

投稿類別：藝術類

篇名：

「安妞！生活」圖文書創作

作者：

鄭友綺。私立樹德家商。高三 10 班

楊至宣。私立樹德家商。高三 10 班

陳俐妍。私立樹德家商。高三 10 班

指導老師：

楊明琇老師

壹、前言

一、研究動機

每個人在生活中總是會有「現實不如預期」的事情發生，有的是小確幸有的是小悲劇，這些事情卻不只會發生在一個人身上，而是會有很多人發生過的，因此本專題主要想針對「青少年」「大學生」為目標群組，將他們發生的小確幸小悲劇集結在一起深入做發展。

二、研究目的

根據以上動機，本研究有三個目的：

- (一)以一個高中生名為「安妞」的女孩來作為主要角色，將她生活上所發生的小確幸小悲劇以圖文方式表現給大家。
- (二)讓人看了有種「啊！我也發生過這樣的事」那樣的感覺，引起大家的共鳴。
- (三)讓「非青少年」「非大學生」的人更了解青少年及大學生活的趣事。

三、研究方法

- (一)資料蒐集法:利用相關網路、書籍…等收集有關圖文書的相關資料以及插畫的風格、表現方式等。
- (二)個案研究法:蒐集了國內外插畫家的資料，總和各個風格的畫風及表現方式加以了解研究，創造出屬於我們自己的風格。
- (三)歷史研究法:以東方和西方插畫的歷史為資料參考，再加以統整了解不同的文化，插畫東西方差異，了解到我們的風格應該要如何取決，在表現方式和風格的選取幫助良多。

貳、正文

一、文獻探討

(一)圖文書

1、圖文書的定義

圖文書沒有明顯的故事性要求，可能是散文、詩、歌詞、隨筆、日記、

喃喃自語。圖文書以圖為重，或者圖文比例無孰輕孰重，不特別以兒童為讀者對象的作品。

2、圖文書的由來

是由報紙副刊衍生出來的。副刊插畫原本多為單純的搭配文章，除了調劑版面之外，此類的插畫有其本身文學與文化傳媒的特性。報紙副刊開始出現字寫自畫的圖文創作大約是民國八十六年的事，自由時報《花編副刊》為順應全民寫作時代的來臨，開闢了小方格的漫畫式圖文專欄，主張內容生活化、活潑趣味。

圖 1：KTVIVA/萬歲少女，民國九十年十月《花編副刊》圖文專欄
(圖 1 資料來源：
http://ed.arte.gov.tw/uploadfile/Book/1275_%E6%8F%92%E7%95%AB_2851.pdf)

3、圖文書的文字內容

- (1) 故式散文：整本圖文為一篇故事，以圖文並稱的方式敘說故事。
- (2) 短文札記：配合心情故事，以一個大主題為範圍，主題之下，每幅圖文為獨立章節，彼此有共通性，但卻沒有連貫性。
- (3) 新詩短句：以一個大主題為範圍，主題之下，每幅圖文為獨立章節，彼此有共通性，文字為新詩或短句。
- (4) 漫畫對白：配合漫畫的表現形式，文字多以對白，或口語化的敘述為主，排列方式也較為活潑。

4、圖文書的版面配置及圖文編排

- (1) 跨頁設計：圖像跨頁，文字分散兩頁或單獨置一頁。
- (2) 單頁設計：每一頁圖文可以單獨存在，但兩頁之間又互有關連。

- (3) 一頁圖、一頁文：為了讓讀者很容易閱讀文字的內涵，許多圖文詩及採用此一編排方式。

(二)插畫

1、插畫的定義

插畫具有目的性——為了視覺傳達。指敘事性強烈、有故事性或指示性的畫作，通常會配合文字，以加強文字的內容，使的文字所指變得更加清楚明確，也可以不用文字伴隨著單獨的呈現，但必需要依附一定的主軸或母題，不可以脫離文學的部分，扮演著加強文學性，使之實質化、具體化的目的。

2、插畫的由來

中國最早的插畫是以版畫形式出現的，是隨佛教文化的傳入，為宣傳教義而在經書中用“變相”圖解經文。目前史料記載我國最早的版畫作品，唐肅宗時刊行的《陀羅尼經咒圖》插畫最先是在十九世紀初隨著報刊、圖書的變遷發展起來的。

圖 2：陀羅尼經咒圖

(圖 2 資料來源：<https://www.npm.gov.tw/dm/buddhist/a/pics030s.htm>)

3、插畫的功能

- (1) 詮釋或加強文本的主題內容。
- (2) 對於文學作品，能清晰地表達故事中的場景與角色。
- (3) 對於教學圖物，能將抽象概念具體化或實作的步驟圖解，而利於學習。
- (4) 將文本的內在情感圖像化，直接與讀者溝通交流。

4、插畫的表現風格

編號	表現風格類型	圖片	說明
1	寫實性插畫	 <p>圖 3：寫實性插畫 (圖 3 資料來源： http://www.niusnews.com/index.php/main/view/5073)</p>	即畫面上所出現的對象都是個體性的寫實，由個體組成的情境可以是超現實的、象徵性的。
2	裝飾性插畫	 <p>圖 4：裝飾性插畫 (圖 4 資料來源： http://sudasuta.com/judith-clay.html)</p>	為較注重裝飾性傾向的插畫。
3	樣式化插畫	 <p>圖 5：樣式畫插畫 (圖 5 資料來源： https://www.facebook.com/duncanlindesign/?fref=ts)</p>	指單純化或變形等具有個性化特徵的表現風格，近寫實的表現具有各種不同個性的表現。

(資料來源:本創作整理)

5、插畫的表現效果

編號	表現效果類型	圖片	說明
1	幽默性插畫	 <p data-bbox="778 831 1031 913">圖 6：幽默性插畫 (圖 6 資料來源： <a data-bbox="671 927 1139 1010" href="https://www.ettoday.net/dalemon/post/15101">https://www.ettoday.net/dalemon/post/15101)</p>	採取輕鬆幽默的表現手法，產生令人會心的愉悅。
2	諷刺性插畫	 <p data-bbox="778 1344 1031 1426">圖 7：諷刺性插畫 (圖 7 資料來源： <a data-bbox="676 1440 1134 1568" href="http://www.gq.com.tw/entertainment/culture/content-26646.html">http://www.gq.com.tw/entertainment/culture/content-26646.html)</p>	表現上大都已暴露人性為主，有的是純粹諷刺，有的則帶有幽默性的諷刺，此種插畫，多少帶有誇張的手法。

3	象徵性插畫	 <p>圖 8：諷刺性插畫 (圖 8 資料來源： https://www.mydesy.com/kerbyrosanes)</p>	間接地以某種事物來代表或隱喻另一種事物，因此此類插畫大多是非直接性的敘述。
4	神祕性插畫	 <p>圖 9：神祕性插畫 (圖 9 資料來源： http://oicwx.com/detail/423493)</p>	往往容易滿足人的好奇心，因為尋求刺激事人的本性，而神祕性插畫富有神秘氣氛，不過也帶有一點不安的氣氛和神經質，因此使用性不廣泛。
5	幻想性插畫	 <p>圖 10：幻想性插畫 (圖 10 資料來源： http://big5.sj33.cn/CG/chys/200803/14888_5.html)</p>	在表現上，人們經常運用豐富的想像力，將事物幻想成一些奇妙的東西。

6	浪漫性插畫	 <p>圖 11：浪漫性插畫 (圖 11 資料來源： http://biialou.com/as-ilustracoes-romanticas-de-puuung/)</p>	帶有羅曼蒂克的氣氛，也是人類好於追求的，特別是青少年。
7	童話性插畫	 <p>圖 12：童話性插畫 (圖 12 資料來源： https://kknews.cc/comic/k8yr5r.html)</p>	以類似兒童話般的可愛手法來表現，具有天真爛漫的效果，此種插畫以童話故事運用得最多。

(資料來源:本創作整理)

(三) 生活中的小悲劇及小確幸

在大家每天的生活中，有時候都會遇上一些令你感到不太舒服的小事件，這些小悲劇往往不會對你造成極大的傷害，但當他們發生的時，卻可能會讓你在接下來的幾個小時的心情感到不太舒爽，真的有時候會讓人想要大吼一下；小確幸意指微小而確實的幸福，每一枚小確幸持續的時間 3 秒至一整天不等。它們是生活中小小的幸運與快樂，是流淌在生活的每個瞬間且稍縱即逝的美好。

我們依據這樣的說明找了些例子，加以分類於下:

- 1、服飾類:靴子、露肩毛衣、牛仔長褲…等
- 2、髮型類:噴髮膠、自染捲、編髮…等
- 3、美妝類:畫眼線、戴假睫毛、口紅…等
- 4、寵物類:回家、吃飯、睡覺…等
- 5、日常類:起床、出門、聚餐…等

6、遊玩類:野餐、拍照、海邊…等

參、結論

以圖文書方式呈現，結合簡潔的文字以及可愛的插畫，以及淘喜的人物角色，再運用生活上的小悲劇及小確幸作為題材，使得圖文書不只具有故事性更是貼近生活，且是以學校生活為起點，所以不論是學生或者是成年人都是適合閱讀，然而不同的族群觀看的想法也會因為內容而有不同的感受。引起讀者的共鳴讓人會心一笑，透過這樣的方式讓讀者及作者間產生出微妙的互動。

肆、引註資料

一、台灣藝術教育網

http://ed.arted.gov.tw/ch/Book/content_1.aspx?AE_SNID=1275

二、圖文創作・圖文書

http://ed.arted.gov.tw/uploadfile/Book/1275_%E6%8F%92%E7%95%AB_2851.pdf

三、插畫的定義與類型

<http://wasight.com/blog/reader.php?aid=3204&mid=1063&author=wedcxsw22>

四、第三章圖文產業狀況

<https://ir.nctu.edu.tw/bitstream/11536/60447/7/150907.pdf>

五、鄭姿筠記者。圖文趨勢 簡單閱讀。喀報，第 151 期