

國立臺灣師範大學藝術學院設計學系

碩士論文

Department of Design, College of Arts
National Taiwan Normal University
Master's Thesis

療癒風格應用於動物保護插畫創作研究

A Creative Study of Healing Sensitivity Applied to Animal
Conservation Illustration

指導教授：劉建成
Advisor: Liu, Chien-Cheng

中華民國 113 年 7 月

July 2024

謝誌

在師大學習的兩年間，心中充滿了感激之情。首先，要感謝我的指導教授劉建成老師，老師的悉心指導和耐心帶領，讓我在研究的過程中能夠逐步理清思路，每一次的討論，都能夠為迷茫中的我指引方向，提供寶貴的建議，幫助我順利完成論文。此外，我要感謝伊彬老師的研究方法課、插畫課和繪本課為我的論文寫作奠定了基礎，這些課程不僅提高了我的學術能力，還使我在插畫技法上有了進步，激發了我對插畫藝術的熱愛。林俊良老師的華文設計課和施令紅老師的城市文化課也讓我獲益良多，通過這些課程，我深刻理解了設計與文化之間的密切關係，這些知識不僅豐富了我的專業視野，也使我在設計實踐中更加注重文化內涵。感謝師大設計學系每位老師的悉心教導，讓我在這段學習旅程中受益良多。我也要感謝林俊良老師和傅銘傳老師二位口委的寶貴意見，使我的論文內容更加完善和豐富。

最後，我要特別感謝我的家人、男友、朋友以及同學，在我研究所生活中的幫助與陪伴，使我能夠順利完成學業，未來我將繼續朝著設計的方向前進，將在師大所學到的知識和經驗運用到實際工作中，努力實現自己的夢想。

摘要

現代人的生活步調隨著科技發展的進步越來越快速、物質生活的水平提高後，人們更加注重心理層面的舒適與精神品質，為因應壓力消費的市場，「療癒」商品大量地出現在市面上，提供了人們的情感需求，紓解了壓力及負面情緒。療癒是一種基於知覺和情感醫療方法，已廣泛應用於人類的心理健康領域，療癒提供了一種情感表達的途徑，幫助人們釋放壓力並提升心理健康。近年來國際上推廣生態多樣性之條約和指標，為的就是能夠達成永續發展的目標，動物保護是其中一個至關重要的議題。本研究文獻探討的部分，先是彙整「插畫」相關的文獻，探討其表現形式，再蒐集「療癒風格」相關文獻，進行設計特質分析，以及探討療癒背後的心理因素。在案例研究部分，從墨西哥國際海報雙年展的動物保護海報案例中，探討海報中的插畫呈現，再挑選出擁有療癒風格的插畫家，進行深入的療癒風格剖析，得知療癒插畫的特質是以「視覺」來傳達五感療癒的效果，包括視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺的要素組合而成，常以「童年回憶」、「日常生活」作為基底，繪畫出動物擬人化的作品，讓觀者產生共鳴及獲得到壓力的釋放。本創作研究挑選出 12 隻棲息地都是在森林的臺灣特有種動物，以平面插畫形式進行創作。最終經過本研究創作實證後獲致結論：一、療癒風格插畫能幫助觀者放鬆身心，促進理念的傳播；二、國際海報競賽中以動物保護為主題的作品，常常以負面心理恐懼訴求的方式來呈現；三、動物擬人化能賦予正面的形象，吸引人們的注意，並促使其更關注動物保護議題。因此，透過療癒風格插畫，來協助動物保護議題的推動，確有其必要性，除此之外，需政府主導、社會參與及跨組織合作，以創造和諧永續的環境。

關鍵字：療癒風格、插畫、動物保護

Abstract

With the advancement of technology, modern people's pace of life has become increasingly fast, and with the improvement of material living standards, people pay more attention to psychological comfort and spiritual quality. To meet the market demand for stress relief, a large number of "healing" products have appeared on the market, providing for people's emotional needs and alleviating stress and negative emotions. Healing is a therapeutic method based on perception and emotion, widely used in the field of human mental health. Healing provides a way of emotional expression, helping people release stress and improve mental health. In recent years, international promotion of biodiversity treaties and indicators aims to achieve sustainable development goals, with animal protection being a crucial issue. The literature review in this study first compiles literature related to "illustration," exploring its forms of expression. Then, it collects literature related to the "healing style," analyzes design characteristics, and explores the psychological factors behind healing. In the case study section, it examines animal protection posters from the International Poster Biennial in Mexico, discussing the presentation of illustrations in the posters. It then selects illustrators with a healing style and conducts an in-depth analysis of their healing style. It is found that the characteristics of healing illustrations use "visuals" to convey the effects of five-sense healing, including visual, auditory, olfactory, gustatory, and tactile elements. These often use "childhood memories" and "daily life" as bases to create anthropomorphized animal works that resonate with viewers and relieve stress. This creative research selects 12 species of endemic animals whose habitats are in forests, using flat illustrations for creation. The conclusions reached through this research and creation are: 1. Healing style illustrations can help viewers relax physically and mentally and promote the dissemination of ideas; 2. Works with animal protection themes in international poster competitions often present through appeals to negative psychological fears; 3. Anthropomorphizing animals can give a positive image, attract people's

attention, and encourage them to focus more on animal protection issues. Therefore, using healing style illustrations to assist in promoting animal protection issues is indeed necessary. Moreover, government leadership, social participation, and cross-organizational cooperation are required to create a harmonious and sustainable environment.

Keywords: Healing Style, Illustration, Animal Protection

目次

謝誌.....	i
摘要.....	iii
ABSTRACT.....	v
目次.....	vii
表目次.....	ix
圖目次.....	xi
第壹章 緒論.....	1
1-1 研究動機與目的.....	1
1-2 研究範圍與限制.....	2
1-3 研究方法與流程.....	2
第貳章 文獻探討.....	5
2-1 插畫的定義.....	5
2-1-1 插畫的表現形式.....	7
2-2 療癒風格與插畫的關係.....	14
2-3 療癒的起源和演進.....	15
2-4 五感的療癒.....	16
2-5 療癒風格的設計特質.....	18
2-6 療癒的內在心理.....	21
2-7 動物保護觀念的演化.....	22
2-7-1 生物多樣性公約.....	23
2-7-2 紅皮書的定義.....	24
2-7-3 臺灣保育類動物.....	25

第參章 案例分析.....	29
3-1 動物保護海報分析.....	29
3-2 療癒風格插畫家分析.....	32
3-3 本章小結.....	49
第肆章 創作研究.....	51
4-1 創作主題.....	57
4-2 創作表現風格探索.....	58
4-3 創作成果.....	62
4-4 創作展演.....	92
第伍章 結論與建議.....	95
5-1 結論.....	95
5-2 建議.....	96
參考文獻.....	97
附錄.....	103

表目次

表 2-1 學者對於插畫的詮釋	6
表 2-2 相關文獻對於療癒設計特質的詮釋	18
表 2-3 療癒風格的關鍵字	19
表 2-4 臺灣野生動物保育名錄	25
表 4-1 創作研究的臺灣特有種動物列表	51
表 4-2 創作之動物月份表	58
表 4-3 臺灣黑熊創作海報分析表	84

圖目次

圖 1-1 State of the Global Workplace: 2022 Report 全球壓力指數圖表	1
圖 1-2 研究流程圖	3
圖 2-1 法國拉斯科洞窟壁畫	5
圖 2-2 約翰·坦尼爾《愛麗絲夢遊奇境》	5
圖 2-3 插畫家 Keigo 以幽默手法表現鱷魚的日常	8
圖 2-4 一般人與阿嬤養狗的差別	8
圖 2-5 唐綺陽與唐揚雞	8
圖 2-6 插畫家 Joan Cornella 使用諷刺手法	9
圖 2-7 Pawel Kuczynski 的作品	9
圖 2-8 鈴木英人〈南カリフォルニアの休日 2〉	10
圖 2-9 鈴木英人〈シービューレストラン 2〉	10
圖 2-10 松崗達英〈マレーシアのジャングル〉	10
圖 2-11 松崗達英〈ジャングルに行くハナグマ兄弟〉	10
圖 2-12 武田弘樹畫筆下的貓	11
圖 2-13 Daniela Volpari, <i>I Love You Through Winter, Spring, Summer, and Fall</i>	11
圖 2-14 Jungho Lee 〈Fall〉	12
圖 2-15 Jungho Lee 〈Invitation〉	12
圖 2-16 葉懿瑩《京都寂寞》內頁插畫	13
圖 2-17 Lisa Congdon 的作品	13
圖 2-18 Dylan Mierzwinski 的作品	14
圖 2-19 辱斗星球扭蛋	17
圖 2-20 Animal Life 盒抽系列：愛睏	17
圖 2-21 三麗鷗推出的角色	17
圖 2-22 丘比娃娃的果凍廣告	19

圖 2-23 丘比娃娃為宣導女性選舉權的明信片	19
圖 2-24 馬斯洛的需求層次	21
圖 2-25 療癒內在心理關鍵字	22
圖 2-26 紅皮書物種保護等級	24
圖 3-1 新鮮食材？	30
圖 3-2 少即是多	30
圖 3-3 我們做到了	30
圖 3-4 再見企鵝	30
圖 3-5 不要讓它再次發生	30
圖 3-6 生物多樣性公司	30
圖 3-7 畜牧業導致森林砍伐	31
圖 3-8 共存	31
圖 3-9 幫助野生動物	31
圖 3-10 幫助野生動物	31
圖 3-11 生物多樣性	31
圖 3-12 讓我們成為解決方案	31
圖 4-1 創作概念圖	51
圖 4-2 療癒風格插畫海報創作	57
圖 4-3 上色過程圖 1	59
圖 4-4 上色過程圖 2	59
圖 4-5 上色過程圖 3	59
圖 4-6 臺灣黑熊創作歷程轉變	59
圖 4-7 石虎創作歷程轉變	60
圖 4-8 臺灣野兔創作歷程轉變	61
圖 4-9 作品一、黃喉貂喜歡吃山櫻花	63
圖 4-10 作品二、臺灣野兔喜歡吃蘋果	65

圖 4-11 作品三、食蟹獐善於游泳潛水	67
圖 4-12 作品四、白鼻心俗稱「果子狸」	69
圖 4-13 作品五、石虎獨自在看書	71
圖 4-14 作品六、草鴉生活在草生地	73
圖 4-15 作品七、大赤鼯鼠為夜行性動物	75
圖 4-16 作品八、臺灣高山田鼠堪稱模範夫妻	77
圖 4-17 作品九、臺灣小黃鼠狼在露營	79
圖 4-18 作品十、臺灣狐蝠愛吃花蜜與稜果榕果實	81
圖 4-19 作品十一、臺灣穿山甲親子關係良好	83
圖 4-20 作品十二、臺灣黑熊喜愛樹果	85
圖 4-21 作品十三、動物們生活的地方	87
圖 4-22 作品十四、餐桌上的動物們	89
圖 4-23 作品十五、動物們的日常	91
圖 4-24 創作個展「森林的禮物」主視覺海報	92
圖 4-25 展覽邀請函	93
圖 4-26 展覽說明海報	93
圖 4-27 展場照片 1	94
圖 4-28 展場照片 2	94
圖 4-29 展場照片 3	94

第壹章 緒論

1-1 研究動機與目的

隨著社會快速變遷，現代人為工作、學業等等的事忙碌奔波著，面對生活型態的改變，人們產生了種種壓力。根據全球工作場所狀況：2022 年報告（State of the Global Workplace: 2022 Report）統計，如圖 1-1，2021 年全球的工作人士中有 44%的人感到壓力，壓力指數達到歷史新高，其中一個原因是受到 COVID-19 的影響，就業市場大幅地更動，許多人受到裁員或是可能被裁員的恐慌之中，這些數據顯示出不論是將生活壓力寄情於工作之中，或是工作為壓力來源之一，壓力顯然已經成為了一種文明病。

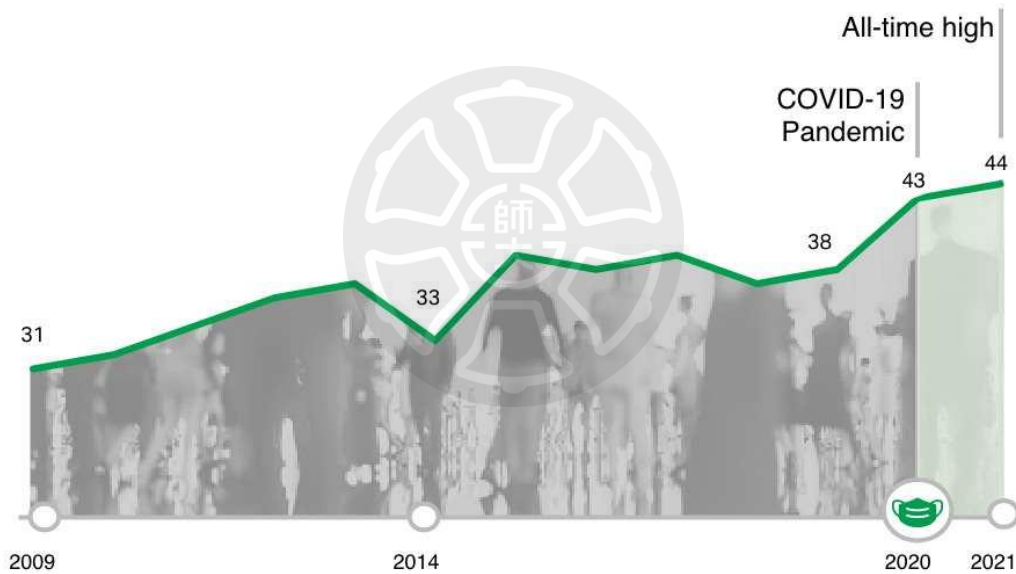

圖 1-1 State of the Global Workplace: 2022 Report 全球壓力指數圖表

（資料來源：<https://reurl.cc/Gezbey>）

壓力產生情緒問題，人們普遍也不再將情緒藏在心裡，會尋求紓壓管道進行緩解，常見的壓力來源為：（1）重大生活事件，如失業、考試、疾病（2）自我要求（3）角色要求（4）生活瑣事（葉北辰，2021），需要心靈的慰藉和情緒抒發的出口。「療癒」成了近年流行的一個詞，療癒的定義因人而異，不同的人對於療癒的需求和方法也不同，療癒的目的是幫助人們恢復健康、平衡和幸福感，並且能夠以更積極、正面的態度面對生活中的挑戰。

除了臺灣人的壓力議題引人關注以外，臺灣於 1998 年頒布《動物保護法》，規定對於任何不當對待動物的行為，均會受到法律制裁。然而，該法仍有許多不足之處，例如罰款不足以達到威懾作用、懲罰不足以保護動物福利等問題。石虎為臺灣目前僅存的本土貓科動物，是臺灣保育類動物其中之一，因棲息地於低海拔，生活區域與人類重疊，時常有路殺、被捕獸夾夾傷等的危機（蕭涵融，2014），儘管動保意識抬頭，還是有許多臺灣保育類動物正面臨著滅絕的危機。2017 年，林務局與特有生物研究保育中心以國際通行的 IUCN 評估方式，依據本土環境來盤點臺灣陸域野生動物的受脅狀態，評估結果發現有 17% 的物種被列入受威脅等級，包含了石虎、歐亞水獺、穿山甲、食蛇龜等物種。本土野生動物瀕危的原因，除了棲地破壞、路殺等因素外，還面臨了違法盜獵、不當餵食以及遊蕩犬貓威脅生存的窘境。

療癒是人們生活中面對壓力的調劑，藉由療癒風格插畫，形成社會大眾能夠接觸到且相對平易近人的媒介，將動物保護議題傳播給更多人知道，能夠更加瞭解同樣生活在這片土地的動物們。本研究深入探討臺灣的特有種動物，研究牠們的棲息地、習性、面臨的困難等，並結合療癒風格插畫呈現，其研究目的為：

1. 研究療癒風格的設計手法和形式，使其應用在插畫創作中。
2. 透過插畫創作使得社會大眾更加了解動物保護議題。
3. 建構以動物保護議題呈現療癒風格的創作模式。

1-2 研究範圍與限制

本研究為探討臺灣的動物保育和療癒風格，並用插畫創作呈現其研究結果，其研究範圍限制如下：

1. 動物保護的範圍廣大，將聚焦於臺灣的保育類動物及特有種，流浪動物議題則於研究範圍之外。
2. 療癒的方式與應用眾多，將以視覺療癒為主要研究範圍。

1-3 研究方法與流程

本研究採用文獻分析法，蒐集相關書籍、論文、期刊等，分析「插畫」、「療癒風格」

與「動物保護」三個主題，探討其內涵來源，分析與論述各項主題，了解它們的脈絡形成。在第三章案例分析中，從墨西哥國際海報雙年展中，以動物保護為主題的海報為取樣範圍，研究海報的插畫及內容呈現，接著以文獻探討中得出療癒的設計特質作為依據，挑選出擁有療癒風格的插畫家進行表格的分析統整，歸納其表現手法，作為之後創作研究之參考。研究流程圖如圖 1-2。

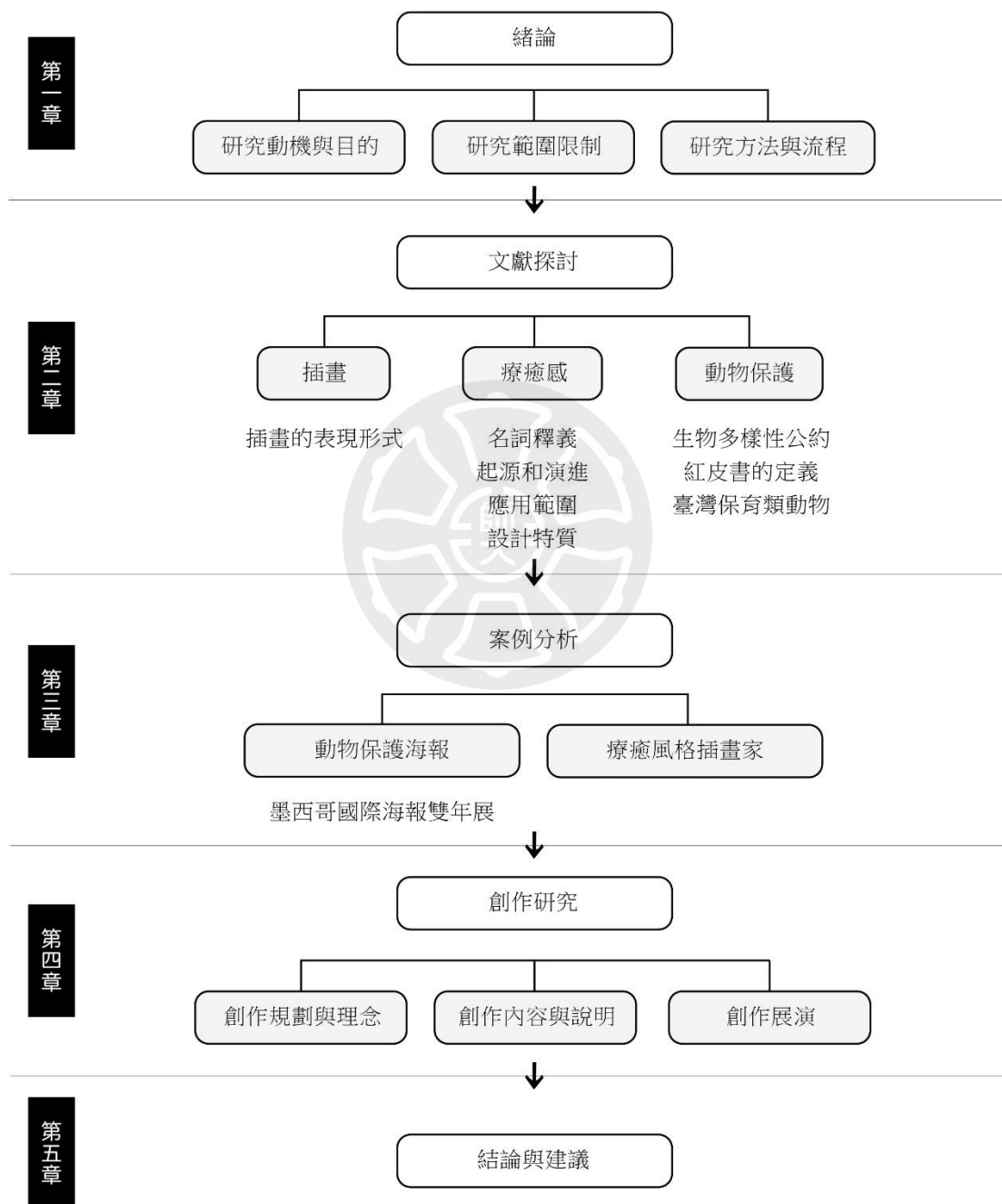

圖 1-2 研究流程圖
(本研究整理)

第貳章 文獻探討

文獻探討將分成三個部分，分別是「插畫的定義」、「療癒與插畫的關係」及「動物保護觀念的演化」。首先是「插畫的定義」，整理完學者對於插畫之詮釋與定義，並探討分析插畫的各類表現形式。第二部分是「療癒與插畫的關係」，療癒泛指讓人們經由具有療癒感的事物，進而放鬆心情、紓解情緒所產生的情感連結，是一種「風格」，並不是藝術史與設計史中擁有明確表現形式的技法，而是一種「氛圍」，於是先透過資料搜尋，收集相關的資料解釋「療癒」的定義和起源，探討其延伸的應用，並將療癒之論文獻，整理出療癒的設計本質與共通點，作為之後創作研究的設計參考。第三部分為「動物保護觀念的演化」，從國際上的條約探討生態保育的發展脈絡，並整理出目前臺灣的保育類動物。

2-1 插畫的定義

插畫最早是源自於法國拉斯科 (Lascaux) 的洞窟壁畫，是當時的人對於生活的視覺表現，人類用插畫來敘述故事，主要繪製了大型野生動物和事件，如圖 2-1 所示。十九世紀的英國，著名的《愛麗絲夢遊奇境》是英國數學家路易斯·卡羅出版的兒童文學作品，負責插畫的政治諷刺漫畫家約翰·坦尼爾用細膩的鋼筆筆觸描繪出一幅幅充滿奇幻的夢幻世界，增加了這本書的可讀性、可看性和藝術價值，如圖 2-2。

圖 2-1 法國拉斯科洞窟壁畫

(圖片來源：<https://reurl.cc/ml282G>)

圖 2-2 約翰·坦尼爾《愛麗絲夢遊奇境》

(圖片來源：<https://reurl.cc/qk7odR>)

插畫出現在我們平常所見的報紙、雜誌、各種刊物、書籍或兒童圖畫書，穿插於文

本之中的插畫稱做「插畫」，也就是圖與文的結合，不但能夠突出主題的思想，而且還能增強藝術的感染力（鄭明進，1998）。插畫使用的範圍十分廣泛，現今不止出現在各式刊物上，還包括了衣服、郵票、杯子、手提袋、月曆、海報、地圖等等，生活中充滿了插畫的應用。

依《藝術大辭海》中對於「插畫」的解釋：插圖，亦稱插畫，指附在書刊中的圖畫，有的印在正文中間，有的用插頁的方式，對正文內容做形象的說明，以加強作品的感染力。插畫又稱「插圖」（illustration），源自於拉丁文中的 illustratio，意旨照亮之意。換言之，插畫具有可以使文字意念變得更明確清晰之意（詹楊彬，1992）。每個人對於插畫的定義不盡相同，於是研究者收集各個學者對於插畫的詮釋整理如表 2-1。

表 2-1 學者對於插畫的詮釋

作者	對插畫的詮釋
蘇茂生（1974）	為了強調宣傳的效果，把文字內容視覺化的表現。
徐素霞（1986）	廣義的插畫指帶有濃厚「敘述」思想感受成份的藝術作品，指一切出現在印刷物中與文字結合的平面藝術作品，如各類圖表、照片、繪畫、版畫等。
施政廷（1986）	插畫是種有目的和對象的創作，插畫者不能只因個人的「好惡」來繪製插畫。因此在插畫創作的時候，除了插畫者個人畫風的呈現、構圖和技法以外，插畫者對文字內容的瞭解和感受的程度、相關資料的收集和閱讀是否足夠，都足以影響一幅插畫作品的優劣。
詹楊彬（1992）	插畫廣義的說是含有繪畫、照片的圖形圖表中，文字以外，所有被視覺化的東西。狹義的說，以手繪製，再經由報章雜誌、電影電視等傳播媒體而被複製的圖片。
徐桂峰（1984）	指插附在書中的圖畫，對正文內容作形象的說明，以加強作品的感染力。
葉田園（1999）	透過圖像明確易懂的特性，作為內容情境的修飾與潤飾，達到吸引力及說明等功能。
劉欣欣（2011）	插畫是報紙、雜誌和圖書中所加插的圖畫。但插畫時至今日，不僅要凸顯主題思想，更是一種藝術形式，能夠加強藝術感染力。

Andrew Loomis (2016)

插畫要深入心理學尋求基本訴求，創造出能進入觀者人格特性的畫面。除了技術表現手法，還有戲劇性詮釋。插畫必須包含情感、我們的生活、我們做的事，以及我們的感受。

(資料來源：本研究整理)

綜合以上學者所提出的對於「插畫」的定義，整理出幾項要點如下：

一、插畫的形式

將文字視覺化且附著於文字旁，對正文內容多加說明的圖。常見載體為印刷物，再來是平面作品，例如圖表、繪畫，插畫是電影電視等的傳播媒體可以不斷複製以達到宣傳效果的圖。

二、插畫的內涵

繪製插畫是具有目的性的行為與創作，除了構圖技法外，也需收集相關資料閱讀，並好好地感受文字內容。插畫需包含作者的情感，強調戲劇性的詮釋，要創造能讓觀者情緒進入的世界，才是好的插畫。

2-1-1 插畫的表現形式

今日插畫的表現手法多元且多變，運用不同的媒材和風格可以創造出不同風格的作品。統整劉欣欣(2011)、詹楊彬(1992)的文獻後，將插畫依表現風格分成六大類：

一、幽默表現手法

以誇張的手法呈現趣味性及幽默感。陳慶安(2017)對於幽默的定義為「接收到符合基本認知、與過去經驗不相符的訊息刺激，經過腦中轉化理解後，所產生的驚奇感與愉悅感」。日本插畫家 Keigo 擁有天馬行空的想法，他的作品都有一種「無奈」的味道，乍看顏色和線條的圖很簡單，卻以獨特的幽默手法，運用人、生活中的物品和動物，畫出具黑色幽默的圖，他擅長將動物的特徵作為創作的靈感，從日常生活中取材，在我們看來稀鬆平常的事情，對於動物們來說並不是件容易的事，作品題材貼近人們的生活，進而產生共鳴。在 Keigo 筆下的鱷魚，因為嘴巴長長的因此造成許多困擾，如圖 2-3。

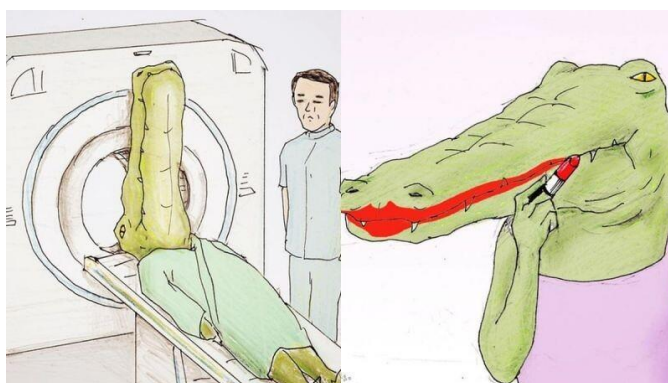

圖 2-3 插畫家 Keigo 以幽默手法表現鱷魚的日常

(圖片來源：<https://reurl.cc/Rv58Kg>)

臺灣插畫家保羅先生擅長透過觀察，將他觀察到的瑣碎小事，畫成各種獵奇且具幽默感的插畫，配上精闢的文字，令人會心一笑，他的作品題材大多是時下年輕人的喜歡的話題，例如流行穿搭、網紅名人，用他獨特的幽默見解去詮釋每一個作品。他的其中一個作品是描述一般人養狗與阿嬤養狗的差別，指阿嬤常常用食物餵飽他人，寵物狗也不意外，如圖 2-4，另一個作品則是運用星座學家唐綺陽的名字，轉換諧音變成唐揚雞，如圖 2-5。

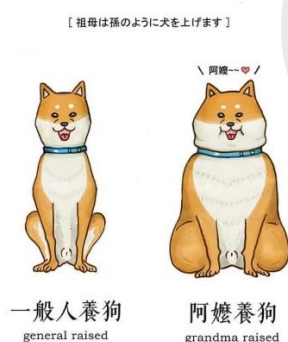

圖 2-4 一般人與阿嬤養狗的差別

(圖片來源：<https://reurl.cc/klxQXG>)

圖 2-5 唐綺陽與唐揚雞

(圖片來源：<https://reurl.cc/7RGWjQ>)

二、諷刺表現手法

以對比、比喻的方式表現其理念，並讓人從中反思其中意味，有關政治性的插畫多屬此類。西班牙插畫家 Joan Cornella 擅長用諷刺的表現手法，以人物插圖觸碰社會敏感議題，他的風格線條明確、色彩鮮豔，沒有太過複雜的場景。作品題材包括暴力、血腥、社會亂象、信仰、人性等，都是人們認為的敏感議題，厭世與諷刺風格極具特色，圖像

故事充滿著黑色幽默及政治不正確，讓人身處詭譎的氣氛當中。如圖 2-6，在火災現場還要拿出手機自拍紀念，以及記者在採訪時，針對明顯無法回答的受害者或受傷的人問問題，諷刺網路成癮與嗜血媒體的現象。

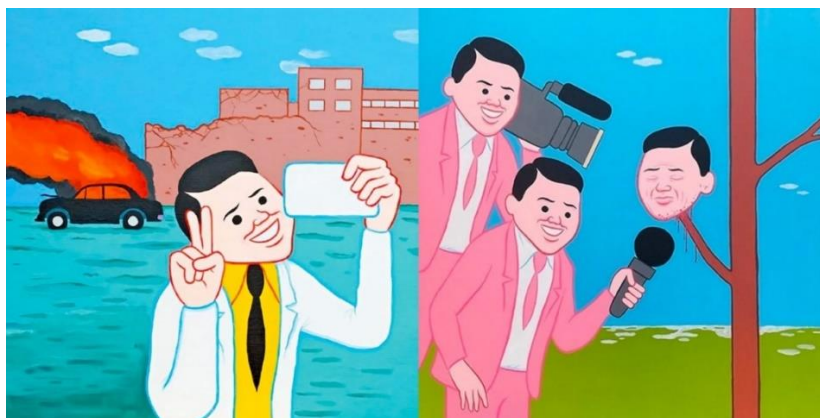

圖 2-6 插畫家 Joan Cornella 使用諷刺手法

(圖片來源：<https://pse.is/4xppt4>)

來自波蘭的插畫家 Pawel Kuczynski，被稱「用畫面寫作的哲學家」，在歐洲已經獲得了超過一百個獎項。作畫風格看似平實無華，卻充滿了想像力以及諷刺意味，以超現實的手法，表達他所見到的社會表象，內容涉及戰爭、政治、社交、網路等等的反思作品，如圖 2-7，用手銬當作吊床，悠哉躺在上面的資本家，以及一個小孩拖著裝貨物的卡車，另一個小孩是玩具火車做出強烈對比，比喻奴隸、社會上貧富不均的問題。

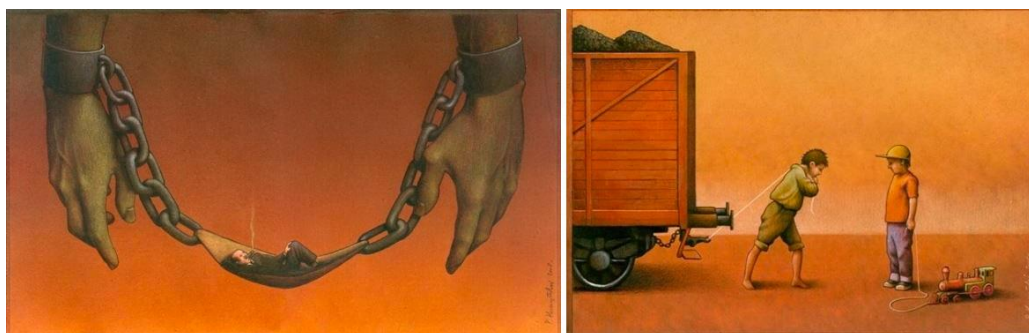

圖 2-7 Pawel Kuczynski 的作品

(圖片來源：<https://reurl.cc/AdVaD3>)

三、寫實表現手法

以熟練的技巧，具象且清楚地描繪主題，人物、風景都是此手法描寫的對象。插畫家鈴木英人來自於日本，活躍於廣告海報、日曆、雜誌等領域，曾為日本歌手山下達郎

製作唱片 CD 的封面。他的作品使用明亮大膽的顏色，勾勒出光線和色塊，喜歡旅行的他將自己於旅途中所看見的風景，像是車子、海岸作為題材，以寫實的方式繪製出充滿美式風情的插畫，擁有異國情調的插畫風格為他的特有標誌，他的作品經常用紅色車子作為主體，如圖 2-8 為南加州的假期，圖 2-9 是他所吃過的龍蝦餐廳。

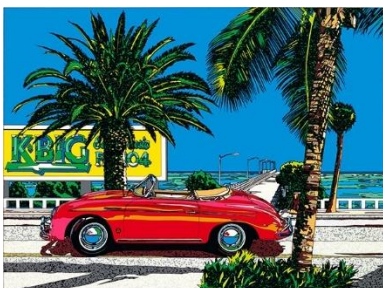

圖 2-8 鈴木英人<南カリフォルニアの休日 2>
(圖片來源：<http://gallery.eizin.co.jp/?p=3040>)

圖 2-9 鈴木英人<シービューレストラン 2>
(圖片來源：<http://gallery.eizin.co.jp/?p=1645>)

松岡達英為日本科學類圖畫書的插畫家，他喜歡走遍世界各地的森林，探險自然中的生態，筆下的圖畫充滿細膩的寫實感，色彩也使用的鮮活自然，經常使用近距離的取景，把植物的紋理刻畫出來以外，許多小動物及昆蟲活靈活現地出現在畫面中，增添了插畫的豐富度，圖 2-10 是他畫馬來西亞的叢林，圖 2-11 是森林中行走的浣熊兄弟。

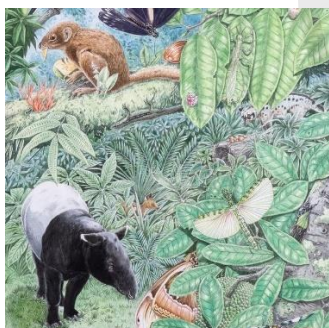

圖 2-10 松岡達英<マレーシアのジャングル>
(圖片來源：<https://reurl.cc/1e6qRX>)

圖 2-11 松岡達英<ジャングルを歩くハナグマ兄弟>
(圖片來源：<https://reurl.cc/9Vea8j>)

四、幻想表現手法

將想像中的景象、現實中不存在的情景，或存在但肉眼無法看見的情景表現出來。日本插畫家武田弘樹以水彩畫出動物肖像畫，畫的動物有貓、狗、綿羊、犀牛等，生動活潑的色彩及花卉，顯得繽紛有靈氣，每一筆勾勒的線條都充滿心花怒放之情，花卉中還有翩翩起舞的蝴蝶，像是穿梭在一座花園一樣，浪漫且療癒，圖 2-12 是武田弘樹畫

筆下的貓。

圖 2-12 武田弘樹畫筆下的貓

(圖片來源：<https://reurl.cc/XL1yL0>)

Daniela Volpari 是一名義大利的插畫家，他的創作媒材為水彩，筆觸非常細膩，背景顏色多半使用輕柔的淡綠色，將主體的顏色調為較濃的色調，使得主體角色或建築物能夠更加突出，他的風格就像是生動活潑的童話故事，讓人流連其中，圖 2-13 是他所創作的繪本《I Love You Through Winter, Spring, Summer, and Fall》中的兩張圖，將動物擬人化所構成的故事繪本，流暢的線條精準地描繪出了動物的特徵，圖中充滿歐洲風情的建築場景，就像是身處在歐洲，但是淡粉色的雲和圖片的夢幻色調又讓人拉離了現實，構圖上也不完全是平視，充滿了變化，是令人覺得可愛且療癒的風格。

圖 2-13 Daniela Volpari, *I Love You Through Winter, Spring, Summer, and Fall*

(圖片來源：<https://reurl.cc/0EAe36>)

五、象徵表現手法

是指根據事物之間的某種關係，借助人或物做為象徵體，表達抽象的概念、思想及

情感。韓國插畫家 Jungho Lee 擅長用細膩的筆觸質感，加上想像力和觀察力的加成，描繪出象徵概念的圖，他的作品擁有超現實主義的味道，他曾說過德國插畫家布赫茲（Quint Buchholz）啟發了他對作品的靈感，Jungho Lee 常使用「書本」為題材，用不同角度、型態、形狀的書，與心中的意涵作為根基，創作出一幅幅精彩的圖畫。在圖 2-14 中，書本是象徵著記錄過去的物品，老奶奶從書本上，看到自己過去的嬌小身影，書本讓我們看見了未來、也帶我們回到了過去。圖 2-15 女孩把書本微開，透出了一點點光芒，不禁想像書的另一端裡有什麼，如同揭開舞台序幕一般，是一場冒險的開端，讓人緊張又期待。

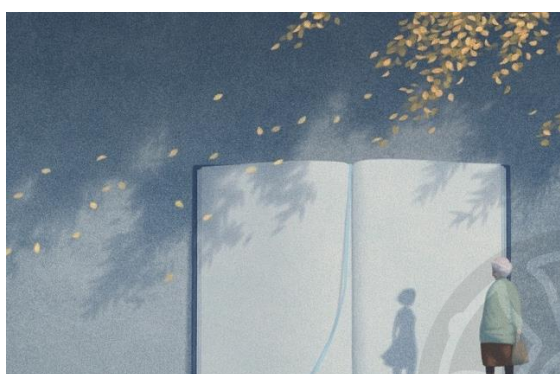

圖 2-14 Jungho Lee <Fall>
(圖片來源：<https://reurl.cc/o7DRmj>)

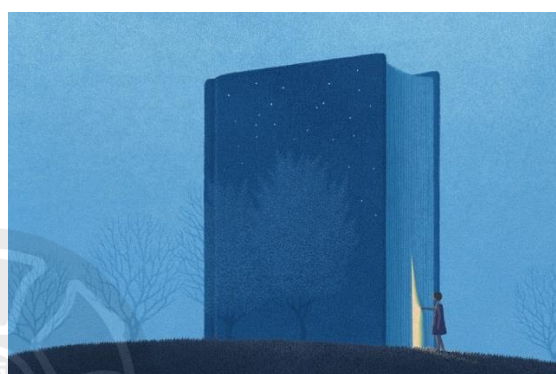

圖 2-15 Jungho Lee <Invitation>
(圖片來源：<https://reurl.cc/RzdqD9>)

葉懿瑩是一名臺灣的插畫家，作品常見於報章雜誌、書籍等，喜歡繪畫、設計、花草與飲食生活，認為生活中的人事物與大自然是創作時最好的靈感來源。他的作品題材常常取自於生活當中，用簡單的線條和色塊表達內心的思想與情感，圖 2-16 是葉懿瑩在《京都寂寞》內頁插畫中，所傳遞的京都的寂寞，運用插畫來表現書中的孤單寂寞，像是多年來一個人去 ktv 唱歌的老爺爺、喝醉酒的歐吉桑在櫻花樹上賣力唱歌、醉倒於滿地垃圾和酒堆的人，還有深夜裡的酒吧，這些都是寂寞的縮影，儘管寂寞是一種較為抽象的概念，但是他把那些在日本生活中看到的經典事物結合，讓人能夠快速代入那種情境和感受。

圖 2-16 葉懿瑩《京都寂寞》內頁插畫

(圖片來源：<https://www.facebook.com/iyingyeh.illustration>)

六、裝飾表現手法

強調畫面的平面化和圖案化，富有裝飾性，這類型的表現手法除了傳達內容，更強調的是美化作用，目的是裝飾和美化。Lisa Congdon 是一位目前居住於奧勒岡州波特蘭市的藝術家、插畫家和作家，曾和 Target、Amazon、Google 等等的品牌公司合作，也撰寫過《1 人藝術無限公司》、《找到你的藝術家靈魂：啟動你創造性魔法的實用指南》等書籍，他的畫風都是具有裝飾性的，透過圖案的重複、旋轉、集合，創造出富有童趣的圖樣。如圖 2-17，左邊的圖用單色呈現兔子和植物，右邊的圖使用活潑大膽的色調。

圖 2-17 Lisa Congdon 的作品

(圖片來源：<https://lisacongdon.com/>)

圖 2-18 為 Dylan Mierzwinski 的作品，他是一位生活在亞利桑那州鳳凰城的插畫家，以溫暖的色彩，及大膽的筆觸繪畫作品，其中以復古的植物插圖最而聞名。

圖 2-18 Dylan Mierzwinski 的作品

(圖片來源：<https://bydylanm.com/>)

以上所整理的插畫表現手法，僅是用表現風格作為區分。幽默風格的插畫大多取材至生活，用細膩的觀察，畫出讓人會心一笑的作品，作品呈現並不會太複雜，僅使用簡單的線條和色塊；諷刺風格的插畫則大多都是政治、社會中弔詭的現象，如貧富不均、現代人的文明病，且常用對比、比喻的手法呈現；寫實風格的插畫非常考驗繪者的繪畫功力，光線的位置、透視的正確性、人和物的形體都必須得掌控得宜；幻想風格的插畫常出現在繪本，動物擬人化是幻想插畫中常見的題材，透過建造不存在的場景及空間，能夠讓人進入到作者構築的世界中，幻想風格的特點是可以盡情發揮作者的想像力，進行誇大和虛構；象徵風格的插畫經常和超現實主義的作品做連結，像是薩爾瓦多·達利著名的畫作〈記憶的堅持〉(The Persistence of Memory) 就是象徵手法的應用，象徵手法能為作品到達更深入的層次，但是會根據民族、地區的不同，而產生不同的差異，必須得注意使用(劉欣欣，2011)；平面化是裝飾風格插畫的特點，畫面通常使用重複排列的圖案所組成，比起傳遞訊息，更重要的是美化，因此常用在家居裝飾上，例如抱枕、袋子。

2-2 療癒風格與插畫的關係

「療癒」一詞通常被用來描述一種能夠讓人心情愉悅、舒緩壓力的感覺或體驗。療

癒感通常來自於美麗、可愛、溫馨或平靜的事物，例如小動物、花朵、自然風景、手工藝品、可愛的角色等。這種以「療癒」為概念的文化現象在臺灣非常普遍，並且在社會、娛樂和商業領域中都有廣泛應用，例如娛樂產業中，有許多以可愛動物、幼兒、綠意景觀等為主題的商品、遊戲、影片等，被視為能夠帶來「療癒」體驗的產品。此外，許多咖啡廳、書店、商場等場所也常常注重提供舒適和放鬆的空間，以營造「療癒」的氛圍。

「療癒」文化在臺灣被視為一種紓壓和舒壓的方式，可以幫助人們紓解生活中的壓力和疲勞，並促進心理和身體的放鬆和恢復。這種文化現象在社交媒體上也廣泛流行，例如可愛動物影片，被視為一種療癒和放鬆的媒材。印第安納大學（2015）研究指出，觀看可愛的動物影片，能夠讓人們感到愉悅和放鬆。現代科技的繁華與快速，對人們的生心理造成了衝擊，在面對種種壓力之下，尤其是心靈的部分適時取得適量的「療癒感」，能夠獲得繼續走下去的動力，對於人們的身心健康有一定的幫助。

2-3 療癒的起源和演進

療癒的英文為“healing”，在《劍橋辭典》指的是治癒、痊癒、從傷口中走出來；根據《教育部國語辭典》解釋，「療癒」意指治好傷痛；日文中的「癒し」代表心靈的慰藉、治療痛苦。日本人生活步調快且工作繁重，只要具有療癒效果和撫慰人心的作用，不論是五感中的哪一個感知，都稱為「療癒系」，但中文尚未有明確的稱呼，有人稱「療傷系」、「治癒系」或是「療心系」（藍意茹，2006）。「療癒」發展至今，已經不只具治療身體上的病痛之意義，也有心靈上的撫慰與舒緩，而大多數時候所稱的「療癒」幾乎都是指後者的意思。

在各個宗教裡，都有療癒相關的說明及運用。佛教中的《華嚴經》寫道，「療癒」包含身體（physical）及心靈（mental）層面，人會藉由身體的感官視覺、嗅覺、味覺、聽覺以及觸覺，並運用環境裡的要素，進而心靈獲得昇華，達到療癒的狀態，佛教許多經典也有提到療癒的類似輔助療法（許鶴齡，2011）。禪坐所產生的自我療癒力能夠減緩他人的負面情緒，使人提升幸福感（楊淑貞，2007）。基督教中許多牧師和信徒認為閱讀聖經能有效增長人的智慧和信心，根據自身的需求選擇聖經中的人物傳記閱讀，能達到情緒療癒的效果（陳書梅，2023）。

「療癒系」發源於 1980 年代的日本，日本經濟泡沫化後，「療癒」一詞才正式出現，開始慢慢轉化應用自生活當中（林奕君，2014）。當時的東京的常住人口達 3600 萬人，都市急速發展、社會步伐越來越快，人們開始有了生存壓力，貧富懸殊、離鄉背井等各種社會問題，面對城市中的沉重壓力，日本人格外珍惜能夠獲得心靈療癒效果的事情，於是孕育出各式各樣的「療癒」作品（謝雋曄，2019）。泡沫經濟的緣故，日本人面臨種種壓力，生活開始有了巨大的轉變，為了尋找心中的慰藉，人們開始瘋迷一些特殊行業的店家，像是小鋼珠、居酒屋和卡拉 ok，這些地方都是人們為了抒發壓力常去的場所，也可以說是日本初期的療癒產業象徵（劉國生，2014）。

2-4 五感的療癒

現今的「療癒」通常指的是人們身體累積的疲憊與憂鬱，透過療癒的商品或事物，達到短時間的壓力釋放。療癒應用在許多地方，用感官分類的話，分為「視覺療癒」、「聽覺療癒」、「嗅覺療癒」、「味覺療癒」、「觸覺療癒」五大類，「視覺療癒」是運用畫面視覺所傳達，使人們感到放鬆，例如影視作品、大自然景色、藝術等。「聽覺療癒」指聽了能讓人放鬆、心情平和的聲音，近年來臺灣的醫護領域也出現了「音樂治療」的新興治療方式，指的是有技巧地使用音樂來恢復、維持並改善病人的生理、心理與情緒的問題（施以諾，2003），療癒系音樂也受到許多人的喜愛，像是大自然的水流聲、下雨聲、ASMR 都屬於聽覺療癒的一種。「嗅覺療癒」是指聞到心儀的味道而感受到愉悅舒適的狀態，劉波兒等人（2006）認為芳香療法屬於另類療法的一種，雖無法代替治療疾病，但研究發現能有效緩解人的壓力，且成效佳、方法簡單，因此擴香、香氛蠟燭為大眾療癒消費的產品之一。「味覺療癒」指的是人吃下了自己喜歡的食物而感到幸福，每個人對於食物的喜好不同，食物療癒可以喚醒腦海中讓人安心的回憶和情緒來紓壓，就像有些人會在離鄉後特別懷念家人煮的食物（蔡宇哲、潘怡格，2019）。「觸覺療癒」指的是經由觸碰或被觸碰所感到愉悅與放鬆，例如擁抱、觸摸絨毛娃娃以及按摩等（謝明蓉，2023）。本研究為插畫創作研究，因此將著重探討「視覺療癒」的部分。

近年來療癒商機蓬勃發展，目前市面上擁有相當多的「療癒商品」，模型公仔為其中一種療癒商品。扭蛋的形式源自於 1907 年美國的糖果自動販賣機，直到 1997 年日本

玩具公司萬代 BANDAI 投入扭蛋市場，打造日本第一台以自動販賣機的方式銷售玩具扭蛋（黃舒儀，2018），而後發展成為今天人們所熟悉的扭蛋，如圖 2-19 屌斗星球系列扭蛋。同樣也是模型形式的公仔「盒玩」也是常見的療癒性商品，如圖 2-20。

圖 2-19 屌斗星球扭蛋

（圖片來源：<https://reurl.cc/0Ebj26>）

圖 2-20 Animal Life 盒抽系列：愛睏

（圖片來源：<https://reurl.cc/5MLrMy>）

除了模型公仔之外，ip 角色也是療癒感蔚為風行的設計應用。全世界知名的 Hello Kitty 是日本三麗鷗（日語：サンリオ Sanrio）公司於 1974 年所創作的卡通形象。當時設定 Hello Kitty 是一隻左耳上有紅色蝴蝶結的白色小貓，嘴巴部分的設計自 1976 年商標註冊以來被其設計師刻意忽略，後來則成為 Hello Kitty 獨有特色形象之一。三麗鷗推出了許多經典的角色，如圖 2-21，這些角色不只是一張圖，應用在商品上的範圍十分廣泛，例如保溫瓶、文具、衣服等等。每個三麗鷗的角色都有自己的故事觀，讓人能沉浸在建構出來的美好氛圍，進而忘記生活所承受的壓力，獲得療癒感。

圖 2-21 三麗鷗推出的角色

（圖片來源：三麗鷗網站）

擁有療癒感的角色都有傳達了正面的形象且討喜人心的故事，消費者藉由這些療癒感商品的附加價值，達到情感需求及撫慰人心的滿足感（楊敏婷，2018）。療癒風格的商品近年來越來越受到消費者的喜愛，成為了一種新的消費趨勢，反映了現代人對於關注自我和緩解壓力的需求。在這個情緒消費的時代下，擁有情感價值的商品成為了我們的必需品，童趣、有療癒感的東西為我們帶來快樂，暫時忘卻目前的煩惱，對現代人的生活有相當大的重要性。

2-5 療癒風格的設計特質

關於療癒設計的部分，療癒的造型方面具有可愛、圓潤、惹人憐愛的特徵，以柔和色調為主（藍意茹，2016）。療癒屬柔和具互動性、具大自然色調，整體為溫馨、可愛、俏皮且幸福的（蕭坤安，2020）。療癒多為動物擬人型態（杞琇婷，2008）。療癒通常具有圓潤的外型以及像小孩子（林沛儀，2016）。療癒有著純真童趣、可愛、放鬆且易親近的特色（楊敏婷，2018）。研究者將相關文獻對於療癒設計特質的詮釋整理如表 2-2。

表 2-2 相關文獻對於療癒設計特質的詮釋

文獻名稱	療癒設計特質
「癒す」玩具之設計探究 (藍意茹，2016)	可愛、圓潤、惹人憐愛、柔和色調。
療癒性產品的紓壓與喜好 (蕭坤安，2020)	外型柔和、具互動性、大自然色調、溫馨、可愛、俏皮、幸福。
療傷系玩具特性與熟齡族療傷感的研究 (宋係潔，2008)	可愛、討喜、粉嫩可愛色系、豐富多元的明亮色調。
療癒商品設計之研究 (陳惠君，2008)	可愛、人形或擬人造型。
療癒系商品影響心情轉換之要因與成效 (杞琇婷，2008)	動物擬人型態。
療癒特徵應用於動物擬人像之插畫創作研究 (林沛儀，2016)	圓潤的外型、無辜的眼睛、頭通常較大、像小孩子。
玩偶角色療癒的市場探討 (楊敏婷，2018)	明粉系色調、純真、童趣、討喜逗趣、可愛、放鬆、易親近。

(資料來源：本研究整理)

從關於療癒的文獻，可以整理出療癒風格的設計特質，如表 2-3。整理出的設計關鍵字，例如：圓潤、可愛的外型，純真、易親近的形象，可以看出不外乎就是與「小孩子」相關的詞語。

表 2-3 療癒風格的關鍵字

療癒風格的關鍵字	
外型	以人形或動物擬人為主，可愛、圓潤、討喜、俏皮、無辜眼神、像小孩子。
色彩	柔和色調、粉系色調、明亮色調。
感受	幸福、純真、童趣、逗趣、放鬆、易親近。

(資料來源：本研究整理)

關於外形像小孩子，奧地利動物學家 Konrad Lorenz (1943) 提出了丘比娃娃現象 (kewpie doll effect)，丘比娃娃 (kewpie doll) 為美國羅絲·歐尼爾 (Rose O' Neill) 在 1909 年所創造出的角色，擁有圓潤的雙眸且圓滾滾的身體，並依據愛神邱比特的諧音取名，在推出的短時間內就造成極大的轟動，他指出嬰兒特徵會激起人類的情感反應，例如：圓臉、大眼、毛髮柔軟等特徵，類似嬰兒特徵的形體會激發人們的情感，讓人忍不住想去照顧他們，從他們身上獲得安心及療癒感。這項由動物心理學研究出的發展心理學現象，或許可以解釋為什麼人們會覺得這些外型的特徵，能令他們感到放鬆、療癒。圖 2-22 為 1915 年丘比娃娃的果凍廣告，圖 2-23 為 1914 年丘比娃娃宣導女性選舉權的明信片廣告。

圖 2-22 丘比娃娃的果凍廣告

(圖片來源：<https://reurl.cc/Nqz2n5>)

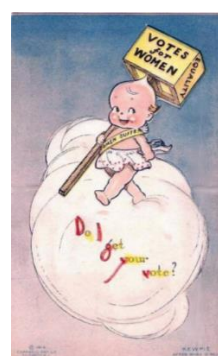

圖 2-23 丘比娃娃為宣導女性選舉權的明信片

(圖片來源：<https://reurl.cc/Q482Db>)

擬人化 (Personification) 是指將動物或非人類的生命體，賦予人類的形體、性格、特徵、情感等等，以傳達人們的思想 (吳立立，2023)。人們普遍會把世界上的事物與自己連結，將自己熟悉的特質與內在的意識投射到其他個體上，人類透過「擬人化」這個過程，將其他事物的行為賦予人類的特徵、動機、意圖和心理狀態 (Adam Waytz, 2010)。美國動物研究學者 Cary Wolfe 提出了人與動物之間的關係，將「人性」與「動物性」劃分為四個分類，分別是「動物化的動物」(animalized animal)、「人性化的人」(humanized human)、「人性化的動物」(humanized animal)、「動物化的人」(animalized human)，「動物化的動物」這個類別把動物劃分成動物化的動物，原因是人類中心主義的意識形態，這裡說的動物是指較為低等的，可用來作為「實驗動物」、「經濟動物」的動物；「人性化的人」是將人賦予神聖光輝的「人類特質」，並帶有某種純粹的意涵；「人性化的動物」就是我們一般所謂的寵物，我們會將貓或狗視為一個有人性化的同伴動物；「動物化的人」定義為有獸性或是動物性的人類，比如我們形容「狼心狗肺」、「禽獸不如」去形容罪犯或人類的暴行。因本創作研究主題為動物保護，則屬於「人性化的動物」分類。

表情、肢體動作和場景這三個部分是能夠最直接表達擬人化的表現形式，以使用人類的表情來模仿人類的情感與感受，並以肢體動作來呈現人類的日常生活，來達到動物擬人化的效果，動物擬人化的形式受到大眾的喜愛，原因是人類在思考時習慣用自己的思維還有觀點來判斷事物，將動物擬人化就是在創造人類能夠理解的一種方式 (黃詩珮，2020)。

高嘉妤 (2014) 將動物擬人分成三種類型：(一) 保有動物外表及行為，但有人類的表情 (二) 保有動物的外表及體型，但表情與行為都和人類無異，並且兩腳站立 (三) 有人類的毛髮，但同時保有動物的特徵，以上三種元素都能夠更加深刻地塑造一個角色的個性，增加角色的立體度，因此擬人化是療癒風格相當重要的元素之一。將人類的行為和思想套用於動物上，不僅增加趣味，人們還能將自己代入到角色當中，體會角色的療癒世界。

2-6 療癒的內在心理

本研究之目的是為了吸引大眾的目光，以療癒風格的角度出發，用相對平易近人的方式，讓人們更加理解動物保護的議題，因此本章節將探討療癒背後的內在心理，了解大眾挑選療癒商品背後的動機與原因，以作為之後創作研究之基底。

方雅青(2006)提出以下三種購買療癒商品時的心理狀態：(一)童年的溫暖純真：長大成人後為了因應社會的期待，導致人們有龐大的壓力，「回到童年」變成一個撫慰心靈創傷的出口。懷舊能助於緩解負面情感狀態，如孤單、無聊等(Cavanagh, 2015)。將懷念童年的情感投射到療癒商品上，達到心靈層面的滿足感。(二)負面情緒的宣洩：生活中所累積的所有負面情緒，都需要一個發洩的窗口，用商品所帶來的正面感受來消除心中的壓力，進而達到身心平衡。(三)人際關係的情感慰藉：現代人在忙碌的生活中，容易少了情感互動與聯繫，當內心感到孤獨時，療癒商品變成了生活的良伴，人們寄情於可愛造型的商品，提供了舒緩寂寞情緒的管道。美國人本心理學家馬斯洛(Abraham Maslow)在1970年提出了七個人類的需求層次，由低至高層次，如圖2-24。

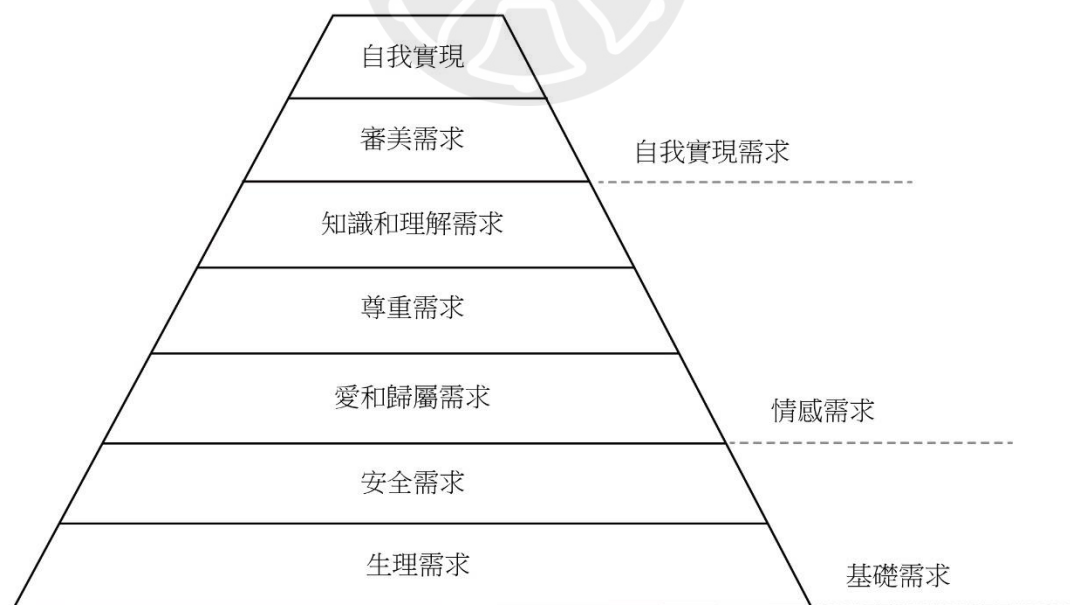

圖 2-24 馬斯洛的需求層次
(本研究繪製)

其中愛和歸屬需求（Love and belonging needs）也稱為社交需求，屬於較高層的需求層次，如友情、愛情、親情、同事之間的人際關係，身為社會環境的一員，擁有健康良好的人際網絡，彼此提供愛與關心是很重要的一個需求。根據 Sheth（1991）的消費價值模型，將價值作為基礎，把顧客決定消費價值分為五種，分別是功能價值、社會價值、情感價值、認知價值、條件價值，情感價值是指消費者從產品身上改變情緒或情感的效用時，能夠帶給消費者愉悅和享受的體驗。根據以上的文獻研究，依照方雅青（2006）所提出的療癒的三個消費心態，結合上述文獻的理論，找出彼此關聯的關鍵字，如圖 2-25。

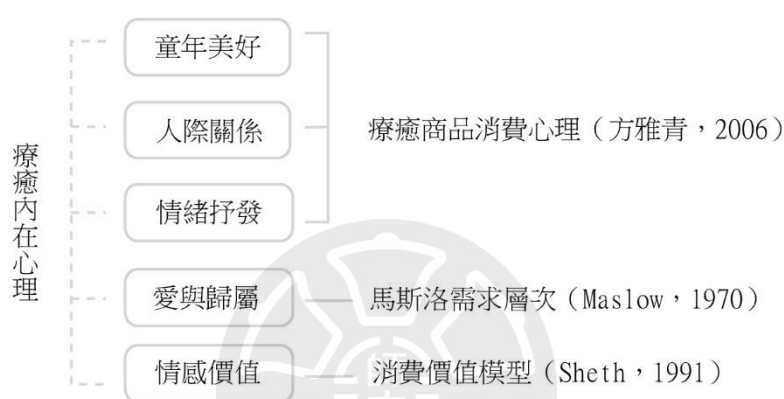

圖 2-25 療癒內在心理關鍵字
（本研究整理、繪製）

上一小節所提到的療癒設計關鍵字，指的都是療癒設計外在的部分，透過研究療癒內在心理，了解為何療癒會使我們心情放鬆、排除負面情緒，得知療癒內在的部分。經過文獻分析，與療癒內在相互重疊的關鍵字分別是「童年美好」、「人際關係」、「情緒抒發」、「愛與歸屬」、「情感價值」。依照上表所述，童年的溫暖和純真是療癒消費的原因之一。療癒商品提供情緒抒發和情感價值，藉由療癒感，從轉移情緒的注意力，達到放鬆、愉悅和紓壓的感覺（王明堂，2012）。

2-7 動物保護觀念的演化

此章節將先蒐集生物多樣性的相關資料，探討生物多樣性所牽涉到的議題、國際公約，以及生態豐富的重要性和價值所在，而後再深入調查《紅皮書》這項全球動植物保護具指標性的名錄，和臺灣有哪些面臨絕種或是已絕種的保育類動物。

2-7-1 生物多樣性公約

地球上擁有豐富且多元的生物，這些生物的基因構成及自然環境的交互影響下，構成了地球的生物多樣性。依照《生物多樣性公約》所定義的「生物多樣性」為：所有來源的形形色色生物體，這些來源除其他外包括陸地、海洋和其他水生生態系統及其所構成的生態綜合體，這包括物種內、物種間和生態系統的多樣性。

為了避免生物多樣性的喪失導致人類生存環境惡化，1992 年，簽署於巴西里約熱內盧的《生物多樣性公約》（Convention on Biological Diversity, CBD）設定 2010 年之工作目標為停止全球生物多樣性之減損（吳采諭，2020）。《生物多樣性公約》從 1993 年正式生效，至今已有 193 個締約方，締約方被要求落實國家生物多樣性策略與行動計畫的狀況，臺灣雖然不是《生物多樣性公約》的國家，但我們依然能採取行動，並依據《生物多樣性公約》所確立的方向，進行生態保育的工作（李玲玲，2011）。臺灣有鑒於生態環境的破壞日益嚴重，在《生物多樣性公約》發表的同年，為了保存臺灣特有動植物之物種、遺傳基因及棲息地，維持生態系之長期穩定平衡，正式成立「特有生物研究保育中心」，簡稱「特生中心」。

楊嘉棟（2017）將特生中心過去所作的重要成果為以下幾點：（1）完成臺灣生物資源調查和野生物資料庫的建置（2）特稀有物種生物學研究及復育（3）特殊生態體系的研究（4）設置野生動物的急救站（5）宣導和教育生物多樣性。特生中心建立生物資料庫，讓野生動物有個明確的查詢來源及記錄；進行野生動物的族群分布調查、棲地等研究，並制定復育計畫確保野生動物得到良好的棲息空間，防止野生動物的滅絕；設置野生動物急救站幫助受傷的野生動物進行醫療與繁殖保育；生物多樣性的教育能讓更多人瞭解臺灣本土生態和特色。

「生物多樣性」是人類賴以生存和發展經營所必須要做到的事情，對維持全球生態平衡具有重要的意義，生物多樣不僅僅是生物學的問題，也涉及到經濟、能源、鼓勵政策和科學資訊的諸多方面（苗栗區農情月刊，2000）。因此，動植物與自然環境遭到破壞，就沒有了生物多樣性，並不只是自然環境與物種受到影響，而是連帶整個人類生活

都會有重大的改變，所以我們是依存著生物系並且從中獲取所需的一切。

2-7-2 紅皮書的定義

2015 年，聯合國宣布了「2030 永續發展目標」，SDGs 包含 17 項核心目標，其中兩項分別是保育海洋生態及保育陸地生態，由此可知，生態保育對於永續發展是至關重要的。IUCN 國際自然保護聯盟於 1963 年編製的《國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》，簡稱《紅皮書》，是全球動植物物種保護現狀最全面的名錄，並在每隔一段時間會針對地球生物進行評估調查，發表對各生物續存狀況的報告。其物種保護等級劃分如圖 2-26。

圖 2-26 紅皮書物種保護等級

(改繪自 IUCN 生態系紅皮書網站)

紅皮書物種保護等級總共分為 9 個類別，是依照物種現存數量、分布範圍、個體減少之速度及物種族群是否有繁殖能力為準則作為評估的標準。由滅絕程度高至低，第一個等級是滅絕 (EX)，指的是物種已經消失，物種個數已少於 30。野外滅絕 (EW) 指已經沒有野生的個體，只剩下人為畜養的物種。受到威脅的物種，程度高低分別為極危 (CR)、瀕危 (EN)、易危 (VU)。「低微」是經調查後評估為「低滅絕風險」之物種，分成近危 (NT) 與無危 (LC)，雖沒有立即性滅絕可能，但還是可能在將來有滅絕的危險。數據缺乏 (DD) 與未評估 (NE) 因為數據不夠的關係則不列入紅皮書瀕危等級中。

紅皮書呈現的生態系受威脅程度，是透過生物多樣性的流失、生態系面臨的風險定

義而去制定的，這三者之間有著密不可分的關係，當生態系功能有所變化時，也將會對生物多樣性造成難以預測的影響（陳宛均，2015）。

2-7-3 臺灣保育類動物

依臺灣《野生動物保育法》公告之保育類野生動物，可分為「瀕臨絕種」、「珍貴稀有」及「其他應予保育」之野生動物等三個保育等級，內容涵蓋臺灣境內及境外之物種。其中陸域物種由行政院農業委員會公告，海域物種由海洋委員會公告。法規中「野生動物」的定義指一般狀況下，應生存於棲息環境下之哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類、魚類、昆蟲及其他種類之動物；「瀕臨絕種野生動物」指族群量降至危險標準，其生存已面臨危機之野生動物；「珍貴稀有野生動物」指各地特有或族群量稀少之野生動物。「其他應予保育野生動物」指族群量雖未達稀有程度，但其生存已面臨危機之野生動物。表 2-4 為臺灣野生動物保育名錄。

表 2-4 臺灣野生動物保育名錄

第 I 級：瀕臨絕種保育類野生動物		
	陸域	海域
哺乳類	臺灣雲豹、石虎、水獺、臺灣黑熊、臺灣狐蝠	南方海獺、秘魯水獺（貓獺、海獺）、奎達路海獅、僧侶海豹屬所有種、北極鯨、北極鯨屬所有種、小鬚鯨、南極小鬚鯨、鯨鯨、鯨鯨、藍鯨、大村鯨、長須鯨、大翅鯨、伊河海豚、矮鰭海豚、南美長吻海豚屬所有種、白海豚屬所有種、中華白海豚、灰鯨、白鬚豚、小露脊鯨、江豚（露脊鼠海豚）、加灣鼠海豚、抹香鯨、恒河豚屬所有種、巨瓶鼻鯨屬所有種、瓶鼻鯨屬所有種、印度太平洋儒艮、亞馬遜海牛、北美海牛、非洲海牛
鳥類	赫氏角鷹（熊鷹）、草鴉、山麻雀、黑面琵鷺	遺鷗、黑嘴端鳳頭燕鷗、白腹軍艦鳥、粉嘴鯉鳥、卷羽鵝鵝、短尾信天翁、黑腳信天翁、洪氏環企鵝
爬蟲類	食蛇龜、柴棺龜、金絲蛇	蠍龜科所有種、赤蠍龜、綠蠍龜、玳瑁、欖蠍龜、革龜（稜皮龜）
兩棲類	臺灣山椒魚、楚南氏山椒魚、觀霧山椒魚、南湖山椒魚	
魚類	巴氏銀鮡、飯島氏銀鮡、櫻花鉤吻鮭	鋸鰩科所有種、短吻鱒、斑點鱒、加州犬形

		黃花魚、腔棘魚屬所有種
無脊椎類	大紫蛺蝶、寬尾鳳蝶、珠光鳳蝶	
其他物種		柴山多杯孔珊瑚、福爾摩沙偽絲珊瑚
第 II 級：珍貴稀有保育類野生動物		
	陸域	海域
哺乳類	麝香貓、無尾葉鼻蝠、穿山甲(中國鯪鯉)、水鼩	海獺屬所有種(瀕臨絕種物種除外)、南方海獅屬所有種(瀕臨絕種物種除外)、象鼻海豹、鯨目所有種(瀕臨絕種物種除外)、印太瓶鼻海豚、瓶鼻海豚
鳥類	黃鸝、林鸝、鴛鴦、花臉鴨(巴鴨)、水雉(雉尾水雉)、彩鸝、唐白鷺、黑頭白鸚、小剪尾、日本松雀鷹、北雀鷹、赤腹鷹、鳳頭蒼鷹、松雀鷹(雀鷹)、灰面鵟鷹(灰面鵟)、鵟、灰澤鵟(灰鷓)、花澤鵟(鵟鷓)、澤鵟(東方澤鵟、東方澤鷓)、黑翅鳶、黑鳶(老鷹)、魚鷹、東方蜂鷹(蜂鷹、雕頭鷹)、大冠鵟、燕隼、紅隼、遊隼(隼)、短耳鴉、長耳鴉、鵲、黃魚鴉、褐鷹鴉、領角鴉、蘭嶼角鴉(優雅角鴉)、黃嘴角鴉、東方角鴉、灰林鴉、褐林鴉、藍胸鶇、藍腹鶇、環頸雉、黑長尾雉(帝雉)、花翅山椒鳥、野鶇(繡眼鶇)、紫壽帶(綬帶鳥)、朱鶇、黃山雀、赤腹山雀、仙八色鶇(八色鳥)、烏頭翁、八哥、白喉噪眉(白喉笑鶇)、棕噪眉(竹鳥)、臺灣畫眉、白頭鶇、大赤啄木、綠啄木、琵琶鶇、青頭潛鴨、金鶇、紅頭綠鶇	玄燕鷗、白眉燕鷗、黑嘴鷗、紅燕鷗(粉紅燕鷗)、蒼燕鷗、小燕鷗、鳳頭燕鷗、斑嘴環企鵝
爬蟲類	呂氏攀蜥、牧氏攀蜥、哈特氏蛇蜥(蛇蜥、臺灣蛇蜥)、菊池氏壁虎(蘭嶼守宮、菊池氏蚘蛤)、雅美鱗趾虎(雅美鱗趾蜥虎)、唐水蛇、赤腹游蛇、羽鳥氏帶紋赤蛇、梭德氏帶紋赤蛇(帶紋錦蛇)、阿里山龜殼花、百步蛇、鎖蛇、金龜	海鬣蜥
兩棲類	阿里山山椒魚、諸羅樹蛙、橙腹樹蛙、豎琴蛙、臺北赤蛙	
魚類	臺東間爬岩鯪、臺灣副細鯪	曲紋唇魚(波紋唇魚、龍王鯛、蘇眉魚)、隆頭鸚哥魚(駝峰大鸚嘴魚)
無脊椎類	妖艷吉丁蟲、碎斑硬象鼻蟲、白點球背象鼻蟲、大圓斑球背象鼻蟲、條紋球背象鼻	

	蟲、小圓斑球背象鼻蟲、斷紋球背象鼻蟲、 彩虹叩頭蟲、黃胸黑翅螢、鹿野氏黑脈螢、 長角大锹形蟲、臺灣爺蟬、無霸勾蜓、津 田氏大頭竹節蟲、椰子蟹（八卦蟹）	
第 III 級：其他應予保育之野生動物		
	陸域	海域
哺乳類	臺灣野山羊、臺灣水鹿、臺灣小黃鼠狼、 棕簑貓（食蟹獐）、黃喉貂	
鳥類	燕鴿、半蹼鴿、白腰杓鴿（大杓鴿）、麻鷺、 鉛色水鶉、臺灣山鷓鴣（深山竹雞）、臺灣 藍鶉、紅尾伯勞、白眉林鴿、黃腹琉璃、 煤山雀、綠背山雀（青背山雀）、臺灣戴菊 （火冠戴菊鳥）、飯島柳鶯（艾吉柳鶯）、 紋翼畫眉、白尾鴿、林三趾鶉、臺灣朱雀、 長尾鳩、紅腰杓鴿、栗背林鴿、黃胸戴眉、 白耳畫眉、黑頭文鳥、冠羽畫眉、岩鷄、 董雞、黑尾鴿、大濱鴿、紅腹濱鴿	
爬蟲類	梭德氏草蜥（南臺草蜥）、高砂蛇、黑眉錦 蛇（錦蛇）、鉛色水蛇、斯文豪氏游蛇、環紋 赤蛇、菊池氏龜殼花、草花蛇	
兩棲類	翡翠樹蛙、臺北樹蛙、金線蛙	
魚類	南臺中華爬岩鰍、埔里中華爬岩鰍、臺灣 梅氏鰻、大鱗梅氏鰻、臺灣鮰	
無脊椎類	曙鳳蝶、黃裳鳳蝶、臺灣長臂金龜、臺灣 大锹形蟲、霧社血斑天牛、蘭嶼大葉蝨蟻	

（資料來源：<https://www.ysnp.gov.tw/StaticPage/Directory>）

由表 2-4 可知，臺灣保育類動物數量繁多，許多珍貴的物種正在消失當中。滅絕原因不外乎為人口數增加、佔據的空間也隨之變大，人類的活動大幅地改變了環境，加上人類製造的各種汙染、任意引進外來種等，影響到了生態系的運作，許多物種也因此滅絕（李玲玲，1995）。如果能針對國際上「生物多樣性」的目標，努力發展並研究相關議題，評估生物多樣性目標的達成成效，不僅能提升自身之影響力，更能協助臺灣的生物多樣性保育工作與國際接軌（李先祐、楊嘉棟，2022）。

第參章 案例分析

本章將分析兩個部分，一是以「動物保護」為主題的海報，探討其插畫表現，挑選的樣本範圍為墨西哥國際海報雙年展，第二個部分是分析擁有「療癒風格」，並以動物擬人化為主的插畫家進行療癒特質探討。

3-1 動物保護海報分析

透過國際設計比賽的入圍作品，可以了解現今的設計趨勢。在 2020 年的墨西哥海報雙年展中，其中一個主題是生物多樣性，透過觀察這些以插畫表現的作品，可以洞悉設計師們如何詮釋這一重要的動保議題。墨西哥國際海報雙年展（International Poster Biennial in Mexico）自 1990 年開始，已舉辦超過 30 餘年，與芬蘭拉赫第國際海報三年展、波蘭華沙國際海報雙年展、日本富山國際海報三年展、美國科羅拉多國際海報雙年展名列全球五大海報展，也是全球三大雙年展之一。將墨西哥國際海報雙年展之動物保護主題的入圍作品，挑選出以插畫呈現的海報，依照文字、圖像、色彩及編排進行海報的分析，共計 33 件。由墨西哥海報雙年展中所挑選之動物保護海報中，如附錄的附表 1，統整出以下幾點：

1.動物保護海報之呈現

在樣本中的 33 件作品裡，有 21 件作品提及鮮血、火、網綁、奄奄一息等狀態及元素，由此可知在動物保護海報的主題呈現中，以負面情緒帶動的海報數較多，大多數海報給人的感受是用較為諷刺、血腥、壓迫的，是用較消極的方式呼籲人類動物保護的重要性，雖然視覺張力會比一般的插畫海報還要大得許多，但是容易給人負面的感受，造成心理的不適，如圖 3-1、圖 3-2、圖 3-3、圖 3-4、圖 3-5。

2.插畫的色彩與編排

海報中的動物造型有寫實、具象的，也有用點線面去編排繪製的向量圖，海報的插畫圖像大多在置中在海報，整體構圖平衡，為了加強海報的張力，將主體的動物放大至畫面三分之一甚至以上的比例，藉此達到抓住觀者眼球的效果，如圖 3-1、圖 3-2、圖 3-3、圖 3-4、圖 3-5 與圖 3-6。色彩方面，會為了吸睛而使用無彩色及紅色調的組合，

紅色有鮮血的意味，因此給人感覺是壓迫、痛苦的，如圖 3-1、圖 3-2、圖 3-3、圖 3-4、圖 3-5，少部分海報則是較為正面的形象，為了強調生物多樣性，色彩使用上比較豐富多彩，如圖 3-6。

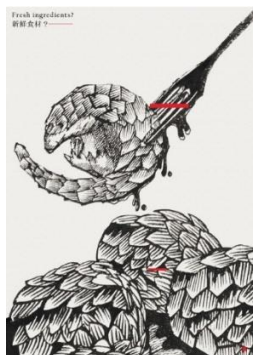

圖 3-1 新鮮食材？

(圖片來源：
<https://reurl.cc/8NXd3o>)

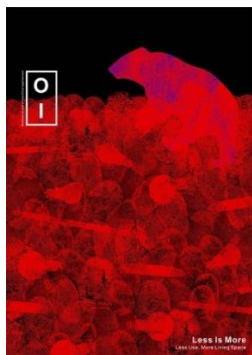

圖 3-2 少即是多

(圖片來源：
<https://reurl.cc/8NXd3o>)

圖 3-3 我們做到了

(圖片來源：
<https://reurl.cc/8NXd3o>)

圖 3-4 再見企鵝

(圖片來源：
<https://reurl.cc/QZEyKp>)

圖 3-5 不要讓它再次發生

(圖片來源：
<https://reurl.cc/8NXd3o>)

圖 3-6 生物多樣性公司

(圖片來源：
<https://reurl.cc/8NXd3o>)

3.海報的字體

所挑選之海報案例中，使用的文字幾乎都是屬於無襯線字體與手寫字體，無襯線字體給人穩重的感覺，手寫文字的海報則是加強了海報自身的風格，手寫字使得畫面感受較為活潑生動，歪歪的文字和有稜有角的文字能帶給人不同的感受，如圖 3-7 和圖 3-8，同時使用手寫文字和無襯線字體，圖 3-9 使用斜的無襯線字體。文字也是海報的一部分，因此有的海報將文字放大，以文字為主，強調說明文字，有的海報則是縮小文字，作為輔助畫面使用，還是以圖像為主，所挑選之案例中，大部分都是以圖像插圖為主。

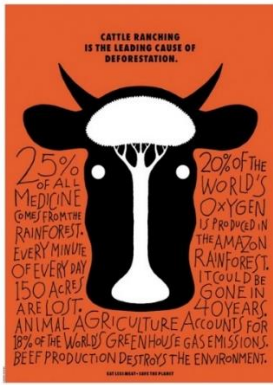

圖 3-7 畜牧業導致森林砍伐

(圖片來源：

<https://reurl.cc/8NXd3o>)

圖 3-8 共存

(圖片來源：

<https://reurl.cc/8NXd3o>)

圖 3-9 幫助野生動物

(圖片來源：

<https://reurl.cc/8NXd3o>)

4.插畫的媒材

動物保護海報的插畫大多使用電腦繪圖來表現，以帶有幾何圖形的海報為大宗，如圖 3-10、圖 3-11、圖 3-12，少部分使用手繪媒材，像是水墨、針筆所繪製，雖然同樣是在表達動物保護，但依照想要說明的主題不同，用各個風格去詮釋。科技日新月異，比起紙本創作，數位插畫逐漸成為了主流（黃意紫，2016）。用電腦所繪製的海報，對於海報的文字、圖像編排處理十分方便，電子化繪圖已經是現代經常會使用的繪畫方式了，且靈活性很高，應用在海報上能夠輕易凸顯個人特色，且因為還要增加標題及文案，使用電腦進行編排處理會方便許多。

圖 3-10 幫助野生動物

(圖片來源：

<https://reurl.cc/8NXd3o>)

圖 3-11 生物多樣性

(圖片來源：

<https://reurl.cc/8NXd3o>)

圖 3-12 讓我們成為解決方案

(圖片來源：

<https://reurl.cc/8NXd3o>)

3-2 療癒風格插畫家分析

一般動物保護的海報為了提醒人們、引起話題性，多為諷刺與象徵的設計風格，此小節將著重在分析「療癒插畫」，根據文獻探討中提及的療癒設計特質，整理出國內外具有療癒風格的插畫家。這些插畫家的挑選依據為以療癒風格聞名，並在比賽中獲得獎項，或是根據插畫作品的銷售成績進行挑選，並以動物擬人化的插畫為主的插畫家。分析他們的媒材、色彩、主題、元素等，分別為包大山、咻咻熊、小油画、吳欣芷、おおでゆかこ、高橋和枝、Aito、ももろ、井上めぐみ、北岸由美、summer night、布川愛子、Nadya Bonten-Slenders、Natalia Shaloshvili 和ふじもとめぐみ，共 15 位插畫家，綜合第二章文獻探討所整理出的療癒插畫的元素，進行療癒元素的分析。

(一) 陳奕陵（包大山）

陳奕陵／包大山（臺灣）

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

(續下頁)

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

(圖片來源：<https://reurl.cc/blGQaM>)

主題	熊超人		
媒材	壓克力、電腦繪圖		
插畫元素	房子、馬、樹、花、飛機、書本、星星		
擬人化	表情	肢體動作	場景
	無表情、微笑	擁抱、趴著、摘果、開飛機	純色、房子、野外、草原
色彩	大量低彩度的中性色調，並以互補色進行點綴。喜歡大面積的綠色，在畫面中使用綠色的互補色—紅橘色，亮黃色也常常出現在插畫中。		
故事性	做自己的國王。想用毫無保留的心情去做每件事，想做當下最喜歡的自己。		
分析	包大山著名的角色「熊超人」至今已發展好幾年，形態和媒材上都有些許改變，不再以歡樂、單純的角度繪畫，近期的作品更加貼近作者自身的內心，經常使用抱抱的動作來安撫療癒讀者，使觀看的人進入她的世界觀中，感受作品中靜謐的氣氛。畫面中沒有花俏的裝飾，甚至有的背景僅用單一純色表現，壓克力塗抹反覆的筆觸，使得純色也不顯得單調，這樣的畫面簡單且耐看。每張圖中並沒有盛大的場面、多個角色在畫面裡，因此淺淺透露出些許孤獨氣息，但又因為熊超人的陪伴而不那麼孤單。		

(二) 吳采儒 (咻咻熊)

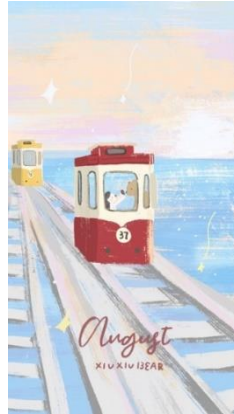
吳采儒／咻咻熊 (臺灣)

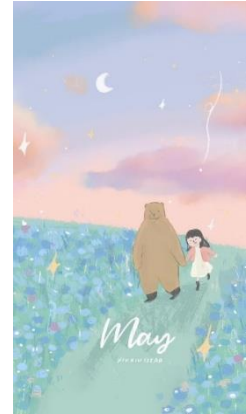
2-1

2-2

2-2

2-4

2-5

2-6

2-7

2-8

(圖片來源：<https://reurl.cc/v6mleo>)

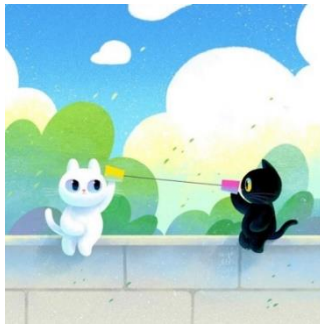
主題	咻咻熊與女孩		
媒材	電腦繪圖		
插畫元素	櫻花、海、植物、列車、船、熊、女孩		
擬人化	表情	肢體動作	場景
	微笑、閉眼、無表情	牽手、擁抱、互看	草地、海岸、湖邊
色彩	多層次的粉嫩色調，以高明度、低飽和度的顏色鋪底，常使用暖色來刻畫細節和層次。		
故事性	以小女孩與熊為主要角色，繪製情侶間的相處和互動的故事。		
分析	咻咻熊是作者她男友的化身，小女孩則是作者自己，當初是為了記錄情侶之間的故事而誕生這兩個角色，許多情侶因而產生共鳴。每張插圖都是作者與男友曾經去過的地方，例如韓國、丹麥，配合著季節產出一系列的圖，畫面明暗分明，層次細節豐富。		

(三) 施昭羽 (小油画)

施昭羽 / 小油画 (臺灣)

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

(圖片來源：<https://reurl.cc/RyOpme>)

主題	白貓鬆鬆與黑貓沐沐		
媒材	電腦繪圖		
插畫元素	星星、月亮、楓葉、貓、床、沙發		
擬人化	表情	肢體動作	場景
	大眼睛、無表情	躺著、拿傳聲筒、擁抱、依偎	草原、楓葉、圍牆、沙發、月亮
色彩	高彩度、明亮色系，光影自然分明。		
故事性	圖 3-4、3-5、3-6 是《輕輕說晚安》繪本作品中的插圖，描述晚安之後，會進入到什麼樣的世界呢？透過畫面感受到晚安的溫馨和寂寞，陪伴和成長。		
分析	作者的畫風十分搶眼且獨特，特別喜歡使用星星、月亮、貓的元素來繪製，營造夢幻的氛圍感。畫面中使用光與影來呈現整體的明暗，但陰影並不像一般的灰黑色來呈現，而是使用藍色、紫色堆疊而成，天空和森林也不是一般的綠色和藍色，跳脫了現實生活中固有的色彩模式，發展出作者心中特有的場景，還有星星不一定是在天上，貓與人的比例也跟現實有落差，這樣的構圖，增添了故事性還有無限可能性，充分表現了作者的創造力，讓人沉浸其中。		

(四) 吳欣芷 (Cindy wume)

吳欣芷 / Cindy wume (臺灣)

4-1

4-2

4-3

4-4

4-5

4-6

(圖片來源：<https://reurl.cc/L6X8ya>)

主題	貓與園丁小花狗		
媒材	水彩		
插畫元素	花、植物、畫架、書本、望遠鏡、小鳥		
擬人化	表情	肢體動作	場景
	微笑	澆花、畫圖、園藝、看書	房間、山
色彩	明亮色調，互補配色。		
故事性	圖 4-1、4-2、4-3 是作者三十天畫貓挑戰中的貓，其中的虎斑貓名叫小籠包，是作者自己養的貓，圖 4-2 和 4-3 是貓與狗互畫對方，貓在畫布上畫的卻是自己，充分表現了貓的傲嬌個性；下面三張圖是作者繪本作品《園丁小花狗》中的插圖，刻意安排鳥來陪伴主角，出現在每一張畫中，仿佛鳥也有自己的故事要述說。		
分析	作者用著流暢的造型與線條，勾勒出動物們自己的個性、愛好和興趣，讓筆下的動物們不只是一個圖像，甚至連植物都有著自己的生命。作者本身喜歡種植植物，將這份喜歡融入畫裡，因此在畫中時常能看見植物的蹤影，作品色彩豐富且充滿綠意，在每幅作品中都能看到小細節，讓觀者會心一笑，且將自己生活中的寵物貓安排進入畫面中，反映出作者心中童真的那一面以外，也能表現出作者細膩的觀察。		

(五) おおで ゆかこ

おおで ゆかこ (日本)

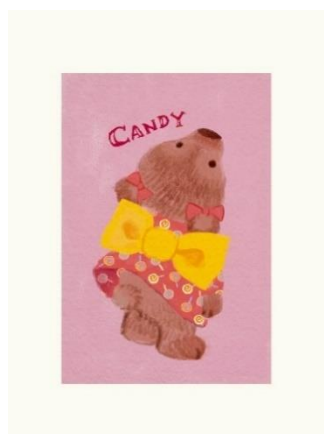
5-1

5-2

5-3

5-4

5-5

5-6

(圖片來源：<https://reurl.cc/RyL0dr>)

主題	動物的日常		
媒材	電腦繪圖		
插畫元素	甜點、星星、床、玩偶、花		
擬人化	表情	肢體動作	場景
	微笑、無表情	吃、吹蠟燭、拿冰淇淋	餐桌、星空、床上
色彩	暖色調居多，輕柔配色。		
故事性	動物們的日常故事，最常出現的主角是熊，過生日、開派對都是題材之一。		
分析	作者是一名繪本作家，她的題材多來自日常生活當中，像是過生日以及各個節日，運用蝴蝶結、布偶、吊帶褲等許多可愛的元素，構成一幅幅暖心的作品。此外，各式各樣的甜點、餅乾都是在作品中常見的插畫元素。		

(六) 高橋和枝

高橋和枝 (日本)

6-1

6-2

6-3

6-4

6-5

6-6

6-7

(圖片來源：<https://reurl.cc/ZyZGKp>、<http://kumanekonikki.jugem.jp/>)

主題	熊熊		
媒材	水彩、拼貼		
插畫元素	沙發、桌子、食物、雨傘、植物、聖誕樹、鳥、房子		
擬人化	表情	肢體動作	場景
	無表情、閉眼睛	看電視、用餐、理毛、撐傘、喝咖啡	無背景
色彩	輕柔色調。		
故事性	小熊住在一個深山的房子裡，描述小熊的日常。		
分析	作者出版了許多以熊為主角的繪本，作品帶有童趣，作者時常以畫圖來抒發自己的情緒，就像是在寫日記一般，將每天生活的小事用圖畫來表現，顏色清淡且因為背景留白而有了輕透感，簡單且耐人尋味。		

(七) Aito

Aito (日本)

7-1

7-2

7-3

7-4

7-5

7-6

(圖片來源：<https://reurl.cc/DoKgN5>)

主題	動物的日常		
媒材	色鉛筆、水彩		
插畫元素	植物、沙發、車子、食物、房子、掛畫		
擬人化	表情	肢體動作	場景
	微笑、無表情	煮菜、坐在椅子上	房間、庭院
色彩	色彩豐富和諧。		
故事性	描述動物們的日常生活，包括煮飯、吃甜點、洗車等，題材貼近人們的生活，將人們平凡的日子用色鉛筆與水彩描繪出來，與大眾產生共鳴。作者筆下有許多角色，每個角色加強擴大了畫中的世界觀，外面景色的變化還有室內的物品，像是秋天的楓葉和冬天的奶油燉菜，這些小小細節中讓人感受到時間的流動，仿佛這裡真的有一個這樣的小鎮。		
分析	作者使用多種顏色的色鉛筆畫出每一幅作品，顏色多但看起來卻並不雜亂，反而顯得乾淨透亮，原因是在每幅作品中都有適當地留白，例如牆、地毯和窗簾是白色的，用線條去呈現紋理，如圖 7-1、7-2、7-3、7-4、7-5，物體與物體間有保留空白的地方，也較少畫到陰影的部分，作者畫的大多都是不同品種的狗與貓，型態可愛又充滿特色。		

(八) ももろ

ももろ (日本)

8-1

8-2

8-3

8-4

8-5

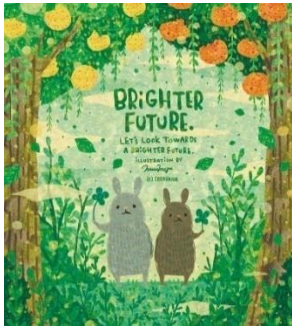
8-6

(圖片來源：<https://reurl.cc/V405jR>)

主題	四季		
媒材	電腦繪圖		
插畫元素	窗戶、溫室、草原、植物、雪、花		
擬人化	表情	肢體動作	場景
	無表情、微笑	種植、看風景、睡覺	室內、大自然
色彩	色彩豐富，植物會用多種顏色製造層次，顏色大部分使用高飽和度的色彩。		
故事性	畫出不同的景色來展現四季的變化，大面積繪畫自然的場景，角色僅佔畫面一部分，單獨一個角色的圖透露出靜謐感，使人感到平靜放鬆。		
分析	作者常使用窗戶這個元素，圖中角色背對著觀者，將觀者視線自然引導至窗外，讓觀者把自己代入角色當中，觀賞著畫中的景色，如圖 8-1、8-3、8-5、8-6。		

(九) 井上めぐみ

井上めぐみ (日本)

9-1

9-2

9-3

9-4

9-5

9-6

(圖片來源：<https://reurl.cc/v6pgbk>、<https://reurl.cc/GKyvVv>)

主題	大自然		
媒材	電腦繪圖		
插畫元素	植物、森林、船、鳥、彩旗、月亮、星星、水母、列車、掛飾		
擬人化	表情	肢體動作	場景
	無表情、微笑	坐著、拿物品	森林、河邊
色彩	大量中性色調與冷色調為主，畫面大面積都是同色系與相近色系，並以互補色進行點綴。		
故事性	白天與黑夜加上各式場景元素，形成作者畫中獨特的世界觀，每一張作品好像都在敘述一個專屬的故事。		
分析	圖 9-1、9-2、9-3 作者 2019 年所創作的，圖 9-4、9-5、9-6 則是近期所繪製，可以看出早期的作品色彩較為低飽和，大量使用相似色調；近期的作品飽和度較高，色彩對比也更大，更加注重光的呈現，經常使用燈、水晶或是月亮等，大量發光的物件增添了作品的夢幻感。在畫面裡大量的垂掛植物枝條點綴了畫面的上半部，前中後景都很滿，筆觸層層堆疊，充滿著層次感，也會運用大小比例的誇張化，來凸顯畫面中的重點。		

(十) 北岸由美

北岸由美 (日本)

10-1

10-2

10-3

10-4

10-5

(圖片來源：<https://reurl.cc/QZ56y0>)

主題	動物百貨 (上排作品)、神奇馬戲團 (下排作品)		
媒材	壓克力		
插畫元素	房子、馬戲團棚子、獨角獸、氣球、貓、城堡、龍、植物、星星		
擬人化	表情	肢體動作	場景
	無表情	牽手、手拿著物品	房子、森林
色彩	顏色飽和度高，喜愛用暗色鋪底，以亮粉色系作為點綴。		
故事性	圖 10-1、10-2 主題是動物百貨，描述動物們在一家賣各式用品的百貨公司所發生的趣事，像是賣珠寶的貓、賣戶外用品的無尾熊；圖 10-3、10-4、10-5 是神奇馬戲團，裡面有著神奇的貓咪、魔法少女等奇幻的人事物。		
分析	作者跳脫一般色彩的思考，使用明度與飽和度高的顏色，特別是容易使畫面突出的亮粉色，來繪畫出用色大膽顯眼的作品，也因為這樣使得作者作品的辨識度高。作者大多用貓來闡述故事，畫面用小細節增加故事的豐富度，故事的設定不僅有趣，畫風也古怪地可愛。		

(十一) summer night

summer night (韓國)

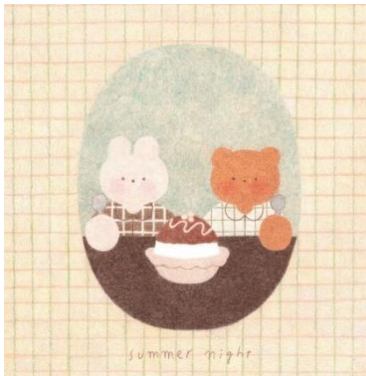
11-1

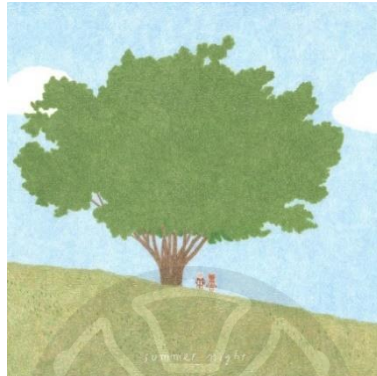
11-2

11-3

11-4

11-5

11-6

(圖片來源：<https://reurl.cc/DoKd6e>)

主題	熊熊與兔子		
媒材	色鉛筆		
插畫元素	耳機、書本、咖啡、刨冰、游泳圈、植物、棉被		
擬人化	表情	肢體動作	場景
	微笑、無表情	跳舞、看書、拿咖啡杯、游泳	草地、床、游泳池
色彩	飽和度不高的輕柔色調。		
故事性	在日常生活中收集微小而珍貴的幸福。		
分析	作者使用色鉛筆，筆觸層層堆疊，儘管顏色使用上並不多，畫面看起來乾淨，比起純色還要耐看。題材多是從日常生活中取材，沒有過大與誇張的肢體動作，角色的表情上也沒有很戲劇化，作品給人平靜溫和的感覺，喜愛繪畫草地、大自然的風景。兩個角色一起做一樣的事，兩人之間的互動恬淡可愛，作品帶有親和力。		

(十二) 布川愛子

布川愛子 (日本)

12-1

12-2

12-3

12-4

12-5

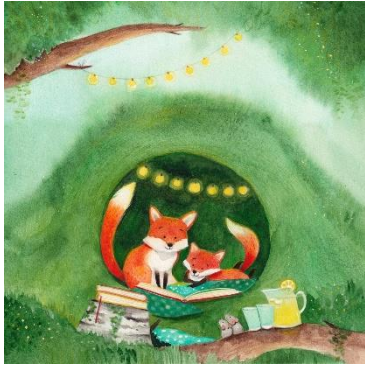
12-6

(圖片來源：<https://reurl.cc/x6pQYe>)

主題	動物的日常		
媒材	水彩、色鉛筆、粉彩		
插畫元素	植物、鳥、食物、花		
擬人化	表情	肢體動作	場景
	無表情	牽手、手拿著物品	無
色彩	色彩豐富且大膽，明度分明，飽和度高或低的顏色都有使用。		
故事性	以森林、花草為靈感，將擬人化的動物為主角，描述動物們的日常。		
分析	作者擅長使用水彩、色鉛筆和粉彩等繪畫工具，細膩地描繪出她心中的動物森林，近期的畫作會將金蔥粉顏料融入畫中，增添高級質感。她筆下的動物各個年齡階層都有，關係有夫妻、朋友與家人，構成了作者獨特的世界觀，每隻動物的裝扮，受到了異國文化手工藝品的影響，服裝上的刺繡精彩不單調。在作品中植物、花草隨處可見，動物們也常拿著植物、桌上也有許多花和食物，都是令人感到療癒的物品。		

(十三) Nadya Bonten-Slenders

Nadya Bonten-Slenders (荷蘭)

13-1

13-2

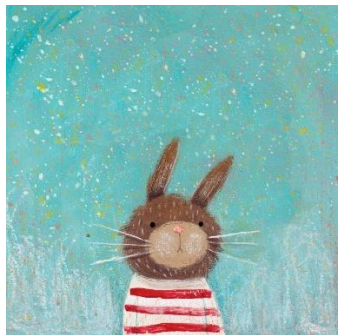
13-3

13-4

13-5

13-6

(圖片來源：<https://reurl.cc/m0RZvM>)

主題	動物的日常		
媒材	水彩、色鉛筆、拼貼		
插畫元素	書本、植物、森林、花		
擬人化	表情	肢體動作	場景
	微笑、閉眼睛	看書、牽手、彈奏樂器、聞花香	大自然、房間
色彩	彩度偏高，色彩濃郁。		
故事性	創造異想天開的世界，將想像中可愛、友善且富有冒險精神的動物畫出來，展開一段有趣的旅程。		
分析	作者的畫風細緻，顏色較為濃郁，會運用水彩暈染的特性增加畫面的層次，再用色鉛筆去描繪細節，光影使用得宜，柔和的光和影子並不顯得突兀，具有氛圍感，角色的衣服、樣貌也都使用多種顏色繪製，增加細膩度。作者筆下的動物透過表情與肢體動作，呈現出角色鮮明的個性，每隻動物都十分童趣，尤其在刻畫母親與孩子時，將親子的互動呈現得淋漓盡致。		

(十四) Natalia Shaloshvili

Natalia Shaloshvili (烏克蘭)

14-1

14-2

14-3

14-4

14-5

14-6

(圖片來源：<https://reurl.cc/9R6k0x>)

主題	豹小姐		
媒材	壓克力		
插畫元素	公車、商店、書本、房子、杯子、報紙		
擬人化	表情	肢體動作	場景
	無表情	吃東西、開車、喝咖啡、 等公車	雪地、森林
色彩	大面積低彩度搭配高彩度描繪細節，色彩濃厚、層次豐富。		
故事性	豹小姐是一名公車司機，這些乘客們卻因應社會風氣，開始自己開著車，造成空氣汙染、交通大亂等問題，講述關於環保的故事。		
分析	作者的畫風看似粗曠，但實則細膩，運用壓克力可以層層堆疊的特性，用許多顏色來增加畫面的厚度，不論是角色還是背景，都用了大量顏色，作者使用的顏色都是低彩度的，增加了作品的冷冽感，像是冬天在雪地裡，下雨的同時有著濃霧的場景，但是畫面中又有其他物品或是角色為暖黃色，使得畫面迷幻又帶點可愛。作者也會運用燈光來強調重點，畫面雖簡單，但是細節卻很多，是個畫風特別又療癒的插畫家。		

(十五) ふじもとめぐみ

ふじもとめぐみ (日本)

15-1

15-2

15-3

15-4

15-5

15-6

15-7

15-8

15-9

(圖片來源：<https://reurl.cc/r63q0y>)

主題	胖胖的小豬		
媒材	電腦繪圖		
插畫元素	食物		
擬人化	表情	肢體動作	場景
	微笑	拿著食物	無、桌子
色彩	輕柔色調。		
故事性	圓滾滾的、毛茸茸的、略帶俏皮的動物的日常。		
分析	作者用低彩度、高明度的溫柔色調去繪製，使用暖色調去營造氛圍，背景用泡泡、光圈、暖氣來增加柔和感。小豬圓圓又蓬鬆的造型，搭配上各種食物，雖然題材簡單，但充滿暖和、療癒、放鬆的感覺。		

從上述分析表中可得出療癒插畫家中，媒材的使用狀況、動物擬人化的共通點、療癒風格的題材和常見的元素、色彩表現和故事性，以下列五點說明：

1. 媒材的使用

15 位國內外療癒風格的插畫家中，使用電腦繪圖的插畫家有 7 位，使用色鉛筆和水彩 3 位，水彩的 2 位，壓克力的 2 位，單用色鉛筆的 1 位，電腦繪圖是當中比例最高的。儘管是使用傳統的手繪媒材，也是需要藉助電腦軟體進行修圖和細部修飾，例如包大山的作品就是以壓克力完成，再進電腦處理拼貼而成。

2. 動物擬人化分析

大部分的療癒插畫作品，都屬於高嘉妤（2014）提出的擬人化類別中的第二類「保有動物的外表及體型，但表情與行為都和人類無異，並且兩腳站立」，由以上案例分析發現，表情多半為無表情，也就是無誇張的情緒波動，動物的內心表現較為平和，如案例圖 6-1，再來是微笑的表情，淺淺的笑帶給人溫暖、放鬆的感覺，如圖 15-6，肢體動作部分與人類沒有差別，兩人互動中，常見的肢體動作是牽手與擁抱。

3. 療癒風格的題材與元素運用

經統整後發現，療癒風格的插畫是用「視覺療癒」去呈現「五感」聯想的療癒，像是擁抱是觸覺療癒，烹飪是味覺、視覺與聽覺療癒的綜合，吃東西屬於味覺療癒，聽音樂屬於聽覺療癒，以及五感療癒綜合的旅行。題材都是人們日常生活中常做的事情，例如看書、喝咖啡這些都是再平凡不過的事情，也因為這樣，作品和觀者產生了連結，讓觀者將自己代入到角色的世界當中。場景的部分分為室內與室外，室內包括在客廳、臥室、廚房，室外則在森林、雪地、湖畔等地方。角色部分，動物的呈現多半都是毛茸茸、滑滑的，這些毛毛、蓬鬆的質感會讓人們感到安心，如案例圖 5-6 與圖 13-6，除了動物的質感，療癒插畫作品中，也常使用房子或室內去增加人們的安全感，令人感到安心是療癒插畫作品中的核心元素。畫面元素中，以植物的比例最高，因親近大自然是人們放鬆的方式之一，食物也出現在許多插畫家的作品當中，星星和月亮則是增加畫面的氛圍感。

4. 色彩表現

色彩會因為插畫家的使用習慣不同還有題材不同而有些許差異，但是療癒插畫作品大多屬於淺色調和明亮的色系，色調為暖色調與中性色調為主，如案例圖 11-4，少部分是冷色調。有些插畫家會利用互補色去點綴，在大面積的輕柔色中凸顯出重點。療癒插畫作品中並不會將黑色作為陰影的主色，而是使用淡淡的藍紫色、灰褐色去呈現，光的部分則是使用暖色系去傳達給人們溫暖的感受，如圖 9-4、9-5、9-6。

5. 故事性呈現

以上案例的插畫家幾乎都以日常生活為題材，透過動物身上的穿著、插畫的背景，能夠觀察到有些特殊的節日，像是聖誕節、生日，動物們會因為這個日子而有了開派對慶祝等等的行為，讓觀者一同慶祝這個節日，感受歡樂的節日氣氛，如案例圖 6-4 和 6-7。四季也是療癒插畫家們時常創作的題材，因應四季的變化，動物們做的事也不大相同，療癒風格插畫能讓人體會時間正在緩緩流動，如案例圖 3-11、7-5、8-5 都是在描述秋天的作品，雖然都是以秋天為背景，但是氛圍大不相同，在療癒插畫中，動物之間的關係有個人、情侶、家人、朋友，單一角色的插畫較注重在個人的內心，多個角色則是透過動物間的互動，不同的組合達到不同的療癒效果。

3-3 本章小結

藉由探討以動物保護為主題的國際海報賽事，能夠得知此議題的設計趨勢。在墨西哥國際海報雙年展取樣的樣本當中，超過一半的海報作品是以「恐懼訴求」來呈現，用較負面的方式來強調環境的破壞、物種滅絕及生態的失衡，藉以喚起觀者的注意。這些設計手法包括使用綑綁、火焰、血、斷裂、分解等等的元素，造成視覺的震撼與衝擊，還有強烈的顏色對比以及警示性的文字，展示環境破壞和物種瀕危的現實狀況，目的是要讓觀者意識到問題的嚴重性，加強大眾的警覺心，促使大眾不要傷害動物，以達到生物多樣性這個終極目標。

然而，療癒風格的動物插畫在這類比賽中比較少見。療癒風格透過使用柔和的色調、溫暖的氛圍來傳遞積極的訊息，能有效減少壓力和焦慮，並激發正面的情感反應。療癒插畫常常以溫柔的畫面和可愛的動物形象來創造一種平和的氛圍，讓觀者在欣賞作品時感受到一種內心的寧靜與喜悅，這種正面的視覺體驗有助於觀者更積極地面對環境保護

議題，並願意在日常生活中採取行動來保護動物和環境。

在墨西哥國際海報雙年展中，療癒風格的設計元素並不多見，這可能是因為比賽更傾向於使用能夠引起強烈情感反應的負面手法來達到警示效果，負面手法的優勢在於其能夠迅速吸引觀者的注意，並強化他們對環境問題的警覺性。然而，這種手法也有其侷限性，可能引發觀者的焦慮和負面情緒，甚至導致部分觀者對此類議題的訊息產生厭煩或麻木的反應。相比之下，療癒風格的動物插畫則透過創造正面的視覺體驗，讓觀者在享受美好視覺效果的同時，潛移默化地改變他們對環境保護的態度，在提供情感慰藉的同時，傳遞環境保護的議題，從而達到長期而持久的教育效果。

動物擬人化在療癒風格中扮演著重要的角色，透過賦予動物類似人類的表情、行為和情感，使觀者更容易與這些形象建立情感聯繫。擬人化的動物不僅僅是擁有類似人類的外表特徵，更重要的是他們表現出來的情感和行為模式讓觀者產生共鳴，例如微笑的熊朋友、撒嬌的兔子、害羞的貓咪，甚至是互相幫助的狐狸和鳥類，這些形象都能喚起觀者內心深處的情感聯結，讓他們更加關心和愛護這些動物。當觀者看到這些擬人化的動物形象時，很容易就會把自己或身邊的人投射到這些動物身上，進而感受到動物的喜怒哀樂。這種情感共鳴能夠促使觀者更關注動物保護議題，並在行為上做出更積極的改變，擬人化的動物形象能夠打破人與動物之間的隔閡，使觀者在心理上感受到這些動物如同自己的朋友或家人一樣值得珍惜和保護，透過這些正面的情感共鳴，可以有效地推廣動保理念，為保護我們的地球和未來貢獻一份力量。

第肆章 創作研究

經過文獻及案例分析後，將人類與動物進行關係的梳理，可得出創作概念圖，如圖 4-1，人類的活動破壞了生態系，造成許多動物瀕臨絕種，影響了生物多樣性的發展，因此須執行環境與動物保護，以確保生態系的穩定。另外，人類的壓力問題，能透過療癒獲得紓緩，將動物保護議題與療癒風格進行結合，並以動物擬人化呈現，期望藉由療癒風格應用於動物保護的插畫，能夠以輕鬆的方式，培養大眾的生物多樣性認知。

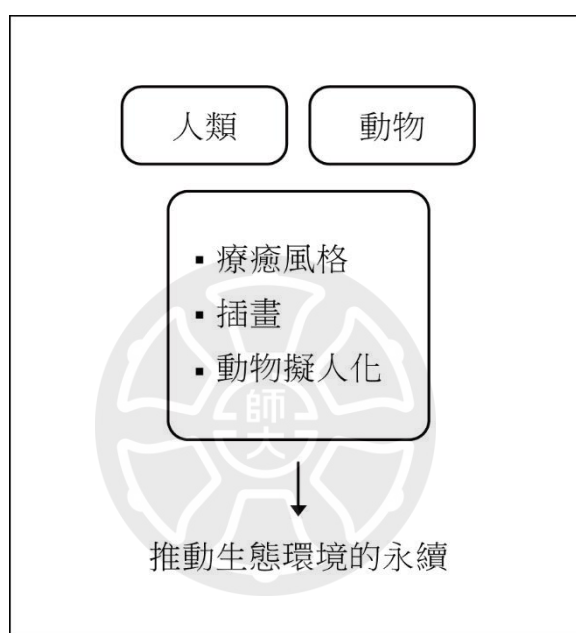

圖 4-1 創作概念圖

(本研究繪製)

為了要讓社會大眾更加認識臺灣特殊的物種，挑選出 12 個棲息地都在森林的「臺灣特有種」動物，分別是石虎、臺灣黑熊、臺灣穿山甲、黃喉貂、食蟹獾、臺灣狐蝠、白鼻心、草鴉、大赤鼯鼠、臺灣野兔、臺灣高山田鼠和臺灣小黃鼠狼，如表 4-1，以平面插畫作為載體，用療癒風格來呈現。

表 4-1 創作研究的臺灣特有種動物列表

石虎 (學名: <i>Prionailurus bengalensis chinensis</i>)	
分類	食肉目，貓科
棲地分佈	臺灣西部苗栗至嘉義的低海拔淺山地區，尤

(圖片來源：臺北市立動物園)

	其在林地與草生地鑲嵌的環境。常出現於半開發之農墾地附近。
保育等級	IUCN：LC（無危） 臺灣：第 I 級瀕臨絕種保育類動物
特徵習性	頭部渾圓，軀幹圓長，額頭有兩條灰白色縱帶，耳後有一塊微帶淡黃的白色圓斑，體色為灰褐色，具黑褐色點狀斑。在食物鏈中是頂級消費者，以鼠類、野兔、鳥類為食，也捕食蛇、蜥蜴、魚、昆蟲等小動物。體型似家貓但略大，俗稱山貓。身上花紋與花豹相似。
面臨威脅	人為獵殺及獸夾，因石虎會獵捕圈養的雞。少數原住民文化有傳說石虎的四肢有神奇的功效，所以也有因而獵捕的情況。

臺灣黑熊（學名：Ursus thibetanus formosanus）

(圖片來源：獨立評論網)

分類	食肉目，熊科
棲地分佈	海拔 1,000 到 3,500 公尺森林地帶均有分佈。
保育等級	IUCN：VU（易危） 臺灣：第 I 級瀕臨絕種保育類動物
特徵習性	臺灣唯一原產的熊類，為亞洲黑熊於臺灣之特有亞種。體毛黑色，身體壯碩約一百多公分，掌粗大肥厚，尾巴短，明顯特徵為胸前有「V 字型」的弧狀白帶，所以又稱「白喉熊」。牠們走路時四肢貼地，只有在覓食，或是受到威脅與攻擊時，才會採站立姿勢。
面臨威脅	殘餘棲地、道路開發，因為人類覬覦臺灣黑熊身體上的功效，於是有許多盜獵事件。

臺灣穿山甲（學名：Manis pentadactyla pentadactyla）

(圖片來源：臺北市立動物園)

分類	鱗甲目，穿山甲科
棲地分佈	分布在臺灣本島各地海拔 2,000 公尺以下山麓、丘陵臺地、盆地與沖積平原，但以 1,000 公尺以下淺山地帶較常見。
保育等級	IUCN：CR（極危） 臺灣：第 II 級珍貴稀有保育類動物
特徵習性	為穿山甲屬中華穿山甲的一個亞種，也是臺灣的一個特有亞種。頭部呈圓錐狀，吻部較

	尖。眼小，虹彩為黑色，腹面淡紅色。口無牙，具長型舌頭，舌長可達 20 公分。除鼻部、腹面及四肢內側外，全身布滿灰色鱗片，遇敵時會蜷縮成球狀。
面臨威脅	早期臺灣皮革產製發達時，曾大量獵殺穿山甲。淺山地區開發嚴重，棲地破碎化造成求偶困難，以及被獸夾夾傷。

黃喉貂（學名：*Martes flavigula chrysospila*）

（圖片來源：臺灣生命大百科）

分類	食肉目，貂科
棲地分佈	棲息於闊葉林、針葉林及箭竹林主要分布中海拔至高海拔 3,000 公尺的森林與邊緣。目前以中央山脈中南部與東部發現紀錄較多，海岸山脈的族群狀況不明。
保育等級	IUCN：LC（無危） 臺灣：第Ⅲ級其他應予保育類動物
特徵習性	體型細長，尾巴亦長，四肢相對較短，頭部略扁平，頭頂耳後至鼻端為黑色，頭下顎部與臉頰為白色，最大特徵為鮮黃色的喉部，身體大致為褐黃色，到後半段漸轉褐黑色，四肢末端及尾巴為黑色。黃喉貂獨行時能獵捕小型動物，但也會以群體合作的方式獵捕小山豬、小山羊或山羌等動物，因此有「山羌殺手」的綽號。
面臨威脅	山區人為的環境髒亂，影響黃喉貂的健康。中海拔的開發行為，以及經家犬傳染的犬瘟熱病毒都對其族群有影響。

食蟹獾（學名：*Herpestes urva formosanus*）

（圖片來源：林務局）

分類	食肉目，獾科
棲地分佈	棲息地內多有溪谷，因此被認為是溪流環境的指標生物。中低海拔的針葉林、闊葉林、人工林都有可能發現。
保育等級	IUCN：LC（無危） 臺灣：第Ⅲ級其他應予保育類動物
特徵習性	臉頰和身體修長，約 35 到 50 公分；尾長 15 至 20 公分，耳朵小而圓，腿短，再加上蓬鬆的長尾，身手靈敏活躍，鼻子尖尖的，嘴角至頸側有一條白色斑紋，像是長了鬍子般。

面臨威脅	環境污染及開發建設破壞了棲息地，路殺及獸夾都是造成食蟹獾減少的原因。
------	------------------------------------

臺灣狐蝠（學名：*Pteropus dasymallus formosus*）

（圖片來源：林務局）

分類	翼手目，狐蝠科
棲地分佈	喜好棲息在闊葉樹林地。原先發現主要分佈於臺灣臺東縣的綠島，於高雄、花蓮、臺東、宜蘭以及蘭嶼都零星發現。
保育等級	IUCN：VU（易危） 臺灣：第 I 級瀕臨絕種保育類動物
特徵習性	身體背部和腹部毛色為暗褐色，頸肩部有一環繞金黃或乳白色的短毛，相當醒目。頭顱大型，吻端突出、似犬類狐的鼻子，整體看起來很像犬或狐狸的頭型。以花朵、花粉、花蜜、果實與樹葉為主食，因此也被稱為果蝠（fruit bat）。具有長距離的飛行能力，扮演著植物授粉及種子傳播的重要角色。
面臨威脅	天然災害及人為活動影響。天然災害包括颱風豪雨、極端氣候（如寒流與熱浪），造成狐蝠食物資源逐漸匱乏、棲地減少。

白鼻心（學名：*Paguma larvata taivana*）

（圖片來源：愛臺北市政雲服務）

分類	食肉目，靈貓科
棲地分佈	分佈於亞洲熱帶、副熱帶地區海拔 2,000 公尺以下的山林地，中國華南地區數量最為豐富，在臺灣常見於海拔 1,000 公尺以下的林地、離島地區的綠島以及蘭嶼山區亦可發現。
保育等級	IUCN：LC（無危） 臺灣：第 III 級其他應予保育類動物
特徵習性	主要吃植物，尤其喜愛吃水果，與別的食肉目動物不同。動物性食物為次要食物。鼠類是果子狸最喜食的動物性食物，也吃蛇、鳥、蛙、蚯蚓、小昆蟲等。屬夜行性動物，具有晝伏夜出的習性。
面臨威脅	陷阱誤捕及射殺、棲息地的減少。

草鴉（學名：*Tyto capensis*）

分類	鴉形目，草鴉科
----	---------

棲地分佈	草鴞出現於闊葉林，海拔分布於0至500公尺。分布於臺灣本島彰化以南的西部平原。
保育等級	IUCN：LC（無危） 臺灣：第Ⅲ級其他應予保育類動物
特徵習性	身長約 38 至 42 公分左右，具有相當明顯的臉盤，臉盤為心形且呈灰白色。外緣有一圈黃白色條紋。其背面大致呈暗褐色，頸及上胸則呈黃白色，有暗褐色細斑。胸部以下則為白色，也有暗褐色細斑。草鴞為夜行性猛禽，白天隱藏於較高草叢底部的空間休息，會將草叢搭造形成似掩蔽帳的樣子。嘴爪彎曲銳利，主要食物為小動物。
面臨威脅	因棲息及覓食的空間與人類活動範圍高度重疊，造成牠們在生存上的三大威脅，都與人類行為息息相關：鼠藥毒鼠、張掛鳥網、剷平草鴞棲地逕行開發。

（圖片來源：臺南市野生動物保育學會）

大赤鼯鼠（學名：Petaurista philippensis grandis）

分類	齧齒目，松鼠科
棲地分佈	從海拔 100~2,500 公尺均可發現蹤跡，但中低海拔較常見，多棲息於闊葉林及混生林的樹冠頂層，目前由於中低海拔的天然林已幾乎伐盡，使大赤鼯鼠被迫適應人造林環境，遂傳出有啃食樹皮危害林木的訊息。
保育等級	IUCN：LC（無危） 臺灣：一般類
特徵習性	夜行性動物，白天多半棲息於窩或樹洞內，大致在日落後就離巢開始活動，直到日出前才回巢睡眠；叫聲獨特容易分辨。夜間觀察時，由於夜行性動物的聽力極佳，所以保持安靜避免影響到牠；此外，光線會影響大赤鼯鼠，光線太強、照射太久都會干擾牠們的行動，因此切勿使用強光照射。喜好單獨活動，活動範圍 2.5~3.2 公頃。
面臨威脅	鼯鼠需要樹林才能進行快速的移動，山坡地開發、道路的開拓可能對大赤鼯鼠造成族群島嶼化與路殺的問題。此外，人類飼養的寵物，也可能對大赤鼯鼠造成危害。

（圖片來源：中水局）

臺灣野兔（學名：Lepus sinensis formosus）

(圖片來源：農傳媒)

分類	兔科，兔屬
棲地分佈	主要分佈於海拔 500 公尺以下的農墾地、草地、海岸防風林等地。
保育等級	IUCN：LC（無危） 臺灣：一般類
特徵習性	外耳殼呈長橢圓狀，具有一身淡褐色的毛皮及明顯的大門牙，大門牙後方還有兩顆小門牙，無犬齒。剛出生的幼兔已全身有毛，且能張開眼睛，幾分鐘後就能夠奔跑。夜行性，通常單獨活動，僅初生幼兔會隨著母兔出現。會挖地道於穴道中居住。以植物嫩芽、嫩葉為食，傍晚至清晨是他們的覓食時間。
面臨威脅	由於土地過度開發，目前已移至高冷的山區，且數量有減少的跡象。

臺灣高山田鼠（學名：Alexandromys kikuchii）

(圖片來源：臺灣生命大百科)

分類	倉鼠科，田鼠屬
棲地分佈	主要分佈於海拔 2,000 至 3,000 公尺的高山地區，活動於箭竹高山草原區。
保育等級	IUCN：NT（近危） 臺灣：一般類
特徵習性	常在地下洞穴中活動，並且喜歡在晨昏出沒。田鼠外型與一般人所認知的老鼠長相略有不同，牠們長得較像家中飼養的倉鼠；吻端短、耳朵小且時常埋在蓬鬆的毛髮中、尾巴短而細。臺灣高山田鼠生活在高山草原和森林當中，平時在地底下生活，覓食時則會到地表取食植物，特別是臺灣高山的竹子-玉山箭竹。除了取食玉山箭竹等植物之外，在森林當中田鼠也會取食苔蘚、真菌和無脊椎動物等食物資源。
面臨威脅	水鹿喜食箭竹，但箭竹被啃食後，高度降低，增加田鼠被猛禽或黃鼠狼發現及捕食的風險。

臺灣小黃鼠狼（學名：Mustela sibirica）

分類	鼬科，鼬屬
棲地分佈	臺灣高山小黃鼠狼分布在 2500-3500 公尺的高海拔地區，包括合歡山、玉山、塔塔加

(圖片來源：臺南市野生動物保育學會)

	及梅峰等。棲息地為大量的苗木及箭竹覆蓋低的二葉松草原區域。
保育等級	IUCN：LC（無危） 臺灣：第Ⅲ級其他應予保育類動物
特徵習性	頭部扁平，身體修長，四肢細短，全身呈暗赤褐色、唇部、腮部及喉上有白斑、腳短善於跳躍奔跑，不擅爬樹。體色會隨季節而變，夏季體背為赤褐色，腹面顏色較淡，背腹之間無明顯界限，冬季毛色變淡。
面臨威脅	天敵是同一個生活圈的大黃鼠狼，加上氣候暖化，造成食物鏈改變，因此受到了生存威脅。

(資料來源：林務局、臺灣國家公園、國立自然科學博物館、國立屏東科技大學保育類野生動物收容中心、臺灣黑熊保育協會、臺灣生命大百科、臺灣陸域哺乳類紅皮書名錄、臺灣地區保育類野生動物圖鑑、自然保育期刊、臺灣國家公園、環境資訊中心)

4-1 創作主題

藉由文獻分析，得出療癒風格插畫的題材都是在五感療癒的範疇內，也就是藉由插畫這個視覺，傳達出視覺、嗅覺、聽覺、觸覺、味覺這五感令人療癒的事物，創作插畫之前，將每一種特有種動物的習性與特性，結合人類的五感療癒，創造出擬人化動物的效果，繪畫臺灣特有種動物的插畫，並以四季的變化作為一系列作品，如圖 4-2。創作之臺灣特有種與月份列表，如表 4-2。

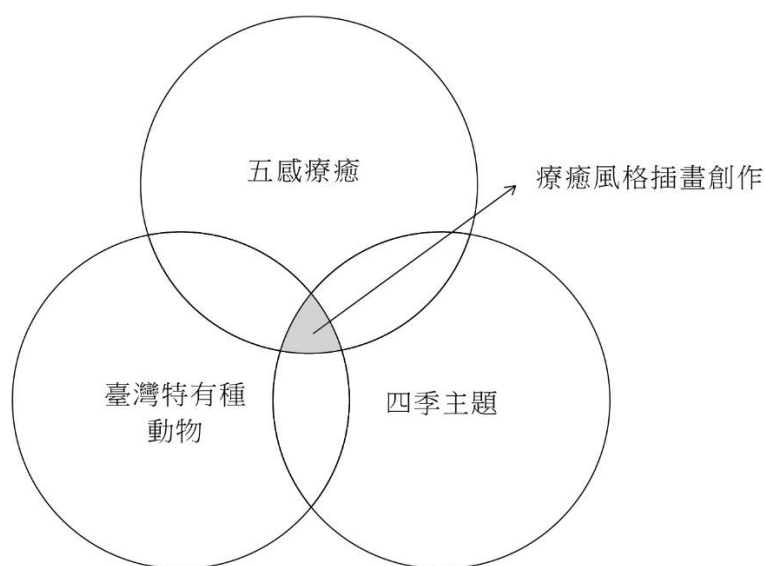

圖 4-2 療癒風格插畫海報創作

(本研究繪製)

表 4-2 創作之動物月份表

月份	動物	月份	動物
一月	黃喉貂	七月	大赤鼯鼠
二月	臺灣野兔	八月	臺灣高山田鼠
三月	食蟹獐	九月	臺灣小黃鼠狼
四月	白鼻心	十月	臺灣狐蝠
五月	石虎	十一月	臺灣穿山甲
六月	草鴉	十二月	臺灣黑熊

(本研究整理)

此創作海報主題訂為「森林的禮物」，所挑選出的臺灣特有種動物棲地都是在森林裡，插畫主題有兩層意義，一是森林是動物們的母親，孕育著這些臺灣森林中特有種動物，動物的存在就像是森林賦予我們的禮物，豐富了整個臺灣森林的生態系，因此不只要保護大自然，也要與這些動物們和平共處；「禮物」的意義是一份情感的表達，也加深身邊的人與自己的聯繫，禮物除了是具象的物品以外，也代表著自己珍惜著現在周遭的人事物，以及對未來的期望與感受，藉由這個主題，讓觀者更了解臺灣特有種動物們的知識，近而呼籲人們應該好好珍惜與善待這些動物，因為此插畫創作是療癒風格的延伸，也讓觀者能夠以放鬆的心情看待這些作品。

4-2 創作表現風格探索

藉由案例分析，得知使用電腦繪圖的插畫家居多，電腦繪圖的優勢在於圖面修改較為簡單容易，且作畫的效率較高，因此本研究使用 Adobe 軟體中的 Photoshop 進行創作，以黃喉貂圖像作為範例，圖 4-3 為黃喉貂最基本的上色，圖 4-4 加深了黃喉貂的四肢顏色，增加牠的立體感，圖 4-5 使用帶有線條感的筆刷繪製出黃喉貂的毛流，不僅僅是咖啡色的身體的地方，連帶的白色下巴處也一同繪出毛流感，提升了顏色的層次，比起完全扁平化的上色方式，層層疊疊的筆觸，能夠製造較為豐富的色彩表現。

圖 4-3 上色過程圖 1

圖 4-4 上色過程圖 2

圖 4-5 上色過程圖 3

臺灣黑熊為 12 月的代表動物，棲息地常在玉山的森林當中，為了要表達 12 月的經典節日－聖誕節，臺灣黑熊正在玉山森林佈置聖誕樹，聖誕樹的型態從一般的三角形樹木，改為玉山的經典樹種臺灣冷杉，為了增加森林感，在背景加了樹木，畫面因為選色都是屬於淺色系，主體不夠明顯，於是將背後的玉山雪景拿掉，並把背景的樹木改深，背景調暗的同時，也把身為主體的臺灣冷杉顏色調亮，讓主體聖誕樹與臺灣黑熊更加凸顯出來，如圖 4-6。

圖 4-6 臺灣黑熊創作歷程轉變

根據療癒風格文獻的資料統整，發現房間是一個很常使用的背景，以石虎為例，如圖 4-7，為了要表現石虎是個獨來獨往的動物，將石虎的角色設定成能夠自己過得很好的形象，愛彈吉他、看看書，且喜歡獨處，冬天獨自在房間裡看著電視、吃著洋芋片，營造一個文青、喜歡待在家的形象，第一版的石虎原本是設定在冬天，為了要呈現冬天的夜晚裡，比較偏暗的房間，卻顯得整體顏色過重，少了療癒的輕柔色調，且因為元素過多讓石虎這個角色失焦，已變得不是畫面上的重點。調整後的石虎改成在森林中，多了大自然的景色，更加凸顯森林這個主題，顏色為明亮色系，並且為了讓石虎視覺更加集中，將相思樹鋪滿圖面上方，且兩側的樹幹也加厚，更加往中間靠齊，營造觀者對於石虎懷抱著好奇心、想窺探石虎真實面貌的意象，且後方的樹木也改成較淡的咖啡色，讓觀者的視覺集中在中心。

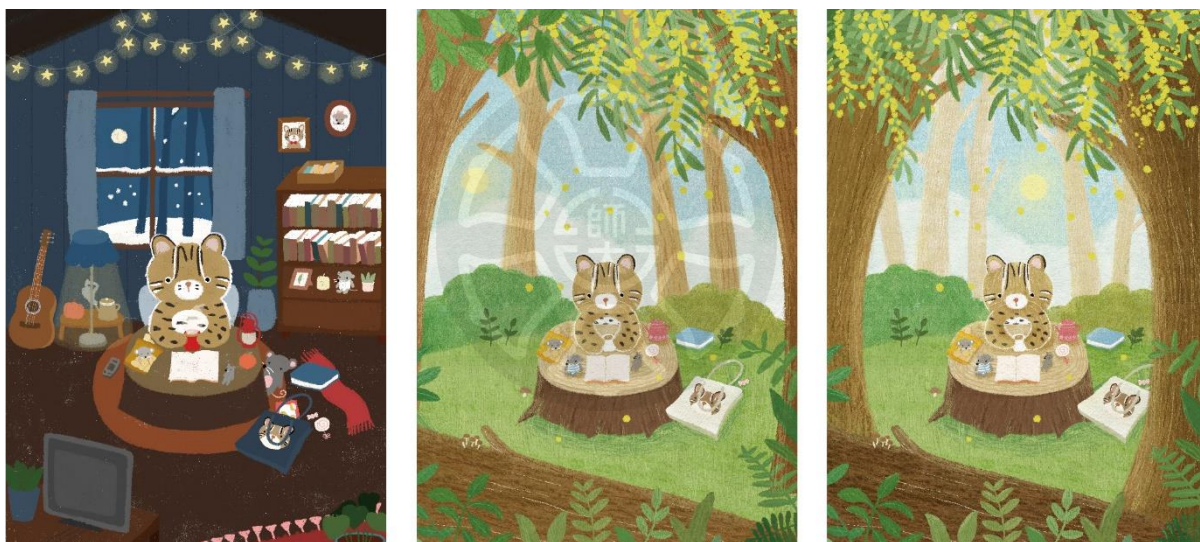

圖 4-7 石虎創作歷程轉變

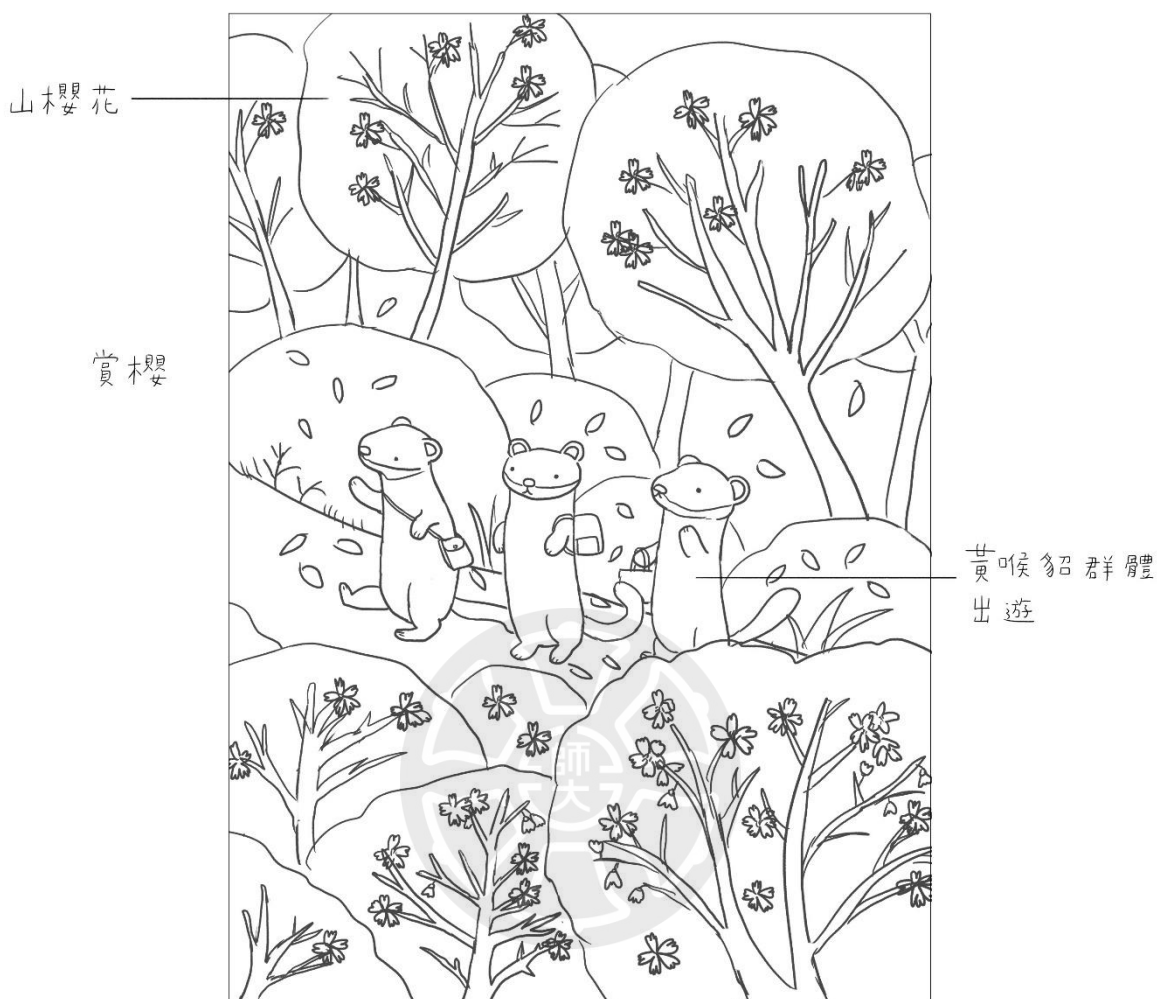
臺灣野兔原本是設定在秋天，最初的場景一樣也是在室內的空間，試著利用室內的物品來呈現臺灣野兔生活的軌跡，例如因為野兔很愛吃各種蔬菜，會採集各種菜類、做蘋果派等等，構圖上，從原本的單純的室內空間，改成了有窗戶作為前景，但由於室內物品過多，導致臺灣野兔無法成為圖中的重點，加上少了一些森林感，於是將場景移至室外。配色方面，原本想呈現秋天的木地板，卻因為顏色太過濃厚少了柔和感，後續則更改成春天在草原上舉辦小兔子的生日派對，且桌子加了桌布後，多了屬於春天的輕盈感，如圖 4-8。

圖 4-8 臺灣野兔創作歷程轉變

4-3 創作成果

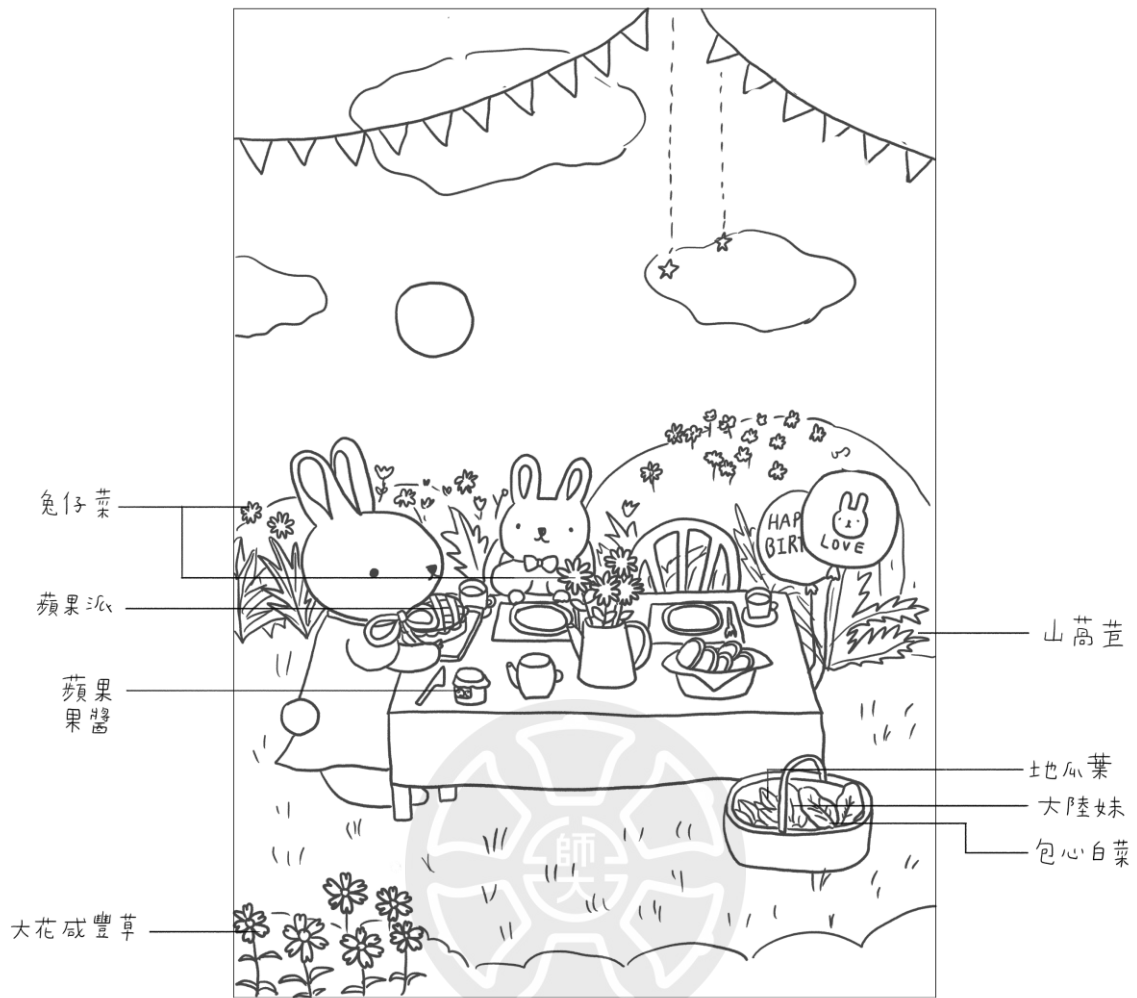
一月

動物	黃喉貂
圖像使用元素	山櫻花、麵包
療癒五感聯想	視覺、味覺、觸覺
創作說明	黃喉貂時常見到 2-3 隻個體一起活動，特別的是，他們是同伴朋友的關係，並不像大多數動物都是親屬一起活動，他們會合作獵捕山羌等比自己體型大的鹿科動物，因此又被稱作「羌仔虎」。黃喉貂喜歡取食山櫻花的果實種子，加上氣象站的觀測人員視牠們為吉祥物，因為牠們對天氣較為敏感，有看到黃喉貂出沒，就等於今天是晴朗的好天氣，於是將畫面設計為黃喉貂們一同出遊，觀賞美麗的山櫻花景色。
故事性	黃喉貂同伴們在山櫻花的景色中散步。

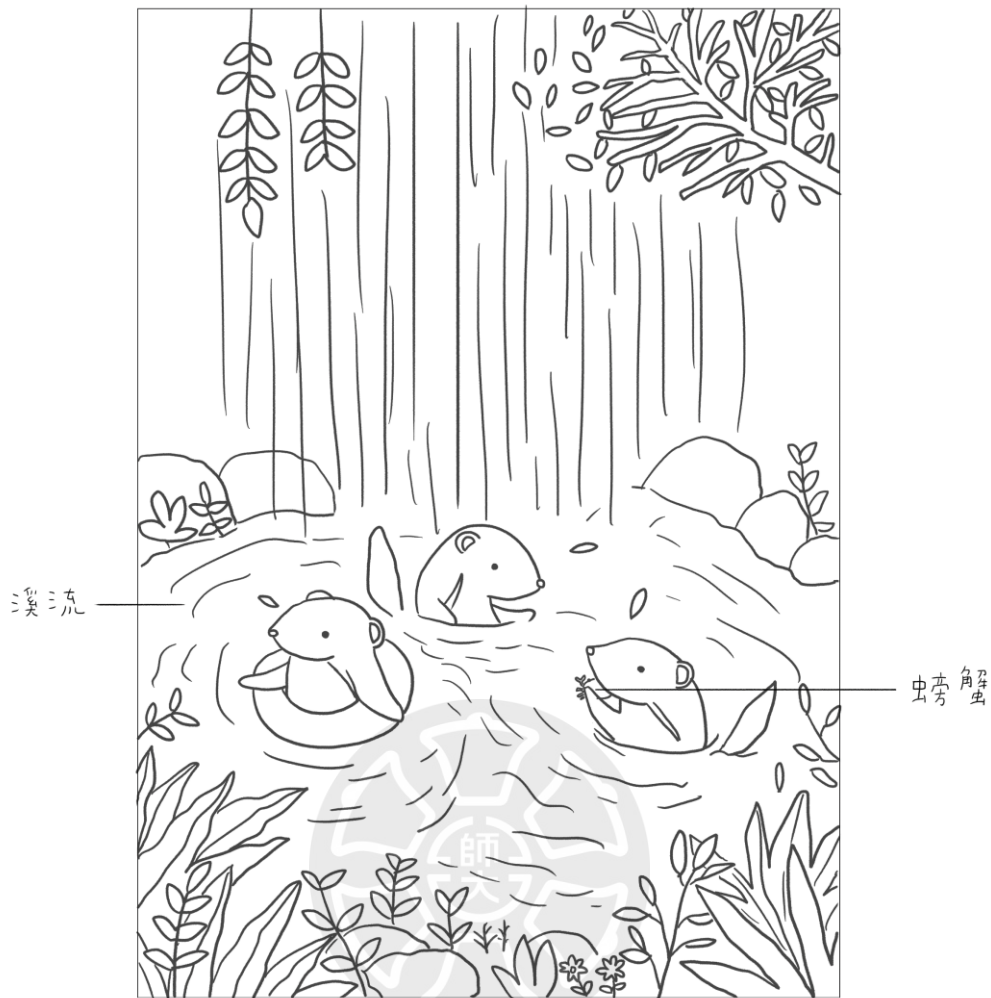
圖 4-9 作品一、黃喉貂喜歡吃山櫻花
(本研究繪製)

動物	臺灣野兔
圖像使用元素	蘋果派、兔仔菜、山萵苣、大花咸豐草、地瓜葉、大陸妹、小白菜
療癒五感聯想	味覺、嗅覺、視覺
創作說明	臺灣野兔的蹤跡在低海拔的郊區林區十分普遍，常吃的野菜包括兔仔菜、山萵苣，也會食用大花咸豐草，蔬菜中偏好包心白菜、大陸妹，水果類最愛嗑蘋果，與人類平時在吃的食物差不多。畫面中菜籃裡有各種菜類，是野兔們採集回來的，此圖為臺灣野兔媽媽為小孩子準備生日派對。
故事性	臺灣野兔在草地上舉辦生日派對，享受著蘋果派。

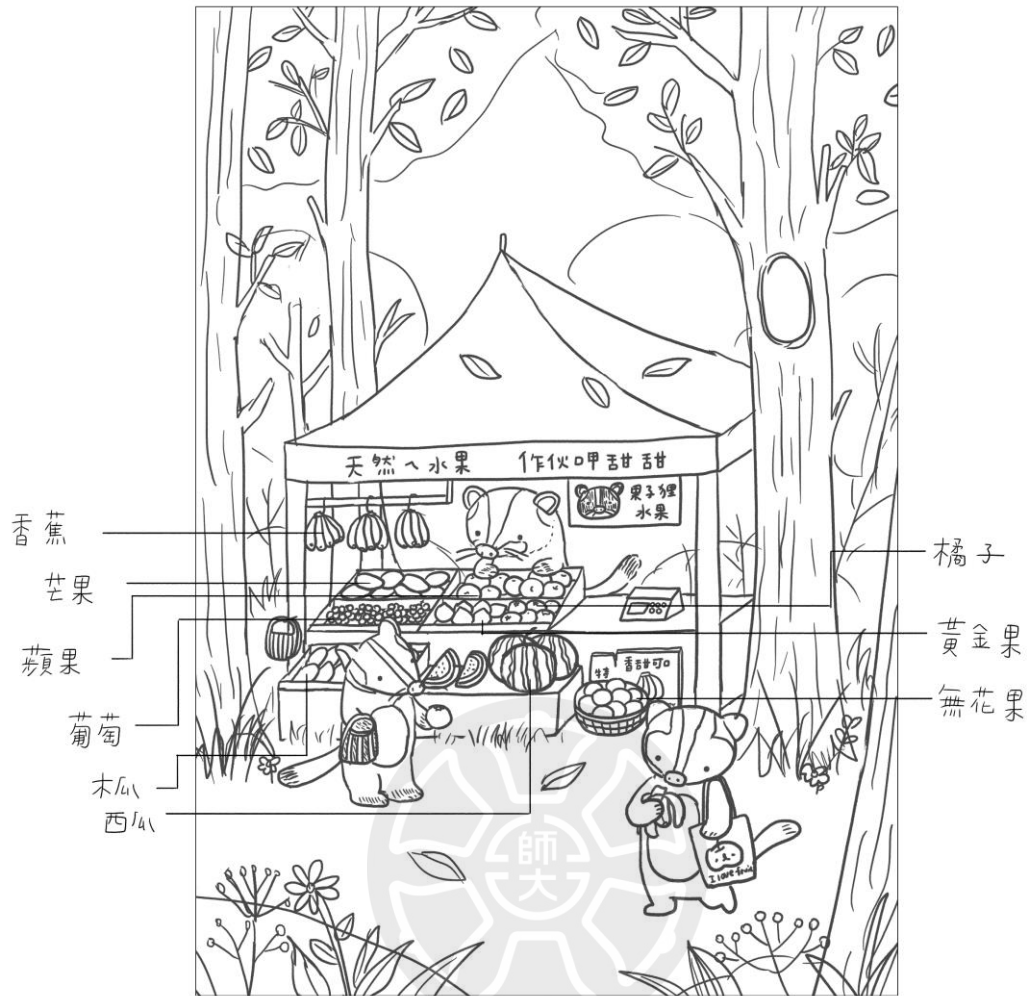
圖 4-10 作品二、臺灣野兔喜歡吃蘋果
(本研究繪製)

動物	食蟹獐
圖像使用元素	溪流、螃蟹
療癒五感聯想	視覺、觸覺
創作說明	食蟹獐平時棲息於溪流附近的森林中，並善於游泳與潛水，只會出現在乾淨的水源附近，是一個乾淨環境指標的臺灣特有種動物。食蟹獐在溪流會捕食螺類、魚類、螃蟹當作食物，因為這個特性，因此將畫面設定在一個有瀑布的森林中，食蟹獐開心地玩水與捕捉螃蟹，就像春夏時人們喜歡到溪流解暑放鬆。
故事性	食蟹獐開心地在溪流中玩水。

圖 4-11 作品三、食蟹獾善於游泳潛水
(本研究繪製)

動物	白鼻心
圖像使用元素	水果
療癒五感聯想	視覺、觸覺、味覺
創作說明	白鼻心主要棲息於森林，炎熱時會尋找有樹蔭的地方。牠們的飲食主要以多汁的水果為主，如香蕉、芒果、蘋果、葡萄、木瓜、西瓜、橘子、黃金果、無花果，於是也稱為「果子狸」，將牠們愛吃水果的習性結合插圖呈現，白鼻心在森林裡開了一個水果攤，白鼻心在開心地挑選與購買水果。
故事性	白鼻心開了水果攤販。

圖 4-12 作品四、白鼻心俗稱「果子狸」
(本研究繪製)

相思樹

獨來獨往

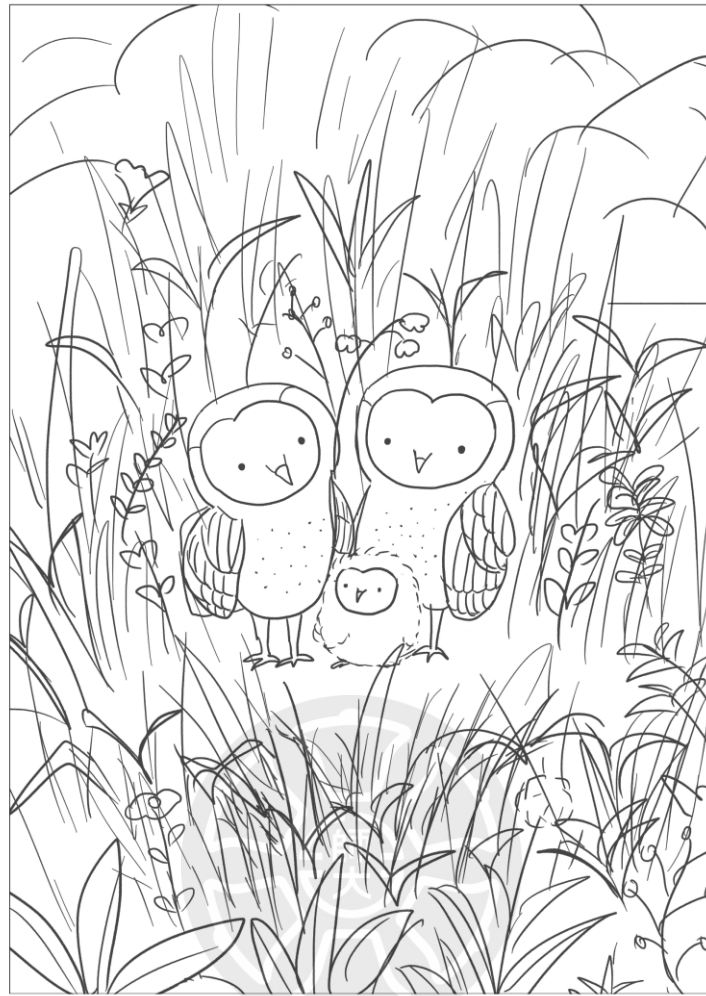
休息時會在草叢

石虎
喜歡吃老鼠
「鼠」餅洋芋片
和鼠娃娃

動物	石虎
圖像使用元素	樟樹、相思樹、書、洋芋片、棒棒糖、娃娃
療癒五感聯想	視覺、觸覺、味覺
創作說明	除了配對繁殖和照顧幼子，石虎通常都獨來獨往，休息時藏身於樹上或濃密草叢，於是將石虎設定為喜歡獨處的動物角色，在自己的空間裡享受個人的時光，看書、吃零食、喝咖啡都是石虎喜歡做的事情。石虎主要棲息於海拔 800 公尺以下的低海拔淺山地區，包含較為原始的闊葉樹林、或是經由人類相思樹林、草生地，緊鄰人類活動與居住地區，生活在與人類高度重疊的地方，於是將相思樹畫在圖面之中。
故事性	石虎安靜的看書時光。

圖 4-13 作品五、石虎獨自在看書
(本研究繪製)

草生地

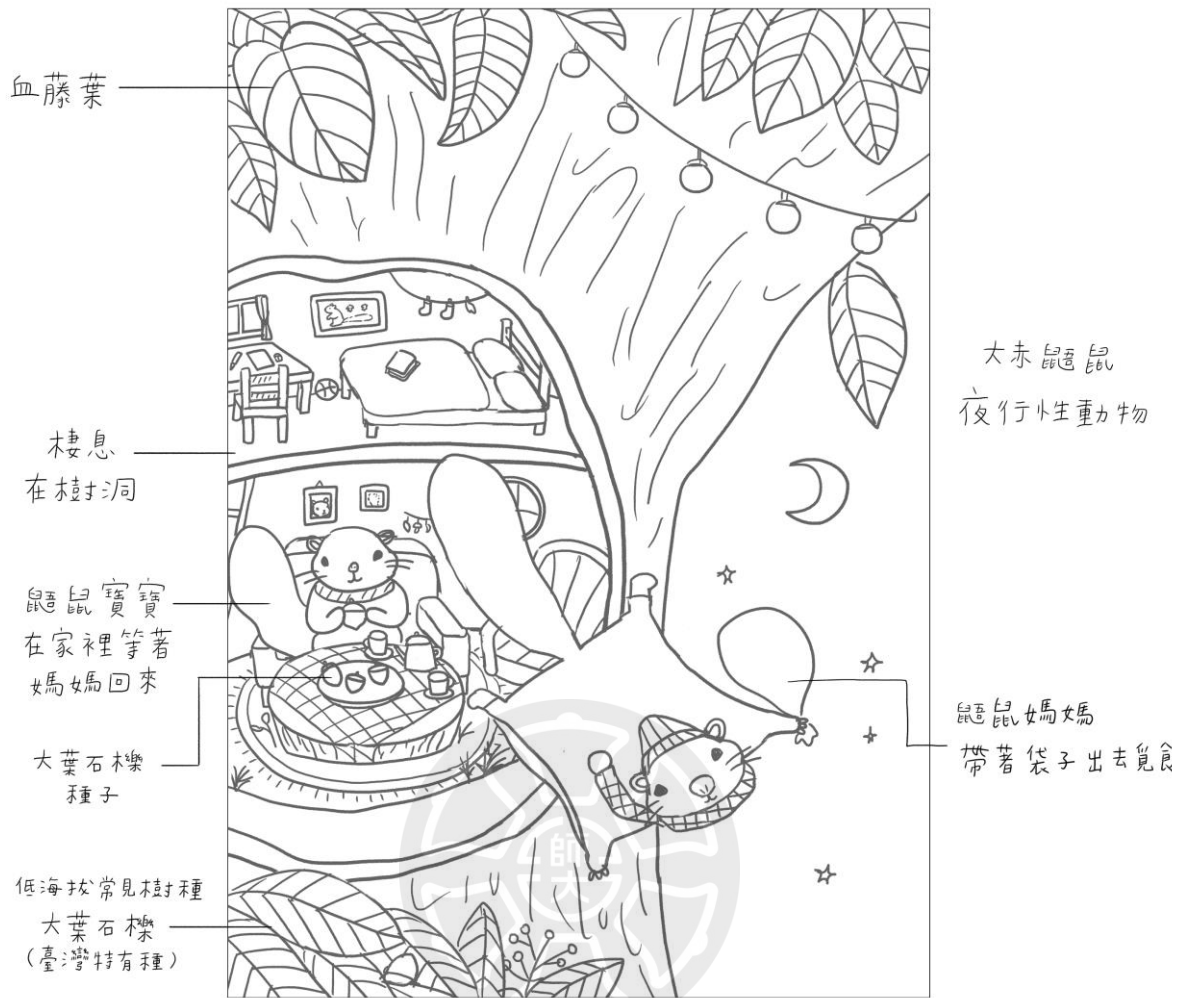
草鴉夫妻
會一同保護寶寶

動物	草鴉
圖像使用元素	草地、花
療癒五感聯想	視覺
創作說明	草鴉的生活空間與人類高度重疊，特徵是白色的蘋果臉，生性害羞的牠們生活在農地、廢耕地、牧草地等草生地帶，公草鴉與母草鴉非常照顧自己的寶寶，草鴉的寶寶擁有毛茸茸的身體十分可愛，也一起出現在圖中。將場景設定在草地，草鴉一家三口在草叢裡。
故事性	在草叢裡的草鴉一家三口。

圖 4-14 作品六、草鴉生活在草生地

(本研究繪製)

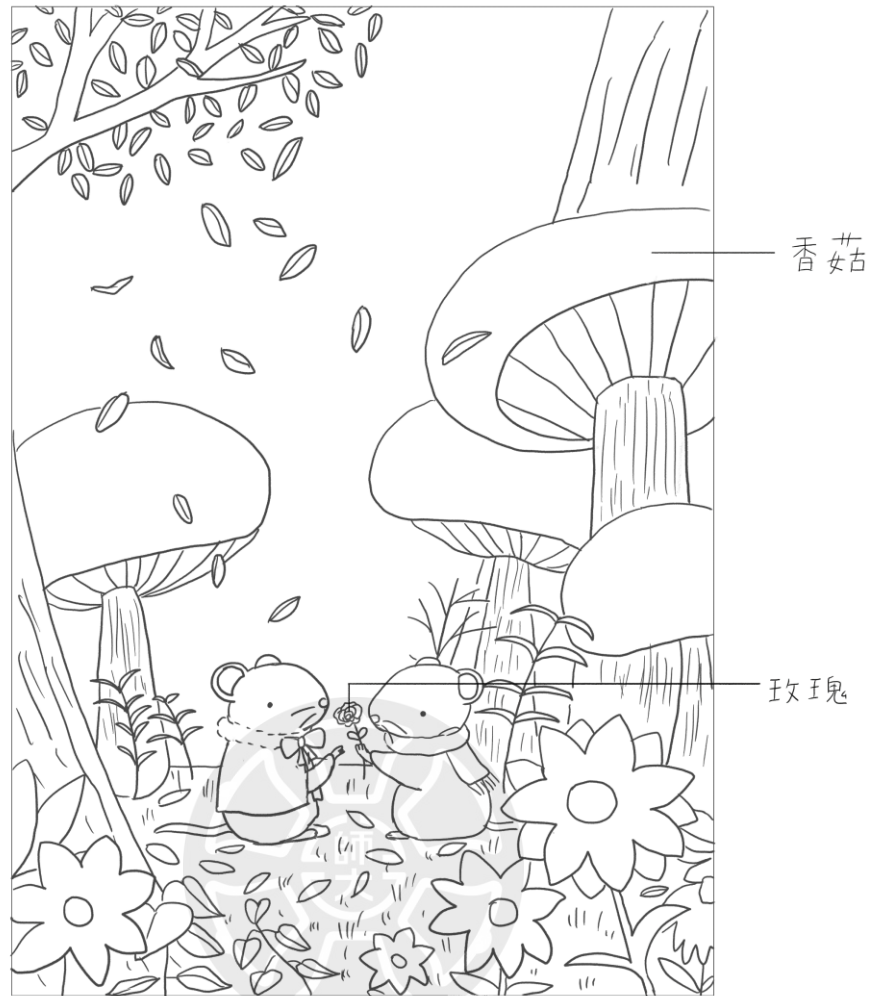

動物	大赤鼯鼠
圖像使用元素	血籐葉、大葉石櫟
療癒五感聯想	味覺、觸覺、視覺
創作說明	大赤鼯鼠分布於全島海拔 100~2,600 公尺的森林中，是臺灣分布最廣的鼯鼠。大赤鼯鼠是夜行性動物，以闊葉林及混生林為主，多於樹上活動，以嫩葉、果實為食物。主角為大赤鼯鼠母子，他們住在樹洞，媽媽晚上的時候帶著袋子出去買食物，而小孩在家中享用著美味的大葉石櫟種子。圖中出現的血籐、大葉石櫟都是臺灣森林中常見的樹種。
故事性	大赤鼯鼠媽媽在夜晚出去買東西，小孩在家中等著媽媽。

圖 4-15 作品七、大赤鼯鼠為夜行性動物
(本研究繪製)

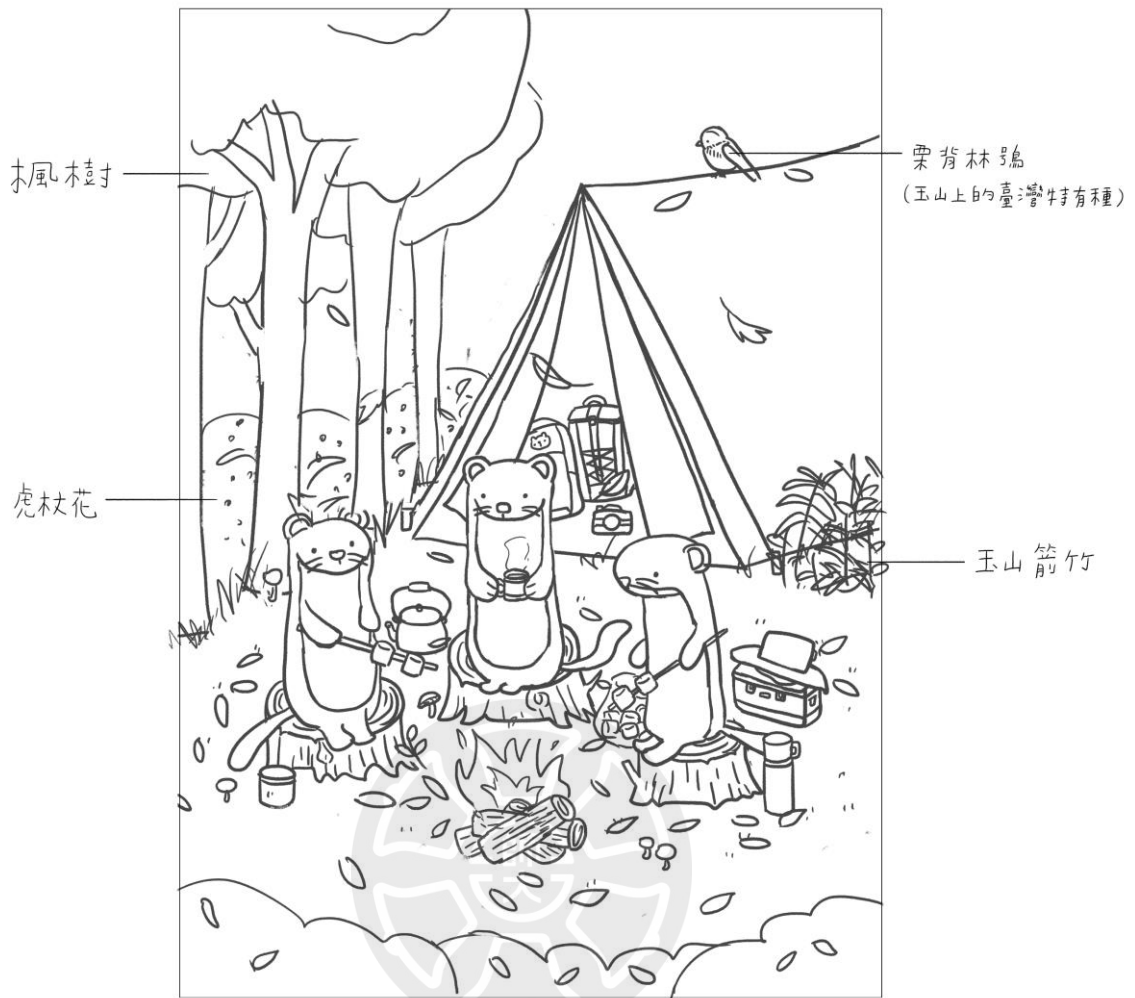
臺灣高山
田鼠夫妻

動物	臺灣高山田鼠
圖像使用元素	香菇、玫瑰花
療癒五感聯想	視覺、觸覺
創作說明	臺灣高山田鼠是喜愛在草原地表活動的一種鼠種。臺灣高山田鼠是一夫一妻制，配對後的兩隻臺灣高山田鼠，如果有其他高山田鼠來，牠們會一同驅趕這個「小三」；而田鼠夫妻一同扶養小鼠寶寶，如果母鼠出去覓食太久，還會把母鼠推回洞穴內要她餵哺肚子餓的寶寶。畫面中田鼠先生送給田鼠太太一枝玫瑰花，以代表這至死不渝的愛。
故事性	臺灣高山田鼠的約會。

圖 4-16 作品八、臺灣高山田鼠堪稱模範夫妻
(本研究繪製)

動物	臺灣小黃鼠狼
圖像使用元素	玉山箭竹、虎杖花、栗背林鴉、棉花糖、露營
療癒五感聯想	觸覺、味覺、聽覺、視覺、嗅覺
創作說明	臺灣小黃鼠狼分佈在合歡山區和玉山塔塔加的箭竹草原和二葉松林。近年來在森林露營已成了療癒生活的一部分，白天可以在森林中吸收芬多精，晚上則可以細數天上星星。小黃鼠狼們在森林中搭帳篷、烤棉花糖和喝奶茶，享受著森林的靜謐氣氛與大自然的氣息。圖中出現的玉山箭竹、虎杖花與楓樹，是玉山常見的植物，帳棚上的鳥是栗背林鴉，也是常常在這裡被觀察到的臺灣特有種鳥類。
故事性	臺灣小黃鼠狼們在森林中露營。

圖 4-17 作品九、臺灣小黃鼠狼在露營
(本研究繪製)

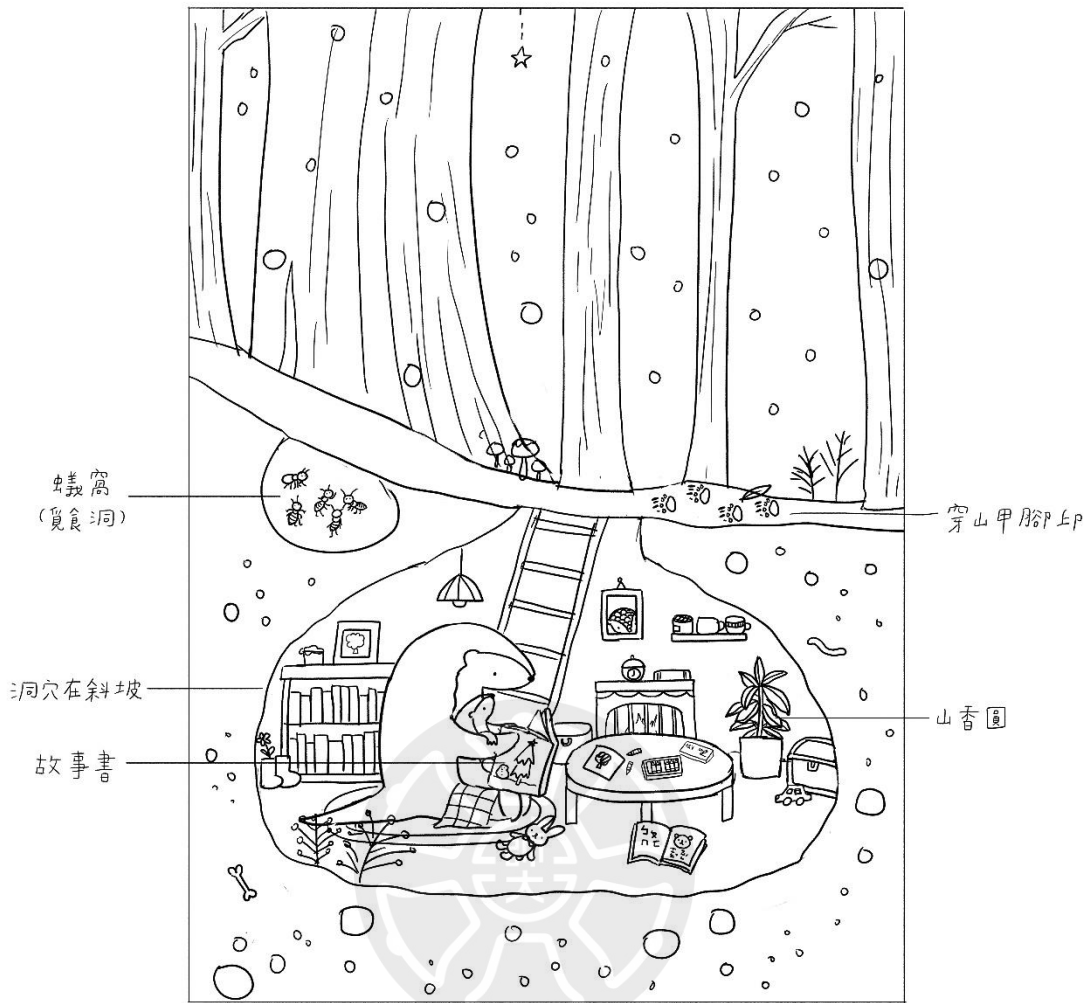
狐蝠
↓ 10月
聯想到萬聖
節的蝙蝠

幽靈、飛天掃把
南瓜、魔法帽、
蜘蛛網

動物	臺灣狐蝠
圖像使用元素	稜果榕、花蜜、萬聖節物品
療癒五感聯想	味覺、視覺、嗅覺
創作說明	臺灣狐蝠喜好棲息在闊葉樹林地，為典型的樹棲型蝙蝠。以花朵、花粉、花蜜、果實與樹葉為主食，最常食用的是稜果榕的果實。因為蝙蝠而聯想到十月的萬聖節，秋冬也剛好是臺灣狐蝠進行交配時的季節，於是將十月設計成萬聖節的樣子，狐蝠情侶互相餵食花蜜，畫面營造成不同於一般萬聖節那樣的陰森，取而代之的是甜蜜可愛的氣氛。
故事性	萬聖節的臺灣狐蝠。

圖 4-18 作品十、臺灣狐蝠愛吃花蜜與稜果榕果實
(本研究繪製)

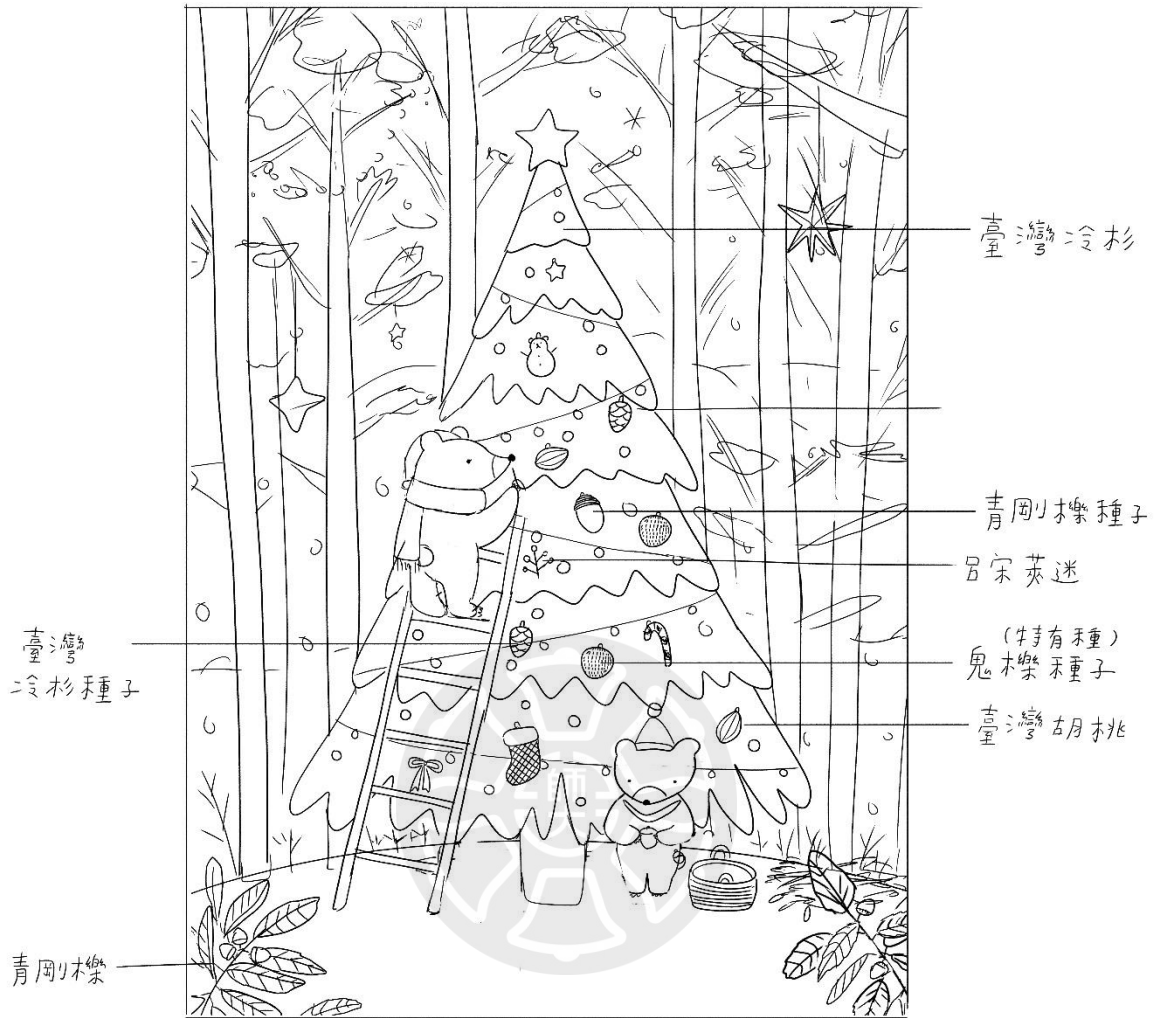
動物	臺灣穿山甲
圖像使用元素	斜坡洞穴、螞蟻、書本、布偶、圖畫、山香圓、蠟筆
療癒五感聯想	視覺、觸覺、味覺
創作說明	臺灣穿山甲的繁殖與育兒期是在冬天，於是將海報的場景定為冬天的森林。穿山甲在洞穴選擇偏好上，常位在森林的斜坡處，主要因為植被提供洞穴良好之遮蔽，而位在斜坡則是方便穿山甲在挖掘洞穴時容易排土。在臺灣也有一派學者將洞穴分為覓食洞與棲息洞，覓食洞如同字面意思挖掘作為捕食蟻類用的，通常較棲息洞淺，而棲息洞通常較深，穿山甲會待在裡面長時間生活。臺灣穿山甲媽媽十分照顧寶寶，除了將寶寶放置在家裡外，寶寶也會趴在媽媽身上一同出門覓食，為了傳達穿山甲這個可愛的習性，將穿山甲媽媽與孩子之間的深厚情感描繪在海報上。
故事性	冬天的時候，穿山甲媽媽在家中為孩子念繪本。

圖 4-19 作品十一、臺灣穿山甲親子關係良好
(本研究繪製)

表 4-3 臺灣黑熊創作海報分析表

十二月

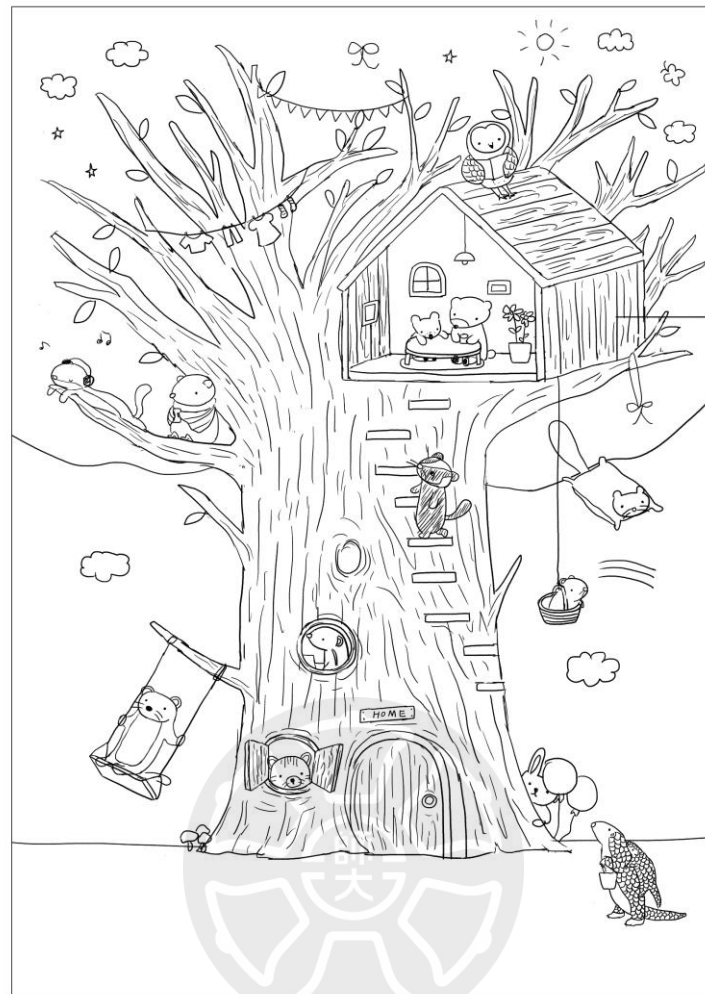

動物	臺灣黑熊
圖像使用元素	臺灣冷杉、鬼櫟、青剛櫟、呂宋夾迷、臺灣胡桃、聖誕襪、星星掛飾
療癒五感聯想	視覺、觸覺、味覺
創作說明	臺灣黑熊的行動範圍很廣，最常出現在臺灣的玉山森林裡，臺灣黑熊跟一般所知的熊類不同，並不會冬眠，為了打破這個印象，將臺灣黑熊作為十二月份的插畫海報。十二月的節日中，最經典的是聖誕節，儘管不是臺灣本土的節日，但是每當這時候，全球的人們都會與朋友、家人或是情人度過這個節日，感受聖誕節的歡樂氣氛。臺灣黑熊們佈置著聖誕樹，聖誕樹上的果實裝飾品，都是臺灣黑熊平時會吃的果實種子，臺灣黑熊會將這些果實和種子收集起來食用。聖誕樹的部分，則是參考臺灣玉山中的經典樹種－臺灣冷杉，加上玉山冬天時的雪景，呈現十二月份的插圖。
故事性	兩隻臺灣黑熊正在佈置聖誕樹，開心迎接聖誕節的到來。

圖 4-20 作品十二、臺灣黑熊喜愛樹果
(本研究繪製)

森林裡的動物們

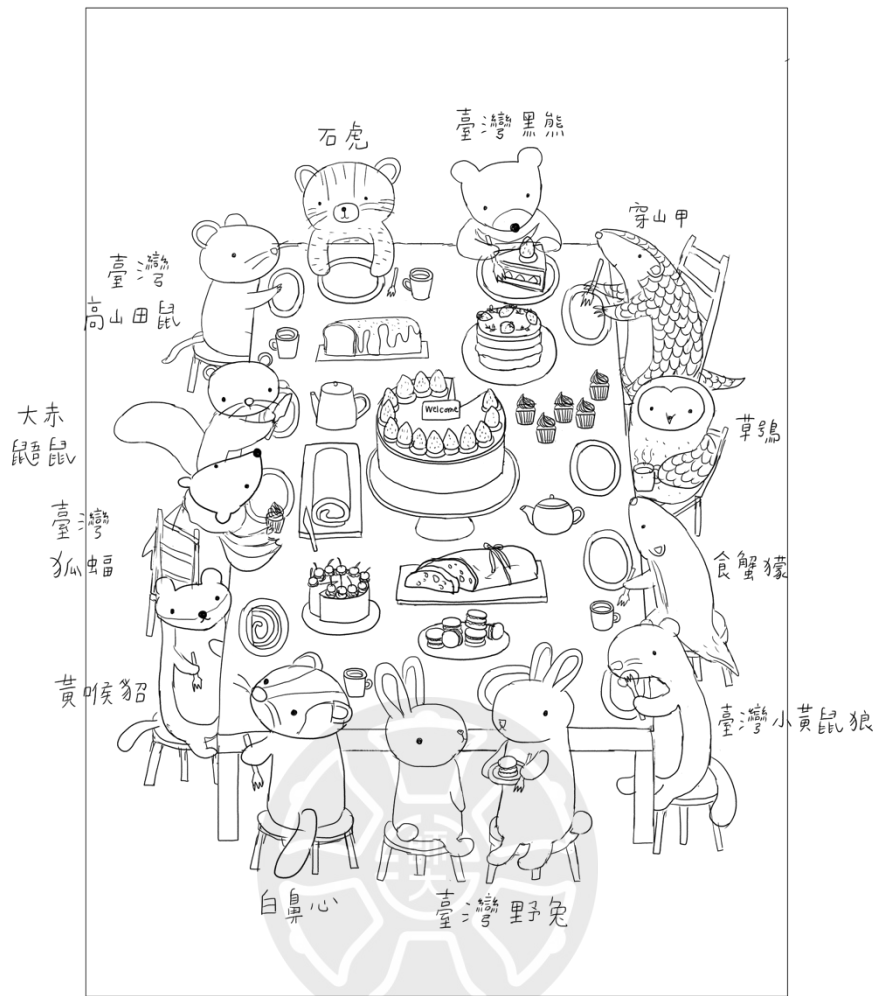
小木屋

動物	黃喉貂、臺灣野兔、食蟹獾、白鼻心、石虎、草鴉、大赤鼯、臺灣高山田鼠、臺灣小黃鼠狼、臺灣狐蝠、臺灣穿山甲、臺灣黑熊
圖像使用元素	樹木、小木屋
療癒五感聯想	視覺、聽覺
創作說明	森林是動物們的家，動物們一起生活著。有的動物在看書、聽音樂、盪鞦韆，做著自己喜歡的事情。
故事性	這一棵樹是動物們在森林裡的家，他們一起開心地生活在這裡。

圖 4-21 作品十三、動物們生活的地方
(本研究繪製)

動物們的下午茶

動物	黃喉貂、臺灣野兔、食蟹獾、白鼻心、石虎、草鴉、大赤鼯、臺灣高山田鼠、臺灣小黃鼠狼、臺灣狐蝠、臺灣穿山甲、臺灣黑熊
圖像使用元素	甜點
療癒五感聯想	味覺
創作說明	動物們在餐桌上吃著療癒人心的甜點，一邊開心地聊天。
故事性	動物們吃著甜點。

圖 4-22 作品十四、餐桌上的動物們
(本研究繪製)

動物們的日常

動物	黃喉貂、臺灣野兔、食蟹獾、白鼻心、石虎、草鴉、大赤鼯、臺灣高山田鼠、臺灣小黃鼠狼、臺灣狐蝠、臺灣穿山甲、臺灣黑熊
圖像使用元素	花、食物、氣球、書
療癒五感聯想	視覺、觸覺、味覺
創作說明	依照十二月份動物們的角色設定和特性，呈現這些動物們的日常。像是石虎喜歡看書；穿山甲媽媽愛護寶寶，牠去買東西一邊揹著寶寶；黃喉貂喜歡山櫻花種子，平時有種植的興趣；食蟹獾擅長游泳，他去海邊吃著冰淇淋。
故事性	動物們的日常與興趣。

圖 4-23 作品十五、動物們的日常
(本研究繪製)

4-4 創作展演

主題為「森林的禮物」，描述臺灣 12 個特有種動物，不僅是豐富臺灣生態系的重要角色，也像是森林給予人們的禮物，應好好珍惜愛護，這片森林也是動物們的家，是他們的避風港，不能因為人類的自私造成臺灣特有種動物的瀕危。海報尺寸為 A2 (420 x 594 mm)，共有 12 張海報作品，展覽地點在臺師大圖書館一樓展牆，展出日期為 7/4-7/11，展覽主視覺海報如圖 4-24。

圖 4-24 創作個展「森林的禮物」主視覺海報

(本研究繪製)

展覽邀請函使用擁有溫潤手感的 250 磅頂級米蘭紙，紙的顏色並非全白，而是帶有淺米黃色的底色，並將邀請函的四個邊導圓角，減少尖銳感，如圖 4-25，展覽說明海報如圖 4-26，將本研究創作主題說明文字放在此海報上讓觀者明白此展覽主題。

圖 4-25 展覽邀請函
(本研究繪製)

圖 4-26 展覽說明海報
(本研究繪製)

展牆展出十二幅作品，作品旁邊有說明文字，介紹是哪一個臺灣特有種動物以及創作的理念，幫助觀者在觀看這些作品時，能夠同時瞭解到作品的內涵，如圖 4-27、圖 4-28 和圖 4-29。

圖 4-27 展場照片 1

圖 4-28 展場照片 2

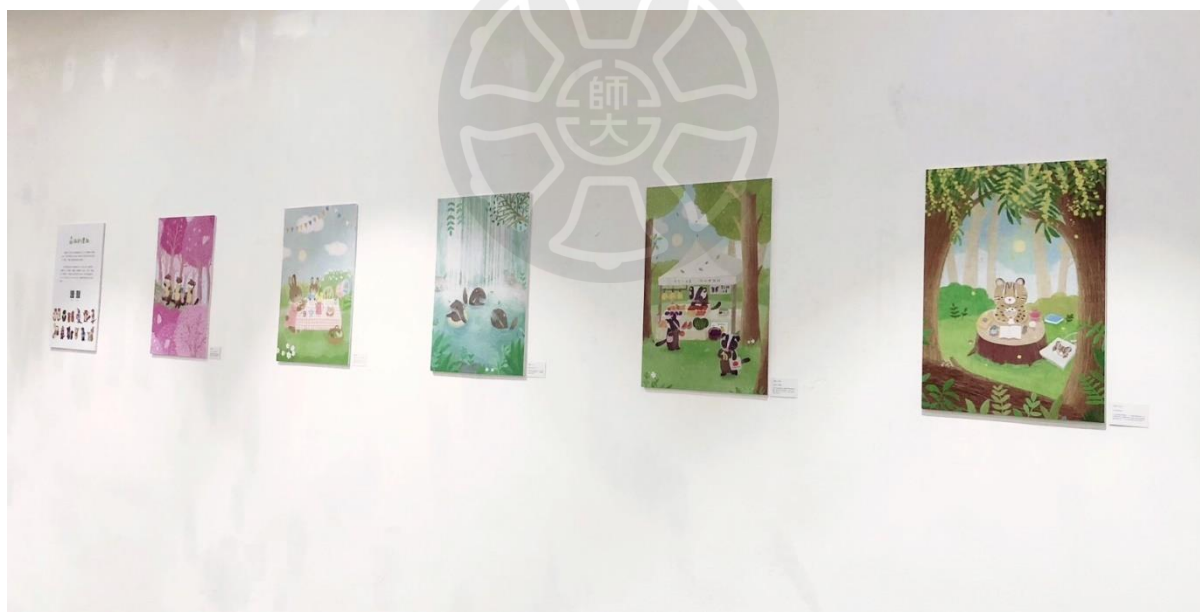

圖 4-29 展場照片 3

第五章 結論與建議

5-1 結論

由於現代社會變遷等原因，導致擁有壓力的人口遽增，進而造成身心理的疾病，如何調適壓力是一件至關重要的事情。「療癒」一詞源自於日本，有治癒、療傷的意思，在佛經中也有提到療癒是指透過感官來得到心靈的昇華，療癒這個詞與我們的生活息息相關。動物保護這項議題在全球都是受到人們關注的，保護自己土地的原生種動物，避免珍貴的物種瀕臨絕種，也是一項重大的挑戰，但是直到現在，依然有石虎被路殺、草鴉受到流浪動物迫害以及棲地減少的問題，要如何讓大眾更加了解到這些動物的處境，並在社會發展、環境改革以及動物保護之間取得平衡，也是值得去思考的。本研究將療癒風格融入在動物保護議題當中，並以平面插畫的形式呈現，讓人們能夠從作品中紓發壓力之外，也能更加深入了解臺灣特有種動物的面貌，挑選了 12 種臺灣特有種動物進行創作。將本研究的結論統整為以下幾點：

1. 療癒風格的插畫表現，拉近與觀者的距離，促使理念有效地傳播

在這個幾乎人人有壓力的情況下，療癒是紓解壓力的管道之一，廣泛地使用在生活各種地方，深入人們的日常，未被滿足的心理狀態和對於人際關係的不滿，透過療癒能在心理層面上提供了一種安慰感和愉悅感。療癒風格插畫的柔和色調、可愛形象及溫暖氛圍，能夠在情感上與觀者產生共鳴，進而促使他們更加關注和支持動物保護議題。在動物保護議題的海報比賽中，所見的海報幾乎都是以負面形象呈現，用令人悲傷的圖像與故事表達，雖能更加吸引大眾的眼球，但也可能因此造成心理本能性地牴觸，療癒風格插畫通過溫和的方式傳達議題，有助於在推動保護動物的過程中建立起更加積極和長久的社會支持。

2. 國際海報競賽中以動物保護為主題的作品，常常以負面訴求的方式呈現

在國際海報競賽中，動物保護主題的作品常常採用負面心理恐懼訴求的方式進行呈現，這些作品主要透過強調環境破壞、物種滅絕以及生態系統失衡來喚起觀者的緊迫感和警覺性，設計師們使用的元素包括束縛、火焰、血跡、斷裂、分解等，這些視覺效果

帶來強烈的衝擊，使觀者的注意力迅速集中，通常配以鮮明的顏色對比和警示性的文字，展示環境問題的嚴峻現實，目的是讓觀者意識到問題的嚴重性，進而促使他們採取行動，避免對動物造成傷害，以實現保護生物多樣性的終極目標。雖然這種方式能在短期內引起強烈反應，但也可能導致觀者的焦慮和負面情緒，甚至對此類議題感到厭煩或麻木。

3. 動物擬人化能賦予正面的形象，促使其更關注動物保護議題

文獻指出人類時常藉由其他事物的行為來轉化，賦予人類的特徵與心理，動物擬人化透過給動物人類的行為和情感，使觀眾更容易產生情感共鳴，動物形象具有親和力，能表達出複雜的情感和故事，這種情感上的連結能夠有效地喚起觀眾的同情心和責任感，促使他們參與動物保護行動。

5-2 建議

1. 擴充臺灣特有種動物的創作數量及世界觀

因篇幅有限，本研究只聚焦到一部分的臺灣特有種動物，無法全面性的研究每一種動物。繪畫一連串的故事能夠將角色個性的塑造更鮮明，人們對於該角色會更深刻，後續能夠補足的話將會更加完整。

2. 擴展療癒風格插畫的應用範圍

如社交媒體圖像和教育資料等，進一步提升大眾對動物保護的認識和參與度。或是結合動畫和短影音等多媒體形式，擴大療癒風格插畫的影響力，吸引不同年齡層的觀眾。

3. 建立與動物保護組織的合作

建議療癒風格插畫創作者與動物保護組織建立密切合作，共同協辦宣傳活動和教育項目。透過合作動物保護組織可以利用療癒風格插畫提升其品牌形象，吸引更多的資源和支持。

參考文獻

專書

- Andrew Loomis (2016)。創意插畫聖經。大牌出版社。
- Maslow, A. H. (1970). *Motivation and personality (2nd ed.)*. New York: Harper and Row.
- 林磐聳、羅東釗 (1900)。現代插畫。北星出版社。
- 徐桂峰 (1984)。藝術大辭海。華視出版社。
- 徐素霞、施政廷等 (1986)。認識兒童讀物插畫。天衛文化。
- 陳海虹、藍一峰 (1980)。傑出針筆插畫家精選。百格出版社。
- 馮雙等 (2010)。臺灣地區保育類野生動物圖鑑 (精)。行政院農業委員會林務局出版。
- 葉田園 (1999)。繪圖技法與構成。北星圖書。
- 詹楊彬 (1992)。最新插畫表現技法。星狐出版社。
- 劉欣欣 (2011)。插畫設計。科學出版社。
- 蔡宇哲、潘怡格 (2019)。用心理學發現微幸福。幼獅文化。
- 鄭明進 (1998)。圖畫書的美妙世界。國立臺灣藝術教育館。
- 鄭錫奇等 (2017)。臺灣陸域哺乳類紅皮書名錄。行政院農業委員會特有生物研究保育中心、行政院農業委員會林務局。
- 蘇茂生 (1974)。商業美術設計：現代插畫篇。一文出版社。

期刊

- Adam Waytz(2010). *Making Sense by Making Sentient: Effectance Motivation Increases Anthropomorphism*. *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 99, No. 3, 410.
- Cavanagh, S.R., Glode, R.J., and Opitz, P. C.(2015). *Lost or fond ? Effects of nostalgia on sad mood recovery vary by attachment insecurity*. *Front. Psychol.*, 6, 773.
- Konrad Lorenz (1943). *Die angeborenen Formen möglicher Erfahrung*. *Zeitschrift für Tierpsychologie*, (5), 235–409.

Lorenz, K.(1943). *Die angeborenen Formen möglicher Erfahrung [The inborn forms of potential experiences]*. *Zeitschrift für Tierpsychologie*, 5(2), 235–409.

方雅青 (2006)。生活潛水艇：心靈汪洋中的療癒商機。管理雜誌，382，頁 140-142。

王明堂 (2012)。關懷樂齡族的療癒系玩具之設計方向探討。設計學報，17 (2)，頁 16。

吳采諭、林瑞興 (2020)。臺灣生物多樣性監測體系之現況與展望。自然保育季刊 110 期，頁 6-7。

李先祐、楊嘉棟 (2022)。特有生物研究保育中心成立三十年的未來展望。自然保育季刊，129 期，頁 10。

李玲玲 (1995)。從「全球氣候變遷」談生物多樣性的維護。師友月刊，(340)，頁 28。

李玲玲 (2011)。從 2010 生物多樣性目標到愛知目標。臺灣林業，37 (3)。

林亦芳 (2023)。永井一正與田中一光海報創作風格比較分析。商業設計學報，第 26 期，頁 17。

施以諾 (2003)。長庚護理，14 (1)，頁 73-80。

洪莉涵、王麗卿 (2020)。海報視覺設計特徵之研究—以美國傳達藝術年度獎為例。文化創意產業研究學報，10 (2)，頁 21-32。

苗栗區農情月刊 (2000)。生物多樣性與自然保育之真諦，頁 7。

徐素霞 (1996)。插畫是獨立而完整的藝術。雄獅美術月刊，第 302 期。

許鶴齡 (2011)。佛教哲學諮商對生命的療癒。哲學與文化，38 (3)，頁 180。

陳宛均 (2015)。生態系紅皮書 幫生態系打分數的好方法。自然保育季刊，第 90 期，頁 17。

陳書梅、陳倩兒 (2023)。教育資料與圖書館學，60 (2)，頁 149-187。

陸洛 (2006)。現代生活中的壓力與抒解之道。T&D 飛訊，第 45 期。

黃詩珮 (2020)。動物圖像擬人化與產品之相關性廣告效果。設計學報，25 (2)，頁 32。

楊敏婷 (2018)。玩偶角色療癒的市場探討。中華創新發展期刊，4 (3)。

楊淑貞 (2007)。玄奘佛學研究，第 7 期，頁 63-103。

楊嘉棟 (2017)。研究生物多樣性—為現在也為未來。自然保育季刊，第 100 期，頁 4-9。

劉波兒、溫麗芬、黃宜純 (2006)。弘光學報，第 49 期，頁 101-110。

- 鄭錫奇 (2019)。臺灣狐蝠的分布現況。自然保育期刊，第 106 期。
- 鄭錫奇 (2021)。臺灣狐蝠在臺灣的故事。自然保育期刊，第 116 期。
- 蕭坤安、謝劭威 (2020)。療癒性產品的紓壓與喜好。設計學刊，4 (2)。
- 謝雋擘 (2019)。淺談日本「治癒系」翻譯書籍對於香港都市人的療癒效果。臺灣出版與閱讀，108 年第 4 期，頁 46-55。

學位論文

- 吳立立 (2023)。貓角色之擬人化表現形式-以療癒插畫為例 (未出版碩士論文)。輔仁大學應用美術研究所。臺北市。
- 宋係潔 (2008)。療傷系玩具特性與熟齡族療傷感的研究 (未出版碩士論文)。南臺科技大學數位內容與動畫設計研究所。臺南市。
- 杞琇婷 (2008)。療癒系商品影響心情轉換之要因與成效 (未出版碩士論文)。國立成功大學工業設計學系碩博士班。臺南市。
- 林沛儀 (2016)。療癒特徵應用於動物擬人像隻插畫創作研究 (未出版碩士論文)。中國科技大學視覺傳達設計系碩士班。新竹市。
- 林奕君 (2014)。療癒系寵物插畫研究 (未出版碩士論文)。國立臺灣藝術大學視覺傳達設計學系。臺北市。
- 高嘉妤 (2014)。動畫片中動物擬人化與人類擬獸化之探討與比較—以《娃緣》為例 (未出版碩士論文)。國立臺南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所。臺南市。
- 陳惠君 (2008)。療癒商品設計之研究 (未出版碩士論文)。國立成功大學工業設計學系碩博士班。臺南市。
- 陳慶安 (2017)。幽默手法應用於兒童繪本插畫創作研究 (未出版碩士論文)。國立臺灣師範大學設計學系碩士班。臺北市。
- 黃舒儀 (2018)。探討扭蛋消費知覺價值對扭蛋體驗意願影響之研究 (未出版碩士論文)。致理科技大學企業管理系服務業經營管理碩士班。臺北市。
- 黃意紫 (2016)。半寫實療癒系插畫創作風格研究-以寵物插畫為例 (未出版碩士論

文)。亞洲大學視覺傳達設計研究所。臺中市。

劉國生 (2014)。療癒系旅行之插畫創作研究 (未出版碩士論文)。國立臺中科技大商業設計系碩士班。臺中市。

謝明蓉 (2023)。療癒風格插畫之創作研究 (未出版碩士論文)。嶺東科技大學視覺傳達設計系。臺中市。

藍意茹 (2006)。「癒す」玩具之設計探究 (未出版碩士論文)。國立臺灣藝術大學造型藝術研究所。臺北市。

網路資料

Indiana University(2015). Not-so-guilty pleasure : Viewing cat videos boosts energy, positive emotions.ScienceDaily.

www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150616093357.html

State of the Global Workplace: 2022 Report. <https://reurl.cc/2YxgGr>

The IUCN Red List of Threatened Species(1964). Red List Categories and Criteria of Endangered Species Official website: <https://www.iucnredlist.org/>.

林物局自然保育網。 <https://conservation.forest.gov.tw/>。

林慧貞 (2019)。從年出口 6 萬張穿山甲皮，到保育模範生——臺灣穿山甲保育之路。報導者。 <https://www.twreporter.org/a/pangolin-conservation-history-in-taiwan>

國立自然科學博物館。 <https://www.nmns.edu.tw/ch/>

國立屏東科技大學保育類野生動物收容中心。 <https://ptrc.npust.edu.tw/>

葉北辰 (2021)。我有哪些壓力源？。新北市政府衛生局。

<https://www.health.ntpc.gov.tw/basic/?mode=detail&node=663>。

臺灣生命大百科。 <https://taieol.tw/>。

臺灣國家公園。 <https://np.cpami.gov.tw/>。

臺灣國家公園網站。 <https://np.cpami.gov.tw/>。

臺灣黑熊保育協會。 <https://www.taiwanbear.org.tw/>。

蕭涵融 (2014) 。 <https://leopardcat.net/taiwan.html> 。

環境資訊中心 。 <https://e-info.org.tw/> 。

附錄

附表 1 墨西哥國際海報雙年展之動物保護插畫海報分析表

(圖片來源：<https://reurl.cc/QZEyKp>)

作者	Jun Cai
國家	中國
海報主題	森林
文字	標題為手寫字
圖像	垂直形構圖，以吸管隱喻環境污染
色彩	無彩色
編排	反覆

(圖片來源：<https://reurl.cc/QZEyKp>)

作者	JinJie Su
國家	中國
海報主題	再見企鵝
文字	無襯線字體
圖像	電腦繪圖、垂直形構圖，用蠟燭比喻消逝的企鵝
色彩	無彩色、暖色調
編排	圖像均衡置中，強調視覺的中心

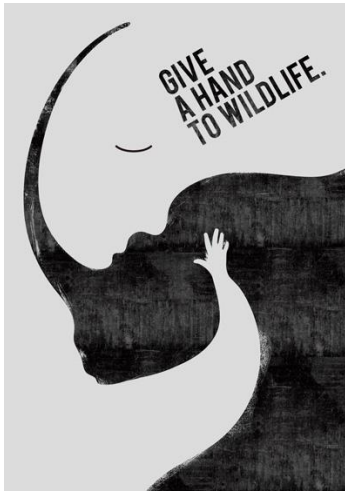
(圖片來源：<https://reurl.cc/8NXd3o>)

作者	BRIGHT WOO
國家	中國
海報主題	不要讓它再次發生
文字	手寫字
圖像	電腦繪圖、S形構圖
色彩	無彩色、暖色調，使用明暗對比加強主題性

	編排	構圖平衡協調
	作者	DANIEL JIMÉNEZ DELGADO
	國家	墨西哥
	海報主題	家
	文字	手寫字
	圖像	集合多種元素形成圖像
	色彩	類似色，以黑色匡線勾勒細節
	編排	構圖平衡協調
(圖片來源： https://reurl.cc/8NXd3o)		

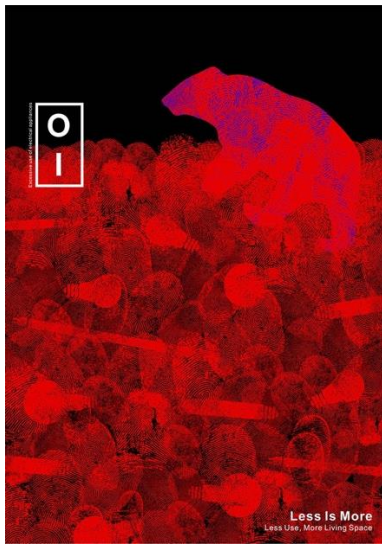
	作者	ALICE DRUEDING / JOE SCORSONE
	國家	美國
	海報主題	畜牧業導致森林砍伐
	文字	標題無襯線字體，內文為手寫字
	圖像	電腦繪圖、水平式構圖
	色彩	無彩色、暖色調，使用明暗對比加強主題性
	編排	構圖平衡協調
(圖片來源： https://reurl.cc/8NXd3o)		

	作者	ISABEL SIERRA SALAZAR
	國家	墨西哥
	海報主題	單位
	文字	無襯線字體
	圖像	電腦繪圖
	色彩	對比色、相近色，中性色為背景
	編排	構圖居中平衡
(圖片來源： https://reurl.cc/8NXd3o)		

(圖片來源：<https://reurl.cc/8NXd3o>)

作者	JEN-JIUN WANG
國家	臺灣
海報主題	幫助野生動物
文字	無襯線字體
圖像	電腦繪圖、S形構圖，人與犀牛形成共生圖像
色彩	無彩色
編排	比例

(圖片來源：<https://reurl.cc/8NXd3o>)

作者	JENWEI HUANG
國家	臺灣
海報主題	少即是多
文字	無襯線字體
圖像	電腦繪圖、水平式構圖
色彩	無彩色、暖色調，使用明暗對比加強主題性
編排	構圖平衡協調

(圖片來源：<https://reurl.cc/8NXd3o>)

作者	JOÃO AGUIAR MACHADO
國家	葡萄牙
海報主題	生物多樣性
文字	無襯線字體
圖像	漸變線條表現出層次
色彩	使用對比色與相近色調，並用黑色來襯托
編排	構圖平衡協調

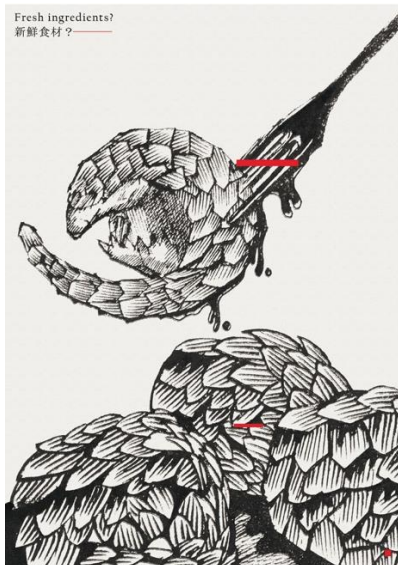
(圖片來源：<https://reurl.cc/8NXd3o>)

作者	DING, JUN-JIE / HUANG, WEI-YU
國家	臺灣
海報主題	牠受傷了
文字	無襯線字體
圖像	電腦繪圖
色彩	無彩色、對比色，使用明暗對比加強主題性
編排	構圖平衡協調

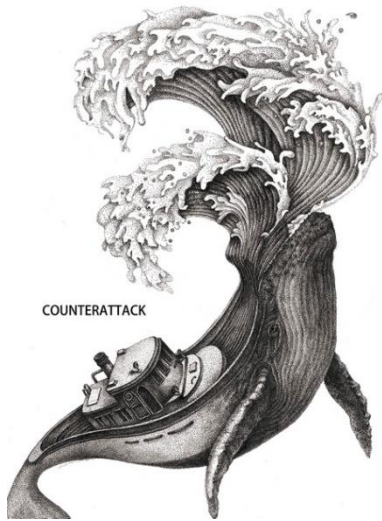
(圖片來源：<https://reurl.cc/8NXd3o>)

作者	KATHERINE RODRIGUEZ PAZ & ERICK GINARD
國家	墨西哥
海報主題	我們做到了
文字	手寫字體
圖像	電腦繪圖
色彩	無彩色、對比色
編排	主體視覺明確

(圖片來源：<https://reurl.cc/8NXd3o>)

作者	LEI ZHANG
國家	中國
海報主題	新鮮食材？
文字	襯線字體
圖像	手繪
色彩	無彩色、暖色調
編排	構圖平衡協調

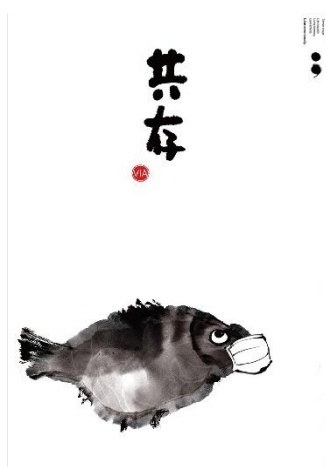
(圖片來源：<https://reurl.cc/8NXd3o>)

作者	LI YUN CHANG
國家	臺灣
海報主題	反擊
文字	無襯線字體
圖像	描點畫
色彩	無彩色
編排	浪與船形成對比

(圖片來源：<https://reurl.cc/8NXd3o>)

作者	MARYAM KHALEGHIYAZDI
國家	伊朗
海報主題	人類沒有頭等艙
文字	無襯線字體
圖像	電腦繪圖
色彩	相近色調
編排	對比

(圖片來源：<https://reurl.cc/8NXd3o>)

作者	MING-CHI HSIEH
國家	臺灣
海報主題	共存
文字	手寫字體
圖像	水墨
色彩	無彩色、暖色調
編排	構圖平衡協調

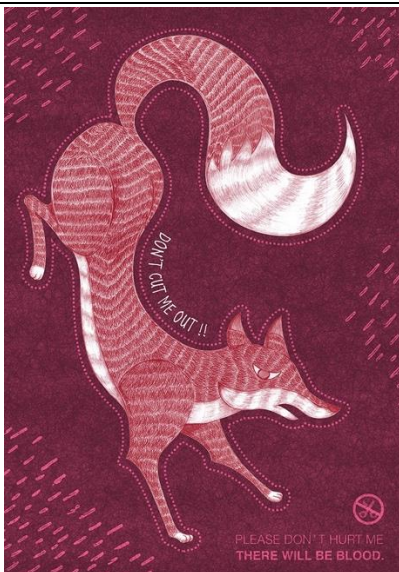
(圖片來源：<https://reurl.cc/8NXd3o>)

作者	PALOMA MARGARITAESPINO ZAMORA
國家	墨西哥
海報主題	生物多樣性公司
文字	無襯線字體
圖像	電腦繪圖，幾何圖形構成
色彩	無彩色、對比色
編排	構圖協調平衡

(圖片來源：<https://reurl.cc/8NXd3o>)

作者	PING FANG TSAI
國家	臺灣
海報主題	別把我排除在外
文字	無襯線字體
圖像	電腦繪圖
色彩	暖色調
編排	構圖平衡協調

(圖片來源：<https://reurl.cc/8NXd3o>)

作者	PING FANG TSAI
國家	臺灣
海報主題	別把我排除在外
文字	無襯線字體
圖像	電腦繪圖
色彩	暖色調
編排	構圖平衡協調

THE SILENT KILLER
MARINE POLLUTION

(圖片來源：<https://reurl.cc/8NXd3o>)

作者	WEI-CHING LIN
國家	臺灣
海報主題	沈默的殺手
文字	無襯線字體
圖像	手繪
色彩	無彩色
編排	構圖平衡協調

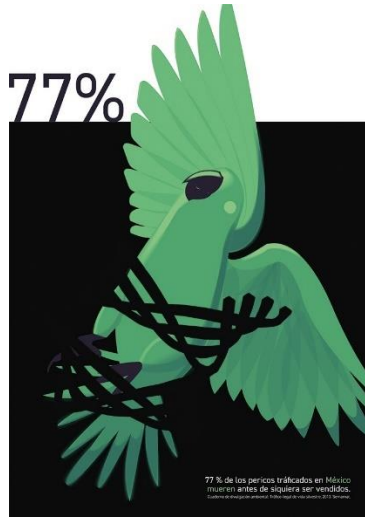
(圖片來源：<https://reurl.cc/8NXd3o>)

作者	PING FANG TSAI
國家	臺灣
海報主題	生物多樣性
文字	無襯線字體
圖像	電腦繪圖，用幾何圖形表現動物的型態
色彩	暖色調、冷色調
編排	構圖平衡協調

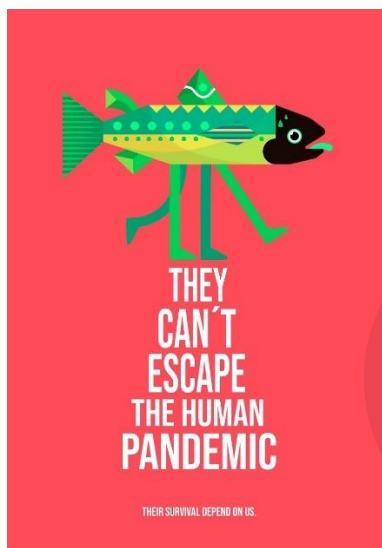
(圖片來源：<https://reurl.cc/8NXd3o>)

作者	YANAISY PUENTES CRUZ
國家	葡萄牙
海報主題	讓我們成為解決方案
文字	無襯線字體
圖像	電腦繪圖
色彩	無彩色、暖色調
編排	構圖平衡協調

(圖片來源：<https://reurl.cc/8NXd3o>)

作者	LUZ ADRIANA GONZÁLEZ NERI
國家	墨西哥
海報主題	77%
文字	無襯線字體
圖像	電腦繪圖
色彩	中性色調
編排	構圖平衡協調

(圖片來源：<https://reurl.cc/8NXd3o>)

作者	GILBERTO GUADALUPE SÁNCHEZ / PRISCILA ORTEGA
國家	墨西哥
海報主題	逃離
文字	無襯線字體
圖像	電腦繪圖
色彩	暖色調、中性色調
編排	構圖居中平衡

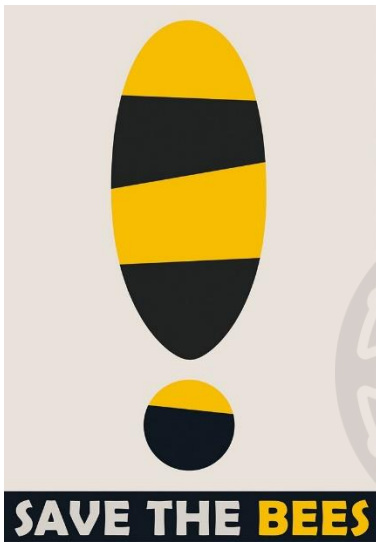
(圖片來源：<https://reurl.cc/8NXd3o>)

作者	CHIA YI CHEN CHEN
國家	臺灣
海報主題	放我自由
文字	無襯線字體
圖像	電腦繪圖
色彩	無彩色、暖色調
編排	構圖平衡協調

(圖片來源：<https://reurl.cc/8NXd3o>)

作者	Beheading
國家	中國
海報主題	斬首
文字	無襯線字體
圖像	電腦繪圖／複合媒材
色彩	無彩色、暖色調
編排	構圖平衡協調

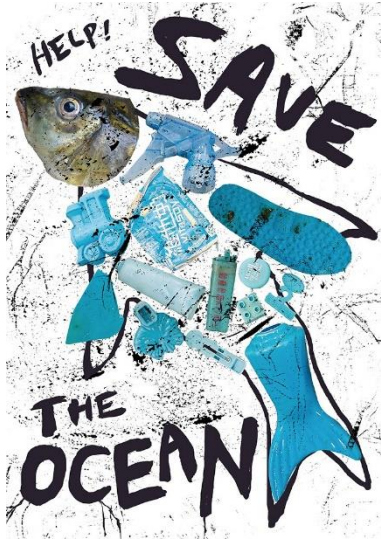
(圖片來源：<https://reurl.cc/8NXd3o>)

作者	FILIP CIŚLAK CIŚLAK
國家	波蘭
海報主題	拯救蜜蜂
文字	無襯線字體
圖像	電腦繪圖
色彩	無彩色、暖色調
編排	構圖平衡協調

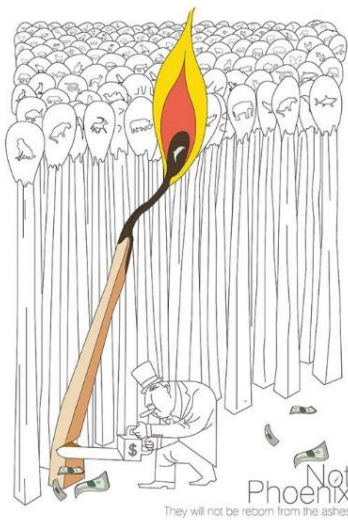
(圖片來源：<https://reurl.cc/8NXd3o>)

作者	HAO-HSIANG SHIH HONG
國家	臺灣
海報主題	家畜
文字	無襯線字體
圖像	電腦繪圖
色彩	無彩色、暖色調
編排	構圖平衡協調

(圖片來源：<https://reurl.cc/8NXd3o>)

作者	HONG-WUN LU
國家	臺灣
海報主題	拯救海洋
文字	手寫字
圖像	電腦繪圖／複合媒材
色彩	無彩色、冷色調
編排	構圖平衡協調

(圖片來源：<https://reurl.cc/8NXd3o>)

作者	YIFEI YAN YAN ZHA & SIZE XIE
國家	中國
海報主題	他們不是鳳凰
文字	手寫字
圖像	電腦繪圖
色彩	無彩色、暖色調
編排	構圖平衡協調

(圖片來源：<https://reurl.cc/8NXd3o>)

作者	YI-XUAN LIN
國家	臺灣
海報主題	我們不是食物
文字	手寫字
圖像	電腦繪圖
色彩	中性色調
編排	構圖平衡協調

