

應用美工叢書 3

新型圖案學

新 型 圖 案 學

譯 者：黃頭生・C特價五十元

出版者：正 言 出 版 社

發行者：正 言 出 版 社

臺南市博愛路126號

發行人：王 餘 安

印刷者：美光美術印刷廠

臺南市鹽埕7號

本社業經內政部核准登記證字號內版台業262號

中華民國六十四年五月初版

The image features a dark, textured background. A large, light-colored circle is centered in the upper half. A vertical line extends from the top edge of the circle, passing through the center of the page. Another vertical line extends from the bottom edge of the circle, passing through the center of the page. The overall composition is symmetrical and minimalist.

新型圖案學

介 紹 詞

我們的周圍有許多的優美的圖案，對於這些圖案只要仔細觀察，可窺見作這些圖案的人們如何表現他們的觀念和感覺，給我們一種優美的感受。

要想出優美的圖案並予以使用時，首先要老實地接受各種物品的顏色和形態所給與的感動，並把這種感動收藏在您的心中，提高造形表現和技能。

本書係「新型略畫」繪畫指導書的姊妹篇，提示各種的圖案、圖版的作法和作例，由造形教育的權威老師們仔細畫成的。

希望本書能被各家庭、公司、工廠、學校廣泛地採用，使許多人能親近繪畫和圖案機會，創出自己獨創的作品。

東京藝術大學教授

桑原 實

序

我們的日常生活中，「繪畫」所負使命越來越大了。例如每天的報紙和電視中可以看到繪畫所具有的效果比語言、文字更給人有良好印象。illustration的使命不限於印在文章上的主題插圖或圖解，為進一步用視覺強調主題，使其進展至用語言不能表現的程度。

圖版和圖案無需像 illustration 那樣，直接擔任文章插圖、圖解的使命。但在紙面構成上，它擔任着版面富有變化和重點的視覺上的重要使命。

因此，這些圖案只普通描寫仍然不充足，應在視覺上有效地把物象的要素優美地集約、簡化出來，做印象上的形態處理。

因此，本書和既刊的「新型略畫」同屬於自然形態的構成篇。

本書在基礎篇列出重要用具和特殊技法供參考，俾便擴展描畫範圍。

作例篇中的題材都選自和我們生活有關的具體材料為主題，作為發展行程的一部份。同時並提出一些參考資料，作為「看法」，和「構成方法」的研究題材，使各位讀者有機會自由發揮各人的繪畫能力。

希望這些插圖、圖解、圖版，能增加我們生活上的空間，使其多彩多姿的。

最後必須叮嚀的是這些圖案，並沒有一定的樣式、技法，它藏有自由開發的無限餘地。這只有等待各位自己去發展各人的獨創力了。

目 錄

- 3 介紹詞
- 4 序
- 10 圖案用具和用法（一）至（十）
- 20 點、線、面（圖案的要素和其構成法）（一）至（三）
- 23 特殊技法的表現法（轉寫法）
- 24 特殊技法的表現法（美術拚貼）
- 25 特殊技法的表現法（frottage）
- 26 特殊技法的表現法（印刷法）
- 27 特殊技法的表現法（滲透、不沾墨）
- 28 特殊技法的表現法（抓畫法）
- 29 特殊技法的表現法（大理石圖案）
- 30 特殊技法的表現法（蠟法）
- 31 花（根據自然觀察作成的圖案）
- 32 用○△□表現花瓣。
- 33 用點和網線表現花瓣。
- 34 用各種線條表現花瓣。
- 35 用面表現花瓣。
- 36 由明暗表現花瓣。
- 37 左右相稱形的花瓣。
- 38 具有立體感的花瓣表現法。
- 39 用各種材料表現花瓣（一）至（二）
- 41 稀罕的草花
- 42 方眼圖案的花瓣
- 43 桌巾的花草圖案
- 44 復活節雞蛋的花圖案
- 45 花 紋
- 46 裝飾品上的花圖案
- 47 畫盤上的花圖案
- 48 花葉的連續圖案
- 49 二方連續的花瓣圖案
- 50 四方連續的花瓣圖案

- 51 花的二方連續和四方連續圖案
- 52 葉（根據自然觀察作成的圖案）
- 53 用○△□表現葉形
- 54 用點和網線表現葉形
- 55 各種葉子的表現法
- 56 由面和立體表現葉子
- 57 用螺線的表現法
- 58 用○△□表現蔬菜
- 59 用線條表現蔬菜
- 60 用面表現蔬菜
- 61 各種蔬菜
- 62 用○△□表現水果
- 63 用線條表現水果
- 64 用面表現水果
- 65 各種的水果類
- 66 用○△□表現樹木
- 67 樹木的各種表現法（一）至（六）
- 73 庭木
- 74 季節的氣氛（一）至（二）
- 76 人物（一）至（二）
- 78 人物（由各種不同角度看到的表現）
- 79 人物（題材取自家庭器具）
- 80 人物（利用標誌記號表現人像）
- 81 人物（穿衣裝的人像）（一）至（二）
- 83 人物（眼、鼻、嘴的表現法）
- 84 人物（手、腳的表現法）
- 85 人物（各種臉部表現法）（一）至（三）
- 88 人物（毛筆的粗線條效果）
- 89 用□△表現動物
- 90 用○表現動物
- 91 用線條表現動物
- 92 用面表現動物
- 93 用律動感表現動物

- 94 用點表現動物
- 95 表現動物的動態(一)至(二)
- 97 用遠近感的強調法表現動物
- 98 假想的動物
- 99 各種動物
- 100 日用品中的動物
- 101 象徵器具的動物
- 102 方眼圖案的動物
- 103 動物的二方連續圖案
- 104 動物的四方連續圖案
- 105 十二支(一)至(二)
- 107 魚類(一)至(九)
- 126 海草形態
- 127 鳥類(一)至(八)
- 135 昆蟲(一)至(三)
- 147 建築物(一)至(四)
- 151 船 車(一)至(七)
- 158 旅行的嚮導
- 159 日本的旅行(一)至(二)
- 161 外國的旅行(一)至(三)
- 164 太陽畫像
- 165 星 像
- 166 鐘錶類(一)至(二)
- 168 玩具和民藝品(一)至(三)
- 171 壺和食器(一)至(三)
- 174 洋 燈
- 175 標誌(象徵記號)(一)至(三)
- 178 標誌(東洋風景標誌)(一)至(三)
- 181 標誌(一)至(三)
- 184 由字母構成的花和葉
- 185 字母的組合
- 186 裝飾文字
- 187 文字挿圖(一)至(七)

新型圖案

用具和其使用法

(筆穗短而肥大)

彩色用的大筆 (分化濃淡用)

■作畫用具種類很多，以筆一項說明鉛筆、筆尖、毛筆等，須看各人所選擇的題材而定，選擇最合於自己用的材料。

但是繪畫工具各有特色，如何有效利用其特性是最重要條件。各種用具各具有優點，各能發揮獨得的氣氛，而且種類無限的。下面列出一般用具和用法之例。

有一種專門用於分化濃淡的渲染筆，該筆有中、大兩種。此筆能表現一種溫和氣氛，但此筆不能表現細小的線條。由粗大的線中流露出強勁之力。

長穗的書法用的毛筆，不易用力，好像不便做為畫筆，但是那要看使用方法的是否得宜而定。至於顏料，圖案用的顏料不及墨汁或製圖用的墨水那樣運筆方便，能表現強有力的氣氛。

用具和其使用法

(細筆、面相筆等)

被稱為面相的細筆，由不同描法的線條。尤其在寫字（圖案文字）時方便。能產生不同表現。筆鋒用剃刀切斷一小部份，如此畫線時可減少多餘

的線條。尤其在寫字（圖案文字）時方便。下圖係用面相筆畫成素描式的表現。

用具和其使用法

(各種的金屬筆尖)

與毛筆比較起來具有金屬性的
堅硬、細緻的線條，適於發揮其效
果在纖細的描寫裏，流利又瀟灑的
表現是其他用具所比不上的特點，
細細的線條與線條的交差也很美的。

筆尖有很多的種類，有事務用
的筆尖、圓筆尖，及其他特殊的筆
尖，各有其特色，可依其用途、嗜
好，選擇適當的硬度、粗細和種類。

用具和其使用法

(兼用毛筆和筆尖)

彩色用的大筆 (分化濃淡用)

筆尖

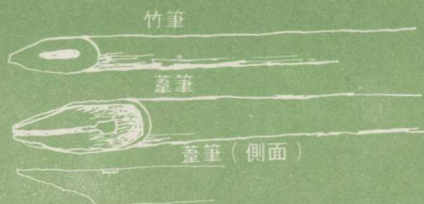
圓筆尖

能併用二、三種用具活用，其特點做更複雜更深奧的表現。在毛筆之粗又有力的線條中，加上自來水筆的金屬性的纖細、柔弱感覺的線條、又細又銳的線條等等，試一試多彩多姿的表現。鬆軟的感觸又是毛筆的特性，可利用其不同的質感於各方面的描寫。

用具和其使用法

(竹筆、葦筆)

用小刀削舊筆桿而成的筆尖，越舊乾枯的筆桿越合用。用小刀削後，和細筆（面相筆）一樣，切斷其頂端一小部份，增加寬度，用久後，若遇到墨水積壓在同一處運筆困難時，再用刀子重削則成。此筆比

鐵筆尖更柔軟，因墨水不能均勻地流出，因而便於表現出粗大有含蓄的氣氛。

葦筆和竹筆相同，但葦比竹薄，易削，含墨量也佳，比竹筆更柔軟，很早就為畫家們所利用。

①用竹筆的作品。

②用葦筆畫的作品。

用具和其使用法

(吸引管、細管等)

吸引管是吸引墨水於筆管內的玻璃管，用此管作畫雖不大方便，但它能表現一種有趣畫法。例如墨水過多粗大了，或線和線的交錯部份留下多量的墨水，產生一種意外效果。用此管作畫時先預測其效果，

它和竹筆有不同表現。

但用此管作畫時勿沾過多的墨水，因過多墨水，反而失却預期的妙處。下圖係用鋁管沾製圖墨水畫成的。和用吸引管畫的收到同一效果，但稍具有不同氣氛。

