

第三章 創作策略

第一節 裝飾性風格與插畫表現之共同點

第二節 裝飾、插畫與現代人之需求關係

第三節 裝飾性風格應用在人像插畫表現之特點

第四節 執行策略

- 一、 創作方向
- 二、 創作形式
- 三、 創作技法

第三章 創作策略

第一節 裝飾性風格與插畫表現之共同點

由第二章的文獻探討中，裝飾性風格與插畫的表現有諸多的共同點，這兩者的共同特點，是為此次將人像插畫與裝飾性表現作一連結的支持點。將整理出的共同點論述如下：

一、現實與生活的描繪

不同的時代背景產生的裝飾表現，反應也紀錄了當代的現象與生活；而一切現實生活中的現象，也可以用插畫的方式來描寫，人像插畫就是其中之一種；所以裝飾與插畫兩者皆能紀錄且反應於現實，最後應用於生活。

二、誇張與反常的造形

裝飾與插畫的表現多喜歡以強化特徵、誇大變形的手法，或採用違反自然形態的方式，來表現形體、創造物象，讓主題更為突出、特徵更為明顯、形態也更具吸引力。

三、 夢幻與想像的實踐

不受時間與空間的限制，裝飾和插畫可利用其表現形式，將人類夢想、幻想中之不存在的形態，或將豐富的想像世界轉化為實際可見的圖像，表現於畫面上。

四、 理想與美化的追求

裝飾與插畫的表現最終還是以追求美麗、達到理想境界為目的，它們都喜歡將美好的事物組織起來，表達對美的嚮往與理想的追求。

五、 情感與思想的形象化

裝飾與插畫皆能將抽象的訊息如思想、概念、情感等，借助一些表現形式，如色彩意象或是具有象徵意味的圖象與符號，以具體可視的形象傳達出來。

第二節 裝飾、插畫與現代人之需求關係

設計一直以來就是要滿足人心理的需求、符合現實生活的需要，然而在現今資訊科技蓬勃發展與知識文化多元的時代下，現代人的觀念與需求已經產生很大的變化，不同於以往，我們可從後現代設計藝術中看到眾多的風格與派別，得知現代人多元且多變的需求心理。

在後現代的社會裡，經濟體系由生產者導向走向消費者導向，如此意味著現代的消費觀念從實用與功能的滿足，進入了消費者對商品“意象”的心理滿足；也就是說，現代人消費觀重感性多於理性。由此可見，在這富裕卻忙碌的社會中，人類更想提升精神層次的生活，以填補心靈上的不滿足。

在發達的資訊科技與多元文化的衝擊下，產生了許許多多的“新生物”，諸如：不斷推陳出新與講究造型獨特的現代科技產品、商品、服裝或傢飾用品等，而諸多的新生物都需要一個“新形象”，才容易讓人識別與辨認。現代消費者藉由商品的意象，來傳達或代表屬於自己的形象與品味，如此借重自我形象包裝的觀念，就是想要在這茫茫人海中突顯自我，證明自我價值的存在。

在後現代設計思潮中，受現代設計打壓將近四、五十年的裝飾風格再次復甦；裝飾風格簡而言之就是愛美，其實裝飾一直存在於人們的生活當中不曾消失過，如果不是人類愛美的天性，又如何能促動現今設計藝術的熱烈與璀璨。

由此可知現代人的消費心理特性：

- 1、感性重於理性；精神重於物質。
- 2、重視個人品味與形象的塑造。
- 3、追求獨特、新穎與流行。
- 4、追求美的天性。

將上一節裝飾性風格與插畫表現的共同特點，和筆者所歸納之現代人心理需求特性，作一比較對照，得到以下的關係與連結：

- 1、裝飾是因人的需求而產生，插畫也能紀錄人的生活一切，所以裝飾與插畫都是因人而存在，這三者習習相關。以裝飾性風格應用於人像插畫上，也是現代人用以體現生活、紀錄當下的一種自我表達的方式。
- 2、在裝飾與插畫的表現形式當中，都喜歡以誇張、反自然的手法，創造獨特且具吸引力的造形，這正是符合現代人追求新穎、傳達個人品味與表現自我的心態。
- 3、現代人追求精神層次的提升，可藉由裝飾或插畫的表現，來傳達他們的內心情感與想望；而裝飾與插畫的表現不受時空限制，它們都可以創造出超乎於現實的夢幻或理想的世界，這也符合了現代人喜歡將自我夢化、神化、幻化或理想化的心理，以滿足自我心靈想像的需求。
- 4、愛美是人類的天性，裝飾與插畫的表現，就是能符合現代人求美的心理。

由以上三者的關係可知，將裝飾性的風格表現與插畫的表現形式作結合，而應用於人物圖像的表現上，創造出具有實用性、獨特性、象徵性與審美性的圖像，不但能符合現代人現實生活上的實用需求，從現代人心理需求的角度來看，也滿足了人們喜歡求夢幻、求理想、求獨特、求美化的心態。

第三節 裝飾性風格應用在人像插畫表現之特點

裝飾性風格與插畫的形式作結合，進而應用於人物圖像的視覺傳達上，筆者從前面章節所探討分析之現代消費心理與後現代設計思考，分別以滿足需求與創造需求的角度，整理出裝飾性風格應用在人像插畫表現之特點：

一、滿足需求

從符合現代人物質與精神上的需求來看，其特點有：

1、生活實際應用

生活於設計；設計於生活。裝飾性的應用，在生活中隨處可見，裝飾是如此地普及於生活；而插畫能傳達抽象的意念，表現出人的真實情感與期望，所以人像插畫在當今流行時尚界大量地被應用，漸漸取代了傳統影像、人像等具象的表現。將美化於生活的裝飾風格應用在可寄託情感的人像插畫上，這就是一種體現於生活、應用於生活的實用設計。

2、形象風格的表徵

現代人追求流行、新穎與獨特，是不滅的事實。而裝飾與插畫的表現形式豐富且多變，它們能創造出多樣且特殊的造形或圖像，借助某些具有象徵意味的符號或藝術形象，來表達特定的概念、情思，或傳達神秘、幻想、玄奧的內心世界；也能為特定的主題塑造專屬風格與形象，滿

足現代人追求多樣、多變的心態，他們是想利用一些風格圖像，在這形形色色的世界中，突顯自我，證明自我的存在。

3、夢想境界的追求

裝飾與插畫的表現，都能營造出現代人的夢想或對未來期許的想像意境，把自然界中的美好事物組織在一起，產生一種新奇的景象，透過幻想式的構成畫面把人們帶入一種超現實的美好境界，將我們內心理想化的世界表達出來。這是因為現代人在物質功利主義的社會下，急欲於尋求心靈的休憩，而裝飾性的插畫，以人為主角，便能創造出主角人物理想中的幻境，以彌補現實生活中心靈的空虛與不滿。

4、美的實踐

裝飾的目的很大的程度是為了美化人們的生活，帶給人們美的感受；裝飾應用於人像插畫，就是欲將人像的表現更美化，以滿足人類追求美的天性。

二、創造需求

裝飾藝術史上，在人物的表現上具有濃厚裝飾性風格的代表藝術家作品中可看出，當代的生活情景與藝術表現風格，甚至有些藝術家還能獨領風潮，創造流行與需要，就如：Art Deco 時期柏瓦雷的服裝設計與插圖表現，不但引領了當下的時裝流行，也塑造出當代的女性新形象。

裝飾性風格應用在人像插畫的表現上，除了可以創造出獨特且符合主題人物意象美之人像插圖外，也可以應用於相關的設計與生活上，創造出新的需求與慾望，如：

1、專屬於個人之人像插畫專輯

為個人量身訂做，屬於人物本身的插畫圖像，依某種專題或主題而設計的個人專輯圖像，如表現風情萬種的個人插畫沙龍、婚紗插畫沙龍等，如此除了可以用攝影寫真來表現個人影像外，也讓消費者多了另一種能展現自我的新選擇——個人插畫寫真。

2、人物形象宣傳的媒體應用

如歌手的形象塑造，以裝飾性插畫的表現形式應用於宣傳海報或唱片 CD 封面上；或應用於重視個人風格品味的流行時尚之插畫表現上。

雖然設計是因為人的需求而存在，但身為一個設計家的職責，除了能設計出符合實用與美觀需求的作品外，扮演創造者的角色也很重要，要創造新風格、新視覺，也能借由設計來引發人們的新需求。

第四節 執行策略

本節將就前面的分析、歸納與整理，擬定出本次創作的執行策略，分別將執行策略分 1. 創作方向；2. 創作形式；3. 創作技法，三部分來擬定。

一、創作方向

本研究將裝飾性風格的應用，明確地限定在人像插畫的表現上，如此的策略是源自於因應時代變遷、滿足現代人的心理需求一對現實生活的不滿，急欲突破而又想要逃避的心態；在這形形色色、紛紛擾擾的社會中，一直不斷地想要表現自我，也能讓他人來肯定自我，但卻也在不斷地在為心靈找寄託；簡單來說，就是想要成就他人眼中的自我及夢想中的自我。

裝飾性風格與插畫的結合，能創造出諸多的可能性，讓美的樣式有更多的選擇。本次裝飾性風格之人像創作，除了要打造出一獨特的視覺圖像外，以簡約、現代感的裝飾風格表現出詩意、浪漫、知性、想像、生活化與寓意化的視覺意象，以此來打動現代人的心，滿足他們在現實與精神上不滿之需求。

創作方向，簡而言之，就是以裝飾性風格創作出具實用性、理想性、獨特性、象徵性與審美性的人像插畫。

二、創作形式

現代人像插畫與過去裝飾性風格較為強烈之作品表現，它們的表現形式與風格多樣且豐富，但也有其相同點。現代人像插畫與過去裝飾性風格作品之共同點有：

1、平面化的表現

圖像的表現較為平面化，如羅特列克的海報，可以清楚看出他捨棄了傳統明暗法的應用，畫中人物趨於平面化；畢爾茲利的黑白線畫，除了線條及黑色色塊之外，都以留白處理，是典型二度空間表現的藝術；奧地利的克林姆在互擁的男女背後，全面以平面裝飾手法，展開了一大片東方華麗蔓草圖樣；這些藝術家都是以平面化的方式來表現圖像。

2、誇張與變形的手法

多喜歡以此手法將物象的形體略為誇大或變形，用以強化或美化形態的特徵。

3、不受時空限制的構圖

將不同時間與空間的物象結合在一起，不太講究物象的遠近與透視比例關係。

4、不重視固有色彩的表現

注重「關係色」和「情感色」的選用，創作出令人賞心悅目，具有高雅優美、絢麗和諧的色彩配色，帶給觀賞者美的愉悅與享受。

5、裝飾的手法都取決於主題的表現意象

在以上諸多的相似中，但由於每個藝術家其裝飾表現手法的不同都不同，才能造就出多樣且豐富的風格。

在眾多的裝飾性風格作品與插畫作品中，經由個人的分析、整理與消化吸收後，而依所定的創作方向，將個人的作品風格與創作表現形式定為：

1、風格

為符合與反應時代感的需求，將作品風格定為“簡約、現代感”之裝飾性人像插畫。

2、造形

採取上述平面化與誇張變形的手法來表現，分別就裝飾圖像與人像插畫的造形來說明：

(1) 在裝飾圖像的表現形式上

採用“點、線”構成之幾何形態來創造裝飾圖形，而幾何學所構成的樣式形態最為簡明，也較具現代感；它與多樣性的自然樣式不同，它僅抓住物象的幾個特徵、相貌來表現，對現實進行簡化，在抽象的基礎上，注入或賦予更多的寓意與象徵性。

以點、線構成的幾何形態來構成裝飾造形，讓造形更為簡明，更能發揮其象徵寓意外，點、線的構成也會讓畫面構圖起一些作用：

- ① 點在畫面上能起調和的作用，它所佔的面積不大，可以任意排列而不受限制，同時變化也比較多。

② 線有長、短、曲、直之分，不同的線條有不同的意涵，可以表達不同的情感；線的排列方向、間隔距離與虛實輕重之不同，在畫面上也會產生許多的差別與變化。

(2) 在人像插畫的表現形式上

採用半具象的表現手法，將人物形象單純化或稍加變形，以大面積的色塊方式來表現，使人物造形介於具象與半具象之間，而半具象的表現比抽象更易於讓人了解，也不會像寫實人象之表現那麼通俗，而半具象的表現，給人較具現代感的意象。

3、構圖

不講究空間遠近的關係，而採用異於現實的矛盾空間、曖昧關係之表現，以及完形心理學的趣味，布局於畫面上，讓人的視覺想像在「真實與虛幻」間進行拉距。

4、色彩

用色與配色，以符合主題意象為主，不重視固有色的應用，多採與主題相關的關係色或情感色來表現。

三、創作技法

隨著科學技術的發展，新材料與新工具不斷的出現，而裝飾與插畫的表現手法眾多，要看所應用的媒材，或因不同材料而有不同技術限制，而來決定表現的技法，才能充分發揮媒材特性與工具的性能，也才能創造出更新穎的視覺效果。

本次創作為了讓作品更能符合時代性，所以選擇了以電腦繪圖的技法來進行創作；用電腦來執行創作，除了具有製作快速、修改方便、色彩均勻、表現細膩的優點外，重要的是能賦予作品具現代感與時代性。