

平面廣告設計

• 設計 • 效果 • 攝影 • 字體 • 插畫 • 正稿 • 索引 •

攝

圖

插圖

插圖	5 - 1
插圖的分類	5 - 3
工具種類及特性	5 - 4
色彩學	5 - 6
製作插圖的特別技巧	5 - 7
插圖類型	5 - 9
插圖示範(一)	5-12
插圖示範(二)	5-14

插圖

ILLUSTRATION

「插圖」是商業宣傳表達手段之一，通常是與宣傳的文字相配合，以收宣傳的效用，往往和商業攝影佔同一重要地位。

「插圖」英文譯名為「Illustration」，正確解釋為一般商業用的圖形及圖畫，直接把廣告及故事內容表達出來。

它的作用是吸引人家注意，引起觀者心理的反應，把他們引導到廣告文字上去，達到廣告的效用。在香港的插圖事業比歐美或日本等地落後。因為插圖市場不大，所以全職的插畫家為數甚小，而有水準的專業插圖公司更鳳毛麟角。現在的商業插圖大部份由廣告公司以 FREELANCE 形式交出，直接或經由代理人 REPRESENTATIVE 交適合風格的插圖家手上，而插畫家又多是現職的設計工作者，他們便利用工餘的時間來完成，所以水準及質數便有一定的影響了。

製作插圖與一般商業設計品一樣，製作時通常會受種種的限制，例如：

- (一) **受文章及故事內容的限制：**在設計師完成廣告的初稿，經客戶批閱之後，進一步開始製作「正稿」，從初稿上，決定了文字的編排位置、文字的內涵。製插圖的設計師，英文稱為「Illustrator」，通常會受這方面的專業訓練，他要考慮文章的內容，把文章及故事內容透過視覺作主觀地表達出來。
- (二) **篇幅設計的限制：**插圖設計師除了在初稿上要把內容表達出來之外，更要把握整體廣告上的編排，「插圖」在毛稿上的位置和文字上的關係及刊登廣告的大小形狀，各方面應和廣告設計師一一配合。

- (三) **受時間的限制：**在商業設計上，時間的因素最為重要，整份雜誌、報章、書本的製作，通常都受一定的時間限制，全部的稿件需與時間配合。插圖的製作亦受直接影響，在製作前先要編好時間表，作好製作程序才開始製作插圖。一些職業插圖設計師，需有經驗衡量每件作品的製作時間，與廣告設計師合作，這樣在時間編排上或在收取廣告的費用時，才有更佳的預算。
- (四) **製作費用的限制：**製作費用的多與小，都會直接影響所需插圖的製作水準。
- (五) **客人的要求：**是指那付出金錢要求代表製作廣告的人。商人把大量金錢投資在廣告上，期望廣告能發揮有力的反應，增加其屬下貨品的銷路。他們往往能夠影響廣告設計師的宣傳和設計，設計師有責任輔助客戶，指示提供有力的宣傳。插圖往往在指定下完成，配合整體設計計劃方案。

HWL Soc/10/05

在歐美及日本，「插圖設計師」和一般設計師一樣，有他們的組織團體，如美國的 Society of Illustrators，目的是提高插圖的水準，每年均有插圖展覽舉行選出優異的作品，作巡迴展覽，又印製書籍雜誌作直接介紹。在美國還有一個較為著名的插圖組織 Illustrators Workshop，由六位風格各異及極具盛名的插畫家組成，亦常有插圖講座舉行，吸引無數本土及海外設計界人士參加。

現代的插圖正踏上一個自由而又多姿多采的活動新紀元，加上攝影的發達，表現手法更層出不窮，畫面的統一、和諧及平衡，是插圖必需達到的目的。而構圖的安排，更是構成插圖的最重要因素。

在插圖中，物象的大小和畫面的比例極其重要，如屬故事及說明插圖，更要注意插圖的尺寸位要與文章的比例關係。

又如繪畫人物，通常繪畫成人，是「八與一比」，把一般成人的身高畫成頭的八倍，但有些插圖家故意在繪畫人物時把高度及橫度故意誇張，如誇張時裝模特兒的高度，或在一些故事插圖中，把人物及物件的比例誇張，做成一種強而有力、不能抗拒的形象。

楊志新 (17" X 14" ACRYLIC)

周少康 (13" X 20" INK & COLOUR PENCIL)

插圖的分類：

(一) 具象的插圖：是 般的形象、寫實的插圖。是經過插圖設計師的主觀印象，直接或帶有誇張性地表達出來，通常讀者透過形象，立即有所反應，引起共鳴。有些插圖更利用攝影圖片來增加插圖的真實性，或作部分描繪，或把圖片加進插圖上去。

圖少康 (18" X 18" WATER COLOUR & COLOUR PENCIL)

(二) 漫畫化的插圖：用輕鬆幽默的手法，或把形象作漫畫化的誇張，這種單純化的表現方式，能增加讀者閱讀的興趣及親切感。

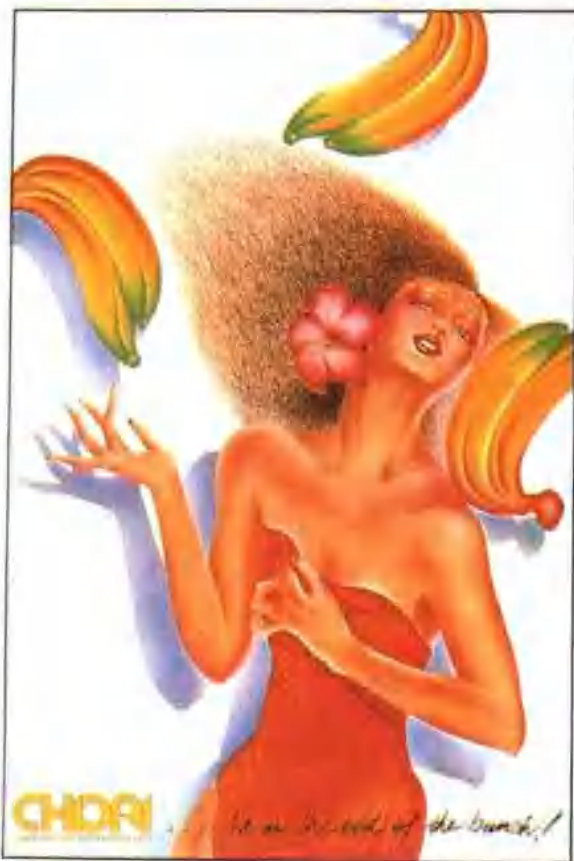
宋少雄 (20" X 30" WATER COLOUR)

蘇培成 (24" X 24" COLOUR FILM)

(三) 抽象的插圖：又可分為：

A. 有機的圖形 (Organic)，是由不規則的線條或圖形所構成的插圖。B 幾何圖形 (Geometrical)，是由數學原則上的圓形或線條組成的，如視覺藝術，屬有變幻性的一種。C. 特別利用顏料混合變化而產生的偶然性效果，通常是在毛稿安排下，作好準備而製作成的。

7-4 (20" X 30" AIRBRUSH)

工具種類及特性

插圖的表現方法是多面性的，可層出不窮。很多插圖家現正作各方面的鑽研和嘗試，希望創出一些獨特風格。在繪製插圖時，更需要在各種顏料上多作嘗試、運用。以下是目前市面上顏料及工具の種類及其一般的特性：

- (一) 鉛筆 (PENCIL) —— 通常分為軟硬兩種，以“H”及“B”為區分，代表鉛蕊的硬度及黑度，“H”數目越大，硬度越高，“B”數目越大則越黑。
- (二) 水彩 (WATER COLOUR) —— 為透明顏料，通常混合大量水份來作畫，以顏色艷麗鮮明見稱。
- (三) 粉彩 (PASTEL) —— 有粉質和蠟質兩種，粉質的粉彩經塗在紙上之後，可再揩抹塗開如粉狀。蠟質的一經塗上，便不易塗開。
- (四) 塑膠彩 (ACRYLIC) —— 是一種水調劑顏料，色彩比水彩更鮮明，使用時可任意調成厚或稀的濃度，用途廣泛，可作繪圖的底色用，一經乾妥，便不易揩脫，是防水性的顏料，用途很廣。

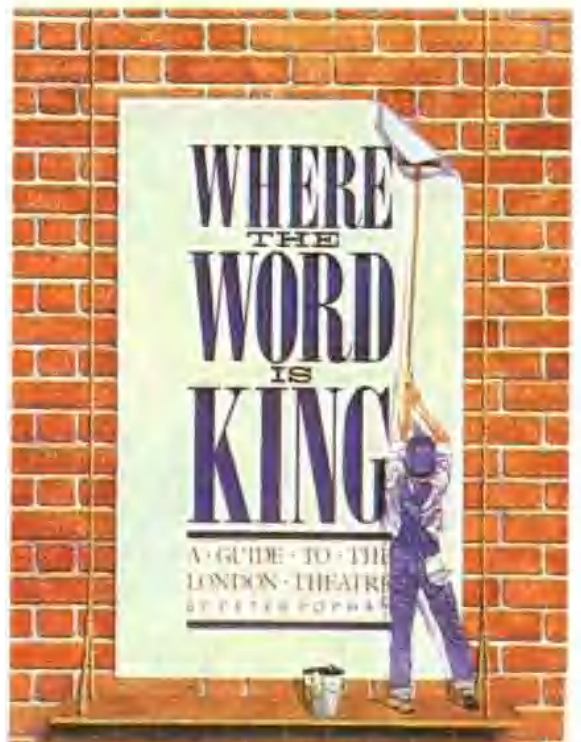

莫康孫 (20" X 15" WATER COLOUR)

梁春澤 (18"X24" WATER COLOUR & COLOUR PENCIL)

- (五) 廣告彩 (POSTER COLOUR) —— 是一種水溶性顏料，以厚塗為佳，有瓶庄及管庄兩種。
- (六) 墨水/墨汁 (INK) —— 在速寫、素描、印刷畫稿製作時用，有不防水及防水兩種。
- (七) 蠟筆 (CRAYON) —— 由蠟製成的顏料，防水，一經塗上，不易揩掉，可混和其他顏料作成特別的視覺效果。
- (八) 簽名筆 (MARKER) —— 是目前開始廣泛被人們運用的顏料，在商業設計上以用於製作草圖時居多，是一種方便、填畫快速、即畫即乾的顏料。
- (九) 顏色鉛筆 (COLOUR PENCIL) —— 有多種硬度，及數十種顏色，可作精細之繪寫，及快速的素描，是一種很方便的插圖物料。

風少儀 (20"X30" WATER COLOUR & POSTER COLOUR)

图例 20 X 30 AIRBRUSH

色彩學 (Colour)

一切設計和色彩都有密切的關係。色彩可使人產生快感，也可令人不安。當人面對色彩時，心理會受顏色的影響而起變化，所以，好的插圖家能靈活地在設計上運用色彩，以強烈有效的視覺傳達來表現作者的內心語言。

由日常累積的視覺經驗，一般人見到紅色便想起火災、血或產生好像親身經歷火災的可怕感覺；看到黑色，便感到可怕和恐懼。以下是一些心理聯想的實例：—

- 紅——代表活力、革命、憤怒、熱情、太陽、火、血、愛情、東方。
- 橙——代表陽光、溫暖、熱情、橙、秋葉。
- 黃——代表黃金、愉快、希望、發展。
- 綠——代表草木、生長、和平、健康、安寧。
- 藍——代表海洋、天空、沉靜、誠實、沉着。
- 紫——代表高貴、神秘、優雅、莊重。
- 白——代表潔白、清潔、白雲、純潔、白雪。

黑——代表死亡、恐怖、罪惡、嚴肅、悲哀、夜。

粉紅——代表愛情、浪漫、美女、嬰兒。

一張成功的插圖作品除有良好的構圖及表現技巧外，更要有整體性的統一配色效果。即是說所用的顏色明度及彩度和所描繪的物像大小，有互相呼應共通之處。在統一的色彩組合中，若加些變化，配以衝突的色彩，會產生生動、感人的插圖。

图例 20 X 30 INK & COLOUR PENCIL

图例 20 X 20 PENCIL & WATER COLOUR

製作插圖的特別技巧

通常在製作插圖時，除了運用各種顏色材料外，立體物象的製作、現成的天然材料，以至機械零件的併合，都成為插圖創作的一部分。以下是有關插圖的一些特別技巧：

(一) 黏貼插圖

利用雜誌或報章剪下來的圖片，加上各式各樣的零雜物如車票、機器零件等貼合而成的插畫，所產生的效果非一般畫筆及顏料所能獲致。

(二) 攝影圖片併合插圖

與黏貼插畫相似把不同的照片、圖畫併合在同一的插圖上，以表現獨特的意念。

吳鎮豪 (20"X30" AIRBRUSH)

(三) 立體物構成

利用天然物體如樹枝、石頭、貝殼等配合圖形或畫像，互相襯托，又可利用日常用品或鐘表零件製圖。

(四) 立體及半立體造像插圖

- ① 用報紙、漿糊、骨架做成立體的人像、物象，以誇張及半誇張及半誇張的攝影手法來作插圖。

- ② 用布料、紙料及絨布剪合成半立體的人物、動物、傢具等，有層次的重疊組成，色澤鮮明，以用於兒童故事書中居多。
- ③ 利用手工泥、石膏、木料塑造成實物形象，透過攝影誇張表現出來。

李錦輝 (28"X23" PAPER SCULPTURE)

(五) 自由表現的插圖

① 擦印法

用薄紙在凹凸紋面的物件上，用鉛筆、木炭等磨擦紙面，可印出有趣味性的紋狀；或者把蠟塗在油墨印刷的報章、雜誌上，面鋪薄紙，磨擦紙面，利用蠟的黏性作用，直接把圖片吸在紙上。

② 摺印法

在畫面中央畫一垂直線，把畫面分開兩半，把顏料如水彩、塑膠彩、廣告彩等有計劃地或任意塗在其中一半上，趁顏色未乾，把紙張沿直線對摺，顏色便會印在空白的一半紙面上，形成兩面相等對稱的圖形。

呂務平 (20"X20" ACRYLIC & PENCIL)

③ 顏色混合法

利用油劑的顏色和水劑的顏色混和，或蠟質顏色和水劑的混和，由於水和油或水和蠟的不調協，會產生意想不到的效果。在作插圖之前，可預先安排圖形的大小形狀，先把水劑的顏色（如水彩或廣告彩）與水調稀，再把油性的顏料如簽名筆（Sign pen）及 marker 的墨水，或是加入油畫顏料，傾斜畫紙，或借助風力吹動，把顏色混和，在指定地方伸展，做成特別效果。如幻想的插圖背景，天空或太空景物，都可用這方法做成。

當蠟質顏料（如蠟筆、白蠟等）和水劑顏料混和後，可產生有趣味性的紋理（texture）。

④ 板刻法

把預先設計好的插圖圖形的輪廓線畫在畫

圖紙（tracing paper）上，然後再覆印在木板或膠板上，用雕刀雕去圖中的空白面，待圖形準備妥當後，用滾軸先掃以適量的顏料如油墨或其他顏色，然後蓋薄紙在圖形上，小心壓掃便可獲得插圖。

⑤ 黑房實物投影法

不用攝影機來製作攝影作品，只是把實物，透明或半透明物件，直接或間接放在感光的相紙上，由上方投下光線，相紙曝光後，經沖洗步驟後，可得到意想不到的效果。

⑥ 噴霧法（Air-Brush Technique）

「噴霧法」是把顏料（如水彩、廣告彩）裝在一特製筆桿上，利用空氣壓縮機的壓力把筆桿上的顏料噴出，成細霧狀，是表現濃淡及明暗調子的表現法，又可用於圖片的原稿整修。

插圖的類型

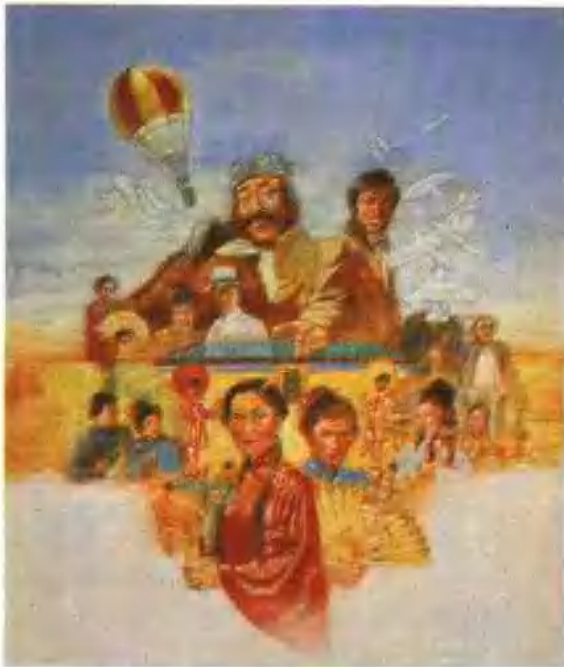
根據美國插圖師協會 (The Society of Illustrators) 出版的 (Illustrator 17) 一書看來,插圖大致可分為以下類型,其表現技巧亦因人而異。如:

(一) 幽默性的插圖

採取輕鬆幽默的表現手法及技巧,令人產生會心的快樂,在閱讀故事、文章、雜誌時可打破沉悶感,鬆弛神經。

(二) 諷刺性的插圖

諷刺性的插圖在表現上多以暴露人性為主,有純粹的諷刺,或夾有幽默的諷刺,多少帶有些誇張手法。

呂務平 (30" X40" ACRYLIC & PENCIL)

(三) 象徵性的插圖

象徵性的插圖可利用直接及間接敘述,或用比喻手法,以物件比喻人,或以人比喻物,或加以趣味性。

(四) 幻想性的插圖

人們利用想像力,往往把事物幻想成一些奇妙的,神秘莫測的東西,插圖中有傷感的幻想性插圖,有恐怖的、更有甜美的幻想性插圖。

蒙振輝 (36" X48" ACRYLIC ON CANVAS)

(五) 劇敘性的插圖

電影插圖,戲劇性故事插圖都屬於劇敘性的插圖,比較富趣味性。在敘述故事及電影的片段時,或帶有些誇張手法。如圖是敘述黑社會的濫殺打鬥故事,主題明確,構圖緊密,是一張成功的插圖。

梁春濠 (18" X24" WATER COLOUR & COLOUR PENCIL)

鄭舜玲 (20"X30" WATER COLOUR)

國少強 (10"X20" WATER COLOUR & PENCIL)

(六) 意敘性的插圖

與劇敘性的插圖不同，「意敘」的意思是把文章中作者想表達的中心思想，用加上插圖裏的主觀和技巧，形象化地表現出來。圖中老婦人的心境，很清楚地表現出來。

(七) 直敘性的插圖

意敘性插圖和直敘性插圖的比較，是前者表達意思較後者為深刻。直敘性的插圖通常比較明顯，或加上些小趣味及比喻。

(八) 寓言式的插圖

兒童故事插圖，富趣味性，深含着說導形式，對象以兒童為主，採用的表現手法亦較為直接，通常是略富裝飾性。

(九) 裝飾性的插圖

裝飾性的插圖可分為美化版面的插圖（如時裝插畫、美容插畫等），和我們日常在報章、雜誌、書籍內見到的裝飾版頭設計等。

胡健華 (28"X20" AIRBRUSH)

張耒華 (20"X30" WATER COLOUR & COLOUR PENCIL)

安春濤 (20"X30" WATER COLOUR & COLOUR PENCIL)

插圖示範(一)

周少康

這是狗年的年咭插畫，寫一隻純種唐狗，剛吃掉一隻雞（代表去年），身上還留下幾根雞毛，雙手拿着被視為幸運的願望雞肋骨，面上表露出無限得意的神態。

⑤

① 搜集資料，作多方面的造形探索，把最適合的一張草圖給客人。當客人收到草圖後，或多或少會略為修改。

② 決定選擇那幅後，用過底方式將草圖小心地鈎劃在插圖紙咭上。再將模糊不清的形象，用顏色鉛筆 (Colour Pencil) 畫出，因狗毛是以黃、啡色為主，所以採用啡色鉛筆描繪。

③ 將插圖外的四邊貼上皺紋膠紙，使完成後的畫面有清潔整齊的感覺，再用噴筆阻隔膠紙 (Masking Film) 把眼、鼻、舌等地方遮蓋，再用淺啡色 (Drawing Ink) 噴出大概的輪廓陰影，再噴以黃色及深啡色使色彩較為豐富。

④ 除去Masking Film 及四邊的皺紋膠紙。

⑤ 初步底色完成。

⑥ 概括地噴出眼鼻等。同樣地把舌頭噴出，可用小量噴筆阻隔紙將主要部份蓋上。

⑦ 而其他地方只需用普通白紙阻隔便可，舌頭底色便告完成。

⑧ 噴筆部份完成。

⑨ 進入第二描繪階段，用 ACRYLIC 塑膠彩作較精細之繪寫。將狗毛細緻地繪畫出來。整張插圖完成。由草圖至完成大概需時二十至二十五小時，尺寸9" X12"。

⑧

⑥

⑨

⑦

插圖示範(二)

梁春澤

因為這不是一幅純粹的商業插圖，所以在構思及繪畫上，能夠將感覺和技巧盡量地發揮。在繪畫這類畫時，有一個特別的好處是不受時間和別人的限制，在搜集構圖的資料時，就已花費相當的精力了。在一切準備工作就緒後便開始繪畫。

①

②

③

- ①用咖啡色的鉛筆素描，在素描時盡量做到線條準確和優美。
- ②用水彩打底色，要做到水份的飽滿。主要頭部顏色進一步的加重。同時也要開始畫旁邊人物部份。在畫臉部份時，要始終做到每一筆劃要盡量準確，特別要注意眼神。
- ③以後是用水彩繪畫背景，在水彩渲染時，留出一些水漬。
- ④完成背景後，又回到主要的面部，將頭髮等部份加深。用噴筆把明亮部份表現出來。
- ⑤用噴筆將所需要的部份美化，其目的是達到柔和。

④

⑤