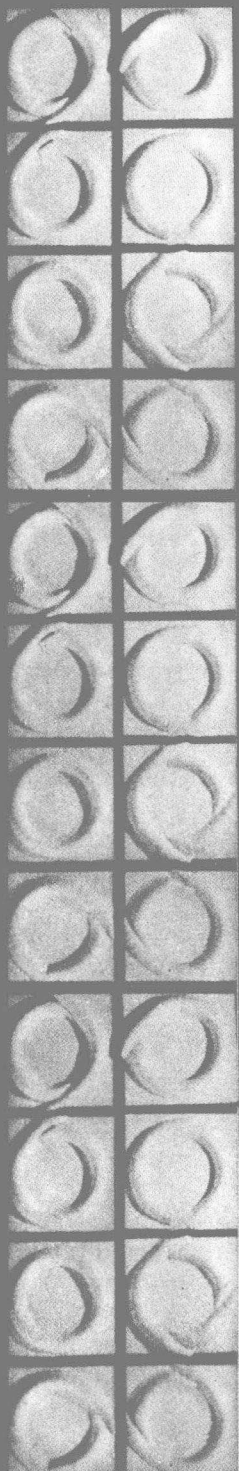

美術設計基礎

編譯者 / 簡君山 出版者 / 藝術圖書公司

立體與空間

——日常生活中的基礎訓練

保持更好的生活環境，這就是設計世界的使命。離開社會，同時又離開日常生活，那設計就不能成立。設計的基礎訓練，光是用頭腦和雙手，可以說還是不够澈底。

做為一個設計家的素養，應該是在平凡的日常生活之中培育出來的。與其說繪畫的是否優美，倒不如說對世間的一切是否有視別的能力更為重要，例如在自己的生活圈子裡的所有事物，是否能夠辨別出善惡，或者辨別出美醜，或者辨別出是否有秩序，以及對人羣是否有真誠的愛等等。

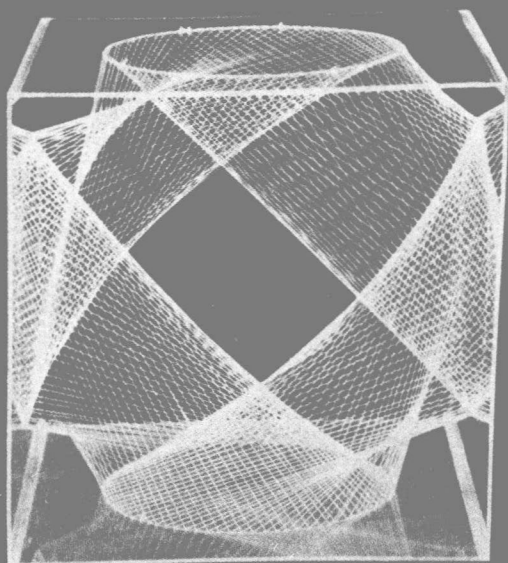
設計家所以能夠成為設計家的資格，除了是一位有善美生活的人之外，最後在設計的客觀性上，不僅能表現這個人的直觀，甚至可以表現出個性。所謂直觀，就是從為數很多的累積經驗中，憑着智慧所發出一種判斷。

當你踏上設計家這行職業的道路時，那你就應該再回顧一下日常生活，並且要積極地和有意識地來體會種種事象。

特別是在這裡所要討論的，就是視覺性的東西平常就容易訓練，不過對空間性的感覺和立體與機能的感受性，一般說來都認為很薄弱。追究其道理，就是因為人——特別是住在都市裡的人，都已經習慣於混沌甚至於非人間的生活環境。這種現象往好的說是順應環境，其實是對惡劣的環境已經麻木。

那麼日常生活的一切情況，究竟應該進行如何的感覺性訓練，或者應該使自己養成怎樣的能力呢？實驗場就在那一帶。自然物沒有人羣的介入，也能形成具象。而這種具象的形成，就是社會介入的「物」，以及具象本身的形成

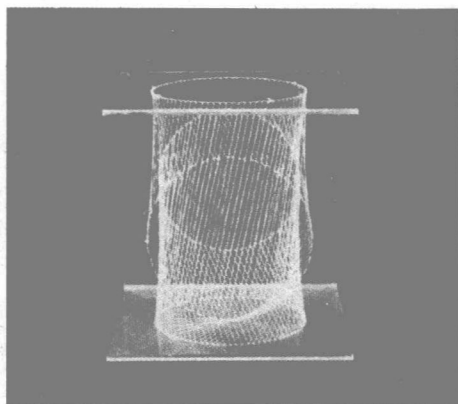
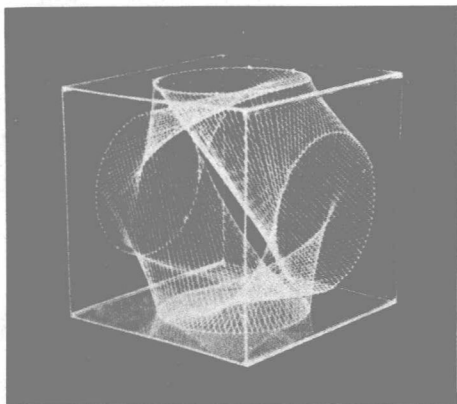
美術設計基礎

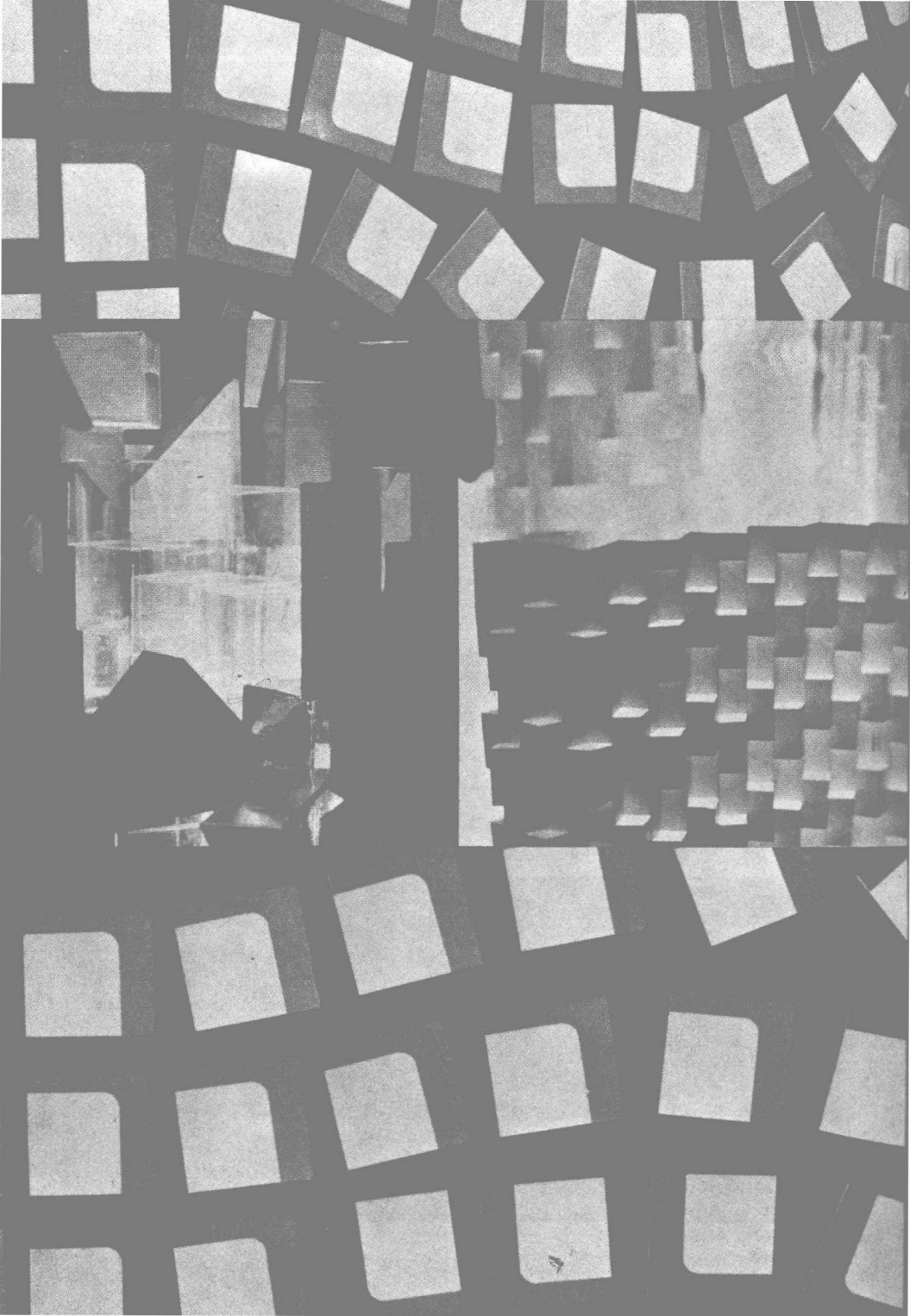

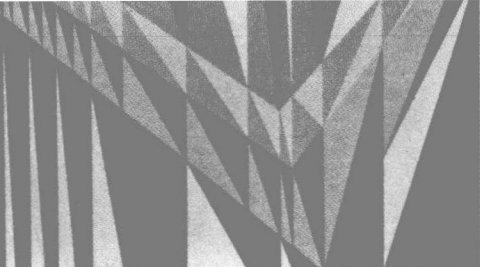
平面構成與立體構成

編譯者 / 簡君山

出版者 / 藝術圖書公司

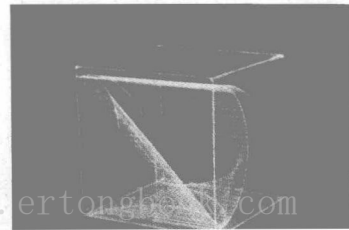
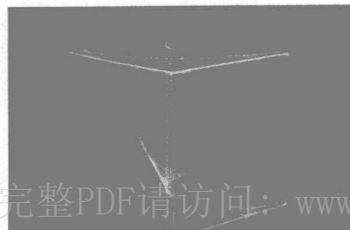
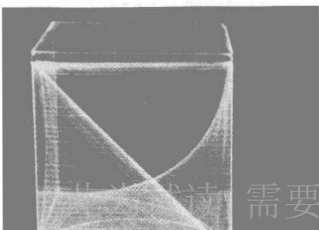

美術設計基礎

基本設計的學法——平面構成與立體構成

目 錄

基本設計的方法·····	4
1 正圓的構圖·····	12
2 面的構圖·····	15
3 面的分割·····	17
4 果實和花朵的形成·····	19
5 數字形式的構成·····	23
6 小喇叭的形成·····	27
7 根據詩的構成Ⅰ·····	32
8 根據詩的構成Ⅱ·····	35
9 由正六面體平面構成的展開·····	39
10 色面單元的構成·····	41
11 設計要素的展開與發現·····	44
12 圓錐的變化·····	56
13 用石膏所刻的浮雕——植物和貝殼·····	57
14 線材的空間構成·····	62
15 面材的立體構成·····	69
16 來自四角柱的形式·····	75
17 構成的運用——信夾·····	81
18 生活空間的基礎·····	85

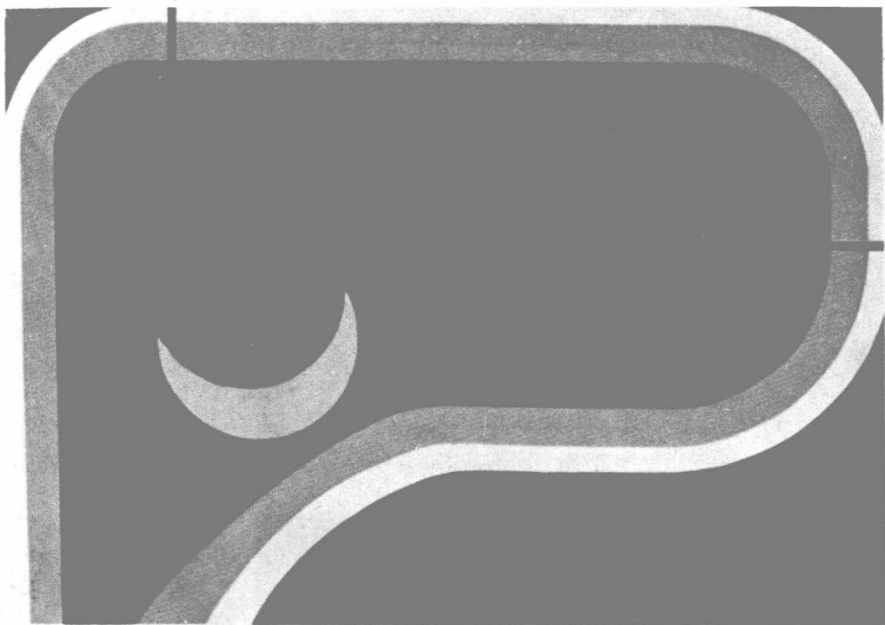

面分割的構成。

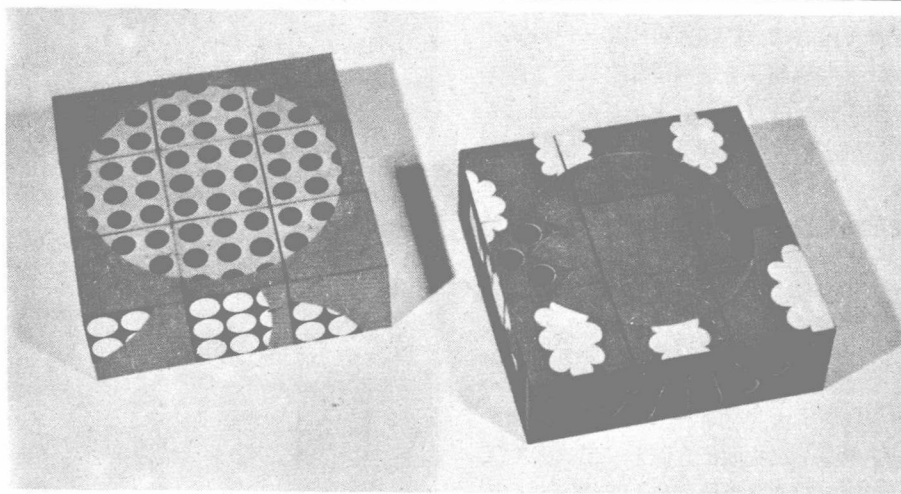
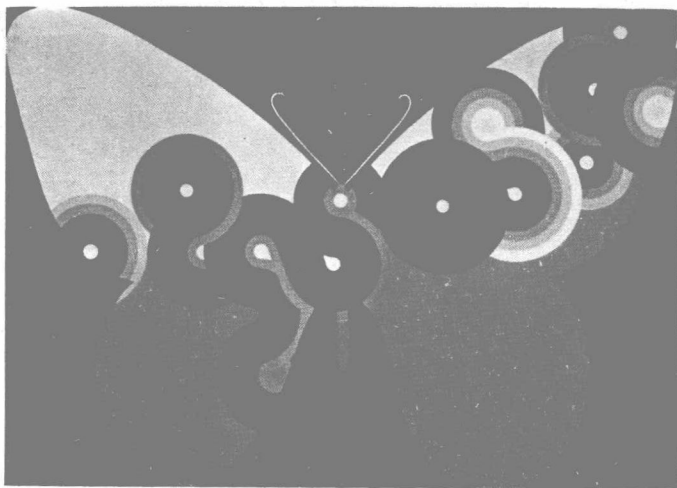
以數字的形狀爲主題的構成。

喇叭筒的形成及其構成。

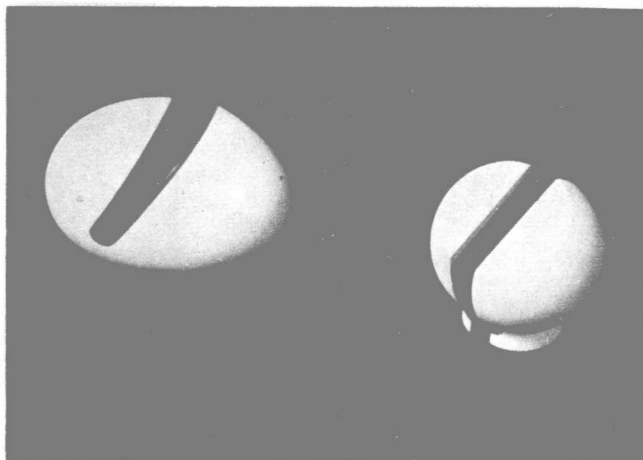
18.4
4

詩歌形象的構成
(蝴蝶和波浪成爲
主題)。

正六面體的表面處
理爲對象的平面構
成二例。

具有單純機能（加
備忘錄和信件）的
立體構成二例。材
料是使用石膏和彩
色酸性板。

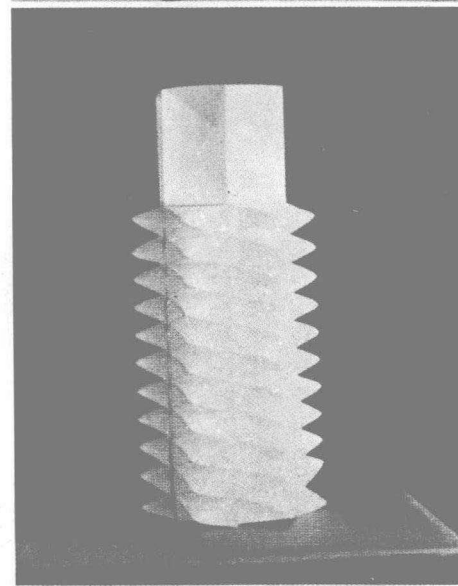
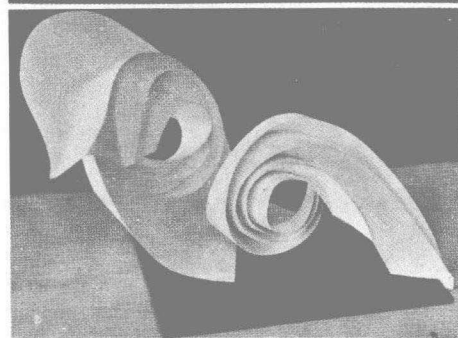
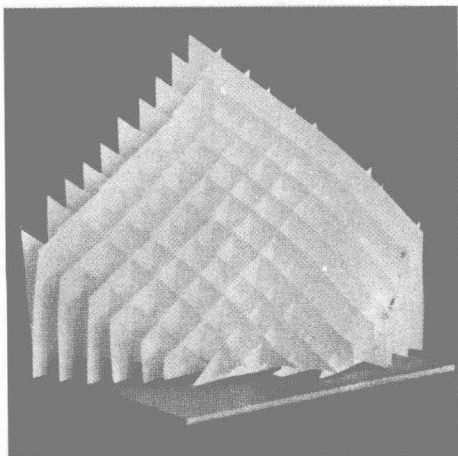

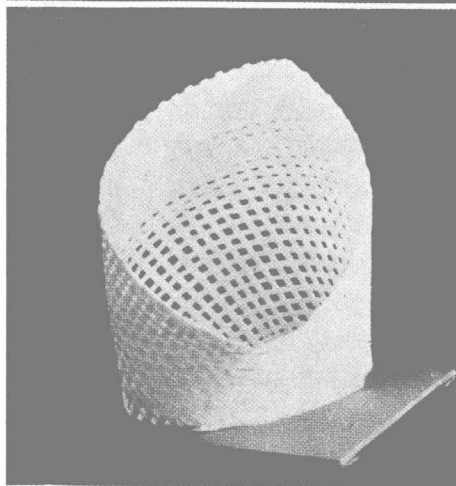
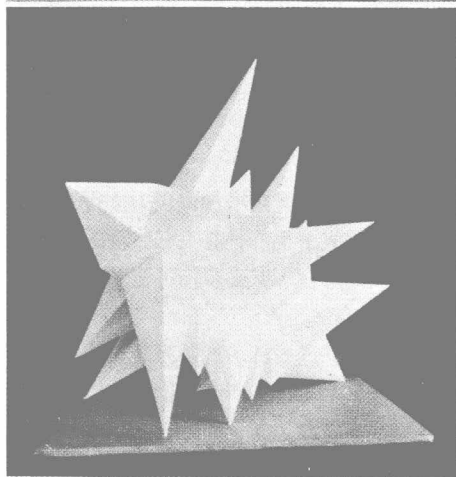
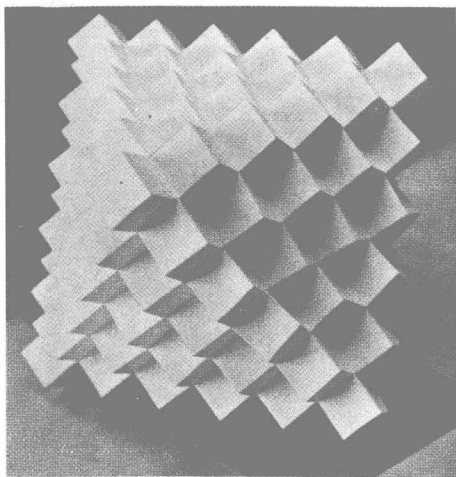
基本設計的方法

雖然想從事設計，但是究竟要從何學起，才能學好設計呢？常常有人這樣問。設計也有種種領域，可以按照設計目的的不同，而分成圖案設計、工業設計、室內設計、及建築設計等等。而且不論各種設計如何專門化，但是爲了學習設計這門學問，一切都應該有共同基礎。因爲不論在如何的專門設計上，都有各個的入門，爲初學者所寫的手冊、敍說、概論等等。可是設計並非只用頭腦思考的工作，而是處理物，運用物而造形，而且最少要把那些加以美化，才算最重要的事情。關於那種工作雖然應該稱之爲造形，但是在造形這件事當中，却含有很多創造美物的意義。所謂美麗這個問題，是感覺性比較多的問題。

在造形裡面，大體說來有二元和三元兩種，二次元是平面，三次元指立體。在二次元的工作中，有油畫和國畫等繪畫以及素描，其在平面上的造形，恰如來所週知，不過就是在設計方面，也是有以所謂圖案設計爲主的二元造形處理的必要，其中包括廣告、新聞、雜誌、書籍等等的設計。因而爲了養成那些基本造形，就必須努力學習平面構成。

在立體的工作之中，大家都非常明瞭雕刻和塑造。其實就是在設計方面，也是屬於工藝設計、工業設計、室內設計、展示設計等，這些都是有立體性的空間工作。在這些造形的基礎裡面，要充分練習立體構成，而且不是僅僅知

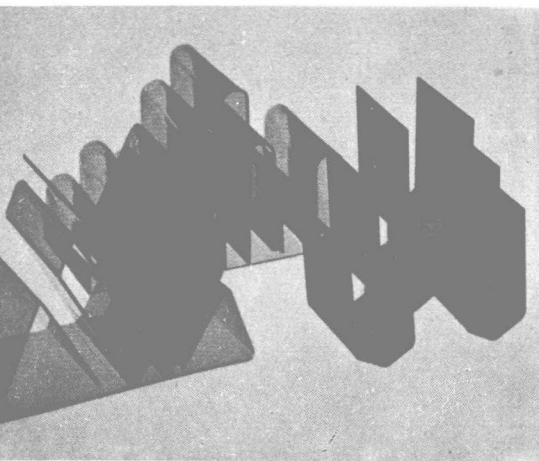
識方面的理解，而且是通過自己的身體，也就是經由自身的感覺，所以才有加以體會的必要。

當然在二元（平面）和三元（立體）之間，很難確實劃分何為平面何為立體，這是因為有很多好像是複合性工作的緣故。

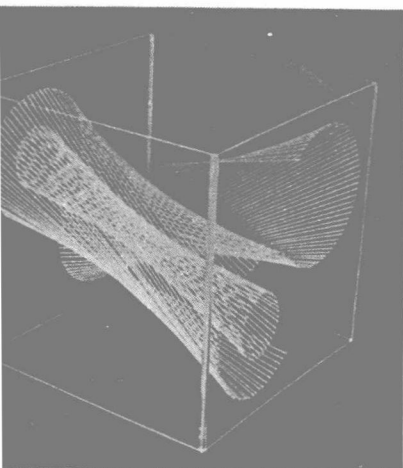
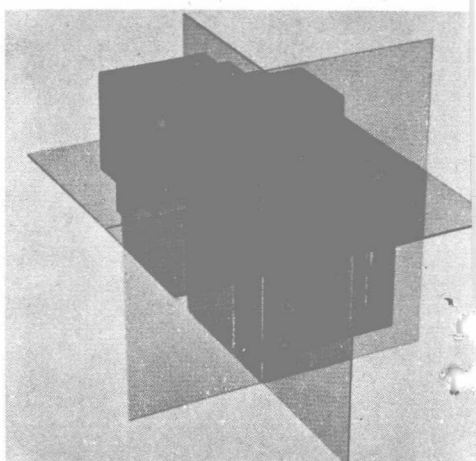
所謂平面構成和立體構成，並非以特定的實用目的所進行的工作，而是為了進行某種有用工作的工作，不能說是感覺與技術的訓練，而是要創造出比較好的東西，這就是為那件事所進行的工作。

就因為是訓練，其方法採有種種。例如鍛鍊身體的方法，從古到今一直有種種的主義和主張。同理有關設計的基礎，在訓練方法上，也計為應有種種教授法。包括這種事情在內，就是被稱為基本設計的道理，因而，以基礎設對象，有關基礎設計的理論研究，是由那些研究者所完成的書籍，務請各位要參考一下。在本書就要求直角交叉的變化，以及面材的集體構成，材料是彩色酸性板。

要開始動手之初，首先要掌握美的要素，也就是企圖進行感覺的修練。好的感覺，也就是好的思慮，僅僅是維持靜默態度，如果模糊不清就不算好，因此必須自身具有表現力，也就

具有單純機能（加備忘錄和書信）的立體構成三例使用彩色酸性板。

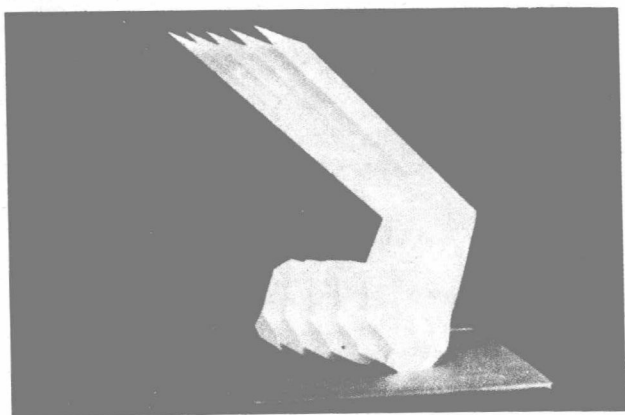

在線材的空間構成，在正六面形體的空間當中，試行用線條來構成，材料是木棉線和透明酸性板。

是一定要養成強大力量來增加表現力才行。假如是有良好的感覺，也就是有良好表現的話，實際上既涉及到那個，又必須把那個拿來試一試看。

本書所談及的基礎設計，就將來想要成為設計家的人而言，是工作時所應具備。所謂中小學裡所教的基本設計，其目的是有所不同的。因而在那裡有關材料和技術等等事項，一定要克服表現上的抵抗才行。本書所刊載的作品，一切都是屬於專攻設計的學生的，所以都是踏在以前所說基礎上而完成的作品。在最近的四年間，這都是實際在教室所完成的學習作例。

設計教育的特徵，是靠基礎設計的學習法表現，在這裡所展開的課題和作例，都是年輕學員所完成的。那些接受設計教育的學生們，恰如現在的大學教育制度，把以前自己所曾學的東西，在適當的地方進行習作，而由教授們從旁指導。經過很多次成功與失敗，教授們也和學生一齊從事創作，而且實際體會到甘苦才完

成的。因而想要學習基本設計的各位，一定要一頁一頁好好研究，相信會有某種參考價值，同時但願據此能領受到某種指導。

基礎設計的工作，並不是最近才開始的。照一般說來，在一九一九年以前，就由瑞士的約翰·穀田正式開始教授設計的專門課程。以後就由德國有名的造型學校（Bauhaus）發揚光大，以綜合性設計的教育機關，引起全世界藝術界的注意。其後當然也傳播到東方，經各國藝術界研究的結果，從第二次世界大戰前，就在各有關設計的教育機構試辦。特別是在戰後設計教育的發展期中，在各方面都積極展開實際工作，就是到今天仍然方興未艾，所以今天的設計家們，一切都經由基礎設計的課程訓練，而按部就班學會設計作業。

本書裡的基礎設計，就是其中一部分觀念。即使在方法方面，雖說不能代表我們的一切，但是今後有志於設計的人，關於在本書裡所展開的基本問題，要視為最基礎根據，進而發現更為卓越的個性表現，並且希望能對將來抱有很大期待。

正圓的構圖

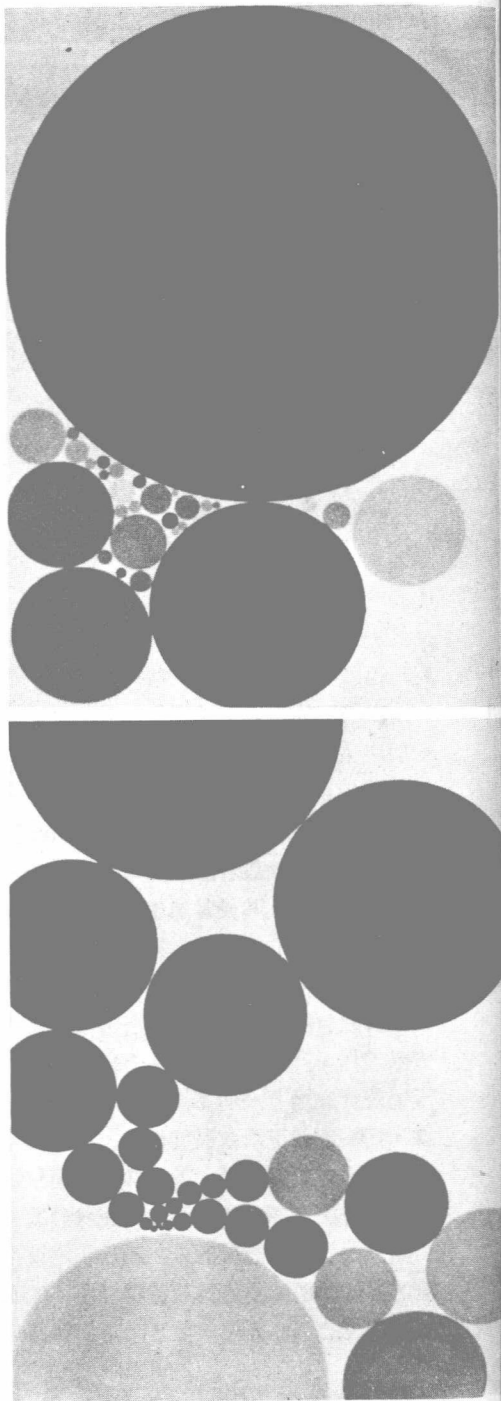
使用任意數目正圓的構成

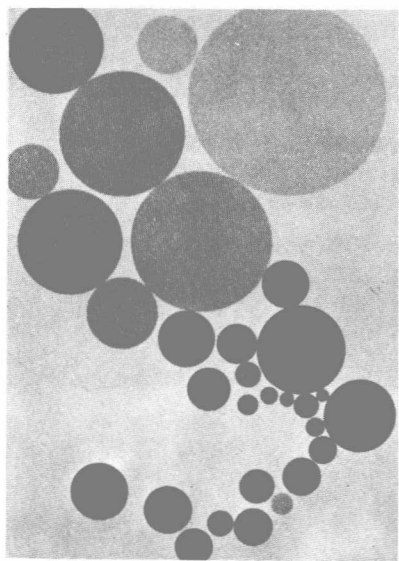
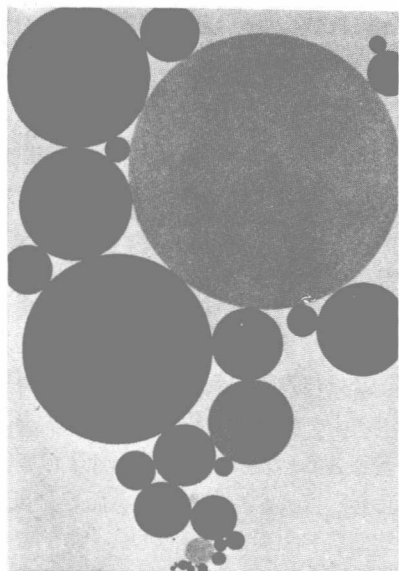
因為這是僅僅以正圓為主題而構成畫面的練習，所以有關圓的大小、強弱、集散等效果，在這個課題裡有所研究最為重要。在給圓的大小以空間的相對關係方面，假如大就能持有面的效果，假如小就能持有點的效果。還有把圓連接在一起排成一列，那麼在視覺上就能產生線的效果。因而在這個課題方面，在點、線、面等所謂基礎設計上，就能夠進修最基本的造形要素。還有各個的圓形色彩調子的強弱，看起來各個的圓都有一種沉重感，同時也能夠給人一種輕快感，這也是平面構成的基本要素之一。

為了產生平面構成的良好觀念，以不破壞所給予的畫面為原則，而毅然以個性的配製為重要任務，光是創造已經看慣了的形狀並無甚意義。

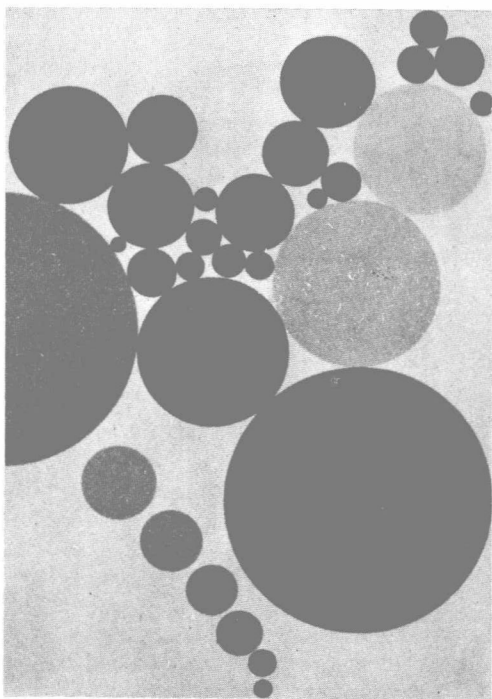
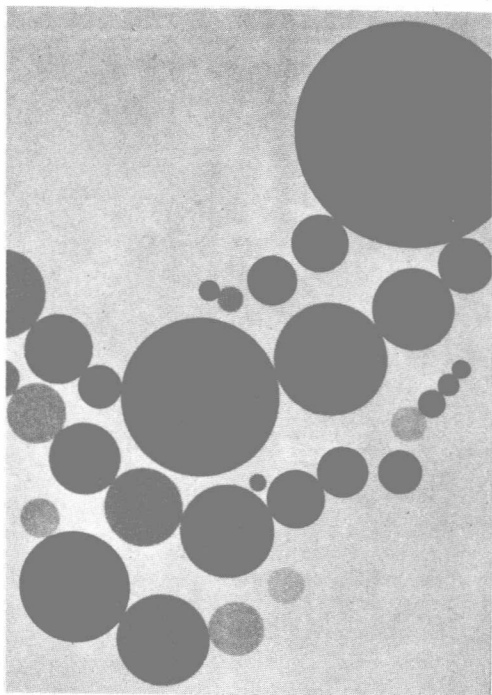
作例是使用製圖圓規的烏咀筆，而由廣告顏料的幾種色料構成。在畫正圓時，要盡量正確，千萬不可畫出歪圓，所以練習畫美麗正確的圓極重要。還有圓與圓相接時，既不可以重疊，也不可以稍有離開，這都是必須養成的本領。

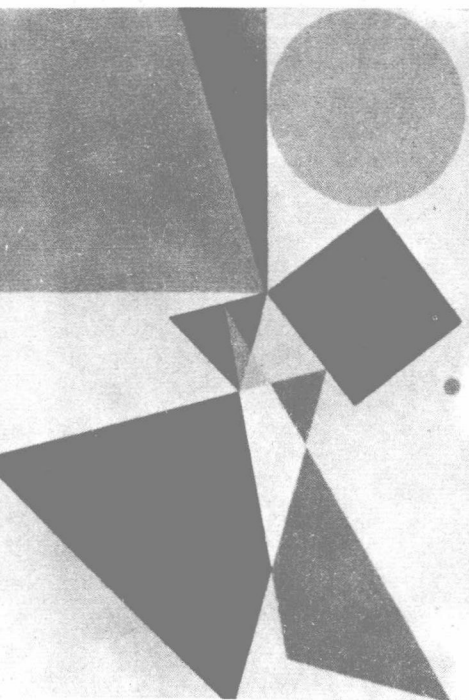
所謂構圖，為了獲得平面構成的美好效果，把種種部分和種種要素都組成一個整體，因此要注意形態的配置和比例等的關係。

作為構成要素的圓形，在面裡固然也有，不過如果太小就具有點的活動。如果連接在一起就有線的作用。能夠考慮到這種造形的基本問題，在這個課題裡就是最大的事件。

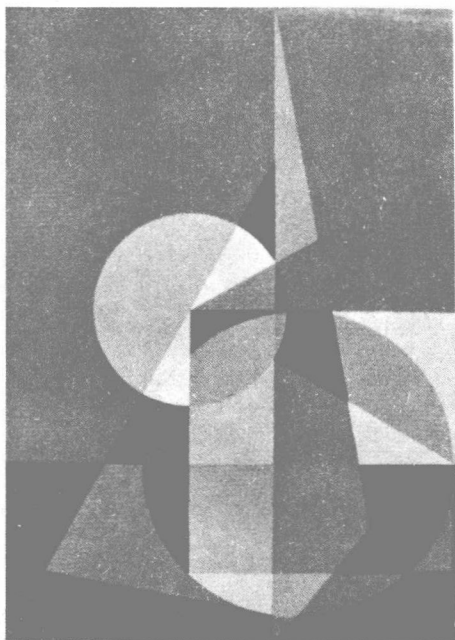
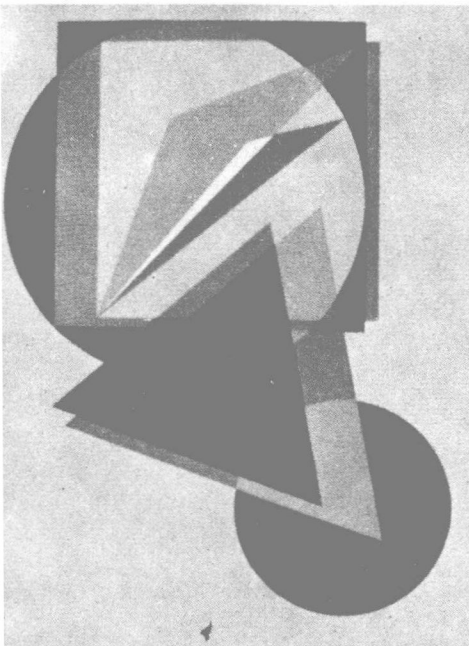

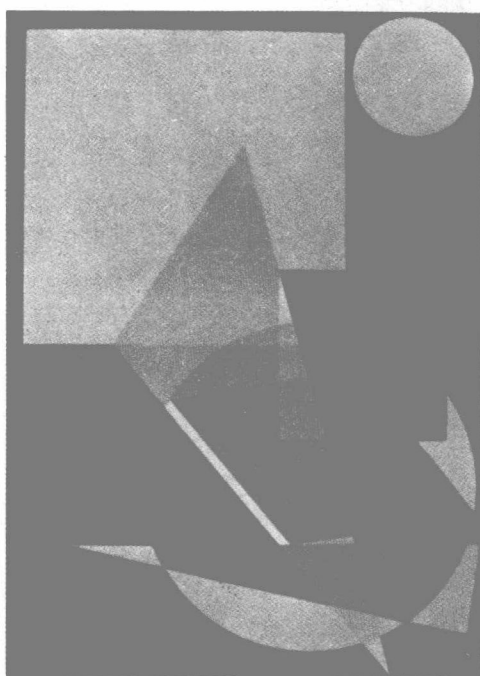
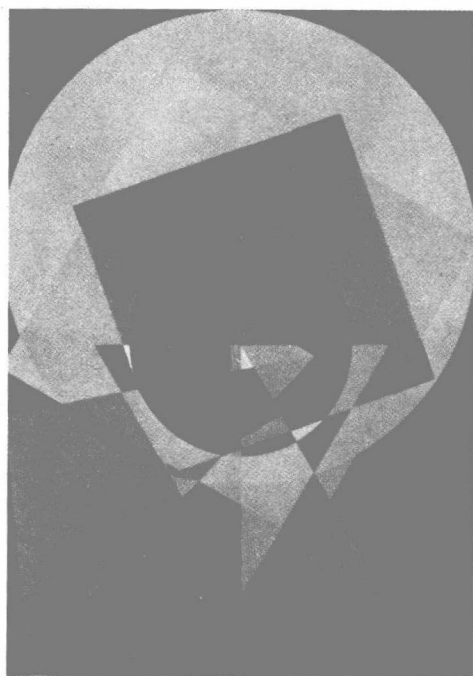
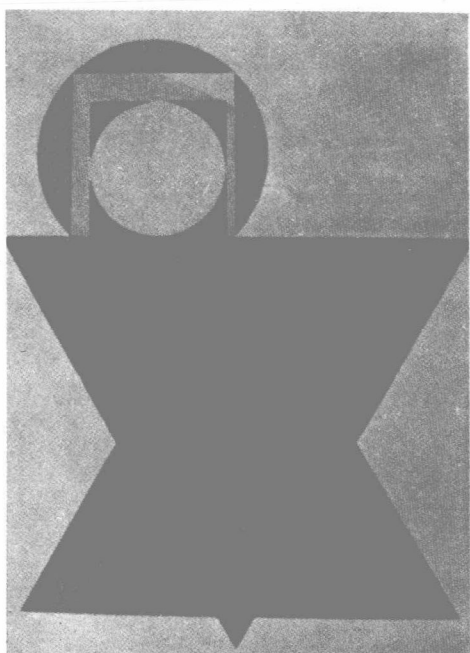
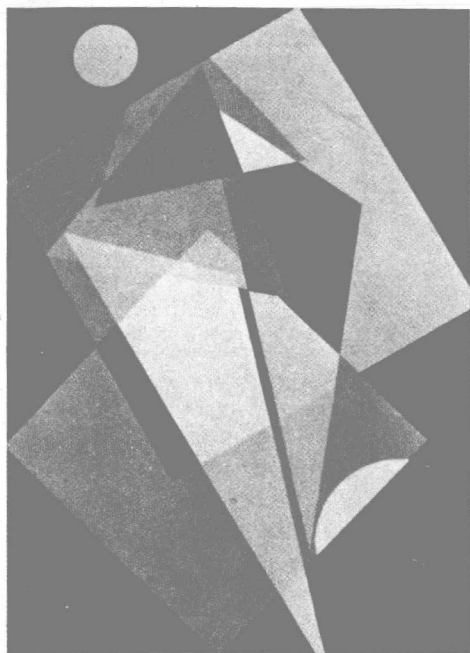
面的構圖

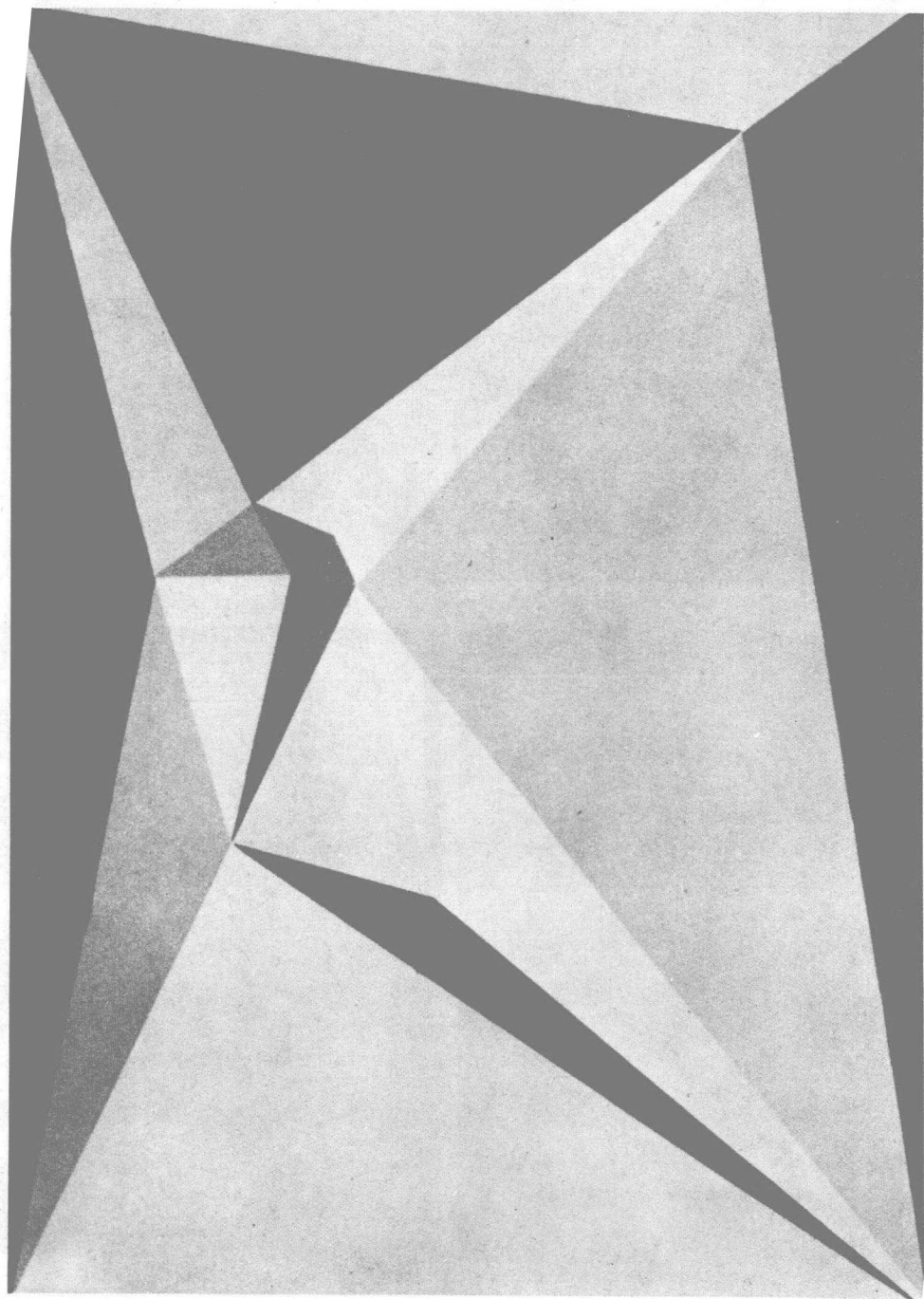
把各種形式組合起來

並非僅僅一種形狀的構圖，而是組合複雜形式所構成的課題。當給與正圓、正方形，正三角形、三角形時，不論要如何處理，創造有特徵的畫面乃是命題。當形與形並列時，中間就會再產生其他的形，而形與形重疊時，也仍然會產生其他形。在所給與的形中只要有特性，雖然如此處理複雜的要素，可是仍然要對畫面全體進行生動的構成。特別是在這種場合中，必須留意各個形式所具有的方向性。但並非只是三角形那樣尖銳的形狀問題，而是像圓形那樣靜態形狀，和正方形邊的垂直、水平方向、長方形上下左右的方向、以及在背景所完成的有空隙的形狀的方向等等，都對方向性有充分的應用，凡是對畫面有活動的形狀，就算是這個課題的重點。

使用製圖器準備來畫所給的形狀和修正所注意的形狀，同時又使用廣告顏色來練習能自由表現適當色彩的技巧。

面的分割

看起來要像立體的

在所給的畫面上，並非配製形狀所構成，而是由分割畫面創造形狀，才算是正規課題。在這裡，連接點，與點之間三角形的可能性，就像兒童做交兵遊戲一般，一切竟用三角形抵補一番，舉出了分割面的作例。而所完成的畫面看起來就像立體的一般，而把構成當作目標條件，因而作為一個單元，雖然有三角形的單純形式，不過當被延續配置時，將能完成如何的形狀是可以明白的。就像在這裡所看到的，由各人作風完成種種設計，一直到自己所注意的

