

アート&デザイン

BOOK

アート&デザイン

倉敷芸術科学大学

BOOK

アート&デザイン

- 絵画に使われる絵具は何色あるの？
- 絵具って自分で作れるの？ 5
- 絵画ってどんなもの？
- 絵画は必ず画用紙に描くの？ 7
- 絵画は長期間置いておくと色あせるの？ 9
- 油絵は、本当に油を使って描くの？ 11
- 陶芸作家になるには免許がいるの？
- 岡山県の焼き物は備前焼だけ？ 13
- 焼き物は土から作るの？
- 陶芸品に色をつけるのは焼く前？焼いた後？ 15
- ガラスのコップはどうやって作るの？ 17
- ガラスは透明なものほど高級？
- 日本にガラスが来たのはいつくらい？ 19
- デザインにはどんなものがあるの？
- デザイナーになるには資格が必要ななの？ 21
- デザインとアートは違うの？ 23
- ユニバーサルデザインってなに？ 25
- グラフィックデザインはパソコンを使って作るの？
- イラストレーターとグラフィックデザイナーの違いは？ 27

好奇心はきっと大きな可能性。

素直な好奇心を

育てていけば

未来を切り開く

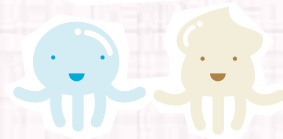
大きな力になります。

この本の使い方

この本では、アート&デザインについて
わかりやすく解説していきます。

へえ～!?
おもしろいね!

絵画について

5

Q. 絵画に使われる絵具は何色あるの?

売っている色は限られますが、絵画に使われる色・作られる色は無
限です。まず、色には「色相・明度・彩度」の3つの要素があります。
「色相」というのは「赤、青、黄」など名前が呼べるような色合
いで、「明度」は色の明るさ、「彩度」は色の鮮やかさを示します。
色と色の間には、混ぜ合わせることでもう1つの色が生まれ
ます。また、その周の色と色を混ぜ合わせると、さらにもう1つ
の色ができます。「色の数は無限」ということです。今まで誰も作っ
ていない色を誰も作るチャンスがあります。そして、絵で表現で
きることには無限の可能性があるので。

Q. 絵具って自分で作れるの?

絵具は自分で作れます。色料（顔料と染料）という色の粉にメディ
ウム（油・水とアラビアゴムと膠、アクリル樹脂など）を混ぜて作り
ます。油を混ぜると油彩専用の絵具、水とアラビアゴムと膠を混ぜ
ると水彩専用の絵具、アクリル樹脂を混ぜるとアクリル専用の絵具
になります。ウルトラマリンブルーという青い顔料は、ラピスラズリ
という宝石の粉です。顔料の中には、さまざまなものがあり、毒性
の強いものもあるので取り扱いには気をつけてはけません。

6

テーマ

倉敷芸術科学大学の
先生による解説

テーマについて
イラストで紹介
しています。

絵画について

Q. 絵画に使われる絵具は何色あるの？

売っている色は限られますが、絵画に使われる色・作られる色は無限です。まず、色には「色相・明度・彩度」の3つの要素があります。「色相」というのは「赤、青、黄」など名前が呼べるような色合いで、「明度」は色の明るさ、「彩度」は色の鮮やかさを示します。色と色の間には、混ぜ合わせることによってもう1つの色が生まれます。また、その間の色と色を混ぜ合わせると、さらにもう1つの色ができます。「色の数は無限」ということです。今まで誰も作っていない色を誰もが作るチャンスがあります。そして、絵で表現できることには無限の可能性があるので。

Q. 絵具って自分で作れるの？

絵具は自分で作れます。色料（顔料と染料）という色の粉にメディウム（油・水とアラビアゴムと膠・アクリル樹脂など）を混ぜて作ります。油を混ぜると油彩画用の絵具、水とアラビアゴムと膠を混ぜると水彩画用の絵具、アクリル樹脂を混ぜるとアクリル画用の絵具になります。ウルトラマリンブルーという青い顔料は、ラピスラズリという宝石の粉です。顔料の中には、さまざまなものがあり、毒性の強いものもあるので取り扱いには気をつけなくてはなりません。

絵画について

Q. 絵画ってどんなもの？

絵画は「油絵、日本画、アクリル画、版画」などのさまざまなジャンルや技法に分けられます。「絵を描くこと」は、料理することに似ています。美味しい料理というのは、素材選びや手順にこだわり、仕上げの香り付けなど巧みに使います。絵画も同じで、良い絵具を使用し、塗る順番を考え、仕上げは表面の艶などにも注意し、描き上げると最高のひと品が完成します。

「絵画を鑑賞すること」は、時を超えて作家が感じた美しさや価値観に触れることです。100年前の人が素晴らしいと思ったものを、私たちが共有し、おそらく100年後の人も素晴らしいと感じることができる凄さがあります。遺伝子は、人類のいろいろな情報をDNAで伝えていますが、絵画は体の外にある遺伝子のようなものなのです。

Q. 絵画は必ず画用紙に描くの？

画用紙は描きやすいですが、画用紙以外の何にでも描けます。例えば、砂浜に指で絵を描いてみる、焼き物に絵付けする…すべて絵画です。誰も描いてないところに描けば、世界に1つだけの絵画を描くことができます。何に描くかはとても大切なのです。

絵画について

Q. 絵画は長期間置いておくと色あせるの？

絵画は長期間置くと色あせることがあります。例えば、作品を日向ひなたに置いておくと紫外線しがいせんによって色あせます。

しかし、時間が経っても保存の仕方が良ければ絵は長持ちします。例えば、美術館で名画を保管する場合は、室内は基本的に暗い状態なので「紫外線しがいせん、光しつど、湿度、温度、カビ、ホコリ」などにじゅうぶんに気をつけて保管すれば、絵画は長く楽しむことができます。

もし、家で絵画かざを飾る場合は、直接陽射しが届かない場所が良いでしょう。額縁がくぶちに入れるというのは絵画を保護するのも良い方法です。紫外線しがいせんをカットするガラス板、アクリル板がくぶちを額縁に使用すれば、長期間展示しても色あせることを防げます。

油絵について

Q. 油絵は、本当に油を使って描くの？

はい、色料（顔料や染料）に油を混ぜて描きます。油は接着力があり透明性があるので、絵を丈夫にし透明感を出すので、ひじょうに豊かな表現ができます。

油には色々種類がありますが、乾く速さや、艶をコントロールするために、いろんな油を巧みに混ぜて使います。

水彩絵具にくらべ油絵具は乾きにくいのですが、細密画などを描く時は乾きにくい方が扱いやすいのです。

油絵を上手に描くためのポイントの1つは、油のことを理解するという事です。

とうげい 陶芸について

とうげい Q. 陶芸作家になるには免許があるの？

とうげい 陶芸作家になるにはめんきょ 免許は必要ありません。

しかしとうげい 陶芸作家になるにはそれなりの勉強が必要です。焼き物 焼き物の常識的な知識や技術が必要となります。湯のみだったら口づくり・高台、急須だったら取っ手や急須の口など、使用する人たちが満足できるようなものを提供できる人がとうげい 陶芸作家です。自分のオリジナル作品を次々と生んでいる人がとうげい 陶芸作家で、窯元で湯のみなら湯のみ、急須なら急須、食器なら食器と同じものをたくさん作っているとうこう 陶工と職人たちがいます。そういう意味では、とうげい 陶芸作家、とうこう 陶工、職人とは仕事の違いがあります。

びぜんやき Q. 岡山県の焼き物は備前焼だけ？

びぜんやき 備前焼以外に、むしあけやき 虫明焼、さかづやき 酒津焼、かさおが ひめのやき 笠岡の姫野焼があります。

むしあけやき 虫明焼は、江戸時代にはいけだはん 池田藩のごようかま 御用窯でした。いけだはん 池田藩のお殿様たちしか使えなかったといわれています。

Q. 焼き物は土から作るの？

とうげい
陶芸は土で作る芸術です。

とうげい
陶芸の土にはいろいろな土があり、世界で焼き物の土の種類が一番多い国は日本です。例えば、沖縄の土は沖縄だけで2、3種類あります。また、鹿児島かごしまの土も2、3種類あります。このように焼き物の土は、日本全国北から南まで各地で違う土がたくさんあるので、焼き物に違いができます。例えば、沖縄おきなわの焼き物、鹿児島かごしまの焼き物、熊本くまもとの焼き物、佐賀さがの唐津からつや有田ありたの焼き物。すべてその土地でとれる陶土と磁土を使って焼き物を作っています。

基本は土の違い、それから焼き物にかける釉薬ゆうやく（成形した器の表面にかける釉くすりのこと）の違いによって焼き物の種類は異なります。日本での焼き物の種類は細かくいうと100種類以上はあるといわれています。

とうげい Q. 陶芸品に色をつけるのは焼く前？焼いた後？

色をつける方法は3種類あります。

1つめは釉薬ゆうやくによって色をつけて焼く方法、2つめは焼き物の素地そじに絵付絵具で描いて焼く方法、3つめはすでに焼きあげた作品に上絵付けをして再度焼いて仕上げる方法です。焼き物は種類やデザインによって色づける方法を使い分けているのです。

ガラス工芸について

Q. ガラスのコップはどうやって作るの？

シャボン玉のように膨らます「吹きガラス」が基本的な方法です。ガラスは、温度が高いと柔らかくなり温度が下がると徐々に固くならずとても珍しい素材です。この性質を利用してガラスのコップを作ります。まず、ガラスを1200度くらいの高温の窯の中に置いて、くたくにやの「水あめ状」にします。この柔らかい状態のガラスをストローのような鉄の管の先につけて空気を吹き込むと、ブツと膨らみます。この「吹きガラス」が基本で、機械で作る場合でも作り方は一緒です。同じ形のコップを作る場合には、型を使います。外型があってその中でガラスを膨らませば型に沿った形になります。生産性が良いので、工場では1日何万個という、ものすごい数を作ることができます。

ガラストリビア

「ガラスを膨らます時に力がいるでしょ？」と聞かれますが、力は全然ありません。ガラスが柔らかい状態なので力を入れなくても簡単に膨らみます。また「ガラスを膨らます時に空気を吸ってしまったら、危ないでしょ？」と心配されますが、その必要ありません。空気を吸うとベシッとガラスがくっつきませんが、熱気で火傷することはありません。例えば、100度のお湯の中に入ったら大火傷しますが100度のサウナに入っても大丈夫のように、温度そのものが空気だと熱量が少ないので、吸っても全然熱くありません。

もうひとつ「ガラスは切ったりできないでしょ？」と思われませんが、他の宝石類と同じで、ガラスより固い粉末でこすって削ります。紙や木のようには切れませんが、切るというよりは削るという感じです。砥石で簡単に削れます。デザインやカットなどもしやすく、慣れれば扱いやすい素材です。

ガラス工芸について

Q. ガラスは透明なものほど高級？

透明度の高いガラスを作るためには、いろいろな成分を取り除く必要があります。そのため、お金がかかるので値段が高いものが多いです。高いガラスほど透明度が高く、安いガラスは不純物を含むので、濁って緑色をしています。例えば、窓ガラスはよく見ると緑色をしています。とても透明度の高いガラスに『光ファイバー』という糸状のガラスがあります。主にデジタル通信で使われるものですが、不純物がとても少ないので長い距離を走っても光の量が減りません。例えば、30 cmくらいの厚みの板ガラスだと光の量は7割も減ってしまいますが、光ファイバーは1 kmでも光の減る量はほんのわずかです。また、カットグラスに使う「クリスタルガラス」も透明度の高い高級なガラスのひとつです。

Q. 日本にガラスが来たのはいつくらい？

日本でガラスを作り始めたのは、古墳時代といわれています。勾玉などのガラス玉の装飾品も古墳の中から出土されています。この頃は中国やシルクロードからたくさんガラス製品が入ってきていますが、日本でも作る技術があったと考えられています。現代のものに近い品質のガラスは、日本では江戸時代から作られており、当時は風鈴などが作られていました。日本ではそれほどガラス産業が盛んにはなりませんでした。が、「七宝」という形ではすごく進歩しました。「七宝」とは、明治時代に輸出品として盛んだったガラス製品で、ガラス質の粉を表面において焼き付ける装飾品です。「七宝」は高いものなので国内で使うというより、海外に輸出する産業用として栄えました。

デザインについて

Q. デザインにはどんなものがあるの？

デザインは一般的に「グラフィックデザイン、プロダクトデザイン、かんきょう環境デザイン」という3つに分けられます。

「グラフィックデザイン」は平面に文字や画像を配置した広告、カタログ、ポスター、企業シンボル、マーク、パッケージなどがあります。「プロダクトデザイン」は生活雑貨、家電、インテリア家具などがあります。「かんきょう環境デザイン」には空間や建築が入ります。劇場、駅、広場やアパート、さまざまな構造物を作るのが建築で、その建築を含めた空間設計が「かんきょう環境デザイン」です。また「空間デザイン」というのは、建築以外のスペースデザインです。

Q. デザイナーになるには資格が必要なの？

デザイナーになるには資格は必要ありません。ただ、デザイナーとして働くには、プレゼンテーション力が必要になります。実際にデザイナーとして働くのは、芸術大学を卒業した中の3分の1程度といわれています。デザイナーの仕事は深夜にもおおよび休みが取れないこともあります。しかし、一番好きなことを仕事にしているという充実感も湧いてきます。他の人には真似できないものを作り出す、これがデザイナーという仕事の魅力です。デザイナーになるには、沢山の作品を作ることはもちろん、いろいろなものに興味を持ち、遊び、楽しむことが大切です。

デザインについて

Q. デザインとアートは違うの？

デザインは「目的を果たすもの」、アートは「自己表現」だといわれ、デザインはアートではありません。デザインは使う人に向けて機能性や生活を豊かにするもの、アートは作者自身の感情や感覚を表現するものです。見た目の違いは、アートには作者の署名しよめいがあり、デザインには署名しよめいをしないことがいっばんでき一般的です。

では、アーティストはデザインを、デザイナーはアートについて勉強しないでいいかというと、そうではありません。最近のデザインの仕事は、アートやさまざまなデザインがコラボレーションすることが当たり前になっています。例えばスマートフォンのデザインは、立体物だからプロダクトデザインと以前は呼ばれていましたが、最近はアイコンが沢山あり、グラフィックデザインの分野でもあります。グラフィックデザイナーはアニメーションや Web デザインもします。待受画面はアーティストが描くこともあります。デザインに関わるすべてのことができたり前なのです。

デザインについて

Q. ユニバーサルデザインってなに？

ユニバーサルデザインは UD ともいわれます。「老人、若者、障がい者など、差別なく誰でも使いやすいデザインにしよう」という発想から生まれたデザインです。

例えば、「モノクロで大きな文字」の空港の時刻表は、世界が考えたユニバーサルデザインです。目が弱い方にも見えるようカラーは使わず、子どもや年配の方も見えやすい大きな文字で表示されます。観光地図の4ヶ国語表記（日本・英国・韓国・中国）もユニバーサルデザインのひとつです。

デザインについて

Q. グラフィックデザインは パソコンを使って作るの？

グラフィックデザインは、パソコンも使います。
メディア映像は「デジタル」、アートは「アナログ」だとしたら「デジタルとアナログ」を両方かけ合わせたのがグラフィックデザインです。グラフィックデザインは、見た瞬間に、そこに何があるのかを感じさせてわからせる力が必要になります。「パッと見た時に、アッと感じて、グッと掴む!」これがグラフィックデザインの鍵になります。

Q. イラストレーターと グラフィックデザイナーの違いは？

イラストレーターは絵を描く人、グラフィックデザイナーは描くテーマを提案する人です。グラフィックデザイナーは各イラストレーターの実作集を見てどのイラストレーターに頼むかを決め、仕事を進めます。グラフィックデザイナーであり、イラストレーターでもある、という人もいます。

THE ORIGIN.

世界でたった1人の自分。

だから自分にしかできないものがあるはず。

さあ、ここから大きな、大きな一歩を。

BOOK アート&デザイン

2013年8月20日 初版発行

発行・編集 倉敷芸術科学大学
芸術学部
〒712-8505
岡山県倉敷市連島町西之浦 2640
TEL 086-440-1113 (入試広報部)

デザイン・製作 株式会社パウコミュニケーションズ
広島県広島市南区的場町 1-2-21
広島第一生命 OS ビルディング

※本書の一部あるいは全てを、発行元の承諾を得ず無断で複写複製(コピー)することは禁じられています。