

手繪POP叢書①

手繪POP廣告

手繪字體／插圖技法／店頭POP／商業海報／活動海報

●國內第一部手繪POP廣告叢書●

張輝明／著

J534
93-57
1

序言

國內近幾年來，由於消費形態急遽變化，個性化商店、超級市場、大型百貨公司，紛紛崛起。新穎的賣場設計，嶄新的經營理念，都為消費市場注入新生命。而手繪POP廣告簡易、經濟、直接的特性，更受到現代商店的普遍歡迎。其能以極少的花費，達到極大的效果，與新式賣場相互結合，成為頗具現代感的促銷方式，實為廣告媒體的一支新奇兵。

在現今一般商店裡，無法像百貨公司、圖書公司連鎖店一樣，聘請專人製作手繪POP，本書的理想，即是提供豐富的資料，讓一般沒有受過美術專業教育的店員，一樣能依本書的指引而輕鬆、簡易地製作出既美觀又具水準的手繪POP。

常年在POP廣告製作場所工作的我，很了解POP廣告對現代商店的重要性，更了解如何才能迅速、有效地完成POP廣告作品，而有關手繪POP製作參考的書籍，坊間所見不多，若是有的話，亦幾乎全是日本的翻版，無論其內容、圖文，均不能適用於我們，使得國內在目前尚難找到較詳盡、完整的資料。基於以上的遺憾，構成撰寫本書的動機，於平日工作之餘，有計劃地蒐集國內較具水準的作品，並介紹國外最新的表現技法，期能在拋磚引玉的工作之後，能帶動國內手繪POP水準的進一步提昇。

最後，特別要感謝福華飯店美工組主任柯木先生、久大書香世界美工組組長李佳為小姐和張毓璧先生的熱心協助，才能使本書如願付梓。匆促之間疏漏之處在所難免，希望各界不吝給予批評指教，在此由衷感激，並致萬分謝意。

張輝明

1988.5.台北

目錄

前言	4
第一章 材料工具介紹.....	6
● 麥克筆	6
● 粉彩筆	8
● 彩色鉛筆	10
● 平筆	11
● 切割墊板	11
● 彩色轉印紙	11
第二章 手繪POP字法.....	12
一、書寫工具及特性	14
二、基礎的練習方法	16
三、麥克筆字體	18
四、平筆字體	20
五、說明文的畫法	22
六、POP字體的要求	24
七、寫好POP字體的關鍵	24
第三章 POP插圖技法.....	28
一、平塗法	29
二、裱貼法	30
三、噴刷法	37

四、轉印法	38
五、揭印法	40
六、利用蠟的表現	42
七、絹印法	43
八、紙張的特殊用法	44
九、色彩的特殊用法	46
十、其他各種技法	48
第四章 手繪POP廣告	50
一、手繪POP廣告的目的	51
二、手繪POP的特性	52
三、手繪POP的任務	53
四、手繪POP最適用的條件	55
五、POP有效的標示位置	56
六、銷售用POP與觀看用POP	58
七、有標價的POP	60
八、手繪POP的編排構成	62
第五章 實例作品	64
附錄	
字體練習範例	84
POP插圖參考	103

前言

POP這三個英文單字是 Point Of Purchase 的縮寫。爲了有別於新聞廣告、雜誌廣告、電視廣告等，我們通常稱之爲POP廣告。

POP廣告就是「購買據點的廣告」，或「在購物場所，所有能促進販賣的廣告」。從廣義來講，我們可以解釋爲「店頭廣告」；舉凡在商店、建築物內外，所有能幫助促銷的廣告物，或其他提供有關商品情報、服務、指示、引導等標示，都可以稱爲POP廣告。

在中國自古起，就有類似POP的表現存在。如過年時，貼在門上，家具上的剪紙；遇有喜慶，張燈結綵，使過年、過節的氣氛更加濃郁；再加客棧、酒店外懸掛的布條、旗幟等，具有現代招牌的功能，使人易於辨認。即使在我們今天的社會裏，仍可發現許多傳統而富鄉土氣息的POP存在著。例如武館門前豎立的大刀；國術館外懸掛的膏藥圖案招

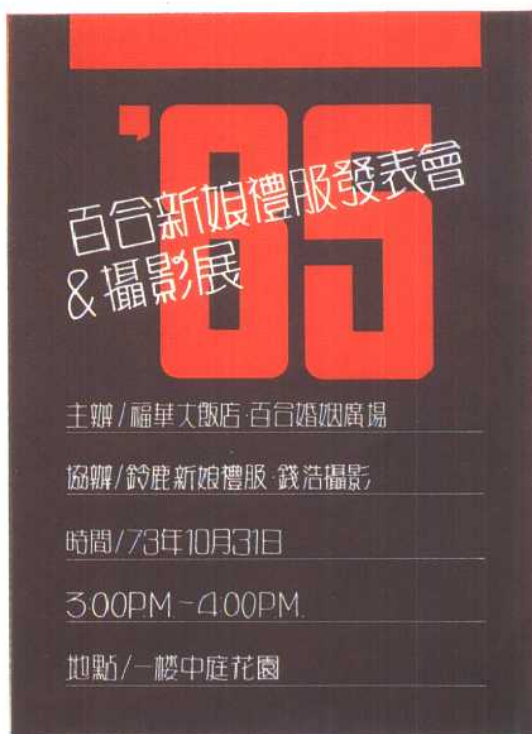
牌；修鎖、配鎖店外吊著的大鑰匙等，都直接而明顯的把商店的性質，特色表達無遺。在現代化的商店中，這些膏藥、大刀、大鑰匙等招牌，反而成爲非常具有個性的POP。

在這個經濟繁榮又穩定的現代社會中，商品的交易也已呈多樣化的今日。消費者購物選擇的動機，亦漸漸多樣化了。商品情報的溝通路線，已經由以往從製造商(廠商)→零售商→消費者的這種單行道式的路線，而變成目前的這種趨向，就是零售商與消費者互爲雙行向的方式。因此，擔任消費者與零售商之媒介的POP廣告，就愈來愈受重視了。其明顯的趨向，可從各類POP專書的不斷上市，以及手繪POP速成班的出現，可了解到其被重視的程度。

因爲廠商在設計POP時，無論它如何與販賣店配合無間，也只能在統一的廣告策略下，以大多數

的販賣店為對象而設計，而不能針對每個不同的販賣店之需要而設計。而每個販賣店都有自家的獨特氣氛，販賣方式和空間，廠商POP若不能配合這些需要而設計，當然就無法滿足販賣店的實際需要，販賣店只好特聘專家或選顧一兩位美工設計人員，才能做出完全符合自家店面需要的POP。換句話說，零售商、販賣店自己設計出來的POP廣告，並不是製造商指定要這樣做的，而是包含著零售商、販賣店自己主張的一種傳達情報手段，也是一個能加深零售商和消費者之間對話親切的媒介。因此，手繪式的POP便應運而生。

第一章材料工具介紹

描繪或書寫的材料工具種類繁多，而每一種都各有其獨特的表現技法及效果。因此面臨任何一種藝術創作或廣告設計，均應考慮到採用何種材料或工具，才能發揮其功能與表現出最佳的效果，也正因為如此，更顯得從事基礎練習時，認識各種材料工具的特性與功能之重要性。

本書是針對手繪POP的技法來作討論，基於手繪POP本身的特性。在此僅介紹幾種經常使用在手繪POP上的主要材料與工具。

●麥克筆

麥克筆是目前手繪POP使用最普遍的畫材。它的特點是本身屬於直接著色類的材料工具，不需要再透過其它的溶劑、顏料或畫筆的輔助，即可迅速直接的用來書寫作畫，顏色上了立刻就乾，且色彩種類繁多，因此符合手繪POP的機動性、速效性、

經濟性及親切感。也因為如此，我們一談到手繪POP技法，就離不開麥克筆，在今日分秒必爭的社會中，普遍受到從事設計工作者的喜愛。

近幾年來更由於手繪POP廣告愈來愈活躍，特別為方便製作手繪POP廣告而推出的筆材，真是不勝枚舉。若是我們根據筆頭形狀的不同來分類，麥克筆可分為筆型、棒型、梭型、手鑽型及板型等類，各有其特殊的用途。除了有這些不同的個性筆頭外，手鑽型與板型的麥克筆，更有各種寬細不同尺寸的筆頭，使用上真是非常方便。

特寬的麥克筆，專用於書寫大型文字或數字，也可以用在圖型著色的部分，若反覆的塗抹，顏色會變濃。色彩方面，除了有鮮艷奪目的螢光色之外，彩色部分又針對使用目的與描繪對象的不同而細分出各種色系，如描繪人物用膚色色系即是。無彩度的黑白部分，依序編號從淺灰的一號到純黑的十號，其中又有暖色系與冷色系之分。

而根據顏料性質的不同，麥克筆又可分為油性和水性兩種：①油性麥克筆：油性麥克筆上標示有「油性」、「耐水性」、「快乾性」等字樣，著色之後，馬上就乾，即使用手去觸摸也不會弄髒，所以適合於快速描繪的工作。若筆內的顏料將乾的時候，可加溶劑稀釋再用，此時應注意稀釋後色彩濃度的改變。其溶劑具有刺鼻的味道，因此最好在通風良好的環境工作。②水性麥克筆：水性麥克筆上標示著「水性」或「可溶性」等字樣。水性麥克筆比起油性麥克筆乾燥的速度慢，而且乾後遇水仍會產生溶解的

現象，因此要特別留意不要用濕手觸摸畫面，或沾到水，以免弄髒畫面。然而，亦可充份利用可溶性的特性，在著色之後，用水將其渲染開來，即可獲得漸層、潑墨的效果。

使用麥克筆應該注意的事項：①麥克筆上色之後是不能擦拭更改的，所以繪製時應該注意在下筆前，有十足的把握。②不用時應立即封緊蓋子，避免乾涸。③色彩可由單支自行重疊塗色加深，儘量避免二色混合使用。④油性麥克筆上色前，應考慮顏料是否會滲透紙面。

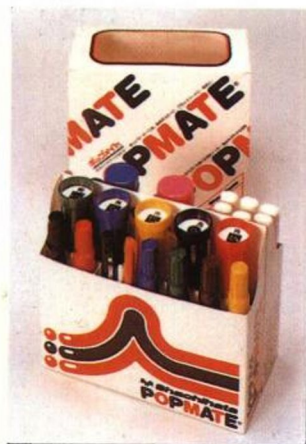
● 油性麥克筆具有速乾性與亮麗的色調，如添加甲苯可達淡色的效果。有雙頭與單頭兩種。

● 雙頭型的水性麥克筆。

● 細字用筆頭與中寫用筆頭。

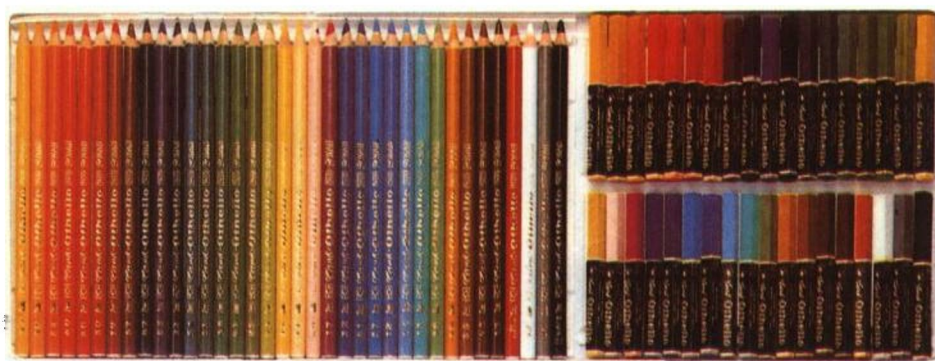
●粉彩筆

一般我們看到的粉彩筆，依其製造形式的不同，可分為棒型、圓棒型、筆型等三種。粉彩筆內含有不同成份的膠質，依其膠質成份的不同與多寡，會影響他的硬度與彩度：膠質多的粉彩筆質地較硬，彩度亦較低；膠質含量少的則較軟而彩度高。因此，可依自己的使用目的，來選擇各種不同筆型或特性的粉彩筆。

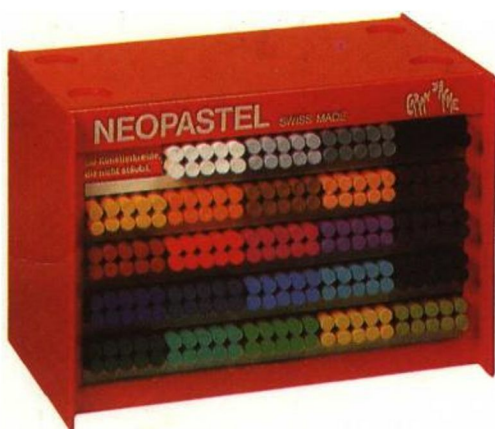
同時，紙面紋理粗細的不同，亦會造成其畫面不同的效果。一般來說，以粗面紙的效果較佳，其附著力也較強。粉彩除了能在畫紙上作畫外，其他如紙板、畫布、木板……等都可以方便的來作畫。

為了使得畫上的色彩不致輕易脫落，畫完後通常噴上固着劑，使顏料表層形成一層保護膜。好的固着劑應該不會使顏料產生變色或褪色的現象。因此購買時應該審慎挑選。

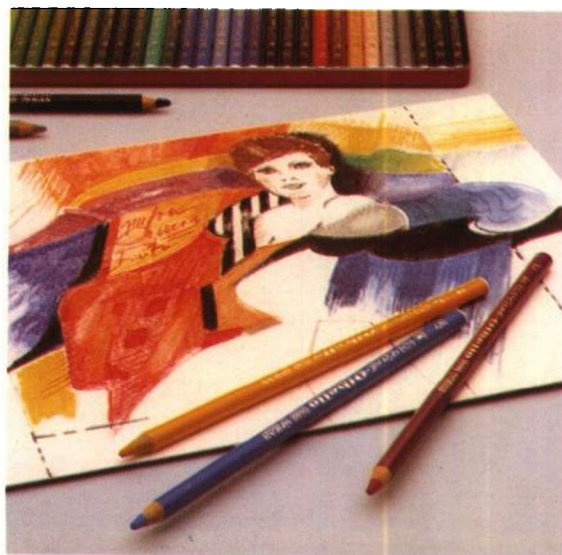
粉彩是一種表達廣泛且畫面效果變化多端的畫材，它的表現技法活潑自由而不局限於某一固定的方式。它的筆觸可直可曲，可以表現拘謹的平行線或靈活而富變化的自由曲線。也可拆斷棒型的粉彩筆，利用其側面來畫粗線或塗面，必要時，可用手大面塗抹而不留筆觸，甚至利用拓印及刮擦的技法來製造豐富的肌理變化。

●棒型及筆型的粉彩筆。

●粉蠟筆。

●圓棒型粉彩筆及排筆。

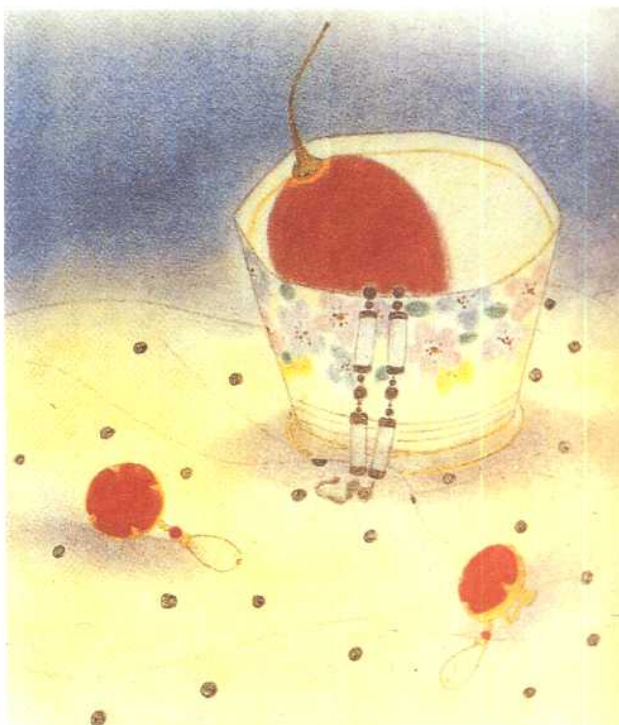
●用刀片削下粉末，直接落在畫紙上。

●再用排筆將粉末塗在畫面上。

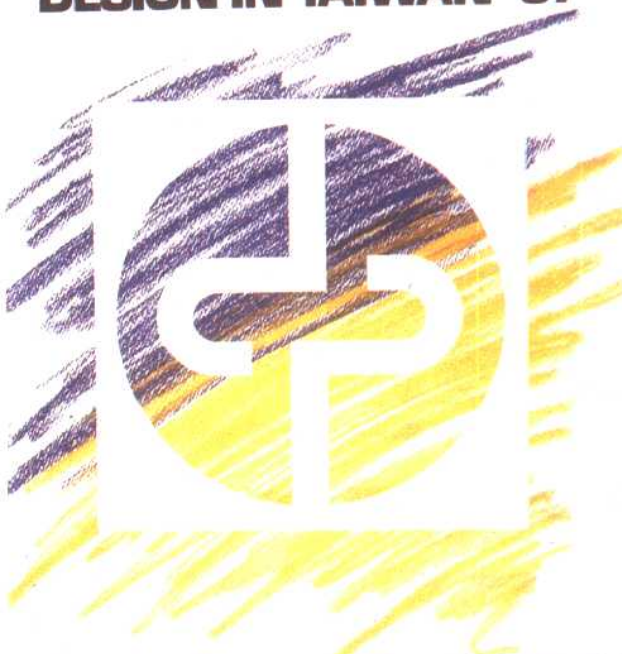

●將粉末刷開可表現出不同層次調子。

●圖例：桌面與背面即利用此種技法來表現。

台灣產品設計展 DESIGN IN TAIWAN '87

●將標誌的圖型，利用噴畫用膠膜或型板來剪貼，再用粉彩筆畫在上面上色，然後再將膠膜或型板拿掉。

● 彩色鉛筆

彩色鉛筆單獨使用時，可以達到非常精細的程度。不過用在手繪POP上，常把它當成輔助性的材料工具，配合一些插圖的技法，與其它材料混合，使用於手繪POP的畫面上，表現出不同材質的技法或效果。工欲善其事，必先利其器，對於從事有關設計工作者而言，若能多了解一些材料工具的表現方式，相信對於往後紛雜的設計工作更能得心應手。

彩色鉛筆因製造原料的不同，可分為水溶性與油性二種。水溶性的彩色鉛筆，可用水將顏料溶解；油性彩色鉛筆則需要用松節油加以稀釋。一般來說，彩色鉛筆在手繪POP的表現上，只要選擇12色或24色的色相即可，若是作為精細的描繪練習時，應儘量選購36色、72色者為宜，因為色相愈多，較能避免重疊混合時所產生灰濁生澁的色調。而品質的選擇是以彩度高、筆心堅實、粒子細緻及顏料耐久性強者為佳。

● 各種不同包裝的彩色鉛筆。

● 可溶性彩色鉛筆筆觸及溶水的效果。

●平筆

平筆，通常叫做圖案筆或扁的水彩筆，它的特色就是筆尖呈扁平狀，且有各種不同的寬度(號數)，能够直接繪出平整的直線，這是毛筆所不及的地方。常使用來寫POP的標題字或插圖裏的平塗、修邊等。

●切割墊板

爲了製作一張精緻的手繪POP，切割時用的墊板亦不可忽視。若要使美工刀或筆刀能在板子上流暢的切割出精確的線條或圖形，就要準備橡膠材料的切割專用墊板才好，因其適度的彈性，並非一般的木板或玻璃所能比擬。這種專用墊板在上面反覆割來割去不易留下刀痕的材料較佳。實際上刀痕是有的，只是因材質的反彈把刀痕壓緊而不易看到罷了，比較理想的墊板是透明性的，此種墊板可透過桌面下的燈光，做起切割剪貼的工作就方便多了。

●彩色轉印紙

彩色轉印紙是在透明膠紙的背面印上各種不同的色彩，其性能很特殊，可以直接覆蓋在完稿紙上，切割出所要的圖形來，因其具有自粘性，使用上非常方便，深受大眾的喜愛。然而，由於此類產品不斷地研究開發，各種不同紋樣及色彩的新產品紛紛問世，提供給從事美工設計者更方便與更豐富的表現手技。

●各種不同色彩的彩色轉印紙。

第二章手繪POP字法

POP廣告可以說是商店和顧客之間的無聲對話，換言之，利用POP廣告上的簡單文字把意思傳遞給顧客。有些商店因為不會書寫好看的POP文字，而不製作POP廣告，這是令人感到遺憾的事，要能寫出漂亮的字體並非易事，可是若為了此原因而不製作POP廣告，在推銷上就已落後他人一步了，其實寫出來的字體只要令人看得懂又有美感就可以了。專家們也許會寫出如簽字般的文字，但對初學者而言是件不太容易的事。再說書寫時並無特定的筆具，只要選擇適合自己用的筆具即可。例如：簽字筆、麥克筆、圖案筆、彩色筆等都可以，書寫時也不必按照書法或鋼筆的拿法，只要自己認為最舒適、的拿法即可。關於字體方面，可參考本書附錄頁的各種不同的字體來練習。其實，如明體或哥德體那

般整齊的書體在手繪POP廣告的繪製正反而用的不多，大致上富有自在感或稍具個性的字體更能符合手繪POP的需求，也可以說從幽默感的字體中，令觀看者產生強烈的印象，所以我仍可利用各種字體來嚐試書寫POP廣告。

「POP廣告」是促銷活動的一種，英文全稱point of purchase advertising，中譯為「購買時點廣告」。這種促銷廣告，因為在百貨公司或零售商店的內外實施，常常需要配合節令或促銷計劃，很機動性地繪製各式各樣的海報、吊牌或展示物，而搭配在這些事物之上的廣告詞句，往往需要以較特別的方式來書寫才能發揮效果。這種非永久性的，在POP廣告中徒手書寫的字體，即所謂的「POP字體」。

新鮮 換季 開幕
百貨 高級 贈獎

學生文具·辦公文具

三F展售中——

謹訂於12月12日隆重開幕——

久大書香世界

休閒旅遊系列

歡迎蒞臨參觀指導

特別推出大餐

提供完整諮詢服務歡迎使用

家電用品·寢具·餐具一律特價優待

一、書寫工具及其特性

凡是可以用來書寫的器材，都可能成為POP字體的書寫工具。不過，較方便採購、運用，也較常被採用的POP字體書寫工具則有：奇異筆、麥克筆、平筆、圓筆四種。

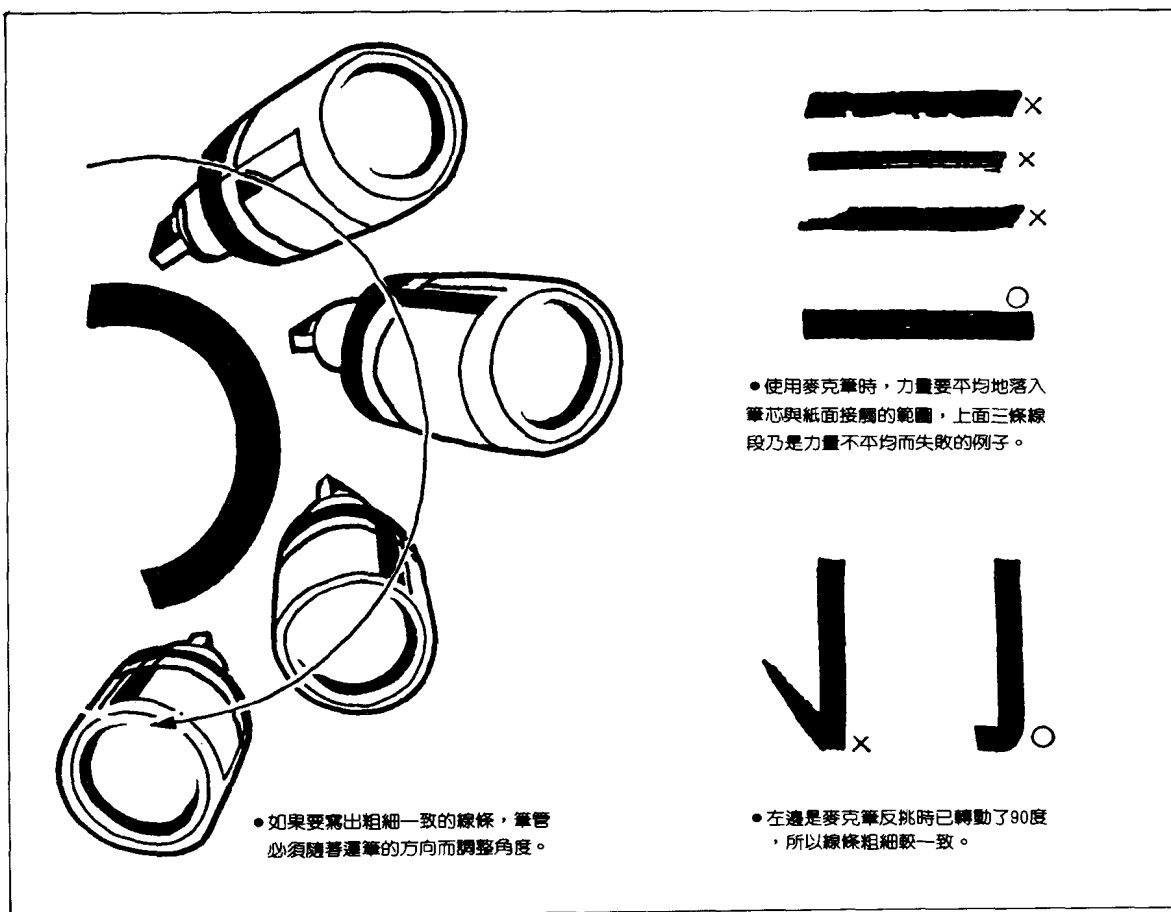
奇異筆及麥克筆的顏料裝置在筆管之中，只要取開筆套便可使用。顏料經由一根由毛氈製成的筆芯，輕易地著敷在紙面之上。筆芯有粗有細，有呈圓頭狀，也有呈角形及寬平狀的，不同的筆芯自然會影響接觸面，以致畫出的線條也不一樣。

角型筆芯的麥克筆，筆尖通常呈斜切的平行四邊形，當以四邊形的一邊和紙面接觸來畫線條時，其粗細將與筆尖的寬度相同（但是運筆時力量必須相等，而且角形尖端與紙面接觸的情形，必須保持一定）。如果希望線條的粗細，不論橫、豎、傾斜、彎曲都保持相同，則必須在線條轉折或改變方向的同時，也改變或轉動整隻筆管的方向。如果想要寫出

橫細直粗的感覺，那麼便必須把筆尖平行四邊形較寬的一邊擺在水平的方向，較窄的一邊擺成垂直，而且運筆的時候，自始至終筆管都要保持這個固定的方向。利用角形筆的尖角，而不讓平行四邊形的剖面與紙面接觸，則可以畫出較細的線條，然而這種線條的粗細很難保持一定，除非已經相當熟悉這類麥克筆的特性，否則不易掌握效果。初學者還是先練習整個四邊形剖面緊貼紙張的方式，等到能隨意地畫出粗細一致的各種線條再嚐試較複雜的書寫方式。

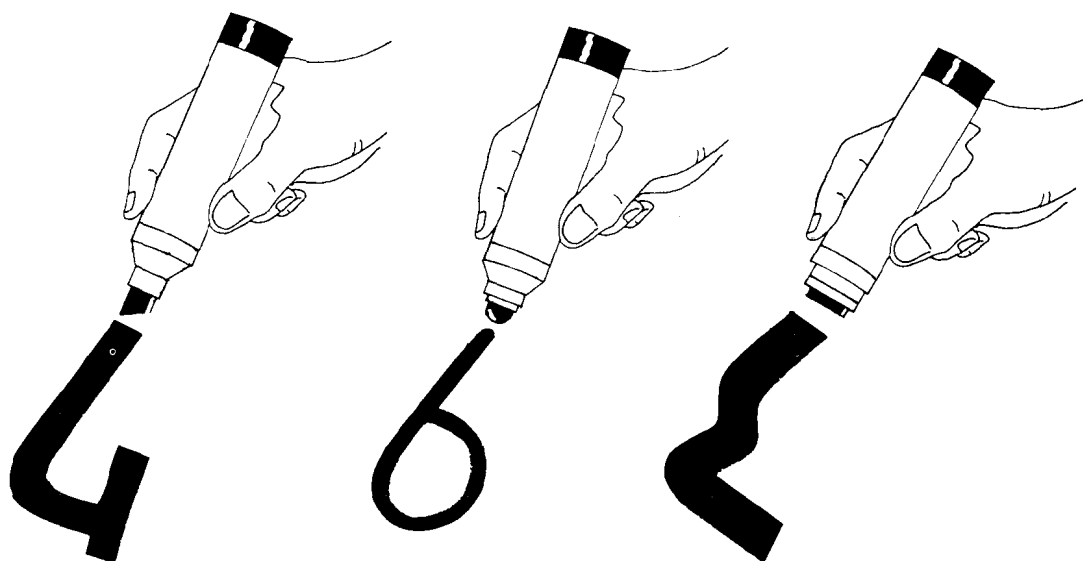
寬平狀的麥克筆，在特性上與角型筆芯相類似，只不過剖面的長寬比例較大，可以畫出更寬的線條罷了。至於運筆的時候，筆管是否改變方向的要領，與角型筆沒什麼差別。

圓形筆的筆尖呈圓頭狀，有點類似銼鈍了的子彈彈頭。這類麥克筆若與紙面垂直接觸時，其接觸面幾近於一個圓形，而能留下「圓點狀」的點。用它來畫

線條的時候，起筆與收筆的一剎那，正是這種「圓點」接觸的狀態，所以能得到兩端呈「半圓」狀的線條。由於圓型筆的筆尖並不具有方向性（即圓渾而無特別突出的稜角），所以只要筆管保持一定的姿式，運筆時根本不必轉動筆管的方向，便可畫出粗細一致的線條——這點與角型筆不同。利用圓型筆寫出的字，如果筆劃安排得當，效果很接近一般照相排版中的「圓體字」（因為線條末端都呈半圓之故），可以有生動柔美之感。

不論角型、寬平或圓型的麥克筆，書寫時都儘可能做到「每一線條都一筆寫好」的原則，不要重複描塗。因為重複描摹的時候，線條末端將會失去平整或圓滑的感覺，再者，筆劃重疊的地方色澤也會較深，若非有規律地重疊，將破壞整體的美感及統一感。麥克筆經久使用之後，筆端出水（顏料）會稍不順暢，筆劃端尖即出現殘缺不全的情形。此時可用火柴，稍微燒炙一下，便可復原。

二、基礎的練習方法

上面所提到的都是書寫工具的特性與運筆的原則，可做為初學者書寫POP字體的基本概念。POP的製作應該達到活潑而生動的效果，所以POP字體也有求變化的時候。但是，想寫出有變化又富美感的字體，一定要先熟悉工具與材料。如果連最基本的線條都不能掌握，怎談得上應用、變化或表現呢？初學者對於麥克筆、奇異筆、平筆、圓筆特性的了解

，不妨先練習成組的水平線條、垂直線條、波浪狀線條以及圓形，等這些成組的線條都能控制得粗細一致時，再練習阿拉伯數字、英文字母、或模擬常用廣告詞句（如：春裝上市、一律六折、大拋售、出清存貨、ON SALE！等）時常練習，從中領略出運筆的要領，想寫一手好看的POP字體便不困難了！

