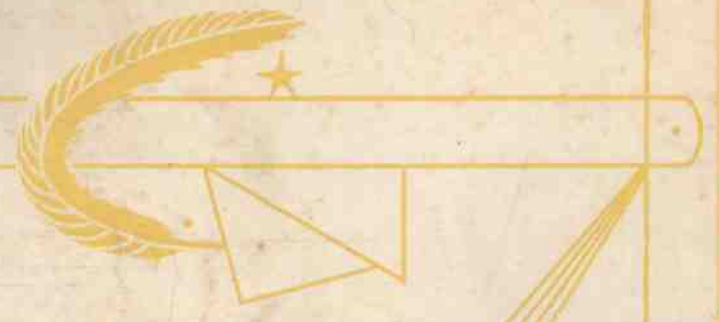

美術工作叢書之二

講美術 實用

(修訂版)

邱陵編著

請用美術字

(修訂版)

有

著

美術工作叢書之二

實用美術講話

定價
五千元

編著者：邱陵

出版者：上海福州路379弄12號教育書店

印刷者：合作印刷廠
新聯印刷所

經售者：中國圖書發行公司

作

權

1951年3月初版 0001—5000
1952年9月修訂三版 26001—30000

編者的話

編這本書的動機，遠在一年以前。因為隨着中國人民的偉大勝利，一切都大大地改變了；當然，實用美術也不能例外。但是，大規模的創作運動，還待開展；而新的需要和要求是迫不及待的。尤其是在文教機關、部隊需要更為迫切。在這些崗位上的美術工作者同志們，對於現存的標誌和紋樣的資料，很少有機會搜集；而可以自己創作的東西，也由於工作時間上的限制，使需要去等待創作也是不可能的，以致在工作中會遇到很多困難。也因之而不能利用小的圖畫，對文字作更具體的說明和加強，而達到充分教育羣衆的目的。

這裏只是一點兒圖案資料的彙集，在實用美術的範疇中，是微不足道的。但是，它在加強說明對象的內容和裝飾上，卻還有着一定的作用。而且，目前又很少有這一類資料的彙集，應該是能給讀者一些幫助的。

由於編者在工作崗位上，沒有很充分的時間來作這件工作和主觀條件上的限制。增刪、修改和整理，化了四、五個月的時間。後來，又經過幾個同志的批評和研究，在內容上有些更動；現在，就這樣和讀者見面了。

但是，僅僅這一點東西，並不是說明我們的貧乏，而是推動創作運動的拋磚引

玉。我們不希望沿革地抄襲使用，所以才把圖案畫的創作方法，在這裏也作一個簡單的介紹。

也許有些同志們，只愛好圖案畫，也能描繪；但是，不能創作，因而不能使自己提高。我們很想與愛好實用美術的朋友們，在工作中相互交流經驗，展開一個廣泛的創作運動，這對於新圖案的前途是有益的。

大家都知道：圖案是最能表現各個不同的生活環境和習慣的。窗花和剪紙，有很多是描寫勞動人民生活或他們所喜愛的東西。就是單純的植物、動物或幾何紋樣，也有它的民族性和地域性。比如苗胞們的服飾、花邊就有着它紋樣與色彩上的特色。而有些民間藝術的內容是迷信的或封建的。這由於封建、迷信的長期統治和教育的普及。我們就必須通過這些民間藝術的形式而以新的、科學的內容去充實它。通過了他們所樂見的形式，也得到了新的、科學的知識。因此，更希望在部隊和農村的美術工作者同志們，廣泛地收集各種各樣的人民所熱愛的藝術品，使能通過這些不同的形式，充實以新的內容；再回到廣大的羣衆中去。這對於經濟的和文化的建設也是極有幫助的。

所以，這本小冊子的出世，也更說明我們對於美術工作者同志們和自己，都還有着更多的企望和要求。

最後，謝謝宋石兄在忙碌中爲我作封面。

編者 1950, 10, 20, 於上海

目次

文字之部：

編者的話	1
一 什麼叫實用美術	1
二 圖案畫的特點與使用	2
三 圖案畫的表現方法	4
四 怎樣設計旗幟	7
五 標記和徽號	9
六 標記和徽號在裝飾上的作用	10
七 人像的畫法	11
八 怎樣畫建築物	12
九 裝飾紋樣的畫法	14
十 美術字的寫法	16
十一 色彩簡說	18
後記	91

資料之部：

1. 國徽	21
附 國徽使用辦法	
2. 國旗	23
附 作法說明	
3. 軍旗・軍徽	23
附 作法說明	
4. 蘇聯國旗	23
附 作法說明	
5. 新民主主義國家國旗(1)	29
6. 新民主主義國家國旗(2)	30
7. 中國新民主主義青年團團旗	31
附 作法說明	
8. 中國少年兒童隊隊旗	32
附 作法說明	
9. 毛主席和斯大林像	33
10. 毛主席和朱總司令像	34
11. 世界革命導師和人民領袖像	35
12. 世界人民領袖像(1)	36
13. 世界人民領袖像(2)	37
附 世界人民領袖介紹	
14. 中國人民領袖像(1)	39
15. 中國人民領袖像(2)	40
16. 科學家像	41

17. 文學家像(1)	42
18. 文學家像(2)	43
19. 文學家像(3)	44
20. 音樂家像	45
21. 標誌·會徽參考資料(1)	6
22. 標誌·會徽參考資料(2)	47
23. 標誌·會徽參考資料(3)	48
24. 標誌·會徽參考資料(4)	49
25. 標誌·會徽參考資料(5)	50
26. 北京天安門	51
27. 莫斯科紅場·北京前門等	52
28. 工農兵羣像	53
29. 工業(1)	54
30. 工業(2)	55
31. 工業(3)	56
32. 農業(1)	57
33. 農業(2)	58
34. 農業(3)	59
35. 軍隊(1)	60
36. 軍隊(2)	61
37. 武器	62
38. 交通工具(1)	63
39. 交通工具(2)	64
40. 家畜及其他	65
41. 影繪	66
42. 兒童	67

43. 音樂	68
44. 建築(1)	69
45. 建築(2)	70
46. 零集	71
47. 中國古代裝飾紋樣	72
48. 中國現代裝飾紋樣	73
49. 蘇聯裝飾紋樣(1)	74
50. 蘇聯裝飾紋樣(2)	75
51. 蘇聯裝飾紋樣(3)	76
52. 蘇聯裝飾紋樣(4)	77
53. 蘇聯裝飾紋樣(5)	78
54. 蘇聯裝飾紋樣(6)	79
55. 裝飾紋樣	80
56. 希臘紋樣及其他	81
57. 中國美術字(1)	82
58. 中國美術字(2)	83
59. 中國美術字(3)	84
60. 俄文美術字(1)	85
61. 俄文美術字(2)	86
62. 英文美術字(1)	87
63. 英文美術字(2)	88
64. 五角星作法圖	89

一 什麼叫實用美術

實用美術也叫圖案。實用美術與繪畫的目的不完全相同，它完全爲了使用的美觀也可以說是美的使用，更接近我們日常生活，在平面圖案中如裝飾畫、招貼畫、染織立體圖案中的陶瓷、建築美術，都極端接近我們的日常生活，也正因此，我們在使用之前，必先選擇對象然後按照它的需要，再加以必要的設計和裝飾，比如，我們要設計一面旗幟，必須先搞好它的比例 旗桿的長度，然後再注意旗上的標號的構圖和一些其他的裝飾，否則，僅有好看的紋樣，沒有好的比例，就不能表現出旗子莊嚴的精神來。

圖案的設計過程，是孕育於自然界中各種各樣的形象，而創造出來的，如植物、礦物、太陽、星球、動物和人，設計者從自然物中，找到了自己需要的形象，加以思考、整理而達到一個美的要求。比如，蘇聯的國旗上有鐮刀和斧頭。最初，無疑地是需要設計代表工農的圖案，於是，設計者應按照一般的習慣，代表工人的用斧頭，代表農民的用鐮刀，如果，你用了其他工人或農民使用的工具來代替，那就可能會使一般人看了不容易馬上明白。設計者掌握了正確的材料，然後通過思考，把外形加以變化，而保持了鐮刀和斧頭的特徵，在構圖上也須下一番工夫，怎麼樣去擺，才適合於美的原則，這樣再加以色彩的配合，就可以成爲一個完好的設計。對象的選擇，比例的適當，模樣的適合，色彩的襯托，都是應該注意而十分必要的。

要設計一個文藝性的書封面與一個社會科學的書封面，在裝幀上應當有所區別。要設計一個托兒所、兒童公園，應該與大人的臥室和普通的公園有所區別，根據這個原則我們要布置一個會場，一個工業展覽會，一個農業展覽會，要成立一個俱樂部，要開一個文藝晚會，或一個音樂會，我們就必須看對象，再着手設計能夠充分說明或配合對象的東西，那才是成功的。

對各種裝飾與標誌，更要有目的地、靈活地運用，在牆報或油印刊物上，也是同樣要注意這些，比如一篇國際知識的文章，在標題上你應該加上一個怎樣的頭飾，也是該先作考慮的。

圖案有些是單獨存在，如建築——有人稱做“凍結的音樂”，它的外形、內部、陽光、空氣、樹木、庭園、房子本身的變化，都是經過美術設計者的設計，通過了使用和美而存在的東西。應用美術中同時也有些是附屬的，偏於裝飾性的像花邊、壁畫等，總之，它是日常生活的一部份，是人類愛美的本能的要求與使用的結合。有些是偏於實用，而有些是偏於裝飾的罷了。

二 圖案畫的特點與使用

圖案畫正爲了它本身使用的目的，而產生了它的特點，也正是它與一般繪畫不同的地方，一般繪畫中的物象是完全寫實的，而圖案是通過了物象的描寫，更掌握了物象的特徵，加以適合的必要的“便化”，（由寫實的物象，通過思考，變爲有規律

的紋樣，是圖案上的術語。）比如，在國徽的外圍，要畫一束麥子或稻穗，我們僅僅用描寫物象的工夫就覺得不夠了，更必須適合於圓的外形，就是在一個既定的形狀之中（為使用目的而定）並且有一定的材料，要設計者自己去構圖，去運用，使材料適合於模樣，在意義上表現完整，在美的要求上表現得完整，而不是牽強拼湊的，像把一束稻或麥，亂七八糟裝在簍子裏就草草了事的。所以，這裏也就是談到圖案的“意匠”問題，比如，工人之頁的四個人體動作，變化得很生動，我們看起來很簡單，但是卻足夠表現他們和他們的工作，這就是圖案工作者從現實生活中攝取了形象，更通過自己，意匠地表現了物象，也可以說通過了美的原則，而被表現出來，但因為設計者的觀點不同，對同一物象的便化，也就有所不同了。

同時，圖案資料的選擇也相反地對使用對象起一定的作用，這樣才能使被裝飾的東西更美也更有意義。

圖案是與人類生活不可分離的東西，正像一件衣裳之附屬於身體一樣，而相反地它對於身體起一定的作用。圖案之於人類生活，也是一樣，比如原始民族的紋身和圖騰藝術（註）他們是用美術來裝飾自己的身體而與別族有所區別，或以圖案的表號，做為自己部落的標誌，而今天五星紅旗又象徵着我們的勝利，各個生產部門更以紅旗、紅星鼓舞勞動情緒，增加生產，各種的招貼和年畫，所起的作用，更是其所週知的了，由於圖案在我們生產建設與文化建設中的偉大作用，我們在作用和取材上，更不可不有慎重的考慮與處理。

註：圖騰，是原始民族部落中，用以象徵的表號。

所以，我們不僅希望能普遍地成立應用美術訓練班之類的短期學習機構，更希望國立的工藝美術學校，在不久能普遍地建立起來。

三 圖案畫的表現方法

一 圖案畫的形式法則

1 對稱的：也叫做均齊的，就是兩邊的紋樣相同，而只是反覆放在兩邊的意思。例如：立正的人體，從額的正中引下來一條直線，在直線的兩邊，完全是相同的，只有左右的分別。說得更明白些，像兩扇窗門，裝飾相同，大小相同，同時開啓，或同時關閉，都是對稱的。對稱有紋樣與色彩上的不同，總之原則是相同的。這樣的構圖是多用於隆重莊嚴的場面，色彩也多是富麗堂皇的，設計一個大會場，台上的布置和懸掛的東西，如用對稱的形式，是較容易獲得莊嚴的效果（如亞澳工會會徽）。

2 平衡的：是比較靈活的一種構圖，也就需要設計者靈活地運用。兩邊的色彩和形象不一定是相同的，但在量上是相等的，平衡的，像一個在滑冰的人體，由於動作而改變了呆板的對稱，但是卻能夠不致於跌倒，是在量上保持了平衡。這樣的構圖，常會產生很好的效果。例如，“世界民主青年聯盟”徽章和“中國人民的勝利獻映紀念”章，都是平衡的構圖，世界青年聯盟的小徽章，在地球上的三個人的頭像，白種人背後，襯了一塊黑色，而黑人的背後卻是一塊白色的，在量上大致是平衡的，而兩邊並不對稱，它的黑白關係，也可以說明地球的自轉，但有時爲了構圖上的需要，

也可以加以必要的襯托，但不要傷害了主體。一般地在嚴肅的場面下，不大採用這樣的構圖，比如在國徽上就多是對稱的。

二 表現的技法

1 線與面：表現一個形象，在通過思考之後，變成了圖案的形象，在變化的進行中，我們必須要注意，表現對象的“質”，然後，我們決定用線或用面，用直線或用曲線去表示它，我們畫一束麥穗與畫一部拖拉機的輪廓線不同，畫一面旗子與一本書不同，無疑地，前者我們是多用曲線，而後者多用直線，比如“中國人民政治協商會議”的會徽和蘇聯的國徽，繞在麥穗上的綬帶，是曲線的 是柔和的。畫一個玻璃具，除了用直線較多而外，更要表現它是透明的，如標誌及徽號設計(54 頁)裏，有三個東西擺在一起都是玻璃的，這是由於後面黑色的襯托，和幾根白線構成的，這些表現方法，大致與繪畫上的相同。有些幾何形的圖案，人體也有用直線變化的，因為它是用幾何上的形體，如三角形、圓形、長方形、梯形等形體組成的。

2 情調：在單獨的圖案形中，由各種動作的不同而表現着各種不同的感情，在一張圖案畫中，由多種形的組合，表現出整個畫面的統一，這個統一體，就應該有它的情調。光，當然與情調極有關係，在表現技法上，也可以表示出來，像第 52 頁的紅場，這個畫面的中心是列寧墓，靜謐的克里姆林宮的塔尖，登向天空，莫斯科在落着大雪，這幅畫說明了蘇聯的地理情況，同時也表現出了列寧安葬在那裏，給人懷念。而陽光普照的前門，表明了新生、光明和愉快。色彩對情調也很有關係，同樣一顆黃星，我們擺在紅底上與擺在藍底上就完全不同，我們在着色時也該注意的。

3 光與影：中國古代的圖案畫，大多是不講光的，也就是說多是平面的（浮雕裝飾例外），或者說一部份是背光的（即黑影）。一個物體能夠在我們的眼睛裏顯現，是由於光的原故，物體的本身，不受光的部份叫做“陰”，受光部份投射到其他物體上的影子叫做影，我們在畫一個物體的時候找出它的光源是從下的、從上的、從右的或從左的，或者是背光的，在人像的表現中，我們可以找到各種不同的光源。在農業之頁裏在拖拉機和駕着馬在耕田兩圖都是背光的，也就是我們只能看到他們的輪廓線，其他都是黑的了，圖案畫中用這種方法的很多，側面人像也可以用這種方法，這樣的表現方法，一定要輪廓顯著，而有變化的，它的好處就是用單色可以表現，不必分得很仔細了。

畫圖案的工具，一般只用普通的毛筆，譬如，畫背光的黑影，只要勾好了輪廓線，中間填好顏色就行了。畫單線的或雙勾（雙線）的都可以。如果要用點點的，由於點子的不同，工具也不一樣，不過並沒有限制，只要能表現對象為原則，普通多是用鋼筆尖，或者把毛筆的尖端剪掉做成的，不規則的點子用普通毛筆也可以，像紅場和列寧墓那張用普通毛筆就可以，工農羣像中的騎馬者，是用鋼筆點成的，過於仔細分出濃淡的畫法，像照像一樣使明的與暗的之間的界線不明確，而是由明逐漸暗過來的畫法，普通有兩種辦法，一種是用細的鐵絲網，裝在一個方形的粗鐵絲框上，使用時，在牙刷上蘸了顏色，再放在網上去刷，顏色就從網縫裏落到紙上去，不過，顏色不可太濃或太稀，太濃就刷不下來，太稀則會刷出很大的顏色點子下來，把畫面弄髒，這是在使用時該注意的，如果要刷幾個不同的顏色，必須留出要刷的地位，

而把不刷的地方蓋好，否則是會弄髒的，刷了之後，要稍停一會再動，不然，顏色積上未乾而會弄壞的。另一種是用噴筆，是像汽車噴漆一樣的，不過比較小巧罷了，用氣囊裏氣壓的力量把顏色從噴筆裏噴射出來，使用起來比較方便，不過市面的外國貨，售價太高，一般採用噴漆的工具，噴出的效果不容易好，顏色要浪費很多，也有人利用噴香水的東西做的，在各種物質條件下，製作者可以設法製造工具，當然主要是以能完美地表現畫面就夠了。

四 怎樣設計旗幟

每一個國家，或一個團體組織，都有他們自己的旗幟，這個國家的人民或這個團體的成員，就團結在代表他們國家或團體的旗幟之下，在節日或行進的隊伍之中，它有着鼓舞和團結的作用，所以在我們設計之初，必須有周密的考慮，以配合這一面代表羣衆意志的旗幟，在涵義與美化上的兩個要求：

1 確定比例：旗幟通常是用長方形的，因為矩形（即長方形）是一種美的形體，普通團體的旗幟也有用正方形和其他不規則的形狀，我們先要看對象，設計的是一面什麼性質的旗幟，再確定它的比例，一般國旗或正式代表一個團體的旗幟，都是比較嚴肅的。有些旅行團、遠足隊之類的組織也有用三角旗的。

2 紋樣的設計與着色：紋樣的設計，可以分為三種，一種是比較簡單的長方形內的分割，比如德意志民主共和國和波蘭，僅僅是用顏色在長方形內分成若干相等

或不相等的，規則或不規則（如捷克斯洛伐克的一面）。另一種是在長方形內某一部以圖案的紋樣（單獨模樣）作裝飾的（如中國的五星，蘇聯的鐮、斧），也有兩種並用的，既有顏色的分割也有表號的紋樣（如羅馬尼亞、匈牙利和朝鮮）。

紋樣的設計與色彩的要求，必須配合並說明所代表者的意旨，比如，我們要設計一個鋼鐵廠的旗幟，而他們的要求，當然唯一的是在旗幟上能用圖案說明是一個生產鋼鐵的機構，如果他們有更多的要求，如廠的地方性質與歷史性質，或其他的特殊性質，那麼設計者應該根據這些要求，作仔細的考慮，把能夠代表這些要求的紋樣畫出來再加以圖案的便化，着上顏色，這是草稿的完成。然後，再根據這張草稿，在另一張紙上先在必要的安放紋樣的位置上分出長闊相等的小方格，再把紋樣描在格子上面，這樣就確定了紋樣的位置，使複製時，根據方格的位置可以描出紋樣，更便於放大或縮小，需要大的紋樣，可以把格子分得大些，需要小的，可以把格子分得小些，由於旗幟有團結與鼓舞的作用，並表示光明、向前與愉快，一般多用鮮明或對比的顏色如紅黃、紅藍等。

爲了製作的便利，一般在設計旗幟上的紋樣時，最好能夠簡單些而能說明它的中心意思爲原則，太繁複的紋樣，限於條件，不便製作，當然用彩印的，或者數量上很少的旗幟，紋樣繁複些也可以的。

3 矛頭的設計：金色的矛頭，代表了堅強和向上，普通用的多是帶稜角的尖形和圓頂兩種。蘇聯的矛頭，設計得很好看，是用他們國旗上的星、鐮刀斧頭三個物象組成爲一個鏤空的紋樣。表示一切旗幟都在國旗領導之下。