

插畫市集

兒童、生活、時尚、潮流、2D/3D、奇幻、漫畫/CG

302

啓動美學DNA，引爆新視覺美力！

揭開台、港、中、英、法、北歐 104位插畫好手，超過1000幅的獨創新鮮「畫」

●國家圖書館出版品預行編目資料

插畫市集302 / 三采文化編著
--初版 --台北市：三采文化，2007（民96）
面：公分 --（創意我最大：5）
ISBN：978-986-6920-48-6（平裝）

1. 插畫

947.45

96003907

Copyright © 2007 SUN COLOR CULTURE PUBLISHING CO., LTD., TAIPEI

建議陳列書區：綜合書區、生活、設計、藝術

創意我最大 ⑤

插畫市集302

編著者 / 三采文化

叢書主編 / 鄭雅芳

執行編輯 / 郭玫禎

編輯助理 / 吳美瑤 王佳雯

人物專訪 / 陳淑芬

美術編輯 / 陳佩娟 曾雅綾 藍秀婷

封面設計 / 藍秀婷

封面插畫 / 封面左圖：張倩華（張小倩）、封面右圖：吳嘉鴻

封底插畫 / 唐秀雯（棉花糖）、VOFAN、13（由左至右）

發行人 / 張輝明

總編輯 / 曾雅青

著作權顧問 / 葉茂林

發行所 / 三采文化出版事業有限公司

地址 / 台北市內湖區瑞光路513巷33號8F

傳訊 / TEL：02-8797-1234 FAX：02-8797-1688

網址 / www.suncolor.com.tw

郵政劃撥帳號 / 14319060

郵政劃撥戶名 / 三采文化出版事業有限公司

本版發行 / 2007年5月15日

定價 / NT\$580

限量推廣價 / NT\$299

作品提供 / 官孟玄 (tatami)

●本書所刊載之商品、文字或圖片，僅為說明輔助之用，非做為商標之使用。如相關商品或圖片內含他人之著作或商標者，該著作或商標皆屬原權利人所有，特此說明。

●著作權所有，本圖文非經同意不得轉載。如發現書頁有裝訂錯誤或污損事情，請寄至本公司調換。All rights reserved.

J218.5/18

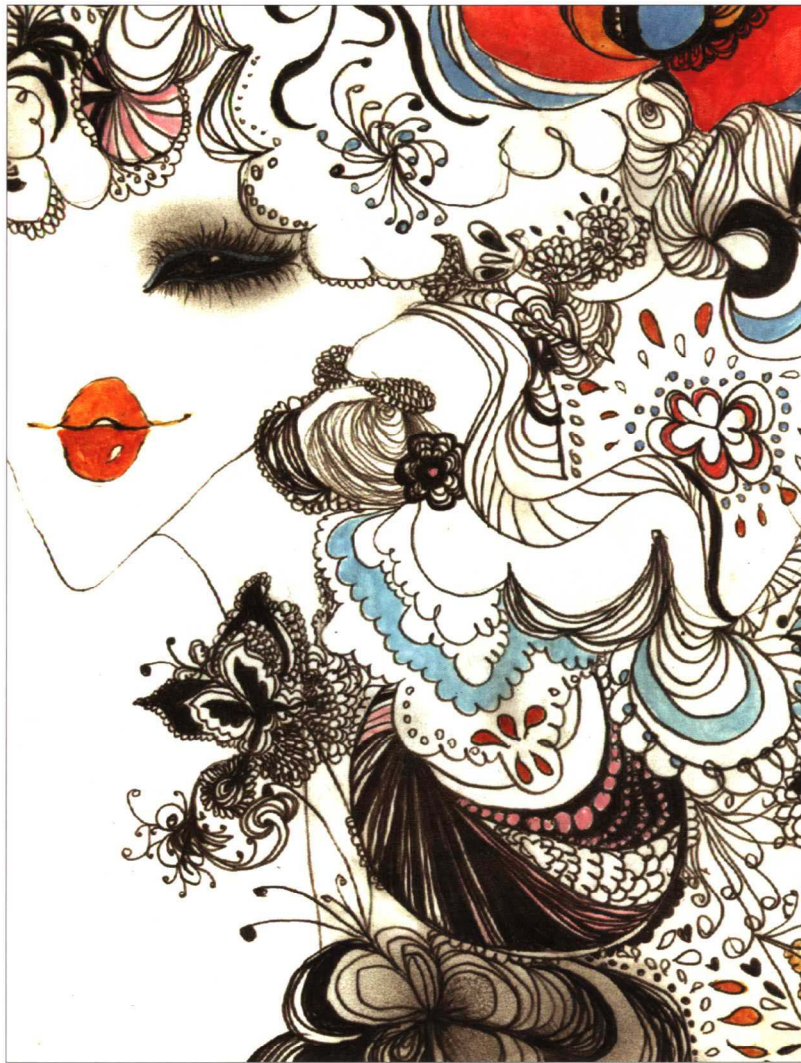
:302

2007

插畫 市集

兒童、生活、時尚、潮流、2D/3D、奇幻、漫畫/CG

302

作品提供 / 楊謹瑜

創意ing→行動ing→行銷ing

「美學運動」開始昇華 你看見了什麼？

這幾年「美學」特別受到關注，從日前出版的「創意市集101」與「插畫市集301」書籍，想必大家跟我一樣有很大的感觸，這些人默默地在經營自己的「美力」，所遇到的困難與瓶頸我想我能夠感同身受。在這美學運動的背後，你看到了什麼？你知道這背後故事嗎？我想我看到的是創意ing→行動ing→行銷ing。

何謂「創意」？我常跟同仁說，只要有進步、有突破就是創意，每天進步一點點，自然就會有新的事物等你再去挖掘，這是一件好玩的事情。有了突破，接下來你就會有新想法、新作法、新玩法來將這些東西相互結合運用，這些都是要持續不斷地做下去，不是只靠一天就成功，必須是現在進行式，也就是我說的行動ing。當然，有想法就應不吝於和更多人分享，甚至還可能激盪出更多火花！

「靜態」圖像 動起來了

就像這本書中很多精采的插畫，都是插畫家努力顛覆原有的技術，或嘗試不同畫風創意，甚至將平面作稿方式換了，而表現在球鞋、塗裝立體裝置或動畫等，甚至更靈活者，還懂得異業結合，運用不同團體的力量來行銷自己，這些都已跳脫以往單一創作的手法，非常多元而蓬勃！更有趣的是，許多年輕人基於愛現，結合網路等沒有門檻的表現平台，盡力揮灑他們的創意，像是將原本「靜態」圖像→演變「連續」圖像，再藉由一些科技引導，動畫也慢慢是大家近幾年常運用的表現手法之一，就連線上對話的 MSN 圖示也是目前最熱門的行銷手法。

Foreword

多看 多聽 多問 多靜……

創意哪裡來？我建議大家一定要多看、多上網、多旅行、多去外面交流，甚至是接稿子。因為來自不同顧客直接給的建議及改善方式，會遠遠超過自己鑽牛角尖，但是，最妙的情況也在這！因為創作者最在意的就是東西被客戶修改或批評得一文不值或……等，這些其實都是正常的，且不管這些建議可能是良藥抑或毒藥，其實正是最直接且寶貴的，也是最能夠幫助創作的基本功！只要靜下心來思考一番，我想你會聽得懂！

就從自己「品牌」經營開始吧！

最後我想談談品牌經營，因為我發現大家越來越懂得如何走出自己的風格，也就是讓大家第一眼就認出你的風格與特色！有人問我說，為什麼有的創作者都有一些抄襲的影子？我笑笑回答，一開始的臨摹抄襲當然會免不了，但如何去突破、延伸發展屬於自己的特色才是要關切的問題，勇於嘗試新的技法及新建議、不斷地挑戰自我繪畫技巧的極限。這種自然衝擊，我想是每個成功創作者必須經過的陣痛期。

當然，真正的品牌經營，絕對不能沒有市場概念的基礎，因為市場概念是決定你孤芳自賞還是能經營出自己品牌的關鍵！但我也必須強調，盲目跟從市場絕對不會成功，就像堅持國際化與本土化其實都不見得好，每一個創作者都必須從多方面、多角度來找出自己的特點與優勢，那才是自己的風格！

三采文化 發行人暨創意總監

張輝明

作品提供 / VOFAN

Contents 目錄 >>

兒童插畫 Children's Illustration

- 001 周瑞萍 (Rae) 8
《特別專訪》
- 002 儲嘉慧.....12
- 003 張倩華 (張小倩) 14
- 004 吳嘉鴻.....16
- 005 施佩吟.....18
- 006 徐進.....20
- 007 劉旭恭.....22
- 008 陳盈帆.....24
- 009 林致安 (安致林) 26
- 010 馮湘凌 (坐樹上看星星) 28
- 011 陳毓晴 (Amelie) 30
- 012 薛慧瑩.....32
- 013 張志傑 (霸子) 34
- 014 郭壁如 (Monicakuo) 36
- 015 杜小爾.....38
- 016 陳祥元..... 40
- 017 吳佩蓁 (森林) 42
- 018 張庭璋 (色鉛筆 * 阿璋) 44
- 019 傑非 (Jeffrey) 46
- 020 李昱町 (Leeco)
廖家敏 (Mione*) 48

作品提供 / 官孟玄 (tatami)

綜合插畫 General Illustration

- 021 米力.....52
《特別專訪》
- 022 楊懿珊 (ishan) 56
- 023 李淑玫 (Smile) 58
- 024 劉彤渲 (ton's) 60
- 025 趙于萱 (夢想魚販子) 62
- 026 強雅貞 (Fion) 64
- 027 張曉萍 (Ava Chang) 66
《特別專訪》
- 028 張芸茵 (日光·北歐) 70
- 029 楊謹瑜.....72
- 030 賴巧宜 (巧可) 74
- 031 黃文貞 (觀音拿鐵) 76
- 032 曾曉筠 (奇異世界奇異果) 78
- 033 陳雅萍 (Nicole) 80
- 034 Mike.D (P.F.L紫狐葉) 82
- 035 吳泓峻 (灰) 84
- 036 李嘉琪 (mag) 86
- 037 何靖 (JIN) 88
《特別專訪》
- 038 洪元建 (阿建) 92
- 039 唐秀雯 (棉花糖) 94
- 040 俞家燕 (2D馬賽克) 96
- 041 葉莉樺 (Niki) 98
- 042 郭晉昂 (木頭鉛筆) 100
- 043 李東峻 (aska LEE) 102
- 044 翔男.....104
- 045 臧致怡 (ZEI) 106
《特別專訪》
- 046 黃泓翔+楊東晃 (man8) 110

作品提供 / 強雅貞 (Fion)

- 047 謝宗育 (JASON) 112
- 048 邱耀德 (馬可李奇) 114
- 049 黃怡菁 (黃貝琪) 116
- 050 13.....118
- 051 鄒駿昇 (Page)
《特別專訪》 120
- 052 許家瑜 (chai / 小拆) 124
- 053 呂明奇.....126
- 054 陳以樂 (可樂) 128
- 055 林世雍 (肆號公園) 130
- 056 威廉.....132
- 057 太陽臉.....134
- 058 黑眼包 (Bow.Hung) 136
- 059 鄒明貴 (米格 / mig) 138
- 060 吳怡欣 (yihsin wu) 140
《特別專訪》
- 061 侯師紅 / 王淨淨
(畫兒+晴天) 144
- 062 官孟玄 (tatami) 146
- 063 王令瑜 (Anther Fish King) 148
- 064 雨人.....150
- 065 程子潔.....152
- 066 黃祺婷 (Chantal*小哈) 154
- 067 謝祖華 (Daniel) 156
- 068 張曰斌 158
- 069 王立偉 (尾氏/MomKid) 160
- 070 何藹.....162
- 071 趙陽.....164
- 072 喬成 (巧克力澄子) 166
- 073 法蘭克 (Frank) 168
- 074 螺旋塔.....170
- 075 江秉泰 (阿泰 / A-Tai) 172
- 076 邱南君 (鐵皮小白) 174
- 077 付淳.....176
- 078 邱炳昌 (天秤餅乾) 178
- 079 鍾毓婷 (赫蒂) 180
- 080 鯉魚狸 (狸子) 182
- 081 陳喬泓 (阿Bon) 184
- 082 周靖龍 (阿龍) 186
- 083 張堂毅 (HOELEX) 188
- 084 黃勻弦 (犀牛王小弦) 190
- 085 徐銘宏.....192
- 086 林妙燕.....194
- 087 趙大鼻.....196

漫畫 / CG Comic/Computer Graphic

- 088 VOFAN.....200
- 089 歐啓斯 (kai / 啓) 202
- 090 好多橙子.....206
- 091 李淑貞 (艾可小涼) 208
- 092 SADON.....210
- 093 AKRU (泰坦塔) 212
- 094 梁若珩 (狐彥 / COLOMBO) 224
- 095 米奇鱷.....216
- 096 羅偉強 (北七強) 218
- 097 無限草紙.....220
- 098 江凱莉 (Black.k) 222
- 099 林育如 (一眉師兄) 224
- 100 陳倩儀 (PANDA) 226
- 101 蝗蟲哥哥.....228

插畫市集大募集 230

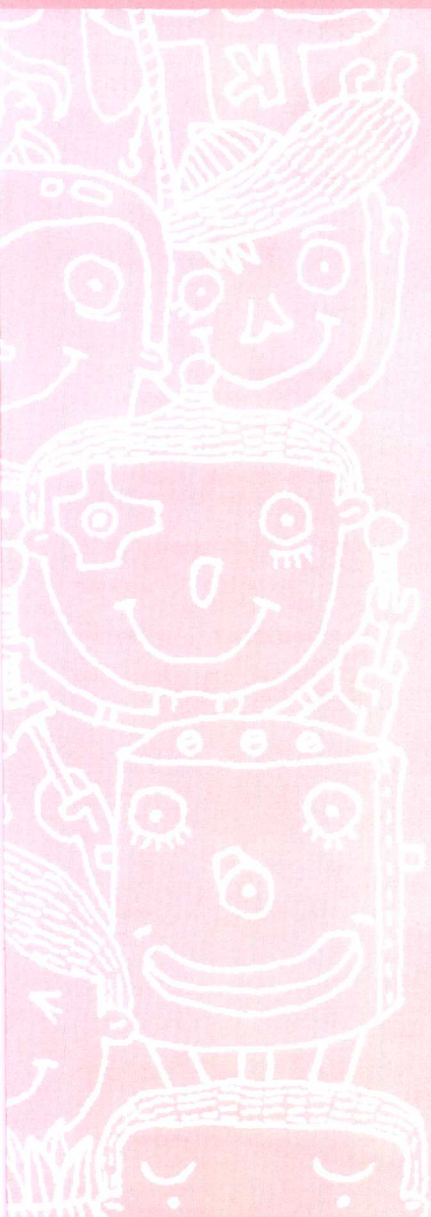
作品提供 / 何靖 (JIN)

作品-smile / 李昱町 (Leeco) · 廖家敏 (Mione*)

Children's Illustration

| 兒童插畫 |

歡迎搭乘時光機，
看我們用色彩，
彩繪兒時的歡笑與奇想。

001 周瑞萍 (Rae)

簡經歷：繪本作家：朝陽科技大學，視覺傳達設計系畢。目前全心投入自己喜歡的創作，正在進行的工作包括為電視版動畫片及電影書提供視覺影像藝術指導。

E-mail：davieonthecup@seed.net.tw

電話/手機：(02)2683-2392 0935-407-517

專屬網站：<http://www.davieonthecup.com/>

<http://pic.d-park.com.tw/hokkaido/>

部落格：<http://mypaper.pchome.com.tw/news/r8318045/>

公司/工作室：Love Rae

擅長風格：清新、自由、無國界

Check it out!

我想說：到現在為止我仍然堅持那一直以來被漠視的執著，即使逆著風也要往前。

1. 夏天來的時候我會想你 (大塊文化出版)
哈哈，有時候最可愛的東西卻變成是惡魔的化身，沒道理都變有道理了。(油性粉彩)

2. 我們-Rae2007年插畫創作桌曆 (樹德企業出版)
2007Cover。(手繪+電腦繪圖)

3. 蔓越莓磁鐵書籤設計 (Ocean Spray)
到蔓越莓池邊來，乾一杯。(手繪+電腦繪圖)

4. 雨像細菌一樣滲透我 (中國時報·浮世繪)
我開始感覺到痛了，但你連看我一眼都沒有，逕自轉身離開了。(壓克力)

5. 夏天來的時候我會想妳 (大塊文化出版)
偶爾盲目的跟隨好像是一種幸福的狀態，我們彼此享受著這盲目的幸福。(油性粉彩)

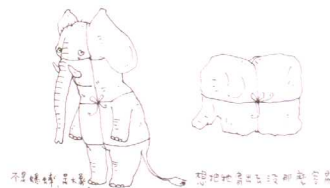
6. 去誰家買空氣 (酷分仔出版)
思念，還有嗎？(美柔汀Mezzotint)

7. 去誰家買空氣 (酷分仔出版)
記憶中的氣味。(美柔汀Mezzotint)

8. 實現夢想中的那朵雲 (自由時報)
只要帶著夢想穿越它，便可以美夢成真。(油性粉彩)

9. 堅持 (一票人畫票空間聯展) 五餅二魚文化收藏
縱然雨下得很不可理喻，我不會放棄堅持最初的原則。(油性粉彩)

10. 雨過後夏天就來了 (一票人畫票空間聯展)
夏天，下個月來。五月：「這麼快，我的梅雨還沒下夠呢！」(油性粉彩)

【展覽紀錄】

- 2006 新竹沙湖濕藝術村「去誰家買空氣」銅版系列創作畫展
- 2006~2007 日本義大利波隆那插畫入選作品巡迴展
- 2006 杭州受邀參展第二屆中國國際動漫展／杭州市國際會展中心
- 2006 上海受邀參展「原創動漫新美學」上海當代藝術館
- 2006 台北誠信信義旗艦店「夏天來的時候我會想妳」裝置藝術展
- 2006 台中大葉大學台中推廣教育中心「波隆那國際插畫家作品展」
- 2007 台北「I AM KAKA! 彩繪夢想·卡卡公仔展」Pixie
- 2007 台北受邀參展第十五屆台北國際書展「波隆那六人插畫原作」展／世貿中心三館

【得獎紀錄】

- 2006 「波隆那國際插畫書獎」插畫家
- 2006 講義雜誌年度最佳插畫家獎
- 2006 「華文部落格大獎-年度最佳生命記錄部落格」入圍

【出版紀錄】

- 2006 《去誰家買空氣》酷分仔出版
- 2006 《夏天來的時候我會想妳》大塊文化出版插圖
- 2002 《寂寞的戀人》歐陽釧／幾何文化
- 2003 《花季你還在等我嗎?》封面／芹晴／小知堂
- 2004 《演好你自己的偶像劇》方文山／華人版圖
- 2006 《跟大海玩遊戲的螃蟹》拉雅德·吉普林／東西出版
- 2006 《我家有個風火輪》張曼娟／天下雜誌

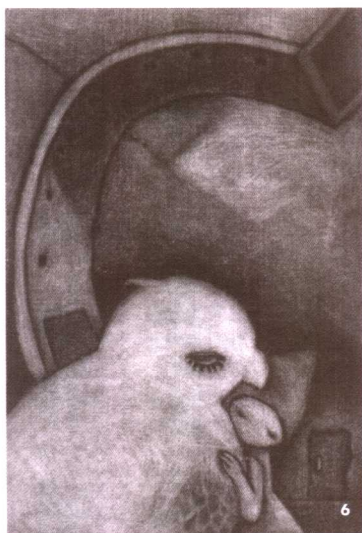
8

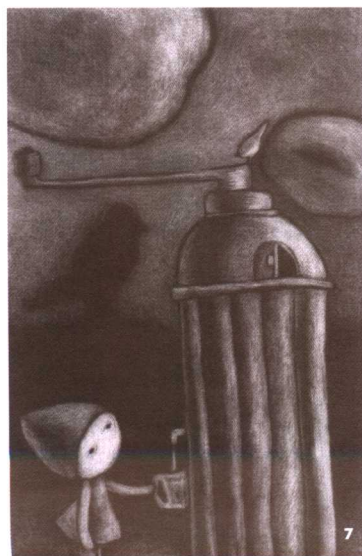
9

10

6

7

Rae

販賣情緒的圖像高手

文／陳淑芬

將情緒所感受到的點滴，幻化成筆下可愛又帶點哀傷氣息的主角，Rae也從中找到繪畫的樂趣，與人生中的各種可能性。

情緒與煩惱，也許是生活中難以規避的夢魘，但對於周瑞萍Rae來說，她卻將自己敏感的個性所感受到的各種心情，用手上的畫筆當作宣洩的出口，並細膩地轉換成一幅幅觸動人心的清新畫作，不但讓她獲得了義大利「波隆那兒童書插畫展」的肯定，也讓原本找工作處處碰壁的她，找到了生活的新方向。

波隆那 創作生涯的轉機

坐在自己位於多媒體公司的辦公室裡，Rae一邊回想起自己求職的辛酸過程，忍不住笑著說，自己原本要去當美容師，甚至去考執照，「反正都是跟色彩有關聯！」

學美術設計的Rae，因為不喜歡設計公司的商業考量，並且沒辦法有太多自己的想法，所以畢業後她先從補習班的美術老師當起，專門教小朋友畫畫。「也許很多人覺得教書很煩，但我對小朋友的畫作一直很有興趣，他們直接的情緒表達方式，往往可以給我很多靈感，也是影響我畫作的主要原因。」

而後來當了SOHO族的Rae，卻因為不懂得推銷自己，以至於接案子和找工作都不是那麼順利，曾讓她一度沮喪灰心不已。「我一直很想去當文案，甚至是出版自己的畫作，但都一直未能如願，所以我花了兩年的時間，先用版畫方式畫出自己滿意的作品。」

由於在參加波隆那之前，Rae的作品還沒有廠商合作出版，所以她先申請了國際書碼，並將自己畫好的五幅畫寄過去參加比賽，沒想到這也從此改變了她的生活！之後的入選結果，讓

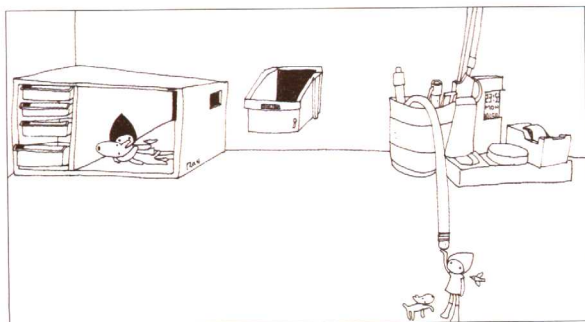
她得到一連串出書的邀約，並且獲得伯樂賞識，讓她贏得了工作機會。Rae笑著說，「去年法國劇院選透過波隆那，想找我和各國插畫家合作海報，讓我真的覺得非常非常的開心！」

有感情 難以取代的武器

喜歡從日常生活中尋找靈感，Rae筆下的人物顯得相當清新自然，像是她自創的「洋蔥頭小孩」，搭配了版畫、速寫的技法與呈現方式，以及帶點灰暗的顏色，就成為作品中的主要特色。「其實我從來不去設想我的風格是什麼，所有的作品，都是依照自己的心情而決定下筆畫出的東西。」

強調先以手繪再用電腦上色的方式來畫畫，這樣才會有感情，Rae也特別偏好老一輩的創作作品。「像是中村清治、維梅爾，還有一些我已經不記得名字的創作家，他們以豐富的人生經驗與沈穩的表現方式，完全投注在繪畫裡，讓我能從他們的全盛作品中，看到每一個人的優點，也同時成為我學習的對象，並激發我的創作靈感。」面對新浪來襲，Rae坦言也會感受到不少壓力，但她希望自己也能像她最愛的老畫家一樣，畫出難以被取代的香醇味道，這些都是別人所模仿不來的。

曾經想要轉行，但現在會覺得「就算畫到老婆婆的年紀，也要繼續畫下去」，Rae不但找到了繪畫的樂趣，她也從中發現自己畫下去的動力。「我也許不是天生就會畫畫的人，但我相信自己是個努力的人，也希望自己有一天不只是一個圖像設計者，而是可以成為一個藝術家。」Rae對於自己的未來，說出了這樣的期許。

工作室。

北海道代言紀錄（統一夢公團北海道館）
Anini & Lala。（壓克力+拼貼+攝影by jasonma）

Love Rae情人節對錶設計 (財團法人愛盲基金會)
邀您一起打造視障兒童圖書館。(手繪+電腦繪圖)

蔓越莓畫家珍藏2D磁性畫夾 (Ocean Spray)
和你分享我最愛的蔓越莓。(手繪+電腦繪圖)

給新人的建議

對於想要進入這一行的人來說，一定要有很大的決心，那就是自己以後就是要往這個方向走。也許現在會碰到挫折，但是一個惡劣的環境，絕對能練就一個更沈穩的人格。不要放棄，就能往自己的極限挑戰。

你不可不知的波隆那

對於許多插畫家來說，能入選「波隆那」不但是個肯定，更是能讓自己作品通往全世界的最佳捷徑！

從1967年創辦以來，義大利「波隆那國際兒童書插畫展」就被喻為是國際級的「旗艦畫展」，從每年入選的作品裡，可以看到插畫家們新的想法、創意、技巧，並且了解整個世界的畫風及走向，也因此，每年的波隆那國際兒童書插畫展，更是齊聚全球的童書出版界而成為最受矚目的焦點。

不過，想要入選波隆那並不是那麼簡單的一件事，從參賽的好幾千人中，只挑選出80~100人左右，你必須和來自世界各地的高手一較高下。而每年一月間選出入選作品之後，作品會在四月初書展期間展出，接著則到日本、美國及台灣巡迴展出。

想要參加波隆那比賽的中文參考網站：

<http://redtomatobooks.myweb.hinet.net/index.htm>

002 儲嘉慧

簡經歷：畫畫的人

E-mail：chuchuart@gmail.com

部落格：http://blog.webs-tv.net/chuchukiro

擅長風格：無特定風格

出版紀錄：2000 《打開甜蜜口袋》插圖／華文網集思書城出版

2000 小小天地兒童月刊

2003 《出發去旅行》明日工作室出版

2004 《東島》封面／時報出版

2006 《墜·情詩》插圖／聯經出版

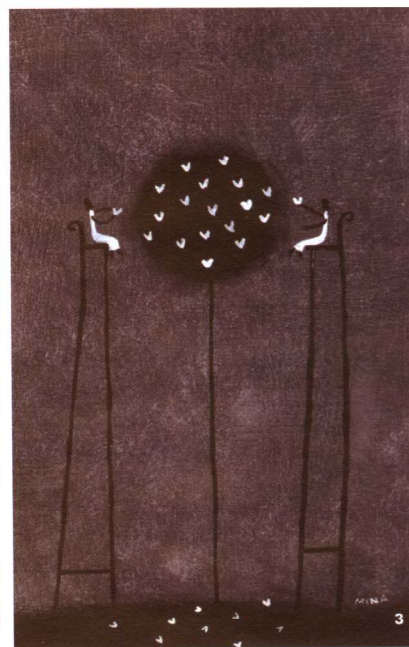
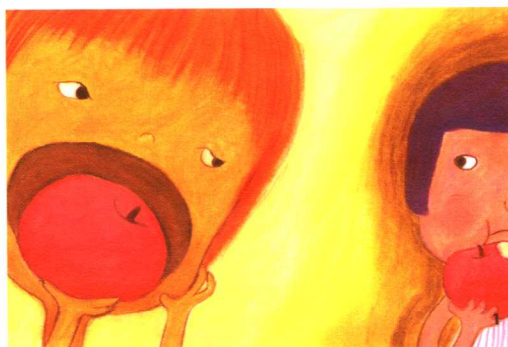

妮娜的黑貓。

Check it out!

我想說：學習與堅持。畫畫，是可以讓我一直做到老的事情。

1. 《出發去旅行》明日工作室出版
蘋果村裡住著阿米力與茉莉。(粉蠟筆)
2. 《出發去旅行》明日工作室出版
阿米力與茉莉享受著蘋果早餐。(粉蠟筆)
3. 《倆個我》圖文創作
只要倆個我都快樂，就能長久。(壓克力顏料)
4. 《倆個我》圖文創作
遇到深溝只能用心來填。(壓克力顏料)

【得獎紀錄】

- 2001 信誼幼兒文學獎圖書創作類入選
- 2002 信誼幼兒文學獎圖書創作類入選
- 2002 安徒生童話插畫入選
- 2003 信誼幼兒文學獎圖書創作類入選
- 2004 信誼幼兒文學獎圖書創作類入選

- 5.《我的朋友住在隔壁村》繪本創作
我的朋友怎麼還沒來？（油彩+畫布）
- 6.《妮娜之灰色的夜》圖文創作
妮娜離開「灰色的夜」飛向未知。（壓克力顏料）
- 7.《妮娜之灰色的夜》圖文創作
……湖邊正是妮娜住的地方。（壓克力顏料）
- 8.《妮娜之灰色的夜》圖文創作
貓的巨石像是「灰色的夜」的入口。（壓克力顏料）
- 9.《我的朋友住在隔壁村》繪本創作
沿著小路走就會到朋友的家。（油彩+畫布）

妮娜。

003 張倩華（張小倩）

簡經歷：英國布萊頓大學插畫創作碩士，曾任設計公司全職手繪，現為自由插畫工作者。

E-mail：chien830@hotmail.com

電話/手機：0919-115830

專屬網站：<http://www.artwanted.com/chien830>

部落格：<http://blog.yam.com/chienhua>

擅長風格：兒童、幽默

出版紀錄：2004 泰國Chomromdek Publishing House出版「自我中心系列」繪本

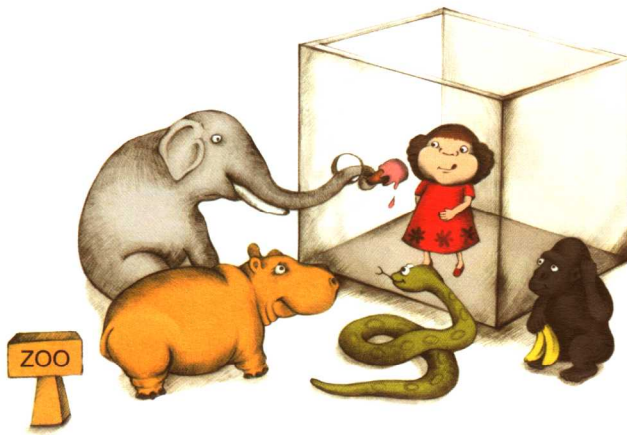
展覽紀錄：自由時報花編副刊(名畫Fantasy)

出版紀錄：第六屆國語日報兒童文學牧笛獎圖畫故事組佳作

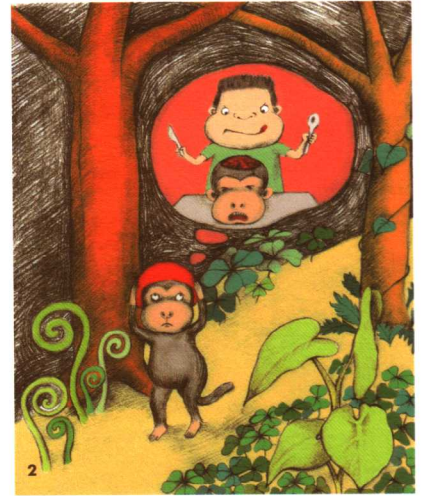

愛漂亮小姐。

Check it out!
我想說：開心就對了。

- 1.動物園
換個角度想一想。(鉛筆+電腦上色)
- 2.安全帽 (自由時報花編副刊)
媽媽說外面很危險。(鉛筆+電腦上色)
- 3.夢 (自由時報花編副刊)
名畫重新詮釋。(壓克力+電腦合成)
- 4.長頸女人 (自由時報花編副刊)
名畫重新詮釋。(鉛筆+電腦上色)

5. 落跑蛋
美麗的彩蛋。(壓克力)

6. 皮皮與波波歷險記
皮皮問外星人廁所在哪裡。(壓克力+鉛筆)

7. 淹水關
我們做你的朋友。(水彩)

8. 早知道 (國語日報牧笛獎佳作)
洞口有隻大鳥。(水彩+色鉛筆)

9. 早知道 (國語日報牧笛獎佳作)
蚯蚓們變得很老。(水彩+色鉛筆)

