

美術普及叢書

油畫

江啟明編著

美術普及叢書

油 畫

江敏明編著

中流出版社有限公司出版

美術普及叢書

江啟明編著

素 描	速 寫
靜物畫	動物畫
鋼筆畫	風景畫
油 畫	水彩畫
肖像畫	人體解剖

美術普及叢書

油 畫

江啟明編著

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

出版說明

本叢書共十本，都是有關美術的初級技法書。在這個典型的商業城市裡，有着很多愛好美術但又沒有機會接受藝術學校專業訓練的年青人，他們都希望自己能畫得一兩筆，藉以陶冶或調劑一下生活，使生活過得更有意義，精神有所鼓舞。我們本着這種看法，特邀知名畫家江啟明先生為我們編著這套美術叢書，希望年青人因此有所裨益。

本叢書以初學者為閱讀對象而寫，故都從基本的寫實說起，因為就算是世界成功的抽象畫家，也離不開他最初寫實的第一步，但也並不是說，藝術的最高境界是抽象。抽象只不過是藝術創作道路上的另一方面而已，這要取決於個人的興趣和觀點。

無論書中說的是基本技法，或是個人經驗，都只能在實踐中去領會它，掌握它，並從實踐中進一步加以充實和提高。希望讀者隨時提出意見，以便再版時作為修改的參攷，使這套叢書更能切合實際。

HWK 500/4202

調色法

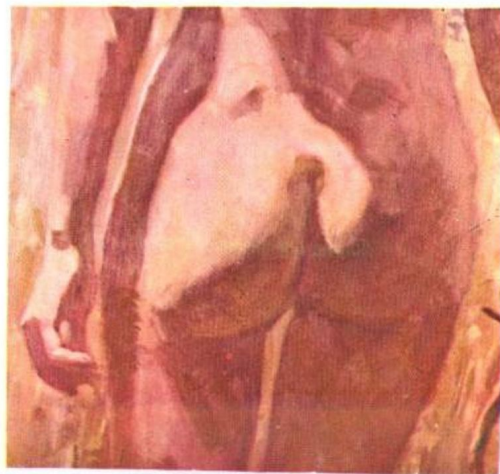
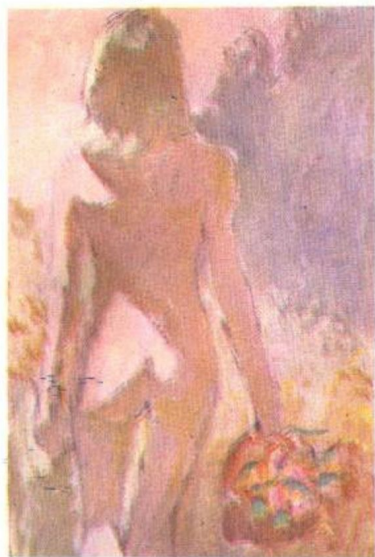
彩圖 1 油畫繪畫的步驟

圓體：人體的形狀是有規律性的。臀部是圓形的，把光和暗加上去這些圓體的表面上就能產生出圓形立體感。

人體解剖的圖畫：從這張人體解剖的圖畫可看出在皮膚下層肌肉的構造。這樣的學習能夠幫助你明白人體的形狀和肌肉的生理現象，同時明白到光和暗的處理。

基本的繪描：一張基本的繪描能產生基本的概念，構圖和顏色的配合。這些淺和暖的顏色能產生好像陽光般溫暖的氣氛。

彩圖 2 人體的畫法

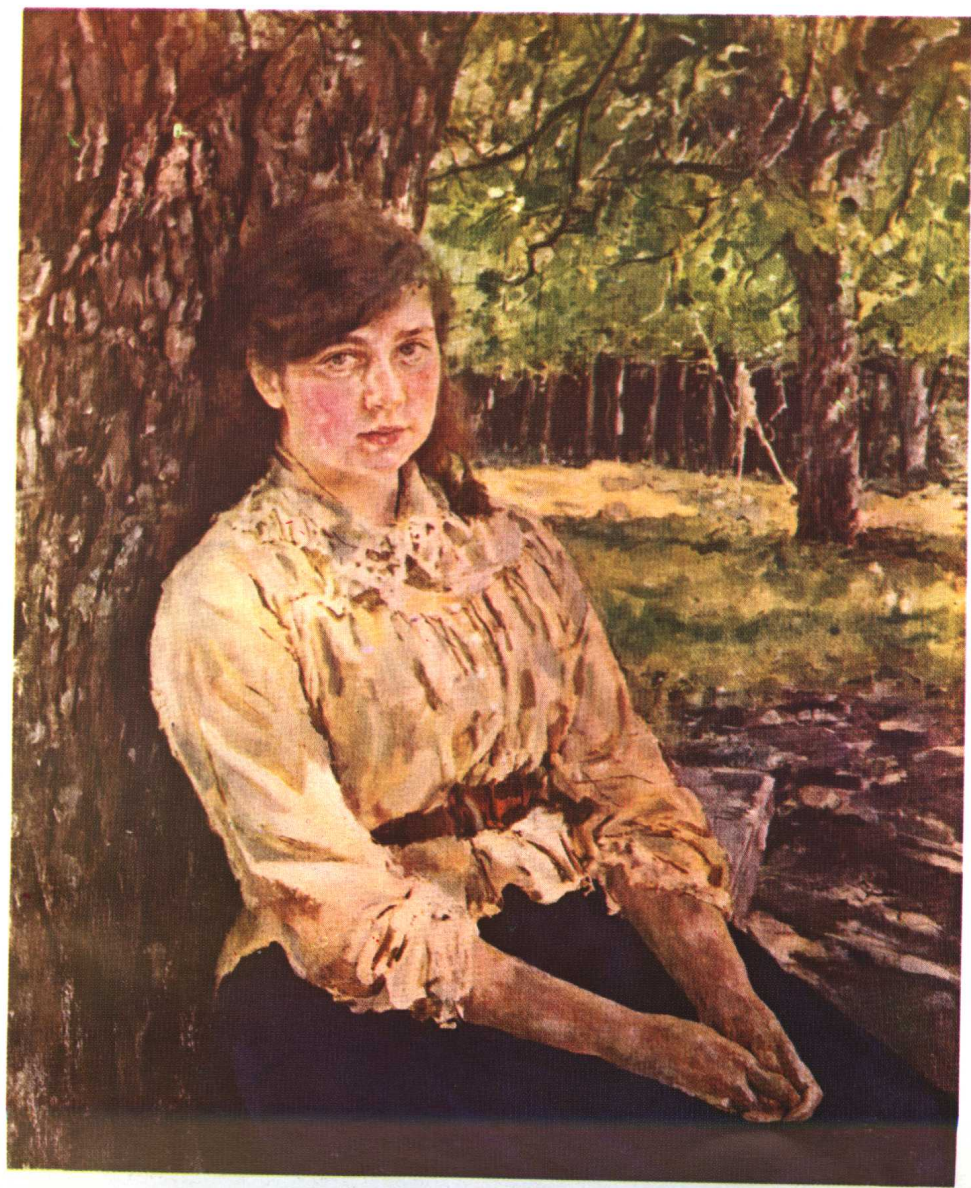
彩圖 3 女孩頭部的繪畫過程

彩圖 4 溪邊 江啟明

彩圖 5 夏日 布勃諾夫

彩圖 6 樹蔭下的少女 賽羅夫

目 錄

1. 油畫的源流·····	1
2. 油畫的材料和工具·····	3
3. 油畫的特性·····	12
4. 油畫的基礎·····	17
5. 油畫的表現方法·····	19
6. 怎樣着手畫油畫·····	25

1. 油畫的源流

在中國二千多年前（東周末年）就有漆器彩畫，從長沙出土的文物中，我們可以看出它有相當高的水平。根據某些記載，証實中國的漆畫曾傳入歐洲，對油畫起了某些影響。歐洲在中世紀（約公元十世紀）以後，有人用油畫顏料製作繪畫了，成為獨立的新畫種，以後流傳到世界各地。這種油畫新品種（不像中國的彩畫），在中國的歷史是很短的，可以說從「五四」運動後才正式傳入中國。

在中國，油畫藝術的淵源甚古，是與壁畫、建築等藝術同時發展起來的。中國古代的繪畫，一向以壁畫為主，壁畫是繪於宮殿、寺觀、居室、墓穴等的內部，而這等建築物的木構部份，多飾以油畫，稱為「彩畫」。彩畫是用桐子油調合顏料繪製的。秦嶺雲在「民間畫工史料」一書中，對於彩畫的歷史，曾作過如下的敘述：「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、墓室彩畫中，就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，爲北宋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，可見當時盛況一斑。

本書介紹的只是一些比較粗淺的基本知識，而且只是歐洲近代最常用的油畫技法知識。研究和學習歐洲的油畫技法時，不要太迷信這是唯一的方法，以致受它的約束。因爲每一種技法都會由環境、時代及民族性而有所改變。

從十四世紀到現在，歐洲的油畫技法也經過很多的演變。現在我們所常見的油畫是厚塗法。在十六世紀前，大多數油畫是用透明畫法。有些油畫是兩種方法同時並用的。

油畫的畫法多樣，初有油畫的時候有平塗，或勾綫的，也有像中國的界畫那樣，當時的油畫也不注重明暗。油畫和中國畫一樣，南宗北派，形式風格很不一致。在十六世紀前，最大的派別是南歐的佛羅稜薩派、威尼斯派和北歐的尼德蘭派（德國和西班牙的油畫發展也較早），後來互相溝通，發展到十九世紀，就成爲近代的許許多多的流派。不管畫派有多少，從藝術思想上來看，其實只有兩種——現實主義和非現實主義，具象與抽象。造形藝術是體現思想的，所以也跳不出現實主義與非現實主義的兩個範疇。但並不能說現實主義的油畫技法就只能產生一種風格面貌，相反，現實主義造形技法是多種多樣的。非現實主義的技法也不會一模一樣。總的說來，現實主義的技法是寫實的，就是說，它要求表達客觀事物的精神實質，也要符合事物的客觀面貌，它既神似，又形似，形神兼備，統一和諧，爲人們所易了解，喜見樂聞。現實的畫風確實是一個最能適應大眾欣賞要求的，所以這個方法最適宜於初學者來學習。當然，這只是就基本技法而言，至於高度的技巧和藝術手法，每個畫家都有

他的特點，每個畫家在他的某一幅畫上也有不同的表現手法。就算是抽象畫家也應從寫實的基礎入門，例如馬諦斯、畢加索等名家也具有很好的寫實基礎。

應當再次說明：本書介紹的一些油畫基本知識，都是些西洋的油畫知識，其中有一些是我自己的經驗，但是很少。我們要踏實的學好油畫的基本技法，掌握技巧；另一方面，更重要的是我們要認真的學習我國的繪畫傳統，精通我國繪畫的方法與特點，要從感情上真正了解人們的愛好，才能真真正正地把畫畫好，並創造出具有中國風格的油畫，不應生搬硬套西洋作風。

2. 油畫的材料和工具

油畫的材料和工具是不斷發展的，歷史事實證明了這一點，油畫的前身是膠粉畫和漆畫，經過無數次的技術改革，形成了現在的油畫顏料。

（1）顏料——現在我們能買到現成的顏料，用不到自己來製造。在十六世紀前，很多畫家都是自己製造顏料的。現在的顏料有很多是工業的副產品，有很多是天然的礦物質，更多的是土質。顏料的品種繁多，這裡不能一一介紹，初學者也不必都購買，可以先選用簡單的幾種顏色，例如：

a. 鈦白 (Titanium White)	f. 西洋紅 (Alizarin Crimson)
b. 檸檬黃 (Lemon Yellow)	g. 赭石 (Burnt Sienna)
c. 鉻黃 (Chrome Yellow)	h. 茶褐 (Burnt Umber)
d. 土黃 (Yellow Ochre)	i. 淺鉻綠 (Chrome Green)
e. 朱標 (Vermilion)	Light)

j. 翠綠 (Viridian)

m. 象牙黑 (Ivory Black)

k. 鈷藍 (Cobalt Blue)

l. 深羣青 (Ultramarine Deep)

視各人的喜愛和習慣，也可以選用一些其他顏色。

這裡要說明鉻黃、鉻綠是鉛質顏料，遇污濁空氣容易變黑，且不宜與含硫的顏料調合（例如羣青），使用時應注意。

鈷藍、普藍都屬於鐵藍，缺點是極不耐碱，遇碱即分解褪色，所以不能塗於有碱性的牆壁或水泥物面。羣青的性質却與鐵藍相反，能耐碱而不能耐酸，遇酸分解變成無色，所以鐵藍也不宜與羣青調合。酞菁藍雖是有機顏料，但能耐酸碱。

白顏料中鈦白是上等顏料，一般常與鋅白混合使用，成為鋅鈦白，性能也很好。鋅白遮蓋力較差，日久逐漸透明，且容易龜裂。

黑顏料中象牙黑較好。

赭石、褐色、土黃等都是天然氧化鐵顏料，其性能都很穩定，且價格低廉，但不宜和錳紅、錳黃等含硫的顏料調合，以免日久變黑。

檸檬黃、藤黃等色都比較穩定。

（2）油——油是油畫的重要材料，油畫顏料是用油調合的，畫的時候，也用油來把顏料調稀。最常用最理想的油料是亞麻仁油（又稱胡麻子油）或梓油。亞麻仁油（Linseed Oil）的優點是乾了以後很硬很牢，有附着力，不易剝落。亞麻仁油的另一優點是乾得不快不慢，夏天一二天表面就能乾結，冬天也只消三四天。油料乾得太快太慢對作畫都不便，而亞麻仁油最適中。它不易變色，不起皮，畫的時候是什麼樣，乾了以後大體還是那個樣子，可以保持作畫時原有的效果，是最理想的一種調色油。

油畫歷來多用亞麻仁油作調色油，雖然一兩年不易變色，但日子久了也免不了泛黃。梓油就不易泛黃，梓油就是烏柏籽油，過去在江蘇、浙江一帶民間用以點燈，俗稱青油。

松節油 (Spirit Of Turpentine) 是一種溶劑，用以稀釋油畫顏料，待乾後幾乎全部揮發，並不留存在色層中。質量差的松節油也易使顏色變黑。松節油能促進油畫顏料乾燥，因為它能夠吸收空氣中的氧，並輸送給顏料中的油，促進乾燥，故外出寫生或需要油畫快乾時可以採用。但色層缺少光澤，且容易龜裂。

可以把亞麻仁油 (或梓油) 和松節油混合使用，有人還用亞麻仁油、松節油和上光油三種油配合成三合劑作為調色油，可以用等量的比例混合，或按自己需要改變比例。加上光油的目的是為了使顏色更有光澤。

其他還有質量更好的調色油，例如胡桃油、罌粟油等，乾得較慢，顏色極淡且不易變色，但貨源較少。

光油 (Varnish) (又稱艷油)，主要是給油畫上光用的。已畫完的油畫，待完全乾透，表面可塗上光油，使色澤更加光亮，並起保護畫面的作用。光油有很多種，現在市面還有噴射劑，方便使用。

(3) 筆——油畫筆和中國畫筆、水彩畫筆不同，它的筆毛是豬鬃，筆尖平扁，很像一把刷子。現代的油畫，主要是用厚塗法，所以筆毛要硬，否則不能把油畫顏料蘸起來往畫布上塗。油畫筆也有用軟毛製成的，最好的如獼毛筆，也有狼毛筆，用這類筆作畫須用較細的畫布，顏料也不能用得太多。有時，先用豬鬃毛筆畫，畫到細膩的地方，如人的臉孔，可以再用軟毛筆重複畫。也有一些油畫筆是圓的，筆毛較長，用來畫綫條，如樹枝、草之類。中國畫筆，如長鋒的

狠毫，也很適用於油畫。葉筋筆、衣紋筆更是有用。畫筆種類很多，可以根據需要自己挑選。譬如畫大幅油畫，大片的天空就可用油漆刷子。扁平的油畫筆也有幾種，有的筆毛較長、較薄、初學的人最好用這種筆；有的筆毛較厚，畫起來顏料用得更多，筆筆飽滿，有經驗的人才能用這種畫筆。

油畫筆用完後必須洗乾淨，用肥皂、火水或松節水等溶液洗筆，要反覆地洗，使筆毛根部也不留顏料，用肥皂洗筆可以保持筆毛柔潤，如用其它溶劑洗筆則也方便。為保持筆毛整齊挺撥，洗好筆後可用紙把筆毛部分包起來，下次用起來就很順手。

（4）油畫刀——畫刀有兩種，一種是曲把的，刀尖薄而柔軟，富有彈性，刀口很銳。這種刀可以用來調色，可以用來刮去畫面上畫錯了的地方，也可以作為畫筆使用，所以稱為畫刀。另一種是直把的，這種刀較厚較硬，彈性不大，刀尖較寬，也可用來調色，但不很適宜於作畫刀用，主要用它來清除畫板上的顏色，所以稱為刮刀。

（5）油畫布、油畫紙板——油畫通常畫在布上，布可以自己來做。最好的畫布是麻質的，買有一種麻棉合紡的更好，普通的棉布勉強也能用。布不宜太細，幅面大的可用較粗的布，幅面小的可用較細的布。油畫布若自己做，做法是這樣的：先把布綑緊在木製內框上，塗上膠液，膠可用牛膠、骨膠等，膠的濃度大約十五分水加一分固體膠，加火隔水溶化，若加2%的明矾，可以避免日久變質。待塗上的膠乾後就可上底子漿，底子漿用鋅氧粉（或立德粉）與亞麻仁油（或梓油）調合，比例大約兩杯油加一杯粉，不要太厚，要求塗上布後布紋仍保持清晰。底子漿要塗得薄，應把浮在表面上的多餘部分用刮刀刮掉。待所塗的底子漿乾透後可用了。油畫布的質量，要求即使塗上極稀薄的油畫顏色也不會