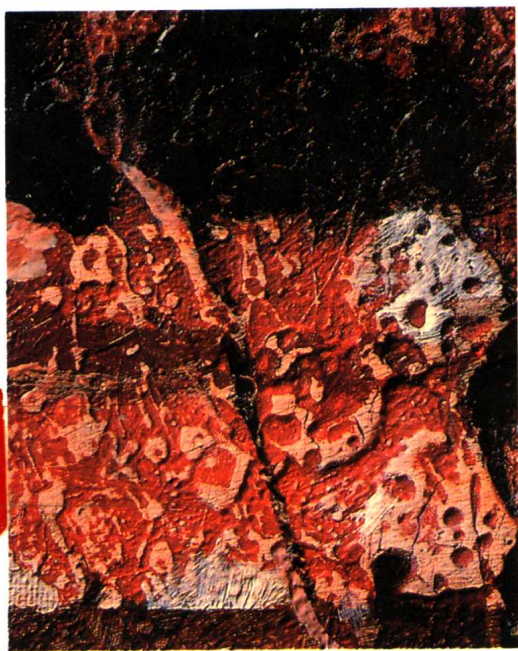
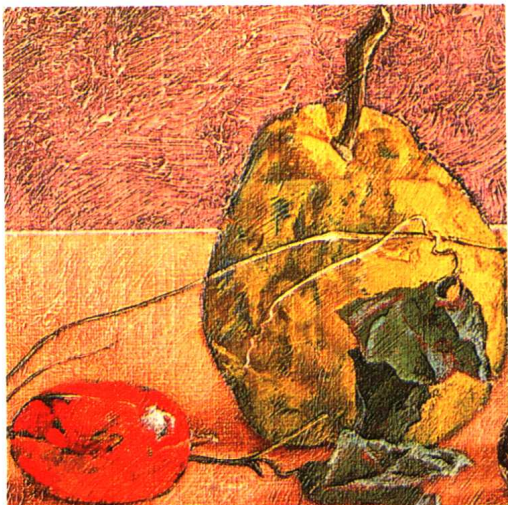
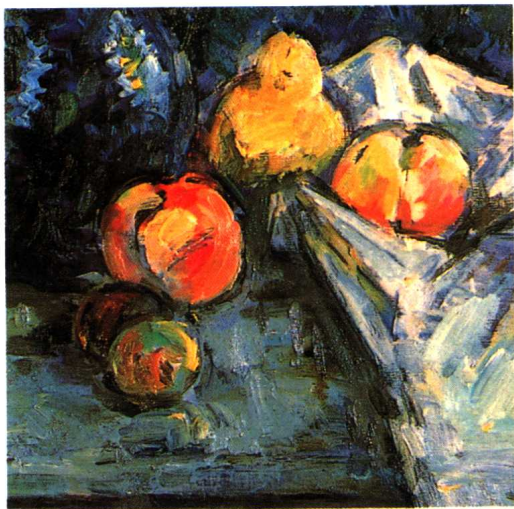

日本圖書館協會・全國學校圖書館選定圖書

油畫表現技法

視覺設計研究所 主編

唐代文化事業有限公司 / 印行

美術叢書系列

油畫表現技法

視覺設計研究所編

美術叢書系列

油畫表現技法

視覺設計研究所編

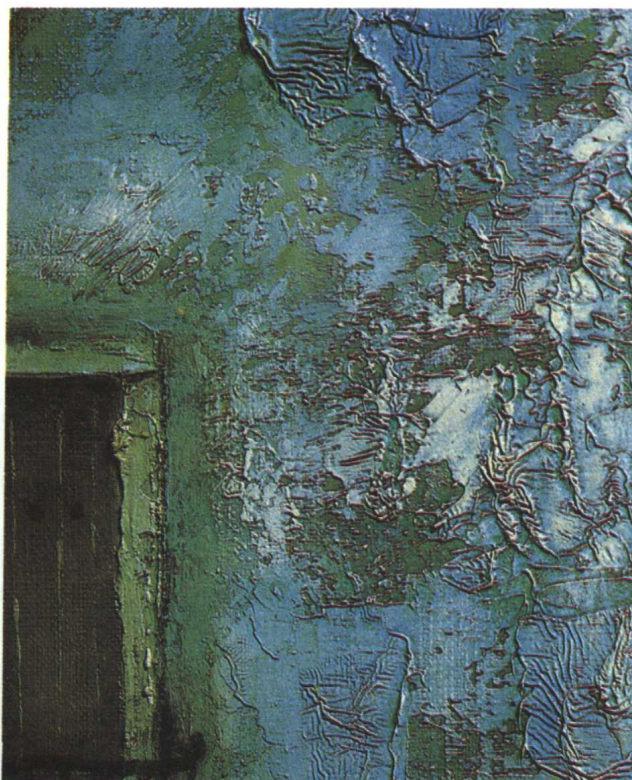
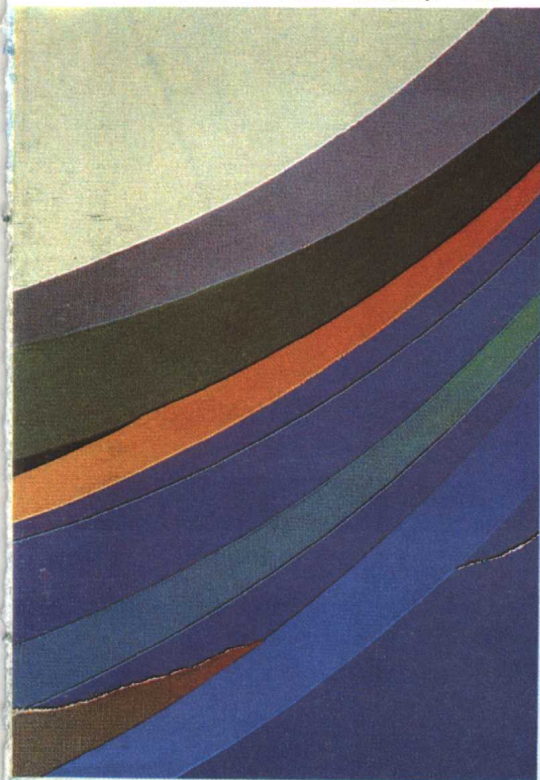
發揮油畫材料粘性的筆觸 竹田全夫 義大利阿西幾風光 P.62

以畫刀層層塗厚 江藤純平 內海的橄欖樹 P.26

德弘亞男 碧空・午後 P.70

▲◀質感的呈現

高森明 白色建築物 P.79

赤穴宏 玻璃器皿等靜物 P.85

視覺設計

本書的特徵和使用方法

a. 清楚地解說油畫的表現技法

本書將告訴您如何使用筆畫、畫刀、調色刀，以及運用各種油畫材料所應注意事項和原則，並深入探討油畫的表現技法，共分二十一項，於第一章內作充分詳盡的說明。

同時，分析不同種類畫材的性質，教初學者認識畫布、畫用液的特徵，也提醒您，在使用此種厚實的油畫顏料時，千萬不要忽略了各項必須遵守之繪畫原則。

b. 以豐富實例說明表現技法的重點

內容重點放在解析實際作畫時，應當運用何種技法，選擇何種材料，可得何種效果……等。

本書係一本嚴肅之態度，對過去隨便畫下的一條線，隨意調配塗成的色彩，加以反省、檢討。是一本兼具說明油畫材料與探討表現技法的油畫書。

c. 為油畫基礎三部曲的最終篇

本書是一系列透過實際作品，分析現代油畫基礎叢書的第三部。

本書繼已出版之構圖本質、配色本質之後，進一步說明油畫表現技法之本質，特別著重材料效果的探討與呈現。

收錄作品之畫家名單及彩色圖片刊登頁次：

青木一美	P 63	葛西四雄	P 14	鳥居雅隆	P 90
赤穴 宏	P 3 P 78	田英一	P 14	中川澄子	P 27 P 66
飯田四郎	P 42 P 46	加藤一豐	P 19	能見三次	P 34 P 78
伊牟田經正	P 31	菅野矢一	P 67	深澤紅子	P 10 P 66
梅津五郎	P 58	高橋 清	P 30	星 俊六	P 71
江藤純平	P 2 P 26	高森 明	P 3 P 71 P 79	松島治基	P 34 P 43
太田國廣	P 86	竹田全夫	P 2 P 62	山下大五郎	P 74
岡崎 紀	P 23 P 38	田中稔之	P 3 P 50	山田嘉彥	P 54 P 50
尾崎幸雄	P 75	鶴岡義雄	P 2 P 22		
重石晃子	P 11	德弘亞男	P 2 P 70 P 86		

油畫表現技法

第1章 何謂材料效果

1. 用筆描繪——10

- 選筆的祕訣在於彈性
- 種類與特徵
- 清洗畫筆與保存的方法

2. 用刀描繪——14

- 畫刀適用於尖銳、堅硬的表現
- 選擇畫刀的要領
- 畫刀可用於各種不同的表現

3. 以有色的底加強畫面深度——18

- 色底容易造成明暗之差異
- 白底使顏料的發色更鮮明
- 保留底色與陰暗部份
- 發揮白色底的效果

4. 抽象畫的打底上彩——22

- 上彩可以擴大主題的形象
- 重視偶然的効果
- 打底的功夫

5. 厚塗——26

- 畫具造成材料效果的差異
- 強調部分畫面非厚塗不可
- 色彩、構圖、材料效果的平衡

6. 薄塗與潑彩——30

- 可發揮顏料的透明感與光滑感
- 向雷諾瓦學習
- 發揮畫布品質的描繪

7. 艷塗（釉彩） A——34

- 塗抹次數愈多色調愈深
- 不透明顏色上艷塗透明色彩的方法
- 艷塗同色系顏料，使色彩更具深度
- 塗色要求均勻

• 艷塗（釉彩） B——38

- 從名畫看艷塗效果

8. 指塗———42

- 使畫面具渲染效果，並減弱彩度
- 可壓抑艷塗造成的色彩效果

9. 勻抹———43

- 勻抹＝搓揉
- 描繪方法與秘訣

10. 渲染———46

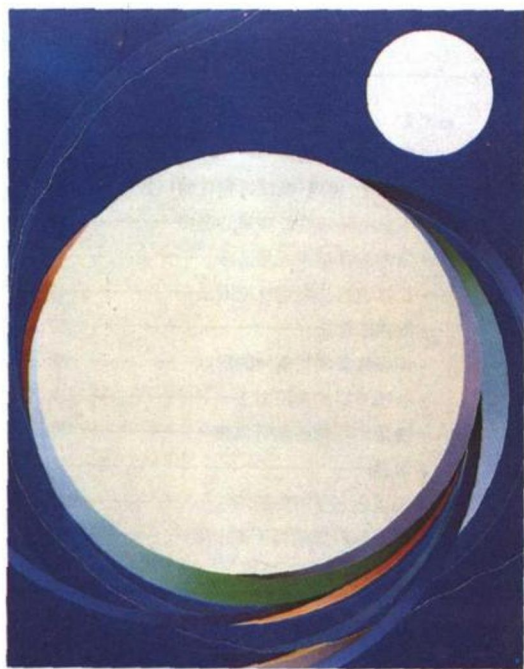
- 觀察輪廓線的強弱
- 利用顏色的諧調與對比畫成
- 渲染的技巧

11. 色彩的漸度———50

- 設計性高，具有動感
- 色彩漸度的畫法

12. 點描———54

- 用點的捕捉來分割色彩
- 高純度、新鮮的色彩效果
- 點描的畫法

13. 消除艷光的材料效果———58

- 以厚紙吸收顏料中多餘的油質
- 使用蠟或添加消光用的媒介物
- 使用吸收性強的畫布
- 吸收性強畫布的製作方法

14. 筆觸———62

- 筆觸的方向決定畫面的動向
- 筆觸常流露畫者的意志與感情
- 精密的筆觸，易生強烈的緊張感

15. 描繪線條———66

- 隔開面與面的輪廓線
- 線條以表現為目的
- 用線條製造明暗效果
- 根據不同描繪方法所畫「線」的種類

16. 描繪畫面———70

- 面暗示了深度
- 靜物畫的深度與背景
- 風景畫的重點是描繪大地與天空
- 面的量感與顏色決定一幅畫的性格

17. 量感與立體感的表現 ————— 74

- 要捕捉立體感預先描繪光的方向與

強度

- 不要拘泥於固有的顏色
- 以變形來強調量感
- 考慮以不同材料效果做不同的描繪

18. 質感的表現 A ————— 78

- 追求質感可增加畫本身的緊張感
- 用光與影來捕捉質感
- 應考慮構圖、配置質感
- 質感的表現 B ————— 82
- 描繪不同的質感

19. 特殊材料效果 A ————— 86

- 特殊的打底方法
- 特殊材料效果 B ————— 90
- 混合異物

20. 印花釉法與潑彩 ————— 93

21. 使用滾筒與拼貼方法 ————— 95

- 以異物粘貼
- 與樹脂系統的膠進行拼貼
- 要牢牢貼入顏料層中

第 2 章 認識油畫顏料

認識油畫顏料 A ————— 98

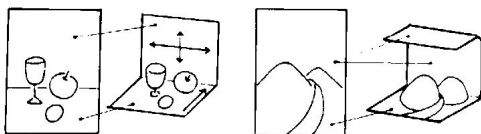
認識油畫顏料 B ————— 102

認識油畫顏料 C ————— 106

油畫技巧及問題列舉 ————— 110

• 何謂材料效果 ————— 118

• 畫家簡介 ————— 122

● 要點

- 選擇畫布的要領 ————— 21
- 用刷子、滾筒、櫛梳等變化材料效果 ————— 25
- 薄塗的祕訣在於畫筆的選擇 ————— 33
- 溶劑的種類與選用方法 ————— 41
- 線條遠近法與空氣遠近法 ————— 49
- 點描的繪法 ————— 57
- 用線條掌握對象物的形狀 ————— 68
- 各種質感的表現方法 ————— 84
- 運用印花釉法進行描繪 ————— 93
- 潑彩 ————— 93
- 透過色名了解色的濃淡 ————— 101
- 詳讀顏料說明再正確使用 ————— 105

第1章

何謂材料效果

所謂材料效果即指「畫肌」

油畫的畫面，由於使用畫材的不同，自然會形成各種互異的變化與相殊的效果。

每一件作品，呈現在畫布上的，有些是光滑平坦的面，或是層疊隆起的面，也有刀削可見畫布鑿痕的面。這些，都因繪圖者之意念、情感、表現手法衍生千變萬化。而其最後呈現在畫布上的，綜合各種內外因素，透過畫刀、畫筆、顏料、畫用液諸材料表現出來的畫肌，我們就統稱為「材料效果」。

與色彩、構圖同為油畫表現上的要素

若說色彩、構圖為視覺上一種「文法」的表現，無疑地，材料效果更是視覺表現上的重大要素。

同樣的顏料，以畫刀厚塗或薄抹，給予觀者的印象及其本身材料效果便完全不同。

一幅畫中往往有各種不同色彩，並重疊以各類技法，相互配合、呼應，而構成一個完整的材料效果。

認識了解各種描繪方法

有心從事油畫創作者，最重要的是敞開心胸，不論古典派技法或現代畫法，都應兼容並蓄，努力加以學習，儘量擴大繪畫的表現範圍。本書更以不同技法來說明顏料、畫用液、畫刀、畫筆在畫布上造成的效果的不同。

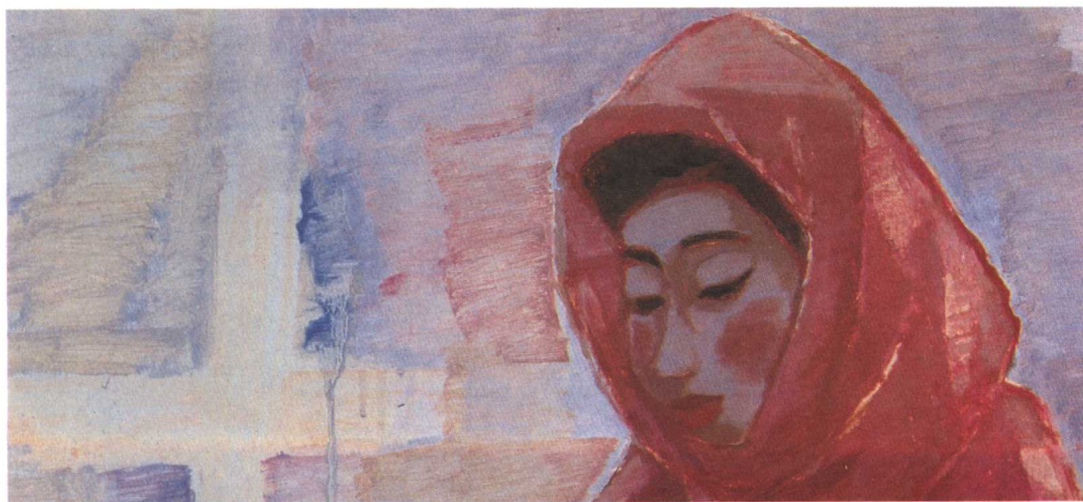
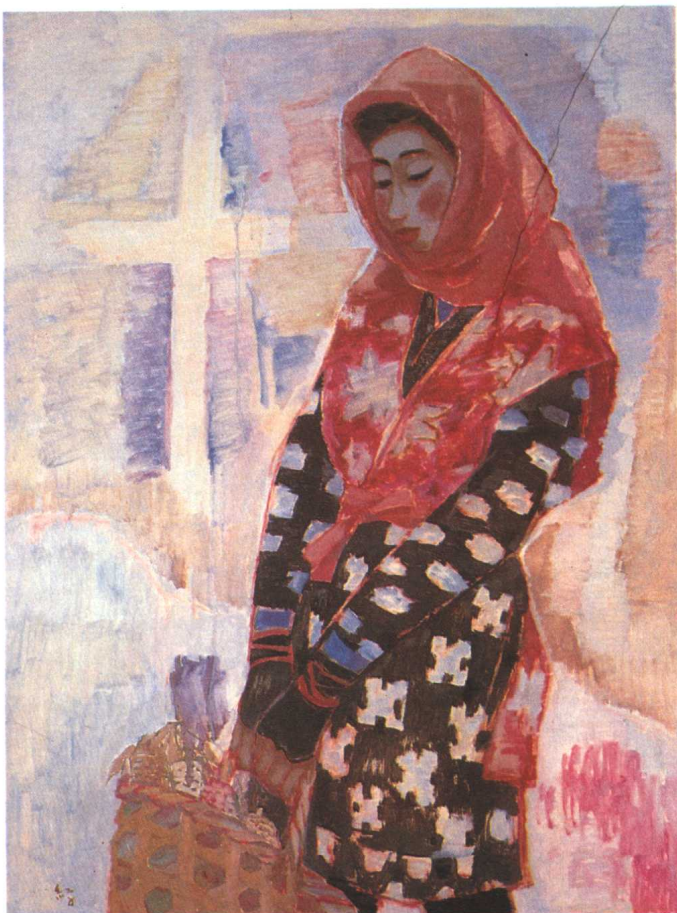
1 用筆描繪

由於選用的畫具、材料不同，畫布所呈現油彩的感覺，也會變得完全不同。同時，選用硬筆、軟筆畫出來的效果亦迥異；再說到印象、品味，使用同樣的一枝筆，不同畫者，繪畫時的意念、情感稍有差異，所產生之材料效果便大相逕庭。

■近似畫用液的薄塗，筆調蒼勁有力，構圖非常傳神。畫底的白色部分，以極粗的筆觸，由畫面的空隙間傳達出來（部分參照相片），形成淡灰色調。畫布上勾勒人物的輪廓線條，係以沈着的粉紅色塗成，使得圖形與色調互襯，畫面極為緊湊。

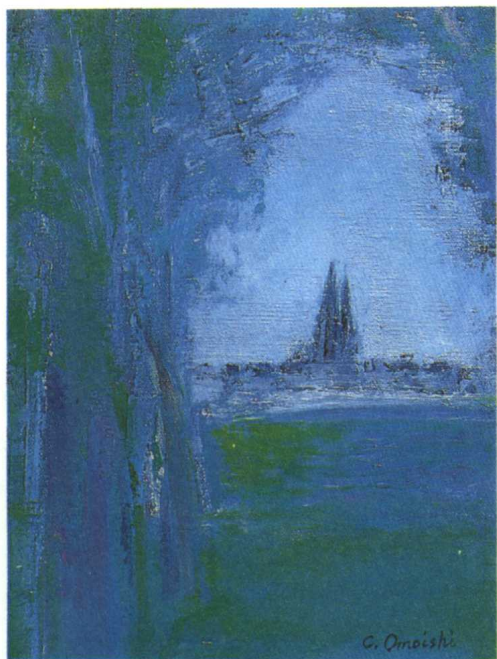
深澤紅子 雪國 30 F

▼部分畫面

■遠景的建築物，用煙一樣的筆觸畫出，而矗立眼前的樹，則以強有力的筆觸描繪。二者剛柔並濟，畫面統一成為翠綠色系，復以灰白色塗抹；運用此種材料效果的差異，準確地掌握了畫面的深度，及類似留白的一種空氣的感覺。最後大量使用畫刀堅韌的筆觸，造成如同畫筆描繪一般的視覺效果，這是畫者獨具的匠心。

重石晃子 五月 4P ▶部分畫面

不同畫具造成的材料效果

A……筆
B……刷子
C……滾筒

▲畫筆為繪畫的基本用具

在繪畫領域中，筆的用途最廣，油畫也不例外，但筆的種類繁多，不同的毛製成不同的筆，也產生不同的品質，尤其，在畫布上更會構成不同的感覺。譬如使用硬毛的筆觸，與使用軟毛的筆觸，不同畫具和畫布一接觸，質感互異，很快地便可察覺到。何況畫圖者的意念還會左右構圖，大筆一揮或者層層塗抹，其本身傳達訊息便有不同，更別說帶給觀者的感受了。

1. 圓筆與平頭筆

筆的類別大致區分為圓筆與平頭筆兩種。它們係由毛質硬的豬毛，以及毛質軟的黑貂、狸、馬毛等製成。此外，還有一種較特殊的扇型筆，和塗抹均勻之寬面使用的刷子。筆的大小以號碼表示，細的有0號、00號等，號碼愈大，畫筆愈粗。

馬奈 馬拉爾梅自像 1876
使用粗略的筆觸，使畫面呈現凸出感，精確地捕捉了顏色的本來面目。

寶托利奇奧 少年之像
筆觸極為纖細，描繪鮮明之外，尤具綿密的質感。

藤島武二 黑扇 1908~1909
使用硬毛筆表現粗獷的筆觸，將女人的神態描繪得非常生動。

黑田清輝 春的餘暉
光輝的色調，筆觸細而有力，充分掌握了初夏來臨前溫而不燥的草原氣息。

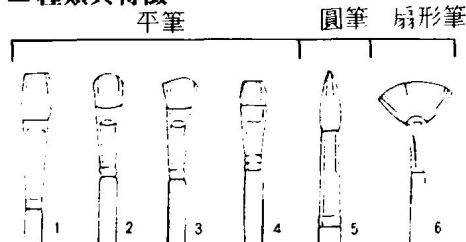
深澤紅子 雪國 30 F
畫面上的每一筆的方向，都是構成全圖的重要部分。

◎先行打底，然後一氣呵成

繪畫必須先打好底，然後一氣呵成，因此千萬注意不可一而再、再而三的重複塗抹。使用畫用液，以石油7對亞麻仁油3的比例最為恰當。（深澤紅子——水會）

△ 種類與特徵

① 平頭筆（基本型平頭筆）

這是平頭筆中的基本型，用於打底或上粗略的顏色。

② 圓型平頭筆

以平筆的摩擦形狀使用之，適用於打底後的潤飾。

③ 飽圓型平頭筆

筆尖較上述圓筆為尖，可描繪出如花瓣般纖細、富變化的筆觸。

④ 扁長型平頭筆

扁平的筆尖，較之上述平頭筆要平而短，可用於塗厚顏料，拉開濃密的油彩。

⑤ 圓筆

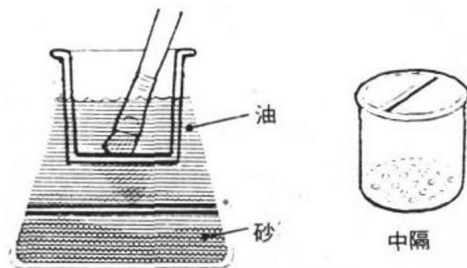
形狀成小圓型，多用於畫線與描繪細緻部分。

⑥ 扇型筆

專門用在混合稀釋溶劑的顏料上，如此油彩可呈液汁狀渲染開來，便於由上着色或畫輪廓、轉勾線條、塗刷等。

△ 清洗畫筆與保存的方法

畫筆比人的皮膚還要細膩、敏感，因此使用完畢一定要將其清洗乾淨。若有顏料殘留，筆根就會變硬而無法自由彎曲，如此畫畫時既不能得心應手，塗抹於畫布上的顏料也會變得混濁不清。又，畫筆用過後若隨手放置一旁，不多久就會變得乾硬而無法使用，故而不論畫務多麼忙碌，都要騰出時間做好洗筆的工作。清洗畫筆有兩種方法，一種是用松節油清洗，一種則以肥皂水洗濯。

室內用筆洗刮面圖

使用肥皂水時，應避免鹼性高的肥皂，洗淨後應將筆鋒弄平整，並且完全晾乾，毛端要向上插立起來。倘畫筆不常使用，最好用布包住，並在筆尖塗上橄欖油以防乾燥。（下一次使用時可再用乾性油洗一遍，如此效果會更好。）

◎ 繪畫的基礎在於平衡感覺

繪畫的基礎，是建立在一種平衡的感覺上，尤其畫面中的重疊部分，若能掌握好它的層次，整個構圖就能保持平衡，全面的色調也會非常勻稱、和諧。說到材料效果，料想它的道理也是一樣。

此外，「空氣」的感覺也很重要，為繪畫不可缺少的呼吸的空間。沒有「呼吸」，繪畫就沒有生命；繪畫要求的是整體效果，不能光看某一部分的表現，而「空氣」的妙用，就在一方面分割，另一方面則統合畫面。

重石兄子
五月

這幅畫的重點在於遠景的建築物，以及被分割的天空。使用厚塗的技巧，筆觸頗為複雜。

重石兄子 水會

2 用刀描繪

■暗綠色天空與白色的雪，電線桿的垂直線，與一望無際的雪地的水平線——具有緊湊感的顏色對比與構圖，使用尖銳的刀的筆觸，更能發揮材料效果。

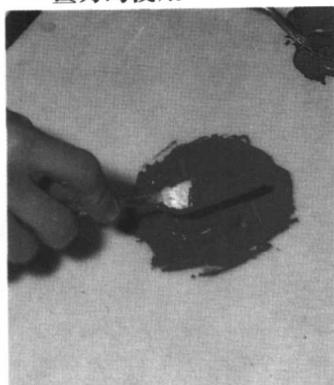
葛西四雄 通往燈塔之路

■使用刀背畫成的銳利線條，與使用刀尖的細小筆觸的集合，巧妙地掌握了樹木的茂密與枝葉搖擺的動作。

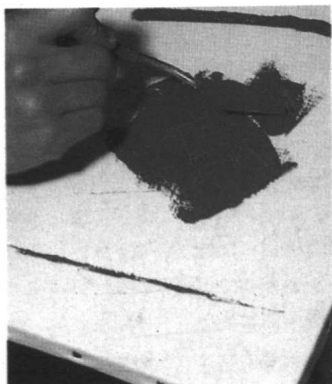
梶田英一 穗高山

• 畫刀的使用

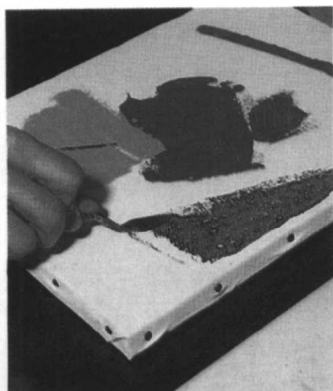
①調製顔料

②平塗、畫線、刮彩

③將刀背豎起來塗

④把顏料撥前來塗

⑤使用小號畫刀

⑥在半乾的油彩上，使用調色刀做最後的塗抹

完成圖 ▶

