

應用美工叢書 4

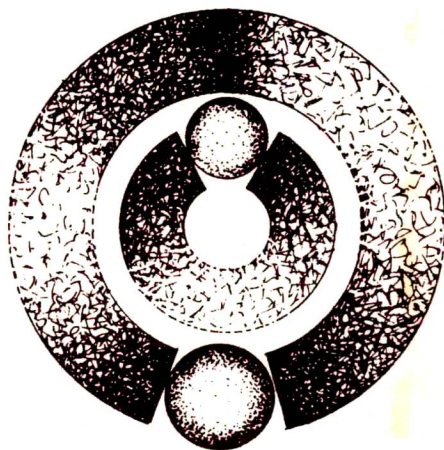
圖案畫八門

正言出版社印行

由本書自學

圖案畫入門

前言

在重視情報的現代人生活中，印刷物的利用程度逐漸提高了，爲使這些印刷物受到較多人看，勢必在排印方面下功夫研究排印和圖版配置。因爲只排着鉛字的印刷物很難引起一般讀者的注意。我們在街上常接到廣告宣傳單，不管那些的宣傳單內容如何充足有力，如果編排時沒有注意到版面之美，在需要而忽略部份加插圖和圖版（Cut），就無法引起讀者的注意了。

圖版和圖案對於現代人生活具有不可或缺的重要性。不過圖案和圖版設計都是屬於畫家或專家工作範圍。不是任何人都能簡單做到。不過對繪畫有興趣、學過作畫的人們就不會太難的。重點在於其意志和努力。

因此，本書提出許多圖例，使學者能從廣大範圍中，加以理解和研究畫法。圖案設計只要知道基礎的“硬化法”和理解“構成法”，其應用範圍是無窮的。

本書可做爲初學者的參攷用書或利用閒暇時間做爲欣賞之用。

著者誌

目 錄

前言	1
圖版畫法	3
圖版的意義	4
畫題的選擇法	5
圖版畫法	6
人 物	9
運動、生活動作、男、女、兒童	
風 俗	37
風俗的歷史、海外各地的風俗、地方 風俗、祭典、青年人	
風 景	61
自然、田園、都市、建築物	
生 物	89
動物、植物	
用具、靜物	123
生活用具、玩具、水果、蔬菜、交通種類	
圖案畫法	151
畫圖案的基本知識	152
便化方法	153
⊙平塗法 ⊡ Silhouette	155
⊙省略法 163 ⊙幾何學法 171 ⊙抽象法	177
帶狀連續圖案	185
商 標	195
人類、動物、植物、用具、文字、抽象	

志畫圖

蕤意圖 ■

志畫圖 ■

志畫圖 ■

圖版的意義

報紙、雜誌、小冊子等出版之章（小說、詩歌、論說、隨筆、廣告）等標題上下，或文章中間在編排設計上適當地配置插圖以外的小圖版或圖案都稱為（Cut）圖版。

雜誌等目標的上下，或左右採取充足的空間，插排繪畫或圖案負責裝飾使命的，這種畫或圖案特別稱為「目錄圖版」，因此，圖版（Cut）不一定全部都是小型。

例如文藝雜誌等在小說標題上面留下三分之一程度空間，在這一部份排圖版已成為習慣了。

圖版種類有一公分角程度的小型的，以及像目錄圖版或插在新聞廣告或雜誌廣告用的大型圖版等均排在鉛字中間，增加美觀，暗示內容，吸引讀者興趣的圖案、繪畫。和圖版同樣使用目的相同的也可以稱為Cut。

編輯技術尚未發達的時代，所用的圖版大都由畫家從他們的速寫簿選擇簡略畫（一筆成的簡單繪畫）做為圖版之用。有些圖版排在文章的章（或節）與章的连接處，其使用圖版方法則比較隨便。

但是，今天使用的圖版大都在編排設計時已有所決定了，因此，畫圖版時各順應其目的，畫出合於目的的繪畫、圖版作妥善之安排。

事先瞭解使用圖版的文章內容當然很重要，如果能知道刊載該文章的出版物性格和編輯意圖，那就更好了。出版物各具有出版物之目的和其特性，並表現其個性姿態。因此不符合出版物個性的圖版、圖案，只能視為普通圖片補白一番外，實無法表現出編輯的意圖，反而會改變出版物性格，得不償失。圖版像婦女的裝飾，同時也是出版物的裝飾物。

畫題的選擇法

首先看要插圖版的文章，或聽取文章內容的說明，然後開始畫圖版，開始作畫之時最感覺困難的是選擇畫題的問題，如果該文章內容很明顯，敘述一個方向和主張，因而易於畫成繪畫時就自當另論了，但是一旦遇到內容非常含糊，完全沒有含着繪畫內容的，例如隨筆、隨想等類文章大都由日常生活取材的為多，選擇圖版畫題時諸多不方便。遇到這種文章時，無需拘泥於文章內容，而以季節性的花草，或以日常生活器具，或充滿鄉土氣氛的民間器具為畫題，妥善的安排大都能獲得意外的成功。

圖版當然由畫題選擇獲得預期效果，但下面所述方法也能得到良好效果，表現相同物件是有十種不同表現方法，應選擇合於文章內容、出版物性格的適當表現法。

其次說明一般的畫題選擇法和表現法如次。

詩、散文 用抽象的或超現實的合成法等表現法。

小說、文藝 不受內容的束縛，自由自在地表現個性美。

論說（政治、經濟、產業、科學） 符合內容的，或抽象的表現，其圖意適合於堅實表現的。

歌 用毛筆畫鳥類、草木、季節性的花卉，做柔軟的表現。

隨筆、隨想 具有季節性、風土氣氛，和日常生活柔和氣氛的。

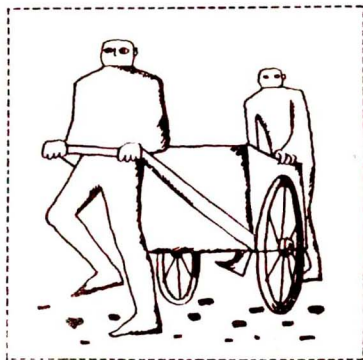
宣傳、廣告 具有很廣泛的內容，不能簡單說明出來，要抓住它的主旨和意圖仔細檢討決定。

圖版畫法

一般人都認為圖版（Cut）是指用一筆畫成的簡單的圖畫，但最近所用的圖版形態雖小，唯畫法相當仔細，優秀的作品仍然很多，圖版（Cut）並非畫家利用茶餘飯後的空閑隨便杜撰出來。因配置在書籍、雜誌中的Cut（圖版）成功與否？影响該書的性格和品位很大。

繪圖版時選擇畫題當然很重要，另一方面並研究表現的格式，並做適合於出版物性格和使用目的的表現法，因篇幅關係無法做更詳細說明，現在把表現方法分為幾類，並列出各種畫例如次，以供參考。

- ①**省略法** 使畫題形態單純化，形態雖然單純化了，但要明顯地抓住其特徵，並予以強調，加上自己的自由構想，充分表現出來，一般的速寫畫或水墨畫中雖很簡單，但優異的作品仍然很多。

②平塗法 (Silhouette)

此為影繪畫法，影繪最能表現物體的特徵。由最易抓住特徵的方向、角度來畫輪廓，並塗抹輪廓線內的全部線條即成。以此做為圖版時最能表現強力效果。這種畫法可以適用於要求強烈氣氛的文章。

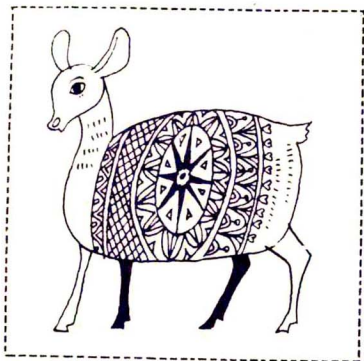
③明暗法 表現運動中的人體，或立體時使用。跳過光線明顯的部份，僅表現出影的部份，省略複雜的明暗部份，大膽表現物體的特徵，提高動的效果。

④點描法 此法適合於表現寫實和幻想畫法，效果奇佳。要做細密表現時可用筆尖，大場面時可用毛筆。做幻想表現時，物體輪廓勿畫得太清楚，就能產生一種如幻夢似的表現。

- ⑤**合成法** 把兩片的寫實照片組合起來，或組合寫實的輪廓和圖案方法，暗示複雜的內容，發揮意外的超現實效果。照片的合成時稱為 *montage*，產生相似的面孔。此法可視為繪畫的 *montage*，應用於超現實的思考或圖案思考方法。

- ⑥**幾何學表現法** 要表現物體形態時單用直線或幾何的曲線來表現。簡單的說，它是用角尺和圓尺畫成的。

幾何學表現法不大拘泥於細節，抓住該物的特徵，做大膽變形和省略表現法。先畫輪廓線後，再塗抹濃淡的兩部份，使其產生立體感，並利用由線的疏密度產生視覺上的錯覺，作成由陰影而生的立體感。

如上述表現物體方法有各種手段、方法，繪畫的個性由各不相同的技法產生。圖版和普通的繪畫不同，它負有幫助出版物吸引讀者注意的使命。這是描寫圖版時應注意之處。

人 物

HUMAN

運 動
生活動作
男 女
兒 童

