

三段式設計表現技法

視覺傳達設計構想發展中的表達模式與技巧

楊裕隆·陳美蓉 著

美工科技

我絕不後悔

三段式設計表現技法：視覺傳達設計構想發展中的
表達模式與技巧 / 楊裕隆, 陳美蓉著. --
初版. -- [臺北縣] 永和市：視傳文化, 2001
[民90]

面：公分. -- (表現技法系列)

參考書目：面

ISBN 957-30140-0-9 (平裝)

1. 工商美術 - 設計 - 2. 視覺藝術 3. 構圖 (藝術)

962

90015790

定價：每冊新台幣 600 元

視覺傳達設計構想發展中的表達模式與技巧

三段式設計表現技法

著作人：楊裕隆、陳美蓉

文字編輯：楊裕隆、陳美蓉

文字校對：林育本、陳美蓉、楊裕隆

版面構成：陳美蓉

封面設計：楊裕隆

發行人：趙聖亞

出版者：美工科技有限公司

台北市中山北路七段14巷19號B1

電話：(02) 2874-2772(代表號)

傳真：(02) 2874-2704

郵政劃撥：19357686 美工科技有限公司

<http://www.megaviz.com>

Email/xixun@megaviz.com

網片輸出：華遠科技有限公司

印刷：裕華彩藝股份有限公司

行政院新聞局局版臺業字第6068號

版權所有・翻印必究

◎本書如有裝訂錯誤破損缺頁請寄回退換◎

ISBN 957-30140-0-9

2001年10月31日 初版一刷

楊裕隆

陳美蓉

作者簡介：

●楊裕隆

出生於1965年

高雄市立海青工商美術工藝科 1987

國立台中商專商業設計科 1989

國立雲林技術學院商業設計技術系學士 1994

國立台灣師範大學美術研究所設計創作組藝術碩士 1996

台南女子技術學院視覺傳達設計系科專任講師 1996~2000

樹德科技大學視覺傳達設計系專任講師 2000~

國立高雄海洋技術學院兼任講師（藝術概論）

國立高雄第一科技大學兼任講師（廣告設計實作）

●陳美蓉

出生於1967

高雄市立海青工商美術工藝科 1987

高雄東方工專美術工藝科 1991

國立雲林技術學院商業設計技術系學士 1994

高雄市立海青工商美術工藝科、廣告設計科教師 1994~1996

新藝術設計學苑教務主任 1996~2000

國立交通大學應用藝術研究所視覺傳達設計組研究生 2000~

●賜教處：高雄市楠梓區811德民路520巷1號5樓之2

電話：07-3642460 0928-729101 0921-534202

E-Mail：joan1031@ms57.hinet.net

封面設計 楊裕隆

設計專業的叢書出版
設計專業的行銷企劃
設計專業的編輯完稿

全套 8 大盒裝

冊
小
冊

明信片封

造形系列

包裝系列

工藝系列

色彩學系列

攝影系列

繪畫系列

廣告設計系列

CI 系列

電腦繪圖系列

印刷設計系列

表現技法系列

展示設計系列

產品設計系列

建築設計系列

服裝設計系列

室內設計系列

設計基礎系列

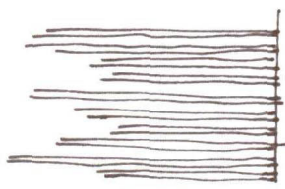
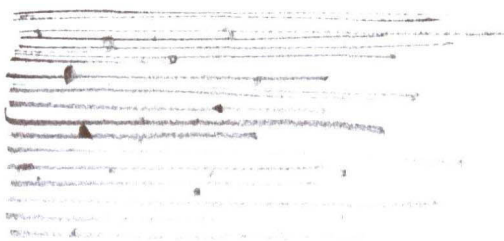
J524-64
K2

三段式設計表現技法

視覺傳達設計構想發展中的表達模式與技巧

楊裕隆・陳美蓉 著

全一冊

視傳文化事業有限公司

自序 6

第一章 設計表現技法論 10

概說 10

設計表現技法的應用領域 10

三段式設計表現技法

設計表現技法的意義 13

三段式設計表現技法操作模式與架構 15

三段式設計表現技法簡表 16

第二章 扁蕊鉛筆草圖技法 20

概說 20

扁蕊鉛筆技法工具材料 22

扁蕊鉛筆之運筆法 22

扁蕊鉛筆的基本筆法 24

扁蕊鉛筆草圖技法練習解析 28

第三章 簽字筆草圖技法 36

概說 36

簽字筆技法工具材料 37

簽字筆之運筆法 39

簽字筆的基本筆法 40

簽字筆草圖技法風格解析 43

第四章 麥克筆彩色粗稿技法 46

概說 46

麥克筆技法工具材料 46

麥克筆之運筆法 49

麥克筆的基本筆法 52

視 覺 傳 達 設 計 構 想 發 展 中 的 表 達 模 式 與 技 巧

楊裕隆・陳美蓉 著

〔 目 錄 〕

視傳文化事業有限公司

麥克筆技法過程解析 55

麥克筆技法特寫賞析 80

第五章 廣告顏料精稿技法 86

概說 86

構成精稿的要件 88

廣告顏料描繪技法的流程 88

廣告顏料精稿技法習作賞析 89

第六章 三段式設計表現技法實題演練 98

概說 98

主插圖的構思技巧與表現 99

三段式設計模式之實題演練案例 108

第七章 表現技法應用於設計實務案例 160

概說 160

設計實務案例 160

參考書目 175

自

序

自序

筆者（楊裕隆）自開授表現技法課程至今歷時九年（自1992年～），期間所授課的學生前後約有1500人；藉著設計表現技法之傳授，灌輸設計學子們對於構想發展階段之重視。設計之先期構想階段的手繪快速表現，經常為設計科系所學生及業界相關人士有意或無意地忽視，使得設計專業便缺乏完整性與其職業的神聖性了。設計表現技法固然非設計之全部，卻是設計專業的基礎，及成為設計師的基本要素之一，且更是一個完整設計實務案的呈現面貌。

筆者（楊裕隆）對設計表現技法激起強烈興趣並持續深入鑽研，肇因於恩師翁英惠老師的教導與啟發。翁老師現為樹德科技大學視覺傳達設計系副教授兼設計學院副院長，在此之前曾擔任高雄市中華藝術學校首任校長，任職11年；1982年至1988年擔任高雄市立海青工商美術工藝科主任期間，亦同時擔任全國技能競賽廣告設計職類裁判，並自第28屆國際技能競賽（日本大阪，28屆，1985）起，連續3屆：第29屆（澳洲雪梨，1988）、第30屆（英國伯明罕，1989）擔任廣告設計職類國手之訓練教師。翁老師尚有一項頗為特殊的經歷，即早年在台北縣復興商工美工科擔任設計組長期間，將視覺識別系統（VIS）正式且完整地引進於設計課程中，並於畢業展覽時呈現出來，引爆國內設計相關科系一般VIS或CIS設計風潮，歷20年不衰。

在名師翁老師嚴格且悉心訓練下，筆者（楊裕隆）也曾參加第十七屆全國技能競賽廣告設計職類並獲得銀牌獎。基於如此機緣，對設計表現技法自有一份特別的情感與熱衷；是以，自從有機會投入教學工作伊始即大力宣揚《設計表現技法》在創意構想、發展階段之重要性與技巧的美感，也著實地訓練出一群技法快速、精湛、純熟且藉著巧手靈敏地將腦中構思呈現畫紙上的學子、年輕的設計師們……。

為了將這些寶貴教學與實務經驗記錄下來，蒐集了完整的技法程序與案例，作詳實說明。

本書在編輯分工上，分別為：陳美蓉，負責全書架構、部份文字編寫、部份示範與編輯…等企劃、執行工作。楊裕隆負責全書架構之確認、全面文字編寫與整合、圖稿蒐集、技法示範、電腦打字、電腦排版、校對…等執行工作。

在此，所蒐集的案例廣泛，可於設計類教師在設計技法教學上之用，或設計界專業人士技法層面之增進，設計相關科系所入學術科考試技法的養成，廣告設計乙級技術士檢定術科手繪部份之陶養，廣告設計技能競賽之訓練…等多方面用途，當

然您若非以上專業人士亦可學習，對於充滿創意時代的人們而言，人人都是設計師，人人都有機會創造屬於自己的事物，在完成之前先描繪一下簡潔迅速又流暢便捷的設計構想草圖！

本書因為是由筆者二人楊裕隆、陳美蓉共同執筆，相互潤飾，所以文中提到筆者處若為共通見解或經驗，就僅以“筆者”帶過；但若是屬於其中一人之經驗則“筆者”二字之後另作註解。如…筆者(楊裕隆)…。

本書的出版，要感謝陳寬祐老師的積極協助，陳寬祐老師曾任海青工商廣告設計科主任，是筆者的設計啟蒙老師之一；再感謝筆者(楊裕隆)在台灣師範大學美術研究所的畢業論文指導教授林磐聳老師，因林磐聳老師為本書提供了部份重要的資料，這些內容的補充十分重要；林磐聳老師除了在國內設計領域有高度貢獻外，在國際上亦頗具知名度，且曾擔任數屆全國技能競賽廣告設計職類裁判長與國際技能競賽國際裁判，對於本書所訴求的專業性提供了正面價值。也必須感謝老同學涂國維、李同法的鼓勵；更要向林俊良、林慶利這兩位既是同學又是同樣從事教職的優秀教師、設計師致謝，他所提供的圖例資料十分地珍貴。本書自開始計畫到完成歷時四年、蒐集相關圖片千餘張，而後則篩選“三段式技法”圖例767張，無非是來自於筆者示範、師長、友人之提供、學生習作；皆是最熟練、典型之技法，相信讀者透過本書學習“三段式設計表現技法”定能獲益良多。

楊裕隆 陳美蓉

執筆於高雄名流花園廣場 2001.08.10.

第一章 設計表現技法論

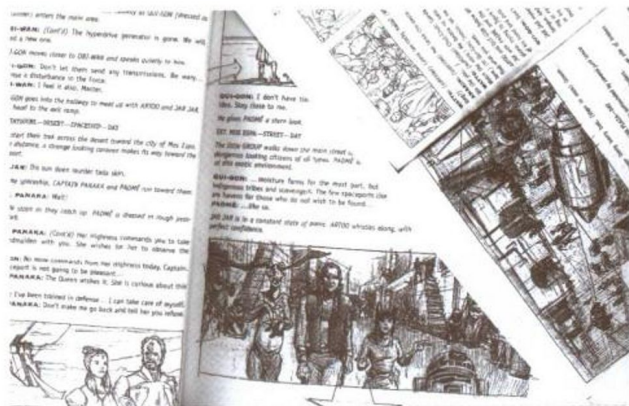

圖 1-1
「星際大戰」(STAR WARS)首部曲的分鏡腳本·喬治盧卡斯(George Lucas)所繪
楊裕隆翻拍

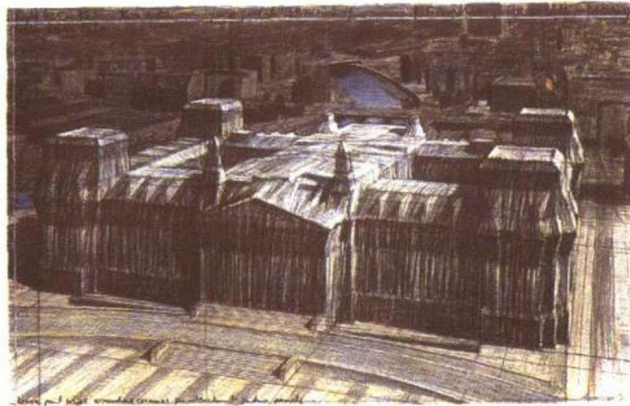

圖 1-2 明信片
克里斯多(Christo, 1994)·捆綁德國柏林國會大廈的構想圖
楊裕隆翻拍

第一章 設計表現技法論

一、概說

設計表現技法，即是在設計過程中，視覺化的演進過程——亦即設計的創意預想表現——，在傳統的設計觀念中，幾乎是設計的全部。當然，以現代的设计概念而言；完整的設計包含了資料的蒐集、分析、調查、預算、創意、市場、行銷、廣告、媒體……，“創意部份”只不過是完整設計流程中的一個環節，一個設計案的成功不會只因為創意部份成功而就能成功，但是可能因創意部份的失敗而使整個設計案失敗，每一個環節緊緊相扣。

然而在創意部份，最重要的就是「具現化」。而「具現化」的重要過程即是「視覺化」。透過「視覺化」的過程，使設計案的全部參與者，都能藉著「視覺化」的圖像了解設計的構想本質與問題。因為具體呈現出來，才能使參與者提出更具體的意見。

而所謂「視覺化」又如何呈現出來呢？我們以“三段式設計模式”作為「視覺化」發展的依據，因為“三段式設計模式”具體而微地展現了「視覺化」的演進過程。

二、設計表現技法的應用領域

凡是在設計的各個領域，設計的構想與發展階段總是不可避免的，否則就失去了“設計”的計畫性，而表現設計的構想與發展過程，最直接的且不可或缺的表達模式之一，即是——設計表現技法——；而這些領域可能包含了電影或動畫的分鏡、藝術創作、景觀設計、產品設計、建築設計與視覺設計……等的預想，簡述如下：

◇電影分鏡腳本預想

如圖 1-1 為「星際大戰」(STAR WARS)首部曲的分鏡腳本，由該片導演喬治盧卡斯(George Lucas)所繪，喬治盧卡斯藉由分鏡腳本傳達該片完整構想，並可為場景、道具、演員、預算、時程、預作準備；正因為視覺化關係，優點與問題點更容易突顯出來。

◇藝術創作的預想

圖 1-2 是 1994 年克里斯多(Christo 保加利亞人)所提出的捆綁德國柏林國會大廈的構想圖。1958 年起，克里斯多就以一個極其為小的祕密放置在大尺度範圍內的觀念聞名，並以包裹的技巧藉以隱蔽遮蓋實體，而形成一種神秘感與不安的情境，他以此創作觀念不僅捆綁了公共建築，也捆綁了澳洲雪梨海岸(1969 完成，為期 6 週)。他的主要實

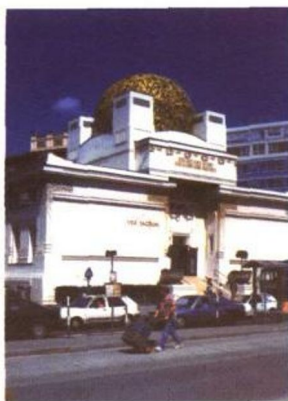

圖1-3 明信片·維也納分離派會館外觀原貌·攝影：馬蒂斯·赫門(Matthias Herrmann) 楊裕隆翻拍

圖1-4 明信片·維也納分離派會館落成百週年慶構想粗稿·設計：馬克斯·喬吉兒(Marcus Geiger)，無題(Ohne Titel) 楊裕隆翻拍

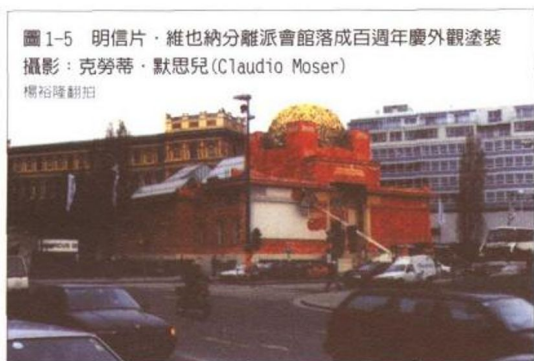

圖1-5 明信片·維也納分離派會館落成百週年慶外觀塗裝 攝影：克勞蒂·默思兒(Claudio Moser) 楊裕隆翻拍

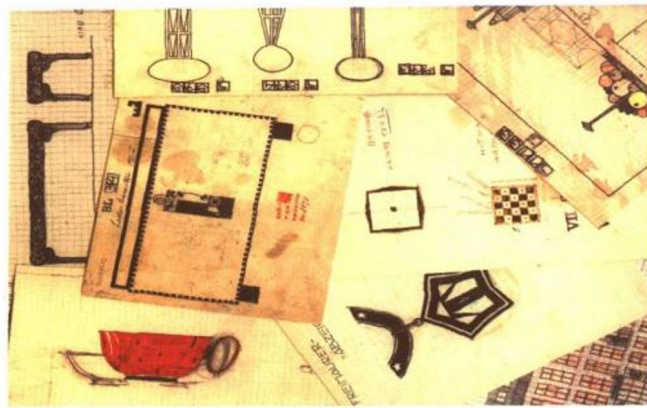

圖1-6 明信片 約瑟夫·霍夫曼(Josef Hoffmann)產品設計之構想草圖·發展粗稿 楊裕隆拍攝

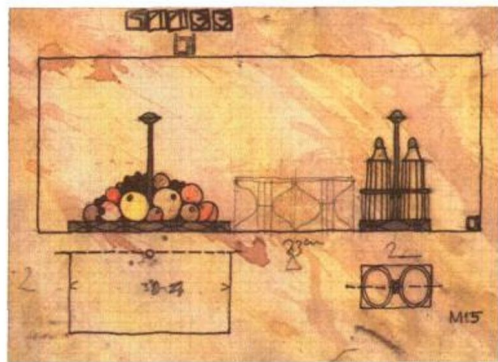

圖1-7 (右圖) 明信片 約瑟夫·霍夫曼 產品設計發展粗稿 楊裕隆翻拍

驗，都是大成本而且是技術層面的創新，透過構想草圖的呈現，使主事者、贊助者或人們得以了解創作的構想、內涵與面貌。

◆景觀設計的預想

十九世紀末，在奧地利維也納，由奧圖·華格納(Otto Wagner, 1841~1918, 建築師)所領導的近代工業技術與社會變革的運動中，和約瑟夫·馬利亞·奧爾布利克(Joseph Maria Olbrich, 1868~1908, 建築師)、約瑟夫·霍夫曼(Josef Hoffmann, 1870~1956, 產品設計師)、古斯塔夫·克林姆(Gustav Klimt, 1862~1918, 藝術家)等人於1897年合組維也納分離派(Secession)，主張將藝術活動自先前的習慣、主流與權威中脫離出來；隔年(1898)由奧爾布利克所設計的分離派會館(SECESSION)落成。百年後，即在1998年8月筆者到維也納參訪，正逢分離派會館落成百週年慶，由馬克斯·喬吉兒(Marcus Geiger)設計的“ Ohne Titel”(無題)，以紅色麥克筆在分離派會館相片上揮灑一番，即將其百年慶的構想表達無遺。圖1-3, 1-4, 1-5即當時於維也納分離派會館所購得的百年慶明信片。

◆產品設計的預想

霍夫曼是維也納分離派重要成員，其風格深受格拉斯哥學派(Glasgow school)及馬京多許(C.R. Mackintosh)影響，多見幾何結構風格。而他更以維也納工

作室為活動中心，創造出許多既細膩又典雅的獨特設計，均十分感性且富於裝飾。圖1-6中的眾多圖稿，即霍夫曼自1904~1930年以來所創作產品、飾物的初稿，此手繪設計原圖係現代設計史中最珍貴的資料之一；初稿之價值性更甚於完成品本身。當然，完成品可量產，再怎麼說也都是原構想的複製品罷了，而原稿則只有一份；除此原因外，也經由初稿透視設計者原始之創見與心智思惟活動後的記錄。為了更清楚說明，可由圖1-7細看，此一設計初稿為霍夫曼於1908年所設計餐桌上的裝飾品(Garnitur)、有水果盤、醋罐、油瓶。嚴謹的線條與比例、呈現設計過程的“計畫性”。

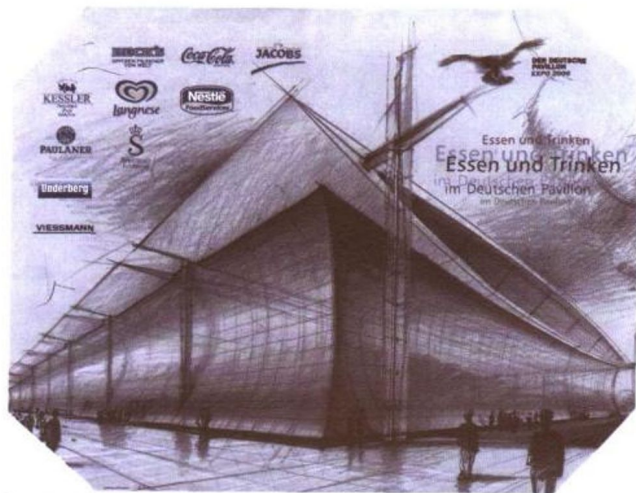
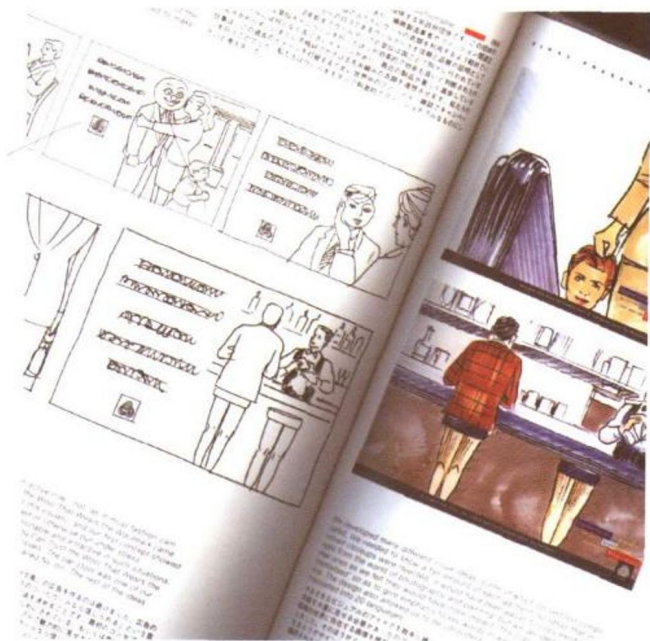

圖 1-8 德國漢諾威萬國博覽會(EXPO 2000 Hannover)
德國館內餐廳，餐墊紙設計，印有德國館外觀的建築設計初稿
楊裕隆翻拍

▼圖 1-10 (下圖) 台灣視覺設計界有史以來，參訪包浩斯最大的一支設計專業團體，由國立台灣師範大學美術系林翰章教授(圖中S字母下方)帶隊。背景即為狄索包浩斯的建築。霍夫曼先生拍攝

▼圖 1-11

狄索包浩斯簡介
楊裕隆翻拍

圖 1-9 (左圖)

國際羊毛事務局：平面廣告設計草圖與粗稿
翻拍自 Presentation Graphics 一書
楊裕隆翻拍

◆建築設計的預想

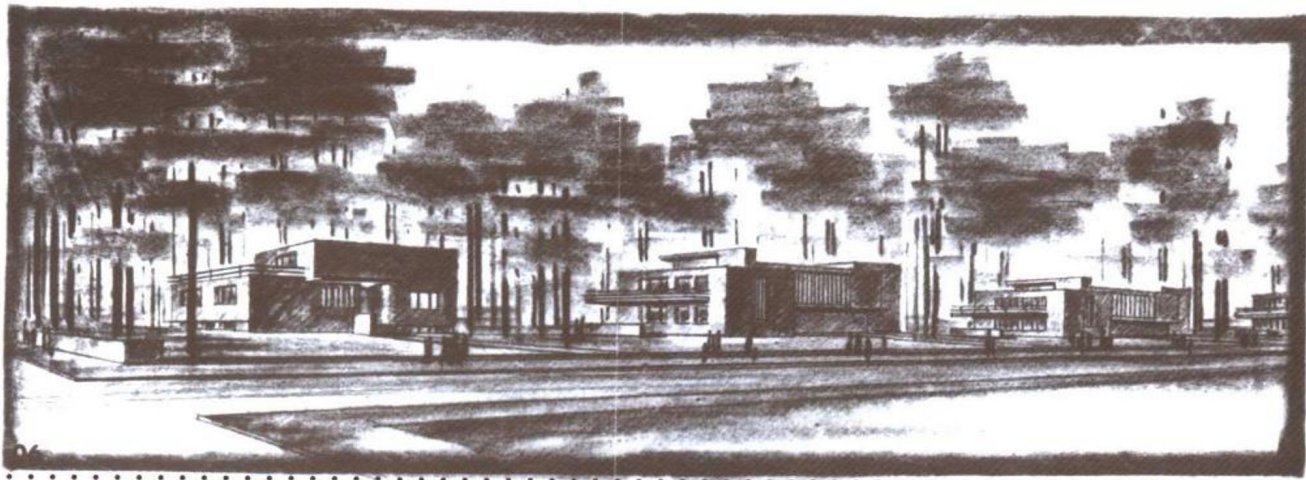
2000 年於德國漢諾威所舉辦的萬國博覽會(EXPO 2000 Hannover)，筆者有幸親臨參訪；其中，地主國德國館(Deutscher Pavillon)的設計，與歷年萬國博覽會德國館(尤其是1929年巴賽隆納，1967年蒙特婁)同樣具有劃時代的意義。館內一角設有餐廳，筆者享用著名德國豬腳時，將印有德國館外觀設計初稿的餐墊紙小心翼翼地留存下來。如圖 1-8。

◆視覺設計的預想

三段式設計模式在廣告界中的使用程度相當普遍，是個既快速又實用的表現模式。如圖 1-9 是國際羊毛事務局的平面廣告設計草圖與粗稿。以單色草圖簡潔、乾淨、迅速的特質，為設計師在短時間內保留大量的構想，實在功不可沒。

◆在插圖上的應用

預想圖(即草圖或粗稿)的相關技法並非只是應用在構想階段或發展階段，因使用的技法快速、率性的緣故，它們往往也是極富知性與感性的另類表現。2000年，筆者的歐洲設計之旅，也完成了包浩斯的行程；從柏林包浩斯檔案館到狄索包浩斯(圖 1-10)，又到威瑪包浩斯舊校舍……

8月20日來到狄索(Dessau)這是包浩斯第二個時期校址所在城市；包浩斯是1925年從威瑪校區遷移到狄索，創校校長葛羅佩斯藉由遷校機會，將包浩斯一貫的理念投射在新設計的校舍建築上；校舍主要是三棟連結的建築，將建築物的功能與構造賦予幾何秩序關係，而使其成為現代建築理性主義的代表作品。當筆者在狄索包浩斯蒐集的資料裡發現了一份《狄索包浩斯簡介》(圖1-11, BAUHAUS ARCHITECTURE IN DESSAU)簡介中的一張“狄索校區全景”插圖(圖1-12)，即以扁蕊鉛筆的快速表現技法呈現出來，藉此顯示現代主義的德國理性風格仍需要感性的一面藉以調和。

三、設計表現技法的意義

以上觀之，因為設計表現技法的應用是多方面的，所以其意義也是多面相的：

1. 表象意涵

就表象意涵而言，設計表現技法是設計過程中所呈現出來的一種技法，而這種技法需要符合設計過程方便性、快速性、記錄性、明晰度、美感度的需求。

2. 內在意涵

就內在意涵而言，設計表現技法是一種過程與邏輯的演繹，因著每一個設計過程的差異而衍生出不同的思考方法、表現效率、表現工具、表現規格、表現色彩與表現目的。

3. 延伸意涵

不同階段的技法表現由著不同的思考方法所引導而成；如構想階段就是要求簡潔、快速，故以單色工具(鉛筆、簽字筆…)做快速表現；發展階段要求粗略的效果，所以就使用麥克筆、彩色鉛筆…等易作快速表現的彩色工具；表現階段則要求完整、精緻，故廣告顏料、粉彩…等複合材料遂成為最佳表現工具之一。但若是逆向思考，鉛筆、簽字筆技法不一定只能在構想草圖的時候使用；麥克筆不一定只能在粗稿時使用；而廣告顏料也不是精稿表現的專屬品。上述任何一種的技法表現就不僅限於“三段式設計”過程了；而可將之應用於設計過程的終端，亦即：“完成品階段”。圖1-12就是這樣的例子，若該張插畫是選擇了攝影的實景，似乎就缺乏了包浩斯所代表的某些意涵——現代的、設計的、平易的、感性的——，而就會感到一股僵硬、貧乏的氣氛。