸層變化則用手繪方式表現。

8.完成葉片的噴繪時，除去所有覆片，然後在整張圖上重新蓋上新覆片，再循著圍繞花瓣的線條從覆片上刻出。

9.噴染玫瑰花的順序與製作葉片的模式相同，先從最暗的色調入手，接著中間色，然後再更亮的色調。第一步驟，將暗色調噴染在花的上部。

10.色調的明暗變化與造型的構成都是由最遠的花瓣到前景的花瓣逐步噴染而成的。