

超現實的美術設計

陳淑娥 編

余氏出版社印行

超現實的美術設計

陳淑娥 編

出版登記局版台業字第〇九四九號 中華民國七十三年九月初版

特價 180 元

超現實的美術設計

發行者：余 之 善
出版者：余 氏 出 版 社

台北郵政信箱七十一號
總經銷：五 洲 出 版 社

台北市重慶南路一段 86 號
電話：(02) 3813990 (02) 3319630
郵政劃撥儲金二五三八帳戶

台北經銷：恒 生 圖 書 公 司
台北市重慶南路一段 55 號
電話：(02) 3711341 (02) 3711343
郵政劃撥儲金五一五一—一帳戶

透視圖畫法研究

丁 淳 合編
陳淑娥

一書在手
萬事OK

工欲善其事必先利其器
而有好的工具如何物盡其用
更是您所樂於關切的！

“透視圖畫法研究”
正是一部深入淺出內容詳盡
專為您解決困難的好書！！
您有困難嗎請撥3512521

16開本 全書340頁 定價：480元

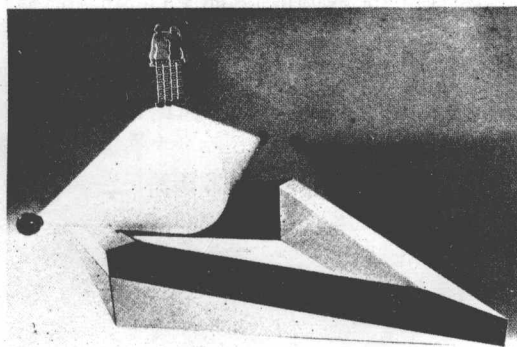

印刷者：風格印刷

經銷者：五洲出版社 台北市重慶南路一段八十六號 郵政劃撥帳戶：2538號 電話：3319630

目次

概 論.....	7
1. 雙面人.....	12
2. 隱蔽畫.....	15
3. 歧義畫.....	21
4. 條件畫.....	26
5. 景上景.....	33
6. 錯覺畫.....	38
7. 虛 畫.....	44
8. 戲謔畫.....	49
9. 同廓畫.....	53
10. 拼合畫.....	55
11. 連環畫.....	61
12. 剪影畫.....	65
13. 影(之一).....	69
14. 影(之二).....	75
15. 圖與底.....	78
16. 肖形物.....	82
17. 假 模.....	87
18. 迷 宮.....	91
19. 對稱形.....	93
20. 波 紋.....	96
21. 光學畫.....	98
22. 遠 近.....	101
23. 臉.....	104
24. 點 線.....	106
25. 箭 頭.....	108
26. 字 畫.....	111
27. 人體字母.....	115
28. 摺頁畫冊.....	118
29. 動 物.....	119
30. 變 維.....	123

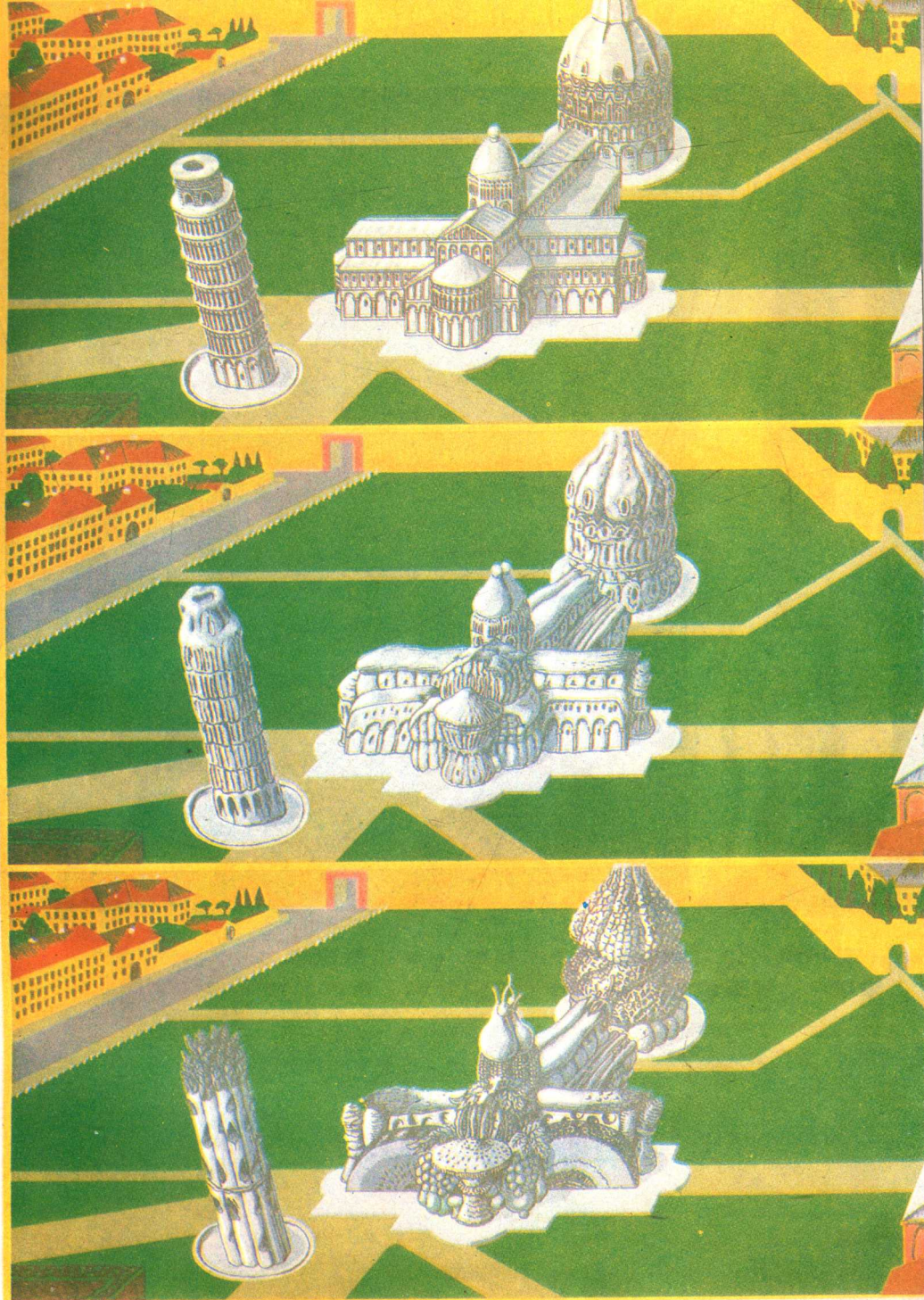

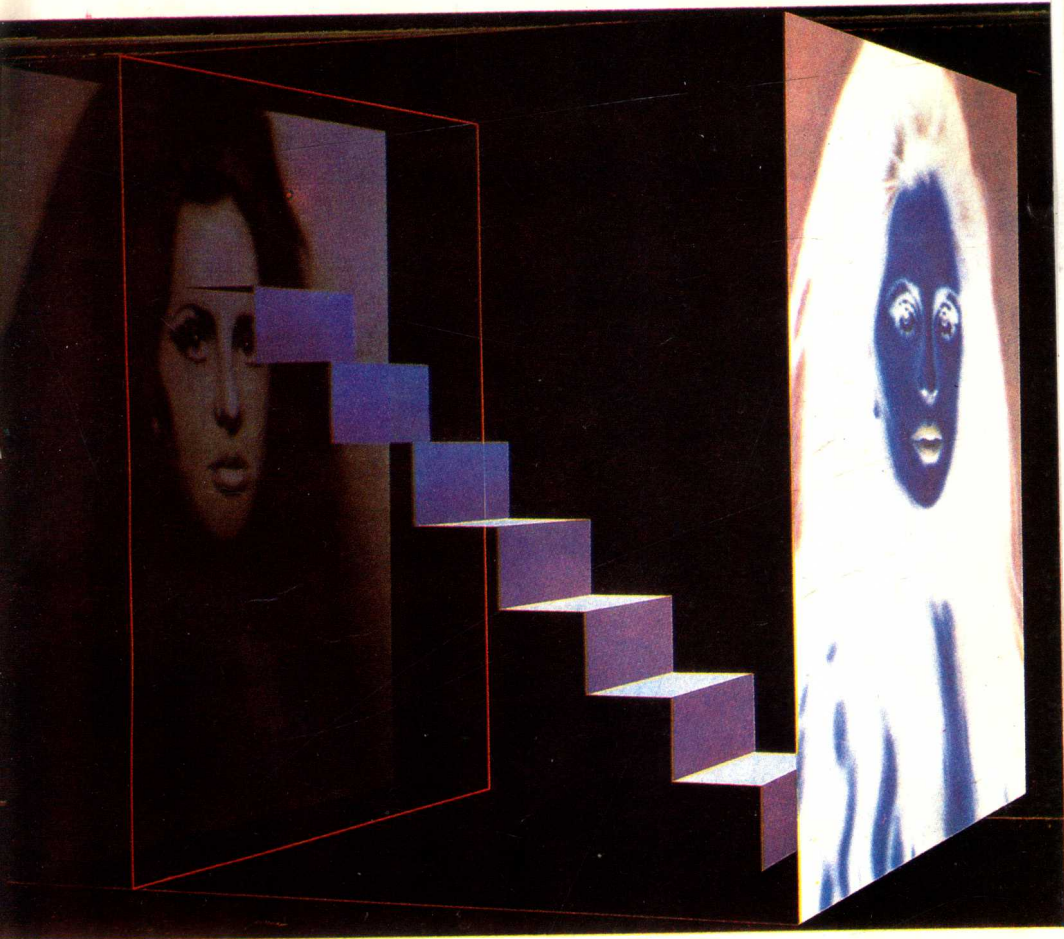
哈姆登停車場的景上景

條件畫“聖佛蘭薛”；角度稍差點，畸形就很厲害。

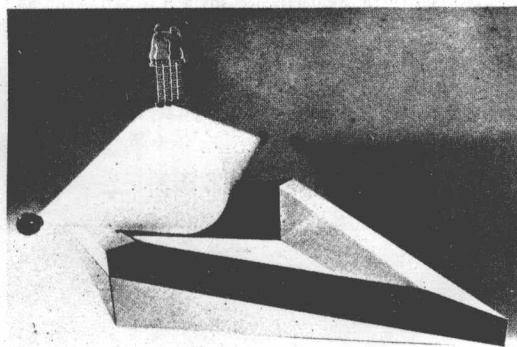
“古蹟的變遷”諷意連環畫。

“女人與影”。二維變為三維，無非人的遠近印象，但一紙平面，深淺隨心所欲，構思乃可光怪陸離。恰如負片之於正片，印象迥異。

目次

概 論.....	7		
1. 雙面人.....	12	16. 肖形物.....	82
2. 隱蔽畫.....	15	17. 假 模.....	87
3. 歧義畫.....	21	18. 迷 宮.....	91
4. 條件畫.....	26	19. 對稱形.....	93
5. 景上景.....	33	20. 波 紋.....	96
6. 錯覺畫.....	38	21. 光學畫.....	98
7. 虛 畫.....	44	22. 遠 近.....	101
8. 戲謔畫.....	49	23. 臉.....	104
9. 同廓畫.....	53	24. 點 線.....	106
10. 拼合畫.....	55	25. 箭 頭.....	108
11. 連環畫.....	61	26. 字 畫.....	111
12. 剪影畫.....	65	27. 人體字母.....	115
13. 影(之一).....	69	28. 摺頁畫冊.....	118
14. 影(之二).....	75	29. 動 物.....	119
15. 圖與底.....	78	30. 變 維.....	123

概論

人類生活在一個無限豐富多彩的物質世界裏，其中無論有生界、無生界，都在形、體、聲、色、動、靜方面爭妍鬥麗，各自在這千差萬別的大觀園中着意表現它們獨特的魅力。自然界萬物却又有強的“模仿”性，像魚的鯨，像鳥的蝠，像人的魚，像四種動物的“四不像”，同中有異，異中有同。自然界既能塑造出千千萬萬不同的形態美，又能把不同概念和形態協調地統一到一體之中，創造多樣化而又渾然和諧的藝術景象。

人類也越來越成熟地領會“造化鍾神秀”的本事，無礙足地汲取這種靈機秀氣，運用無窮無盡的想像來描寫、刻劃、構織比一般現實更深、更廣、更高的世界。詩人可能比美術家走得更早，“月下飛天鏡，雲深接海樓”，“兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山”，這些飄逸、奇譎的想像，描出普通人欲道而道不出的高超化外境界。

美術是描摹、再現或發揮視覺上形態美、思維美的藝術。

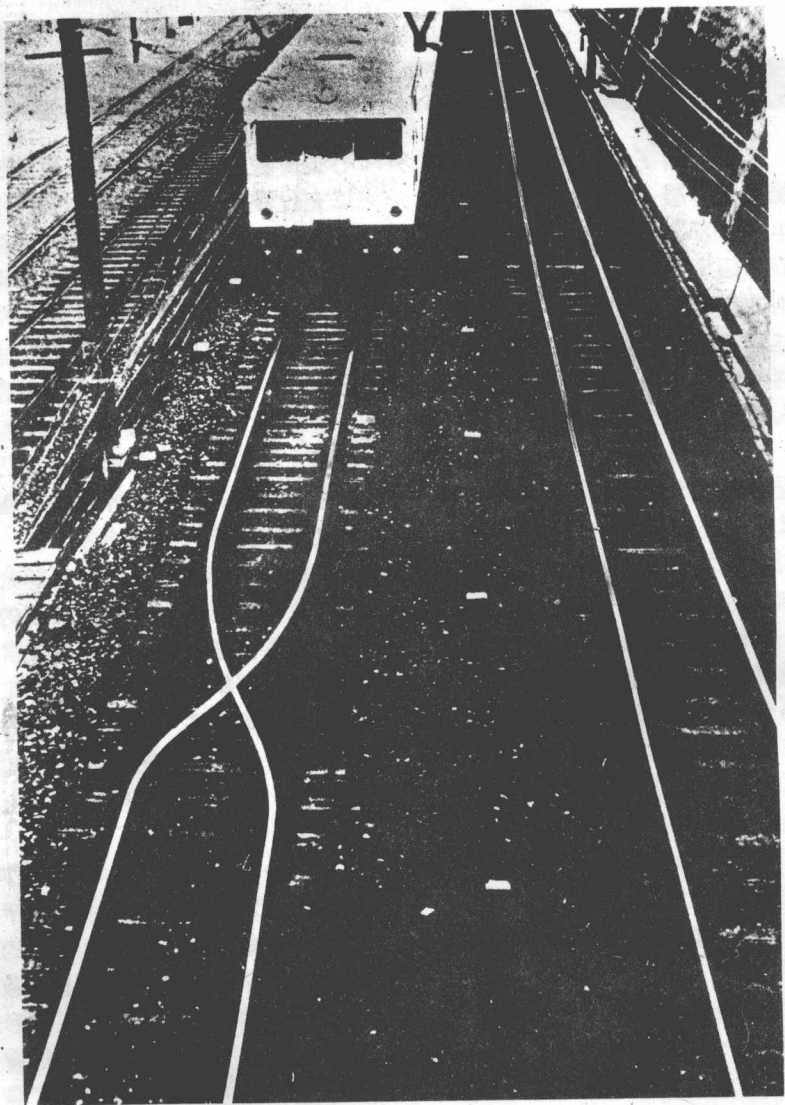
無論是現實的或抽象的，美術總得表現和刻劃人類生活世界中或靈魂所周遊的領域中的美的形態，而其中又以高度概括凝煉的、具有獨特風韻的、新奇而不流於俗的形態才更能吸引人們極大興趣，透人

心靈，發人深省，藝術效果才能得以充分發揮。因此，美術創作中不平凡化的構思被提到很高的地位。

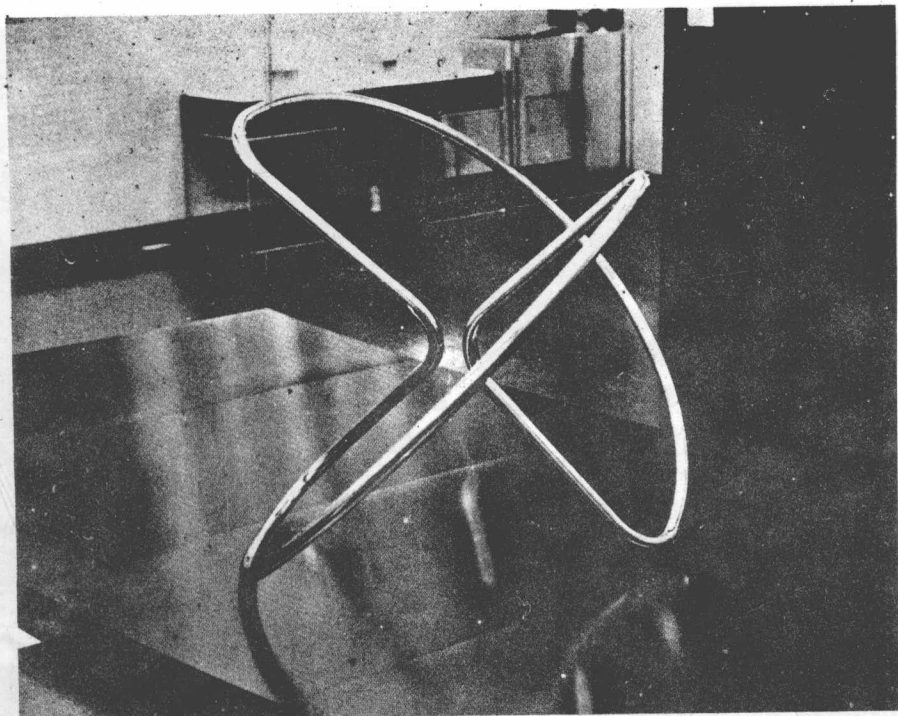
人類認識世界越深，越不滿足於對世界的已成習慣的表現和描劃。構思便越來越要求更新的形式、更靈巧、更高的意境。人越是深入了解世界、便越能體會大自然綜錯複雜、變幻無窮的多樣性、奇巧性，從而不斷從現實世界汲取營養，構成越加新穎的藝術構思。

近來，有些美術派越來越重視突破通常的法則和時空的限制的構思，着意發掘不拘一格的、異常奇譎變幻的形象、題材、畫面、工具、表現形式等等。這種超現實的構思仍然要遵循有關主旨方面的知識上規則，否則不可理解或易使人誤解了。

例如第十四章的一幅四人作品展的招貼畫，畫中人與影互握手，在畫面印象上自然是違反常理的，但圖畫無非表達四人藝術上交融，關係上協調的意旨，畫面正有形影相隨的意境。浪漫主義者把影看作另一個“我”，早有先例：“舉杯邀明月，對影成三人”。從另一個角度說，任何具體東西移形於平面上只能是視圖，若兩人握手，取頂視圖、側視圖描下來展開（這是工程畫基本畫法），交錯作展影式，

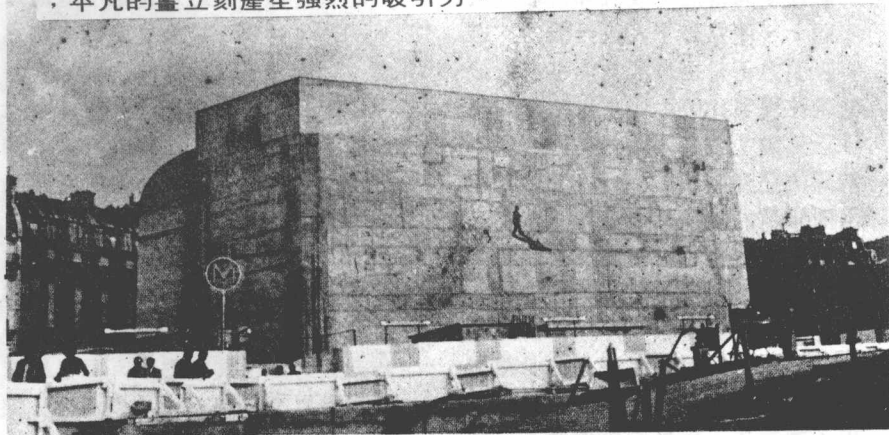

設計錯誤；照片拼貼畫

重力邂逅：這個簡單而奇怪的構形體，在斜坡一樣受重力滾下來，但搖搖擺擺的不同於球。

市場的行人：飛簷走壁常常聽說，但這樣悠閒在壁上走的人怎不令人驚奇？雖然知道是幅畫，但畫家把水平面觀念移到直立的牆壁上，平凡的畫立刻產生強烈的吸引力。

動與靜；靜立的牛攜帶馳騁的騎馬剪影，乳牛的斑點不是可以想像出許多動態的對象嗎？

就是這幅悖畫了，可見該圖的造像並無違反一定的邏輯架構。然而題材處理不同常規（或說和常理角度不同），便格外予人以吸引力。這一吸引力正是由於觀賞者不自覺被它帶往現實比較中而產生的。

又如“設計之誤”一畫，列車前頭的交叉軌，從沒有人見過吧，但兩股道的錯軌却很常見。在行走列車上觀看經過錯軌的現象時，不是有交叉軌的感覺嗎？題名設計之誤，遂使觀賞者雖覺悖理而仍熟悉，因為設計常用平面圖、側視圖之類表示的，熟練的人可根據視圖看出立體印象。如果線條連錯了，在

腦海就浮現出不合理的立體像來。設計人多有此經驗。

天外怪客的幻想畫總不離地球人的基本狀態，從未見過以天線為頭、以場為手、以超流為腿的東西。這就說明奇想不能任意背離常識邏輯，即使想出來，看的人根本接受不了，不能與現實比較，就毫無吸引力了。

構想的英文是 Idea，但近來這個詞在藝術上常常專門指人們那種超出常規的想像、造型，亦即新巧奇譎的超現實構思了。為了和廣義的構思區別起見，我們這裏把狹義的奇譎構思稱為譎意。

法國人薩比奈克曾這樣談到招貼畫的譎意問題。他說：“譎意相當於招貼畫的味料。它使招貼畫更有官能刺激性，因而更活躍更生色，洋溢着難以言傳的奇趣。不管是令人愉快的、傷感的題材，無論特異的或平凡的，都可藉譎意來達到創奇立異，引人入勝的效果。以譎意建立的形象，雖僅作用於人眼視覺中，而它的旨趣，却藉強的感染力而深入於人的心靈和腦海裏。

美術設計的譎意，有時表現於形、有時表現於色，然而，直接作為設計宗旨的譎意也不少，古之雙面人、條件畫，今之錯斷畫、光學疊形、抽象圖案、抽象建築物等便是。

譎意既然深入於人的心靈和腦海，它就必然客觀地服務於人對當前社會、思潮的形態，對人類自身進退的警策。譎意來源於作者的創作意念，但必須要求與時代發展及人類觀念相配合。發新奇而不耽怪異、尋刺激而不求唬嚇，一方面積極參與社會，環境、生活、精神的美惡批判，一方面探索未來更燦爛的文明，這才是對待譎意的正確態度。

在商業社會中，譎意越來越顯出其宣傳廣告的功效。商標、廣告圖文，要求新穎奇巧，吸引力強，因此獨特的譎意目前很受重視。蒙太奇式的廣告畫，超空間的幾何構形商標、意象性強烈的字母、文字，也已相當多見。

過去曾認為譎意只是即興或小聰明，無非嘩衆取寵的雕蟲小技，

現在由於藝術和實用美術發展的需，那種偏見已不復存在。譎意已成為創作設計中重要的組成部分，有時甚至是設計的錦囊。

譎意從根本上來說是對某時空間的物態的特異的觀察方法或眼光而得的形象表現，它必須與當時當地的個人、社會、集團的事物觀察態度以及環境、知識水平等因素有關。天文學家看到的天體射電圖像可以和普通人看到的光學圖像很不同，但不違背物照的規範。藝術家應該比常人先走一步，表達出人們欲道而未道出的事象的看法，而不應該遠遠脫離一般人所可接受的、可跟隨的想像水平。

具體的譎意是什麼呢？恐怕難以一一羅列出來。只要符合其概念原則，並為一般人所可接受的，盡可以多加發揮。

1. 雙面人

雙面人是正、倒看去完全不同的兩張臉。

雙面人實際上是不存在的，但作為美術譎意元素，有着其物態、人性乃至實用用途根源。所謂物態根源，指的是我們觀察一件事物，從一個角度看只能得到一定的片面印象，而從另一角度看，却可能有截然不同的另一片面印象。圓錐體側看是三角，頂看是圓。所謂“橫看成嶺側成峯”也是這意思。同時我們看事物，常有個習慣角度，例如除了偶爾看圖照，很少會倒過來觀察人像。又如習慣從斜上方看一把茶壺，很少從頂上，從底去看，因而從不熟悉的角度描畫事物就包含譎意了。

人性根源指的是社會上總存在着兩面三刀的、見人說人話、見鬼說鬼話，雙面人正是深刻諷刺、揭露這類人或人性的一種藝術手法、藝術構思。

近代仍有運用雙面人的譎意來創作作品的，除了給小孩子看的戲畫外，往往用於寓諷刺意味的招貼畫或漫畫。如本節例圖中的睜眼閉嘴與眯眼張嘴的日本人，就是一張旋轉的招貼畫，這類招貼畫通過譎意來發人深省，利用人的視覺習慣來表達含蓄的主題。

五金店廣告

佚題