

廣告設計叢書①

創意基礎設計

許水富 編著

29651
7154.51

作者簡介

許水富

- 福建金門人。
- 師大藝術學院畢業。
- 現職／桃園振聲高中廣設科教師。
- 經歷／曾任職廣告公司、編輯工作及國中教師等職。
水墨書法曾獲國際比賽大獎多次。
作品為國內外收藏。
桃園水墨書法個展兩次、台北華視畫廊個展一次。
- 著作／廣告學、廣告與經營、創意基礎設計

vt02/10

序言

設計工作最難的是思考空間的伸延性。在日進月異的生活大環境，從事設計工作者，除了要不斷的面對新的資訊挑戰外，本身腦力激盪的創意來源更是決定創作勝敗的命脈。有好的創意概念，才能在廣告事業上有所突破發揮，亦能營造獨特的個人風格，進而提升設計水準。

一個設計工作人，不但要懂得基本行銷市場及一般相關的廣告技法，上至天文，下至地理、三教九流都宜涉讀瞭解，才能豐富我們創作泉源。尤其在基礎設計的紮根上，更需要有不斷的求知探索精神，才能延伸腦力思考運作。反觀國內廣告教育中的基礎設計訓練，向來偏重於單向思考模式，較缺乏多元化之啟發經營，故學習者在設計智慧上就自囿於統一概念，無法走出寬廣的路。其實，基礎設計教育應注重腦力的開發、素材的應用、構圖的訓練、美感的引導及對本土文化題材的認知等，相信從這些觀念出發，我們明天的廣

告層次將會有相當程度的躍升。

本書的基本架構就是建立在提供學習者對設計思考的認知，提供基礎設計概念之創意方針。可當學校廣告基礎設計教材或一般社會人士學習設計作為參考。原則上，本書比較重視引燃創意的開發。從各觸角層面延續探討，包括中國傳統素材的再生應用及民俗題材的開掘和日常生活事件的視覺造形採集等，彙總了歷史與現代之不同題材而構成，綜合設計原理和技巧說明以拋磚引玉，用簡單的文字和圖片說解，按創意動機、製作程序、及設計應用三大綱領，由淺而深，整理成冊，希望能幫助學習者，跨向新的設計境界。

本書的編成，要感激背後激勵的朋友及提供編輯方向的同事和提供作品的學生們，最後更要感謝張輝明老師的指導與協助，才能使本書順利付梓發行。

目錄

壹、傳統素材創意	7
一、民俗體裁設計	8
二、傳統圖案簡化設計	12
三、傳統人物再變應用	15
四、水墨皴法構成	18
五、金石轉化應用	20
六、書法設計化	22
七、國畫素材設計	25
八、西洋名畫設計構成	27
貳、現代視覺創意設計	31
一、點線面意象構成	32
二、寫實素描構成	35
三、設計水彩表現	39
四、構圖創意練習	44
五、水彩肌理構成	48
六、形象構築	54
七、線之意象構成	57
八、形之轉移設計	60
九、手之聯想造形	63
十、系列作品連作設計	66
十一、自傳畫貼裱構成	72
十二、證件創意組合	75
叁、基本造形創意概念	77
一、平面構成立體造形	78
二、材質應用設計	81
三、畫面貼裱經營設計	84
四、噴修技法構成	86
五、平塗構成組合	90
六、針筆畫造形	94
七、線之筆觸造形	96
八、物體相疊之構成	100
九、人像轉化變形設計	103
十、傳統圖案設計	106
十一、四方連續布花設計	111
十二、碎布裝飾畫構成	115
十三、產品聯想設計	117
十四、實物轉化聯想造形	121

1

傳統素材創意構成

【壹】傳統素材創意

構成

一 民俗體裁設計

(一) 創意動機

中國的民俗藝品慢慢在消失中，而這些藝品蘊藏了中國民間天人合一的文化特性，就以一般所謂的「神符」和古宅中的「進士第」以及鎮府的「石獅」等等為例，如此豐富的資產，我們應加以保管和應用。

其實中國早年表現在生活中的許多裝飾圖飾造形，都有它一套哲學存在，這些民俗藝品，若能透過今日之視覺美學和設

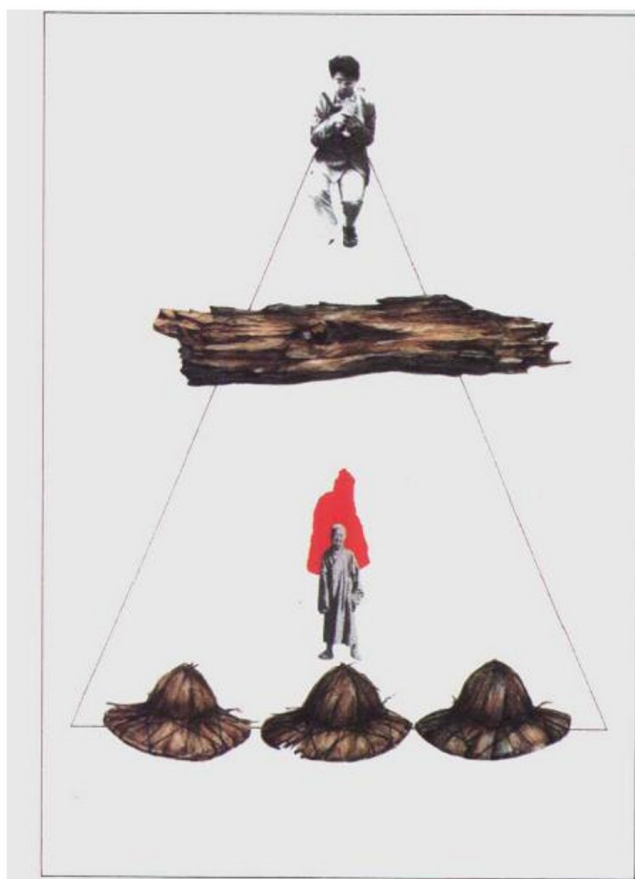
計觀念來看，相信可以從其中之精神內涵找到許多設計體裁。

(二) 製作程序

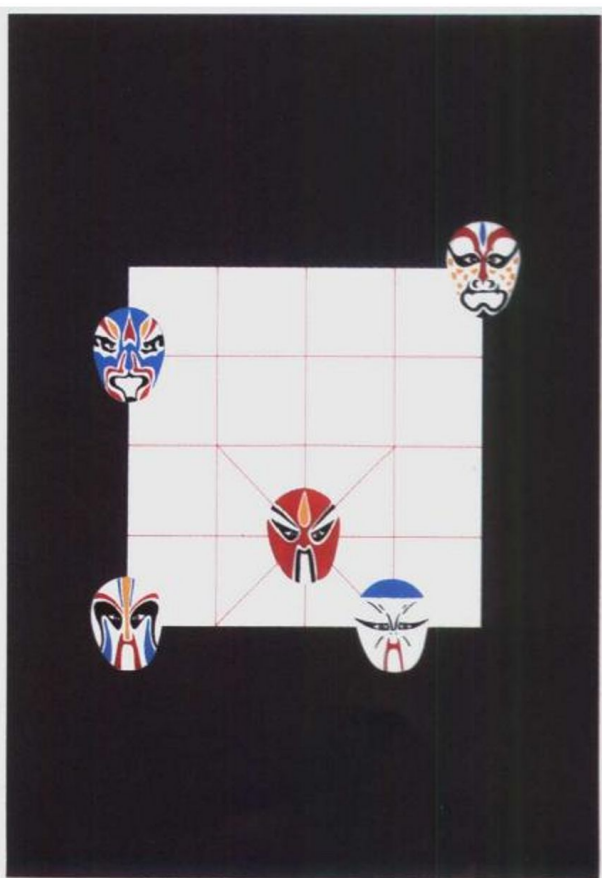
1. 從民俗藝品找體裁，要將設計的視野擴充延長，必先了解中國民俗藝術的精深博大（如春聯、石獅、門神、殘冊、龜甲等），製作者才能進入歷史時空，進而去探索民俗藝術的意義和不同造形、時代之背景概念。

2. 收集有關民藝資料和準備設計構成的工具、筆墨、紙張等。

3. 開始構思，在草圖上不斷思索構成，最重要就是如何把這些要用的民俗藝術當做素材，而且在使用這些素材時，構圖要用現代造形觀念來處理。換言之，就是採用先人的作品當體裁，但要應用今人的

● 民俗體裁應用之設計實例。

● 傳統國劇臉譜的應用設計。

設計概念來構圖。

4. 草圖定稿後，開始著手進行製作，技法採寫實水彩描繪或用平塗亦可，並注意細節的裝飾效果，使整張畫有現代的視覺造形，又有傳統的根。

5. 審查評量後，作品完成。

(三)設計應用

從事設計工作者，常有對體裁的應用產生單調性或是江郎才盡之感，而本單元正告訴我們另一條寬闊的路可走，只要肯去發掘，設計的概念將源源不斷。就以本單元來說，像平面的版面構成及立面的櫥窗或室內設計等都可以充分應用此方式來表達自己的意念。

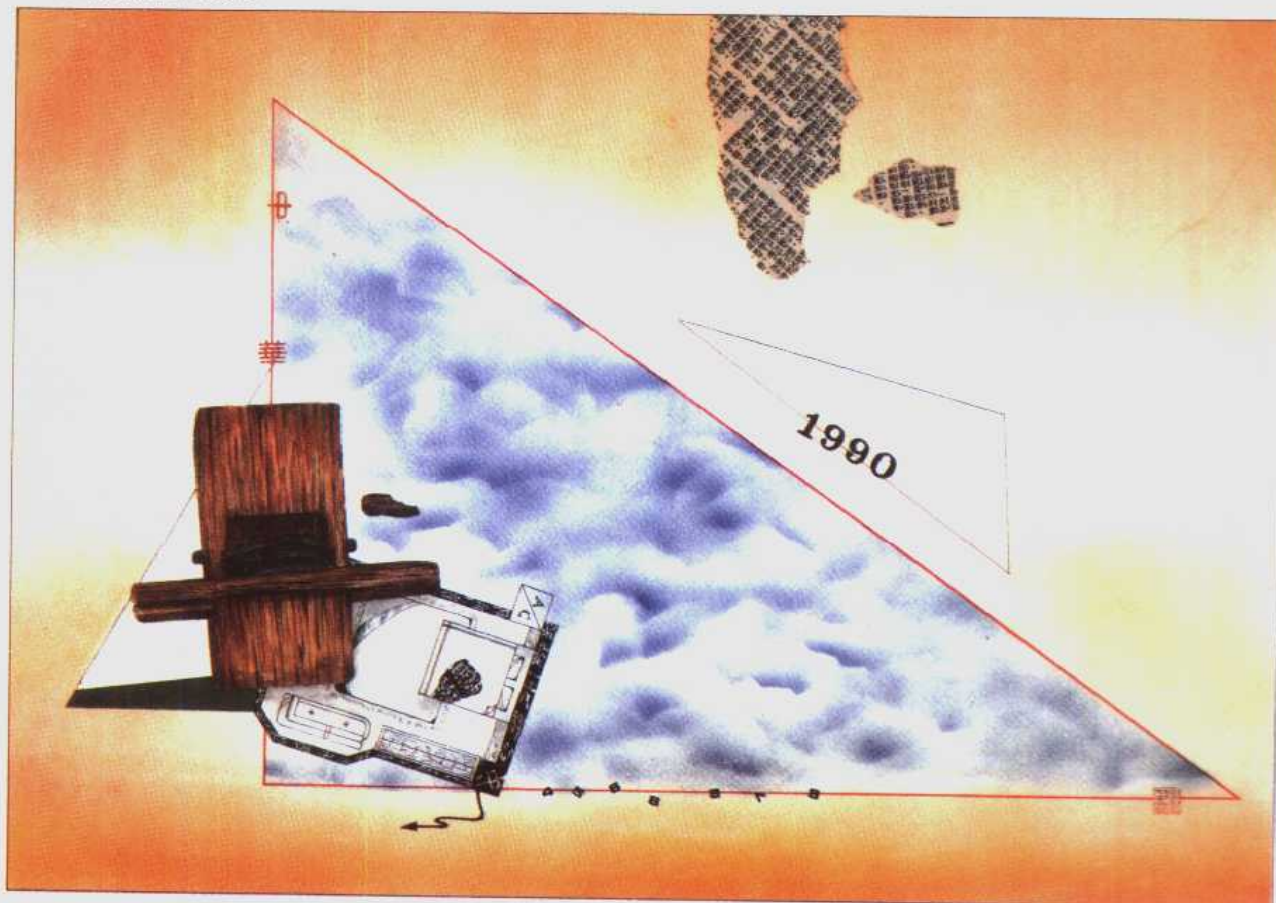
● 傳統圖飾設計之實例。

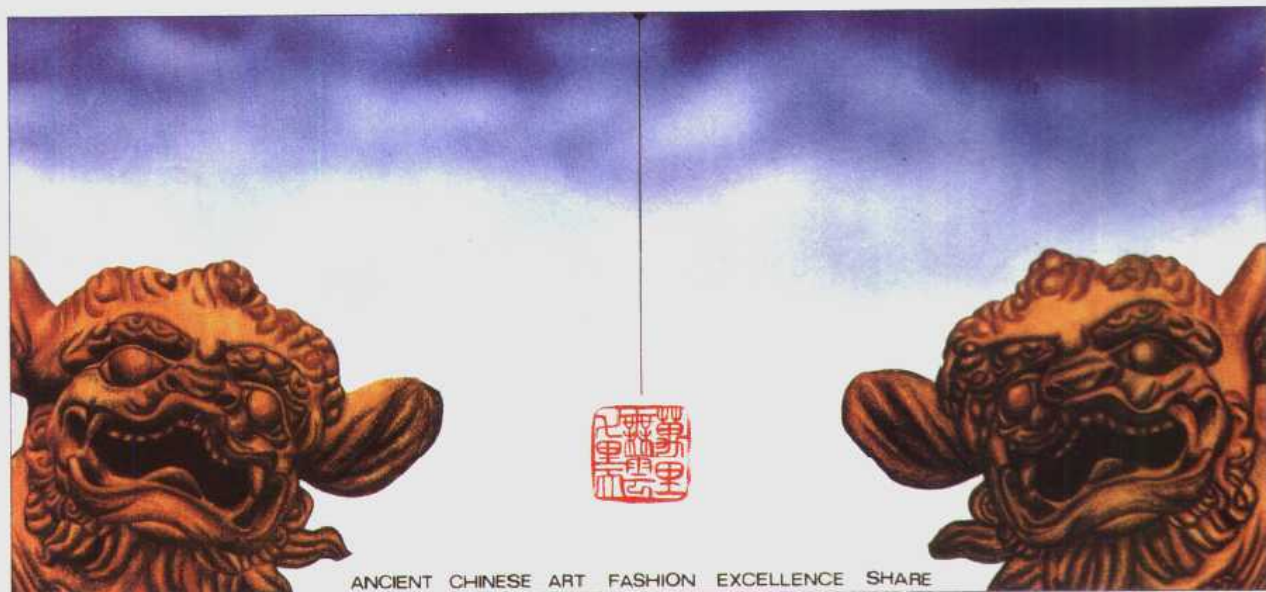
● 民俗藝術的利用設計。

●民俗體裁設計之實例。

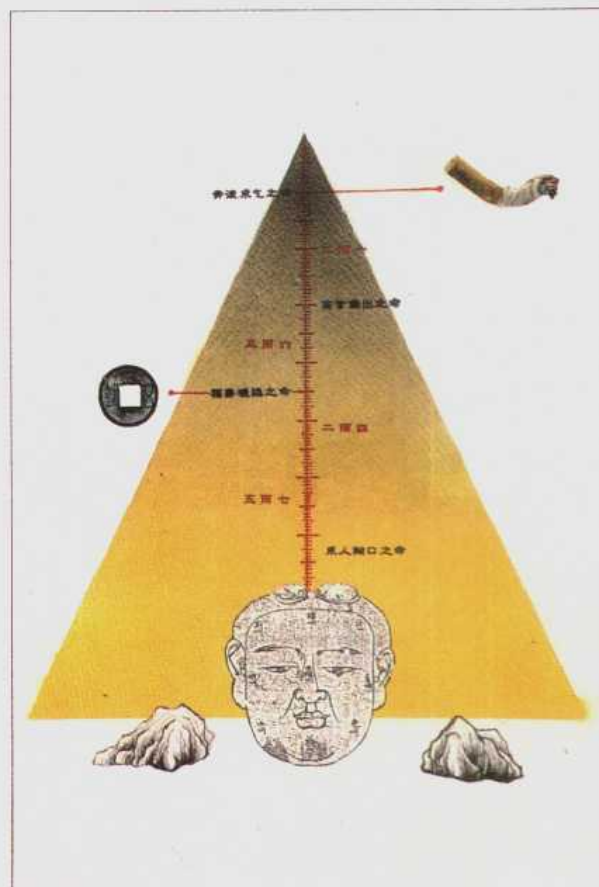
●民間器皿均是創意設計的來源。

- 中國民間題裁蘊藏許多可供利用設計的素材價值。

- 傳統人物的畫面佈局需要注意訴求定位。

- 民俗題裁的創意構成。

二傳統圖案簡化設計

(一)創意動機

常常在想，中國的圖案很美，且具有各時代之歷史性，唯至今我們卻不能引古創新，幾乎所有圖案的應用都因襲傳統風格，似乎找不到有現代感的面貌，小至花邊圖案，大至每年國家慶典所用的飾邊，幾乎都採用過去中國古典造形圖案，看不到所謂民國今世所特有的現代美感。故基本上從創新的角度來探討，我們不妨以傳統為出發，從歷史的根去發揚，進而配合現代感的造形，創造新的圖案視覺語言。

(二)製作程序

1. 明瞭圖案的意義和用途，並探索傳

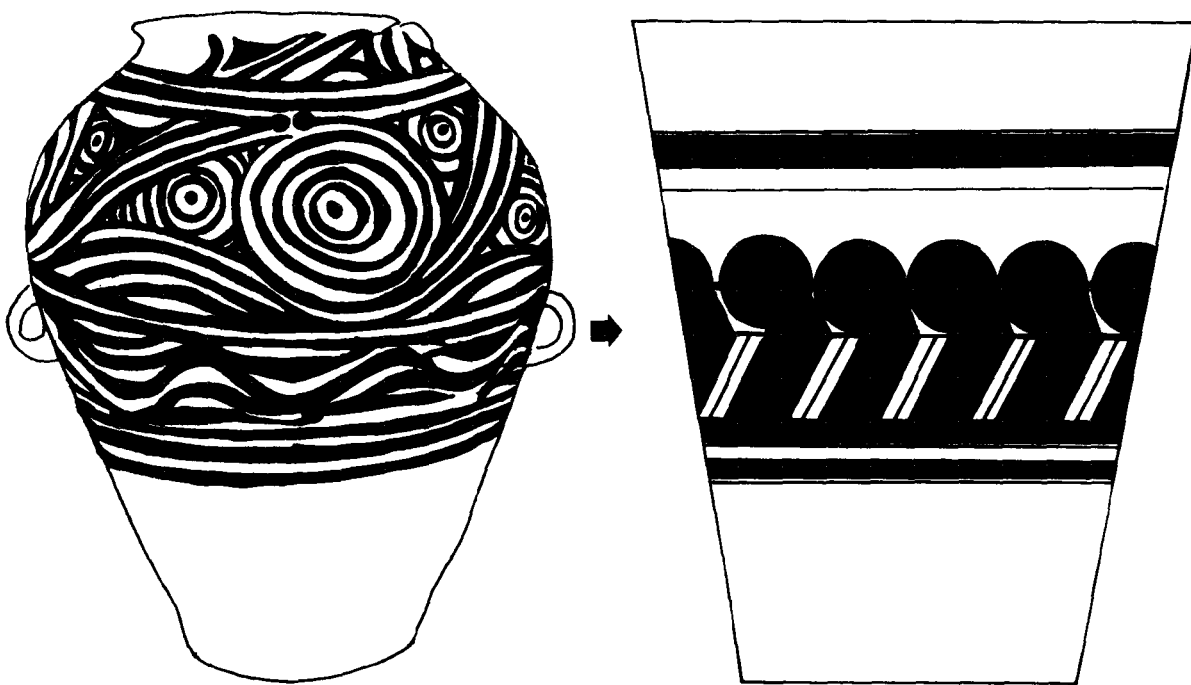
統圖案的歷史發展。

2. 收集中國歷朝各不同圖飾，如回紋、魚紋等等，並細心去研究造形的構成。

3. 本單元是採取傳統某一件圖案作品作為參考依據，然後從這一件傳統圖案中去探討造形原委，再將其精神性抽離而出，創造新的現代感圖飾，但基本上仍保有原來歷史的根。換言之，造形是現代的，根是中國的。

4. 開始尋找一張傳統圖案作為參考，然後進行創作，在創作的過程中，要不斷審視這張傳統圖案的精神性，再用現代造形描繪，直到完成。用毛筆、針筆或其他可用的筆均可以，基本上，要完成現代感的圖案，所採用的造形都是幾何形略多，故製圖儀器亦可應用。

5. 對照傳統圖案，是否太類似？可再

●用幽默方式把名畫給予產品化的設計。

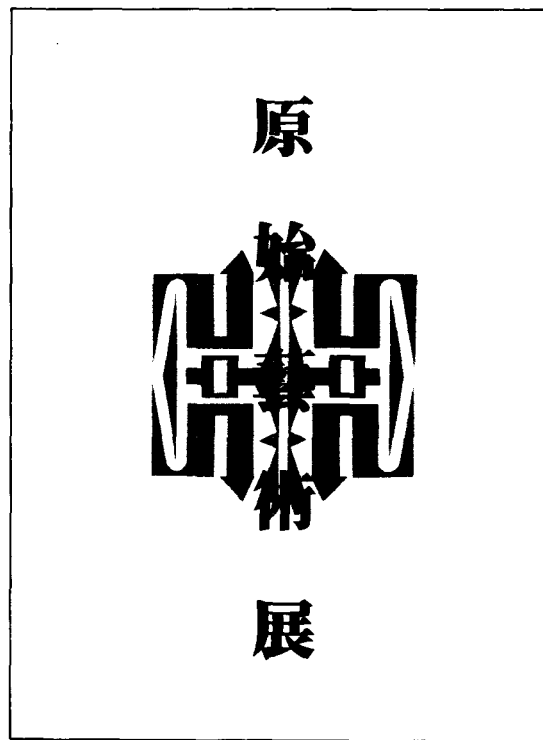
修飾。形雖不像，但內涵要保有中國味道。本單元最重要的是想把複雜的傳統圖案，藉著專業訓練變成較具現代感的圖飾。

6. 完成後，再注意細節，重新審核一遍。

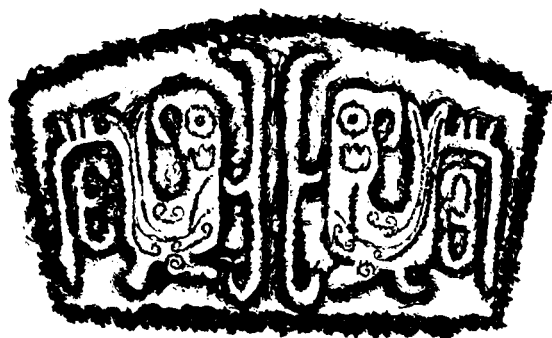
(三) 設計應用

圖案的用途很廣，有新的圖案，在視覺上比較活潑生動，而且才不會老是圍繞在歷史過去的老舊造形中。

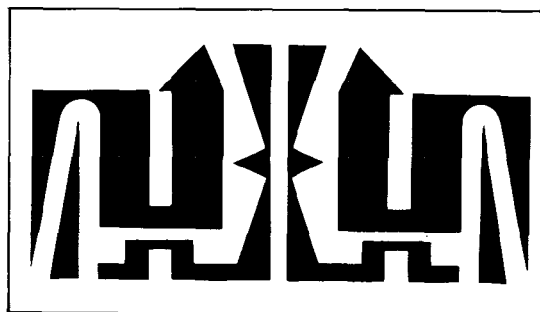
本單元是採取從歷史的角度切入，求取現代與傳統平衡的設計概念。今後不論在廟宇圖飾或學校壁報圖飾或是慶典招牌設計等，我們將可看到比較合乎現代中國人的審美圖案造形。

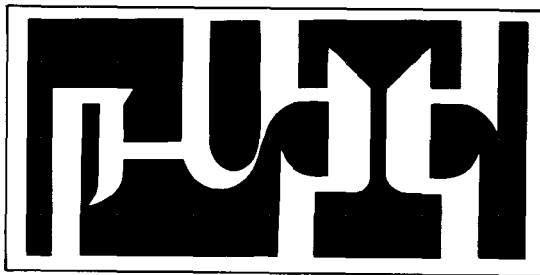
● 傳統圖案簡化設計之實例。

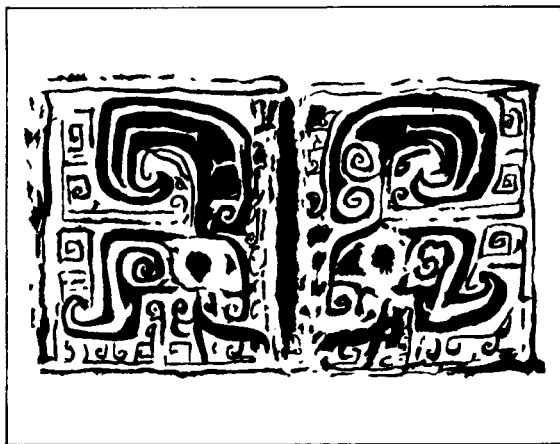

● 在傳統圖案中找到有面貌的現代圖案造形。

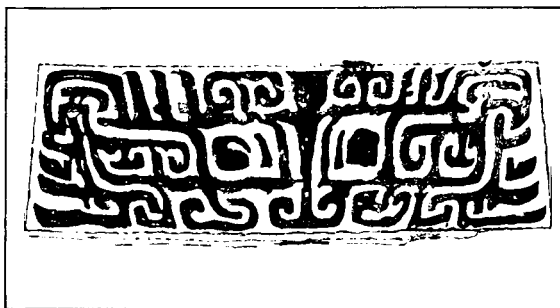
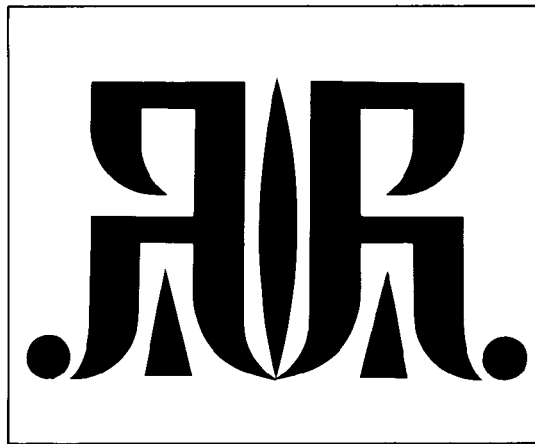

● 應用書法字型構成特殊版面。

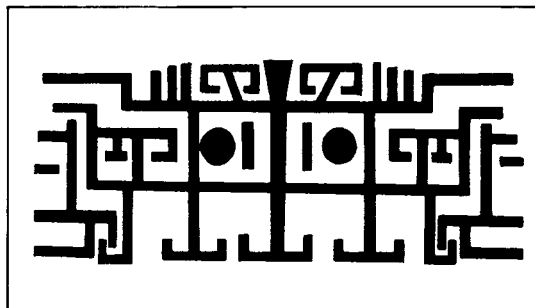

●從傳統圖案意象中塑造有母體的現代造形圖案。

●在傳統圖案中找到具有現代感的中國圖案。

三傳統人物再變應用

(一)創意動機

1. 從中國水墨人物造形聯想到其他可用之處。

2. 由不同時空的錯綜組合設計，畫面將呈現幽默性和文學性，並可詮釋另一種感覺語言。

3. 本單元採取國畫中的人物造形為素材，發揮想像空間，重新構成，可鍛造創意概念。

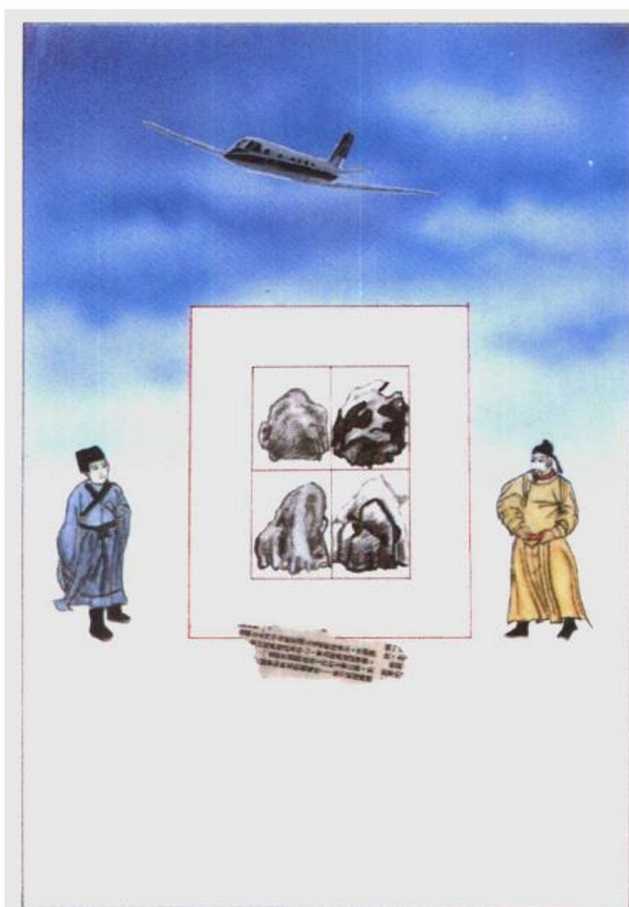
4. 從本單元的構思應用，讓吾人的思考能源又跨前一步，進而發揮尋索素材應用的能力。

(二)製作程序

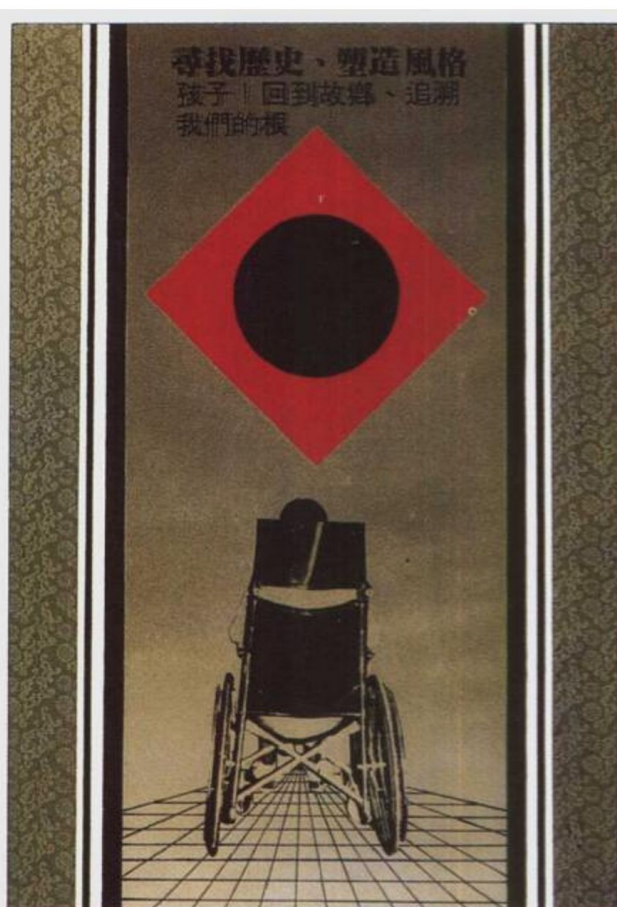
1. 了解「傳統人物再變應用」之意義和可供設計組合之參考，以提高興趣。

2. 在構成應用上應注意人物的功能性。換言之，要注意這張傳統人物在所應用的作品上是什麼角色。如，它可能是用來表現指揮交通的主角，或是用來詮釋某種設計理念等，故除了應用傳統人物外，也需用一些其他和設計主題有關的素材，一併構成組合。

3. 設定一個畫面主題，如「飛越時空的華航」(如圖)，然後開始腦力激盪，反覆思考設計概念，先用鉛筆把草圖描繪出來。

●傳統與現代的搭配具有高度的視覺幽默感。

●傳統人物的畫面佈局需要注意訴求定位。

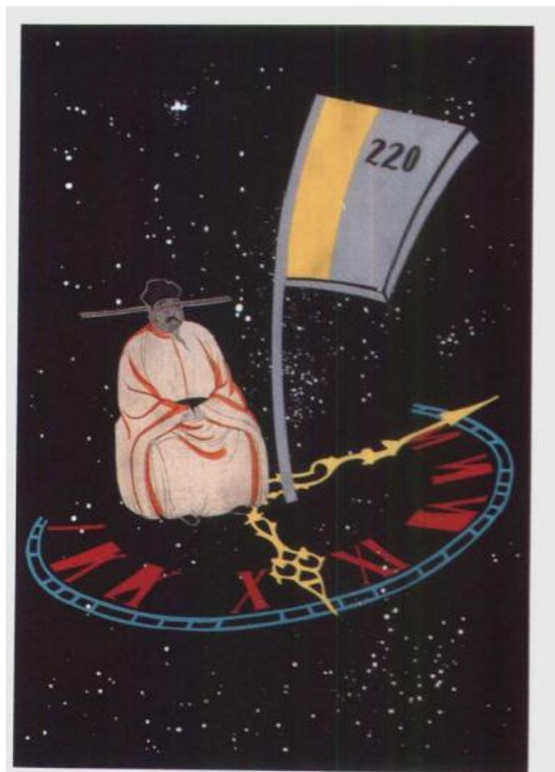
4. 草圖完成後，再擇取其中一張定稿，然後開始上色作畫，用寫實畫法、平塗法或噴修法等技巧均可。

5. 畫好後，再修飾一遍即可。

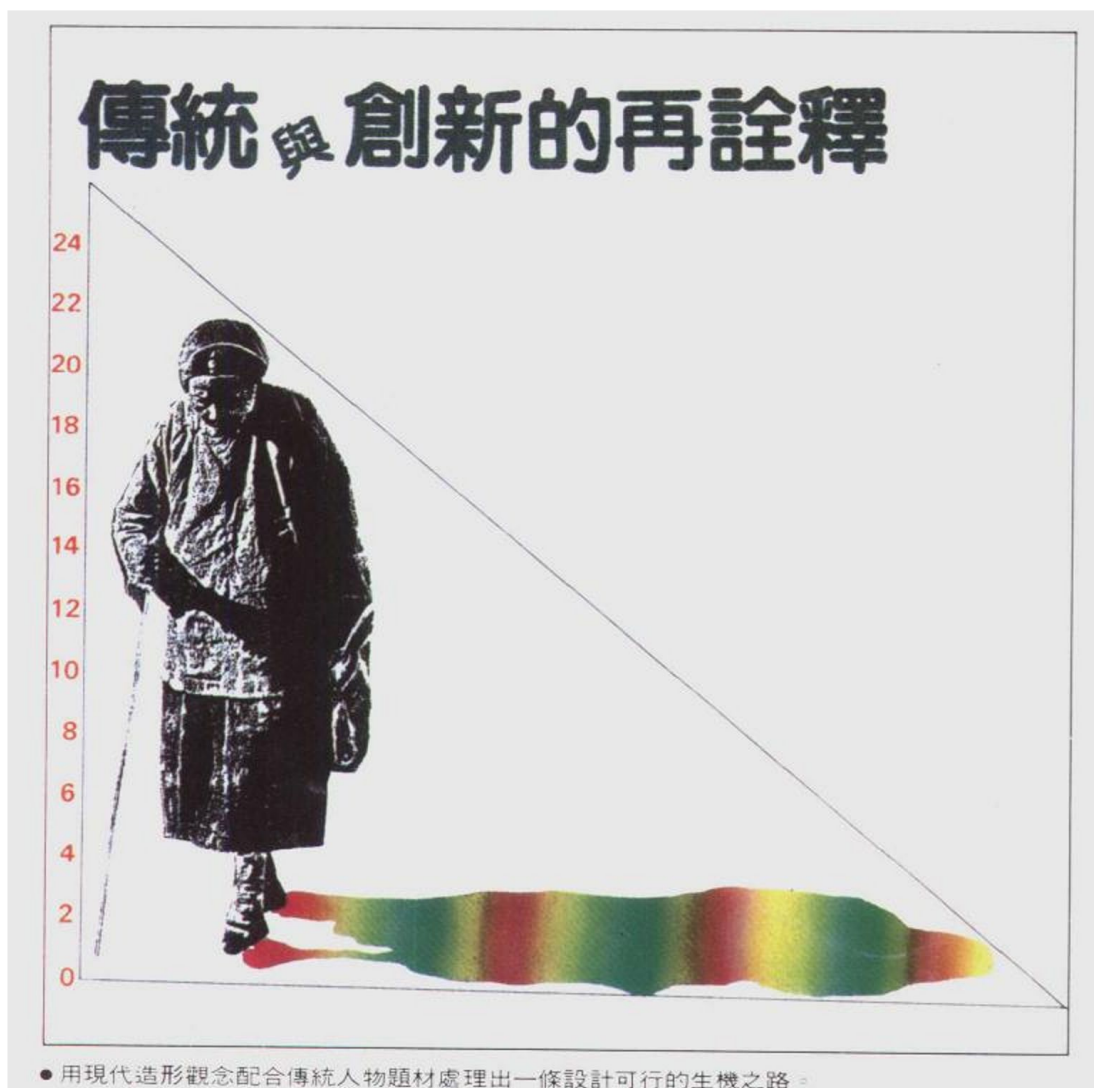
(三)設計應用

本單元是提供一種新觀念的嘗試，古今併用的素材，再用現代設計概念去構成佈局，其中若能善用創意，相信畫面必有可觀之作品。

本單元可以應用在一般任何廣告作品上或是描圖應用上，若加上某些文案說明，更能彰顯設計效果。

▲中國人物造形與現代設計概念的構成組合。

●傳統人物的素材應用是畫面設計資源。

●時空的錯綜組合將使畫面構圖有生氣。