

III 油畫基本技法示範

動物畫技法示範 (一)

題材／天鵝戲荷

作者／吳隆榮

說明／畫動物時，對動物習性與生活環境要觀察瞭解，掌握其動態的特徵，才能在佈局上表現生動、傳神的效果，天鵝不時都在游動，很不易抓住牠的姿態，先以速寫方式將其各種姿態重疊畫面上使其富有變化，形成分割效果。

①以炭筆描繪出輪廓及大概之明暗佈局位置。

②以淡乳黃油彩塗底色。

③用白色油彩描繪天鵝，以橄欖綠、粉紅色塗荷花。

④以畫刀勾出富有律動的線條及塊面。

⑤修飾羽毛、黏出喙、葉脈及分割重疊之遠近效果。

⑥畫面律動的線條，分割大小不同的色塊，加上造型重疊的趣味性，完成富有現代感的作品。

動物畫技法示範 (二)

題材／塘鵝

作者／陳銀輝

說明／塘鵝的造形很美。大大的嘴巴、長長的脖子、張開的大翅膀等，在在都展現了其特異之美。此畫則將各種姿態的塘鵝聚集在一起，利用其線美組合畫面。大膽而有力的線條，使畫面產生了動感與活力。

①作畫之前在畫布上先塗一層淡的灰褐色底。等完全乾(約須一個月)後，用紅茶色和黑色把塘鵝的輪廓以重疊的手法勾出來。這時要注意到塘鵝的特徵、動態以及畫面的結構等問題。然後大膽地把動態最大的前面一隻用白色勾出來，以示加強。背景很自在地先用暗調加上。

[2]把零亂的背景稍微整理一下，劃出幾個色面以求上下的平衡。塘鵝部分塗上灰藍調，背景用暗褐色調，並加一些黃調的色面，以求色彩變化。塘鵝腳下加一條曲線，使與上面背景的造型呼應。

[3]更進一步加強塘鵝的特徵。為要突顯塘鵝的存在感，乃加重背景一部分的黑色。除了白色的那一隻主體塘鵝的紅線條保留之外，其他則部分把它減弱，使主體更為突出。

④到上階設為止，上部背景稍嫌輕薄。為了使背景更多變化，於是多分出幾個半圓的弧線與面，增加上半部的分量，期使畫面上下維持平衡。同時與塘鵝的曲線產生形的呼應關係。兩隻較高的頭部的明度稍加亮，更加强上半部的重量。

⑤再加強白色塘鵝輪廓的紅線條，同時上部背景亦加一些紅線與點，以求色彩的照應。整個畫面在黑與褐色的統調中，顯露出一些灰藍色面，使畫面有變化且活潑。更以紅線條穿梭其間，有如交響樂中的高調音。使畫面更具音樂性。做最後的整理，作品完成。

靜物畫技法示範 (一)

題材／桌面集錦

作者／陳哲

①先構思作畫的內容。起稿時有兩種構圖，一是透視的構圖：因為不是非常寫實的畫法，一切不用求現實的合理，但求美學上的合理，桌面可以有兩個面重疊，桌面也可和腳重疊。二是色彩上的構圖：物象的擺設，依它的色澤有隱性和顯性，隱性物象的色彩和背景調和，顯性則和背景色彩相對比，把顯性放中央，整個畫面用弧線，劃分色調的區域，何處是高明度，何處是高彩度，預先設好。

②在設好的區域裡，填上色彩，色相盡量求統調，就是決定主色調，彩度盡量用中間色調，明度的比例不必相差太大，但分佈區域要用心。

③等畫面稍乾後，再用乾筆，不同色的低明度線條再作一次構圖，或加重或新造形，用色的彩度可以漸漸提高。

④六分完成圖時，用高明度的不同色彩線條交織構圖，因為拘詳於個體描繪，會忽略整體的聯繫性，用高明度的線來統一畫面，又可以破壞畫面的窳呆性，偶而可以用畫刀刮出暗色底的畫布紋路，也可以用來壓平背景的紮實感或物體的厚重感。

⑤最後就是加強重點，用最高彩度的色彩，甚至可以用油畫條，用點、線、面，加在重要的部位，一來集中視心，二來可以藉互補作用，把暗的部位提高亮度，但點、線、面的面積不可太多，應該放射式地向內集中。

靜物畫技法示範 (二)

題材／遊戲·玩具

作者／朱友意

①確立構圖位置。

②將背景塗上底色，主題部份先作單色素描。

③主題塗上底色。

[4]加強背景與主題的調子層次。

[5]加強主題的質感與明暗變化。

[6]細節、文字修飾，完成。

人物畫技法示範 (一)

題材／漁民圖

作者／黃玉成

① 直接在打好底色的畫布上結構佈局。

② 畫出主體人物的明暗。

③ 畫出整個畫面之明暗。

- ④安排色調、運用補色、並加強其層次。
- ⑤抓住畫面之強、弱、實、虛。
- ⑥環顧畫面整理形、色、線後完成作品。

人物畫技法示範 (二)

題材／少女像

作者／吳永欽

說明／將人物安排在什麼位置，是繪「人物畫」必須面對的課題，視人物的動態而定，當然也要考量所要表現的內容，構思表現的重點，捕捉人物的感覺，如氣質、個性、青春……等特質，諸多因素的考量才能決定安排構圖。

另外，還須考慮人物與畫者的距離與尺幅大小的關係。也就是說「人物」的動態、「畫者」所要表現的內容與「尺幅」的大小，三者之間存有微妙的關係，是畫面構圖的考量因素。

選擇一塊好的畫布，對繪好一幅「人物畫」有相當的幫助，優良的顯色性可以使畫面產生意想不到的效果。至於顏料、畫筆等材料的選用亦復如是。

一切準備就緒後，先以淡色勾勒人物的位置。由於人物是動態的，每次重擺的姿勢不盡相同，雖然如此，正可以提供選擇描繪每一完美細部的機會。

人物的造型稍為拉長，表現女性纖細秀麗的氣質。頭部和手是畫面的兩個重點，必須巧

妙的安排，才不會重心不穩，手和臉的呼應使畫面上產生視覺上的吸引力。背景靜物的擺設視畫面的需求而定，在合理的範圍之內可大可小，也可移動，或有所增減。

[1]畫面的構圖是一張畫是否成功的重要因素，人物安排的比重以及背景空間的配置，都會影響構圖的力量，注意畫面的層次變化，避免存在等面積的空間。

[2]先用單色畫好初稿，確定表現的重點，並製造立體感與空間感，試探捕捉所要表達的主題。

③着色時，以整體畫面同時進行比較能掌握局面。人物設色方面，主要是膚色、黑色與綠色，注意相互的諧調關係。妥善利用黑色來襯出膚色的明亮感，讓人物明顯生動。背景設色以穩定為原則，既調和又能突顯主題。

④油畫的製作受限於顏料不能馬上乾，很多技法必須在乾後才能做出效果，如此正可提供審視思考的時間。第二次的製作開始時不要太快動筆，仔細檢視上次的問題加以修正調整，常然要開始加強主題的表現。

⑤第二次製作時，根據內容的需求，將畫面各部位提昇到適當的強度，注意畫面整體的均衡。此時，主題業已突顯，人物重心穩固，背景亦能呼應主題，整體幾已掌握，膚色與衣服的配色正如所預期的效果。

⑥最後做一次畫面總整理，臉部與手部的描寫必須明確完整。寫實的趣味性讓人百看不厭，茶杯輕巧的表現，順勢點出主題人物的心情，至此作品臻於完成。

7]少女的氣質是這幅畫所要表現的主題，臉部的表情是整幅畫的重心所在，明暗的對比表現出柔順的青春性格，又不失女性的柔順與甜美。

胸部的膚色延展臉部的青春，靦腆地讓黑衣烘托出少女的自信，是整幅畫的視覺焦點。

8]綠色的圍巾將視線拉到手的位置，手的表情與動作是行為語言的最佳詮釋，也是表現人物性格最重要的地方，舉止之間難掩少女的遐思。

9]桌上的靜物是畫中的另一視覺焦點，它補強人物的個性，豐富畫面的趣味。從頭部到手，再到桌上的茶杯，彷彿品嚐一口茗茶，令人回味無窮。

風景畫技法示範

題材／曲巷尋幽

作者／葉繁榮

1 完成草稿、佈局

以炭筆簡潔的勾勒出大輪廓。注意各建築物的高低及面積大小變化，不使之重複，畫面中受光與不受光之總面積比例要和諧有變化；小船的動向安排，使視點引入巷道深處，增加畫面的深度。點、線、面規劃完成後，簡單的上些明暗，有助於審查畫面的整體大效果。噴膠固定炭粉；或將炭粉拍（拭）去，留下可視之線條，即可上色。

2 上底色面

分出暗、灰、亮三大色面，分別上色。暗面色塊可再分些色塊變化（灰暗、暗面），調色時加些亞麻仁油，使暗色彩乾後不灰暗。灰的大色面及亮的亮色面，依序完成著色。現時不去刻劃細節，著重大色面之整體及明暗差之正確比例，並注意明暗交接線之連貫與明暗對比強弱之節奏感。

③調整暗面色塊

接下來先由暗的色面著手。在原本簡單的大色塊中，再分出中色塊，水面的倒影再加入些暖色調，左側牆面的陰影，將寒暖色相間，使豐富之，但須注意以不花亂、唐突為原則。

④調整亮面、灰面之色塊

在亮面的大色塊中，再分出亮、亮灰、灰亮之中色塊。在大面的暖色調中，加入些微的寒色調，使之有變化，並注意衛子的用筆，勾勒不宜過於板硬，畢竟油彩畫和設計圖是不同的，要帶點輕鬆、感性。而灰色面的變化，不宜過度，以免削弱此景緻中陽光燦爛的明暗對比趣味。畫用油儘可能少用於亮、灰面中，以免畫面太滑膩，紮實感出不來。

⑤整理明暗交接線

在建築物的明暗交接線，再多找些中間色調，使明暗強弱變化不生硬、有節奏感。而寒暖色彩之參差變化，亦是十分重要的。水面倒影及小船的部份亦進一步的整理，但不宜過度刻劃，以免生硬。

⑥細部調整、簽名完成

審視大色塊的效果，是否協調。右側灰色塊牆面適當的加入一些窗框細節。亮面的牆上並點出最亮處。最後畫上卷簾欄干，注意用筆的輕鬆感覺。並再次審視，是否有過多的細節、色塊影響到畫面的意趣。最後“曲巷尋幽”簽名完成。