

PATTERNS DESIGNING

圖案畫設計

黃子由編著

香港得利書局印行

圖 案 畫 設 計

PATTERNS DESIGNING

黃子由編著

香港得利書局印行

圖 案 畫 設 計

編著者：黃 子 由

出版者：香 港 得 利 書 局

香港英皇道四四九號八樓B座

發行者：萬里書店有限公司

香港英皇道四八六號三樓

印刷者：海 聲 印 刷 廠

柴灣新安街四號15樓B座

全一冊 定價港幣十八元

一九八三年七月印

版權所有*不准翻印

流雲的啓發

(寫在前面)

象形文字和公共標誌雖然早已存在，但將畫像圖案化，近年似乎已形成一種潮流，尤其多見於商業媒介和公衆宣傳畫方面，它的特點是藉着粗獷的線條，誇張的手法，把宣傳對象的注意力吸引過來，所以多見之於商店的櫥窗、廣告設計和宣傳公告、統計圖表，它的特點是「像真」，人們一望而知那是什麼，但又不是事物的真實，它不是寫生、不是素描、不是攝影，因而增加了感染力和趣味性。

圖案畫也是一種藝術，但更着重技巧的表現。

有人說，將畫像圖案化，靈感來自天上的雲彩。

* * *

在清澈的天空飄浮着的白雲，常常給人們瑰麗多姿的感覺。它們不僅輕盈柔美，而且構形多種多樣。「雲想衣裳花想容」，李白的詩使用它來描寫美人的衣服。「纖雲弄巧、飛星傳恨」，秦觀的詞概括出它纖美柔細的形態。但它同時也能表現氣象萬千的東西，「月下飛天鏡，雲生結海樓」，不是一幅壯觀的圖畫麼。這些動盪的雲彩，還會變幻無窮，瞬息化作不同的形狀。杜甫詩說：「天上浮雲如白衣，斯須變幻爲蒼狗」。由是白雲蒼狗成了一句成語。情感豐富的詩人，面對着這樣美麗而多變的雲彩，怎麼不衝口吟出讚美、聯想和感慨的詩句呢？「人如風後入江雲，情似雨餘黏地絮」。

自然界的雄渾闊大以及人間遭際和綿綿長恨，交織成深遠飄逸，了無定端的意境，實在情景交融，使人共鳴。這些有着柔和的、雄渾的、樸質無華的、巧奪天工的美態，在不知不覺間變化出意想不到的造型的雲彩，自古以來吸引了多少人的心。

王冕看到雨後的荷花，自歎沒有生花妙筆來摹取，後來決心自己把它們畫出來，結果成爲畫家，名傳千古。我們看到這樣美麗的雲彩，又怎能僅僅悠然心醉，而不把它的流動美、線條美、造型美刻劃出來，傳之後世呢？在了卻公事之餘，漫步郊野，徜徉在四野無人的大自然環境裏，仰望天空，各種雲彩形態紛紛入目。這種遠離人間俗狀的超逸的自然美，使我們的圖案和想像獲得了不少清新可喜的、純樸無邪的、發人深省的形象源泉，一旦領悟，豁然開朗，其中樂趣難以言喻。

* * *

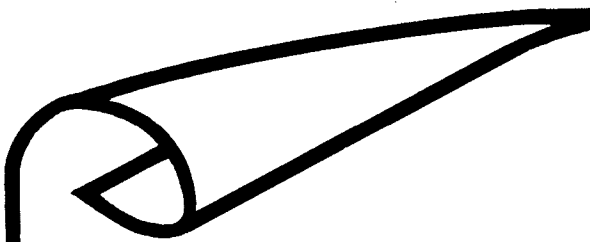
人們觀察了雲彩，在胸中湧現出各種印象，可知它具有卓越的感染力量。那麼，爲甚麼不把產生各種印象的感染力藉圖案表達出來呢？這是把雲彩和圖案畫拉上關係的一種論據。其實溯本追源，應該與古代的象形文字分不開。

在人類發展史上，文字的出現其意義是不能用一句話說得完的。文字出現的初始階段，人類總是把周圍的東西繪成圖畫來表達，恐怕各民族、各地方概無例外。

後來，逐漸統一並經過簡化、抽象化才形成繪圖文字。象形圖案可以說是以此為根本的。

圖案文字當然和當代繪畫的面貌是很不相同的。最初都是以線條為表現基礎。象形圖案畫自然應該亦步亦趨。

概括地說，圖案畫是以線條的各種各樣形象為基本要素，通過它們的組合、變化而構成的一種圖案。在紙上設計時，以線條為基模，應用基模結合起來構成圖形。基模結合的方法，在近代建築技術中，頗受稱許。

目次

流雲的啓發(寫在前面)	1
圖畫文字與圖案畫	1
圖畫文字三階段	2
1. 描畫已發生的事	2
2. 進行素材的組合	3
3. 用畫作文字表現	7
圖案畫繪法基礎	9
1. 基本表現	9
2. 形態的衍生形式	9
線條的情調變化	11
1. 直線	11
2. 曲線	12
3. 線與線的關係	14
4. 粗幼線條的組合	16
5. 非線條素材的運用	19
6. 利用格網變化比率	21
圖案畫繪法示例	24
1. 強調特徵	24
2. 靜止對象的畫法	25
3. 複合的元素和立體感	27
4. 複雜的形狀和對稱性	29
5. 表現生動的感覺	31
6. 表現活躍感	33
7. 圖案畫參考	35

圖畫文字與圖案畫

圖畫文字的發展，從社會生活和文化的角度來研究，是文字學的專門內容。如果從圖畫設計的角度看來，它的發展可大致分為三個階段。

第一階段，它僅作為生活記錄及裝飾表現，大都照實物原樣描畫出來，表現在原始的壁畫、陶土的裝飾，或者原始的祭祀儀式用具的符號上面。

第二階段已經脫出了單純圖畫的巢臼，成為某些述記意味的記錄。當然這時還不能說具有文字的形態。這時期的代表的東西是阿茲塔克（墨西哥印第安人）的圖畫文字。在原始的壁畫中間，常會有表現生活史的內容。這時期本質上是文字的漫長演變的過程，但同時也是藝術觀念在平行地發展，所以就中很多圖畫記事和傳說。

第三階段，已發展到某種確定的圖畫，無論何時何地，都表示着某種確定的意義。自此以後，它們就具有人們共同認定其代表意義的文字的性質了。埃及的圖畫文字，中國漢字的雛型象形文字，就是這種文字的例子。它們進一步發展就是楔形文字和古漢字。

下文我們會把這三個階段的繪畫文字的例子刊出來，用古代遺下來的文物加以說明，同時把一部分改成近代圖案畫俾供參考。

我們的祖先，對於周圍的事物，或者對想像、考慮的事情，除了用手勢動作和

言語發聲表示外，還要求把它們記錄下來。繪畫在這一過程中自然作用不小。最初人們用單純的畫來記載事物，漸漸就能用它來表達某種含義。可以說，人們的思想、交流、說話等，通過圖畫而傳記化了。

我們的祖先就是這樣利用單純的畫，集中統一而表達多種方面的含義。進而用這些有含義的畫複雜地互相搭配組合，形成複雜的意義內容，於是就構成了傳記文。

這種圖畫表達，用在限定的事物事態上，就成為文字的使用狀態。這些繪畫文字，和圖畫、圖畫傳記組合一塊，便可記錄各種各樣的東西。古代埃及文化，使用這一手法，完成了金字塔和獅身人面的大規模建築物的設計理論。現在看來，這是多麼了不起的業績呀，人們的祖先就在那時極端低下的生產水平下，發展着無愧於他們後代的文化。當我們追溯我們祖先的辛勤的勞動和艱苦奮鬥，運用着他們的智慧培育着文化的源流時，我們怎麼會不肅然起敬呢？一切古代文化遺迹，不單止給我們送來了很多古代文化知識，而且也向我們灌輸着把他們開創而流傳下來的文化發揚光大的精神動力。

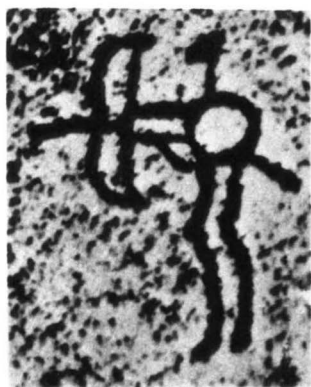
這裏我們只能介紹它們的一部分，藉此以見其一斑。關於時期和階段的劃分，可能帶有主觀偏見的成分，但我們主要目的，在於方便了解繪文圖案這一範疇而矣，所以，也不必過於深究。讀者慧眼卓識，倘有高論啓其茅塞，則莫大之幸也。

圖畫文字三階段

1. 描畫已發生的事

古代的人，常常在洞窟的壁上、生活用具或其他物品上面描畫發生過的事，這樣的例子並不鮮見。一般來說，這都是比較地單純的東西。

基本的構形元素是線條。圖畫本身與其說是寫實，不如說帶有抽象性的萌芽更恰當些，對於繪文圖案，它們具有初始印象發端的共通性。

人和弓箭——瑞典達斯蘭德的岩壁壁畫。

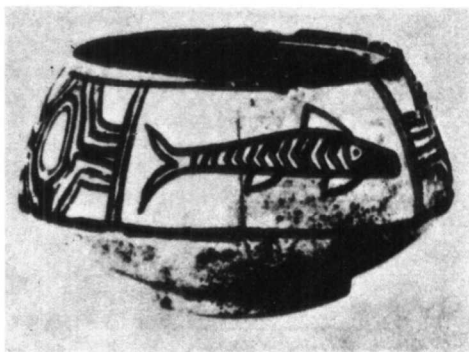

日本香川縣出土的彌生式時代的銅鈴上的畫，表現用臼來打穀脫粒。

這是把上面彌生式時代的繪畫文表現成圖案畫的一例

畫在古代陶土彩色器皿上的動物畫——中近東、非洲遺留下很多精彩的公元前文化的作品，這只是其中部分出土文物而已。

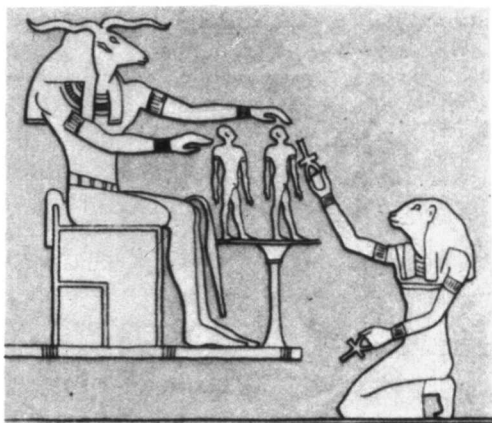
十七世紀拉普人的北歐神話中的溜冰神烏魯爾

2. 進行素材的組合

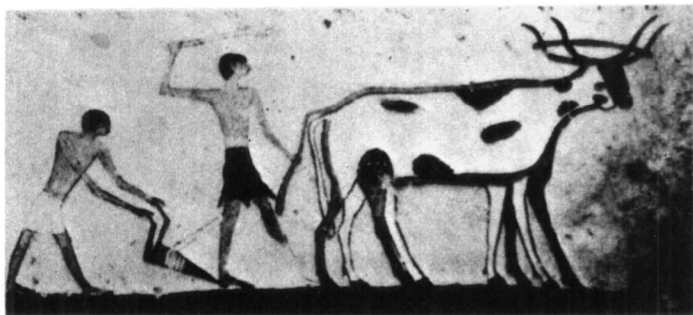
這一階段，圖畫的構成便已經包含了話語的意思，亦即飽含了繪畫人心中所要表達的意義。

在這些畫中，有些還只是極原始的水平，但大多數來說，達到了齊整渾一的表現技術。常常會有把幾種素材合起來，表現某種確定意義的情形，它們的目的看來就是爲了使看見的人了解它的意思。

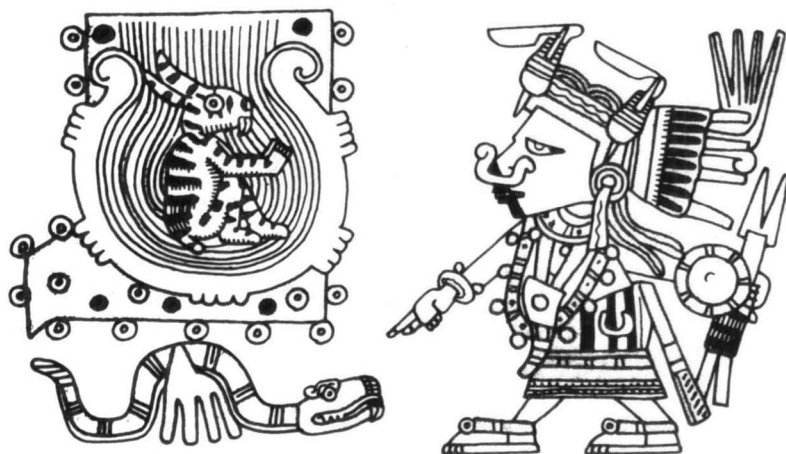
從傳記化的角度來說，這還不能算繪文圖案，不過這一階段的描寫技術，卻可以運用於繪文圖案中。

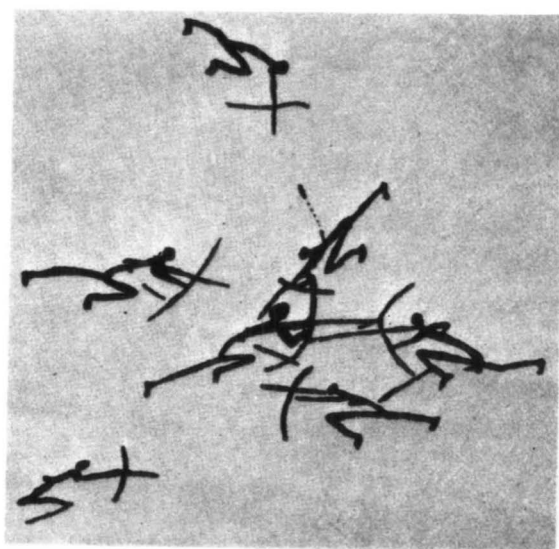
埃及的卵生神話中的陶工神露克姆——這是亥特雪普斯特女王陵廟祭殿的浮雕摹畫的畫。

趕牛的農夫——這是埃及塔貝陵墓中發現的古埃及十一王朝的壁畫。

阿茲塔克族的月神和月亮的畫（月中有兔和蛇）。

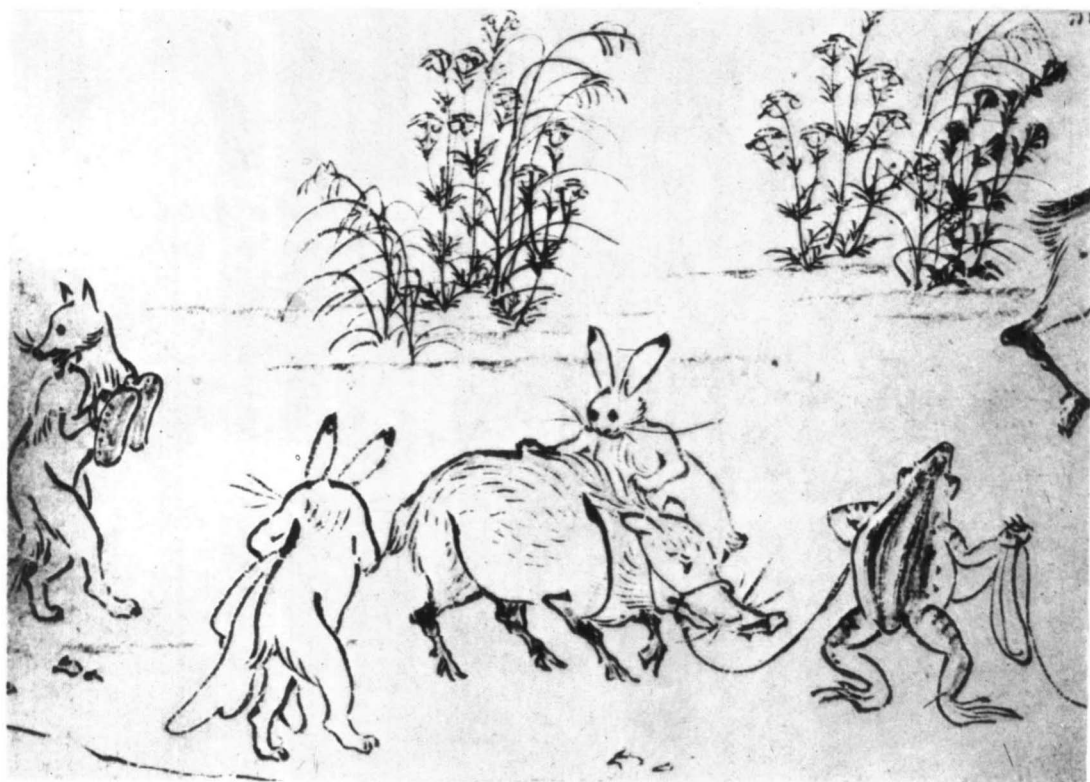

歐洲舊石器時代後期的繪畫——左是人物的線刻畫，中是戰爭，右是採蜂蜜。

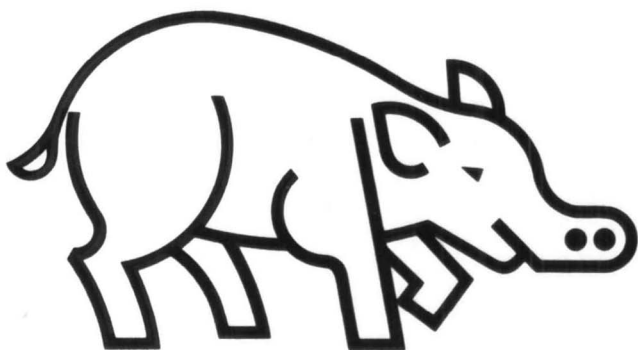
加拿大印第安人達科他族酋長的外衣的畫——這是近於繪畫文字的了。

著名的阿茲塔克族遺留下來的古代圖畫文字

日本江戸時代所畫的鳥獸擬人畫
——這是用動物作題材,表現時代的
風謠傳說。

圖案化的野猪

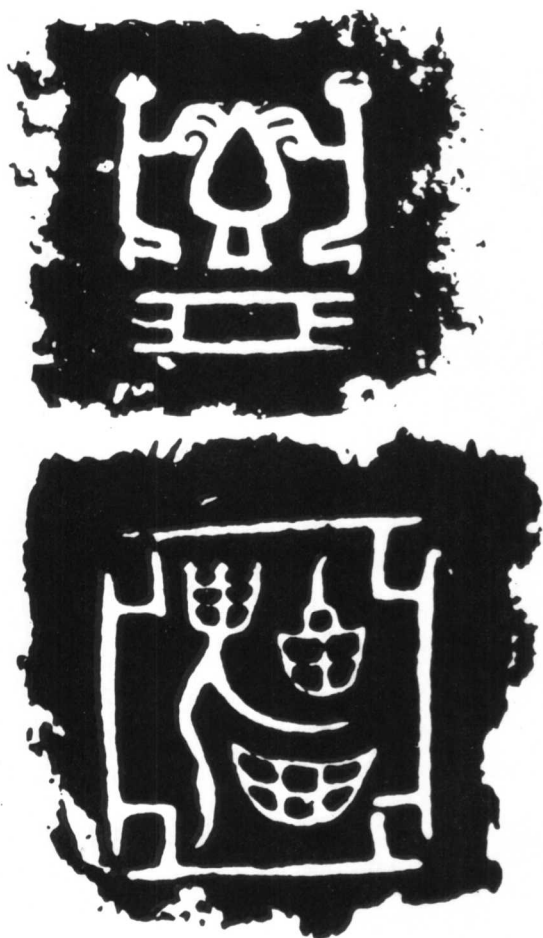
3. 用畫作文字表現

作為文字的起碼條件，應當是人人看了，都知道它所代表的意義。要是人們根據它所理解的意義因人而異，就不可能作溝通和傳達人們思想意識的文字。繪畫文字是文字的胚胎，當然也要滿足這個條件。這樣，描畫的方法，必定要有某種意義的嚴格的限制，這種限制由一定的背景而產生。

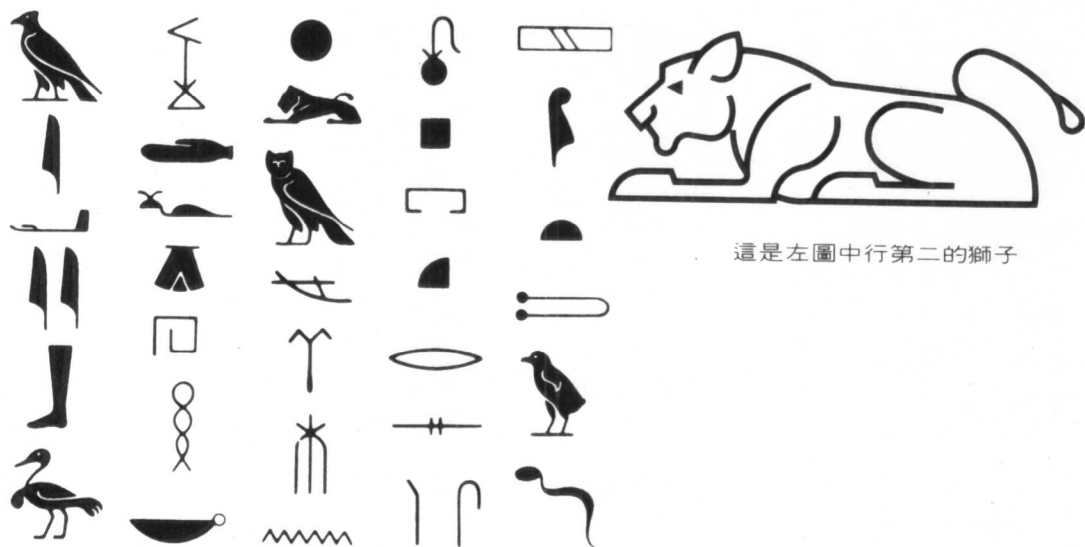
圖案畫的表現手法，就要大量採取圖畫文字的描畫精神。

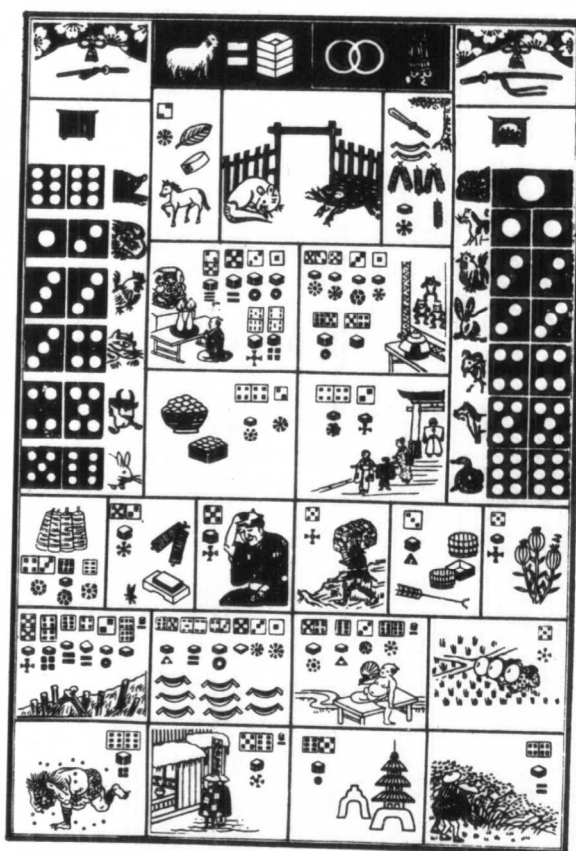
斯默爾象形文字——由它可以清楚了解代表事物的模樣。

中國遠古的文字——可以說它們是古漢字的雛型。

埃及古文字的繪文圖案表現

圖案畫繪法基礎

1. 基本表現

繪文圖案是以線條為表現基礎的。在幾何學上，線是點的流動的軌迹，或者是兩個面相交成的公共部分，它只有長度，沒有寬度、厚度，就是說截面積是無窮小的。而實際上我們劃的線仍有一定的微小寬度，不過我們採取這一嚴密定義也無不可。

在平面上描寫表現任何形態，必須用線來作為形狀的分界，同時也要用線來表現形狀的姿態（表情）。這樣，不同長度和粗幼的線條，按意圖而變化萬端，或相交或並列、或作直線或是依一定規則甚至自由的彎曲曲線，表現出許許多多的形狀。

在這樣的意義上，線的使用方法是無窮無盡的。不同的人所描畫的方法也會不同，表現手法有異，這一點當然不奇怪。

圖案的畫線，是以一定的長度和粗幼（粗幼雖然嚴格來說已算是平面了，但假如我們僅把它看作線的強弱性質，那麼仍然可看作幾何學的線），表現平面上的形狀的基本要素。這些要素的屬性其實簡單之極，只不過處理、運用方法不同而生出多姿多彩的構圖而矣。

線對於圖案設計應該如何運用呢？下面把它最基本的方法敘述一下。

形

線按形狀可以分為兩大類，即直線與曲線。如果再深入研究的話，曲線按一定

規則組成的曲線有圓曲線、橢圓曲線、拋物線、雙曲線等二次曲線、正絃曲線、螺線等；還有一些是完全無規則的。

粗 幼

描畫線條時，總會有一定的粗幼。表現繪畫和形狀時，根據線的粗幼表現的情調常常是不同的。

線與線的配置

處理兩條以上的線條，構成一定形狀時，他們的配置情況，對描寫物的情調變化也會有很大影響，這是顯而易見的。平衡或交叉的兩條線，儘管本身完全一樣，構成的形態的感覺也很不相同。

當線條不只兩根，而是兩根以上甚或一族，那又如何呢？從下章的圖可以看到，很多線齊集在一起時，線與線間的距離以及它們組合狀況不同，就產生了很多不同的表現。

此外，對線條的粗幼變化、形態變化、線以外的素材的組合，所產生的情調和表現都會不同，這種差別需要細心體會。

2. 形態的衍生形式

上面所談及的表現手法，都是以比較簡單的線條變化為中心的。進一步就要研究各種綜錯變化的表現，以給予圖畫和形狀多種多樣的情調。基本的衍生變形有下

列三種：①線條組合；②尺寸比率變化；
③靈活運用線條以外的素材。此外，還要
考慮含有意義的描繪技巧。

線條的組合

線條組合的方法很多，最基本的是，
直線與直線的組合、直線與曲線的組合，
以及曲線與曲線的組合。再加上線條粗細
不同，形狀更千差萬別。下章所列舉的例
子，僅示出這基本組合的小部分，事實上
很難包羅萬有的。讀者們參照其基本方法，
融匯彙貫通，自己創造不同的形狀，不僅
加深認識，而且別有風格。

尺寸比率的變化

尺寸比率的變化，指的是原畫或者左
右按比例拉長縮短，或者上下按比例增高
降低等等。

我們大概都看過遊樂場的波浪形的哈
哈鏡，這無非就是把我們的正常形狀拉長、
縮扁。尺寸比率變化的原理完全和這一樣。

這一原理不僅應用於縱向、橫向，甚
至可用於角度變化而使形狀斜向扭歪。

運用線條以外的素材

這一方法就是不單止用到圖案畫的線
條素材，而加上一些平面形狀的圓呀、角
呀之類的東西來構形，和曲線、直線一塊
兒組合起來，以表達更加複雜多變的形狀
姿態。不過，這些素材按本原來說也是線
條要素圍成，全部塗黑了的東西而已。可
以說是圖案畫的基本要素的擴充解釋。

使用這樣的素材，可以表現單純用線
條所不能恰切表現的各種形狀和印象，補
足和豐富了線條要素的表現手法。

蘊含意義

描畫自然界及周圍的事物，和單純描
畫圖形是不同的，前者需要表示出描畫對
象的含義。作為繪畫的表現，圖畫案是不
應忽視這一點的，相反更應強調。所謂包
含繪畫的意味，就是指此而言。恰如雪人，
容貌簡單但始終有畫的意味。加上了頭巾
就變成婦女，畫上了鬍子却又是老公公。

設計領域的一個重要的技術，就是在
原本的設計上，決定和突出題材的特徵。
圖案畫自然也不兩樣。

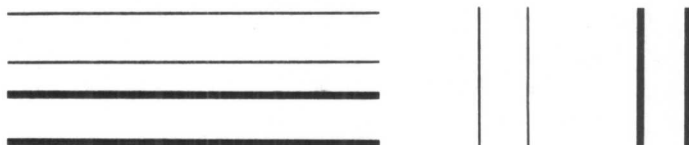

線條的情調變化

1. 直 線

平行線

單純的平行線，縱向（垂直）及橫向（水平）的位置的印象是不一樣的，注意粗幼不同的印象。

線與線的間隔

線條即使粗幼相同，但間隔如果有別，那麼所得的印象也有很大差異。右邊的12根線，它們的間隔寬度是逐漸縮減的。它下面的背景和線的黑白適相反。靠左相距一厘米，向左遞減一毫米。由此可以了解它們的情調變化。

