

關於繪本插畫：什麼圖用什麼顏料

為什麼有的時候用蠟筆、有的時候用壓克力顏料、色鉛筆？

為什麼有的時候用塗的、有的時候用刮的，甚至用貼的？

這幾年來，除了畫自己的繪本以外，偶爾也幫報紙副刊、書籍封面或一些 DM、卡片畫插圖，我最常用的顏料大概是壓克力顏料。

壓克力顏料算是一種很適合初學者的顏料，畫錯了可以一改再改，也很適合比較細膩的描繪，通常如果是要畫一些複雜的場景、內容，我就會選壓克力顏料來畫。

壓克力顏料畫濃一點就像油畫，淡一點感覺就接近水彩。



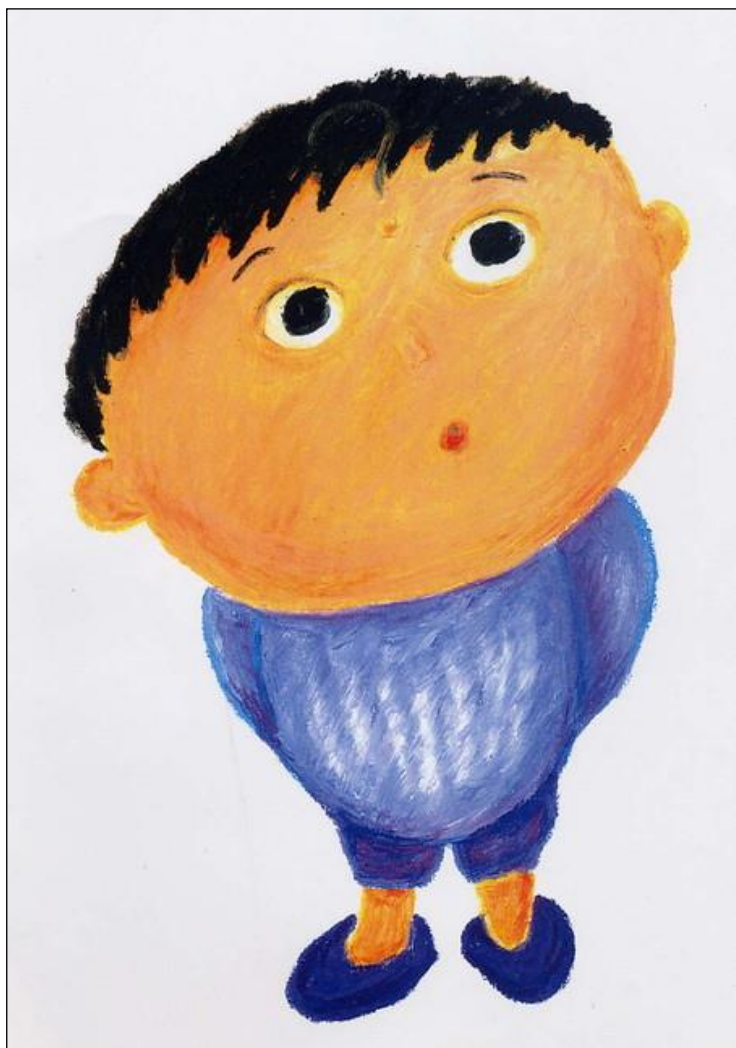
幫中國時報浮世繪版文章配的插圖（壓克力顏料、插畫紙）

當然幫報紙畫圖除了依照想要畫的內容決定顏料以外，還要考慮印刷效果的問題，報紙的紙張與印刷效果上的限制比較大，而且通常是要彩色的，所以除了壓克力顏料之外，我偶爾也會用色鉛筆來為不同的版面畫圖，以作為區隔。色鉛筆的感覺比壓克力顏料清柔些。

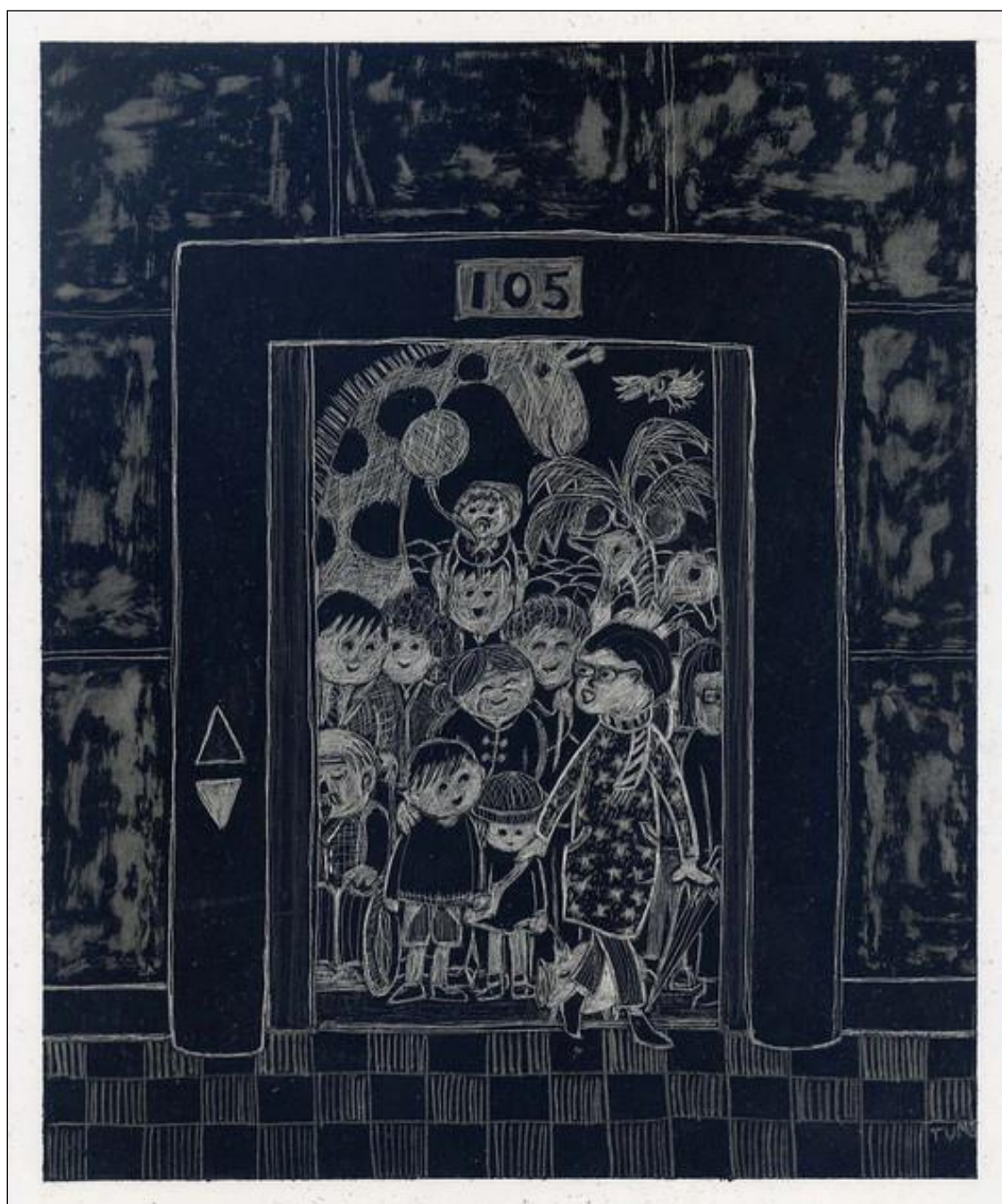


幫中國時報寵物版畫的插圖（彩色鉛筆、插畫紙）

除此之外，我也很喜歡蠟筆溫暖渾厚的感覺，不過使用上的限制（蠟筆粗嘛），蠟筆比較適合畫簡單的圖像。通常我都用來畫小小孩繪本的插圖或動物，像「送給你」、「像花一樣甜」，還有繪本「咦？」「喔！」，都是用蠟筆畫的可愛型插圖。



同樣是蠟筆，刮畫的效果報紙是印不出來的，所以只能用在繪本插圖。



(黑白蠟筆刮畫、肯特紙)

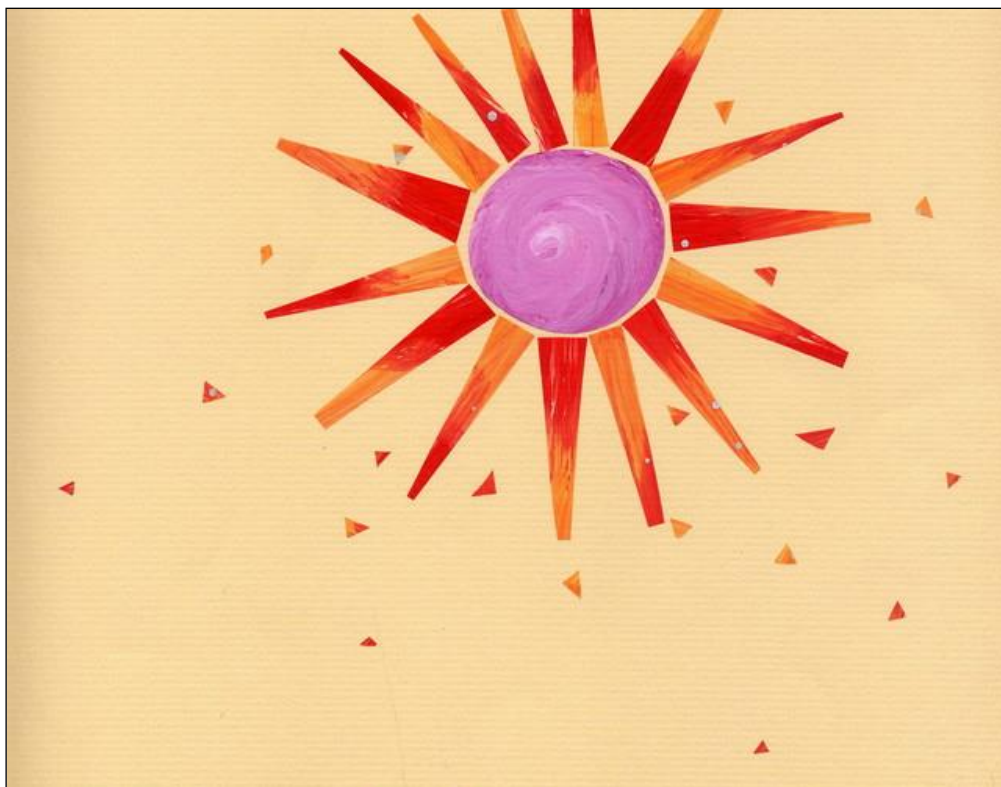
當然鉛筆畫因為黑白的關係，也是被報紙排斥的。但是我自己是非常喜歡鉛筆畫出來的效果，很適合我這種一板一眼、喜歡精雕細琢、反覆堆砌又缺乏自信的人。「真假夜鶯」和「千萬不要告訴別人」都是利用鉛筆來描繪動物細膩的神情。



唉 是要冬眠到幾時， 喂喂 我跟你說一件事

（繪本內頁插圖、鉛筆、插畫紙）

最後，還有一種近年來很流行，但我只用過一次的技法－拼貼。「小小姊姊慢吞吞」那本書是我唯一用拼貼完成的繪本，之後雖然也構思了另外一本電梯故事，本來打算以拼貼的方式來做，但目前尚未進行，可能要排在很久以後的工作計畫吧。



(繪本內頁插圖、自製壓克力顏料色貼紙、肯特紙)

除了配合故事或文章內容、考慮印刷效果、要畫的圖大小等因素之外，最後還有一個決定選擇顏料的原因，那就是避免長期使用同一種顏料，一來因為我是那種很容易對同一件事厭煩的人，通常一本繪本畫下來，最少也有幾十張的圖，所以下一本一定會換一種顏料來畫，而且有時候也要避免顏料中毒和手受傷，例如我有的時候會覺得壓克力顏料很香，這應該是頭暈或上癮的徵兆，而有些硬筆顏料因為作畫用力比較傷手（肩），也無法長期使用。

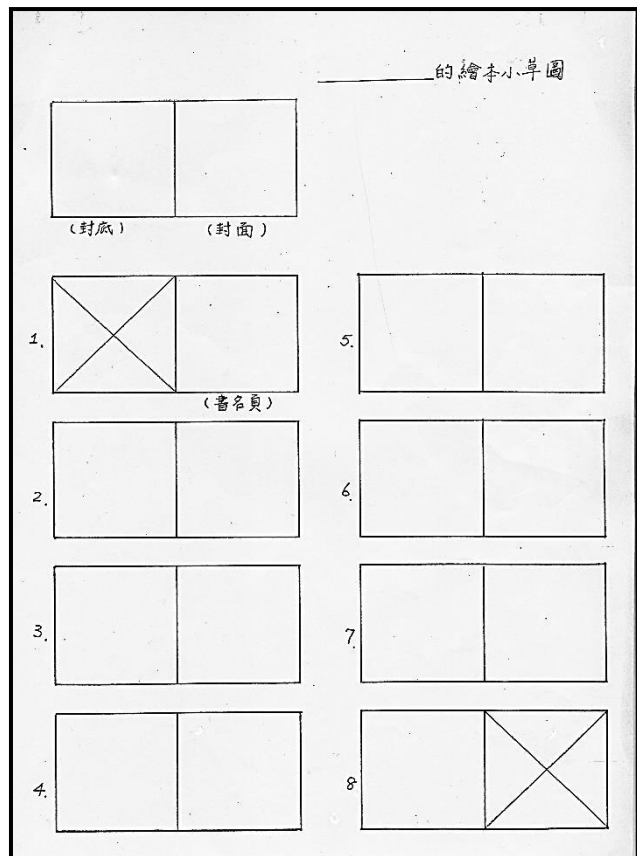
這就是為什麼，我的繪本插圖使用顏料多變的原因了。

繪本分鏡草圖 製作注意事項

1. 分鏡小草圖的格子是依將來要畫的繪本大小，等比例縮小來畫，(方形的書是方形的小格子，長形的書是長形的小格子)
2. 一本書有多少頁就畫多少格子。左頁右頁兩個跨頁一起畫，一起思考，即使左右頁是分開的圖，也是一起畫。
3. 分鏡小草圖最主要的目的是安排故事流程，做圖文搭配的設計。所以必須先預留文字的位置，想好字要擺在哪裡，要留多少空間。
4. 為了避免過度重複的畫面圖象，應注意不要每一個跨頁都畫太類似的內容，如果是同樣的場景人物時，也應該利用不同的視角，或遠近的不同來變化。
5. 設計跨頁圖時主角的臉(或重要的部分)要避開中線，以免書本裝訂是被壓到，或不好看。
6. 繪本的文字可以是直文或橫文，但直式文字是右翻書，橫式文字是左翻書，所以在設計小草圖時要考慮到畫面的方向性，像是人行走的方向(橫文左翻書人臉或交通工具通常會向右前進)。
7. 不論是印刷品或手工書，都要考慮到紙張裁切的問題，所以圖(尤其是重要的部分)不要畫得太邊邊，一般會至少多留 0.5 公分。
8. 繪製繪本分鏡小草圖主要是要安排整個故事的圖文節奏，所以並不需要把圖畫到太細節，大約的大小動作交代清楚即可。
9. 範例：



你是誰小草圖 1



繪本小草圖格式 2