

梦幻型版智慧王

【创意大师系列】

简仁吉 编著

辽宁科学技术出版社

沈阳

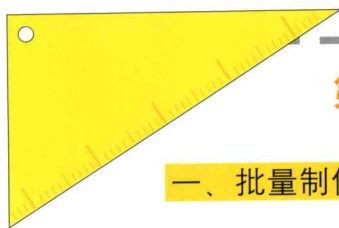
★目录 02

★序言 04

第一章 神奇美工大师型版智慧王.....05

★理论篇 06

★工具篇 10

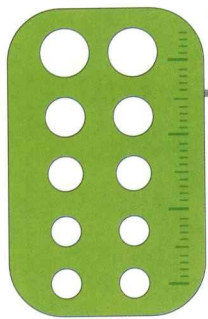
第二章 形形色色美工“很角色”.....13

一、批量制作型版的基本原则 15 三、着色型版 27

(一) “型” 的系列 1. 花的型版	16	(一) “色” 的系列 1. 粉彩背景型版	28
2. 昆虫、鸟类的型版 ...	18	(二) “色” 的系列 2. 粉彩造型型版	30

二、批量制作型版的创意原则 ... 23

(一) “型” 的系列 3. 动物的型版 24 (五) “色” 的系列 5. 综合应用型版 36

第三章 创意型版媒体“很角色”.....49

(一) 文字的技法运用 50

(二) 各种媒体的应用 52

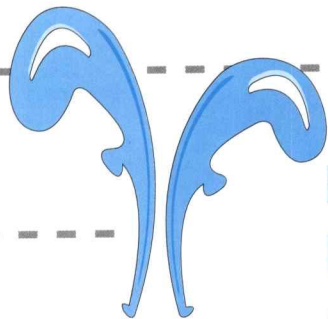
〔一〕卡片设计 52 〔六〕教室布置设计 62

〔二〕名牌设计 53

〔三〕 标语设计 54 附录二 等比例放大技巧及文字型版

〔四〕指示牌设计 56 〔七〕吊牌设计 64

〔五〕 公布栏设计 58 〔八〕 海报设计 66

第四章 放大型版场布“很角色”.....69

(一) 大型版面制作流程 71 (四) 昆虫与鸟类加花的组合形式 75

(二) 大型版面的构图技巧 72 (五) 动物与道具组合的形式 76

(一) 背景的组合形式 72

〔二〕花的组合形式 73 (四) 大型版面的创意变化 79

(三) 昆虫与鸟类的组合形式 74 (五) 会场布置的企划与执行 80

contents

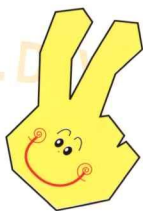
★ 亲爱的读者们与创意手阿吉
一起变成型版智慧王！！

四、魔术型版 37

- (一) “很角色”的系列 1.背景型版 38
- (二) “很角色”的系列 2.人物(女生型版) ... 40
- (三) “很角色”的系列 3.人物(男生型版) ... 42
- (四) “很角色”的系列 4.主角加道具型版 ... 44
- (五) “很角色”的系列 5.综合应用型版 47

- 〔一〕吊牌的陈列技巧 81
- 〔二〕动物的舞台、墙面设计 83
- 〔三〕标语陈列技巧 84
- 〔四〕上课教材范例陈列 84
- 〔五〕公布栏陈列技巧 85
- 〔六〕大型场布及舞台的陈列技巧 ... 86
- 附录三 插图型版 89

序言

“梦幻型版智慧王”的诞生要归功于来参加研习的学员们的诉求及渴望，给了简老师很大的目标，相对地也增加很多的压力。因此整个出书的过程一波三折。此书的出版必须要有扎实的理论、“POP推广中心”所有老师的背书以及教学教法放大版面的实用价值等。

在这个过程中我们克服了很多困难，花了非常多的精神与时间研究了更多更棒的创意，使整本书的内容更具可看性也更有说服力。在这之前，简老师也对各种技巧做过非常专业的研究，如：马赛克拼贴法、剪影、对折等剪贴技巧。由于之前并没有出书的打算，所以尚未做最精致的整理，这些技法之后就会在“创意大师系列”中一一跟读者见面。“梦幻型版智慧王”是“小主题大发挥”的经典示范，这本书是从环境布置课程中的技法“精致剪贴”中所延伸出来的。“精致剪贴”本身就是一个非常神奇的技法，不管是什么图案皆可做尽情的表现。就是因为有很大创意空间的优势，所以笔者从最基础去研究，从中发现有更多更不同的表现手法，因此给予最贴切的代名词“梦幻型版”，从中又分为批量型版、着色型版、魔术型版、创意型版、放大型版等。依序从理论、技巧、变化、创意到放大都叙述得非常专业仔细，相信读者可以从书中轻易学习到精致剪贴的技巧达到最高境界。

在书中除了有清楚的制作流程及步骤外，精彩的作品范例更是此书的重点，本书除有研习的基本范例外，还有更多的创意范例及放大范例。除此之外，还有教室布置及会场、舞台设计的整体企划，最令人振奋的当然就是随书附赠的简易型版，让您制作作品畅通无阻，真是一本超实用的工具书。最后仍须感谢“POP推广中心”的每个成员，非常积极的参与此书的策划及监督，让书的质量更加完美。也要感谢各位读者对“创意手文化”每本书耐心等待的心情，用买书的行动来支持我们，有了大家的肯定及祝福，“创意手文化”一定更努力去创作研究美化生活的神奇技巧。

献给每个享受创意的读者

简仁吉

于台北推广中心

第一章 神奇美工大师型版智慧王

★ 理论篇

★ 工具篇

壹

壹.神奇美工大师型版智慧王 理论篇

生活美学的剪贴领域当中，什么样的方法可快（制作速度快）、狠（作品够精致）、准（变化空间大）。当然就以“精致剪贴”技法最具冠军相。不仅可以批量制作减少制作的时间，更可以一图多用如上色、镂空、剪贴等，在创作时完全不受限可尽情发挥，展现万能的美工智慧，更是在简易的生活美工中扮演冲锋陷阵的最佳工具。

学
习
POP

感谢读者支持环境布置班“创意背景篇”、“实用花艺篇”课程，这一课程广受读者好评，因此从这两本书中撷取有关精致剪贴的制作概念，扩大研究与读者分享。

环境布置班“实用花艺篇”，从简单花的造型去了解“精致剪贴”的神奇技法是最佳的快捷方式，书中其他方法也非常神奇。

环境布置班实用花艺篇第四章第六节精致法（精致剪贴），是这本书研究的起点，因为读者对此技法赞赏只限于花的样式，觉得不好运用，为了满足读者的需求，笔者花了很多时间扩大研究。

环境布置班“实用花艺篇”，于书中的最后附上非常多的精致型版，方便读者使用。图案高达一百多种，也是型版智慧王名称的由来，运用多元化。

快
乐
DIY

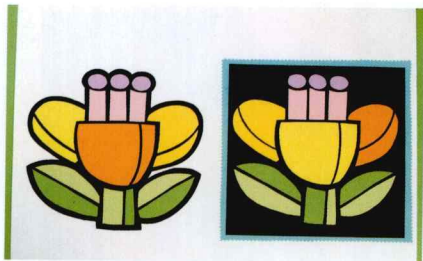

★研究动机 / 扩大精致剪贴的功能

- A. 如何将精致剪贴的功能扩大延伸：因为精致剪贴会产生阴阳两个图稿，因此在创作时不应只是简单的剪贴而已？所以……
- B. 精致剪贴只能应用在简易的图案吗？使用精致剪贴技法若是图形太过复杂，会造成制作时的困难。难道复杂的图形就不能制作吗？所以……
- C. 创造精致剪贴的设计空间：精致剪贴在制作时一定得用样稿吗？为什么只能产生独立个体的图案呢？只是简易的图形也得这么麻烦吗？这些种种的为什么，所以……

① 精致剪贴技法所产生的图形非常精致，可运用在不同的宣传媒体，视觉效果极佳，有为作品加分的价值。

② 精致剪贴可变化出不同的插图表现，左图是去背景、右图是角版（放于色块内）。

③ 精致剪贴批量制作一次可产生 4 个阳稿，加上外框可使图案更加突出。

④ 精致剪贴批量制作一次可产生 4 个阴稿，加上色块又是另一种韵味的呈现。

★研究目的 / 简化精致剪贴的批量制作技法

- A. 将精致剪贴的批量制作功能步骤化：为了使读者可广泛使用精致剪贴技法，所以必须将其简易化、公式化。让你一目了然地知道制作的重点。
- B. 选择合适的插图领域：由于精致剪贴第一步就是必须将图案每个部分做块状处理，之后再作细部装饰，因此不是每个领域皆适合。
- C. 创意设计超好用的制作方法：设计全新可多变的图案在使用时就能无障碍，研究更多的创意表现使精致剪贴的功能更多元。

⑤ 精致剪贴可发挥的创意概念是非常多元的，颜色的缤纷、大小的律动、方向的导引等，皆是在创作时很好的灵感来源。

⑥ 纸张与剪刀比是 1:4，所以剪一次即可产生 8 个图案，4 个阳稿，4 个阴稿。

⑦ 除了能达到批量制作的功能外，也可以在颜色上互相更换亦可增加图案的丰富性。

⑧ 批量制作功能除了增加制作速度外，其配色的考虑也是设计上的重点，如动物的配色以类似色的搭配是最恰当的。

★研究方案（一）／增加精致剪贴的上色技法

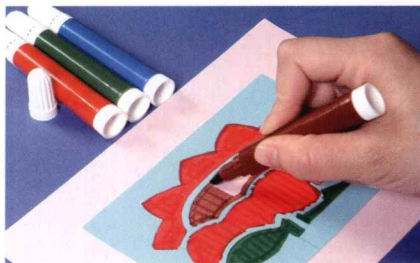
- 镂空型版（阴稿）的技法研究：若是能将精致剪贴的技法转换，增加上色功能，在阴稿上填上色彩。将使插图的表现更多元。
- 寻找合适的上色媒材：由于型版是纸制品所以只要是需要沾水的颜料就不太适合，如水彩、广告原料等。更需考虑使用的便利性。
- 上色技巧的研究 每种媒材都有其使用的方法及注意事项，只要掌握原则就能展现媒材本身的设计特色。

- 精致剪贴阴稿变成上色型版，运用其他的媒材上色可使创作空间增加，所展现的作品的张力及丰富性是非常吸引人的。

- 小精灵彩色笔浅色调的感觉非常粉嫩贴心，给予人甜蜜温馨的诉求，上完色必须加上外框才能更加明显。

- 小精灵彩色笔深色调除了是POP的万能笔外，也是上色的好帮手，给予人扎实鲜艳的感觉。

- 粉彩的功能可以制造出远近、轻重、深浅、主副等感觉，对比的效果是一种表现不同质感的创意媒材。

★研究方案（二）／创意精致剪贴的设计功能

- 破解复杂图案的制作方法：精致剪贴只适合简易造型，像人物就非常麻烦有太多琐碎配件，所以针对此种困扰扩大研究。
- 思考两图结合的制作方法：单一图形的呈现其动态变化较小，若能结合其他图形不仅有变化也增加诉求重点。
- 简易或大型版面一定得用样稿吗：每遇到这两种困扰时，只要掌握色块之间必须有线条做区隔即可。所以在制作时可先喷再割就能解决此困扰了。

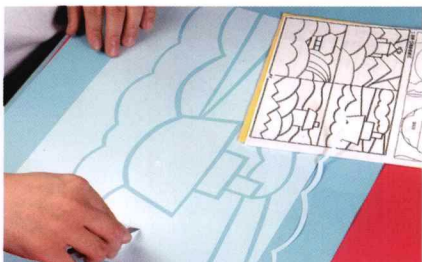
- 魔术型版是精致剪贴的最高境界，也是活化图案神奇的法宝，不仅让简易图形再造生命，更增添无限的创意空间。

- 人物的精致剪贴只要有脸的样稿，就能变化出各种不同的动态。

- 两种图形的融合只要掌握制作技巧即可完成，也让单一图形更具特色。

- 背景最主要的功能是烘托主题，因此不宜太花哨，所以在背景的处理上只要掌握色块之间有线条的区隔，就能产生精致剪贴的效果。

★研究过程 / 证明精致剪贴的技巧

- 办研习班让学员了解制作技巧：借由一年两次的一日布置研习讲座各一场，将最新研究的美工技巧与学员分享。
- 从研习中了解学员消化理解的情况：在研习当中，从学员实际操作过程中的表现，去分析观察学员存在的问题及制作的困扰。以此作为出版此书最重要的参考依据。
- 证明不需基础即可轻松上手：让参加研习的学员在学习的过程中获得欢乐而且有很大的收获。才足以证明此美工技巧是实用而且最为便利。

① 简老师在教学上非常坚持也非常卖力，希望学员学习有成就感，让学员收获满行囊，并毫不保留的将一年一度的研究成果与学员分享。

② 研习课程中丰富的教材及范例，让学员在制作作品时有更多的发挥空间。

③ 推广中心的所有教师全员出动，提供最完善最有质量的研习服务，并尽力协助学员完成自我创作的整套作品。

④ 学员积极认真参与学习的态度，就是POP推广中心求新求变的最佳动力。

★研究成果 / 落实精致剪贴的价值

- 研习课程由浅至深精致传达：将“精致剪贴”的技法从最简单的图形到最复杂的创意组合。都有极为精致的教学教法，提供学员与朋友及学生分享的资源。
- 最丰富的教材及最贴心的讲义：为了使大家学习过程中有很多的参考范例，并考虑学员制作的方便性，因此制作出很多教材及设计实用的型版讲义。
- 快速教室布置及舞台设计：提供最棒的布置经验分享，并实做超大型的场景布置，不惜成本花时间及精力去贯彻。让学员可轻松掌握大型布置的技巧。

⑤ 将各种不同的图案组合在一起，只要掌握一种相同的技法，在大小、颜色、构图上作好规划，就能布置非常具一致性的会场布置。

⑥ 众多的课堂范例，让学员制作完整的作品，眼到、手到、心到将最棒的学习成果带回家。

⑦ 大型场景布置的运用能解析，并传达正确及快速的布置技巧，是我们为学员举办研习最终的目的，希望我们真心的付出能引起学员的共鸣。

⑧ 最多变的上课教材及最实用的型版讲义，让学员可以有举一反三多元变化的应用空间。

工具篇

在型版智能王当中除了剪剪贴贴以外，最特别的就属上色的部分，所以在这本书中会利用到的工具大致可分为两大类。为了简化读者准备材料的困扰，依序将为大家做介绍，这些基本配备都是可重复使用（除耗材外），否则准备不恰当的工具或纸材，不仅延迟制作时的速度也无法提升作品的精致度，所以“工欲善其事、必先利其器”，没花多少钱，效率美观一级棒！完稿尺（30cm或50cm）、切割垫（8开或4开）、裁纸刀、大小剪刀、彩虹丹迪纸、小精灵麦克笔，这套美工万能组合让您在美工创作时有如虎添翼的绝佳效果。

.(一) 裁切类工具

美工用品中属于超级明星的就是完稿尺，在画海报时所向无敌，剪贴时所向披靡令人赞叹其神奇的功能又称“美工无敌神剑”。其他无敌神垫（切割垫）功能多超好用，裁纸刀及大小剪刀也有不同功能，其他工具随时皆可派上用场。

各种剪刀
注意不可使用小朋友用的安全剪刀及厨房园艺用的剪刀。

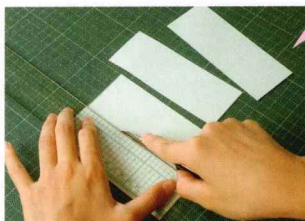
各种剪贴工具
依序造型打孔器、大剪刀、打洞器、花边剪刀、小剪刀。

完稿尺
美工无敌神剑，18、30及50cm都好用。

各种美工刀
不可使用超级小刀及木工用美工刀。

切割垫
格子宽度为1cm较佳，搭配完稿尺使用效率提升好几倍。

裁纸刀
轻便、安全超薄，有质感可更换30°笔刀刀片。

各种造型版
圆圈、椭圆、造型版、云形版、割圆器等让图形更加尽善尽美。

.(二) 固定类工具

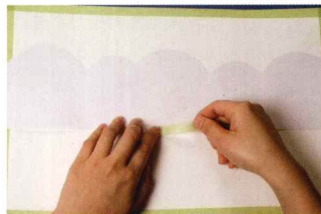
在剪贴过程当中如何使作品快速粘贴，喷胶及完稿胶取代所有胶制品一枝独秀；透明胶带看似很普通，但在美工领域的应用上却不能没有它，有小兵立大功的风范，纸胶及动动眼也使制作节省很多时间。

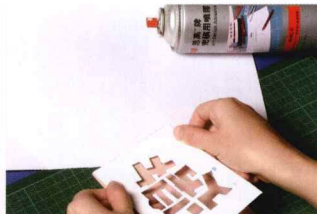
各种黏胶
双面胶、订书机用来固定，透明胶带用来接补用，胶带做假固定用。

喷胶完稿胶
喷胶用途是永久固定，完稿胶是假固定。

纸胶
粉彩上色时作为暂时固定型版的用途。

完稿胶有暂粘型版的功能。

透明胶带
接补图形被剪开的部分使图案恢复原来的完整性。

剪完成品再喷强黏喷胶就能永久固定。

动动眼
增加插图
的灵性及
精致度。

.(三) 纸张类工具

在做任何剪贴作品时，丹迪纸以最多色彩，高质量的定位独占鳌头，有纸张一哥的气势，是全世界最棒的纸材，此外，因为白色图画纸的显色效果非常好，用在着色型版上既便宜又好用。

彩虹丹迪纸 包装最精美 实用价值高。

从200多种色样中精挑细选出84色。

包装样式有16开、4开及全开，能够满足你各种需求。

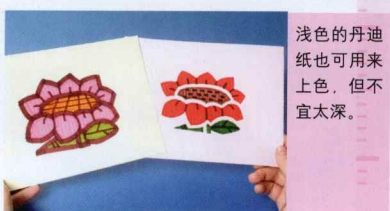
每种色系深浅各6张，粉色系相当甜蜜。

深色非常鲜艳，视觉效果佳。

各种上色媒材皆可在白色图画纸上尽情发挥。

浅色的丹迪纸也可用来上色，但不宜太深。

创意手文化 让你生活多美化

.(四) 着色类工具

在POP世界里有了小精灵麦克笔的研发，不仅为学员节省买POP笔的钱也改造了麦克笔的实用性，因为笔头是平头，写字上色效率快效果佳，是POP麦克笔家族的明日之星，价格超便宜用途超广泛。粉彩的轻便实用性以及风格多样化，是一个让人爱不释手的上色媒材。

小精灵麦克笔 小精灵彩色笔，深浅色组合超完美。

小精灵麦克笔深浅色有10支，上色写字一把罩。

浅色14支类似色组合让你上色有层次。

美工用粉彩属于较少功能，最多元(画、涂、抹)的颜料。

粉彩使用后必需喷上保护膜，这样色彩才不易脱落。

将粉彩削成粉末状，方便涂抹。

涂抹时注意方法(内外粉彩)。

彩色笔颜色较扎实，粉彩较模糊。

只要选择对的技巧及方法就能做出令人满意的作品。

吉郎 POP 丛书

全国销量冠军

4大优势

1

资深设计师编绘

2

系统、全面、权威

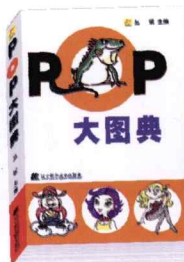
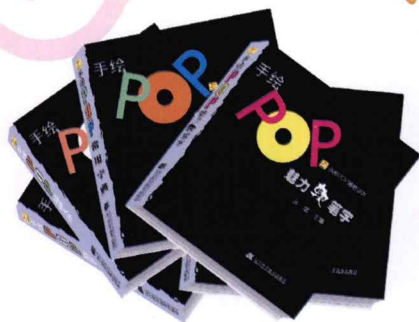
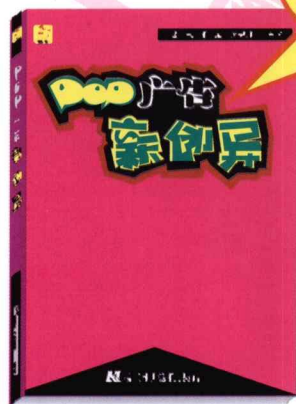
3

100%手绘,更易临习

4

连年销售冠军,品质可靠

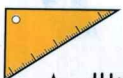
NEW!

累计销量高达600余万册!

第二章

形形色色美工“很角色”

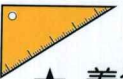

★ 批量制作型版的基本原则

● “型”的系列

★ 批量制作型版的创意原则

★ 着色型版

● “色”的系列

★ 魔术型版

● “很角色”系列

貳.

形形色色美工很角色

精致剪贴的制作技巧图案变得更出色，更精致。而且可一图多用展现其批量制作的神奇功能，不仅如此，可因技巧、材料、设计的不同，所产生的感觉也更千变万化，因此以下三种神奇的型版技法皆可以让读者大开眼界。一、批量制作型版 二、着色型版 三、魔术型版。将于后续的版面为读者做详尽的介绍。

4—魔术型版中主角加道具，让图案本身更具创意张力。

1—着色型版让插图的表现空间更多元更丰富。

3—魔术型版让没有样稿的图案依然能呈现精致剪贴的效果。

2—批量制作型版解决了制作美工缓慢的困扰是非常神奇的技巧。

一. 批量制作型版的基本原则

所谓的批量制作，就是一个图案剪一次可产生很多图的份量出来，以达到省时省力的效果。就因为剪刀跟纸比例是1:4，所以一次剪可剪4张，除此之外，只要在图案外面加上所需的色块造型，就可再取得镂空的4个图形。4张阳刻（所剪下的图形）加上4张阴刻（色块内所镂空的图形）。加起来等于剪一次即可产生8个图案，完全符合批量制作的最高境界。

1— 阳刻：

将所剪下来的图形贴于纸张上面即可。因为一次剪4张，所以4张的颜色可以不同，这样在组合图形时就能多点变化。

2— 阴刻：

在图形外面加上一个造型，并于每个色块之间留下间隔，才能产生完整的镂空图形并贴于与色块颜色相反的底纸上即可完成。

1— 阳刻：（桃红色）

因为脸型是圆弧形的所以耳朵及身体可以任意摆放，如熊的歪头，兔的耳朵及倒立的小狗。

2— 阴刻：（粉红色）

因为有色块的局限所以动态只有一种，但也可于剩下的色块上做合理的设计如小猪的圣诞帽、小兔的蝴蝶结等。

3— 阳刻：（桃红色）

除了脸型及耳朵可调整外，四肢的变化也是一大重点，而且可相互替换，如牛的耳朵和手、猴的手舞足蹈、猫的倒立等。

4— 阴刻：（粉红色）

因为动态一致所以可左右对调，呼应产生对称的效果，也可在手足之间搭配道具，也有不错的效果。

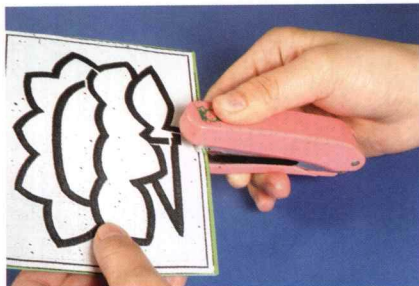
(一) “型”的系列 1. 花的型版

在所有的图案中就属花的应用空间最广泛也最实用。所以笔者在设计这本书时就整理出最简单、最好用、最精致的花形，相信读者可以依自己的需求加以选择并做变化。制作花时因为要使批量制作技法更简单快速完成，所以在图形设计时重点放在大体轮廓上，其余细腻的部分于完成后再做处理。其下的流程重点摆在前面七个，必须剪一个拼一个落实精致剪贴的基本原则，相信在未来的技法贯穿上一定能畅通无阻。

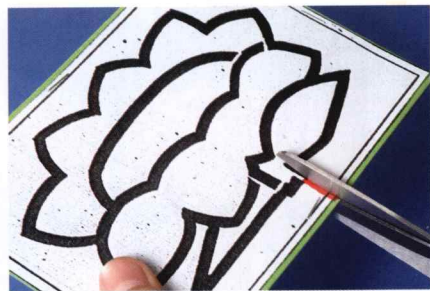
▶ 本页重点口诀：精致剪贴的基本原则，剪一个拼一个。

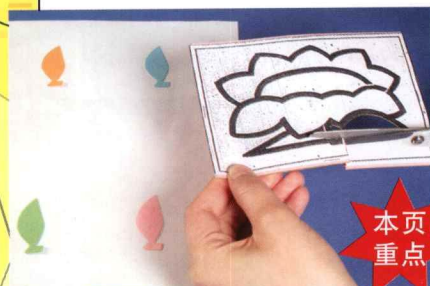
①取4张浅色、8张深色二号纸张及一张型版。

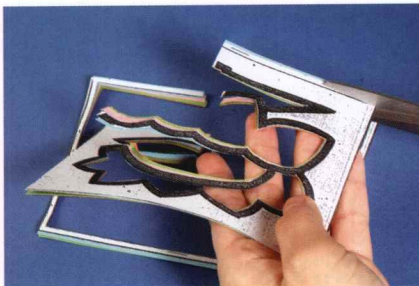
②将4张浅色纸与型版沿着四周装订边订整齐。

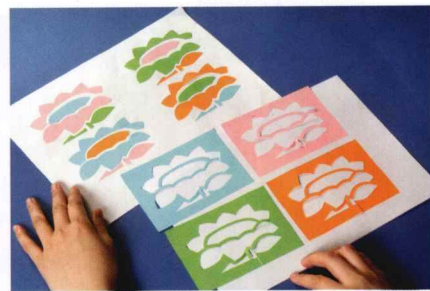
③寻找白线出口为起剪点，沿着黑边剪入。

④沿内缘剪下一块完整形状，即排列在反粘纸上（剪一个拼一个）。

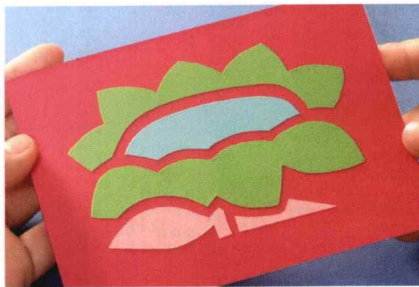
⑤剪完所有部分后，沿着装订边剪下订书钉的部分。

⑥取得8个图案（4个阳刻稿及4个阴刻稿）。

⑦将阳刻稿喷胶，并粘贴在底纸上。

⑧取得花的图案4张。

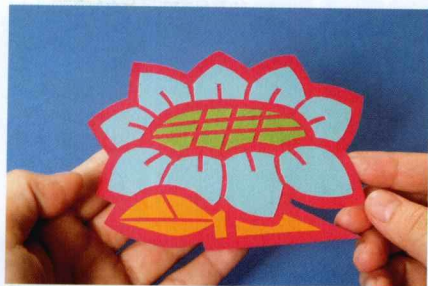
⑨在图案上割装饰细线，使图案产生精美的感觉。

⑩完成图。并与第八图比较装饰前后的感觉。

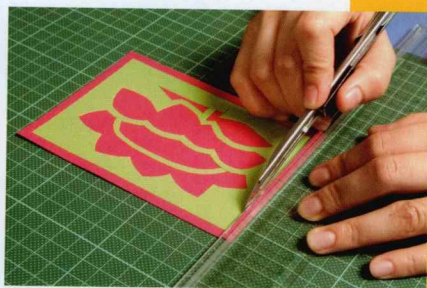
⑪沿图形距0.5cm外框剪下，须剪整齐，图案才会精致。

⑫取得精致花形完成图（外框较粗，装饰线较细）。

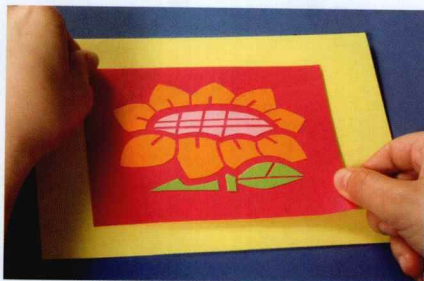
⑬将阴刻稿喷胶，先对齐底纸一边再平推粘上。

⑭用完稿尺及裁纸刀切齐四边。

⑮可在空白处割出一些点缀图案，粘贴在卡片上。

⑯将阳刻花贴在卡片封面。

⑰以裁纸刀割出一些线条及图形作出反差效果及点缀。

完成品！

图案呈现，可分剪完整边框（去背版）加上色块（角版）两种。

