

第三章創作策略

任何工程的進行都須仰賴明確的引導與有效的策略，計畫周詳方能無畏無懼勇往直前。方法應在行動先，依照創作者目前最迫切需要的支援，視創作方向擬定策略，對創作元素詳究瞭解，依據創作者的美感經驗和先備技法，按部就班逐步實現理想。

3-1 釐清電腦繪圖與手工繪圖之異同

所有科技的發明都是為了超越人類原本具有的能力，電腦繪圖軟體的演進亦然，一開始所有繪圖軟體都在模仿傳統手工繪圖的質感及效果，演進至二十一世紀的今天，幾乎沒有手工繪圖的效果是電腦繪圖軟體做不出來的，甚至超越之。所以只要對所使用的軟體有深度的認識與練習，就能隨心所欲地製造自己想要的效果。創作者對 Illustrator 這個繪圖軟體的使用應做些準備工作。

所謂工欲善其事必先利其器，繪圖工具 Illustrator10，它的功能強大，雖然這是創作者最常使用的軟體，但在這次的創作過程中，對向量繪圖軟體有了更深一層的認識，與這次創作相關的功能¹大致有下列幾項：「繪圖方法」用以勾勒基本輪廓，其中的自動描圖能將創作草圖的基本形貌快速轉化成可供操作的元件；「物件重新造型方法」可修改形狀，應用在人物肢體比例以及裝飾物件的外形調整；「透明度」製造服裝半透明狀的絲綢

¹葉翊霞《IllustratorCS 繪圖創世紀》(2004)，台北市：上奇科技。

質感；「填色方法」由調色盤與色票控制板決定填繪的色彩，經調整比較後定色，物件內部和物件筆劃需分開填色；「漸變」中的網格漸層填色不受物件形狀的限制，在營造衣服皺折明暗變化以及背景色彩流動的感覺很實用。

3-1-1 線條構成形式

創作者在第二章「中國工筆人物畫賞析」中已討論過關於中國畫勾勒的筆法，在幾十種的畫法中，必須先確定哪些畫法能符合創作者的理想與目標，探究分析後決定參用琴絲描、行雲流水描、釘頭鼠尾描三種畫法，以下簡明介紹。

■ 琴絲描

是元朝錢舜舉擅長的畫法，以中鋒的筆法畫線為基本，畫出如行雲流水般順暢的線條。²最適於表現仕女畫像所穿的絲綢類衣著。

範例來源：《水墨畫法·人物·器物》頁 41

²賴光玉主編《水墨畫法.人物.器物》(1989)，台北市：唐代文化事業有限公司，頁 40。

■ 行雲流水描

這種畫法是用仿若雲掠過溪谷、水流過般似的描線而得名，是元朝王公麟創始，全部用素描畫的。因為是中鋒，且混合深淺墨色加以線描，故運筆須相當熟練，專門用於表現高貴人士細緻的布質或僧人的衣紋等。³

範例來源：《水墨畫法·人物·器物》頁 47

■ 釘頭鼠尾描：

因起筆的部分讓人想起如打進的釘頭，收筆的部分又好像老鼠尾巴般細長的線而得名。是吳道玄創始的畫法，又稱「吳裝描」，因線條強而有力，故適用於畫面較大的圖。人物適合表現於硬的絹織品，但所畫的描線一形成飛白，絲綢就令人有些陳舊的感覺。⁴

範例來源：《水墨畫法·人物·器物》頁 49

³ 賴光玉主編《水墨畫法·人物·器物》(1989)，台北市：唐代文化事業有限公司，頁 46。

⁴ 同註 16，頁 48。

3-1-2 電腦繪圖與手工繪圖之比較

比較項目	電腦繪圖	國畫繪圖
線條	<ul style="list-style-type: none"> ■ 可重複修改位置、粗細 ■ 準確度高 ■ 曲線較呆板 ■ 難以表現毛筆的轉折 ■ 操作較繁瑣 ■ 是間接表現較容易失真 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 較人性化 ■ 較能展現手工的拙美 ■ 能展現毛筆自然飛白的效果 ■ 轉折多變化 ■ 線條粗細變化隨心所欲
顏色	<ul style="list-style-type: none"> ■ 明快 ■ 飽和度高 ■ 可隨意調整更改色相或色階 ■ 同一張構圖能有多種配色比較 ■ 漸層較呆板 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 沉穩 ■ 只能加深不能變淺 ■ 顏料價錢昂貴 ■ 下筆前都要先想好所有配色 ■ 墨韻暈染層次豐富
其他	<ul style="list-style-type: none"> ■ 儲存容易 ■ 可隨時隨地創作 ■ 需備份以防電腦中毒 ■ 可任意變形 ■ 常有意外的效果 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 需要較大的創作場所 ■ 保存不易 ■ 任何一階段失手就前功盡棄

表(二) 電腦繪圖與手工繪圖之比較 張益明製

由上表可看見電腦繪圖與傳統國畫的特質與優缺，線條方面國畫的拙美、飛白、轉折粗細等變化應儘量予以保留，方能展現中國畫的味道。而電腦的精準與無限次的修改功能可讓創作過程更順利，操作上無法像持筆般隨心所欲，則須更多耐心去克服。

顏色方面，沉穩的色彩與新藝術的簡單用色原則相符，電腦可隨意更改比較的功能協助創作者確認最佳的配色，但國畫層次豐富的墨韻暈染效果，較難以電腦繪圖仿製。縮小創作環境的空間則是電腦繪圖絕佳的優勢。

中國畫充分發揮工具材料的性能，墨與水的運用對比強烈，不重形似，講究疏密與虛實的佈置，濃淡乾濕隨意點綴，線條粗細變幻，這些特質是中國畫的重要精神，創作過程應儘量予以保留。

3-1-3 創作過程

以慕夏和周昉的作品為模擬的對象，用鉛筆、沾水筆、毛筆、自來水筆等進行試作，旨在習取新藝術風與中國畫之味道，以及區分軟硬筆表現之異同。引用國畫琴絲描、行雲流水描、釘頭鼠尾描等筆法，保留電腦繪圖的各項優點，結合國畫飄雅的觸感、飛白的暢快、東方美的造型，多次練習後，再進行自己的創作。

依據手繪草圖，掃描轉載在繪圖程式中，嘗試多種線條工具的使用，將輪廓描繪複製。初期創作歷經多次失敗並呈現不成熟感，多次實際演練可及早發現問題和提昇操作技法，也能避免第一張創作作品的不完整感。

3-2 新藝術風格應用在人像表現之特點

創作的七張仕女畫既然都標榜新藝術風，就必須清楚新藝術風格的作品在人像的表現上有何共同的特點。但「新藝術」風潮影響廣泛，被編入「新藝術藝術家」頭銜的畫家更是不勝枚舉，僅能就較有知名度且以畫人像為主的藝術家來討論。

3-2-1 「新藝術」藝術家作品賞析

- 法國「新藝術」代表朱利斯·謝列特(Jules Ch'eret，1836-1933)

圖(二十四)

《冥府裡的奧爾菲》(1879)
海報設計，圖片來源：
《世界現代平面設計》頁 119

圖(二十五)

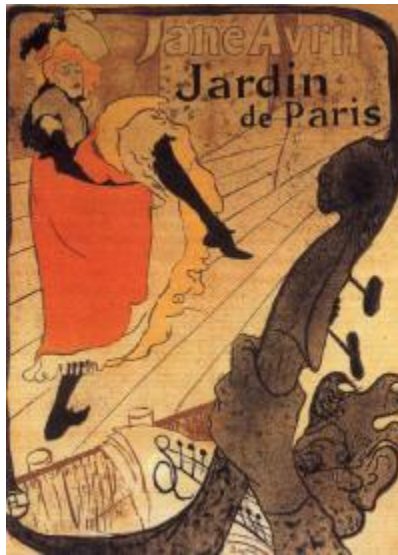
《林中的鹿》
(1879) 海報設計
圖片來源：《世界現代平面設計》頁 119

謝列特的風格自然流暢，充滿了新藝術的浪漫色彩，簡單、明快、自然，他的色彩運用講究柔和的處理，效果與水彩類似，無論是構圖還是筆觸、色彩都協調穩定，畫面充滿感動。⁵

他作品中的典雅美麗女性，態度活潑、穿著高貴，改變了婦女當時較古板的形象，比較特別的是他喜歡用真人尺寸製作海報以造成觀者共鳴。

■ 法國土魯斯·羅特列克(Toulouse-Lautrec, 1864-1901)

圖(二十六)

《珍·雅芙麗》(1879)
海報設計，圖片來源：《世界現代平面設計》頁 123

⁵ 王受之(2000) 《世界現代平面設計》，台北市：藝術家出版社，頁 121。

羅特列克的人物常採用幾個簡單層次的色彩，生動的主題形象描繪，組成讓人印象深刻的平面效果，並不刻意強調立體感和空間感，具有很高的裝飾性。他描繪的女性多是舞廳、歌舞團、夜總會的風塵女子，表現出奢華和糜爛的氣息。⁶

■ 英國奧伯利·比亞茲萊 (Aubrey-Beardsley, 1872-1898)

圖(二十七)

《亞瑟之死》(1893) 插圖
圖片來源：《世界現代平面設計》
頁 128

圖(二十八)

《亞瑟之死》(1893) 插圖
圖片來源：《世界現代平面設計》
頁 129

比亞茲萊的插畫充滿對性心理的描寫，他的插畫風格律動、自由、淋漓盡致，強烈的黑白對比與明快的版面設計，具有非常高的藝術價值。大量採用捲尾草花紋，複雜的黑白曲線纏繞，在捲尾草中有許多裸體女子與圖案糾纏不清，多是高度裝飾性的線條。⁷

⁶ 同註 18，頁 124。

⁷ 同註 18，頁 127。

■ 英國路易斯·里德(Louis-Rhead, 1857-1926)

圖(二十九)

《哈潑時尚》(1894) 雜誌封面

圖片來源：《世界現代平面設計》頁 131

里德善用「新藝術」運動的曲線裝飾，曲線勾勒的女性人物，典雅的姿態和華貴的服裝，採用「新藝術」單線平塗的方式以及強烈的色彩，以綠色背景、紅色頭髮、藍色衣服等醒目顏色征服美國人的心，其最大的貢獻是把風行歐洲的海報介紹到美國，讓美國的雜誌、企業界受影響而採用海報來做廣告，同時也在雜誌刊物上刊載海報式的廣告插頁，在紐約造成很大的「新藝術」流行。⁸

⁸同註 18，頁 131。

■ 美國威廉·布萊迪(William H. Bradley, 1868-1962)

圖(三十)

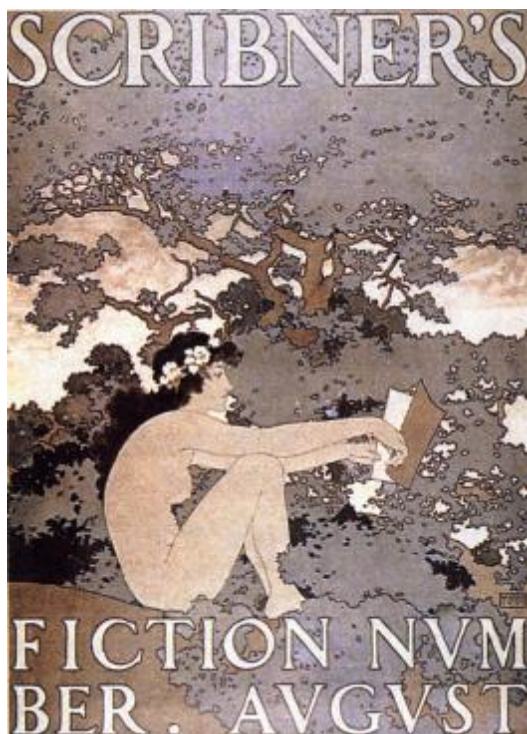
《布萊迪：自己的書》(1898) 封面
圖片來源：《世界現代平面設計》
頁 134

布萊迪強調曲線和黑白對比的效果，字體和排版的風格一致，順暢自然，具有很高的藝術性。他的特色是富於裝飾性的線條和豐富的想像力，插圖和文字分別用長方形的框架圍繞起來，具有明確的功能區域，毫不混淆。對於十五、六世紀歐洲的出版風格非常著迷，特別是舊版字體、拙氣的木刻插畫、簡單而粗壯的版面編排方式等，常被他運用在作品中。⁹

⁹同註 18，頁 133。

■ 美國馬克思菲爾德·派里什(Maxfield.Parrish- , 1870-1966)

圖(三十一)

(1997) 海報設計

圖片來源：《世界現代平面設計》頁 135

派里什設計大量的書籍、插圖、海報，逐步形成自己獨特的風格。他的人物海報個人色彩強烈，清新脫俗，無論是構圖或用色都浪漫脫俗。這張海報依舊是人物被自然裝飾物環繞的強烈「新藝術」風格作品，與慕夏有類似的部分，但用色較保守。

■ 比利時普里瓦特·里夫蒙特(Privat -Livemont，1861-1936)

圖(三十二)

《查拉圖斯特拉如是說》

(1908) 內頁

圖片來源：《世界現代平面設計》頁 129

里夫蒙特的平面設計受法國影響很大，曾經進入法國的設計學校就讀，受法國藝術教授的訓練，採用簡單的、裝飾味道濃厚的線描為基礎，在商業廣告上描繪優雅的女性，單線平塗，大量運用流暢的曲線，採用鑲嵌方法安排圖案佈局，是比利時新藝術運動中傑出的藝術家代表。¹⁰

¹⁰同註 18，頁 140。

■ 德國「青年風格」¹¹奧托·艾克曼(Otto-Eckmann，1865-1902)

圖(三十三)

《查拉圖斯特拉如是說》(1908) 內頁

圖片來源：《世界現代平面設計》頁 139

艾克曼受法國海報的啟發，風格比較自然寫實，他設計的刊物封面都有精緻的女性人物和花卉，單線平圖的裝飾特點非常浪漫，用色協調華麗。他除了平面作品之外，也設計手飾、金屬製品、家具、女性的服裝、字體等。曾擔任工廠的設計顧問，這是德國工業界最早聘用設計專業人員的開端。¹²

¹¹「新藝術」在德國被稱為「青年風格」(The Jugendstil Movement)

¹²同註 18，頁 140。

3-2-2 「新藝術」風人像畫的共同特點

分析各國的「新藝術」代表藝術家，目的就是要解構分離出新藝術的要素與精髓。吸取「新藝術」精神，重新歸納統合，以確認創作者的創作路線依歸在「新藝術」精神之下。

綜合以上的分析，新藝術人像畫的統調，其共同特點可歸結為幾點：

1. 線條飄逸婉轉，常用單線平塗的方式，畫面充滿韻律之美。
2. 色彩鮮豔自然，強調和諧，通常用幾個簡單的色階即組成一件作品。
3. 女性人物造型高雅，姿態怡人，清新脫俗，具有自我意識，表情愉悅，長髮飄逸。
4. 背景裝飾華麗，常用自然裝飾物，尤其是花草，雖複雜卻不雜亂，豐富又有秩序，發揮襯托的最極至效果。
5. 整體構圖協調，味道統一，不論是主題、背景、文字，都融為一體。除了美感又能兼具畫面功能。

據此原則，延用以上的特徵，灌輸於創作的仕女畫，這是整個創作的重點，絕不能偏離，否則就喪失以新藝術風設計的意義。

3-3 中國精神結合新藝術風格

「新藝術」風格和中國傳統仕女畫風格差異很大，中國傳統的人物畫通常不畫背景、服飾保守、表情與姿態較嚴謹、裝飾較為樸實等，無論是表象還是內涵都與西方的新藝術人像畫很不一樣。以下是創作者認為應該予以整合的部分：

■ 背景

中國畫講究虛實，人物是實，其他就是虛，人物後面經常以留白方式處理或淡筆點綴，較少有豐富的背景。如何在中國仕女身後加上「新藝術」的華麗佈置，又不失中國畫的味道，裝飾以東方的圖騰或符號，或許是較妥當的做法。

■ 表情

東方社會風氣比西方保守，若跟「新藝術」時期比較，那差距就更大了。「新藝術」的女性神情不論喜怒哀樂，都表現得縱情誇張，主動影響觀者的情感。但中國仕女畫常是表情冷淡或低頭微笑，情緒內斂難以捉摸，總讓觀者猜測。將中國仕女的表情解放，表現較清楚的情緒是這次創作的重點之一。

■ 姿態

「新藝術」作品中的女性肢體語言豐富，漫妙多姿，全身扭動幅度較大，四肢像在比手語般地向外界傳遞訊息。而中國仕女畫中的女性體態較輕盈，姿勢多靜坐或緩步向前，或持扇或掩面，通常會以衣裙遮蔽雙足。爲了要增加主角肢體的活潑感，創作者選擇飛天仙女作爲人物主題，藉盤

旋空中的舞動四肢增添畫面的律動感。

■ 髮型

「新藝術」作品多長髮飄逸的妙齡女子，如雲朵般柔美，偶有短髮或束髮時也是繾綣散亂，與背景的曲線裝飾互相呼應。這在傳統中國畫中幾乎不曾發生過，若讓中國仕女放下頭髮隨風飄飛，必定會喪失些許東方的味道吧！創作時決定保留東方的頭飾，但在整齊的髮束中儘量添加曲線以增強浪漫感。

■ 服裝

「新藝術」作品中的女性有許多袒胸露背，甚至是全裸的表現，這必然跟民俗風情有關係。試想如果傳統的中國仕女也暴露雙肩或裸露乳房，那就偏離中國溫良淳樸的民族精神了。所以創作者決定保留東方的傳統服飾，最大尺度只到低胸，並加上具中國風格的配件，如絹扇、額鍊、簫、月琴、髮插、手鐲等。如何以保守的形象來展現「新藝術」的開放，是創作者遭遇的棘手問題，在主角身上搭配豐富高貴的飾品，以增添華麗浪漫的氣氛。

■ 情感

中國仕女畫的主角眼神鮮少直視觀者，也很難猜透她到底在想什麼，從不主動爭取情感或透露內心意願，所以很難感動欣賞者。但新藝術之所以會引起一般大眾的共鳴就是因為人物情感表現直接、坦白不掩飾，這其實跟作者的背景很有關係，創作者先解放自己的情感，嘗試盡量讓作品中的人物情慾能更明顯傳達出來。