

第四章 技法與媒材應用

一、技法

創作平面繪畫的技法須依使用的畫材而定，在這次「山海的呼喚」題材上，為凸顯原住民原始的質樸、神秘、有力，採用油畫為基本的繪畫材料；近因是作畫時可緩緩進行，在預期的構思與實際有更動時，因顏料強弱的不同遮蓋力，可提供創作時適宜的塗抹重畫。遠因則是油畫顏料厚實不易乾，加上調色油的成份比例，可依題材內容作乾濕的技法表現，在肌理質感上也能作多層次的色感變化，由於現代各種配合的相關媒材發達無比，油畫更趨向多樣化的面貌發展，更明確的遠因是油畫的基底材料都相當堅固持久，最適宜長久收藏。

以下是在這次創創作中較常應用的幾種技法：

（一）平塗：

在畫布底上塗以薄彩，在油畫的歷史已有三百年以上了（註29），平塗打底也可作不同的明暗基本色調，由於開始顏色的薄底，在作畫的周遭可依現況厚塗，以產生物面肌理對比的韻味效果，如馬蒂斯的大色塊原色表現，像膠彩、色紙剪貼的交互應用，產生的色彩抗衡奪目無比，給予後來的現代藝數產生很大的引響，前一章提到的抽象表現主義畫家德斯塔爾，畫面的平塗幾乎都以畫刀塗抹上去的，心象的色彩情感讓畫面更具抒發的強烈張力。筆者在創作的部分畫作也應用了平塗的技法，如「你我之間」心象表現系列、「救贖與解放」、「靜默的真實」、「情與緣」，有的在主題有的在背景平塗，隨著畫面的需求，作不同彩度的增減，以增強似幻的前後遠近效果，如「你我關係」(5F)的紅色平塗色面，因彩度的提高把前面的人臉似乎有逼到後面之感，但人臉中的平塗眼白把半邊臉又拉到最前面來，平塗的畫面語彙若與色彩、構成搭配得宜，訴求的效果會比多層塗抹更有彰顯的感染力。「靜默的真實」背景的寒暖原色，也以平塗色塊來烘托圖騰心靈強烈的原始本性，再現靜默中的原初與真實。

（二）直接畫法：

此法又稱「單層畫法」，畫布不打基底材料，直接將調色板上的顏料塗上，雖非一次完成，但須在顏料未乾前完成全部，把握的是當下凝聚的情感，以事先想好的色彩自由奔放、活潑有力的彩繪出來，如較小幅之畫作，題材合適就可依循其觀察或想像的方式肯定的表達，其傳遞的情感往往最真摯，「印象主義」的風景畫很多都以此技法作畫，把握瞬息萬變的自然變化。筆者「你我之間」的小幅畫作大都以此法來表現，感性的筆觸與鮮明的色彩，自然與訴求的內容呼應一致。

（三）間接畫法：

又稱「多層畫法」，以單色顏料一層層做出明暗調，等乾後再附加透明或不透明的色彩，邊構思邊作畫時間較長，調色油也從松節油較多的比例，等畫乾後再改成亞麻仁油較多的比例，由於濕潤的效果較好，乾後顏色也較能保持其鮮艷的飽和感，大型作品大都採用此法。由於底色的明暗度不同，畫面上的顏料厚度也會呈現不同的效果，因能慢慢描繪故較能作出細緻的質感與肌理。如「原始生命的再起」(50F)、「曾經燦爛」(50F)都是用此方法逐步完成的，為了讓畫面有更豐富的色調變化，鬆弛與緊湊的的筆法更須拿捏適當，使畫裡的心靈與意境能更傳神之。

（四）乾擦法：

乾擦法就是以不透明顏料不沾油的方式，藉著濃稠性的特質在畫布上擦拭塗抹，待另一層底色乾後再加色上去，破碎的粗糙表面能增加畫面裡的訴求，如抽象表現主義之帕洛克等畫家，都以乾擦技法來表現極其原始的心象意境。筆者創作的作品「救贖與解放」(50F)在整體的基調上就以乾擦法作肌理的變化，部分輔以畫刀的厚塗與刮除底層色作趣味對比。山海的原始與土地的厚實，藉著乾厚的顏料，最能詮釋畫裡的意圖與原意。

（五）暈塗法：

又稱薄塗法，將顏色以緩和的薄施方式作漸層的輕抹，使色面的階調能隱約的襯托或變化，在平塗上而言算是比較薄的平滑技法。在背景或大面積的物體表，能將相鄰的顏色形成對比或類似色的調和效果；若底部有增厚之打底劑作厚薄的肌理，暈塗的恰當可加強意境的深度與明暗比，作品「原始生命的再起」背景的微妙明暗關係，暈塗的適當應用有極大的效益，其實畫厚畫薄都能表現出畫面的深度，馬蒂斯、克利、畢卡索在不同的表現領域作品中，都有使用薄塗的技法，反而讓內容更加饒富現代感，色感也更加有深沈的原始軌跡。

（六）拼貼：

從畢卡索和布拉克的立體主義開始，未造成一種新的寫實主義，就發明一些極端的新畫法，在後來的綜合立體主義時期（1912－1913）先後將報紙或花壁紙附帶在作品內，如布拉克的「靜物與吉他」（1912－1913 費城藝術館）發表後，後來的現代藝術及抽象表現藝術在素材的應用上，拼貼一詞 **Collage** 用的更多在平面繪畫的媒材上，也有作成雕塑之效果（註30）。筆者在作品「寂滅與重生」、「救贖與解放」中就應用了照片、報紙、雜誌、剪紙作綜合的「心象」表現，「心象」的原義是映象（**image**），在大眾傳播是一極度發達的一門學問，在現代繪畫中帶有「知覺的心象」意義，指在作品製作前，藝術家在造形時精神上的內心知覺活動，在抽象的表現中心象是極為重要的。筆者在裱貼過程中，內在的幻覺或原始慾望，都和意識裡的心象形象化了。

拼貼的材料和畫面的其他元素配合，有時是爲了表達情感、詼諧、或是政治社會上的其他含意，但也有些純粹是爲了形式而無文學的表達。從傳統的東方形式剪紙到達達主義（**Dada**）的真實感物體，都是未來拼貼融入畫面的素材之一。

二、媒材：

媒材與繪畫的表裡關係密不可分，有構思及技法仍須有媒材來搭配記錄，媒材的選擇與應用是否得當，牽涉到整體的畫面經營與效果，作畫選擇前宜慎之。

就此次創作媒材之類別分述於下：

- (1) 亞麻布、寬邊內框、窄邊內框
- (2) 油畫顏料、油畫棒
- (3) 打底劑、無酸樹脂、碳酸鈣粉、水
- (4) 油畫用調色油、亞麻仁油、松節油
- (5) 壓克力顏料
- (6) 拼貼用之照片、雜誌印刷品、剪紙作品
- (7) 補筆凡尼斯
- (8) 炭筆、炭精筆

救贖與解放 2004 116×89CM 50F 綜合媒材〈附圖二-1〉

你我之間心象世界 2004 35×27CM 5F×6 壓克力顏料·畫布〈附圖二-2〉

情與緣 2004 116×89CM 50F 油彩·畫布〈附圖二-3〉

靜默的真實 2004 73×60CM 20F 油彩·畫布 〈附圖二-4〉

天籟楚音 2004 162×130CM 100F 油彩·畫布< 附圖二-5 >

另一個我 2004 162×130CM 100F 油彩·畫布<附圖二-6 >