

微縮人形塗裝小書

The Little Handbook of Miniature Painting

從筆觸到美少女：運筆篇

洗筆洗到咖啡杯 | 叫獸

歡迎來到微縮人形塗裝小書：運筆篇！

在上一集中我介紹了最簡單的微縮人形入門，像塗裝底色、使用漬洗，用高光加入細節，但對想親手做出漂亮美少女的玩家，都會遇到許多無法避開的課題：特別是畫出柔和的顏色漸層。我們在畫上高光、陰影色塊後，都會有很明顯的顏色分界線，處理顏色分界線的作法，就被我們稱為「融合」英文是 Blending。融合的方法有非常多種，在這份PDF中我會帶你從漆水調整開始，介紹罩染、中間色調、筆尖使用、色塊融合。有了這些基礎後，你就可以利用這些技法來創造美麗的肌膚、漂亮的光影與顏色漸層了！開始前我建議先準備一隻一號貂毛筆與濕盤，能更好操作以下技巧。夜之工坊、MADWORKS、馬可威都有不錯而且便宜的貂毛筆（台幣約三百上下），會對你的製作非常有幫助。

第一個技巧是罩染：利用水來增加顏料的透明度，做出稀薄的顏色，多次疊色後可以做出漸層，還有柔化兩個不同顏色的色塊。左圖就是我們將亮膚色稀釋，少量罩染在需要加亮的地方，做出美少女柔順的亮膚色。

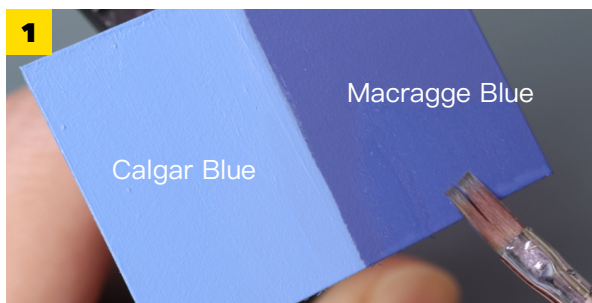

第二個技巧是中間色調：將兩個顏色混色，做出色差較小的顏色，用來罩染或銜接色差太大的色塊。這個嚴格來說不算是一種筆法，但在我們的漆色差太大，特別是膚色時，能幫我們做出色差較小的銜接色，十分方便。

第三，是只用筆尖沾上少量顏料，然後用半透明的筆觸柔化邊界的融合法。你可以用細小的線條、或是筆尖戳的做出小點，又被稱為點畫法。這個技巧會需要你練習調出半透明的顏料、並只用筆尖的一小部份來操作，我們會在後面聊到怎麼掌握筆尖那小小一戳毛的方法。

色塊融合技巧1：罩染

練習前，我們可以用塑膠板或廢零件，塗上底色跟高光各半來練習。這邊為了示範，我用色差較大的深藍跟淺藍色。你在練習時可以用色差更小的顏色，難度會低很多！

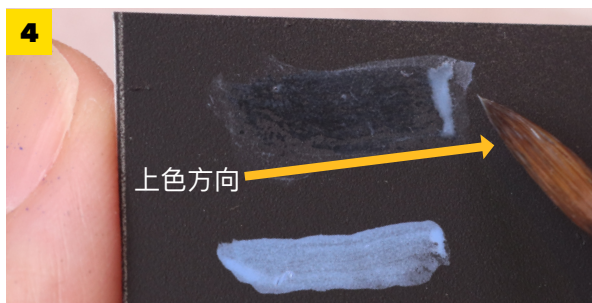
接著，我在濕盤上把淺藍色加水稀釋一倍，這會降低顏料遮蓋力跟濃度，在濕盤紙上呈現半透明狀態。我們就用這樣的濃度先試試罩染效果。不同廠商就算同一種顏色，內含色粉的遮蓋力也會不同，如果待會試了太濃或太淡，我們就再動態調整漆水比例。

*不用擔心沒有一次到位... 事實上是，也沒有人能第一次就稀釋到位，別擔心！

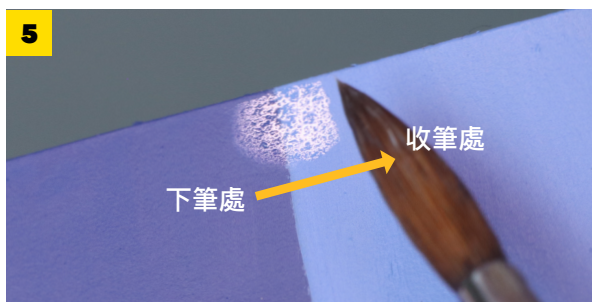
接著最重要的一步，用面紙吸掉多餘水份，我們要讓筆刷能露出筆尖、並且只有非常少的漆在筆上，這樣塗層才會透明，塗出來會馬上乾燥。

你可能會看過其他畫師有各種作法，像在濕盤上刮掉多的漆、或在手套、手背上抹掉都行，只要水量少到塗出來只會有薄薄一層膜，這樣的程度為最佳。

圖上方是罩染濃度試塗的樣子，筆順是由左到右，下方則是完全無稀釋的淺藍。

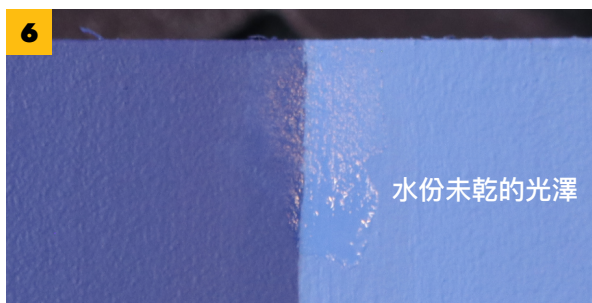
罩染會在過程中留下極少量的色粉，並在最後收筆處會留下一個顏料滴，實際上色時我會把水份去除的更乾，這邊是用來示範給你看會發生什麼事。我們利用中間淺、收尾深的性質，幫色塊做出好看的漸層。

實際練習一下，如果你用了稀釋淺藍色，那就由左往右塗，(如果是深色就反方向，由右到左)，畫過中線後再收筆。這樣中線還有深藍藍色色塊，會被少量地染色，右邊淺色色塊則會因為顏色相同，不會有變化。

*注意！如果右邊收筆處顏色有變化，代表右邊色塊還沒有塗到飽和的！

色塊融合技巧1：罩染

罩染第一次幾乎不會對表面有太多影響，這是完全正確的。罩染正是用這樣薄、少的色粉，在三到五層後慢慢建立出漸層。第一筆如果太明顯，反而要小心是顏料太濃，之後漸層可能會非常髒亂！同時請注意，兩個色塊色差太大，像左圖這樣的差異時，你會需要更多層罩染才能做出順暢的漸層，如果情況允許，最好讓兩個色塊顏色不要差太多。

當第一次罩染完全乾燥，水漬反光消失後，就可以塗下一層了。重複罩染到第三次時，顏色通常就會慢慢出現，第五層後，色差界線就會和罩染效果融為一體。但你可以看到，下筆處會有一點點淺藍色筆紋，我們可以用深藍色反方向罩染回去，柔化這個漸層。

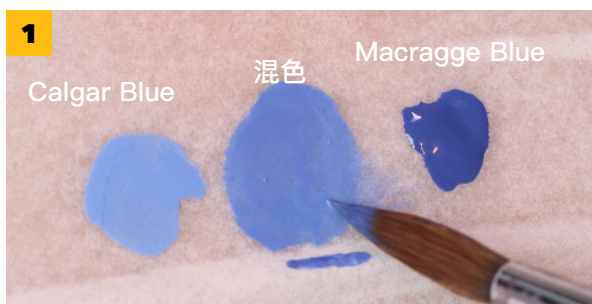

深色也是可以用來做罩染！實際製作上，我們常用深色罩染在衣服、膚色等等深陰影上。水量上會和淺色也有一點差別，我建議你可以先從等量的漆水1:1稀釋先試看看，後面再少量調整，直到罩染不會一筆就蓋掉太多顏色為佳。

這樣就是基本的罩染操作了，你可以看到深藍到淺藍之間有了不錯的漸層。一般微縮的細節都在幾公釐左右，小地方的漸層上，罩染能很迅速的完成顏色銜接效果。我們接下來把這兩個藍色混色，使用中間色調來減少顏色差距，讓漸層銜接更滑順。

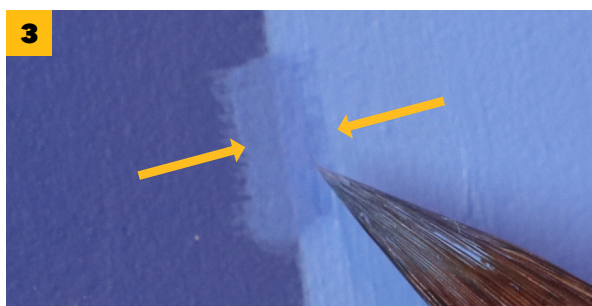
色塊融合技巧2：中間色調

我們可以藉由把底色、高光混色後，獲得一個中間的色調，來降低罩染需要的層數，還能讓漸層更平滑。這個技巧好用的原因是，不見得每個人手上都有完整的顏料色階，調色可以讓我們在有限的選擇中，做出更多色階與選擇。這對皮膚、布料等等需要柔和漸層的物件來說，是非常實用的小技巧。

首先，我把中間色調塗在兩個顏色中間，你可以先感受一下這三個顏色是否有「由深到淺」的感覺。如果沒有，代表深色或淺色色塊沒有完全塗到飽和，顏色沒有正確出來，請把色塊塗到飽和後再繼續。實際上色時，我們底色也常常因為沒有塗到飽和，造成罩染跟融合時看起來髒亂，但只要把底色塗好後，這個問題就會消失囉。

接著，我們把中間色調的顏料稀釋，然後分別從左、右罩染到中間。請注意罩染時的方向性，最後提筆的地方應該是中間的色塊。

在前面沒有中間色調的幫助下，我罩染了大概五次，但是在中間色塊的銜接下，次數縮減到了三次就完成了漸層。

如果在下筆處有淺色筆紋，可以用之前罩染時講到的方法：用底色反方向罩染來整理漆膜，讓漸層更平滑。當表面有三個顏色時，漸層會看起來更「長」，顏色變化也會更柔和。直接罩染的漸層，顏色變化更強烈一點，長漸層適合用在柔和的地方，短一點的漸層則可以用來強調強光造成的陰影變化。

色塊融合技巧3：筆尖繪製細紋的練習

貂毛筆的筆尖除了可以製作極細的細節，還能做出非常漂亮的融合效果。這次我使用的是1號與00號的貂毛筆。在製作戰棋或32mm人形時，利用筆尖能讓你雕出非常多細節。

讓我們來練習，怎麼使用這個小小的一根毛。

壓克力漆是比水彩更濃稠的漆，要利用筆尖上色時，漆要比平塗多稀釋一點。

我會把「筆尖輕點一下水杯」這個動作當作單位，把我要的顏料稀釋兩次，大概是漆一份，水一份再少一點點的程度，並且在濕盤紙上能順暢滑動、沒有阻力的程度為主。漆太濃的話，筆尖會出不了水，但太淡的話筆畫則會出不來。

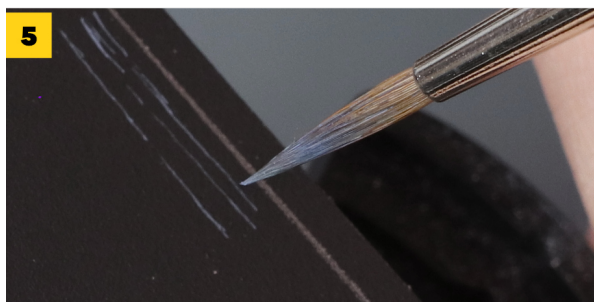
接著，我們只在筆的前端沾漆，並且在濕盤上刮掉多餘的水份。你可以看到隨著我的漆刮掉越多，能畫出來的線就越細。

使用筆尖的第一原則是「漆不能太多」。當漆太多、又非常稀釋時，貂毛筆會因為導水性太好，出水量太高造成溢流問題。但同樣的，這個導水性也會在漆少的狀況，還能順暢出水，讓我們能畫出極細的線條。

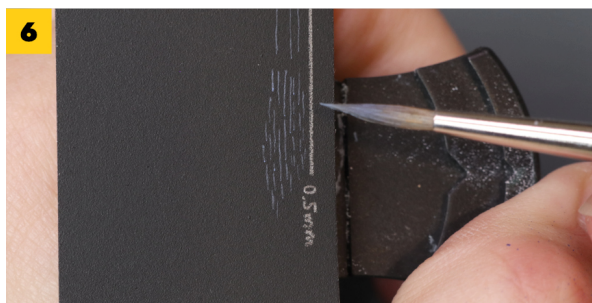
我們拿一個不要的零件或塑膠板，噴上底漆後來練習看看。這邊我把塑膠版噴上黑色底漆，並且在上面用0.5mm的自動鉛筆畫線，這樣可以讓你知道貂毛筆能畫到多細，以及練習成果如何。

理論上，一隻好的貂毛筆能輕易的用筆尖畫出0.3mm以下的細度。

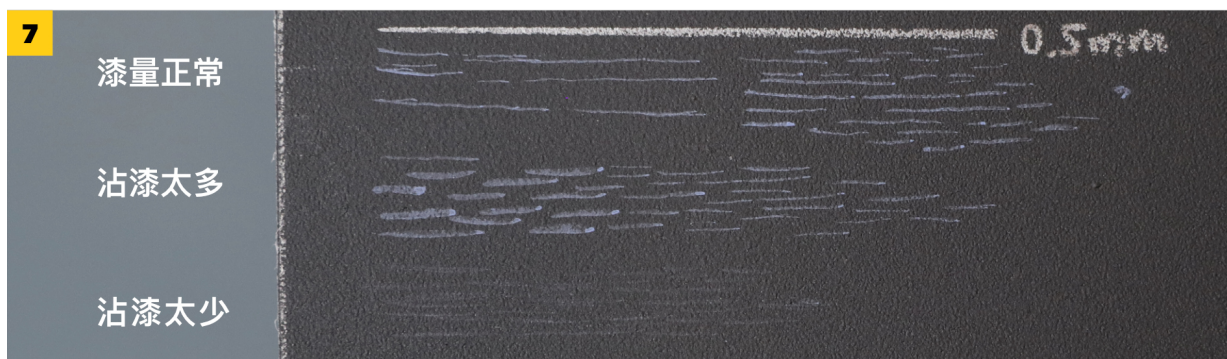

沾完漆後，讓你的筆尖慢～慢～的靠近練習的平面，當筆尖一碰到表面時就立刻停下來，練習讓筆保持這個距離，輕輕地由上往下畫出細線，盡量不要中斷，並保持線條粗細一致。第一次練習時，可能會有出水不順、線太粗的問題。出水不順通常代表漆太濃了、線太粗代表筆上漆量太多或太稀，可以用衛生紙吸掉一些，或在濕盤上刮掉多的水份。

色塊融合技巧3：使用筆尖的練習

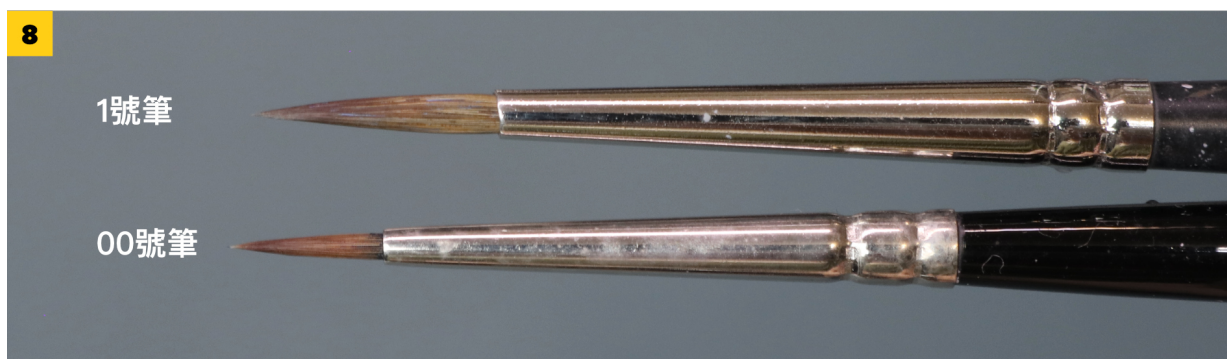

長直線練習完後，可以換成短線來練習，這個對之後做材質感、皮膚融合、金屬刷紋會很有幫助。另外你會觀察到，收筆處會有一個很小的點點，這跟罩染一樣，收筆時漆會因為液體張力牽引，留一咪咪的小水珠在收筆處。

這邊同時也展示一下，漆太多或太少時會發生的狀況。如果稀釋正確、筆尖上水量剛好時，你可以拉出很一致的直線。普遍剛開始練習的問題，其實是沾的漆太多。貂毛筆導水性良好的關係，有些藏在筆腹中的水份還是會引流到筆尖，進而讓你的線條像中間左處一樣，產生溢流跟線條太粗的問題。

在多餘的漆用完之後(圖中左)，你會發現線條慢慢變細了，也是我們希望做的效果。請在實際畫的時候，多看看衛生紙會需要吸掉多少水份才能畫出細線。另一個極端是漆吸掉太多，線條完全出不來。但這個極少量的水量，偶爾讓你做出超細微的柔化效果，但不適合用在勾線或高光上。

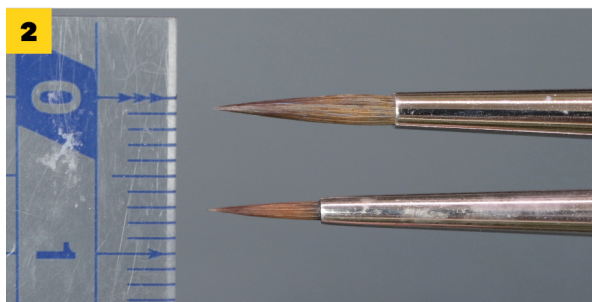
除了用衛生紙、濕盤紙、或是手掌來擦掉多餘顏料，避免溢流的問題，**直接用小號筆刷也是很棒的解決方法**。00號筆刷就是我非常推薦新手使用的小筆，因為筆身細小，不容易產生溢流或爆漆，雖然因為保水量少，只夠畫個幾筆就得重新沾漆，但能一開始就讓你熟悉製作細線的手感。

你可能看過老熟的玩家喜歡一號或二號的貂毛筆，這是因為只要筆尖夠尖，還是能畫出細小的筆觸，但他們對水量控制已經十分熟練了，才會這樣使用。剛開始還在抓筆尖跟繪面的距離時，用小筆會讓你練習的更有成就感，畫細節也會比大筆安全很多，等熟練再來換粗一點的筆吧！

色塊融合技巧3：點畫的練習

學會畫出細線後，不彷也練習更精密的點畫吧！點畫顧名思義，就是用筆尖畫出無數個小點，來柔化色塊或做出材質感、高光等等效果。使用的方法跟罩染、畫線一樣，漆要稀、但筆毛上殘留的顏料要少。當筆尖慢慢靠近表面後，輕輕地只用筆尖的碰一下表面就收回，練習做出越小的點越好。你可以先以畫出一條點點排成的線，來當練習。

就像上一頁所說，貂毛筆保水性優良的關係，一不小心就會因為導水性太好，漆會在表面出現太大的點、溢漆等問題。換小號的00號筆會改善這個問題，效果會明顯好非常多。你可以等到掌握度更好的時候，再換回大號一點的筆刷來練習製作。

練習點畫時，你會發現有趣的事：「點」不會是圓形的，而是像一片葉子。左邊放大圖中，你可以看到隨下筆方向、力道，筆尖會往不同方向彎曲，這也是當我們在「點眼睛」時，筆跟表面太垂直時，會容易把眼睛畫歪的主要原因，筆尖會往奇怪的方向岔出去。如果要做眼睛這種小點，我們在做的時候會需要傾斜一點筆刷的角度，來控制筆毛點細節的方向。

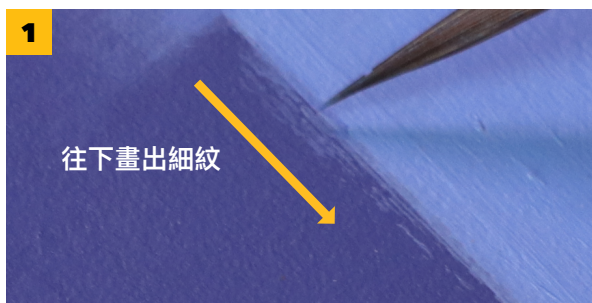

練習時候，我建議你點到漆快要用完為止，除了感受一下筆尖的手感外，觀察顏料慢慢變淡時的筆紋也很重要。當漆耗盡，出漆量變小時，畫出來的點也會變透明，而這個漆量很非常適合做很精密的色塊融合，或柔和漸層。這個練習能很方便你在製作32mm小人形時，在臉、之類的小地方做出柔膚的色塊銜接。

實戰時，你可以用點畫來畫出高光區，能產生很不錯的材質感。膚色的色塊銜接上，例如右圖是大腿的高光，在使用細紋融合色塊後，再用點畫來把不平均的漸層做細修，能把漸層做得細緻又漂亮。

色塊融合技巧3：筆觸融合

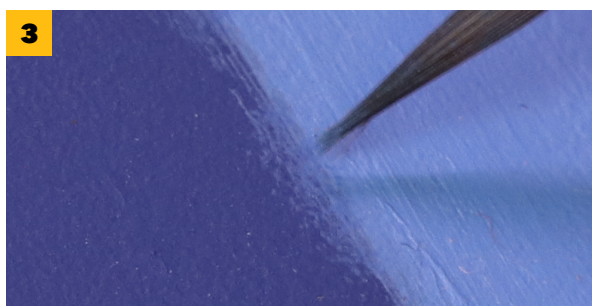

抓到線跟點的畫法了嗎？我們來練習用這兩種方法，來把剛剛的藍紫色色塊融合起來。這邊我用中間色調的藍色，稀釋一到二倍之間，然後在色塊界線的正中央畫出斷斷續續的細線，來柔化邊界。你可以把這些細線重複交疊。

小心不要一次畫出太濃、太粗的線，試著只把色差的地方柔化就好。

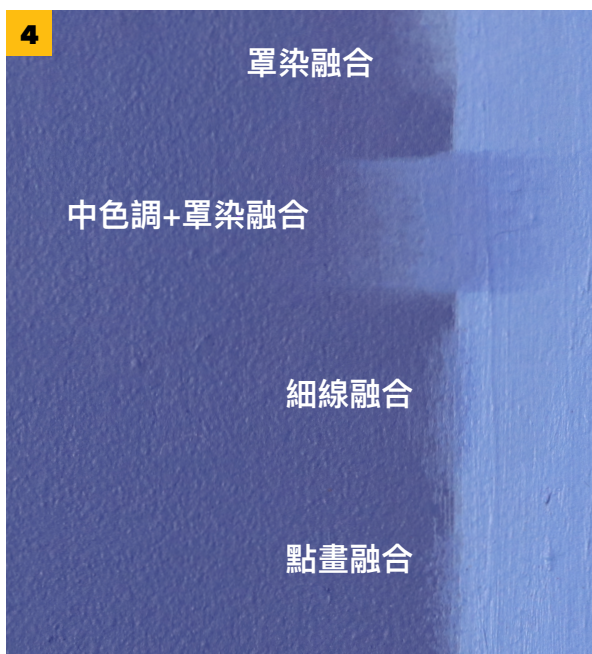

當細線條越來越集中後，柔和感就會慢慢出來了！此時我們可以再用上罩染的技巧，進一步把這個漸層更精緻化。當然你也可以用底色、或高光色來做細紋，漸層效果會有不同的延伸。

另一個範例是點畫，我們用稀釋到接近罩染濃度的漆，用細小的點點來柔化分界線。同樣你也可以點畫完之後，再用罩染進一步柔化漸層。

在實際使用上，你可以直接用點畫法來增加高光，像是布料、肌膚、金屬的高光區，不一定要把點畫用在柔化漸層上。

每一種融合法都有擅長的地方，純罩染融合適合在小零件上做出漸層、增加喜歡的色調、精修你不滿意的筆觸融合。

當兩個色塊色差太多時，可以用中間色調配合罩染，來減少筆紋與層數。不但製作會更容易，漸層也會有更多顏色變化。

當你需要製作材質感、或快速將兩個色塊融合在一起時，細線能產生一定的材質感，又因為濃度比罩染再濃一點，柔化速度也會比較快。缺點是要對筆尖的應用十分熟悉。

你也可以用同樣濃度，用筆尖戳出小點柔化色塊，或直接點出高光區。以上這些技法最棒的是你不需要單獨使用。不但可以混用、改變順序都沒問題，非常自由。

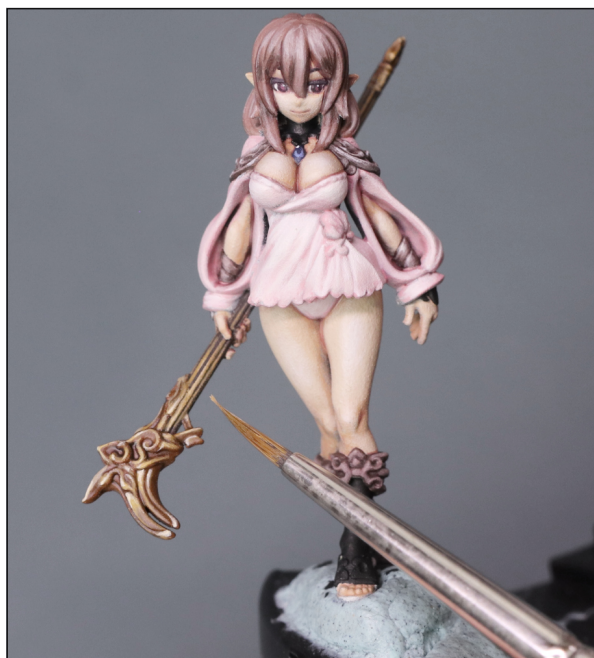
總結

以上就是在微縮人形塗裝小書2：從筆觸到美少女中所有會使用到的技巧。在書中，我們曾經由四隻模型的範例來展示這些技巧可以怎麼使用、在哪使用，還有怎麼混用。

這邊要順便提醒，你練習時可能會發現漆水比例並不好抓，要實驗不少次才會抓到屬於你的完美比例。這是因為色粉有分為不透明、半透明、透明三種，為了要達到廠商(AK, Vallejo, GW)理想的顏色，這些色粉會因為廠商自己的理解、原物料來源而有所不同，遮蓋力也大不一樣。

身為消費者，我們只能用嘗試與經驗來找出完美的漆水比例是多少，漆也會隨著使用蒸發、乾燥而需要更多的水，這也是我在文中提到，「可以用一比一的漆水開始」這會給你一個不錯的參考點，再依據這個基準值去調整。

初次練習時，千萬不要氣餒或覺得效果不如預期，一開始都是正常的！這是繪製好看模型的過程，多嘗試才會知道漆水比例、運筆力道該是多少。

我記得我初期嘗試膚色、還有漸層時的模型，簡直是完全不能看，也因為這樣葬送了好幾個貴死人的KD模型。

希望這份整理了我大多經驗的內容，能幫助你走更少的歪路。這些內容不光是針對微縮小書2的模型，戰鎚、鋼彈微縮等等也都會遇到這些需要製作漸層、材質的時候，放膽的把這些技巧用在你的模型上吧！

最後，謝謝你的觀看，如果對小書有任何建議，或想要預訂微縮小書學習更多內容，都歡迎私訊粉專或寄信至我的Email與我聯絡。喜歡本書的內容的話，也歡迎跟我訂購微縮小書，閱讀更多內容！感謝你的支持！

Happy Painting!
叫獸

