

沾水筆表現技法

西上春雄 著

美工圖書社

沾水筆插畫入門

中華民國七十九年三月

版權所有・翻印必究

沾水筆表現技法

著 作 者：西上春雄

出 版 者：邯鄲出版社

發 行 人：趙 聖 亞

發 行 所：美工圖書社

臺北市士林區忠誠路二段 40 巷 14 弄 2 號

電話／ 8346576 ・ 8355232

郵政劃撥／ 07847586 號

印 刷 所：皇甫印刷廠

臺北市長泰街 297 巷 14 號

法律顧問：鍾誠律師事務所

臺北市忠孝西路一段 41 號 9 F 之 7

電話／(02) 3145261 ・ 3142048

◎本書如有缺頁破損裝訂錯誤保證退還◎

行政院新聞局出版事業登記證臺業字第 2914 號

本書圖表文字未經同意不准轉載

定價：新台幣300元正

目錄

沾水筆插畫

線條	6
沾水筆畫為插畫基礎	8
工具與用法	10
配置 筆嘴 話說筆嘴 竹筆的裝作方法 話說東洋筆 筆桿 製圖筆 墨水 筆 白色 紙 素描簿 描畫板 色紙 和紙	

基礎練習

Line Week	22
線條的強弱與調子 有彈性的線條 線影 交叉線影 濃淡 線條的密度 陰影的練習 平面結構 立體結構 複雜的形狀與陰影	
短時間速描與素描	35
沾水筆速描	36
(作品例 裸體像 臉 女性 人物)	
沾水筆速描	41
(作品例 臉 人物)	
畫人	44
Humau Watching 人體基本比例 頭部 臉的基本平衡	
透視畫法	46

實技制作

鉛筆草圖與加入沾水筆	48
(作品例 舞妓 古城 南禪寺 漫畫)	
明快的沾水筆畫	52

不畫陰影

(作品例 機車 鞋子 背景 畫具箱 車 餐具架
西部表演 清水 倉敷 伊賀上野 十和田湖 長野
2場 梵帝岡
局部畫陰影

(作品例 遊行 高樓 白色的屋子)

加入沾水筆的順序(畫陰影的方法)..... 58

輪廓至細部 一般的注意事項

(作品例 鬱金香 女性素描1、2、3、農家 中世紀風格的城市 漁船 夢遠規音像 竹簍 漫畫 插畫)

素描 72

身邊的小品 72

(作品例 鮮果 竹莢魚乾 白菜 水形土產的玩偶
茶杯與茶壺)

樹木..... 74

(作品例 葉的畫法 繁茂的灌木 樹木型態)

觀葉植物..... 78

(作品例 變葉木 亞洲phantom 黃金葛 香港p
anha 棕櫚)

花..... 79

(作品例 紅玫瑰 白玫瑰 鬱金香 紫陽花)

風景素描 80

遠近法(使用於南禪寺的水道橋)

野外素描 82

(作品例 因地 白馬的山間小屋 山村風景 寶塚溫
泉街 京都 戶隱 信州 白馬 飛驒 本橋站前 柏
市 阪和紀念館 西宮遊艇港 松本車站 勝浦的漁船
中之島公會堂 戶隱的工藝店 弘前的西洋館 樹木
與塔 河床 瀑布 溪谷 祠)

石積..... 92

(作品例 石牆 漁村的石牆 奈良 金澤城 恐山
歐美式庭院 清水寺 史前巨石柱)

民家..... 94

(作品例 能勢 大原 森鷗外舊宅 大原 戶隱)

寺社..... 96

(作品例 出雲大社 校倉 三千院)

貓和狗..... 98

(作品例 暹羅貓1、2 Maltese 蘇格蘭梗 Cr-
aliev King Chavles 波斯貓 不倒翁貓牛頓狗 大
丹狗)

鳥..... 100

(作品例 風標合子 貓頭鷹 白頭鷺 愛美的紅鶴)	
動物	102
(作品例 無尾熊 獅子 非洲象 非洲野牛)	
交通工具	104
(作品例 蒸汽火車 帆船 賽車)	
使用照片(風景)	106
(作品例 古城 郊外的屋子 古堡 錫昂 威尼斯 艾爾特城 蘇黎世 莫利斯堡城 柔佛 烏拉底米生 托利多 倫敦 巴黎 巴特農神殿 提洛爾 Kinderd- ijk 洛磯 性基基 少女峯)	
使用照片(人物)	106
(作品例 傑馬 威麥 紐曼 伊斯威克 希斯頓 邱 吉爾 甘迺迪 夢露 布朗遜 電影「達拉斯」一景 亞諾 瓦利 露華)	
動作	120
(作品例 打閃 貓 羚羊 賽車 閩牛 失火)	
表示幽默動作的技巧	122
(作品例 棒球 1、2 拳擊 嚇人 逃跑的狗)	
表示動感	123
(作品例 拳擊 足球 美式足球)	
表示感情	124
(作品例 茫然 有靈感 受刺激 失望 憤怒 不安 吃驚 懷疑 嫉妒 高興 生氣)	
何謂Pen touche	126
選擇適合目的的touche (插畫)	126
(作品例 少女)	
選擇適合目的的touche (漫畫)	128
(作品例 少女 臉)	
Pen touche	130
(作品例 帆船 汽球 入浴 練習 戲水 爵士舞 月光 穿運動鞋的少女 女學生 兵士 苦悶 月光 穿運動鞋的少女 女學生 鬆髮的 女性 小女巫 表情 1、2 影 小喇叭 手 射擊 大阪機場 種戶港 打電話 青森車站內 脫衣服 早 餐等等 波蒂斯 洋子 朝美 阿波舞 松鼠母子 麼 女館的少女 怪魚 肯亞玩偶 卡蓮 扶桑 報春花 鬱金香 貝殼 海馬 蝴蝶 鯨魚 甲蟲)	

Pen touche 的併合效果	144
(作品例 人體 毛衣 裙子 草的畫法 人體 泳裝 與植物 頭髮 圍巾 毛衣 樹蔭下的少女 小貓 亞 馬遜女戰士)	
漫畫需要豐富的Pen touche	146
(作品例 火國的公主 帕里斯 莎莉·梅伊 風的少 女 兄妹 白夜 西部)	
描繪出不同的形象	148
(作品例 女性肌膚的畫法)	
質感	150
(作品例 磚塊 鐵砧 木材 草鞋 棕刷 毛皮 玻 璃酒杯 提燈 土司 虹鯨 年菜 針織服裝 披肩 嬰兒襪 襯衣 毛衣和格裙 和服)	
原畫的線條密度	154
縮小與印刷的效果	155
擴大與縮小	156
應用製作重點	
變形	158
清楚描畫應強調處	
(作品例 利用表格表現變形 「Rio bravo」的約翰 韋恩 「Flash dance」的珍妮佛貝兒 擬人化 田園)	
單純的	160
(作品例 貓 髮型 鴿子與少女)	
精密的	161
(作品例 蟲食枯葉 輪鋒螺 鯛魚 太空梭)	
明瞭化	162
(作品例 腦的位置 手 2 遊艇 BOING 747 間隔 鳥瞰圖)	
象徵化	163
(作品例 祈禱 美國飲料 人權運動週海報)	
重疊	164
(作品例 網球 田徑 青木功 妄執 夢)	
合成	166
(作品例 德國觀光 窺視 開花)	
組合結構	168

(作品例 JAPAN 新加坡 京都畫地圖 印度旅情 官能)	
對比	172
(作品例 廣告 美津子的境遇)	
幻想	174
(作品例 朝露中的精靈 星之女神 從迷宮逃離 性 感的頭髮 想)	
沾水筆插畫的展開	
童畫	178
(作品例 花之國 1、2、3、4、5、6)	
插圖是每一頁的表情	180
(作品例 25點)	
兒童畫的插畫	186
(作品例 遊行 少年 報童 遊戲)	
插畫	188
(作品例 封面1、2、3、4 化粧品宣傳小冊用 花精 花精1、2 樹精 看書 水底 黎明的詩)	
漫畫	192
(作品例 性格1、2 誇張畫1、2 背景畫面 1 張漫畫1、2、4格漫畫)	

一張漫畫	194
(作品例 1、2、3、4)	
連環國畫	196
(作品例 壁)	
裝飾性插畫	202
(作品例 泉中少女 水瓶座 三姐妹 綠髮 女王 星座 星座 巴里的裁縫)	
古代劃插畫	204
話說古代考證	
(作品例 女戰士 深編笠 風浪人 鎌倉兄弟)	
小說與插畫	206
(作品例 不倫 貓 社巴故事 京都懸疑小說)	
圖案	208
(作品例 圖案1、2、3、4 花粧 精美 頭髮)	
後記	

沾水筆插畫入門

目 錄

沾水筆插畫

線條	6
沾水筆畫為插畫基礎	8
工具與用法	10
配置 筆嘴 話說筆嘴 竹筆的裝作方法 話說東 洋筆 筆桿 製圖筆 墨水 筆 白色 紙 素描 簿 描畫板 色紙 和紙	

基礎練習

Line Week	22
線條的強弱與調子 有彈性的線條 線影 交叉線 影 濃淡 線條的密度 陰影的練習 平面結構 立體結構 複雜的形狀與陰影	
短時間速描與素描	35
沾水筆速描	36
(作品例 裸體像 臉 女性 人物)	
沾水筆速描	41
(作品例 臉 人物)	
畫人	44
Humau Watching 人體基本比例 頭部 臉的基 本平衡	
透視畫法	46

實技制作

鉛筆草圖與加入沾水筆	48
(作品例 舞妓 古城 南禪寺 漫畫)	
明快的沾水筆畫	52

不畫陰影

(作品例 機車 鞋子 背景 畫具箱 車 餐具架
西部表演 清水 倉敷 伊賀上野 十和田湖 長野
2場 梵帝岡
局部畫陰影

(作品例 遊行 高樓 白色的屋子)

加入沾水筆的順序(畫陰影的方法)..... 58

輪廓至細部 一般的注意事項

(作品例 鬱金香 女性素描1、2、3、農家 中世
紀風格的城市 漁船 夢遠規音像 竹簍 漫畫 插畫
)

素描

身邊的小品

(作品例 鮮果 竹莢魚乾 白菜 水形土產的玩偶
茶杯與茶壺)

樹木..... 74

(作品例 葉的畫法 繁茂的灌木 樹木型態)

觀葉植物..... 78

(作品例 變葉木 亞洲phantom 黃金葛 香港pa
nha 棕櫚)

花..... 79

(作品例 紅玫瑰 白玫瑰 鬱金香 紫陽花)

風景素描

遠近法(使用於南禪寺的水道橋)

野外素描

(作品例 因地 白馬的山間小屋 山村風景 寶塚溫
泉街 京都 戶隱 信州 白馬 飛驒 本橋站前 柏
市 阪和紀念館 西宮遊艇港 松本車站 勝浦的漁船
中之島公會堂 戶隱的工藝店 弘前的西洋館 樹木
與塔 河床 瀑布 溪谷 祠)

石積..... 92

(作品例 石牆 漁村的石牆 奈良 金澤城 恐山
歐美式庭院 清水寺 史前巨石柱)

民家..... 94

(作品例 能勢 大原 森鷗外舊宅 大原 戶隱)

寺社..... 96

(作品例 出雲大社 校倉 三千院)

貓和狗..... 98

(作品例 暹羅貓1、2 Maltese 蘇格蘭梗 Cr-
aliev King Chavles 波斯貓 不倒翁貓牛頓狗 大
丹狗)

鳥..... 100

(作品例 風標合子 貓頭鷹 白頭鷺 愛美的紅鶴)	
動物	102
(作品例 無尾熊 獅子 非洲象 非洲野牛)	
交通工具	104
(作品例 蒸汽火車 帆船 賽車)	
使用照片 (風景)	106
(作品例 古城 郊外的屋子 古堡 錫昂 威尼斯 艾爾特城 蘇黎世 莫利斯堡城 柔佛 烏拉底米生 托利多 倫敦 巴黎 巴特農神殿 提洛爾 Kinderd- ijk 洛磯 性基基 少女峯)	
使用照片 (人物)	106
(作品例 傑馬 威麥 紐曼 伊斯威克 希斯頓 邱 吉爾 甘迺迪 夢露 布朗遜 電影「達拉斯」一景 亞諾 瓦利 露華)	
動作	120
(作品例 打閃 貓 羚羊 賽車 閩牛 失火)	
表示幽默動作的技巧	122
(作品例 棒球 1、2 拳擊 嚇人 逃跑的狗)	
表示動感	123
(作品例 拳擊 足球 美式足球)	
表示感情	124
(作品例 茫然 有靈感 受刺激 失望 憤怒 不安 吃驚 懷疑 嫉妒 高興 生氣)	
何謂Pen touche	126
選擇適合目的的touche (插畫)	126
(作品例 少女)	
選擇適合目的的touche (漫畫)	128
(作品例 少女 臉)	
Pen touche	130
(作品例 帆船 汽球 入浴 練習 戲水 爵士舞 月光 穿運動鞋的少女 女學生 兵士 苦悶 月光 穿運動鞋的少女 女學生 鬆髮的 女性 小女巫 表情 1、2 影 小喇叭 手 射擊 大阪機場 種戶港 打電話 青森車站內 脫衣服 早 餐等等 波蒂斯 洋子 朝美 阿波舞 松鼠母子 麼 女館的少女 怪魚 肯亞玩偶 卡蓮 扶桑 報春花 鬱金香 貝殼 海馬 蝴蝶 鯨魚 甲蟲)	

Pen touche 的併合效果	144
(作品例 人體 毛衣 裙子 草的畫法 人體 泳裝 與植物 頭髮 圍巾 毛衣 樹蔭下的少女 小貓 亞 馬遜女戰士)	
漫畫需要豐富的Pen touche	146
(作品例 火國的公主 帕里斯 莎莉·梅伊 風的少 女 兄妹 白夜 西部)	
描繪出不同的形象	148
(作品例 女性肌膚的畫法)	
質感	150
(作品例 磚塊 鐵砧 木材 草鞋 棕刷 毛皮 玻 璃酒杯 提燈 土司 虹鱈 年菜 針織服裝 披肩 嬰兒襪 襪衣 毛衣和格裙 和服)	
原畫的線條密度	154
縮小與印刷的效果	155
擴大與縮小	156
應用製作重點	
變形	158
清楚描畫應強調處	
(作品例 利用表格表現變形 「Rio bravo」的約翰 韋恩 「Flash dance」的珍妮佛貝兒 擬人化 田園)	
單純的	160
(作品例 貓 髮型 鴿子與少女)	
精密的	161
(作品例 蟲食枯葉 輪鋒螺 鯛魚 太空梭)	
明瞭化	162
(作品例 腦的位置 手 2 遊艇 BOING 747 間隔 鳥瞰圖)	
象徵化	163
(作品例 祈禱 美國飲料 人權運動週海報)	
重疊	164
(作品例 網球 田徑 青木功 妄執 夢)	
合成	166
(作品例 德國觀光 窺視 開花)	
組合結構	168

(作品例 JAPAN 新加坡 京都畫地圖 印度旅情 官能)	
對比	172
(作品例 廣告 美津子的境遇)	
幻想	174
(作品例 朝露中的精靈 星之女神 從迷宮逃離 性 感的頭髮 想)	
沾水筆插畫的展開	
童畫	178
(作品例 花之國 1、2、3、4、5、6)	
插圖是每一頁的表情	180
(作品例 25點)	
兒童畫的插畫	186
(作品例 遊行 少年 報童 遊戲)	
插畫	188
(作品例 封面1、2、3、4 化粧品宣傳小冊用 花精 花精1、2 樹精 看書 水底 黎明的詩)	
漫畫	192
(作品例 性格1、2 誇張畫1、2 背景畫面 1 張漫畫1、2、4格漫畫)	

一張漫畫	194
(作品例 1、2、3、4)	
連環國畫	196
(作品例 壁)	
裝飾性插畫	202
(作品例 泉中少女 水瓶座 三姐妹 綠髮 女王 星座 星座 巴里的裁縫)	
古代劃插畫	204
話說古代考證	
(作品例 女戰士 深編笠 風浪人 鎌倉兄弟)	
小說與插畫	206
(作品例 不倫 貓 社巴故事 京都懸疑小說)	
圖案	208
(作品例 圖案1、2、3、4 花粧 精美 頭髮)	
後記	

沾水筆插畫

線條

「在白紙上畫一條線」，其線條本身是極優美的，尤其是使用沾水筆所畫出的線條，要比使用其他工具來得細膩、緊湊。雖然線條比使用鉛筆、孔特(C-ONTE')筆所畫出的要細，但卻更能清楚表達主旨。這一條線所分割出的兩面，此因線條本身的存在顯示出某種意義，不再如畫線前的白紙那般模糊而意識不明了。

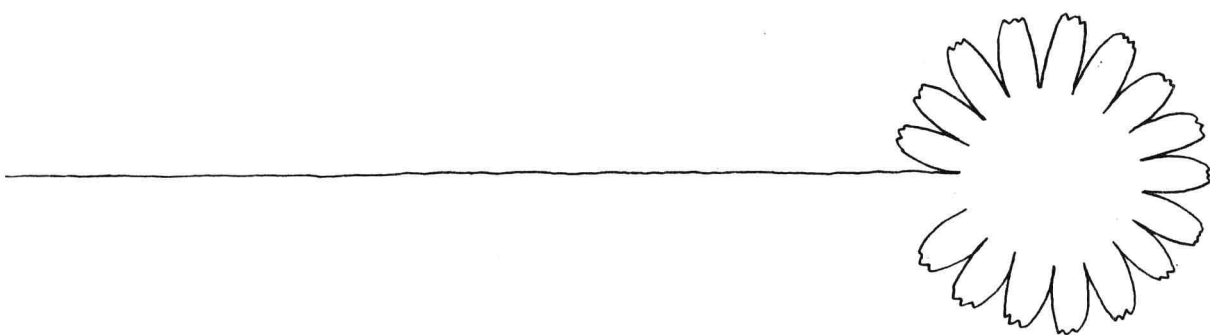
一條線所畫出的輪廓，可以明顯地畫分物體與物體以外的不同，這種由細線描繪出的境界線，是屬於不存在於自然界的獨特造型線。

我們身體本身，並沒有特定的輪廓邊緣，但只要

畫出人體的輪廓線，就可以看出輪廓線中的肉體，而在輪廓線外的部分，很顯然地就是非肉體的外界了。事實上，肉體與外界間的邊緣，應是看不見的境界線，雖然這只是單純的線，卻具有能區分事物的極大功能。

現在我們便賜予線條各種能力，使線條產生各種不同的作用。

線條本身只是線條，但若使其彎曲或密集，就可以用來作畫了。畫出花朵形狀的線條，已不只是線條，而是代表花，畫出人形的線條，也就已代表人了。所以，在紙的空間上若有線條在移動、跳躍、集聚，

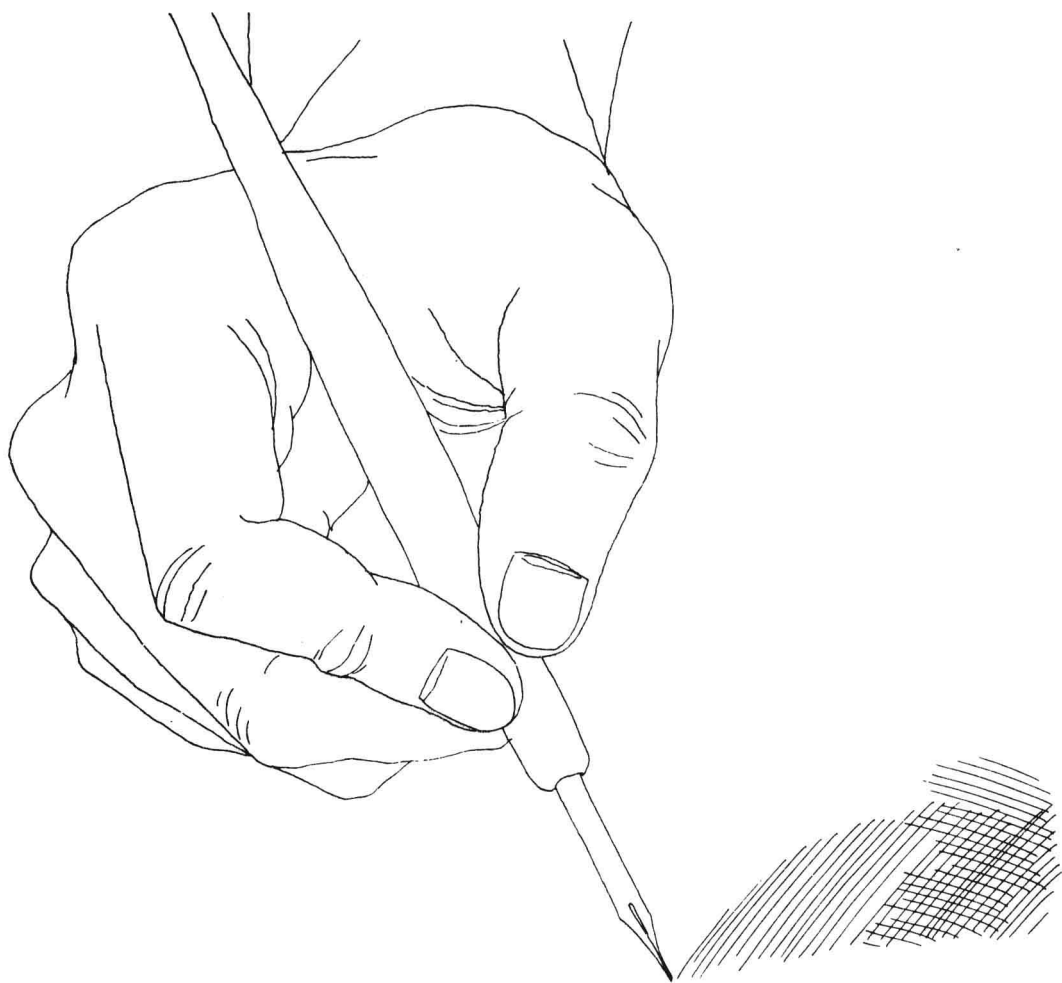
就會表現出生命力。

各位不妨想想我們與線條的關係……

在我們年幼，還不懂得使用線條繪畫時，常會描畫出別人看不懂的線條，口中喃喃說著別人所不懂的意義。由此可知，在很早以前，線條便已和我們發生關係了！

所謂花，是指在塗上花的顏色之前，畫出花的形狀開始的。在描繪上，花的形狀有許多種，但花的顏色卻只有單一的紅色，直到以後，人們開始思考顏色方面的和諧，於是顏色數量才有增加，並有濃淡深淺之分。

太古時代的原始人，大多只知道形狀，那時形狀也只以線條來表現，所以可說，原始的生命力本就存在於線條中。

沾水筆畫為插畫基礎

「使用畫具中的原料繪畫較容易，但要使用沾水筆……」這些話是常可所到的。在教導插畫或有關美術的志師之中，有很多是輕視沾水筆畫的，也有人對沾水筆畫持有成見，但回顧歷史，沾水筆畫本是插畫的主流，相信今後仍然不會改變。

在此所說的沾水筆畫，應作廣義的解釋，那並非只使用沾水筆，也可以說是使用線條表現出整體性的插畫意義。當然，這也包括利用單純、明快、許多白色等技巧的各種筆功(pen work)。

簡單的說，沾水筆畫是會令人連想到畫有很多線條的寫實作品。但其實線條的多少並不是問題，只要單純、確實即可，但絕不是隨意地畫上很多斜線（線影）來破壞畫面。

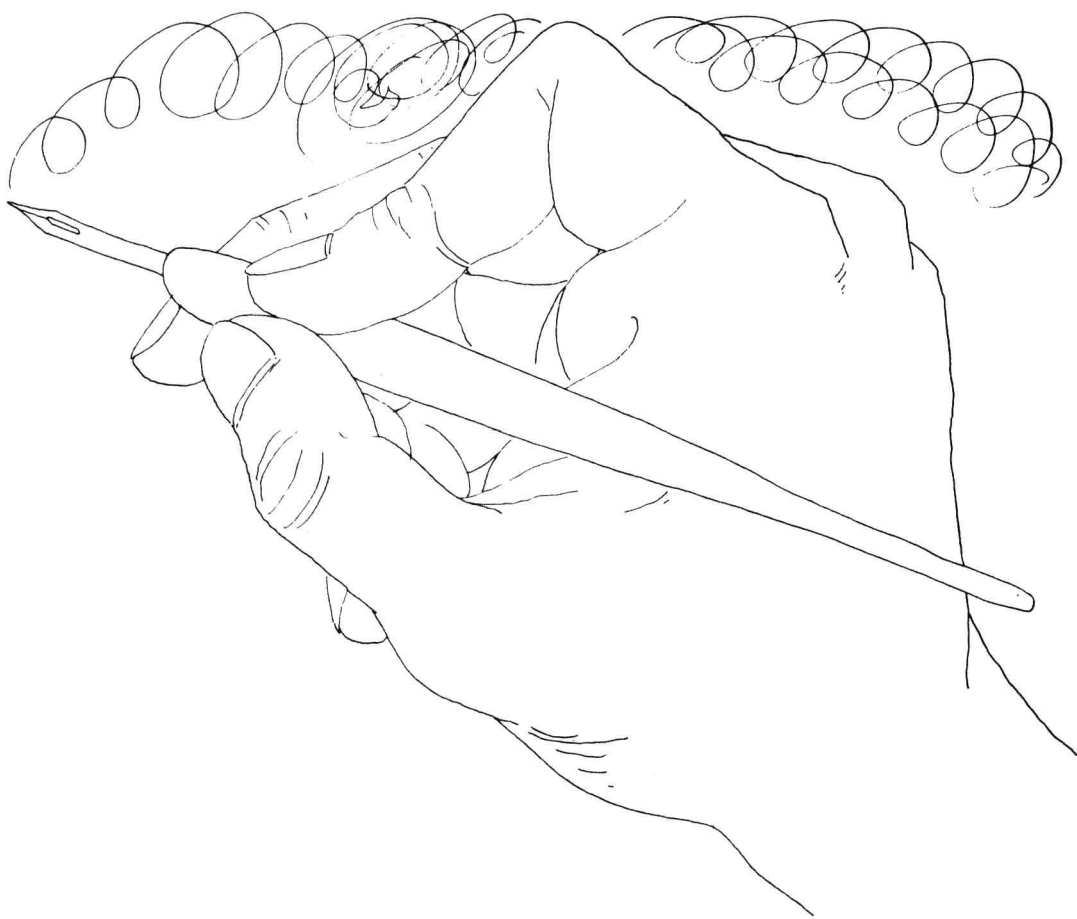
有很多人以為，沾水筆畫一定是單色(monocle)的，這種想法並不正確，因為有很多插畫是因印刷上的預算問題才裝成單色的。

除非是色盲，否則學習利用單色製造各種效果的技術人員，仍然可以畫出很好的彩色畫。

有關沾水筆畫，首先要注意的是，應拋棄「需有耐心，並屬陰沈、偏執的繪畫」的錯誤印象。不管使用那一種畫具，只要畫這種細密描寫的畫，必定「很麻煩」，所以說沾水筆畫「麻煩」，只是一種偏見罷了？不過，使用沾水筆時的畫材用具，比別種畫具貴，使用方法也較複雜卻是事實。

如果說其他畫都畫得很好，只有沾水筆畫畫不好，那實在是太牽強了。並不是非要用高價格的畫材，才會畫出好畫，但卻在心中以為，只要使用這種畫具，就能畫出符合這價值的好畫，那只是對自己缺乏信心的一種推辭。

畫畫的方法有很多，為什麼要特別推薦沾水筆畫呢？而對這單純的問題，就作個簡單的回答——「只

畫線條，不是很美嗎？」在純白的紙上畫一條線，確實是很美的，而組合複雜的線條，或是重合的線條，也會予人特殊的感覺。

沾水筆畫和書寫文字的方法和用具完全相同。這不是很令人愉快嗎？文字和我們有極密切的關係，即使是不會畫畫的人，總還是會和寫字扯上關係，因為連小孩都會寫字呢？如果能使用與寫字相同的方法來繪畫——我們是否應重估這如此便利的方法呢？

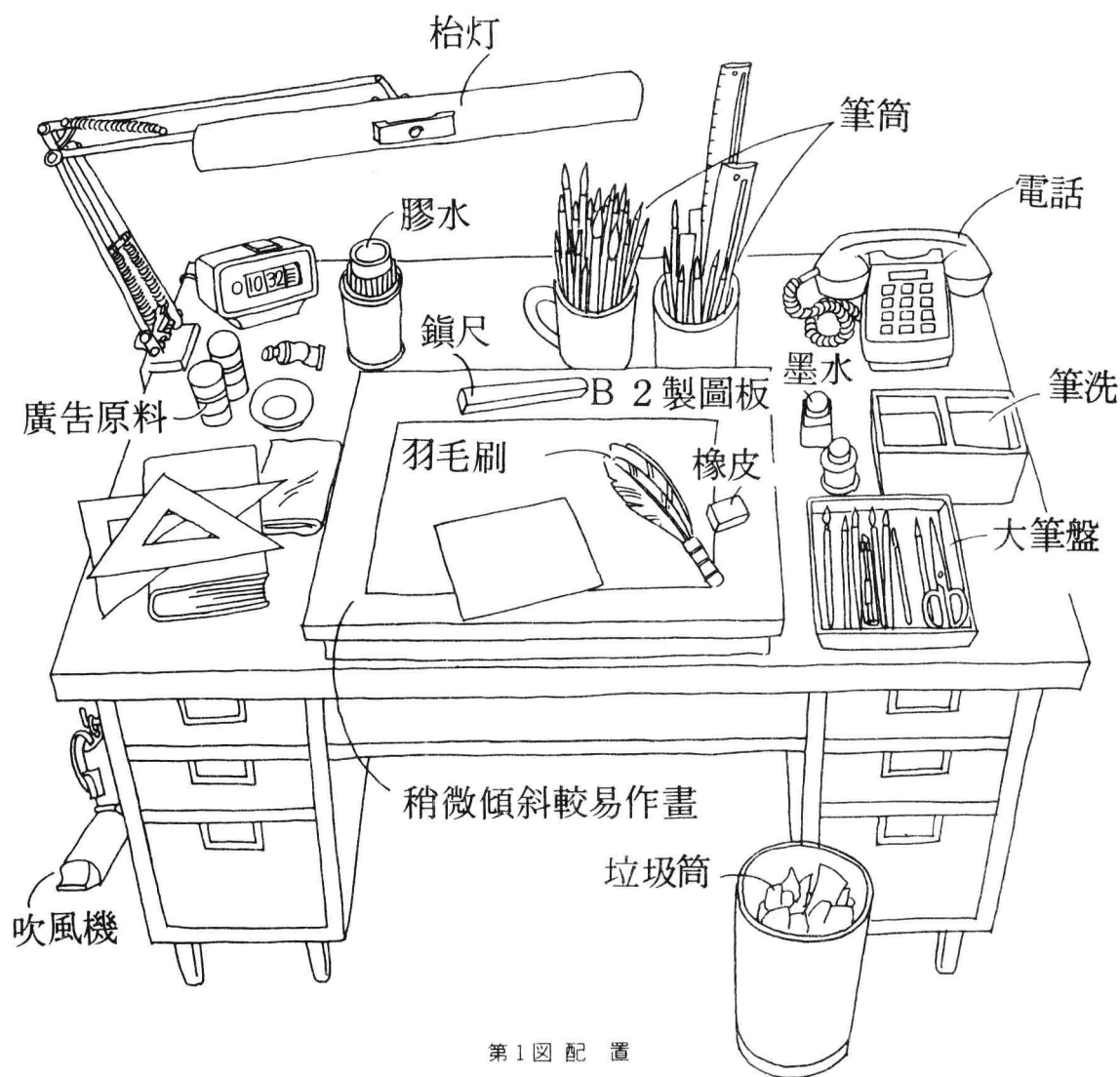
我們可以利用鉛筆、鋼筆（包括原子筆）、或其他各種垂手可得的工具來畫畫，不需要有什麼特殊的準備或想法。

在我們身邊，隨時都可看到漫畫，連環圖畫等的印刷物，也有很多自低水準至高水準的各種沾水筆插畫，大多都是單色的，所以缺乏功力是很難將之完整表現出來的。

沾水筆畫是插畫的基礎，只要是會寫字的人，必

能了解使用沾水筆畫畫的方便及意義。

工具與用法

第1圖 配置

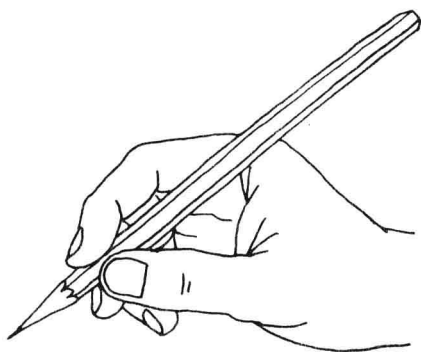
配置

畫沾水筆畫時，所需的工具只要筆，墨水和紙就足夠，若有其他工具，當然比較方便，但也沒有什麼特定用具，所以不必特別購買，只要應用身邊找得到的文具即可。

當然，若要從事這方面的工作，所需用具比以下介紹的要多，但與從事設計、插圖專業工作所需相比，還是不夠使用。

不過，沾水筆畫並無專門部門，只是普通的設計師、插畫家或漫畫家都會應用而已。因此，工作枱上的工具，會越來越增加，甚至最後不知道什麼東西設置在什麼地方了，於是造成在同一個地方，要找好幾

次同樣用具的情形。第1圖的配置法，只是一個簡單的樣本，若能習慣這種排置法，即使有再多的東西，也能在熟悉的地方找出需要的用品。

第2图

鉛筆(Pencil)

所謂的沾水筆畫，並不是只使用沾水筆而已，只以沾水筆畫草圖的例子，畢竟是少數，大部份的插畫製作，都是鉛筆打好80%的草圖。

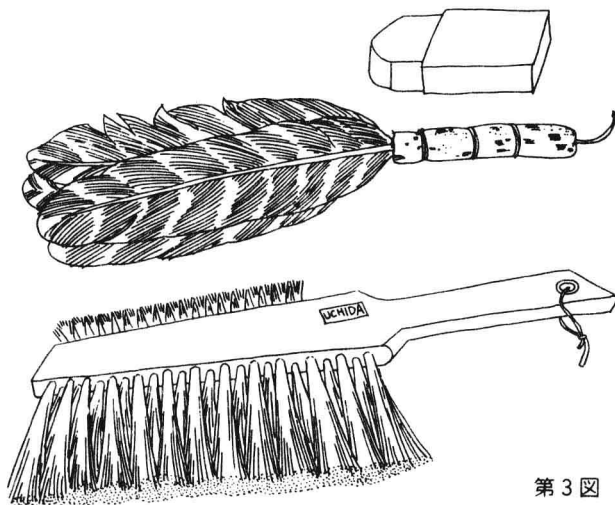
沾水筆和墨水只在完成時使用，因此，鉛筆仍然作有很重要的地位，同時，在使用沾水筆會缺乏柔軟彈性的氣氛時，也可以使用pen touch 和鉛筆的（沾水筆畫+鉛筆畫）。

描繪草圖可使用以橡皮容易擦掉的2B，修飾用4H，還有自動鉛筆0.5mm，要有彈性地配合目的來選擇使用。

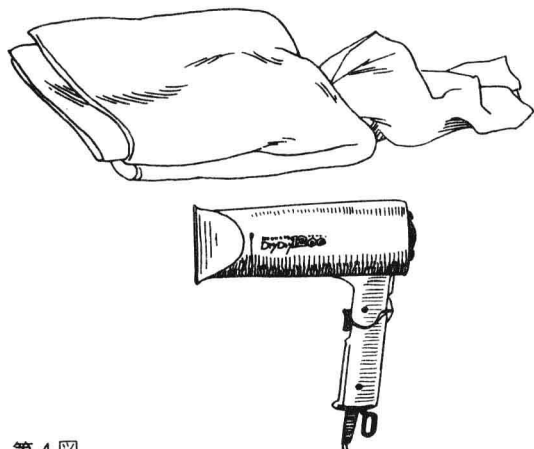
橡皮擦 要選擇不傷紙質的橡皮擦。

羽毛刷 使用橡皮擦去鉛筆畫底稿後所留下的橡皮屑，要用羽毛刷清理。不可用嘴或手去吹拂，以免弄髒圖面。

製圖用刷子 和羽毛刷使用的方法相同，選擇那一種在於個人喜好決定。

第3图

第4图

布塊 用來擦拭筆嘴或筆，是使用墨水時必須品。稍有弄髒就要使用，所以應放在方便取用的位置。

整髮用的即可，是很方便的替代品。畫好後，如果乾燥的太慢，可能會使畫面被自己的手弄髒，所以要馬上使之乾燥，才便於進行接下去的作業。