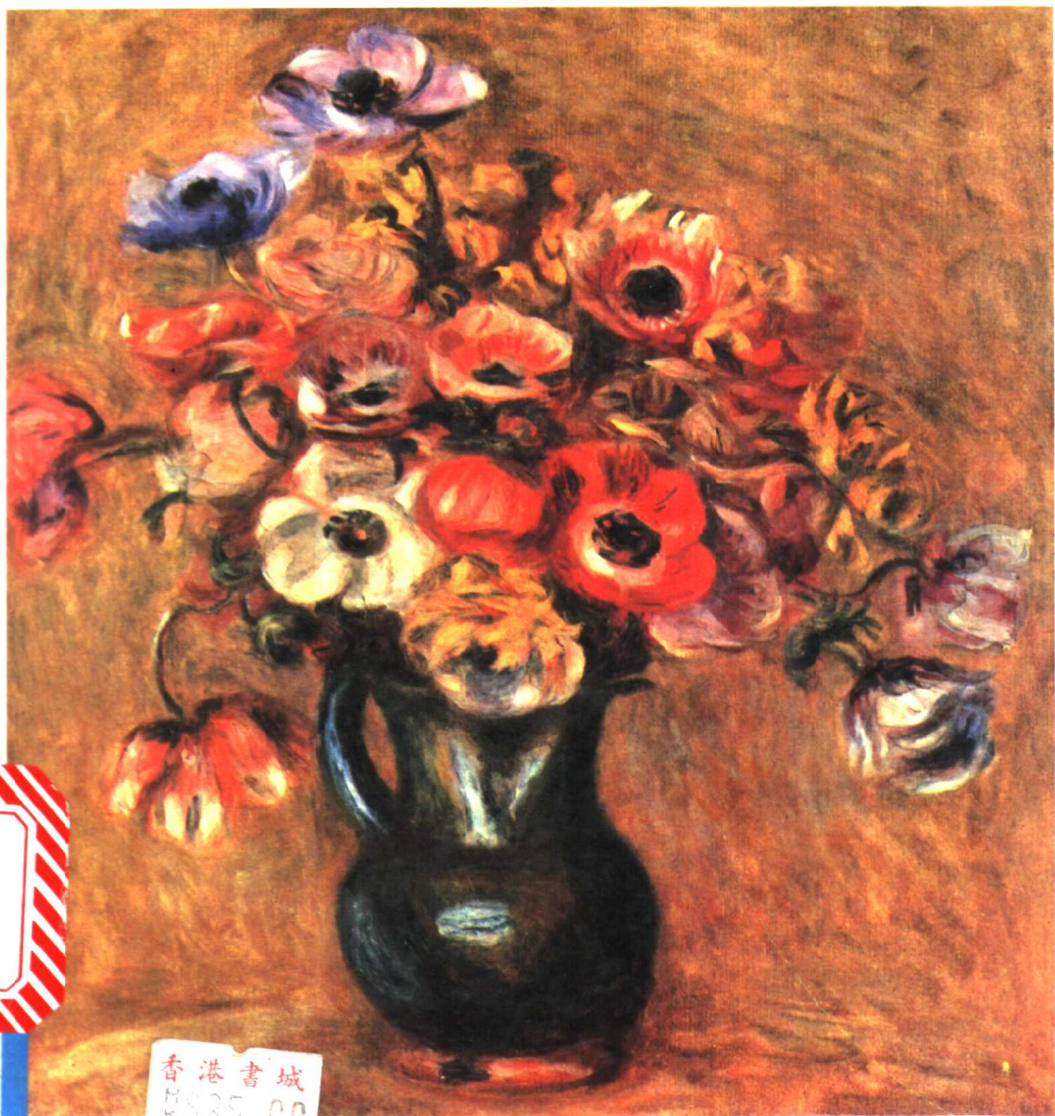

繪畫教室 — 4

油彩技法

J.M.Parramon 著
梁國元 主編

Techniques of Oil Painting

香港書城
HK\$35.00

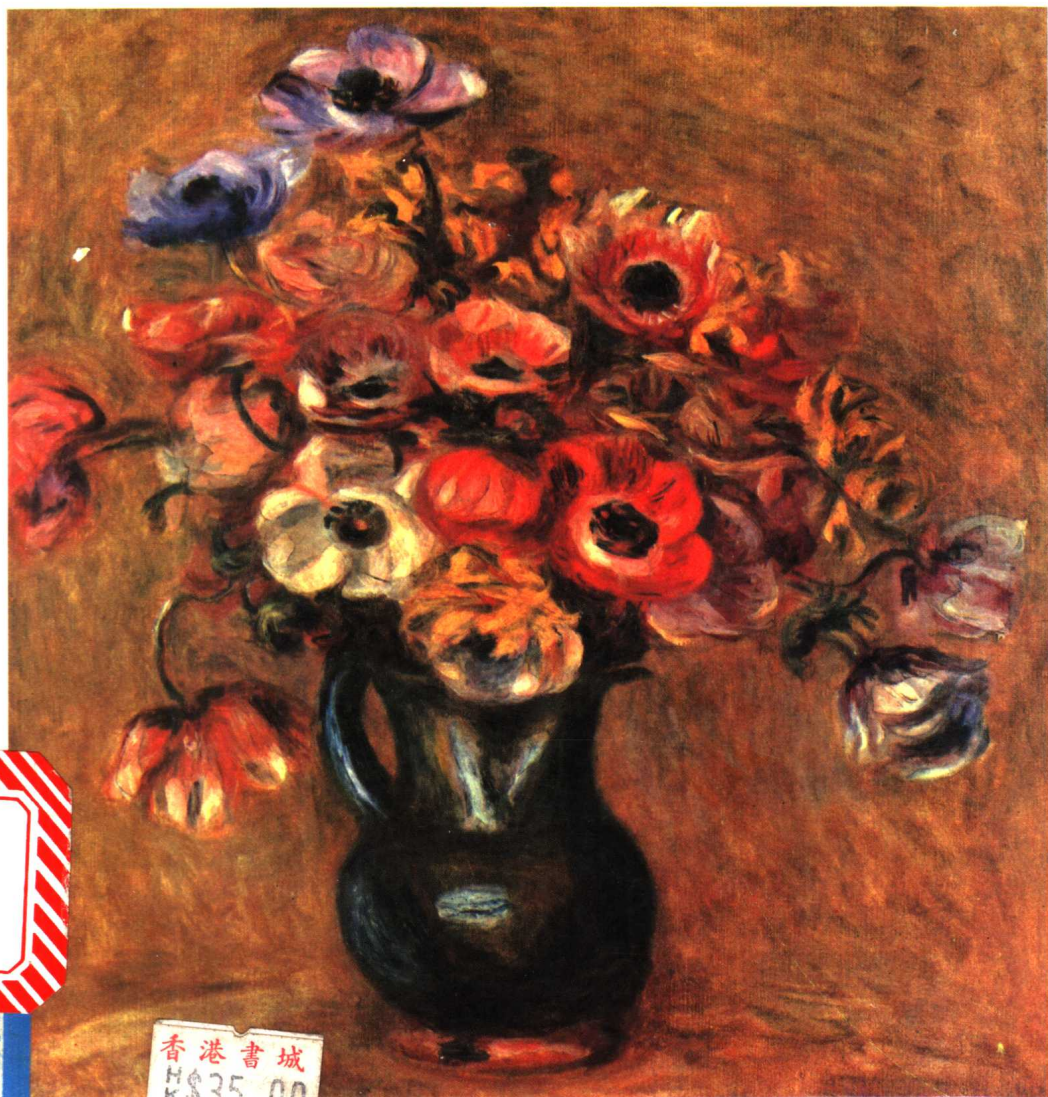
居1代文化事業有限公司 / 印行

繪畫教室—4

油彩技法

J.M.Parramon 著
梁國元 主編

Techniques of Oil Painting

香港書城
H\$35.00
K\$35.00

唐1代文化事業有限公司 / 印行

繪畫教室—4

油彩技法

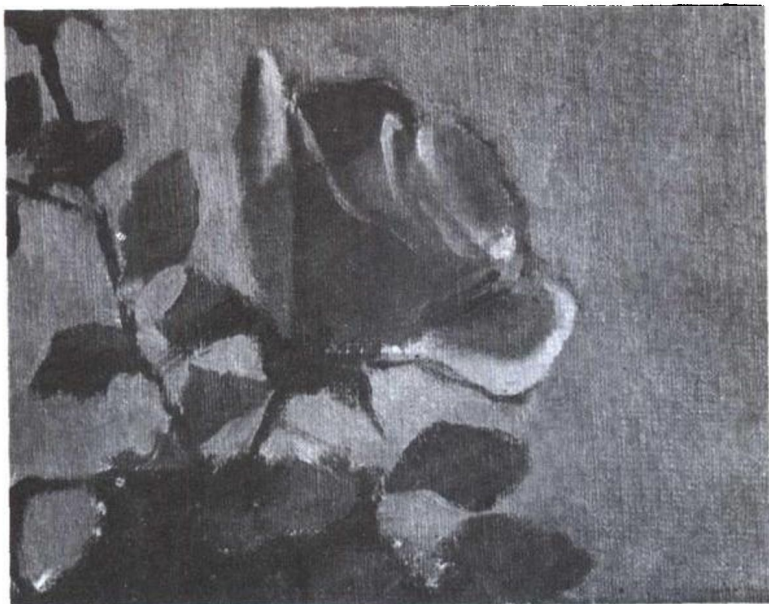
J. M. Parramon

目錄

前言	7
油畫材料的特徵	10
油畫材料的組成	10
顏料	10
油類	17
解決過去的兩種爭論	18
繪畫材料、裝備、用具	20
購買材料	20
坊間販賣的繪畫工具	22
畫筆	22
畫刀	26
畫板	27
調色板	29
溶劑（溶解油）	30
油罐	31
抹布	31
室內用畫架	31
其他必需品	33
其他材料	33
野外需要的裝備	34
練習	38
用二種顏色畫	38
必需材料	39
試着畫實物	60
用三種顏色畫	66
基本練習	69
練習時所需材料	70
用之基本色與白色	86
畫靜物	86
隨意畫	92
油畫的畫法	95
主題：選擇與構圖	95
主體與構圖	98
描寫與構成	105
底稿與構圖的基本	109
對比原則	111
直接畫法	112
分段畫法	114
調色方法與過程	117

前言：

西元一四二〇年，位於西法蘭克魯（今比利時）北部的首都布魯塞爾，有位以「布魯塞爾畫風」而成名的畫家——揚芬愛克，曾在自己的畫室發表如下的言論，且得到在座所有人的共鳴。他說：

「我的畫是沿襲一〇〇年前或三〇〇年前之古人的舊觀念，或做畫原理而畫出來的。」

例如：描寫人物時，我會取材閃閃發光、不具生命力與現實相反的背景；而這就是我想說的，也是當時我想不加任何修飾而畫出來的男、女或原野。總之，只是畫出日常生活的真實面罷了。」

其中，以布列馬爾巨匠聞名的畫家，還包括著名的汎德魯衛典與年輕的貝特魯絲·克利絲坦斯。而這些「法蘭克魯」人，也就是後來提倡「布魯塞爾畫風」的寫實派畫家。

這些畫家們，根據鮑茲、方可斯、奈穆克林、包休、布魯克魯更斯、原泰克、尤魯坦斯、雷布思特等人之言論，成立了

1 奇馬布。「聖母嬰圖」1272（巴黎·羅浮宮美術館藏）佛羅倫斯的畫家奇馬布其畫表情豐富，並致力於哥德美術的人性化。他的畫風影響了歌德繪畫的古典特徵——燦爛輝煌、非現實的背景。此特徵一直持續到1300年近代繪畫巨匠傑特的出現。

法蘭克魯派之畫風。因此，「布魯塞爾畫風」就以法蘭克魯派的名稱，給美術史帶來極強烈的震撼，且成為繪畫運動史上的創始者。

而他們嚐試十年前的畫法，亦即一四一〇年的畫法，使得美術史得以重寫。

因為，到一四一〇年幾乎所有的版畫、祭壇的壁畫皆以卵顏料（蛋與膠混合製成）畫出來的。而此時，又回復更早以前的畫法，即在卵顏料上用油墨色彩畫好後，再直接吸取其光亮、強度的畫法。此方法在十三世紀時，已為德瓦費洛僧人在其名著「*diversarum · Artium schedula*」中證實了橄欖油與顏料可以混合使用，只是橄欖油很不容易曬乾，相當費時，且易使畫的顏色變質，縮短畫的壽命。

據說，揚方愛克有一天心血來潮，依照德瓦費洛所說的方法，想將畫拿到太陽底下曬乾，可是當他拿出去晒不久，拿回來時幾乎氣瘋，因為他看到精心畫出來的畫皴剝作響。從此之

2 凡愛克。「阿爾諾菲夫妻圖」1434。(倫敦、國家畫廊藏)。這是和文藝復興同樣代表新潮派的法蘭克魯派的諸大師作品中最有名的一幅。作品中不僅溶入了他所創設的法蘭克魯派的理論，也充分表達了凡愛克所提倡的現實性精華。仔細觀察其背景就能發現作者多麼苦心於真實的再現，想將模特兒和生活的一部分原原本本的表現出來。周圍醞釀著實物般的氣氛，對形狀近乎嚴謹的正確，藉著生動的光影傳達出來。

後，他就努力研究在陰涼的地方可以晒乾的油畫顏料。

首先，他發現以低比率的清油及堅果油可使畫很快乾，接著他又發現在溶劑中加入少量的清油與松香油的添合油，更能加速油畫在陰涼地方乾的程度。

揚方愛克利用松香油與清油溶解顏料畫的原始色，使之不但具備透明度，且能破壞不透明度；亦即在畫晾乾的時候，可以在不破壞畫的的亮度與色澤的情況下，做適度修正其濃度與顏色。而且，此顏料不須拿到太陽底下晒，即可使畫完全晾乾。

這種畫法，是繪畫史上的大突破，也是法蘭克魯派創始人揚方愛克所發現之繪畫畫法，最高的油畫技巧。

油畫材料的特徵

油畫材料的組成

說實在的，今天我們所使用的油畫材料，基本上與五百年前揚方愛克他們所使用的材料，可以說是相同的。

a. 顏料

原本為固體，但一般為粉末狀，這可依其取材之不同而分為二類：一為取自植物或動物的有機物；另一為取自礦物的無機物。

b. 油類

與樹脂、松節油、蠟等相物，是從脂肪油或化合物裏提煉出來的。

這裏所舉例的顏料，不限於油畫顏料而已，因為這與水彩畫、顏料畫、蠟畫、蠟筆畫等之技巧是共通的。例如，在油畫顏料之粉末裏加入水、阿拉伯橡膠、蜜、甘油等攪拌，即成水彩畫之顏料；或用水與橡膠、油拌合，即可成為蠟筆畫之蠟筆。而油畫材料則是利用脂肪油、化學物質、樹脂、松節油、蠟等搗碎混合拌成的。

所以，隨著時代遞變，目前所使用的油畫材料並非揚方愛克當時發現的，而是油畫家們依據油畫經驗與技巧發現的。

顏料

顏料之顏色大體可分為白、紅、黃、藍、綠、棕、黑等七色。

(1)紅色系列：

最常使用的顏色為赭紅、朱紅、錫紅、紫紅等色。

赭紅：

較紅色深一點，與赭黃同性質，但沒有赭黃的缺點，可使用於各種繪畫，且不會有變質的危險，廣為古代威尼斯之畫家們所喜愛。而魯賓斯則使用此亮麗的顏色於「人」的膚色，使之看起來非常顯眼。

朱紅：

此顏料可取之於礦物，亦可人們自己調製出來，具有不透明度但易乾，可適用於各種畫法，但不能晒到陽光否則將會變黑，且不要與鉛白混合使用。

錫紅：

除了銅色系的不透明綠色不能混合使用外，其可與任何顏色混合使用。顏色鮮明、堅固，可接受陽光照射，故較朱紅受歡迎。

紫紅：

色調高，可調出紅色、紫色、洋紅色，適用於壁畫以外的各種畫法，顏色清澈且乾得慢。

(2)黃色系列：

一般而言有鎳黃、鉻黃、鎘黃、土黃、淡黃等色。

鎳黃：

是最原始的顏色之一，取之於銻鉛，不透明、快乾，與其他的鉛類相同，有毒；純度很高，因此可與其他顏色混合使用。法蘭克魯派中的魯賓斯，最喜歡用此色來畫人的肌膚。

鉻黃：

因取材自鉛系的原料，所以也有毒。在色澤上具備多層次感，如可從淺淡的檸檬色到橘紅色的廣大範圍。不透明，且易乾，但很容易受光的影響，因此，在亮度較高的地方，由於經年累月受到照射，很容易變黑。

鎘黃：

堅固、亮麗的顏色，色澤較為罕見，除了銅系顏料之外，跟任何顏色皆能混合使用。乾的速度稍為緩慢些，雖不適用於野外寫生用，卻是油畫方面經常使用的原料。

土黃：

天然顏色，古時的畫家們非常喜愛。色澤強、有不透明的優點，所以可利用人工方式製造出各種顏色；因為就其純度而言，可與任何顏色混合使用，且不失其本質。

赭黃色：

另一種天然顏料，取自義大利的赭土產地。必須利用大量的油來稀釋，始能使色澤變得亮麗而不致變黑，所以經常被使用於廣大範圍的畫面底色。但對於不能附着油性物質的蠟筆畫而言，是非常稀罕的材料了。

(3)藍色與綠色系列：

經常使用的有墨綠、過錳酸鉀綠、銅綠、綠色等，及深藍色、碧藍色（寶藍色），青藍色。

墨綠色：

乾得快，不透明，經常被使用於畫古老的顏色，是取自黃土，製成茶綠的顏色。

過錳酸鉀綠：

顏色亮麗，沒有任何缺點，乃利用鎘檸檬黃與鉻酸綠混合調製而成，是相當完全的顏料。

銅綠色：

用途之廣泛及其色澤的不變性與安全性，在綠色系中堪稱第一。銅綠又稱為翠綠，但不能與不好的翠綠混為一談。

深藍色：

可安全使用於各種畫畫的金屬性無毒顏料，着色力強且快乾，但若用於畫面未乾的色彩上，會產生不良的影響。此顏色可利用加入油量的多寡而調製出明、暗的色彩，或適當的淺綠色。

寶藍色：

與深藍色一樣，自古以來一直廣受歡迎。以前，此顏料採自一種藍寶石，所以價格相當昂貴，但最近則以人工製造。此顏料之不透明度、乾燥速度、不變性皆屬普通。在野外作畫時，除顏料易受風化之外，幾乎可使用於所有繪畫技法，但不能用於壁畫。此顏色之明暗度很好，比深藍色顏料更具有紅色味道。

青藍色：

具透明度、着色力強、乾得快，但在光線較弱的照射下會失其本來色澤，這乃是最大的缺點，（若放置於更暗的地方一

段時間，將會變成白色）。不適於與鋅白及朱紅混合使用。

(4) 棕色系列：

最為普遍的有淺棕色、深棕色、灰棕色等顏色。

淺棕色與深棕色：

二者皆為自然燒製而成。淺棕色帶有一點綠，而深棕色則帶一點點紅色。二者的顏色皆很暗，可以使用於所有的繪畫技巧，但經過一段時間後，幾乎皆會變黑。因為很容易乾，所以若塗上厚厚一層時，很難避免不產生龜裂的現象。

灰棕色：

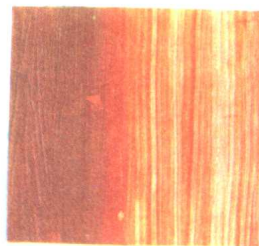
類似赭土的顏色，但帶一點灰色。很容易產生龜裂的情形，因此不適於使用在油畫的底色層，而適用於油畫完成時的最後裝飾。故可知此原料可做部分的混合使用，對於水彩畫較之油畫的安全性高而此顏色在空氣中也會漸漸變灰色系。

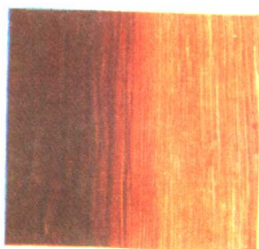
① 錫黃

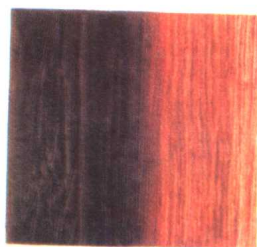
② 中黃

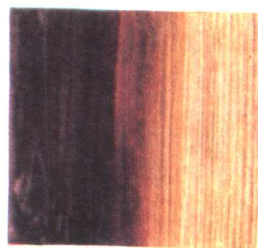
③ 土黃

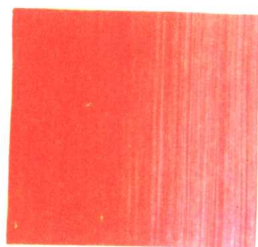
④ 赭黃

⑤ 赭

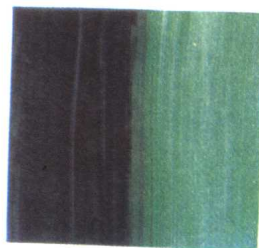
⑥ 深棕

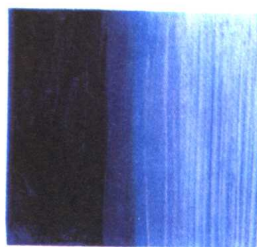
⑦ 錫紅

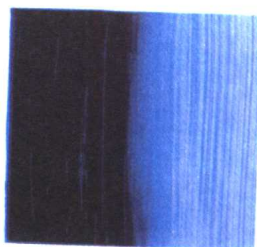
⑧ 紫紅

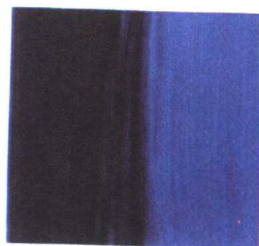
⑨ 銅綠

⑩ 深藍

⑪ 寶藍

⑫ 青藍

7、畫家常使用的油畫顏色

(5)白色體系：

最普遍的有鉛白、鋅白、鈦白等。

鉛白：

當利用鉛白來做油畫原料時，您會驚訝其不透明度、易乾、不易掉落的特徵。如塗抹地面或底層時，利用鉛白來上色很管用的。但鉛白屬劇毒，因此，若自己研磨原料時務必小心，千萬不能吸入粉末，否則後果不堪設想。鉛白不適用於水彩畫。

鈦白：

無毒，較鉛白暗淡些，粉末粗、不透明、不易乾。所以對於需要很多步驟才能完成的畫有很大的幫助，可以一層一層地塗上去。

鋅白：

因為較鉛白、鋅白的着色力強，透明度適中，不會產生任何做畫障礙；乾的程度也適中，所以頗得畫家們的喜愛。

在油畫中之不透明畫法裏也與其他顏料畫、蠟筆畫等相同，白色是使用最頻繁的顏色，因此白色總是比其他顏色大瓶。

(6)黑色系列：

最常用的為煤黑色（取自煤），及象牙黑色（燒象牙製造出來的）。

煤黑色：

較冷的顏色，具備耐久性，適用於所有的繪畫畫法。

象牙黑色：