

油畫術語與技法

編著者 賴傳鑑

出版者 藝術圖書公司

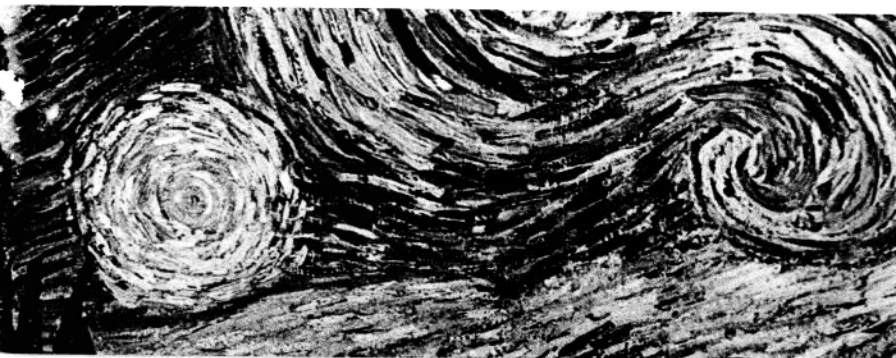

油畫術語與技法

編著者／賴傳鑑

出版者／藝術圖書公司

油畫術語與技法

目 錄

5 前言

6 理念 與形式

- 6 心象 Image
- 7 幻影 Vision
- 8 靈感 Inspiration
- 9 精神 esprit
- 10 型式 style
- 11 學院派 academism
- 11 行動繪画 action painting
- 12 阿拉伯模樣 arabesque
- 13 親密派 intimisme
- 14 異國情調 exotic
- 16 正統 orthodox
- 17 立體派 cubisme
- 18 古典主義 classicism
- 19 象徵主義 symbolism
- 20 正面性 frontality
- 21 組織 system
- 22 超現實主義 surrealism
- 23 動力 spannung
- 24 達達派 dadaism
- 25 裝飾的 decorative
- 26 民族主義 nationalism
- 26 自然主義 naturalism
- 27 模型 pattern
- 28 表現派 expressionism
- 29 野獸派 fauvism
- 31 樸素派 primitivism
- 32 技巧主義 mannerism
- 32 未來派 futurism

- 34 近代主義 modernism
- 34 寫實主義 realism
- 35 浪漫主義 romanticism

37 造形要素

- 37 素材 motive
- 38 主題 theme
- 39 構法 making
- 39 題材, matière
- 40 形 form
- 42 變形 déformation
- 43 構造 construction
- 47 構成 composition
- 48 透視畫法 perspective
- 50 對稱 symmetry
- 53 安定感 Stability
- 53 點 Point
- 54 線 line
- 56 輪廓 outline
- 58 面 Mass
- 60 色彩 colour
- 60 色價 valeur
- 62 色調 tone
- 63 濃淡 Gradation ; Shading
- 64 明暗 Light and shade;
- 65 陰影 Shadow
- 67 高明部 high-light
- 68 筆觸 touch
- 70 動勢 movement
- 73 調和 harmony
- 74 律動 rhythm
- 77 量感 volume

78 質感 **Textures**
 79 對比 **contrast**
 81 均衡 **balance**
 82 比例 **proportion**
 84 塊 **mass**
 85 單純化 **Simplification**
 86 背景 **back**
 88 空間 **space**
 90 具象 **figurative**
 92 抽象 **abstraction**
 94 自動法 **automation**
 95 物體 **object**
 97 組合 **montage**
 99 書法表現 **calligraphy**
 101 強調 **accent**
 102 典範 **canon**
 103 原色 **primary colour**
 103 影像 **silhouette**
 105 光譜 **spectrum**
 105 動力的 **dynamic**
 106 色斑 **tache**
 107 氣質 **temperament**
 107 觸覺感 **texture**
 108 色音 **nuance**
 109 補色 **Complementary color**
 109 素材 **material**
 109 手法 **manière**
 110 **油畫技法**
 110 塗底 **foundation**
 111 底畫 **ébauche**
 111 厚塗 **pâte**

113 薄塗 **Thin washes**
 115 平塗 **Plane washes**
 117 浮彫 **modeler**
 118 點描 **Optical mixtures**
 120 龜裂 **Crack**
 122 線影法 **hatching**
 123 同時性 **simultaneity**
 124 精密描寫 **trom-l'oeil**
 125 實物投影法 **photogram**
 125 技法 **métier**
 125 單色畫 **monochrome**
 125 單調 **monotone**
 126 **作畫種類・其他**
 126 畫稿 **esquisse**
 128 習作 **étude**
 129 素描 **dessin**
 131 寫生 **sketch**
 132 連作 **series**
 133 臨摹 **copy**
 135 風景畫 **paysage**
 136 人物畫 **portrait**
 139 靜物畫 **nature morte**
 140 諷刺畫 **caricature**
 141 速寫 **croquis**
 142 簽名 **sign**
 143 繪畫 **tableau**
 144 畫布 **canvas**
 144 塗艷油 **vernissage**
 144 目錄 **programme**
 144 個展 **one-man show**
 144 沙龍 **salon**

前言

每一門學術都有它專門性的術語。本書搜輯的一百多個術語，包括技法、思潮以及評論等使用之名詞、術語，都是經常在使用或在中外美術書籍常看到的。

我們知道，油畫技術與術語有十分密接的關係，目前在西畫方面使用的術語，幾乎都是由外文翻譯而來，且部份術語，雖譯成中文也未必完全能達意，原因是部份的術語翻譯中文無適當的字詞。因此有不少術語不經解釋即無法瞭解其中含義。所以本書除了將術語、技法加予解說之外，也用解說與圖例對照，以便使讀

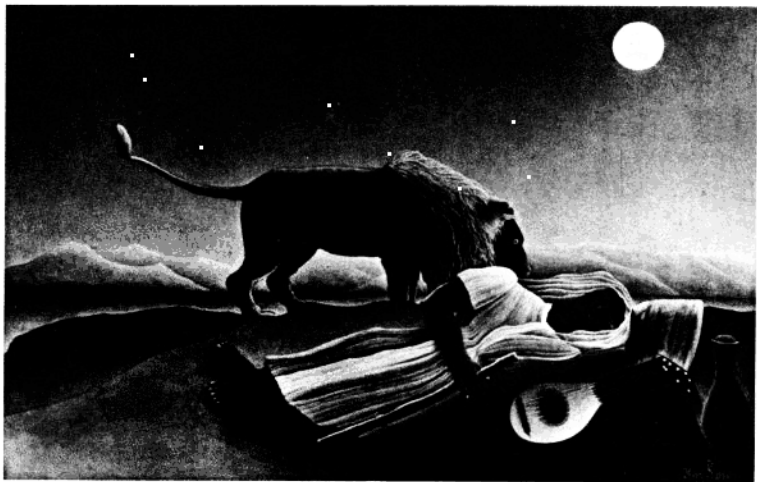
者更有深入的瞭解。

近年來本省的美術風氣甚盛，可惜國內有關技法、術語之參考書籍極缺乏，藝術圖書公司何恭上先生有鑒於此，鼓勵我於工作之餘編印有關美術術語的書。由於編者工作繁忙，倉促之間完成，目的在於拋磚引玉，如有錯誤尚祈先進指正。

又編者著有「油畫技法與研究」一書也將於近日上梓，讀者如欲深入研究油畫技法，又請一併購讀。

著者

六四年 春 中歷

理念 與形式

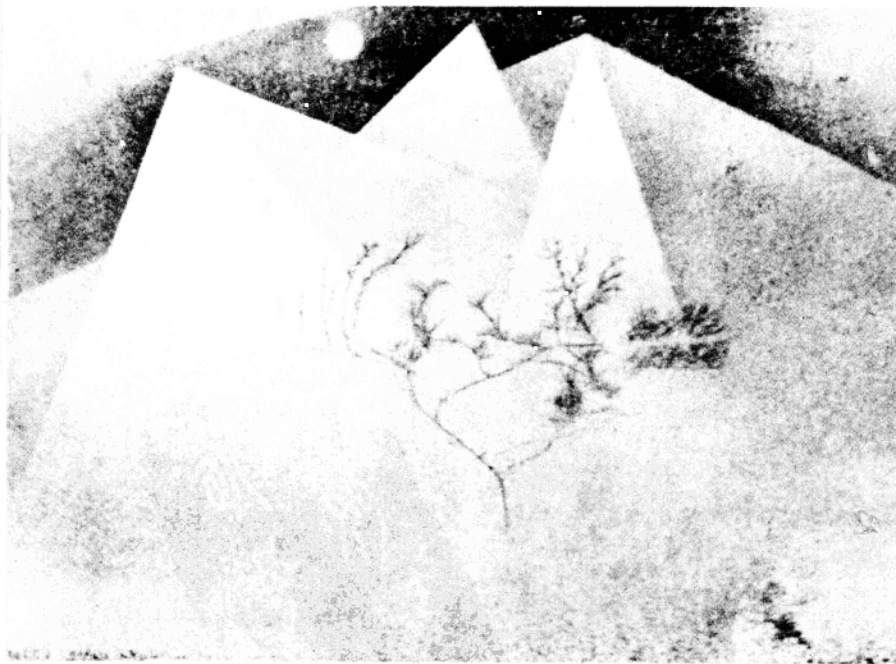
心象 Image

Image 又譯為「影像」。普通指不受外界刺激，從記憶或想像所觸發的影像。在心理學上則使用記憶心象，想像心象等名詞。但將 Image 作廣義的解釋則應包括受外界刺激的影像在內。

在現代繪畫慣用「心象被定象了」或「心象在於過去記憶的累積」等說法。比如說：畢卡索從

廢物堆中看到舊腳踏車的坐墊，觸發他製作牛頭作品的動機，這種睹物觸發影像的狀態叫做 Image。

又雖然沒有親目見過，但在祖母或母親的說故事中想像人類古代或上代的情形，在心中造成心象等，對 Image 的解釋極為廣汎。

冬天的山 克利

本來是指見過的情景的「幻覺」、「幻影」。也即是說畫家描繪由目睹而在內心所感的自然，但仍具有自然的實在感，令人彷彿在眼前。

例如梵谷的畫，雖描畫他心中所感的景象，但所描畫出來的自然，仍有實在感，如實地感動人。（例如梵谷的「夜之咖啡店」）

又宗教畫以及表現誠虔，神秘

的信仰的畫，雖然沒有人見過基督或瑪利亞，却表現得栩栩如生，都可以說是幻影。

在抽象繪畫使用 Vision 一詞則應該指：以高度的直感作畫，而由直感引發之種種幻想。

同時也可將其含義擴大，解釋為作家心象的展望，也即心中所想像的種種狀態。

夜之咖啡店 梵谷

拉斐爾「聖母」(頭)

Inspiration 也有示唆、暗示，神之感化力——即中國的「神來之筆」之意。

在藝術上，由於突然的感應，在心中浮現一部或全部的形象，叫做 Inspiration。

靈感分有幾種即：

- (1) 沒有特別努力，却毫無意識地突然有了靈感，而依靈感來作畫。
- (2) 和前項類似，即指在作畫中不知不覺中恰如有神助似地順利完成作畫。
- (3) 指作品之內容超越平常的水準，有特異的表現。但靈感如平常不努力，等待也不會來臨。若有恒地研究藝術，由其積蓄的潛力，會突然來臨且發揮無比的力量。

牛頭（1943）畢卡索

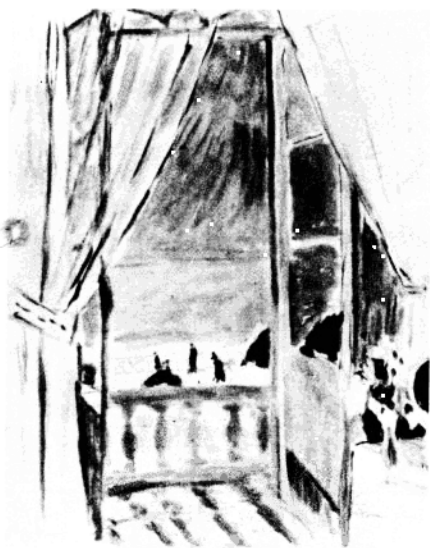

鳥與巢 勃拉克

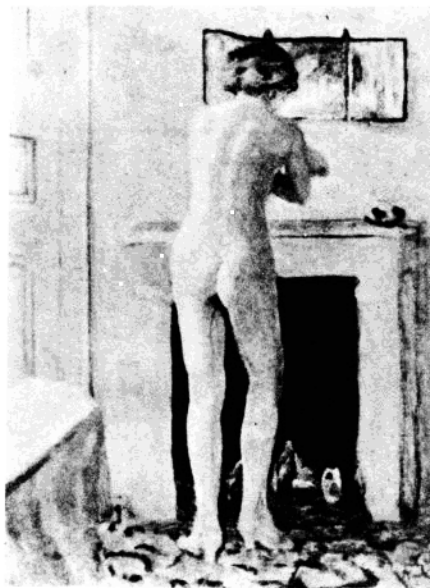
拉丁語的語意為呼吸或氣息。法語則有才氣、機智、精神之意。平常都翻譯為精神。如新精神，或新時代精神，esprit nouveau 等，但在美術術語，例如「含有 Esprit」，其語義即指畫家的描畫雖自由而富於個性的奔放，但賦予銳敏的對時代、社會的感性，叫做 Esprit。其中包含才氣、精神以及作家的個性

，所以不只是指「精神」而已。法國的藝術即以 Esprit 為其基本。

在近代，Esprit 一語已經廣泛地被使用。凡含蘊着銳敏的感覺表現出某種意境，零圈氣的都視為「有 Esprit」，因此，它應備有構圖、色彩、明暗、畫肌（色價）乃至構想等繪畫要素。

尼斯之窗 馬諦斯

裸婦 波那爾作

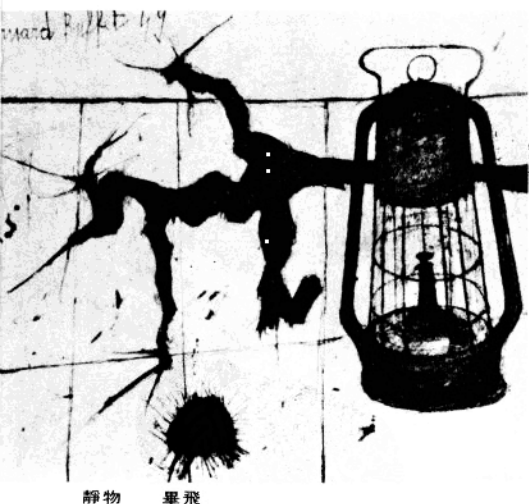
也叫做樣式。從作家的立場而言，藝術型式並非意識地做出來的，而是由作家的個性連結作品的內容，自然而然產生，或顯露出來的。

從結論來說，任何作家在成熟階段都確立獨自的藝術樣式，這是由作品與作家的內在要求的緊密關係上而產生，但要達到確立型式即須經過很長的磨練與研究的時間。

在客觀的立場而言，任何藝術型式之產生都有其因素。各種作

品的型式雖係個人的，但不管作家有無意識，都脫不了時代，藝術思潮，社會環境、民族的傳統，風土條件之影響。因為作家的創作以及發表、傳達，必藉現實環境作為媒介，當然含著於現實中的、複雜的美的要素，不能不與作家的創作活動無關。但受影響並不是說被動，而應該是有積極的批判態度去接受。

總而言之，要創立有血肉令人感動的型式是畫家的目的，然而，却非一件容易的事。

靜物 畢飛

希克特與安諾瑪姬 基里柯

學院派 academism

academism 含有偏重形式，官學作風，定型的等語義。此語當然出自 academy（英）académie 的名詞。本來 academy 是由於柏拉圖在雅典的阿卡特莫斯神苑講授哲學，指柏拉圖學派而言的，後來轉變為指學士院、翰林院、學會、研究所等。雖然 academism 的利弊經常受人議

論，但若把 academism 認為尊重及保存基礎技術、傳統技術的意義來評估其存在，則不能完全給予否定。

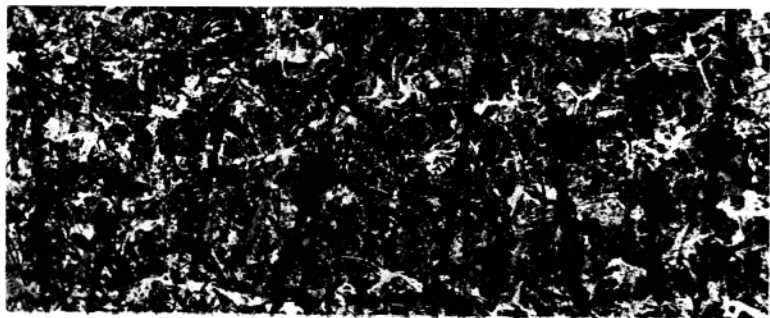
與 academism 的語義相似的，英語有 pedantism，法語有 pédantisme，有固泥於形式，模倣等語意。

行動繪畫 action painting

英語、法語都是 action。語意為活動、行動、行為等，是在美國美術界開始流行使用的名詞。主張把行動帶進美術，指的是重於筆勢，躍動的，非形象繪畫。

人 阿拜爾

作品 波洛克

阿拉伯模樣 arabesque

語源雖為唐草模樣、阿拉伯模樣、阿拉伯風格的(圖飾)，事實則起源於希臘，使用於壁面裝飾的動植物等，發展為唐草模樣以及幾何模樣。不但羅馬時代的建築裝飾多使用之，尤在文藝復興期至十八世紀，普遍地被採用。植物為主體，配以莖、花、藤等組成極複雜纖細，而對稱的連續模樣。且又配以鳥獸、人物、彩帶、面具等。

作為廣義的美術術語，即指把同一或近似的形狀的東西反覆並列配置，或構圖的畫面。作例如藤田嗣治的靜物畫中，壁上並列的碟子，馬諦斯畫中壁上的模樣，都是 arabesque 作風。

畫室
藤田嗣治

餐廳
馬諦斯

親密派 intimisme

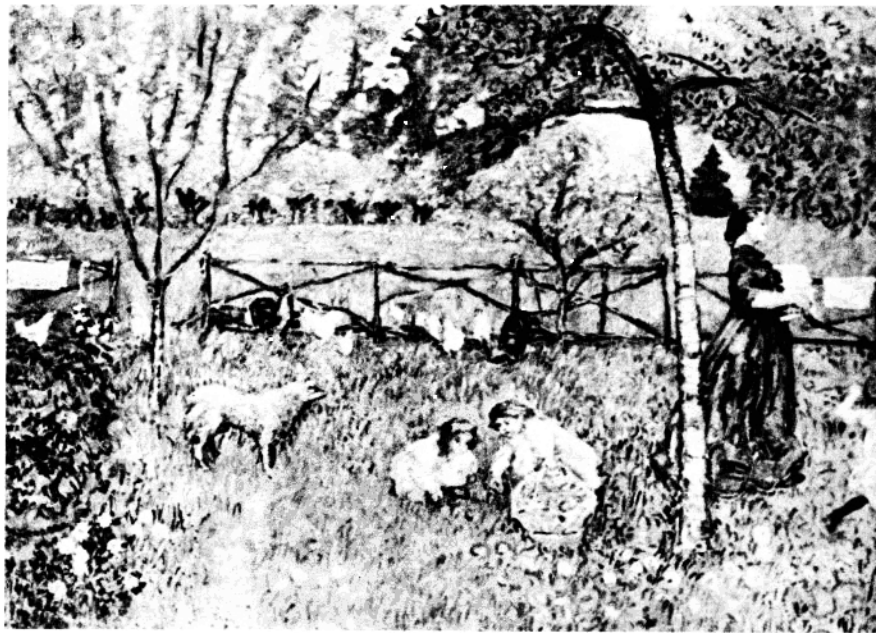
親密派與其說主義或派，勿寧說是一種繪畫的傾向。威雅爾（Jean Édouard Vuillard 1868-1940）與波那爾（Pierre Bonnard 1867-1947）是親密派的代表作家。星期日畫家盧梭（Henri Rousseau 1844-1910）也有這種傾向。

法語 *intime*，英語 *intimate* 的語意即有內心的、親密的等意思。

在十七世紀，像荷蘭的風俗畫

家，取材於室內，身邊事物，表現親密的感情的作品，可以說不勝枚舉。親密派的作風是表現朴素的情感，避免諷刺手法的表現。

被稱為 *intimiste* 的畫家則指喜歡描繪家庭團聚的情景的畫家。在二十世紀初葉，野獸派、立體派崛起，從事激烈的改革運動時，法國的波那爾、威雅爾等畫家仍用個性消化印象派的方法，開拓了溫雅、穩健的畫境。

大庭院 波那爾

exotic 有異國風格，外來的，等語意。

英語 exoticism，法語 exotisme 即以知性、情調求藝術效果的態度，描寫異國的人物以及情景，或外國的事物。在德拉克勞(Eugene Delacroix 1798-1863)等浪漫派的作品中，這種傾向尤為突出，而取材於近東方面的則被稱為 Orientalism。現在一般所使用 Orientalism 一語即廣義地包括中國、日本等東方諸國。

描繪大溪地島的高更(Paul Gauguin)的作品，描繪熱帶植物、動物的盧梭的作品，以及德拉克勞、馬諦斯等題為「奧拉麗斯克」的作品等，可以說是 exoticism 最顯著的例子。(奧拉麗斯克 Odalisque 係土耳其後宮的女官，安格爾、德拉克勞、馬諦斯的作品中屢次採用作為題材。)

獵虎 盧梭

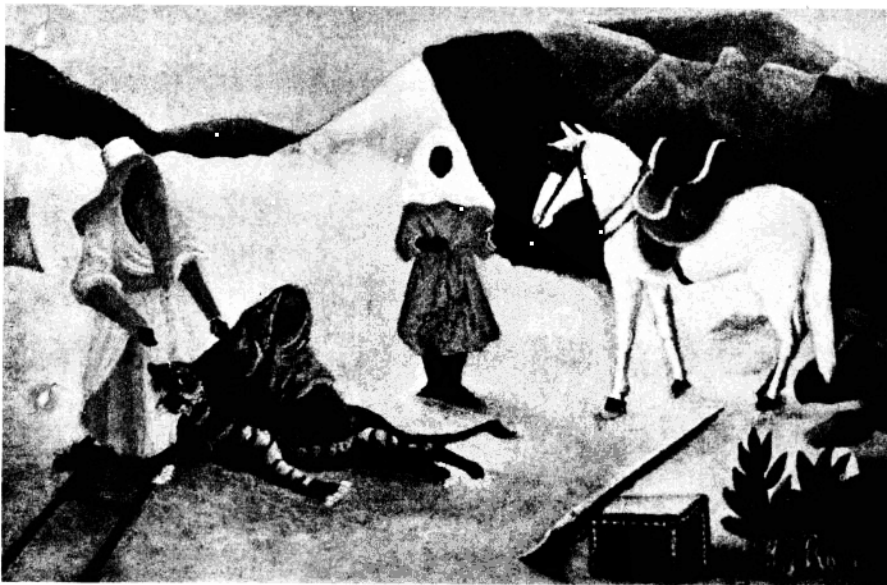
弄蛇的女人 盧梭

睡眠的波希米亞 盧梭

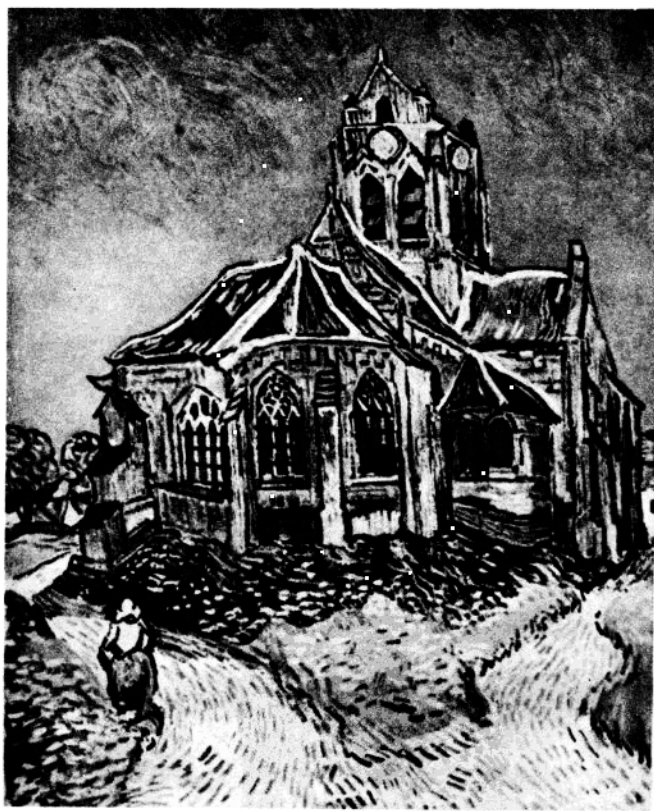
奧拉麗斯克 馬諦斯

有虎與獵人的異國風景 盧梭

原來的語意是在宗教，為奉正說（正教）的教義而奉東方教會（正教會）的教義之義。美術術語即指傳統的，正統派的，正攻法的技法時使用。從作例梵谷（

Vincent Van Gogh）的「奧爾培爾的教會」一作可以看出梵谷所採用的 Orthodox 的構圖法，以及三角形及倒三角形構圖之安定感。

奧爾培爾的教會 梵谷