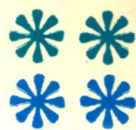

進修藝術叢書

油畫法的基礎

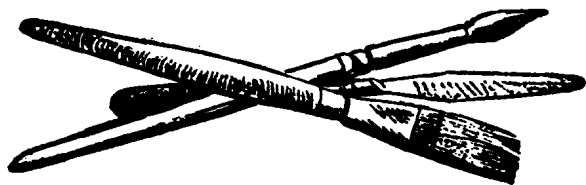

梁蔭本編著

油畫法的基礎

梁 蔭 本 編 著

中流出版社有限公司出版

油畫法的基礎

梁蔭本編著

中流出版社有限公司出版

香港北角丹拿道52-58號2樓

大眾橡皮印刷公司承印

香港英皇道659號8樓

1982年5月版

版權所有 不准翻印

序

掌握一門技術，需要理論的幫助，指導正確的學習方法，才不會走了歪路，費時失事。一本指導油畫技術方法的書籍，因此正感必要。

自古以來，科學家即不斷地與藝術家合作。由於科學知識的進展，使藝術家對他周遭的現實環境作較深刻的觀察，成為可能；另一方面也因科學發達而改革了藝術創作方法，及創作工具等。

現代油畫技術，無論對物象描寫、畫面構思、工具運用等各方面，均與前代有所不同。本書彙列現代畫法，乃專為學習油畫者而編寫的。但是由於現代畫派繁多，畫法不一，勢難盡錄，本書就具象繪畫方面的畫法佔較多的篇幅，俾作為學習具象繪畫的基礎。至於敘述未週之處，尚希讀者不吝教正。

編者

HWE475/10

目 錄

序	1
第一章 導論	1
1. 油畫的源流	1
2. 現代油畫的發展	2
第二章 油畫顏料和用具	5
1. 油畫顏料	5
顏料	5
調色油	12
2. 油畫用具	13
油畫筆和調色刀	13
調色板和油壺、筆洗	16
畫箱和畫架	16
畫布和畫板	18
第三章 油畫的藝術設計	21
1. 均衡	22
2. 調子	26
3. 線條	28
4. 體積	29
5. 色彩	35
6. 色彩的屬性	38
色相	38
明度	39
純度	40

7. 畫面色彩的設計	40
色彩調和原理	40
色彩調和應注意的事項	42
色彩冷暖的傾向	44
油畫顏色運用法	46
8. 肌理	49
筆觸	49
塗色的層次	52
單層畫法	52
多層畫法	53
塑膠彩顏料	54
9. 肌理的潤與枯、厚與薄	55
潤與枯	56
厚與薄	56
第四章 靜物寫生的任務	60
1. 作畫前的準備工夫	62
2. 長期作業寫生的步驟	62
色彩預備稿	62
素描稿	64
第一次色	65
具體表現	66
畫面修飾	68
3. 靜物寫生的實例	68
4. 靜物畫的題材	74
5. 油畫靜物速寫	75

第五章 風景畫氣氛的表現	77
1.晨昏的色調.....	77
2.景物的結構.....	79
雲彩.....	80
樹木.....	82
山川.....	84
3.風景寫生的實例.....	84
4.海景的描寫.....	86
波浪的形成.....	88
波浪的消長.....	89
海景的調子.....	89
5.風景寫生易犯的毛病.....	90
6.風景速寫.....	93
7.記憶畫.....	95
第六章 肖像畫和人物創作	97
1.人物的特徵.....	97
2.人物的造型加工.....	99
3.肖像畫人物的姿態與背景	101
4.肖像畫的光與色	104
5.油畫人物的實例	105
6.人物速寫	106
7.人物創作畫	107
創作的準備	107
人物形象的塑造	108

創作的過程	108
畫面的設計	110
第七章 油畫的保存、裝框和懸掛	114
1. 保存	114
2. 裝框	115
3. 懸掛	116

第一章 導 論

1. 油 畫 的 源 流

「現存世界上綿延不絕的最古的文化，就是中國文化。」藝術史家孟斯德堡(Munsterburg)在他所著「中國美術史」一書，開宗明義第一句就這樣地說了。在繪畫藝術的範圍內，中國民族最早地創造了許多繪畫的工具，運用各種不同的畫法，製作出難以勝計的偉大的繪畫作品。我們習慣上所稱「文房四寶」的筆、墨、紙、硯是我們最早發明的、最獨特的繪畫工具，那是不用說了，即就油畫藝術來說，中國民族如果不是油畫的發明者，也是最早使用油畫法者之一。

油畫的定義，就是以油來調合顏料作畫。水彩、粉彩、塑膠彩……等，其顏色的原料差不多是相同的，所不同的是藉以調合顏料的媒介物而已。遠在唐宋時代，我們已經用油來調色了。油畫並非某人所發明，而是逐漸改良，才形成今天的樣子。我們打開一些西洋美術史的書籍，每每說到油畫為房·愛克兄弟(Van Eyck)所發明的，後來油畫法傳入意大利，在十五世紀文藝復興時代，畫家們繪製了許多油畫傑作，其中當然也包括達·芬奇(Leonardo da Vinci)、邁開蘭哲羅(Michaelangelo)、與拉斐爾(Raphael)等的不朽作品。油畫的發明，並非一人所為，不過房·愛克兄弟，可能在混合油劑方面將質量提高，使油畫技術大大改進吧了。對於房·愛克兄弟，「企鵝叢書」「藝術家辭典」(「Penguin Dictionary of Art And Artists」)作如下的評述：「長久以來，房·愛克兄弟曾被譽為油畫的發明者，但是這個說法已經不能令人相信了。不過事情真相是幼弟約安·房·愛克使油劑和光油臻於完美，因而使他的鮮艷顏色歷久不變，而且令他的用色流暢，可以達到最微妙的光暗效果和最細緻的物體的描寫。」

歐洲在中世紀約公元十世紀以後，即有人用油畫顏料製作繪畫了，不過使油畫成為富有表現力的、近代繪畫最通用的工具，則房·愛克兄弟實在有莫大的功勞。在中國，油畫藝術的淵源甚古，是與壁畫、建築等藝術相並發展起來的。中國古代繪畫，一向以壁畫為主，壁畫是繪於宮殿、寺觀、居室、墓穴等之內的，而這等建築物的木構部份，則飾以油畫，我國民間畫工稱之為「彩畫」。彩畫是用桐子油拌合顏料繪製的。秦嶺雲在「民間畫工史料」一書中，對於彩畫的歷史，曾作如下敘述：「彩畫……從春秋時代簡單的塗色開始，通過秦漢的大興土木宮室，六朝、隋、唐的營建石窟與寺觀……積累了豐富多采的圖案花紋。……只莫高窟中(敦煌)就有着許多北魏到宋元千餘年的美麗動人的藻井、邊飾。……至於元、明以來的彩畫，我們從著名的北京德勝門外的元墓彩畫、智化寺、清真寺、法海寺和四川成都永興鄉、華陽桂溪鄉等地的廟堂、墓室彩畫不難看出它的面貌與特點。至於清代畫工們的彩畫作品……更是觸目皆是。清代的彩畫，繼承了過去的傳統，在內容形式意匠用色各方面，形成了新的格調，較前代更加輝煌絢麗。」關於油畫藝術技巧的文獻，我國在北宋時代(約十一世紀)曾有「營造法式」一書，為北宋將作李明仲與畫工呂茂林、賈瑞齡所撰，據說當時的彩畫技法，已經發展到六種之多，即「五彩遍裝、碾玉裝、青綠疊暈稜間裝、解綠裝、丹粉刷飾、雜間裝」等，可見盛況一斑。

2. 現代油畫的發展 近世科學進步，為油畫技法的改革作出很好的物質條件，各種派別的油畫產生了，促進了油畫藝術的繁榮發展。歐洲自文藝復興以後，出現許多優秀的油畫家，如西班牙的末拉斯開斯(Velasquez)、哥耶

(Goya)、荷蘭的倫勃朗(Rembrandt)、賀斯(Frans Hals)、比利時的魯本斯(Rubens)、英國的端納(Turner)、干斯坦堡(Constable)，都直接或間接地影響到近代印象主義的產生，出現了像莫內(Monet)、特迦(Degas)、雷諾亞(Renoir)等色彩富麗的畫家。後期印象派由此形成，塞尚(Cezanne)、梵高(Van Gogh)、果更(Gauguin)各自成立了一套對物象觀察和表現方法的見解，使油畫技法成為多采多姿的面貌。野獸派和立體派，可以說就是後期印象派的衍變。野獸派注重主觀的色彩和造型，代表畫家有馬諦斯(Matisse)、杜斐(Raoul Dufy)、特朗(Derain)、莫第里安尼(Modigliani)等多人。立體主義畫家，如畢加索(Picasso)和布拉克(Braque)等，把物體作主觀的分解，在畫面上作重新的組合。其他衆多的流派，各有其主張和特色。

就西洋繪畫來說，從十九世紀後半葉開始，西方畫家受到東方繪畫藝術的影響，又從科學家中吸取關於色彩學的知識，應用到繪畫上去，促成了印象主義的產生。進入二十世紀以後，對於色彩在畫面上的運用，會有許多科學家和藝術家，作專門的研究。例如康定斯基(Kandinsky)和保羅格里(Paul Klee)等，都會對色彩的運用方法，作較有系統的敘述。現代油畫的表現方法，自此以後得到許多藝術設計家的幫助，成為一門較有系統的學問。

現代油畫家很多，各自運用不同的技巧，以表現他們心中的事物。我們在這裏試舉列一些例子，以說明若干不同風格的油畫作品，給讀者們參考。門奇(Edvard Munch)(圖12)是歐洲有名的油畫家，他以簡括的筆觸，去描寫各種人物的形象。賀萊(Ferdinand Hodler)(圖13、14)以鮮明的色彩，顯著的線條，表現出有力的畫

面。賀蒲爾(Edward Hopper)(圖15)的用色用筆都是沉着的，他寫出日常生活中的若干角落的景象。支里告(Giorgio di Chirico)(圖16)富於想像力，以變化多端的筆觸，描寫幻想中的場面。里貝拉(Diego Rivera)(圖17)、奧羅斯可(Orozco)(圖18)、式盃羅斯(Siqueiros)(圖19)等，他們就墨西哥傳統的形式，去表現富有故事內容的畫面。達里(Dali)(圖20)用色柔和，筆觸不顯，但是有很微妙的明暗層次。安井曾太郎(圖21)以油畫的技巧，畫出日本民族的風格。

從事油畫工作者，應經常參閱藝術史和研究古今中外的藝術作品，考慮如何接受傳統，以適合創作之需。假以時日，經過一段努力，他將不難找到他滿意的答案的。

第二章 油畫顏料和用具

1. 油 畫 顏 料 我們繪製油畫，需要設置一定的工具，爲着便於選購，這裏先介紹一些關於油畫工具的知識。首先讓我們來談談油畫顏料吧。

顏 料 油彩之成爲西洋繪畫主要的工具，大概是由於其顏料的優越性。油畫顏料除了有耐久不變的特色之外，於繪畫製作時，便於調合，可作出最微妙的色調和明暗濃淡的變化。最佳牌子的油畫顏色，在商店的目錄表上，註明了顏色的耐久性程度和製造的成份等。可信任的廠商，在顏色成爲製成品出售之前，每每經過嚴格的試驗，例如在太陽下曝光一百小時，又於陰暗處儲藏一百小時等，以觀其耐光性如何。如確屬不變的，則註明「永久不變 Absolutely Permanent」。顏料都是由動物、植物、礦物、泥土等提煉出來，或經化學變化而成的。今就常用顏料的性質，加以解說。有一些牌子的顏料，是分爲藝術家用 (Artist's Colours) 與學生用 (Scholastic Colours) 兩種，藝術家用的顏料，是選用較佳的質料，又每因爲原料的難求，各種顏色的價錢不同，但普遍來說，較學生用的顏色貴得多。學者可就各自的需要和能力去選購。大概來說，鎘 (Cadmium)、鈷 (Cobalt)、朱 (Vermilion) 等稀有金屬或礦物製煉的顏色，都是昂貴的。學生顏色則以一種類似色 (Tint) 來代替它，例如鎘紅，則在學生顏色的目錄中寫明 (Cadmium Red Tint)，以表示這僅爲一種代用品，所以價錢較廉。畫家雖然都是用工具和顏料來寫畫，但是好的油畫，並非是靠好的工具，而是靠好的畫家去繪製的。因爲想畫什麼、怎樣去畫，這是畫家的精神面貌和思想感情的問題，無論在任何時代，好畫並不靠最佳的畫具和材料，非有好的精神和思想是到底畫不出好畫來的。下面是一些關於油畫常用顏料的知識：

(A)白色 鉛白(Flake White)、鋅白(Zinc White)、鈦白(Titanium White)都是金屬製鍊的。鉛白是不透明的，鋅白則是半透明的。因此鋅白與其他色彩調合，有清新透明的效果。但是日子愈久，鋅白的透明性愈顯，而白色的力量反而愈弱。鉛白則永遠保持着白色的力量的。鈦白是新產品，有很優美的色調效果。

(B)黃色 由帶寒冷感覺以至帶溫暖感覺的各種黃色，種類繁多。檸檬黃(Lemon Yellow)是由金屬製鍊的，色彩微寒，有很鮮艷的效果。鉻黃(Chrome Yellow)與鎘黃(Cadmium Yellow)，都是金屬提鍊的，鉻黃是鉛製，色彩鮮艷，性質中和，而鎘黃則較溫暖，力強。艷度較低的黃色，有尼泊斯黃(Naples Yellow)與土黃(Yellow Ochre)等，尼泊斯黃是鉛製的，色相較土黃為輕淡些，土黃是鐵土的化合物所構成，有各種牌子的不同色度和透明度，有力，宜於與其他色彩調合，應用的範圍很廣，在風景、人物、靜物畫中都用得着。至於鎘橙(Cadmium Orange)，則是很艷麗的。

(C)紅色和棕色 濃重的紅色，有西洋紅(Crimson Lake)和玫瑰紅(Rose Madder)等。西洋紅是從胭脂蟲液汁，玫瑰紅是從茜草的液汁提取出來的，都有透明的性質。西洋紅色雖濃重，但是易變的，購買時最好選購用化合劑製造的一種，名為 Alizarin Crimson，較為安全。玫瑰紅則是比較鮮明的，和白色調合，很是艷麗。大紅(Carmine)質料與西洋紅相同，顏色亦相接近。朱色(Vermilion)是水銀(汞)與硫黃鎔合製成，或由朱砂礦提鍊的，色彩堅固，鮮艷而強烈。鎘紅(Cadmium Red)是耐久不變的礦物質顏料，色彩與朱相近而較沉着。此外，從礦物質提鍊出來的顏色如土紅(Light Red)，威尼斯紅(Venetian Red)，印度紅(Indian Red)等，都

是鮮艷有力的。赭石(Burnt Sienna)和茶褐(Burnt Umber)，是濃重的礦物質顏色，透明，易與其他色彩調合而產生良好效果。至於生茶褐(Raw Umber)則是較為帶寒冷感覺的色彩。

(D)藍色和紫色 由鈷製成的藍色，有鈷藍(Cobalt Blue)與天藍(Cerulean Blue)等，前者色彩較暖，後者則較寒，都很鮮艷。羣青(Ultramarine)是礦物質，從琉璃礦或青金石中提鍊而成，常用的是深羣青(Ultramarine Deep)，色彩透明、鮮艷、溫暖，是很好的深藍色。普魯士藍(Prussian Blue)也是礦物鐵質，但是色彩較寒冷。鈷紫(Cobalt Violet)色彩很優美，是很好的紫色。(E)綠色 由礦物質提鍊，耐久而鮮艷、透明的深綠色，是翠綠(Viridian)，也有不透明翠綠(Oxide of Chromium Opaque)，同樣是艷麗的。還有一種也是礦物質的深綠，稱為土綠(Terre Verte)，則較為陰沉。鮮明的淺綠色，則有石綠(Emerald Green)，淺鉻綠(Chrome Green Light)，淺鎘綠(Cadmium Green Light)等，色彩都很優美。

(F)黑色 象牙黑(Ivory Black)是由動物骨骼炭化製成，色澤溫和好用。炭黑(Lamp Black)則是炭精製鍊的，色帶寒。瑪斯黑(Mars Black)則為無光澤的深黑色。其他還有淺黑色，如戴氏灰(Davy's Gray)，派氏灰(Payne's Grey)等，而墨魚灰(Sepia)則是較暖的灰色。

上述各種顏料，就一個初學者來說，不必完全購備，可選擇一些先購，其餘的逐漸購買。例如發覺自己喜愛藍色，則逐漸多購些藍色作實驗，如發覺自己喜愛綠色，則多選些綠色等。一般初學者應用的顏色，可選購下列的十二種：

- (1) 鈦白(Titanium White)
- (2) 檸檬黃(Lemon Yellow)
- (3) 鉻黃(Chrome Yellow)
- (4) 土黃(Yellow Ochre)
- (5) 朱標(Vermilion)
- (6) 西洋紅(Alizarin Crimson)
- (7) 赭石(Burnt Sienna)
- (8) 茶褐(Burnt Umber)
- (9) 淺鉻綠(Chrome Green Light)
- (10) 翠綠(Viridian)
- (11) 鈷藍(Cobalt Blue)
- (12) 深羣青(Ultramarine Deep)
- (13) 象牙黑(Ivory Black)

油畫顏料的性質，列表說明如下。耐久性好的記√號，尚佳的記一號，易變的記×號。覆蓋力強，掩蓋了第一層色的記√號，較次的記一號，覆蓋力弱的記×號。透明色記√號，半透明記一號，不透明的記×號。易乾的記√號，中等程度的記一號，不易乾的記×號。我們選擇顏色時，可以查閱這個顏色表。

色 名	主要成份	耐久性	覆蓋力	透明性	易乾性	注 意 事 項
白色類:						
鉛 白 (Flake White)	鉛	—	✓	×	✓	鉛白與朱標調合，日久變黑。 古代畫家一向用鉛白。
鋅 白 (Zinc White)	鋅	✓	—	—	—	鋅白與其他色調合，較為輕快 而透明。
鈦 白 (Titanium White)	鈦	✓	✓	×	—	鈦白為新的品種，有良好效果。
黃色類:						
鎘 黃 (Cadmium Yellow)	鎘	✓	✓	×	×	色艷，染色力強，不變。
鎘 橙 (Cadmium Orange)	鎘	✓	✓	×	×	艷麗的橙色，不變。
鉻 黃 (Chrome Yellow)	鉛	—	✓	×	✓	色美，不變。
檸檬黃 (Lemon Yellow)	鉬與鉀	✓	✓	×	—	色鮮明，不變。
土 黃 (Naples Yellow)	鐵	✓	—	✓	✓	土黃與任何色調合均不變。
尼泊斯黃 (Naples Yellow)	鉛	×	—	—	✓	色彩很美，易與其他色調合。
瑪斯黃 (Mars Yellow)	鐵	✓	—	✓	✓	與其他色調合，有良好效果， 不變色。
生赭石 (Raw Sienna)	鐵	✓	—	✓	×	吸油甚多，在繪畫中不易掌握。
奧里奧林黃 (Aureolin Cobalt Yellow)	鈷與鉀	✓	✓	—	✓	鮮明，美麗。
紅色類:						
鎘 紅 (Cadmium Red)	鎘	✓	✓	×	—	色鮮艷，不變，可代替朱標。
朱 標 (Vermilion)	汞	—	✓	×	✓	朱標初畫時鮮艷，日久則漸變 沉暗些。(續下)