

新圖案的理論和作法

〔下卷〕

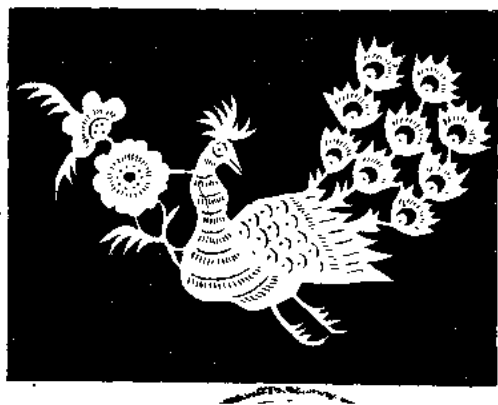
雷圭元著

上海萬書印
海葉書店行

新圖案的論理和作法

雷圭元 著

上海萬華書店印行

萬葉書店印行美術書目 (1)

上海南昌路四三弄七六號 電報掛號三〇〇五〇

民間刻紙集

古塞、錢君匋編，所收刻紙，人物花鳥均全，大部分出自民間藝術家王老賞氏之手，圖樣精練，刻工細緻，數色鮮豔，畫面機智，書用彩色平版及三色銅版精印，堪稱佳本，卷首有陳叔亮同志長序及古塞同志訪問王老賞記，卷末有錢君匋同志後記，對刻紙的解說和研究，闡述頗詳，研究民間藝術者，應備此書，如以之作爲禮品，餽贈國際友人，尤爲理想，基價十八圓。

新圖案的理論和作法

雷圭元著，這本書的內容在理論方面，建築在民族的，科學的，大衆的立場來說明如何創作新中國的圖案；在實踐方面，指出如何客觀地對無限豐富的圖案資料的泉源，以實事求是的態度，吸收消化爲圖案構成的基礎，是作者繼“新圖案學”後的一本忠實而健康的著作，插圖甚爲豐富，圖案愛好者及圖案系學生、從事書面裝幀者、師範生應各手一編，上卷十二圖，下卷十四圖。

繪畫魯迅小說全集

豐子愷作，魯迅先生以銳利之筆，揭穿舊社會的黑暗，破壞惡勢力的存在，爲今日的艱苦的建設作準備，其功效之大，無待贅言，但文學無論如何精美動人，因爲本體是無形的言語，故必需讀者想像出故事的情狀來，豐子愷先生把他自己讀魯迅先生小說後所想像出的情狀歷歷畫出，成爲這冊書，這可使讀者省許多力，增加許多興味，這是文學與繪畫的合力表現；繪畫幫助文學作破壞惡勢力的鬥爭，其功效至是更大，誠如豐先生序文中說：“我把它們譯作繪畫，使它們便於廣大羣衆的閱讀，好比在魯迅先生的講話上接一個麥克風，使它們聲音更大，”十年前豐先生已把“阿Q正傳”譯作繪畫，由開明書店出版，最近又把魯迅先生其他的短篇小說譯作繪畫，交本局刊印，這書包含了魯迅先生的短篇小說的大部分，計有祝福、孔乙己、故鄉、明天、藥、風波、社戲、白光等八篇，繪畫凡一百四十幅，平裝一厚冊，基價十八圓。

繪畫魯迅小說 (第一至四集)

豐子愷作 每集三圓八角

家

(連環圖畫)費新我作，本書由錢君匋依照田金原作，節編故事，再由費新我連繪而成，文字方面，對原作的精神保持無遺，繪畫方面，把故事翻譯成繪畫，更覺具體而明瞭，加之全書爲有陰影的水墨畫，復可作爲電影看，本書藝術水準甚高，亦可作爲畫集收藏，爲連環畫中之精品，全一冊，基價八圓。

子愷漫畫選

豐子愷作，本書精選作者漫畫三十六幅，用七色平版彩印，畫面方整，裝幀精裝，十六開大大，每幅均以一百磅木造紙爲背景，並覆以蠟翼紙，用以保護畫面，本書爲作者歷年來漫畫之代表作品集，故幅幅精彩，印刷裝幀之豪華，在今日之出版界，堪稱獨步，基價二十五圓。

劫餘漫畫

豐子愷作，本書爲魯氏所作漫畫的自選集，共六十幅，其中爲抗戰初期所作，又半爲日寇投降後所作，皆爲作者所恰意者，趣味尙永，幽默橫生，書用分色平版精印，與原作不爽毫釐，基價七圓。

一九五〇年十一月十五日印刷
一九五〇年十一月初版

上卷基價十二圓
下卷基價十四圓

新圖案的論理和作法

(卷下)

有著作權，不許翻印

著者	雷圭元
校訂者	豐子愷
發行者	上海南昌路四三弄七六號 錢君匋
印刷者	萬葉書店

發行所

上海南昌路四三弄七六號 電話八四九七九
萬葉書店
電報掛號 三〇〇五

57.12.2
J

目次

第三篇 裝飾文樣的源泉(一)	一
第四章 文樣的來源	二
第五章 幾何形資料	六
一 點	九
二 線	一〇
(1) 直線	一一
(2) 折線	一二
(3) 曲線	一三
三 三角形	一六
四 四方形	一八
五 長方形 並行四邊形 梯形 菱形	二〇

六	等邊多角形	元
(1)	五角形	元
(2)	六角形	三
(3)	八角形	五
(4)	十角形	五
七	圓形	元
八	橢圓及其他曲線	四
(1)	橢圓形	一
(2)	雙曲線	三
(3)	拋物線	三
(4)	擺線	四
(5)	螺線	四
九	各種幾何形資料的綜合圖	四
第六章	自然形資料	四
一	植物	四
二	植物的構造	五
三	植物的形態	五

四	根	100
五	莖	101
六	芽	102
七	葉	103
八	花	104
九	植物分類大要	105
	(1) 顯花植物	106
	(2) 羊齒植物	107
	(3) 蘚苔植物	108
	(4) 菌藻植物	109
十	果實	110
第七章	寫生便化與描出	111
一	寫生	112
	(1) 繪畫式的寫生	113
	(2) 考證式的寫生	114
二	便化	115
	(1) 具體的表出	116

第四篇 裝飾文樣的源泉 (二) 111

第八章 自然形資料 (續) 111

一 動物	111
二 脊椎動物	111
(1) 哺乳類	111
(2) 鳥類	111
(3) 爬蟲類及兩棲類	112
(4) 魚類	112

三	節足動物	二五
四	軟體動物	二六
五	蠕形動物	二七
六	棘皮動物	二七
七	腔腸動物	二七
八	海綿動物	二七
九	原生動物	二七
第九章	人物資料	二六
一	人物資料的整理	二六
二	人體之外狀與比例	二六
三	人體或額面以投影法表出	二六
四	動作	二六
五	人物的題材	二六
第十章	風景資料	二〇
第十一章	器物資料	二三
結 論		二九

第三編

裝飾文樣的源泉：一

——寫生便化與描出

第四章 文樣的來源

在此編中，我們將討論到文樣——圖案資料——的搜集、處理、應用等種種問題。

上一編所談的是一般圖案的外貌和間架，這裏是提到已決定了外貌和間架以後，將使外貌和間架的裏面，充實起來的方法。

向何處去尋求意匠；如何能產生裝飾單位？

戲劇家導演一個劇本之前，第一設想的是如何得充分表現這一劇本的風格，其次是物色其中的人物，決定他們的動作表情，最後加以一番穿戴化妝搬上舞臺，得到觀賞者一個滿意的喝彩。

圖案的意匠，也在乎去尋覓適當的資料，以求符合選定的體裁，而達到使觀賞者徹底感受

的境地。同時，所物色到的資料，都有擔任角色的義務，而圖案家恰似一位導演者。將搜集所得的資料，因材使用。穿上所擔任的角色應穿的服裝，導演者將它的面貌化妝之後，指示它幾種動作、臺步、地位、出場先後等等。最後，在已選定的地盤上作為演出的場所，將這些已經穿著停當的主角和配角，照預定的計畫搬上舞臺與觀眾相見。

這裏所說的舞臺是指一切工藝品及建築物上面的某一個地位：地氈、桌布、書面、木器、瓷器、壁面、柱頭、衣料等等所有應加以裝飾的空間。所說的角色，是指自然界中的花草、樹木、飛禽、走獸、數學裏面的各種點線和幾何形狀。這些活的和死的資料，在裝飾構成方面，其性質一如導演者手中的人物：最初加以一番搜集，其次加以一番挑選，最後還要加以一番整理，一如選定了角色，必需要在他人之上加上一個劇中人的性格，由導演者給他一個人格然後方可在舞臺上出現，導演者不能將一個素人搬上舞臺；一個圖案家也同樣不能將未加修飾的現成資料搬到任何工藝品上應用。

這些活的和死的資料，經過圖案家一番整理之後，就等於導演者將一位素人加上他所見到的劇中人的性格化，而給與一個新的性格成為理想的有用之材，這些材料，我們稱之為裝飾

個體——單位。

我們初學圖案的時候，最感困苦的是圖案的資料，往往有意想裝飾一件物品，苦不知用甚麼材料去裝飾，因為未知採集和整理的方法，於是有多即在前，近在手頭的現成資料，無法利用，以致忽略過去，或竟丟棄了。在上編中，我們曾經提及過宇宙間的一切生物和非生物，都可以作為圖案資料。但不明白這話的義意的，他總想在書本上，或別人的作品上去鈔襲，不曉得憑自己的意匠向自然界去尋求。好比一位導演，不一定全靠在成名的角色中去選擇理想的人物，一般販夫走卒，都可作為他理想中的好角色，只要下一番挑選的工夫和排練的手法。

我們也曾經提到過：自然界的一切，只要是完全不殘缺，健康而沒有疾病的。其比例、其色彩、其形狀，甚至其隱微部分如葉脈、細胞，無一不暗合美學上所提到的各種原則，這些常人所不經意的，卻都是圖案上有用之材，其他屬於數學的幾何形，沒有問題的在圖案資料中，站在絕對重要的地位。

在這世界上，多少可歌可泣的事情，多少可敬可愛的人物，往往隱藏在人們走不到看不見的地方。多少美麗的形和色，也往往在細微不注意的地方存在著。這些，比一般顯露在世人的眼

前，眩耀在大庭廣衆之間的，要有用此，要寶貴些。而這些，皮相的人是不易理會到也不會覺到的，所以，我們初學圖案的，一定要放棄「皮相」的觀念，要深入隱微，要深刻地去尋求，去探索，要在人們所不經意的地方去發現偉大。我國有一句話叫做「靜觀自得」，從事圖案的應當記住這句話，細心體會，方有成就。

文樣的來源，是廣泛的，衆多的。如地下的泉源般，需要人去發掘，同時需要下一番工夫，費一段時間，作種種探索方可得到甘泉，假使但求表面不作深刻的研求，猶如一個雜湊的戲班子，隨便拉幾個角色，粉墨登場，結果形成一個胡鬧的場面，不登大雅之堂。因此，我們必需謹慎從事，搜集資料必需精細嚴謹，整理資料必需以達到高雅清新的目的爲前提，那末就相差不遠了。

第五章 幾何形資料

在裝飾上常見應用的幾何形，大別有下列的三類：

- 一點；

- 二 直線組成的幾何形：

- 1 直線及其變化。

- 2 折線。

- 3 三角形、四方形、長方形、菱形、梯形……

- 4 各種等邊多角形；

- 三 曲線組成的幾何形：

1 曲線及其變化。

2 圓。

3 橢圓形、拋物線、雙曲線、螺線。

以幾何形資料作成文樣的構圖，有極廣大的領域，同時亦有極濃厚的興味，從歷史上看來，以幾何形文樣作成的圖案，是有極其光榮的成就的，如著名的古希臘文樣（*Greeges*）、萬字文、回文（*Frettes*）、編織文（*Entrelacs*）、阿剌伯文樣（*Arabesques*），這些文樣，可說是幾何形的應用到了頂點。即至近世，無論東西各國，在幾何形的應用方面，依然沒有止境而日新月異。

幾何形之所以成為裝飾文樣的根源者，以其有如下的特點：在幾何形範疇之內，容易使各個裝飾單位得到調和，容易使構圖的外貌統一起來，容易使多量的塊團湊到一個平等的地位。再則一切以自然資料作為文樣的構圖，沒有幾何形作為基礎的話，很難得到均齊、統一、調和的結果。而且，自然資料之欲求格式化（*Stylisation*），更必需假借幾何形以達到將自然形改頭換面，適合圖案家理想的意匠，同時成為一個實用的工藝形，便於製作。所以，在作寫生便化練習的時候，幾何形幾成為指路牌和領港。