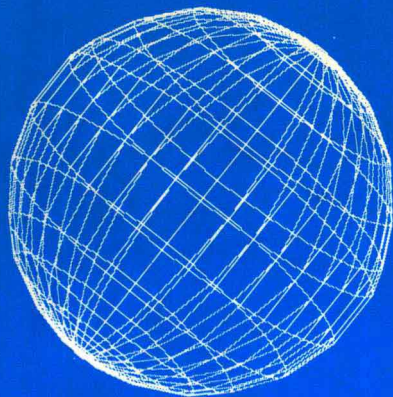
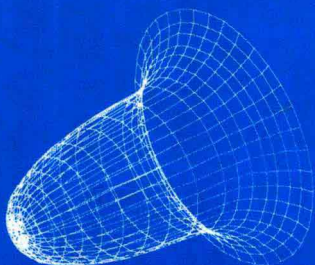
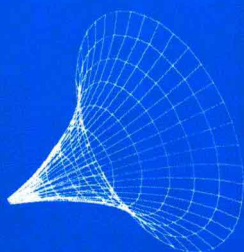
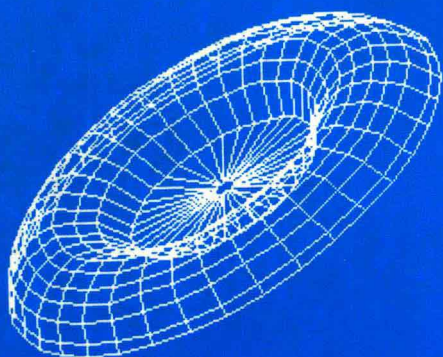
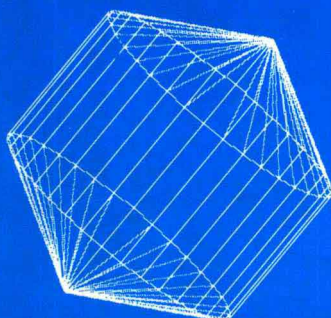

最新

平面設計基礎

林品章編著

星狐出版社

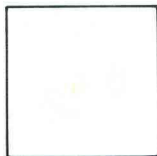
最新平面設計基礎

林品章編著

最新平面設計基礎

版權所有

翻印必究

著作者：林品章

發行人：高俊茂

出版者：星狐出版社

台北市南京東路四段197號6樓之二

行政院新聞局出版事業登記證

局版臺業字第4598號

發行部：台北市忠孝東路五段790巷59弄4號3樓

☎ (02) 7274613 7283968

郵政劃撥 1323497-0號高俊茂帳戶

印刷者：華展印刷股份有限公司

出版：1990年8月初版 1992年8月第2版

定價：新臺幣

前言

近二、三年來，國內各大專院校有陸續增設工業設計系與商業設計系的現象與意願，由此可見，設計教育已受到重視，而且其重要性也逐漸受到普遍的認識。

在設計教育上，有平面設計、立體設計、包裝設計、室內設計、建築設計等等的名稱，這些名稱除了代表專業領域的不同外，在教學上或言語的溝通上，還靠著這些不同的名稱，使得設計問題的討論與傳達較為方便與清楚。

本書的名稱為「平面設計基礎」，除了可解釋成敘述平面設計的基礎內容外，又可解釋為敘述基礎設計中屬於平面的部分。雖然「設計」如上述各專業領域的名稱一般，內容也非常的龐雜，不過這些不同的專業設計之間，彼此都有一個共通的連繫，這個連繫便是存在於各專業設計之間的共通語言，也就是我們所說的「基礎」。好比是自然科學中的「數學」一般，設計中的「基礎」也有其獨立的領域。

本書便是站在基礎學科的立場，儘量表現其獨立性，對於書中的特色及使用方面，個人則有以下的建議，提供使用本書做教材的老師及一般讀者的參考。

①設計是界於藝術與科學之間的學問，科學講究的是方法，瞭解方法不僅可以事半功倍，也可以對問題透徹理解。因此，本書在造形的創作上介紹了很多的「方法」。

②本書前面的部分，雖然在敘述觀念及理論的問題，但也可以讓學生來配合這些問題的討論，同時也可以依問題的重點提出課題供學生製作。

③本書三分之二的內容幾乎均可與課題的製作配合。學習技術性的學問如音樂、舞蹈、繪畫、語言等等，都要勤練才會進步，因此，本書非常重視課題的製作，每一章中所介紹的各種造形方法，均可當做一個課題來實施，原則上一週或二週實施一個課題，以貫徹「從做中學習」的教

育理念。

④學生是不是對問題完全瞭解，溝通是必要的，而評圖是溝通的必要手段，課題製作與評圖交互進行，不僅可使學生逐漸養成獨立的思考能力，也可提昇其美的判斷力以及達到熟練的表現能力。

⑤本書為了使與實務配合，也提供了一些應用設計的實例，這些實例包括有建築方面、廣告及包裝設計方面、藝術方面等等的作品，此外，依書中課題所製作的作品，只要加上文字及版面的配置，也可以成為應用設計中的作品，甚至有些課題本身，原來就可發展成為應用設計上的製作，例如自然造形的應用與繪畫文字的設計，是具有密切之關係的，因此，基礎理論與實務的配合，也是本書的特色之一。

⑥本書在此所談的「基礎」，其各方面的訓練除了可做為各專業設計的基礎之外，所完成的作品又具有獨立性，因此又是一件藝術作品，例

如關於幾何造形的構成，在現代藝術上是常常可以看到的表現。

以上六點也可以說是對本書的一種介紹，由於書中的內容與架構，大致是個人幾年來的教學心得，因此，圖例中也提供了很多學生的作品做參考，在此，除了感謝學生們的配合之外，也藉著本書的完成，感謝愛護及指導我的親友及師長。

本書倉促編成，個人能力又有限，難免有疏漏及不完整之處，祈盼先進及前輩們不吝賜教。

林品章 1990年5月。

目 錄

前言	4
第一章 用具與用法	7
第二章 平塗及調色、配色要領	13
第三章 認識自然	19
第四章 美的形成	26
第五章 幾何學造形	35
第六章 造形表現分類	45
第七章 造形方法	51
第八章 創造力	57
第九章 分割	64

第十章	單位的構成	72
第十一章	數學造形	79
第十二章	使用骨骼線的造形發展 ..	90
第十三章	思考方法	99
第十四章	自然造形的應用	106
第十五章	配置	118
第十六章	質感	123
第十七章	表現技法	130
第十八章	新造形的開發	137
參考資料		142

最新平面設計基礎

林品章編著

目 錄

前言	4
第一章 用具與用法	7
第二章 平塗及調色、配色要領	13
第三章 認識自然	19
第四章 美的形成	26
第五章 幾何學造形	35
第六章 造形表現分類	45
第七章 造形方法	51
第八章 創造力	57
第九章 分割	64

第十章	單位的構成	72
第十一章	數學造形	79
第十二章	使用骨骼線的造形發展 ..	90
第十三章	思考方法	99
第十四章	自然造形的應用	106
第十五章	配置	118
第十六章	質感	123
第十七章	表現技法	130
第十八章	新造形的開發	137
參考資料		142

前言

近二、三年來，國內各大專院校有陸續增設工業設計系與商業設計系的現象與意願，由此可見，設計教育已受到重視，而且其重要性也逐漸受到普遍的認識。

在設計教育上，有平面設計、立體設計、包裝設計、室內設計、建築設計等等的名稱，這些名稱除了代表專業領域的不同外，在教學上或言語的溝通上，還靠著這些不同的名稱，使得設計問題的討論與傳達較為方便與清楚。

本書的名稱為「平面設計基礎」，除了可解釋成敘述平面設計的基礎內容外，又可解釋為敘述基礎設計中屬於平面的部分。雖然「設計」如上述各專業領域的名稱一般，內容也非常的龐雜，不過這些不同的專業設計之間，彼此都有一個共通的連繫，這個連繫便是存在於各專業設計之間的共通語言，也就是我們所說的「基礎」。好比是自然科學中的「數學」一般，設計中的「基礎」也有其獨立的領域。

本書便是站在基礎學科的立場，儘量表現其獨立性，對於書中的特色及使用方面，個人則有以下的建議，提供使用本書做教材的老師及一般讀者的參考。

①設計是界於藝術與科學之間的學問，科學講究的是方法，瞭解方法不僅可以事半功倍，也可以對問題透徹理解。因此，本書在造形的創作上介紹了很多的「方法」。

②本書前面的部分，雖然在敘述觀念及理論的問題，但也可以讓學生來配合這些問題的討論，同時也可以依問題的重點提出課題供學生製作。

③本書三分之二的內容幾乎均可與課題的製作配合。學習技術性的學問如音樂、舞蹈、繪畫、語言等等，都要勤練才會進步，因此，本書非常重視課題的製作，每一章中所介紹的各種造形方法，均可當做一個課題來實施，原則上一週或二週實施一個課題，以貫徹「從做中學習」的教

育理念。

④學生是不是對問題完全瞭解，溝通是必要的，而評圖是溝通的必要手段，課題製作與評圖交互進行，不僅可使學生逐漸養成獨立的思考能力，也可提昇其美的判斷力以及達到熟練的表現能力。

⑤本書為了使與實務配合，也提供了一些應用設計的實例，這些實例包括有建築方面、廣告及包裝設計方面、藝術方面等等的作品，此外，依書中課題所製作的作品，只要加上文字及版面的配置，也可以成為應用設計中的作品，甚至有些課題本身，原來就可發展成為應用設計上的製作，例如自然造形的應用與繪畫文字的設計，是具有密切之關係的，因此，基礎理論與實務的配合，也是本書的特色之一。

⑥本書在此所談的「基礎」，其各方面的訓練除了可做為各專業設計的基礎之外，所完成的作品又具有獨立性，因此又是一件藝術作品，例

如關於幾何造形的構成，在現代藝術上是常常可以看到的表現。

以上六點也可以說是對本書的一種介紹，由於書中的內容與架構，大致是個人幾年來的教學心得，因此，圖例中也提供了很多學生的作品做參考，在此，除了感謝學生們的配合之外，也藉著本書的完成，感謝愛護及指導我的親友及師長。

本書倉促編成，個人能力又有限，難免有疏漏及不完整之處，祈盼先進及前輩們不吝賜教。

林品章 1990年5月。

第一章 用具與用法

設計是計劃性的工作，同時也是表現性的工作，為了使表現能達到預期的目標，工具與器材的使用必須熟練。

當然，設計的範圍是很廣的，且由於各專業設計的不同，工具與器材的使用也各有不同，特別是國內商業設計科系的學生，由於表現技法的受重視，繪畫性的材料如粉彩、色鉛筆、彩色墨水、麥克筆等等，通常也被拿來做為設計教學上的重要表現工具之一。

本書的重點雖然不是談論表現技法，但由於有一部分是對於質感及技法表現的介紹，因此，一些特殊的技法及附帶的工具與材料，也被多方面的加以利用。此外，在平面設計中，一些經常使用的工具與器材是必須準備的。古人有言「工欲善其事，必先利其器。」要把平面設計的工作做好，不僅工具要齊備，還要熟練及發揮其功用。

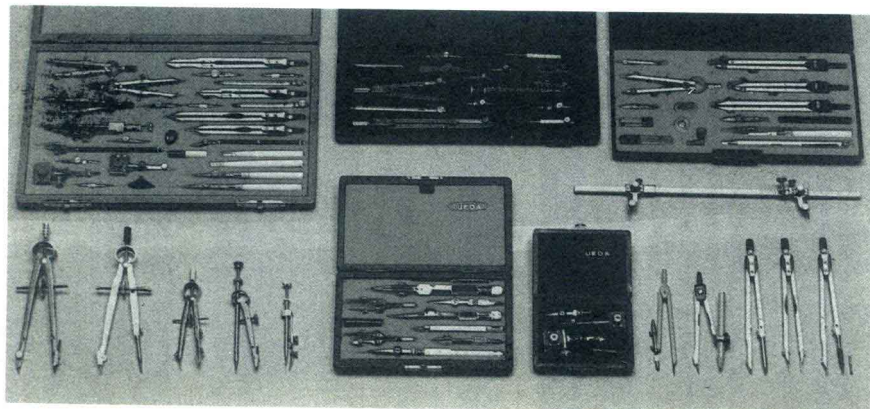
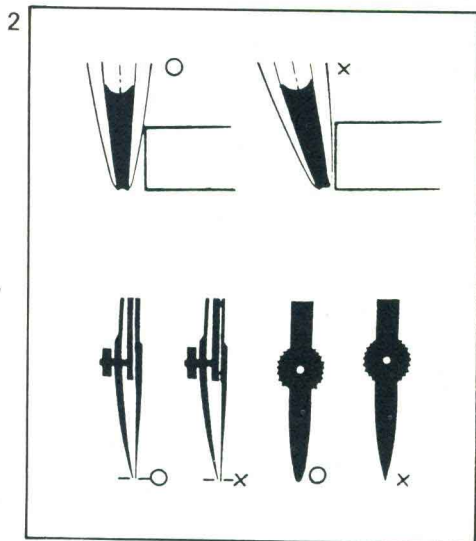
對於一般常用的設計器材，介紹如下，可依師長的建議及經濟狀況，酌件購買，購買這些器材，雖然花費頗大，但用在學習上是值得的，每想到此，更應加強努力，好好的善加利用。

(1)製圖儀器（圖1）

製圖儀器是在所有的設計課程中被使用最多的工具，買到一套好的製圖儀器，不僅在任何設計課程中均可派上用場，有時還可上使用上一輩子。

目前市面上的製圖儀器有數種廠牌，其性能均大同小異。一盒製圖儀器裡面，裝有各種工具，各有用途，若簡單的把它分類的話，大致上可分為：

- a.圓規：一頭為針狀，是畫圓時作為固定圓心之用，另一頭可交換鉛筆、針筆及鴨嘴筆頭使用。
- b.分規：兩頭均為針狀，可做等間隔的量畫和標示之用。
- c.鴨嘴筆：它由兩片尖狀薄金屬片組成，兩薄片是由一螺絲連貫，螺絲的鬆緊可調節嘴的開口大小，以便畫出不同粗細的線，但是調節的開口太大或太小時，反而墨水畫不出來，其正常的使用方式如圖2。鴨嘴筆用久之後，鴨嘴口邊會磨平，可自行磨尖，或再零買一支使用。

每套製圖儀器中，通常會附加一個針筆接頭〔如圖3〕，這是用來把針筆接在圓規上使用的，若沒有附加時，在購買針筆時，也應要求附加，以免造成使用的不便。

(2)針筆

針筆可以說是現代設計及製圖人員的寵物。既可以用於徒手書寫，又可作精密的製圖完稿工作，其線條粗細從0.1mm起有數種，每種規格的線條均勻不變，繪製中，墨水不會突然中斷。針筆必須使用專用的針筆墨水，千萬不可使用其他的墨水，以免使針筆的針頭阻塞，當針筆擱置太久沒有使用時，也會有阻塞的現象，此時，輕者只要上下搖動筆桿即可改善，重者則必須把針筆分解後，把針頭泡在淨水中，然後再重新結合及注入墨水，並輕輕上下振動，直到墨水自然流出為止。

使用針筆前，先把針筆輕輕上下搖動。使用時，筆尖必須垂直或稍微傾斜紙面，用力輕並須均勻，速度也應適中。使用後，要栓緊筆套以防墨水蒸發。

(3)三角板

三角板分成兩類型，一種為90°和有兩個45°

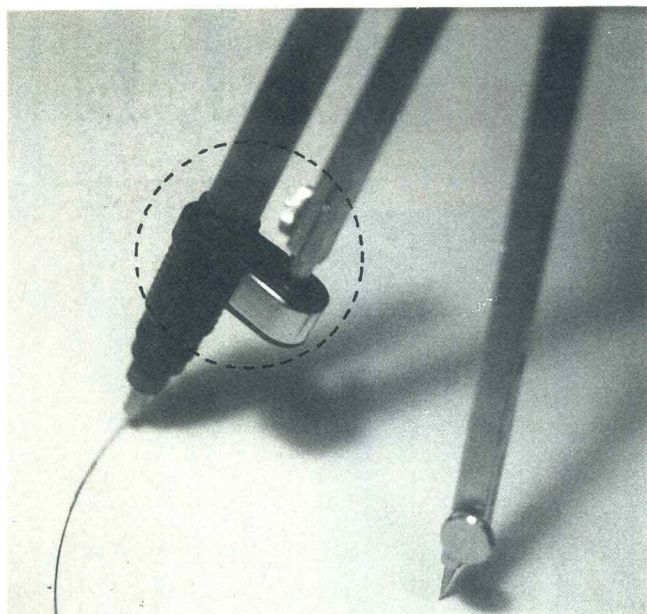
的等邊三角形，另一種為90°、60°、30°的直角三角形，這些角度都是固定的，但大小方面卻有好幾種，太大或太小均不宜操作，兩種三角板上都有長度的刻示，等邊三角形的兩邊長為21公分左右，直角三角形的長邊為30公分者，操作起來較為方便。為了避免在畫線時，顏料滲入三角板及紙張之間而沾污畫面，以採購三角板邊上有溝槽者為佳。使用時，其斷面如圖4。

(4)曲線板

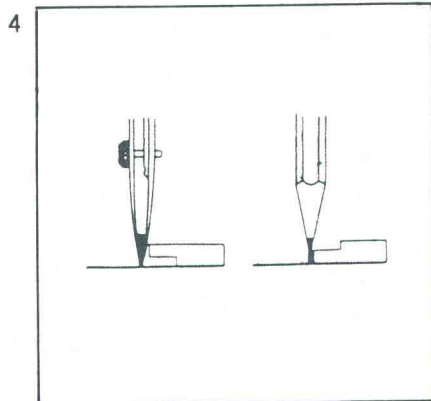
曲線板又稱法蘭西曲線板（french curve），因形狀像雲狀，平時又有人稱之為雲形板〔如圖5-a〕，普通是塑膠製品，一組有三種形狀能夠描出任意柔滑的曲線，可用來繪製曲率半徑多變的弧線，但著色時，往往不能完全吻合我們所需的弧度，因此，有時祇取某部分，遇到沒有適當的弧度，則用徒手銜接，並使用廣告顏料修整之。另外又有一種「隨意尺」可任意畫出不同的曲線（圖5-b）

(5)鉛筆與橡皮擦

由於筆芯的堅硬程度不一，依個人喜好而定，但若以不傷紙張及不污紙張為要求時，HB筆芯軟硬適中且不易斷，最好使用，同時，市面上

3

4

銷售甚廣的0.5徑自動鉛筆，不必常常削筆尖，使用起來非常方便。

橡皮擦的選擇也以不會擦壞紙面為原則，軟硬必須適中。

(6)平塗用的毛筆

平塗時所使用的毛筆，通常分成平筆及面相筆〔或白圭筆〕兩種型式，而面相筆及平筆中又有各種不同大小的規格，可依需要選購，筆毛並以柔軟者為佳，如圖6。

(7)廣告顏料

廣告顏料的品牌也有很多，價錢也不一樣，包裝通常是瓶裝的，目前有一種如牙膏狀的包裝

，使用與保存都非常方便，更不致因使用而污染顏料本身。

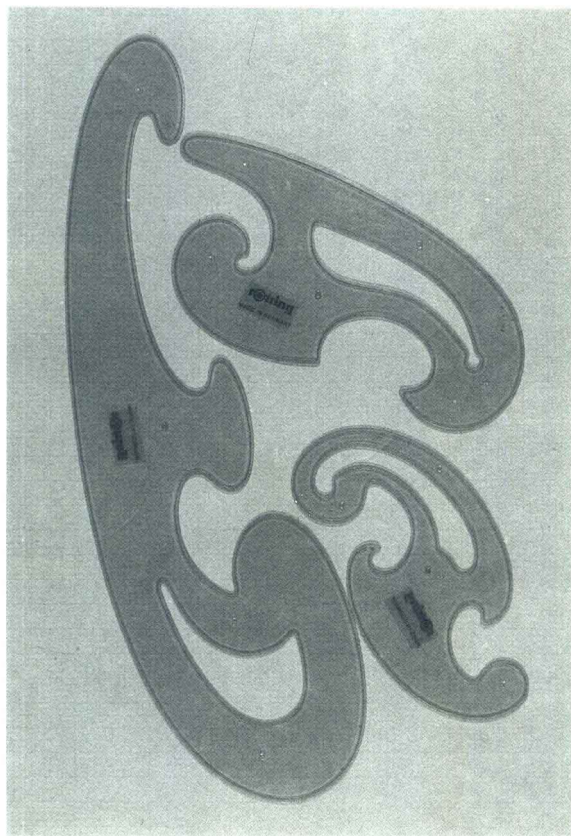
(8)調色碟

以白色陶瓷製的小碟子為佳，若用有色或是透明的碟子時，對於辨色產生干擾，無法調出自己所需要之顏色，碟子的大小也有各種，以直徑約為8公分左右者即可，最好多準備幾個，以免使用時換來換去。

(9)洗筆罐

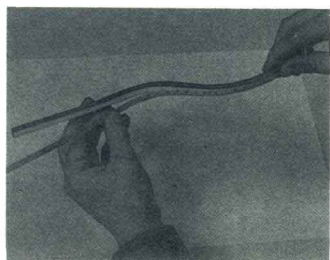
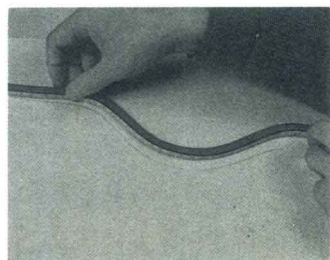
國畫上所使用的洗筆罐，裡面分割成三個容積，對調色時非常方便，若以其他的容器代替時

5

a

b

，最好準備兩個，一個時時保持乾淨的水，作為調色用，而另一個洗筆後的污水也應經常換過。

(10)紙張

通常以C卡紙為主，但是模型製作用的紙板也很好用。

(11)小畫板

目前市面上有一種約八開大的畫板，有兩個面，除了可當作繪圖時的墊板外，也可放置C卡紙、完稿紙、三角板或針筆等的工具。

(12)排筆

排筆是由幾支毛筆並排組合而成，不是用來繪畫或平塗的，而是在清掃桌面或畫面上的橡皮擦屑及其他髒的灰塵時使用〔如圖7〕。

(13)描圖紙

描圖紙一般是用來描繪圖形時使用，近來則用途增廣，甚至有藝術家把它拿來當做創作用，在此則主要是用來保護作品。

(14)切割刀或美工刀

用來切割紙張或透明膠膜時使用。

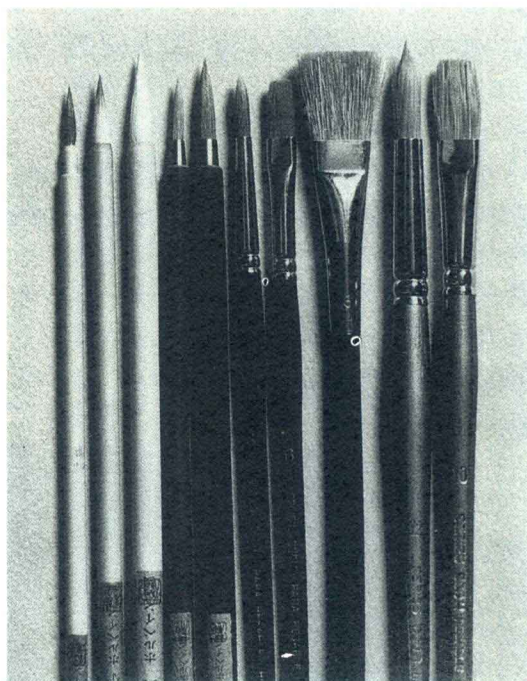
(15)透明膠膜〔masking paper〕及紙膠帶

這兩件材料通常是在繪畫表現時，用來遮蓋不著色的地方，使得著色的部分，在著色時能自

由方便的操作，特別是在平塗或使用噴槍時最為常用。

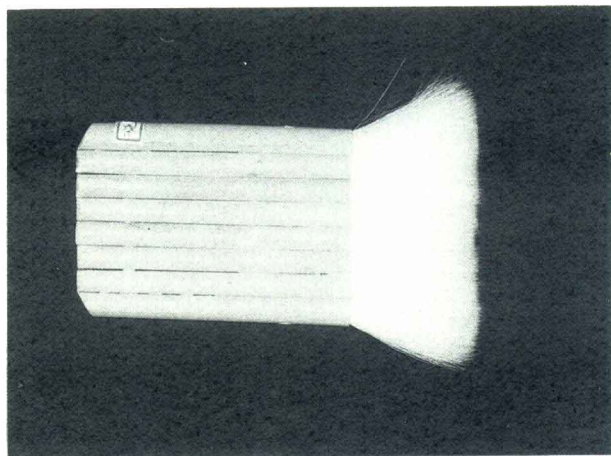
(16)圓形板及橢圓板

圓形板與橢圓板是在繪製小的圓形或橢圓形時使用，兩者的構造一樣，皆是由各種不同大小的圓或橢圓所組成〔如圖8〕；有時候也可以使

6

7

8

