

II 如何開始畫油畫

在工業革命之前，學習油畫的途徑非常有限，不但技巧的知識不易獲得，連材料工具都是D.I.Y.自己動手做的，真正想學到知識以外的實際繪畫經驗，大部份是到畫家的工作室去當小工，由師父帶學徒的方式，調教出來……。這樣的教導方式要畫一幅油畫，在動筆之前，光是準備功夫就教人冷了半截，因為從材料的製造、工具的準備、層層繪製的過程及事後的維護保養…等，都十分花費時間及精神的。

一直到近百餘年來，拜工業革命之賜，將一些材料、工具的製作生產量化、規格化、有系統的改進材料的品質，甚至製造商能教導畫家一些配合材料的新技巧……。如果將油畫的現代化過程來做個比較，就像電腦科技的發展一樣，過去學電腦，好像在操作上要具備一些電子的能力和常識，才能開機、關機或深入操作，而今系統化的整合，學習電腦幾乎已是全民化的，從學齡的兒童到銀髮族都可漫遊在電腦世界中，油畫也一樣，任何材料、工具、書籍…都可以在坊間的美術社買得到，甚至還可分等級，如學習用的和專家用的，可以說，只要腦子想畫油畫，下一刻就可以立即動筆了。

簡單的分析起來，工具材料方面有幾個重點分別是色彩與顏料、畫筆與畫刀，調色板與調合油、畫布、事後的保養等，以下做個介紹：

梵谷(Vincent Van Gogh 1853-90)在這幅著名的〈星夜〉(Storry Night, 1889, 現藏紐約現代藝術博物館)以濃重的油彩一筆一筆地訴說內心世界的星夜印象。「後期印象派」的畫家不完全由寫實出發，主觀的感受往往是他們表現的重點。

〈星夜〉的細部

梵谷的每一個筆觸，均有著力道與速度的表現，畫面色彩的肌理與質感，顯示畫家用心表達內心的悸動與熱情。

色彩與顏料

目前市面上可買到套裝的油畫工具，一個木箱內所有基本配備都有（除了畫布以外），但是套裝顏料一盒之內僅有包括黑、白在內的十二種顏色，這樣對於畫完一幅油畫來說是不夠的，需要額外再添購其他色彩的顏料，如果較喜愛戶外寫生，那麼在額外選購的方面就可能較偏藍、綠的色彩，反之如果是較喜愛人物等題材者，在膚色系及紅色系就要額外多買一些。

另外在購買的常識方面，顏色外包裝有些標誌、符號，有其特殊的代表意義，例如：+++的符號，表示色彩的耐光性與堅牢度“+”越多耐光性越好，最高到四個“+”，最少則只有一個“+”，在歐洲的品牌，甚至將色彩屬性也標示出來如■：代表不透明，▒：半不透明，◻：半透明，□：透明。

比較堅固的顏色，比較適合在底層，和畫布的結合比較穩固，同樣的透明色覆蓋性就不如不透明的顏色，這種特性可供畫者在使用時做個參考，油畫顏料雖然是油質，可是其對空氣中的濕度非常敏感，所以顏料蓋子要適當蓋好，為什麼說適當蓋好而不說蓋緊旋緊呢？因為油乾了之後，會收縮或凝固，使得瓶蓋變得很緊，不易打開，遇到這種情形，可用火輕輕烤一下，就比較容易打開了。

畫筆與畫刀(Brush & painting knife)

油畫筆與水彩筆最明顯的不同，就在於油畫筆較粗硬，水彩筆細軟，油畫筆的筆毛，在動物毛皮中，屬於粗硬的剛毛：如豬背脊的硬鬃，或是馬鬃：不但硬更有彈性，因為油畫色彩有黏稠性，一般毛筆或水彩筆根本畫不動，所以基本上的分別是在毛質和彈性上。

一般而言，筆可分平筆、圓筆、扇形筆、刷子…等，筆的大小以數字表示，日本和台灣，數字大表示筆愈大，歐洲的筆則相反，刷子除了編號之外，另外標示出英吋，較容易辨別。

油畫筆磨損較快，新的筆有時反而不如舊筆好用，舊筆適應了畫者的固癖，用來特別順手，平筆雖較易控制，但筆觸也較少變化，圓筆、調色較有飽脹感筆觸線條變化都比平筆豐富，用起來有點類似毛筆運筆的技巧，至於扇形筆，因形狀像支扇子而得名，在我看來形狀也有些像掃把，它是用來薄塗用的，將稀薄的油輕輕掃在畫面上，並不適合沾顏料厚塗，所以在使用上並不普遍。刷子可用來大面積的塗佈顏料，或是在製作大幅畫面時取代畫筆，刷子在選購時應以油畫專用的平刷為主，不可用油漆刷代替，除了毛質不對以外，頻頻掉毛才是真正的困擾。

油畫筆到底要多少支才夠用？油畫筆沾了油不像水彩筆一樣，可以伸到水袋中攪一下就乾淨了，油畫筆不然，所以每種色調最好用一支筆，不要混在一起用，這樣一來，三、兩支筆顯然是不夠的，依一般常理來判斷，大約要十支大小不等的筆比較夠用。

畫刀的部份：畫刀可以將顏料抹在畫布上，有厚重粗獷，瀟灑酣暢的效果，是一種不錯的工具，但是使用起來較不易控制，變化也多，做起細膩部份比較不容易，畫刀最重要有刀刃本身及木柄，刀刃要有彈性及韌性，有彈性才方便使用，韌性則不易折斷，至於木柄應該和刀刃呈約 $\angle 15^\circ$ 左右，太

低太平手會沾到畫面顏料，角度太大又不好使用。

另有調色刀及刮刀(圖9、10)調色刀顧名思義就是調拌顏料用的，顏料由色管中擠出來，並非攪拌均勻，最好用調色刀在調色板上調拌一下，這樣用起來比較好用，尤其是需要大量顏料時應該如此；刮刀非常堅硬鋒利沒有彈性專門用來刮除乾硬的顏料，使用時要小心，不要刮傷自己的手。

調色板與油壺 (palette Grease cup)

調色盤的重要性不下於顏料，不是可有可無的，有時上課看見學生隨便拿一塊板子，當調色板，用完就扔了，這樣很不好，一個畫者的習慣及作畫的品質，完全可以從調色板上看出來，所以調色板最好固定不變，常常擦拭，好像養老人茶壺一樣，愈久色澤愈越光潤……。

新的調色板，乾乾的不太好用，使用前可以用亞麻仁油塗個幾遍，吸了油的調色板，就不會再吸顏料的油了，因為被吸掉油的顏料塗到畫布上，不但會失去光澤，對畫面的堅固程度也有損害，如果多花些錢可買木質較細緻的櫻花木或核桃木的調色盤，這種材質的調色板，用久了會有像瓷器的釉色感覺，摸起來手感非常細膩。

另外，市面上也有用臘紙做成的調色板，用完一次撕一張，大約有二十幾張，我個人覺得並不妥，如果每次在學校上課三十個學生每回撕三十張，丟到垃圾桶，對環境的維護會造成不少的壓力。

如果調色板只是在室內使用，不帶出去寫生，那有一種非常不錯的材料，可以代替來當調色板用，就是毛玻璃，粗糙的毛玻璃，用來調色非常合適，顏料不會很快乾硬，只是用時得小心不要弄破了受傷；比較適當的厚度大約是5mm以上。

油壺可以夾在調色板一側，裝了調和油可以來潤筆、調色，但油壺為什麼那麼小巧可愛？因為油只是在潤筆而已，不是像水一樣來稀釋顏料用的，這一點在初畫的人常會用太多油將畫面畫得油油水水的……。

畫用油與保養油(Painting Medium. Varnish)

畫用油的種類非常多，針對不同使用方法，用

不同的油，畫用油除了用來調和顏料之外，油的特性，對作品日後產生的影響也不可小覷，市面上有廠商提供各種油的使用方法一覽表供使用者參考，通常初學者，以用松節油 (Turpentine) 或亞麻仁油 (Linseed oil) 混合用，松節油比較有刺鼻味，屬於樹脂類的，曝在光線下太久，會在瓶口產生松脂黏黏的，不太方便，亞麻仁油則應放在亮光的地方，將黃色素來過濾掉比較好用。

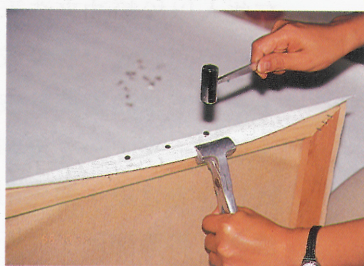
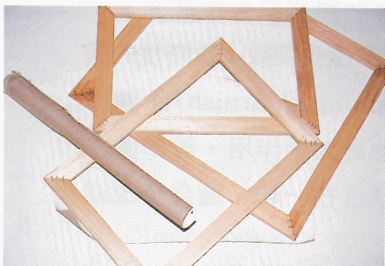
保養用油，如上述表列的幾種，我們在使用時，仍要注意幾件事情，畫面保護油，有永久性的和暫時性的，畫面保護凡尼斯 (Picture Varnish) 屬於前者畫面要完成半年以上，再上保護油比較好，因為半年之後，油畫乾透了，沒有水份時再塗保護油，在時機上最好選在秋天乾燥氣候，相對濕度在 65%~70% 之間，太潮濕等於將濕氣包在畫面上，反而不好，太乾燥，畫面容易產生裂紋…暫時性的保護油，補筆凡尼斯 (Retouching, Varnish) 除適於剛畫完的短暫保護之外，他更大的作用，等於像双面膠一樣，將新舊的顏料結合在一起，適合修改或增筆時使用。

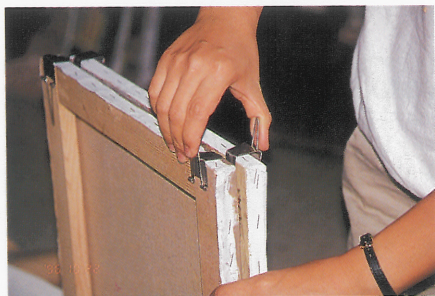
洗筆油 (Cleaner)，專為洗筆用的揮發性油，有些人以松節油來洗筆，這是相當錯誤的想法，松節油上面說過，易凝成松脂，一支筆以松節油洗過，幾次下來油畫筆就沒有筆鋒，變成棉花球棒一樣，這樣一來，一支筆等於報廢了一樣，所以筆的清洗在畫完之後，要先用洗筆油，再以肥皂將筆澈底洗淨，等筆變硬了就不容易處理了。

畫布 (canvas)

畫布也是和畫用油一樣種類很多，各有不同的特性及用途，我們一般稱的畫布包括了兩大部份，

一個是布的本身，另一個則是支撐畫布的內框如何將布和框結合在一起，有幾種方式，一種是以釘鎗釘住再用畫布鉗拉緊，使其緊繃便於作畫另一種就是用畫布釘以釘鎗將大頭畫布釘釘住畫布，畫布

的購買基本上都是兩張一組，中間以畫布夾固定隔開，因為油畫乾燥需要時間，為避免沾黏，所以才用畫布夾保護起來。

畫布的尺寸規格，可分為人物型 (Figure 簡稱 F) 風景型 (Paysage 簡稱 P) 海景型 (Marine 簡稱 M) 人物(F)型的畫布長寬比分別為1.236:1

風景(P)型的畫布長寬比為1:4.414的 $\sqrt{2}$ 之比

海景(M)型的畫布長寬比為1.618:1的黃金比

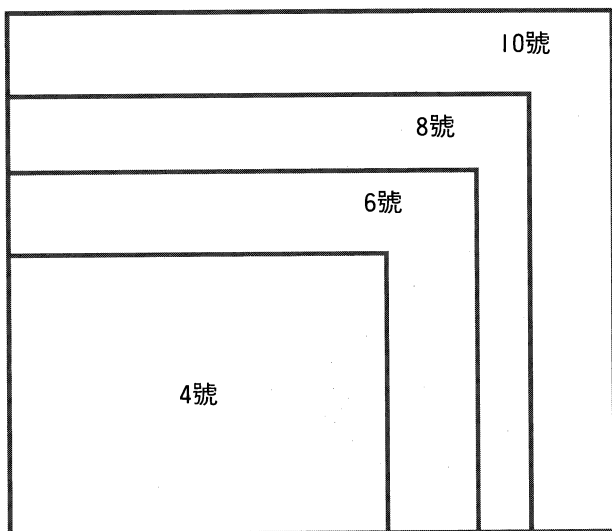
尺寸大小，坊間有現成尺寸表格供使用者參考，畫布也有現成可買，不一定要自己釘，如果要自己釘畫布，同樣也要注意空氣中濕度的問題，釘畫布最好在較大濕度的天候下釘，如此釘好之後，空氣稍乾燥時，畫布自然更緊繃，更具彈力。

內框尺寸表

號數	F(人物型)	P(風景型)	M(海景型)
0	18.0 × 14.0		
SM	22.7 × 15.8		
2	25.8 × 17.9		
3	27.3 × 22.0	× 19.0	× 16.0
4	33.4 × 24.2	× 21.2	× 19.0
5	34.8 × 27.3	× 24.2	× 21.2
6	40.9 × 31.8	× 27.3	× 24.2
8	45.5 × 37.9	× 33.4	× 27.3
10	53.0 × 45.5	× 40.9	× 33.4
12	60.6 × 50.0	× 45.5	× 40.9
15	65.1 × 53.0	× 50.0	× 45.5
20	72.7 × 60.6	× 53.0	× 50.0
25	80.3 × 65.1	× 60.6	× 53.0
30	90.9 × 72.7	× 65.1	× 60.6
40	100.0 × 80.3	× 72.7	× 65.1
50	116.8 × 91.0	× 80.3	× 72.7
60	130.3 × 97.0	× 89.4	× 80.3
80	145.5 × 112.1	× 97.0	× 89.4
100	162.2 × 130.3	× 112.1	× 97.0
120	193.9 × 130.3	× 112.1	× 97.0
150	227.2 × 181.8	× 162.1	× 145.5
200	259.0 × 194.0	× 181.8	× 162.1
300	291.0 × 218.0	× 197.0	× 181.8
500	333.3 × 248.5	× 218.0	× 197.0

(單位cm。F、P、M各號的長邊相等。P與M型只表示短邊尺寸)

號數的比例差 (F型)

擦拭與清潔 (wipe & cleaner)

在作畫的過程中最好準備幾塊布，可以方便畫筆的擦拭，除了擦拭之外也可做調色板的清潔，畫完之後，調色板上的顏料，可先用畫刀輕輕刮除再用抹布擦拭乾燥，不可用水洗，木板吸水乾燥不均：板面會反翹，剩下顏料用不完怎麼辦？不可能擠回去色管當中，過去有種說法，將顏料刮下放在玻

璃上，泡在水中。這樣也不正確，油畫顏料雖和水排斥，但殘餘水粒仍會隨顏料附在畫布上，埋下日後畫面長黴菌的種子，不必因為一時之方便而造成後患。所以仍是以適量擠出不夠再加，畫了幾次以後就能掌握，自己對那些顏色的喜好量……。

到目前為止，如果準備好了上述的工具材料，調適好自己的心情，無論是靜物、風景或人物，立刻就可以享受到油畫的樂趣了。

參考書目

油畫技法叢書 陳銀輝譯 光復書局
(TALENS)產品目錄 萬藝美術設計用品公司