

國立台灣師範大學設計研究所

碩士論文

漸層色彩在視覺傳達設計上之應用創作與研究

—以 2010 年墾丁春天音樂季為例

The creation and research of gradation on visual design
-take 2010 Kenting Spring Music Season as an example

指導教授：張柏舟

研究生：蘇素如

中華民國九十八年七月

謝 誌

終於完成了論文的研究與創作，心中著實五味雜陳和滿滿的感動。首先，最感謝的是指導老師張柏舟教授，從一開始論文的題目選定到最後的創作成品呈現，張教授提供了我許多的創意與啟發，雖然過程中曾遇瓶頸且充滿艱辛，但張教授總讓我在腸枯思竭時給予指導而帶來一線曙光，使得作品能順利如期完成。

再來，要感謝的是所上的康台生教授、梁桂嘉教授、周賢彬教授在歷次審查中給予寶貴的意見與方向，讓我更能掌握作品的完整性。另外，還要感謝的是馮承芝教授在口試時的建議與提醒，使我對主題的研究能更深遠及更寬廣。

接下來要感謝的是這三年的同窗好友，從你們的身上讓我學到了很多，不管是課業上或教學上，大家都各具特色且相互分享所得，更彼此鼓勵，讓這三年的研究所課程不但充實也充滿歡樂。最後，要感謝的是我的家人一路上的陪伴與支持，讓我無後顧之憂的全力衝刺與學習，也僅以我這一點小小的研究成果與所有幫助我的人共同分享。

謹誌

民國九十八年七月於台師大設計研究所

中文摘要

「漸層」是藝術表現中極富力度變化與動態結構的美感形式，「漸層色彩」在色彩的運用上極富變化，其漸進的表現手法讓美感的呈現更具張力及活潑性、趣味性。色彩與色彩之間的強弱及融合化解了單調色彩的限制，多層次漸層色彩更豐富了美感的內涵，使觀者產生愉悅感及充滿美感的期待心裡獲得了滿足。

本研究選擇以「漸層色彩」來從事創作設計，探討漸層色彩的形式原理及美感呈現，試圖在既有的概念下，發展更多元的漸層色彩於視覺傳達設計上的運用。文獻探討上透過美的形式原理與視覺傳達設計的研究，蒐集相關漸層色彩的海報作品，包含「漸層色彩」的表現形式、類型及效果等三方面作分析探討，歸納整理出漸層色彩之創作概念及其法則，以賦予漸層色彩全新的面貌。

本研究創作以台灣每年四月份於墾丁舉辦的「墾丁春天音樂季」為主題，試圖由強烈的搖滾音樂性活動切入，嘗試以剪影式圖案搭配漸層色彩來表現視覺傳達設計的效果，發展一系列「墾丁春天音樂季」的海報設計及相關延伸商品設計，如：活動 logo、入場券、網帽、T 恤、旗幟.....等。希望藉此能對漸層色彩的運用多一層思考及貢獻。

故本文結構分四大方向加以論述，包含：

- (一) 研究漸層色彩的形式原理及美感呈現
- (二) 研究視覺傳達設計之相關理論及作品分析。
- (三) 研究主題之活動探討及評估
- (四) 個人視覺傳達設計之創作成果與心得

關鍵詞：漸層色彩、美的形式原理、視覺傳達設計、墾丁春天音樂季

English Abstract

In the artistic performance, gradation is a form of aesthetics, which is rich in the changes of strength and dynamic structure. It is rich in the use of colors, and it enforces the tension, the vivacity and the interest of aesthetics. The intensity and the harmony between colors dispel the limit of monotonous colors, and its multi-level gradual colors enrich the interior of aesthetics, so that the audience will have a sense of pleasure and get satisfied with their aesthetic expectations.

The main purpose of this study is to explore the form of gradation and the principles of aesthetics. The second purpose is to develop divergent application of gradation on Visual Communication Design. The researcher investigates the theory of art to explore the form of visual communication and gathers relevant posters to analyze the forms, types, and effects of gradation. Furthermore, the researcher hopes to conclude the concepts and principles of gradation, and endow it with a brand-new style.

This study is focused on “Kenting Spring Music Season”, trying to show the effects of visual communication design by the use of silhouette and gradation as well as to develop a series of goods such as : the logo of the activity, tickets, caps, T-shirts, banners... The researcher hopes to make contribution on the application of gradation.

The structure in this study is divided into four directions to be discussed, including:

- (A) to study the forms and the principles of gradation and its aesthetic performance
- (B) to study the theories of visual communication design and analyze relevant works
- (C) to study and to evaluate the activities of the topic
- (D) the individual creation and meditation on the visual communication design

Key words: gradation, the forms and the principles of aesthetics, visual communication design, Kenting Spring Music Season

目 錄

謝誌.....	I
中文摘要.....	II
英文摘要.....	III
目錄.....	IV
圖目錄.....	VII
表目錄.....	X

第一章 緒論

1-1 創作背景	2
1-2 創作動機與目的	2
1-3 創作範圍與限制	3
1-4 創作研究方法與流程	4

第二章 文獻探討

2-1 漸層色彩的過去與現在	
2-1-1 漸層色彩過去與現在的表現.....	6
2-1-2 漸層色彩與浮世繪.....	9
2-2 美的形式原理與漸層色彩的關係	
2-2-1 美的形式原理之由來	11
2-2-2 美的形式原理之意義	11
2-2-3 美的形式原理之漸層色彩運用	12
2-2-4 漸層的其他形式探討	24
2-3 視覺傳達設計	
2-3-1 何謂視覺傳達設計	26
2-3-2 視覺傳達設計構成要素	27
2-3-3 視覺傳達設計的應用範圍.....	27
2-3-4 色彩與視覺傳達	28
2-3-5 小結	33

第三章 漸層色彩應用於視覺傳達設計之作品分析

3-1 漸層色彩分析	
------------	--

3-1-1 漸層色彩的意義	34
3-1-2 漸層色彩的形式	35
3-1-3 漸層色彩的類型	39
3-1-4 漸層色彩的效果	40
3-2 漸層色彩應用於視覺傳達設計之作品賞析	42
3-3 小結	52

第四章 創作過程與設計應用

4-1 墾丁春天音樂季的由來	53
4-2 主題擬定.....	53
4-2-1 活動訴求對象	54
4-2-2 活動場次規劃	55
4-3 創作表現與說明.....	59
4-3-1 創作理念	59
4-3-2 漸層色彩的應用	63
4-4 主題活動之 LOGO 設計.....	63

第五章 海報創作表現與說明

5-1 海報創作（一）：春天吶喊	
5-1-1 創作理念說明	65
5-1-2 構成之視覺設計元素	66
5-1-3 視覺符號之漸層色彩創作	67
5-1-4 作品創作呈現	68
5-2 海報創作（二）：墾丁吶喊	
5-2-1 創作理念說明	69
5-2-2 構成之視覺設計元素	70
5-2-3 視覺符號之漸層色彩創作	71
5-2-4 作品創作呈現	72
5-3 海報創作（三）：恆春電音	
5-3-1 創作理念說明	73

5-3-2 構成之視覺設計元素	74
5-3-3 視覺符號之漸層色彩創作	75
5-3-4 作品創作呈現	76
5-4 海報創作（四）：春浪音樂季	
5-4-1 創作理念說明	77
5-4-2 構成之視覺設計元素	77
5-4-3 視覺符號之漸層色彩創作	79
5-4-4 作品創作呈現	80
5-5 海報創作（五）：夢幻墾丁派對	
5-5-1 創作理念說明	81
5-5-2 構成之視覺設計元素	82
5-5-3 視覺符號之漸層色彩創作	83
5-5-4 作品創作呈現	84
5-6 海報創作（六）：SVC 海洋音樂節	
5-6-1 創作理念說明	85
5-6-2 構成之視覺設計元素	86
5-6-3 視覺符號之漸層色彩創作	87
5-6-4 作品創作呈現	88
5-7 主題活動之延伸視覺設計	
5-7-1 入場券設計	89
5-7-2 活動旗幟設計	91
5-7-3 網帽設計	93
5-7-4 T 恤設計.....	94
5-7-5 馬克杯設計.....	95
5-8 展覽之現況.....	98
第六章 結論與建議	
6-1 研究結論	100
6-2 研究建議與後續研究方向	102
參考文獻	104

圖目錄

圖 1-1 研究架構圖.....	5
圖 2-1 齊白石 / 花鳥畫.....	6
圖 2-2 杜勒 / 啟示錄.....	7
圖 2-3 中山文孝 / 紀元二千六百年紀念日本萬國博覽會.....	7
圖 2-4 作者不詳 / 軍事援護.....	7
圖 2-5 Wilson / Moby Grape.....	8
圖 2-6 Peter / Love.....	8
圖 2-7 鳥居清長 / 美南見十二侯 夜之相送.....	9
圖 2-8 葛飾北齋 / 富嶽三十六景・凱風快晴.....	9
圖 2-9 歌川廣重 / 名所江戶百景・日本橋江戶橋.....	10
圖 2-10 三代歌川豐國 / 今樣三十二相.....	10
圖 2-11 雅典奧運旗幟設計.....	26
圖 2-12 普利斯通輪胎公司企業形象設計.....	27
圖 2-13 各式視覺設計的商業產物.....	28
圖 2-14 明亮的色彩較能吸引大眾的目光.....	29
圖 2-15 生活中的色彩聯想.....	32
圖 2-16 色彩形象尺度表.....	33
圖 2-17 包裝色彩形象尺度表.....	33
圖 3-1 漸層色彩運用分析圖.....	34
圖 3-2 單色漸層色彩.....	35
圖 3-3 雙色漸層色彩.....	35
圖 3-4 多色漸層色彩.....	35
圖 3-5 曼塞爾色立體.....	35
圖 3-6 年鑑封面設計.....	35
圖 3-7 海報設計.....	36
圖 3-8 明信片 / 2002 委內瑞拉.....	36

圖 3-9 印刷四色.....	37
圖 3-10 線性漸層.....	39
圖 3-11 放射性漸層.....	39
圖 3-12 錐狀漸層.....	40
圖 3-13 菱形漸層.....	40
圖 3-14 漸層色彩之立體感表現.....	40
圖 3-15 漸層色彩之立體感表現.....	40
圖 3-16 漸層色彩之空間感表現.....	41
圖 3-17 漸層色彩之透明感表現.....	41
圖 3-18 漸層色彩之層次感表現.....	41
圖 4-1 2009 年墾丁春天音樂季-1.....	53
圖 4-2 2009 年墾丁春天音樂季-2.....	54
圖 4-3 2009 年墾丁春天音樂季-3.....	59
圖 4-4 2009 年墾丁春天音樂季-4	59
圖 4-5 墾丁春天音樂季海報創作心智圖.....	60
圖 4-6 墾丁國家公園.....	61
圖 4-7 墾丁春天百花齊放.....	61
圖 4-8 2009 年墾丁春天音樂季-5.....	62
圖 4-9 墾丁比基尼辣妹.....	62
圖 5-1 2008 年台中爵士樂海報	64
圖 5-2 2010 春天吶喊音樂會海報設計.....	68
圖 5-3 墾丁吶喊海報背景構圖.....	69
圖 5-4 2010 墾丁吶喊音樂會海報設計.....	72
圖 5-5 2010 恆春電音海報設計.....	76
圖 5-6 2010 春浪音樂季海報設計.....	80
圖 5-7 夢幻墾丁派對海報背景.....	81
圖 5-8 2010 夢幻墾丁派對海報設計.....	84

圖 5-9 SVC 海洋音樂節海報背景	85
圖 5-10 2010 SVC 海洋音樂節海報設計.....	88
圖 5-11 春天吶喊入場券設計.....	89
圖 5-12 墾丁吶喊入場券設計.....	89
圖 5-13 恆春電音入場券設計.....	90
圖 5-14 春浪音樂季入場券設計.....	90
圖 5-15 夢幻墾丁派對入場券設計.....	90
圖 5-16 SVC 海洋音樂節入場券設計.....	91
圖 5-17 墾丁春天音樂季旗幟設計.....	91
圖 5-18 墾丁春天音樂季旗幟設計-全貌.....	92
圖 5-19 墾丁春天音樂季—網帽設計.....	93
圖 5-20 墾丁春天音樂季—T 恤設計.....	94
圖 5-21 墾丁春天音樂季—馬克杯設計平面圖 1~3	95
圖 5-22 墾丁春天音樂季—馬克杯設計平面圖 4~6	96
圖 5-23 馬克杯設計實品 1~3	97
圖 5-24 馬克杯設計實品 4~6	97
圖 5-25 展覽全場實景.....	98
圖 5-26 海報與旗幟設計.....	98
圖 5-27 延伸商品實體與陳列.....	99
圖 5-28 延伸商品特寫.....	99
圖 5-29 旗幟設計.....	99
圖 5-30 與張柏舟教授（右 1）、梁桂嘉教授（左 2）、馮承芝教授（左 1）留影.....	99

表目錄

表 2-1 漸層色彩運用於反覆形式	12
表 2-2 漸層色彩運用於漸變形式	14
表 2-3 漸層色彩運用於對稱形式	15
表 2-4 漸層色彩運用於律動形式	16
表 2-5 漸層色彩運用於對比形式	17
表 2-6 漸層色彩運用於比例形式	18
表 2-7 漸層色彩運用於調和形式	19
表 2-8 漸層色彩運用於均衡形式	21
表 2-9 漸層色彩運用於單純形式	22
表 2-10 漸層色彩運用於統調形式	23
表 2-11 漸層的其他形式	24
表 2-12 色彩的機能特性	29
表 2-13 色彩的感覺	31
表 3-1 漸層色彩的形式.....	37
表 3-2 漸層色彩之形式樣貌-色相漸層.....	37
表 3-3 漸層色彩之形式樣貌-明度漸層.....	38
表 3-4 漸層色彩之形式樣貌-彩度漸層.....	38
表 3-5 漸層色彩應用於視覺傳達設計作品.....	42
表 3-6 漸層色彩形式統計表.....	52
表 3-7 漸層色彩類別統計表.....	52
表 3-8 漸層色彩效果統計表.....	52
表 4-1 本研究海報創作主題簡表.....	55
表 4-2 本研究海報創作—活動場次 1.....	56
表 4-3 本研究海報創作—活動場次 2.....	56
表 4-4 本研究海報創作—活動場次 3.....	57
表 4-5 本研究海報創作—活動場次 4.....	57

表 4-6 本研究海報創作—活動場次 5.....	58
表 4-7 本研究海報創作—活動場次 6.....	58
表 4-8 本研究活動主題之 LOGO 設計.....	63
表 5-1 整體海報創作之圖像概念來源.....	64
表 5-2 海報設計創作之視覺符號—2010 春天吶喊.....	66
表 5-3 海報設計創作之漸層色彩運用分析—2010 春天吶喊.....	67
表 5-4 海報設計創作之視覺符號—2010 墾丁吶喊.....	70
表 5-5 海報設計創作之漸層色彩運用分析—2010 墾丁吶喊.....	71
表 5-6 海報設計創作之視覺符號—2010 恆春電音.....	73
表 5-7 海報設計創作之漸層色彩運用分析—2010 恆春電音.....	75
表 5-8 海報設計創作之視覺符號—2010 春浪音樂季.....	77
表 5-9 海報設計創作之漸層色彩運用分析—2010 春浪音樂季.....	79
表 5-10 海報設計創作之視覺符號—2010 夢幻墾丁派對.....	82
表 5-11 海報設計創作之漸層色彩運用分析—2010 夢幻墾丁派對.....	83
表 5-12 海報設計創作之視覺符號—2010 SVC 海洋音樂節.....	86
表 5-13 海報設計創作之漸層色彩運用分析—2010 SVC 海洋音樂節.....	87

第一章 緒論

從事平面設計創作者研究色彩學是基本的入門課題，然而漸層色彩雖是色彩學當中的一環，卻鮮見其文獻的分析與探討。個人對漸層色彩充滿好奇與想像，試圖於本研究中探討漸層色彩於視覺傳達設計上的運用法則。

現今資訊發達及網路時代的來臨，人們在溝通上及生活上有了不同的改變，更多商業性及便利性的產品應運而生，隨著媒體的宣傳及刺激，電腦科技的技術提升，也讓從事平面設計者有更多的發揮空間。平面設計風格從簡單的手工完稿到打樣，摸索色票的標示到印刷成品都需靠設計經驗來達成，漸層色彩的表現也受限於傳統技術而樣式不多。然而，今日電腦繪圖時代來臨，無疑是從事平面設計工作者的一大福音，設計風格可以透過電腦螢幕即時呈現，色彩配置亦可透過滑鼠點選而取捨，漸層色彩更能依據漸層類別來搭配與展現，整體的平面設計風格是更多元、更前衛，達到的視覺效果也更顯著。雖然如此，也因電腦繪圖的方便性，常會導致未經思考而遷就軟體設定所產生雜亂無章的設計風格，故本研究試圖從基本的色彩學理論出發，美的形式原理探討，進而蒐集文獻分析漸層色彩的相關創作與表現，從中獲得法則以提供相關創作者的參考。

本研究以台灣每年四月份於墾丁舉辦的「墾丁春天音樂季」為主題，運用漸層色彩設計一系列的海報設計及相關延伸設計。選擇該主題的想法為「墾丁春天音樂季」是音樂性的活動，乃時下年輕人及愛好音樂工作者每年朝聖的聚會。該活動充滿年輕與熱情，剛好吻合漸層色彩的豐富性及律動性。創作中透過「墾丁春天音樂季」活動的基本元素及圖案，將漸層色彩融入其中，多變及豐富的色彩呈現了不同的墾丁風貌及音樂會實況的感覺，亦歸納出漸層色彩運用的相關論點及法則，希望能對相關的平面設計工作者在漸層色彩的搭配及運用上有所助益。

1-1 創作背景

漸變(gradation)，又稱為漸層，是美的形式原理中的一環，是指將構成元素的形狀、色彩或質感等做次第改變的層層變化。其中漸層色彩運用在視覺設計裡相當廣泛，因為漸層色彩可以從色彩之色相、明度、彩度做改變以增加其畫面的豐富性，其重要性如同畫龍點睛一般可提升視覺效果的層次。

本研究試圖探討漸層色彩的原理及其在視覺設計裡的美感呈現與運用。漸層色彩充滿活耀與青春的韻律感變化，正可適合於音樂活動的主調，故以西元 2010 年墾丁春天音樂季為例，藉由一系列的海報設計及延伸商品設計，更進一步分析漸層色彩在視覺設計應用上的法則，以提供漸層色彩運用於學界或業界在色彩使用上之新的思維及視覺突破。

1-2 創作動機與目的

漸層是一種韻律的表現，如同音樂上的漸強、漸弱、漸大、漸小，是形式上有秩序的同形、同音、有規律的漸次變化。漸層包含等差、等比、漸變的形式，而且具有一定程度的順序感，和循序自然變換的樣貌。它可以造成視覺上的幻覺和進展的速度感。在自然界裡，貝殼螺旋的造形具有等比級數或等差級數的漸變之美，蜘蛛結網的螺旋層次，透視原理中的遠近大小的漸層之美，日出日落，月盈月缺，一年四季日月星辰的天體運轉，都是漸層之美最明顯的表現。

我們在生活中為兼顧人的需求而不斷的追求完美，同時透過「設計」來從事有目的性的創造及物象外表的美化。而設計是將此「漸層美感」融入生活，使我們的精神官能因而得到滿足，進而使人的生活能更舒適、便利，並以提昇我們生活的品質與美化人生。

「漸層」(Gradation)是藝術表現中極富力度變化與動態結構的美感形式(林金台,1999年),而漸層色彩在色彩的運用上更富變化,它漸進的表現手法讓美感的呈現更具張力及活潑性、趣味性。色彩與色彩之間的強弱及融合化解了單調色彩的限制,多層次色彩漸層更豐富了美感的內涵,使觀者產生愉悅感及充滿美感的期待心裡獲得滿足。

漸層色彩在生活中占有極重要的地位,不同的色彩組合產生不同的視覺樣貌,然而它是依循何種規則產生呢?從事視覺設計運用漸層色彩時又該注意甚麼?因此,如何運用漸層色彩於設計當中,進而達到色彩計畫及豐富畫面的視覺效果,即為本研究的重心。故本研究試圖探討漸層色彩於視覺設計的影響,並歸納整理出漸層色彩之美學概念及其法則,歸納本研究的目的是如下:

1. 透過漸層色彩的分析研究以提昇視覺傳達設計之漸層色彩的表現手法。
2. 掌握漸層色彩的效果及應用技巧來呈現視覺傳達設計之美感。
3. 運用漸層色彩的美感表現形式來運用及創作海報設計。

漸層色彩在今日的視覺設計上被廣泛使用,諸如:海報、宣傳單、產品包裝、網頁設計、書籍乃至各類影像皆不難發現它的蹤跡,儼然成為藝術創作者所常用與喜愛的一種美感表現手法。其表現形式隨著資訊科技的發達及電腦繪圖軟體的開發更富多元性,從傳統的單色漸層到兩色漸層,漸層色彩受到印刷技術的限制,然而今日拜科技所賜,漸層色彩的樣式多變,表現手法也更多元化,漸層色彩不只是點綴畫面或搭配背景而已,它獨特的美感凝聚力所形成的美感作用已被廣泛運用,然而如何運用漸層色彩的表現形式來創作海報設計及其相關的視覺設計,即為本研究探討的目的。

1-3 創作範圍與限制

本研究將從兩方面著手,一方面為探討漸層色彩在生活上相關視覺設計的運用,另一方面則為運用漸層色彩創作「2010年墾丁春天音樂季」活動的視覺設計。然而

漸層色彩的理論範疇歸納於色彩學之中，在文獻上對於漸層色彩的形式及類別只限於學術理論，而針對漸層色彩在視覺設計上美感創作的形式歸納及運用卻非常有限。所以，如何針對視覺設計產品的漸層設計風格做出個案分析及探討，並進一步的歸納整理出一套法則，將是本研究所要面對的最大考驗。

再者，本議題之研究將從色彩學及漸層形式出發，了解漸層色彩的發展，找出二者之間的關係，進而對漸層色彩運用作分析及研究，歸納出漸層色彩運用之屬性、類別及形式，並找出視覺設計之法則。

創作部分將以個人對漸層色彩在視覺設計上的分析結果作運用，將以「2010 年墾丁春天音樂季」為主題，設計一系列之活動海報及延伸設計產品，例如：活動海報、旗幟、入場券、T 恤、帽子....等，希望透過本研究及創作能對相關設計領域有所貢獻及幫助。

1-4 創作研究方法與流程

本論文之研究方法偏重於「創作」的研究法，其步驟主要分為文獻探討、作品整理與分析及作品實務創作等三部分來進行設計與創作：

1. 文獻探討

從三方面出發：一為研究色彩學及漸層色彩的相關理論，二為研究美的形式原理相關的美感法則及有關漸層色彩的運用，三為探討視覺傳達設計相關的理論與構成要素。

2. 作品分析

蒐集現今以漸層色彩手法創作的視覺設計作品，分析其運用的法則，列表整理出相同及相異之處，並歸納漸層色彩運用於視覺設計之基本概念及表現方式。

3. 作品創作

針對作品分析結果，將漸層色彩之表現方式及手法運用於作「2010 年墾丁春天音樂季」活動當中，並進行作品創作的分析與說明。

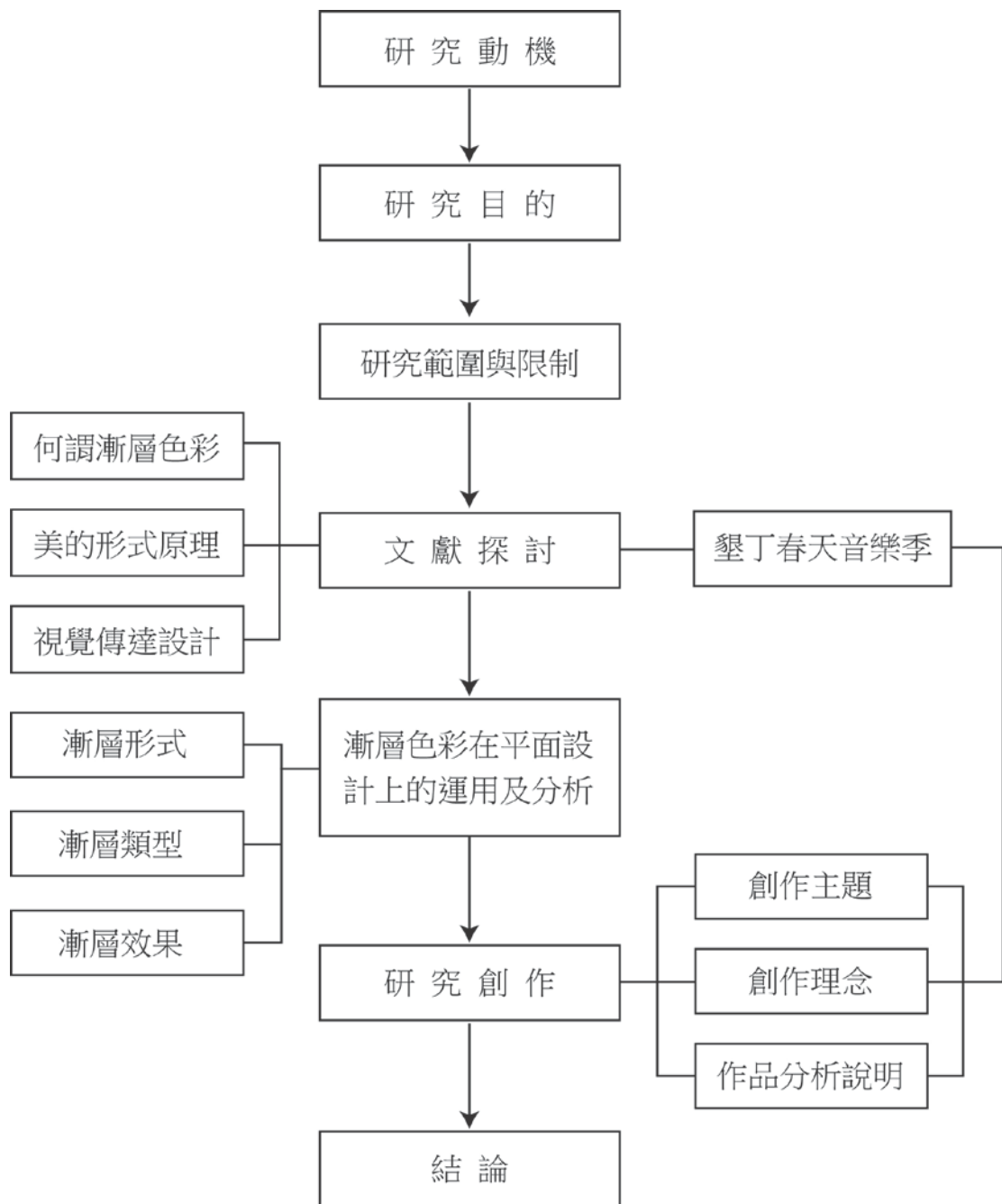

圖 1-1 研究架構圖

第二章 文獻探討

2-1 漸層色彩的過去與現在

漸層色彩的表現手法，可追溯至中國及日本的印刷歷史，使用較廣泛的初期應該是屬於中國的水墨畫（圖 2-1）以及日本的浮世繪，而對早期西方繪畫來講，漸層終究只是寫實的表現出意境的其中之一種方法而已。

2-1-1 漸層色彩過去與現在的表現

首先看到十七世紀到十九世紀，在中國還有日本所呈現出來的一些漸層表現方法，有人說印刷的起源是源自中國，那麼運用印刷技術讓漸層能夠再現的最早案例，也是在中國的一些作品可以看得到。根據明代胡正言所編撰的「十竹齋書畫譜」，更發揚了中國浮水印的彩暈墨化的特點。這本十七世紀的書裡面主要是為了讓一些畫家能夠臨摹的範本所結節而成，在裡面重現很多原本是用毛筆描繪出來的一些漸層效果，把它印成刊物並加以量產，之所以能大量產是因為用了多色印刷的木板技術，而裡頭用了相當多的漸層效果，比方說像一些岩石、樹木、花瓣陰影所表現出來的漸層效果，也就是一般我們所謂的水印。

圖 2-1 齊白石 / 花鳥畫

資料來源：

<http://www.sotoo.net/gh/mjmh005.htm>

做為這技術的基礎其實就是中國的水墨畫，在水墨畫裡墨汁的滲透以及筆觸的運用，當然還有染色的技巧，所產生出來的漸層技術。也就是說在木板上面運用刷毛將這些墨水充分的滲透到這些繪畫用具裡面，做出漸層效果之後再加其臨摹在紙上面。這個方法就跟後來的日本的浮世繪有著密不可分的關係。浮世繪是日本的一種繪畫藝

術形式，起源於 17 世紀，主要描繪人們日常生活、風景、和戲劇。浮世繪常被認為專指彩色印刷的木版畫（日語稱為錦繪），但事實上也有手繪的作品。

在西洋方面來說，所謂的漸層並不是屬於抽象式色彩的一個漸層。而是以陰影來表現出來的一個漸層。對西洋美術史來講，漸層終究只是很寫實的表現出意境的其中之一種方法而已。而且在印刷方面其也是不斷嘗試以素描或草圖為基本好讓其原始重現。而這個技術達成的一個代表人物就是杜勒(1471~1528)，在他的木板畫(圖 2-2) 裡面跟我們一般所看到的銅版畫一樣，其陰影是用一種平行線相交的方式來表現。

20 世紀之後，現代主義的造形成了現代畫家的目標，而漸層也漸漸被嵌入至一些明確的意象裡面。這所謂的藝術就是以大膽的省略跟幾何學的構成，帶入情緒性的氛圍以營造出空間感。就在這個時候噴槍登場了，噴槍在日本非常流行，從商品的廣告海報到萬國博覽會（圖 2-3）的海報，甚至於支持軍國主義的海報（圖 2-4）這種屬於國家式的形象宣傳，也都運用到噴槍這樣的一個工具，整個國家當時的一個海報印刷來說，都是反覆不斷的運用到漸層的一個技巧。這也是繼浮世繪之後，持續不斷的給予日本人帶來一種共同的刺激的感覺，一種視覺效果。

在西方威爾森為搖滾樂團所設計的演唱會海報裡面，他試著想要將這樣的一個形象給固定下來，所以我

圖 2-2 杜勒 / 啟示錄

資料來源：Gradation Design · PIE BOOKS

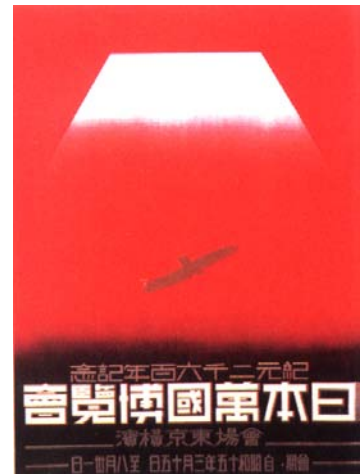

圖 2-3 中山文孝 / 紀元二千六百年紀念日本萬國博覽會

資料來源：Gradation Design · PIE BOOKS

圖 2-4 作者不詳 / 軍事援護

資料來源：Gradation Design · PIE BOOKS

們看到他用的是一種浮動式滾動式的文字還有不斷擴散的有機型態，使用像彩虹一樣的漸層方式來做成這張海報（圖 2-5），在英國的部份，也有團體採用所謂的絲印的方式也就是一種幻覺形象的漸層。

另外在彼得·馬克斯的海報（圖 2-6）裡面則是運用瑜珈來描繪出一種浮游感，曼陀羅、天空跟宇宙，用彩虹般的顏色將整個表現出這樣的效果。這就是為了呼應 1960 年代的社會局勢，並具有強烈的「新藝術」風格特徵，具有典型的運動流暢、有機的曲線所產生出來的一個漸層的效果。

大家都知道使用漸層的設計是屬於百花齊放的狀態，由漸層色彩所醞釀出來的作品，事實上也變成一種有用的視覺要素而活用在很多視覺設計上面。漸層方面儘管使用的顏色很少，卻可以讓人家有一種多重色彩豐富的感覺。

今日的資訊科技如此發達，電腦繪圖軟體的開發日新月異，漸層色彩的運用手法也從傳統的手工製版方式改為電腦輸出運用，設計家更能得心應手的從事設計工作，也因此更豐富的漸層色彩在設覺設計上運用的活躍性。

圖 2-5 Wilson / Moby Grape

資料來源：Gradation Design，PIE BOOKS

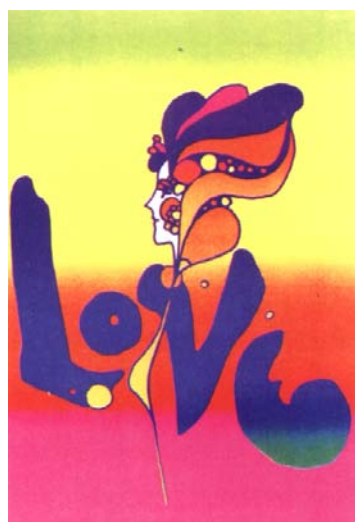

圖 2-6 Peter / Love

資料來源：Gradation Design，PIE BOOKS

2-1-2 漸層色彩與浮世繪

談論漸層色彩當然不能不了解日本的浮世繪風格，因為浮世繪的繪畫裡常運用到漸層色彩當作背景，可算是早期運用漸層色彩的一種繪畫方式。

「浮世」二字源自佛教用語，是泛指世間林林總總，即眼見耳聞的社會百態。十七世紀末，它被日本人應用到美術方面，「浮世繪」三個漢字於是在 1680 年代開始流傳開來。早期浮世繪包括以美人繪為主的風俗畫及風景畫（紙或絹上彩繪），後發展成木版畫。

在日本浮世繪裡可以看到最早的漸層的例子就是鳥山石燕所畫的「石燕畫譜」。而能夠最確立漸層技法的原則是鳥居清長。鳥居清長的作品裡面很多都是描繪著女生的站立姿態，且大多是三張連續一起的畫面圖，而他就在背景底下以情境式的方式將漸層色彩效果運用在畫面上。例如：在表達夜晚情境的「美南見十二侯 夜之相送」（圖 2-7），人物的表現完全是在黑暗當中浮現，而且沒有任何的陰影。其主要是將其以固有的色系將之描繪出來，其背景就是運用由黑到白來加以變化的一種漸層方式，來表示這就是夜晚，也就是說這裡所謂的漸層方式不是一種寫實性的，而

圖 2-7 鳥居清長 / 美南見十二侯 夜之相送
資料來源：Gradation Design, PIE BOOKS

是以大家最熟悉的夜晚的固定模式當作符號，來表現出他繪畫中的其中一面。

葛飾北齋 (1760~1849) 在其所畫的「富嶽三十六景・凱風快晴」（圖 2-8）裡面，就是將富士山的地表地貌用非常鮮明、明快、廣面的一種漸層方式來加以表現，這不是表現山的立體感或者是陰影的

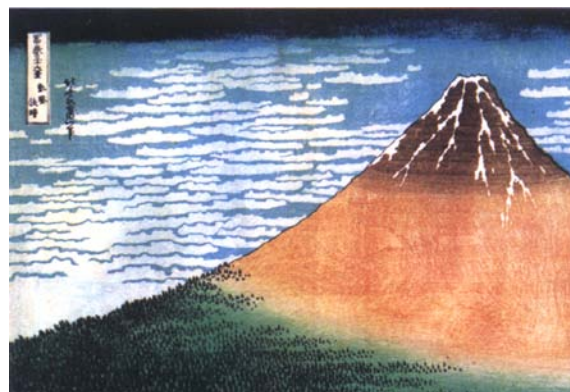

圖 2-8 葛飾北齋 / 富嶽三十六景・凱風快晴
資料來源：Gradation Design, PIE BOOKS

一種照像式的表現方法，純粹是追求色彩的變化，以接近山的一種觀點來做支配整個畫面色彩性的一種漸層，所以我們看到整幅畫的最上方是做一種水平式橫切的一種一字型的漸層，其整個顏色用的是比實際天空的藍色還要更極端的深藍色來象徵這就是所謂的藍天。

同樣非常擅長風景畫的歌川廣重(1797~1858)所畫的「名所江戶百景・日本橋江戶橋」(圖 2-9)裡面，他也是運用相當多自我的一種漸層技術，他將自己獨特的一種遠近感化身為畫裡的近大遠小來表現，所謂近大遠小就是將近距離的物體，極端的放大。將遠距離的物體極端的縮小的一種表現方式。例如：橋的欄杆的漸層，就是用漸層色彩來表現橋的圓形和立體感，水面倒影的漸層就是來表示水的樣貌，水平線上紅色的一字型的漸層跟畫面最上面的藍色一字型漸層所代表的就是早上的時光，漸層在這段期間已經漸漸變成浮世繪的一種繪畫模式。

後來到了整個幕府末期時期的畫家們如歌川國芳(1797~1861)以及三代歌川豐國(1786~1864)他們所描繪的美人圖(圖 2-10)，我們在畫面裡可以看到其背景運用了相當多漸層的技巧。不過這裡所用的漸層技巧也沒有任何有關寫實的意義存在，而是主張用彩度非常高的藍色和紅色的漸層，來代表本身裝飾性的意義而已。漸層本身支配整個繪畫主體，是一個相當重要的視覺要素。不具明確具像化的漸層在後來也被運用到相當多屬於日本式風格的一些註冊商標或標記裡面。

圖 2-9 歌川廣重 /
名所江戶百景・日本橋江戶橋
資料來源：Gradation Design，PIE BOOKS

圖 2-10 三代歌川豐國 /
今樣三十二相
資料來源：Gradation Design，PIE BOOKS

2-2 美的形式原理與漸層色彩的關係

美的構成條件，是由感性的領悟與理性的推斷之融合而來（林崇宏，2007 年）。而中外美學思想的發展讓美感的經驗有跡可尋，無數的藝術家及創作家依循此法則歸納及分析出美學的概念基礎，構成所謂的「美的形式原理」。在「美」的研究過程中，以美感的經驗來歸納、分析，得到一些共同的美感成份，即為「美的形式」原理。而生活中充滿了美的形式，其形態含有吸引人、感動人而且耐人尋味的因素存在，當然也包含漸層的形式在裡面，現就美的形式原理做簡略的說明，以提供本研究的依據。

2-2-1 美的形式原理之由來

當人們在創作時，常會運用熟練的技巧來處理特定的題材，依循作者對美的經驗或感覺來從事適當的安排或設計，而創造活動為達到這些目的，就需要有一些可以依循的法則。這些法則來自希臘哲學家亞里斯多德〔Aristotles〕以來即開始深入探討，造形的美感大致可以歸納出幾個特徵：主要是具有獨特性，也就是明顯突出與其他有別的地方，再來便是完整性，也是整體感所造成視覺的一致性。到了近代，一些心理學與美學研究者，便把整個系統加以分析歸類，分別為：反覆〔Repetition〕、漸層〔Gradation〕、對稱〔Symmetry〕、律動〔Rhythm〕、對比〔Contrast〕、比例〔Proportion〕、調和〔Harmony〕、均衡〔Balance〕、單純〔Simplicity〕、統調〔Unity〕等項目。

2-2-2 美的形式原理之意義

美的形式原理是由長期的經驗累積而成。所以，與生活具有一定程度的關連，因為創作時的材料是多樣化的，若能將這些材料做出適當的安排與結合，就是運用材料表現意象中形式之美，那麼形式美就成了必然考量的項目。美的形式原理適用於所有相關藝術、美學的範疇，舉凡繪畫、雕塑、設計、建築、攝影、電影、音樂、舞蹈、戲劇等等，無論是形、色、音、任何材料，每種藝術都有其表現的特性與原理。形式

是構成美感的要件，它必須經由思考及體驗，融會貫通之後再加以安排，才可以實際予以應用，使形式更具內涵，以下為各個形式的圖例說明。

2-2-3 美的形式原理之漸層色彩運用

1. 反覆〔Repetition〕

「反覆」是指將相同的形狀或色彩反覆安置的意思。在造形行為中，具有完全相同或相似的形、色、音等元素，在同時間或同範圍之內出現兩次以上，或者是相異的元素，不斷繼續交叉重複，這就是反覆的形式原理。由於這些形狀或色彩的性質並無改變，只是量的增加，所以容易產生一種秩序之美。在大自然中常見反覆之美的形式，如太陽之日出日落、月亮盈虧、四季變化、海浪反覆起伏等。

反覆形式的方法雖然簡單又容易，但效果卻非常顯著，應用在生活中也常常可見。例如：瓷磚的排法就是標準的反覆形式，因此除了裝飾性之外，更稱實用。而反覆的缺點是略過於刻板，會令人煩悶，變化的趣味性也較少一些。但在視覺設計上的應用卻相當普遍，是最常見的一種美的形式。

表 2-1 漸層色彩運用於反覆形式（本研究整理）

圖 例	說 明	作 者
	<p>漸層色彩運用於反覆形式的部分在於背景的處理，作者將橙色、鮮綠色、暗綠色、紅色、咖啡色及黃色等色相作出漸層的效果，再依序重覆成為背景。整體的色彩配色充滿欣欣向榮、生生不息的感覺。</p>	<p>邱迺懿 / 生生不息 / 2004 <small>圖片來源：台灣海報設計協會，「綠與生命」國際平面設計研討會暨國際海報邀請展。（2004）</small></p>

	<p>作者運用紅色漸層及反覆的形式來處理花瓣的樣貌，生動明媚又不失真，加上綠葉的漸層效果襯托，及單純的背景，滿天飛舞的花瓣，有如海報主題演奏會上的樂音充滿會場讓整張海報更顯出色。</p>	<p>日本/ 中野仁人/ 1999 圖片來源：Gradation Design，PIE BOOKS</p>
---	---	---

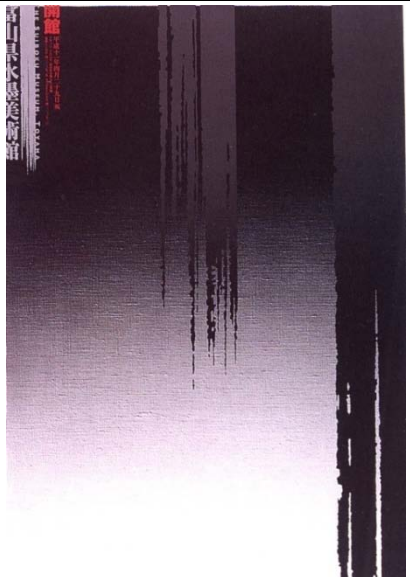
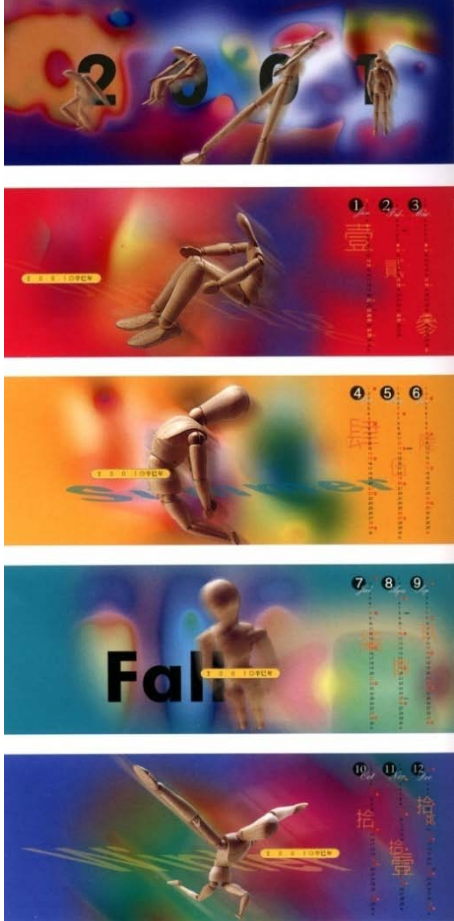
2. 漸層〔 Gradation 〕

「漸層」，又稱為「漸變」。是指將構成元素的形狀或色彩做次第改變的層層變化。例如：同一種形狀的漸大或漸小、同一種色彩的漸濃或漸淡，均屬於漸層的變化形式。漸層也是一種韻律的表現，如同音樂上的漸強、漸弱、漸大、漸小，是形式上有秩序的同形、同音、有規律的漸次變化。漸層也包含了等差、等比、漸變的形式，而且具有一定程度的順序感和循序自然變換的樣貌，它可以造成視覺上的幻覺和進展的速度感。

在我們生活的周遭中處處可見漸層的美感表現，在自然表現上可由貝殼螺旋具有等比級數或等差級數之漸增漸減的幾何秩序之美，蜘蛛結網的螺旋漸次的美，透視原理中的遠近大小漸層之美，日月星辰天體自然運轉，日出日落，月盈月缺，一年四季漸移的表現形式之美及海星與花的另一種放射形狀的漸移表現之美。

感覺起來漸層似乎和反覆有些類似，但反覆主要是相同元素的重複出現，變化很少，而漸層卻是在這些漸增或漸減的層次變化當中強調階級變化的美感，更具豐富性及給予人生動輕快的感受。

表 2-2 漸層色彩運用於漸變形式（本研究整理）

圖 例	說 明	作 者
	<p>以黑色漸漸變化到白色，顏 色色階的漸層，使觀者在觀看時 自然而然形成了空間感，而漸層 也強調出階級變化的美感。</p>	<p>日本/ 佐藤晃一 圖片來源： Gradation Design，PIE BOOKS</p>
	<p>一系列色彩漸層豐富的月 曆設計，色調鮮明亮麗，依春、 夏、秋、冬四季的變幻傳達強烈 的視覺效果。</p> <p>漸層方式採不規則方式，自 由的漸層方向更增添許多趣味 及活潑性，畫面由單一主體貫穿 全場，光影的變化加上豐富及多 變的色彩亦是一大特色。</p>	<p>黃添貴 圖片來源：台北國際 視覺設計展，新創月 曆專輯。（2000）。</p>

3. 對稱〔Symmetry〕

「對稱」，是指在視覺畫面中，設一假想中的中心線，在此一假想中心線約兩端分別放置完全相同的形體，即成對稱的形式。若中心線為垂直線，則為左右對稱；若中心線為水平線，則為上下對稱，也有上下左右均呈現對稱狀態的情形。例如：人的五官、樹葉、蝴蝶的雙翼，人工製造的產品如桌椅、陶瓷器等，也是對稱的實例。在藝術的形式中，國劇中的臉譜，廟宇建築等等，都能看見對稱的形式表現。對稱給人帶來平衡感與穩定感，具有規律性，較屬靜態；以視覺而言，它是非常容易判斷出來的，效果也很明確，是美的形式最常被採用的形式之一。

表 2-3 漸層色彩運用於對稱形式（本研究整理）

圖 例	作者
	<p>傳單 / 2002 / 瑞士</p> <p>圖片來源：Gradation Design, PIE BOOKS</p>
<p>說明</p>	<p>利用單元性的漸層色彩做為元件，加上反覆形式的旋轉複製，最後呈現出對稱的效果，充分展現美的形式原理的運用。</p>

4. 律動〔Rhythm〕

律動又稱為韻律、節奏。所謂的律動，是指將畫面中的構成元素，進行週期性的層次變化，給人有抑揚頓挫變化，但卻又有和諧統一的美感。節奏的形式於音樂領域中最常發現，但於詩歌、舞蹈中也常見其應用。在美術作品中，透過形狀、色彩、線條的交替變化，也能在視覺上產生波動的運動感，隨而引發心理上或輕快、或激昂、或緩慢，或跳躍的情緒。

以音樂為例，是與時間有關的拍子所形成的曲調，以舞蹈來看，是韻律進行時，肢體變化的情形；以造形來說，是最簡單的表現方式，利用反覆與漸變兩種形式來進行。而雖然繪畫、雕刻等的形式是屬於靜態的展現，但卻能以律動的概念來作形式的變化。律動是將形、色、音等元素，依照某種排列的順序，使其進行類似動態與時間的間合週期，讓人感覺輕快、跳躍，有其速度感或方向性的暗示，這種張力也是其他形式原理所沒有的。造形若是少了律動感，就會少了活力而顯得過於安定呆板，有了律動的變化便顯得活潑而有生氣，在視覺與心理上都具有感動力。

表 2-4 漸層色彩運用於律動形式（本研究整理）

圖 例	說 明	作 者
	<p>依照某種排列的順序將形狀及色彩等元素，進行類似動態與時間的間和週期，予人感覺愉、輕快及跳躍的感覺，有如音符一般，並有速度感或方向性的暗示，充分在畫面上表現出律動的美感。</p>	<p>林俊良</p> <p>圖片來源：2000 台北國際視覺設計展專輯。（2000）。</p>

	<p>螺旋式的圖案設計，加上紅色調及藍、紫色調的漸層色彩，讓人有目眩神迷的感覺，無形中產生節奏與律動感，尤其是白色圓點的大小漸變點綴更讓畫面充滿活潑及趣味性。</p>	<p>Montchai Suntives 圖片來源：發現亞洲國際海報邀請展。（2002）。</p>
---	---	---

5. 對比〔 Contrast 〕

「對比」，是將兩種性質完全相反的構成要素並置一處，企圖達到兩者之間互相抗衡的緊張狀態。而且差異性大，具有強烈的感覺。舉凡形狀、色彩、質感、方向、光線…等，均可以形成大或小、濃或淡、粗或細、左或右、明或暗、彎或直、動或靜…的對比效果。

對比也有強調的作用，能夠把其中想要凸顯的重點襯托出來，如果運用得當，則能展現活力，相當搶眼突出。然而，對比現象的強弱與否，決定於對比要素的配置關係而定。凡是性質相反的組成，因為強烈的對照而產生彼此之間的個性更加顯著，比較之下，大的看起來更大，小的則是越小，鮮明的則是越明亮，渾濁的則是越暗沈。

表 2-5 漸層色彩運用於對比形式（本研究整理）

圖 例	說 明	作 者
	<p>畫面中運用紅色漸層的天空與綠色漸層的湖水形成對比趣味，白色的弧線漩渦似音樂旋律的節奏蔓延開來，令人嚮往音樂會的美妙情境。</p>	<p>日本/ 中野仁人/ 1999 圖片來源： Gradation Design, PIE BOOKS。</p>

	<p>Green&Life 的課題在環保意識抬頭下，形成密不可分的關係，作者運用漸層色彩的對比形式手法來創作，令人印象深刻。</p>	<p>崔德明 圖片來源：台灣海報設計協會，「綠與生命」國際平面設計研討會暨國際海報邀請展。（2004）</p>
---	--	--

6. 比例〔Proportion〕

「比例」，是指在一個畫面之中，部分與部分之間的關係。不論是畫面中部分與部分間長短的關係、大小的關係，或是寬窄的關係，均屬之。創作者可依照自己的需要應用不同的比例形式。

在美術發展史上，比例是常被應用的一種形式，在古代希臘的建築及雕刻中，適當的比例甚且被視為是美的代名詞。例如著名的「黃金比例」認為的矩形中，若長與寬之比為 1:1.618 便是最具美感的矩形，生活周遭中使用的長方形事物，也常有符合此種比例者。

表 2-6 漸層色彩運用於比例形式（本研究整理）

圖 例	說 明	作 者
	<p>比例的形式美感在於畫面的均衡是否配置得宜，圖中自然的泡影大小比例均衡而不呆版，漸層色彩豐富而不單調。</p>	<p>飛爾酥設計室 圖片來源： http://philsu.tw/index.php/</p>

7. 調和〔Harmony〕

調和是一種和諧的美感，「調和」是指將性質相似的事物並置一處的安排方式。這些事物雖然並非完全相同，但由於差距微小，仍可予人融洽相合的感覺。以形狀而言，有形的調和安排；以色彩而言，有調和色的安排。

調和的形式中，由於構成物的性質互相類似而差別不大，因此變化也較小，易予人協調、愉悅的感受。在音樂中，調和它的效用就像是在音樂裡所謂的「和聲」，有音色的調和；在室內布置上，也常以此種形式進行設計，以使視覺環境免生突兀之感。而視覺上造形的調和則包括了色彩、形態、質感等形與色的調和。但調和最重要的概念並不局限於相同或是較類似的元素，而是只要能夠取得協調感的組合狀態，就已經算是調和了。因此便有形容不同協調狀態的名稱，如類似協調、對比協調等。調和法使人感覺融洽而平和，形式上卻是需要細心經營，才有確實的效果。

表 2-7 漸層色彩運用於調和形式（本研究整理）

圖 例	說 明	作 者
	<p>運用各種植物及花卉的圖騰加以漸層色彩作變化，形成人的側臉，象徵開創新生命的活力泉源。</p> <p>雖然畫面圖案偏重於右方，但左上角文字及蝴蝶圖案的巧妙安排，已經悄悄的制衡而讓畫面充滿協調性。</p>	<p>程湘如/ 開創新生命力 /2004</p> <p>圖片來源：台灣海報設計協會，「綠與生命」國際平面設計研討會暨國際海報邀請展。（2004）</p>

	<p>背景運用漸層色彩由淡綠色漸層到紅紫色，帶點惆悵的感覺，加上前景樹葉圖案的陪襯，前後營造出虛無的空間感。</p> <p>而畫面上白色的細線點綴，有如協奏曲般的調和的美感，令人無限嚮往。</p>	<p>日本/ 中野仁人/ 1999 圖片來源：Gradation Design，PIE BOOKS</p>
--	--	---

8. 均衡〔Balance〕

「均衡」，又稱為「平衡」。是指在視覺畫面中的假想軸兩旁，分別放置形態或不相同，但質量卻均等的事物。如此一來，畫面中的事物雖然並不相等，但在視覺的感受上，卻由於分量相同，而產生均衡的感覺。

換句話中，均衡是指兩個力量相互保持的意思，均衡美的原理原則上與對稱美的原理相同，也有中心的無形軸線劃分兩邊區域，不同的是對稱的兩邊是完全相同而相對的，而均衡則是沒有那麼嚴格的限制，均衡的無形軸線兩方不需要一定是相同的元素，它可以是類似或是完全不同的，兩邊的比較主要是視覺上的質或是量能夠平均，就像是放在天秤的兩側，卻不會有偏重任何一方的感覺。

均衡帶給人協調而舒適的感受，應用的方法類似於對稱法，但是比較起來，呈現的效果具有對稱的平衡感，但顯得自由開放，這樣的形式美感似乎又顯得沒那麼拘束，應用的範圍自然也更為廣泛。

表 2-8 漸層色彩運用於均衡形式（本研究整理）

圖 例	說 明	作 者
	<p>夕陽的美景用來設計月曆再適合也不過了，畫面中的天空漸層色彩美不勝收，左邊的高塔與右邊的文字相互均衡，形成單一色調的美感。</p>	<p>郭瑞慶 / 2001 圖片來源：台北國際視覺設計展，新創月曆專輯。（2000）。</p>

9. 單純〔Simplicity〕

單純是形態的簡化，它能表現溫和平靜，樸實無華的美。單純化的美感，是一個重要的形式表現法，單純並不一定是單調乏味的，它主要概念是將不必要而且雜蕪多餘的裝飾部份去除，只留取最為精華的重點，作為表現的主體。

在設計的基本要素中，以色彩單純(同一色相)、線條的單純(直線或曲線)、及形狀的單純(幾何形)最易表達單純之美。以字面看起來單純應該算是所有原理中最簡單易懂的，也像是最容易操作的，事實上恰巧是相反的，因為如何處理到恰到好處，精簡至最低限度，卻又能保存它的精神存在，或是功用性的限制條件，並不是一件容易的事。

而單純的功效可獲致基本化、明確化、簡潔化和普通化的優點，它以精練的方法暗示象徵形象的寫實，因而有了抽象主義的衍生，就像是孩童天真的稚味與拙趣；中國的藝術精神，留白的禪意境界，也都是單純形式的最高表現。包浩斯之後的造型便開始從華麗繁瑣走向簡潔單純，奠定了簡潔形式的基礎典型，至此以後現代的產品設

計也都承襲著此一風格，展現出大方流線而富有機能功用的造形性與實用原則的完美結合。

表 2-9 漸層色彩運用於單純形式（本研究整理）

圖 例	說 明	作者
	<p>單純的藍色漸層，由中心的三角形散開來，猶如發光的物體，單一漸層卻營造出物體的立體感。</p> <p>並利用明暗度的技巧進而營造空間感，讓畫面單純卻不單調。</p> <p>再加上反白色文字的搭配，充分強調海報訊息。</p>	<p>不詳 圖片來源： Gradation Design , PIE BOOKS</p>
	<p>同一系列的海報設計，幾何的線條簡潔有力，不複雜的想法及構圖，強調單純化，並加深觀賞者的印象，企圖反向操作進而達到宣傳的目的。</p>	<p>不詳 圖片來源： Gradation Design , PIE BOOKS</p>

10. 統調〔Unity〕

「統調」是指在一幅複雜的畫面中，尋找一個各部分的共通點，以之來統率畫面，使畫面不致於七零八落、散漫無章。不論美術作品中使用了前述一種或一種以上的形式原理，都必須顧及使畫面趨於統一，讓整體整齊而不至於凌亂。

統調其目的是要讓每個要素之間提高關係性，使主調成為領導的明確地位，這樣就能感覺協調又富含變化。統調又稱作「多樣統一」，或是「變化統一」，例如在一個充滿許多色彩的畫面中，存在較大面積或比例的主色調，就會自然而然成為畫面中的主角，而決定整個畫面的色感。統調與調和一樣，都是頗具協調性的原理原則，大部份人們接受程度很高，是經常被選擇使用的形式法則。

表 2-10 漸層色彩運用於統調形式（本研究整理）

圖 例	說 明	作 者
	<p>構圖以中心點出發，主題在畫面中心為視覺的焦點，雖然畫面看似複雜，過多的圖案及色彩充斥其中，但整體整齊卻不至於凌亂。</p> <p>巧妙的運用漸層色彩化解衝突，藍色色調貫穿畫面，把所有元素連結在一起，形成調子的統一。</p>	<p>圖片來源： 鄭國裕、林盤聳編著（1987）。《色彩計畫》。台北：藝風堂。</p>

2-2-4 漸層的其他形式探討

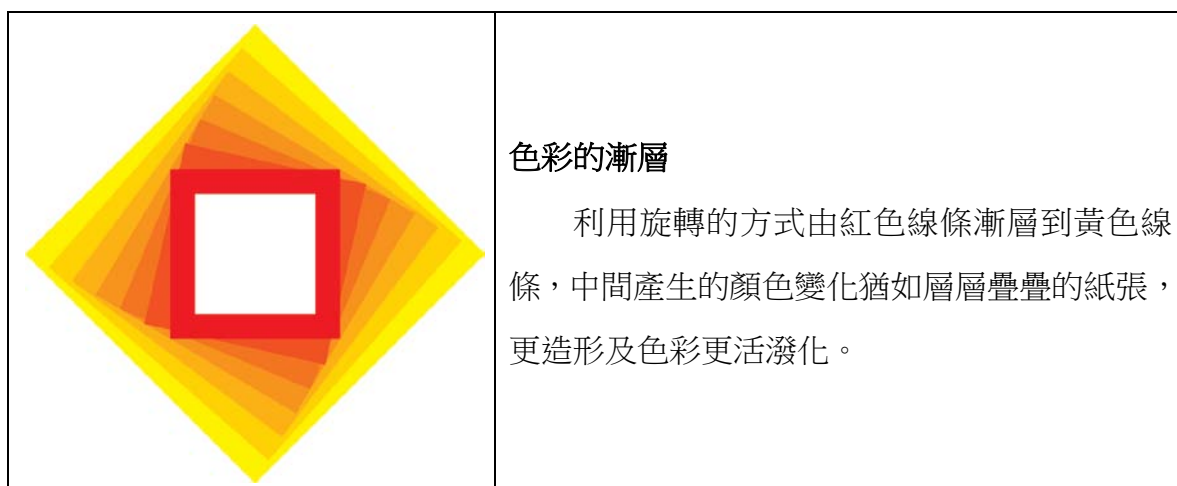
除了平面的視覺設計會運用美的形式原理創作之外，生活中的建築以及其他各種形態也包含許許多多的形式原理，今就美的形式原理中的漸層形式，在其它地方的運用作說明，期待在設計上的概念有所幫助。

漸層，包括有形態、方向、角度、尺寸（長、寬、深）、色彩、空間、位置等（林崇宏，2007 年），漸層的美的形成原理一種秩序美，類似反覆的形式，但效果卻比反覆的形式更能引起活潑及高潮的效果。

表 2-11 漸層的其他形式（本研究整理）

圖 例	說 明
	<p>大小的漸層－雪梨歌劇院</p> <p>雪梨歌劇院是當代具特色的建築之一，也是世界著名的表演藝術中心，已成為雪梨市的標誌性建築。其特有的帆造型屋頂，即為漸層形式的最佳代表。</p>
	<p>透視的漸層－海南島</p> <p>彷彿平面設計裡的構成，白色的長廊從遠到近形成類似透視的漸層效果，無限延伸的空間讓人想一探究竟。</p>
	<p>排列的漸層－澳洲</p> <p>一系列的招牌等距排列，視覺上形成由大到小或由長至短的漸層效果。</p>

	<p>面的尺寸漸層</p> <p>由大到小的圖案往中心點縮放，表現面的漸層效果，有一種秩序及反覆的美感。</p>
	<p>線的疏密的漸層</p> <p>線條的粗細與線與線之間的距離也是一種漸層表現，利用漸層可變化出許多令人意想不到的效果。</p>
	<p>擴散的漸層</p> <p>物件圖案的分散與聚合也是一種漸層美的表現，有如左圖般的圖案有聚、散和大、小的漸層，豐富而多彩多姿。</p>
	<p>動感的漸層</p> <p>面有如線的漸層，加上色彩漸層更豐富，結合大到小及旋轉彎曲的效果，讓畫面更有節奏及韻律感。</p>

圖片來源：林崇宏（2007）。《基礎設計－平面構成原理》。台北：新文京開發出版有限公司。

2-3 視覺傳達設計

2-3-1 何謂視覺傳達設計

何謂視覺傳達？透過眼睛的傳達為視覺傳達。視覺傳達的要素是文字與影像，影像(image)是形、色與材質綜合的視覺對象（陳俊宏·楊東民，2000年）。視覺傳達的應用非常的廣泛，舉凡生活中可見的事物均包含其間（林俊良，2004年）。包括海報、旗幟（圖 2-11）、宣傳單、產品包裝、網頁設計、書籍至各類影像...等範圍，極為廣泛而其特性也都不相同。其中又以透過平面印刷來表現的視覺傳達設計為大宗，無論是單獨企劃的情況，或是宣傳廣告、有經過規劃具有組織性的廣告活動，我們都可以將設計分為思考階段和視覺化階段。

圖 2-11 雅典奧運旗幟設計

圖片來源：林俊良，（2004）。

所謂思考階段，是指設計的目的是什麼？設計計劃的效果和目標要如何達成？要達到何種情況的考慮過程。而視覺化階段，就是把設定好的概念，透過圖案或文字，

轉換成視覺性的圖像及傳達訊息的過程。這與構圖、色彩、造型技巧有很大的關係，例如：字體、圖案、圖表、底紋、攝影、電腦繪圖、影像處理、版面編排、印刷設計、動畫…等，這些都是視覺化的過程。思考階段和視覺化階段必需相互融合，重要的是如何進行「想像」，並且把想像具體化，而去創造一個富有創意的點子及塑造一個有情境的畫面。

2-3-2 視覺傳達設計構成要素

視覺傳達設計是一種處理視覺訊息之傳遞或溝通的設計，亦即是將資訊轉換成視覺性符碼，以利傳達給受訊者，並和受訊者產生溝通的設計(陳俊宏·楊東民,2000年)。所以，視覺傳達設計是以文字、符號、造形、色彩等來捕捉美感，並表達意象與企圖，進而達到溝通與

圖 2-12 普利斯特通輪胎公司企業形象設計

圖片來源：林東海、張麗琦，(1993)。

說服效果的一種設計(圖 2-12)。而傳達的語源即是人與人溝通中交換的某種「共同」東西，此種共同的東西即是情報、構想、知識、意見與態度。而傳達的要素包含：發訊者、符號、受訊者，「發訊者」即創作者發出欲傳達的訊息經過設計後產生「符號」，而符號是一種概念，要解碼才知道意義的記號，是傳達者與受訊者共同的經驗及感覺，「受訊者」接收符號產生共鳴，及完成視覺傳達的過程。

總而言之，視覺傳達則是透過眼睛的傳達，而要素是文字與影像，影像則是形、色與材質綜合的視覺對象。

2-3-3 視覺傳達設計的應用範圍

視覺傳達設計是處理視覺訊息之傳遞與溝通的設計行為(林俊良,2004年)，其涉及領域包括：企業識別、商業行銷、廣告設計、環境景觀、個人形象……等。良好

的視覺傳達設計不但能促銷商品及宣傳活動，更能提升全民的審美觀及生活品味（圖 2-13）。在此舉例商業應用設計的範圍包含：CIS 企業識別系統、包裝設計、海報設計、DM 設計、插畫設計、CF 設計、電腦媒體影像設計、網頁設計等，今針對海報設計來做分析與探討。

圖 2-13 各式視覺設計的商業產物

圖片來源：林行健，（2003）。

2-3-4 色彩與視覺傳達

色彩在視覺傳達設計中占了非常重要的角色，透過色彩可以讓訊息傳達的更完整及豐富。視覺傳達設計除了要能吸引大眾的目光（圖 2-14）之外，其中所隱藏的色彩訊息必須要讓人容易閱讀、了解，才能完成其傳達的效果。而認識色彩，首先必須了解色彩的三屬性。

(一) 色相

色相是指色彩的名稱，也就是區別色彩差異的名稱。就像人須有名字以便於他人稱呼一樣，而每一種色彩也都有一個約定俗成的「名稱」以便於說明，通常顏料罐上都會注明顏色名稱，如紅、橙、黃、綠、藍、紫、白...等。

(二) 明度

明度即是色彩的明暗程度。例如：黃色較亮，明度較高；藍色較暗，明度較低。另外，不管任何顏色，如果加入白色越多，明度就會越高；加入黑色越多，明度就會越低。

(三) 彩度

即色彩的鮮豔度或純度或飽和度，因純色不含任何雜色，因此彩度最高，但只要混入其他顏色，無論是白、灰、黑或有彩色，彩度都會降低。

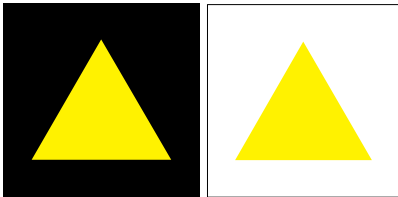
(四) 色彩的機能

為了色彩能快速的傳達訊息，其色彩的機能包含幾點特性：

圖 2-14 明亮的色彩較能吸引大眾的目光
圖片來源：林俊良，(2004)。

表 2-12 色彩的機能特性 (本研究整理)

色彩機能	特性	圖例	說明
視認性	Visibility 容易視認		又稱易視度，是指圖形與背景色彩的關係，最主要取決於明度差的大小，明度差大，則明視度高。除明度差之外，又有色相差、彩度差、面積比例等對比關係。例如：黑地黃圖比黃地白圖的視認性高。

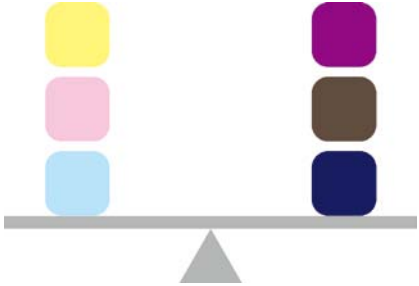
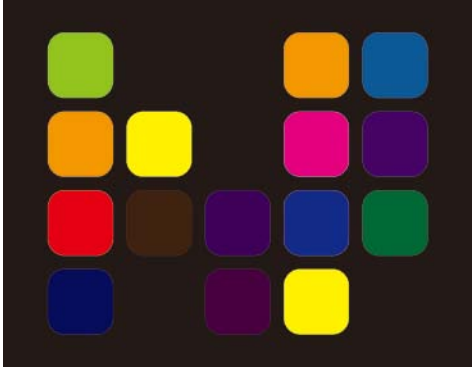

<p>易讀性</p>	<p>Legibility 容易判讀</p>		<p>文字及色彩的搭配會影響判讀，彩度或明度太相近的配色易讀性較低，彩度或明度反差大的配色易讀性較高。 例如：黃底黑字比橙底綠字的易讀性高。</p>
<p>識別性</p>	<p>Identity 易區別</p>	 <p>圖片出處： http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Murray_Hill_Tunnel_taxis.jpg&variant=zh-tw</p>	<p>為區分不同類型或區域而作的色彩計畫，例如：捷運路線、包裝口味、品牌識別.....等。 例如：黃色計程車的識別性高。</p>
<p>注目性</p>	<p>Attention 易引起注意</p>		<p>明識度高的色彩較容易引起注意，較華麗鮮豔的色彩較容易引起注意，日常生活中較少見的色彩較容易引起注意。 例如：交通號誌的紅色有危險及警告的意味。</p>
<p>記憶性</p>	<p>Memory 容易記憶</p>		<p>彩色比黑白容易記憶；暖色系比寒色系容易記憶；色彩單純要比色彩複雜容易記憶。</p>

製表整理：蘇素如，2009。

(五) 色彩的感覺

在我們面對週遭環境的色彩時，會對它產生各種不同的心裡感覺，也會因個人不同的年齡、性別、認知、民俗信仰及生活環境等因素，造成個人對色彩的喜好、感受和反應都不同。

表 2-13 色彩的感覺 (本研究整理)

色彩的感覺	說明	圖示
輕與重	<p>明度高的色彩如：黃、白、各淺色等，感覺較輕；明度低的色彩如：黑、暗色或低明度的紫、藍紫等色，則感覺較重。</p>	
前進與後退	<p>以色相而言，紅、橙、黃等暖色，較具前進感；藍、紫、等寒色，較具後退感。以明度而言，明度高具有前進感；明度低則具有後退感。以彩度而言，彩度高的色彩比彩度低的色彩較具有前進感。</p>	
膨脹與收縮	<p>以相同面積的顏色來看，暖色具有擴散性，稱為膨脹色。而寒色具有收斂性，稱為收縮色。以明度而言，明亮的色彩屬於膨脹色，深暗的色彩屬於收縮色。</p>	

<p>溫暖與寒冷</p>	<p>色相環中，以綠和紫色兩個中性色為界，紅、橙、黃等為暖色，綠、藍、綠、藍等為寒色。彩度越高越趨暖和感，明度高的色帶有涼爽感。</p>	
<p>華麗與樸素</p>	<p>彩度越高的顏色，越能產生鮮豔與華麗的感覺。就色調而言，高明度、活潑強烈的色彩，具有鮮豔、華麗及爽朗的感覺；而低彩度與低明度則具有樸素、晦暗、陰沉的感覺。</p>	

資料來源：本研究整理及繪製

(六) 色彩的聯想

當我們看到某種色彩，會依據我們的生活環境或生活經驗聯想到某些事物，這就是色彩的聯想。

(圖 2-15) 例如：一般人看到紅色，即會聯想到蘋果、辣椒、紅包、火…等；看到綠色會聯想到芭樂、草地、樹葉、環保…等，這些色彩的聯想會因為每個人的生活背景與認知而有所不同。所以設計者在

圖 2-15 生活中的色彩聯想

圖片來源：李銘龍，(1994)。

做色彩計畫時，會考慮一般大眾的色彩認知及感覺去配色，並搭配主題呈現色彩最適合的樣貌。

2-3-5 小結

海報設計要如何在眾多創作中脫穎而出？吸引觀者的目光，進而引起觀者的興趣而有所行動？視覺傳達設計扮演相當重要的角色，而色彩的配色（圖 2-16）更是不容忽視，好的色彩計畫可以讓傳達的效果更直接且更容易加深觀者的印象（圖 2-17）

不只是海報設計，就連活動設計的系列形象，都可以透過色調的配置及計畫來凸顯設計的風格。而本研究即嘗試以漸層色彩來設計一系列的海報設計，企圖彰顯漸層色彩對視覺傳達設計的重要性及特殊性。

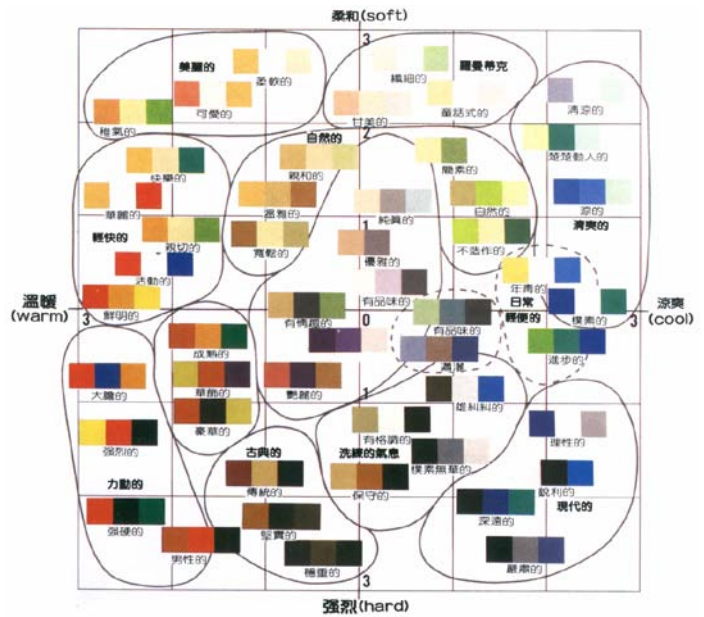

圖 2-16 色彩形象尺度表
圖片來源：鄭國裕、林盤聳，（1999）。

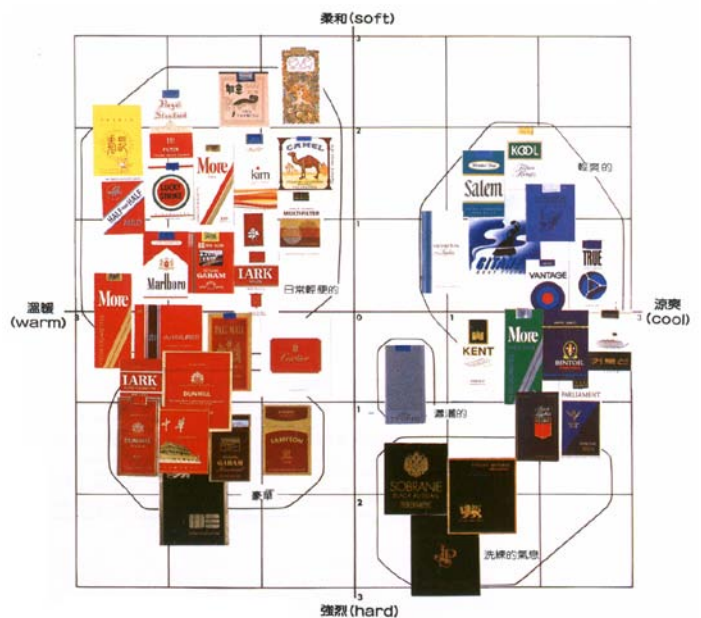

圖 2-17 包裝色彩形象尺度表
圖片來源：鄭國裕、林盤聳，（1999）。

第三章 漸層色彩應用於視覺傳達設計之作品分析

在視覺傳達設計中，漸層色彩較單色彩豐富並且具有空間感及深度感，能讓平面的配色更具有立體感，常運用於海報設計中。今就蒐集之案例作漸層色彩在視覺傳達設計裡之分析，並從色相漸層、彩度漸層、明度漸層去探討，希望能整理出一套規準（圖 3-1），重新釐清漸層色彩的定位，尋求新的創作概念及認知。

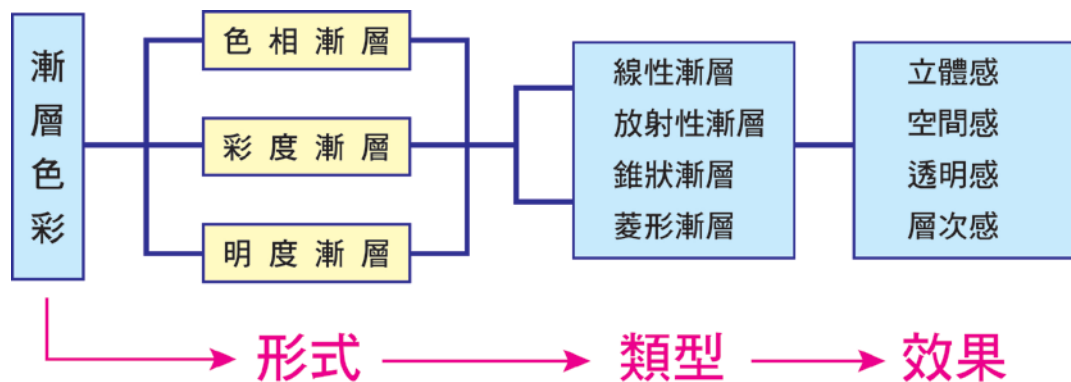

圖 3-1 漸層色彩運用分析圖 本研究繪製，2009。

3-1 漸層色彩分析

所謂色彩，是物體受到光線照射時，使光射進入我們的眼睛，而因為波長的差異而產生紅、橙、黃、綠、青紫等色彩的視覺。所謂「漸層」(Gradation)是藝術表現中極富力度變化與動態結構的美感形式（林金台，1999 年），漸層的作用也包含美感的自然呈現及多層次的階段式變化，其豐富的表現張力有別於一般的單純色彩。

3-1-1 漸層色彩的定義

所謂的漸層色彩，就是單一色彩由濃轉變成漸淡（圖 3-2）的一種說法，或是某一種顏色，從這種顏色漸漸的轉變到另一種顏色（圖 3-3）的一種濃淡階段式的變化，甚至是多種顏色的融合轉換（圖 3-4）。因為是循序漸進的變換，所以漸層色彩更賦予我們無限的想像空間及創造力。

圖 3-2 單色漸層色彩

資料來源：本研究繪製

圖 3-3 雙色漸層色彩

圖 3-4 多色漸層色彩

3-1-2 漸層色彩的形式

「漸層色彩」就是依色相、明度、彩度三個色彩屬性由交互組合漸變（洪大鈞，2006 年），以產生色相與色相、明度與明度或彩度與彩度之間多元性的變化。以曼塞爾表色系（Munsell system）的色立體（圖 3-5）為例，其色相漸層（環狀分佈）是以紅、黃、綠、藍、紫等 5 色為主色，及五個補色黃紅、黃綠、藍綠、藍紫、紅紫）10 種色相組合而成，而明度漸層（縱軸）則由上而下以白色到黑色共分 11 階，彩度漸層（橫軸）則從外而內由彩度高漸變至彩度低。因此，將漸層色彩的形式約略區分為：

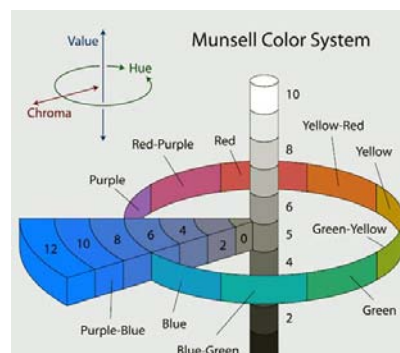

圖 3-5 曼塞爾色立體

資料來源：<http://ngraces.blogspot.com/2008/05/munsell-model.html>

1. 色相漸層：

色相漸層為色相環上的紅、橙、黃、綠、藍、紫等色彩，在色相與色相之間，配上中間色相，有如光譜的順序漸層變化。

例如：年鑑的封面設計（圖 3-6），即為運用彩虹的漸層色彩作為封面的底色，不需多加圖片及影像，在於強調色彩本身的美感，不失為簡潔有力又讓人印象深刻的設計。

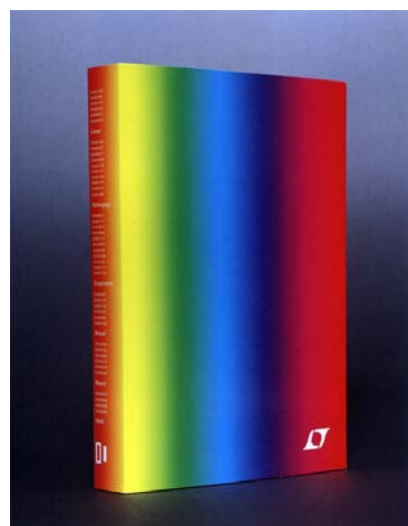

圖 3-6 年鑑封面設計

資料來源：Gradation Design, PIE BOOKS

2. 明度漸層：

明度漸層是指色彩的明暗層次變化。色彩的明度與光線的反射率有關，反射較多時，色彩較亮，明度較高；反之，吸收光線較多時，色彩較暗，明度較低（鄭國裕 林盤聳，1987）。

例如：運用色彩明度的變化來設計海報（圖 3-7），背景為無彩色的黑色到白色漸層，主體反向的由白色到淡粉紅到灰暗的綠色漸層，呈現低調且神祕的氛圍。

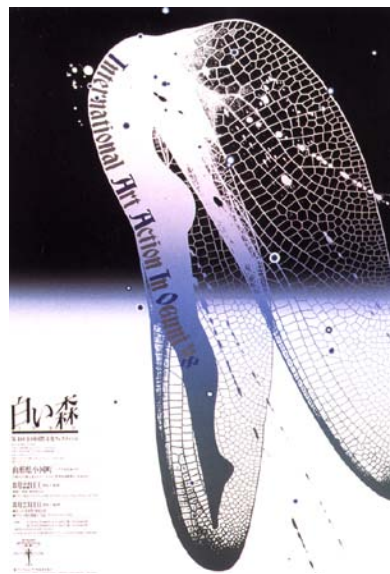

圖 3-7 海報設計

資料來源 Gradation Design，PIE BOOKS

3. 彩度漸層：

彩度是指色彩的飽和度及純粹度，彩度漸層則是指色彩加了其他顏色之後產生的階段性變化。純色因不含任何雜色，故飽和度及純粹度最高，即為彩度最高；純色一但加了其他顏色，則純粹度降低，故彩度自然降低。

例如：右圖的明信片（圖 3-8）設計中運用洋紅色系作彩度漸層的變化，營造偏女性及艷麗的色彩的感覺，忽明忽暗的色彩層次變化讓畫面的視覺更有深度。

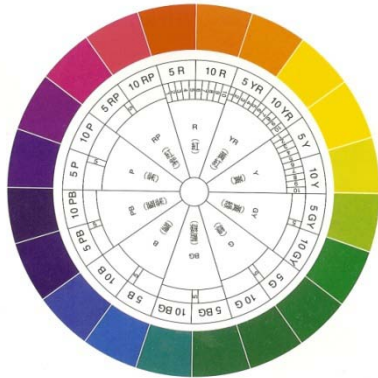

圖 3-8 明信片 / 2002 委內瑞拉

資料來源：Gradation Design，PIE BOOKS

表 3-1 漸層色彩的形式

資料來源：本研究整理及繪製

色相漸層	明度漸層	彩度漸層
 <p>資料來源：李銘龍。色彩學 I。龍騰文化</p>	 <p>資料來源：本研究繪製</p>	 <p>資料來源：本研究繪製</p>

以下即為印刷四色（圖 3-9）CMYK 中的 C（藍色）M（洋紅色）Y（黃色）相互搭配出漸層色彩的三個形式：色相漸層、明度漸層及彩度漸層的樣貌。

圖 3-9 印刷四色 本研究繪製，2009。

表 3-2 漸層色彩之形式樣貌-色相漸層

資料來源：本研究繪製

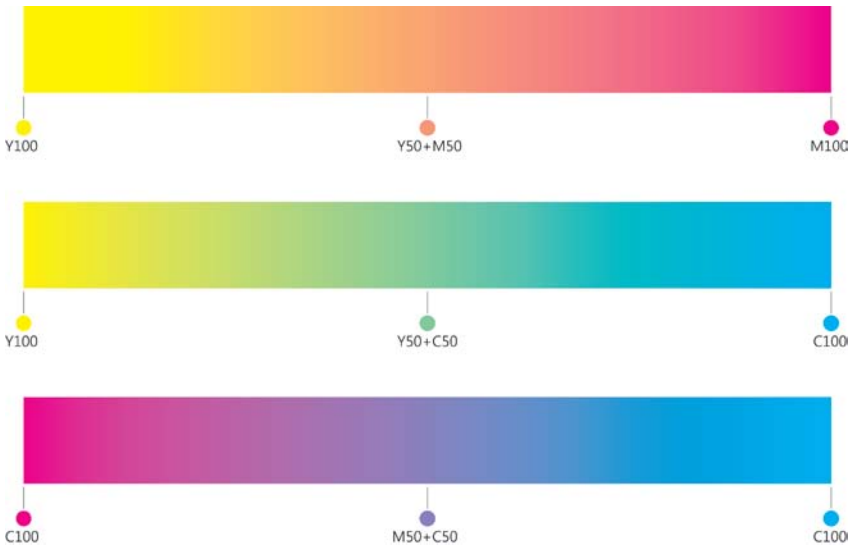
漸層形式	色相漸層
漸層樣貌	

表 3-3 漸層色彩之形式樣貌-明度漸層

資料來源：本研究繪製

漸層形式	明度漸層
漸層樣貌	<p>The figure displays three horizontal color gradient bars, each representing a different primary color transitioning to black. The top bar is a blue gradient, with labels C0+K0 at the start, C100+K0 at the midpoint, and C100+K100 at the end. The middle bar is a magenta gradient, with labels M0+K0 at the start, M100+K0 at the midpoint, and M100+K100 at the end. The bottom bar is a yellow gradient, with labels Y0+K0 at the start, Y100+K0 at the midpoint, and Y100+K100 at the end. Each label is accompanied by a small colored dot and a vertical line pointing to the corresponding position on the gradient bar.</p>

表 3-4 漸層色彩之形式樣貌-彩度漸層

資料來源：本研究繪製

漸層形式	彩度漸層
漸層樣貌	<p>The figure displays three horizontal color gradient bars, each representing a different primary color transitioning from a greyish base to full saturation. The top bar transitions from grey to blue, with labels K50+C0 on the left and C100+K0 on the right. The middle bar transitions from grey to magenta, with labels K50+M0 on the left and M100+K0 on the right. The bottom bar transitions from grey to yellow, with labels K50+Y0 on the left and Y100+K0 on the right. Each label is accompanied by a small grey dot and a vertical line pointing to the corresponding position on the gradient bar.</p>

3-1-3 漸層色彩的類型

漸層色彩依表現手法可區分為「線性漸層」、「放射性漸層」、「錐狀漸層」以及「菱形漸層」等四大類型，說明如下：

1. 線性漸層：

線性漸層（圖 3-10）的漸層方向為垂直或水平。

例圖：漸層方向由上而下為紅→橙→黃→綠→藍→靛→紫的線性漸層。

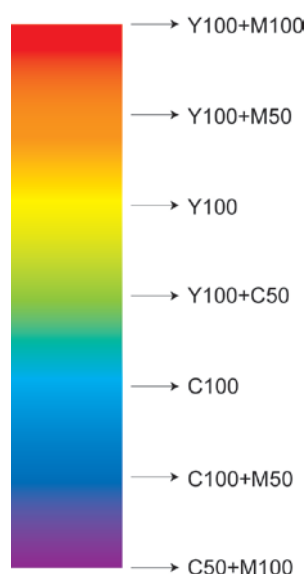

圖 3-10 線性漸層 本研究繪製，2009。

2. 放射性漸層：

放射性漸層（圖 3-11）的漸層方向為放射狀，亦即由圓心往外拉至圓周或由圓周外往內拉至圓心的漸層。

例圖：漸層方向由圓心往外拉至圓周為紅→橙→黃→綠→藍→靛→紫的放射性漸層。

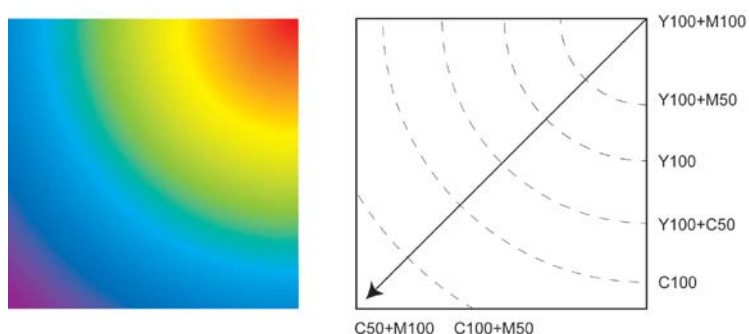

圖 3-11 放射性漸層 本研究繪製，2009。

3. 錐狀漸層：

錐狀漸層（圖 3-12）的漸層方向為繞圓一周，如三角錐體有頂點的立體感。

例圖：漸層方向繞圓一周為黃→藍的錐狀漸層。

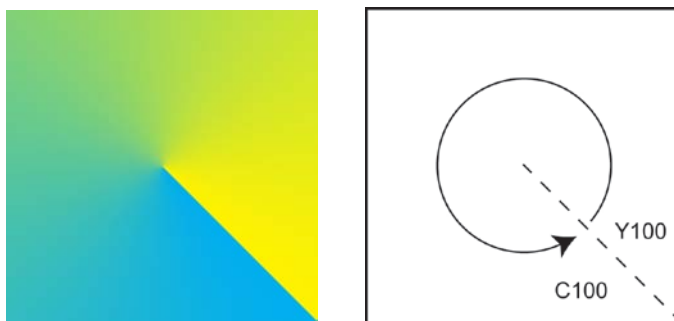

圖 3-12 錐狀漸層 本研究繪製，2009。

4. 菱形漸層

菱形漸層（圖 3-13）的漸層方向為中心往外做四邊擴散。

例圖：中心為藍色往外作黃色的漸層擴散如菱形。

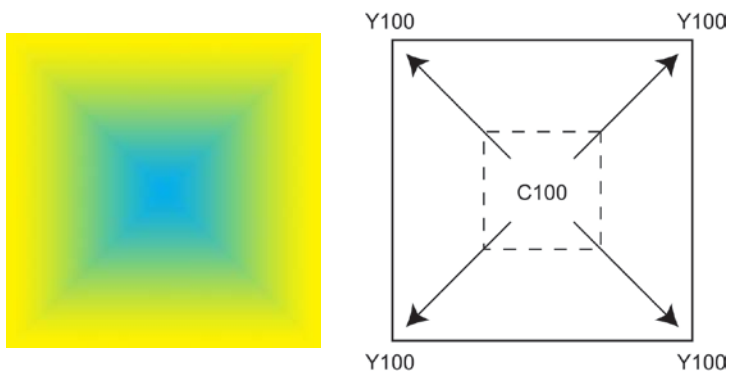

圖 3-13 菱形漸層 本研究繪製，2009。

3-1-4 漸層色彩的效果

1. 立體感：

運用色彩的明度漸層及彩度漸層來呈現出立體感，例：圖 3-14 則是運用線性漸層加上明暗及陰影的變化來凸顯立體感。圖 3-15 即為運用放射性漸層作出的立體感，常用於形體的描繪。

圖 3-14 漸層色彩之立體感表現
圖片來源：博碩文化，2008。

圖 3-15 漸層色彩之立體感表現 圖片來源：
http://img2.visualizeus.com/thumbs/08/08/04/color_wallpapers-f5e624e138045eebeb964684f2aee50_h.jpg

2. 空間感：

運用漸層色彩的重疊搭配及深淺變化，加上透明度的設定以營造出空間感，例右圖（圖 3-16）則是運用線性漸層作出的空間感效果。

圖 3-16 漸層色彩之空間感表現
圖片來源：博碩文化，2008。

3. 透明感：

將漸層色彩的物件重疊，並設定重疊的透明度，彼此交錯以營造出透明的感覺（圖 3-17）。

圖 3-17 漸層色彩之透明感表現
圖片來源：博碩文化，2008。

4. 層次感：

運用漸層色彩加上重複形式的變化，營造出層層疊疊的效果（圖 3-18）。

圖 3-18 漸層色彩之層次感表現
圖片來源：博碩文化，2008。

3-2 漸層色彩應用於視覺傳達之設計作品賞析

表 3-5 漸層色彩應用於視覺傳達設計作品（本研究整理）

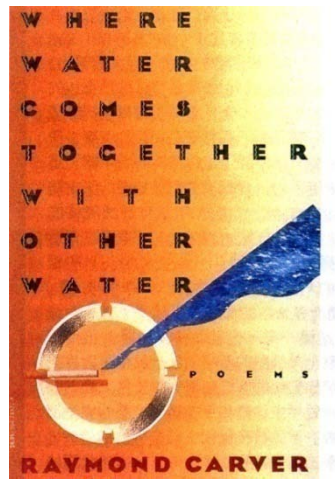
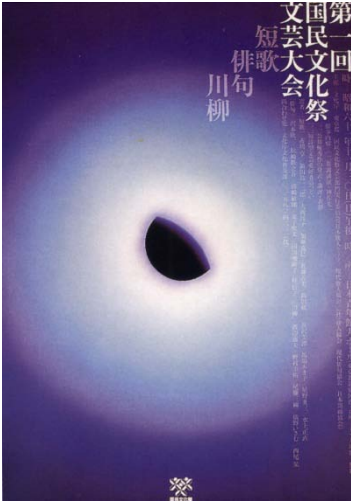
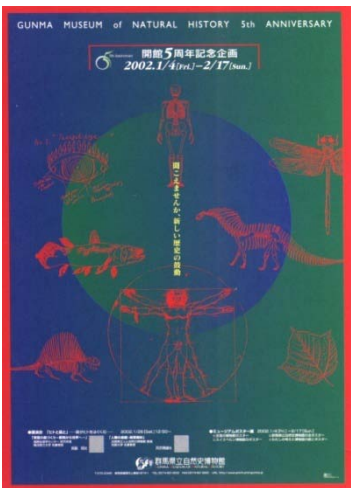
編號	作品	漸層色彩形式	漸層色彩類型	漸層色彩效果	創作內容分析
01		色相漸層 明度漸層 彩度漸層	線性漸層	空間感 透明感	李安執導的《胡士托風波》電影，呈現一九六九年美國音樂史上的劃時代事件「胡士托音樂節」，其海報的風格也是運用漸層色彩來設計。
		圖片來源： http://link.photo.pchome.com.tw/s03/fish_panic424/9/124247665698/			
02		色相漸層 明度漸層 彩度漸層	線性漸層	立體感 層次感 空間感	作者以代表旋律的線條來設計音樂會的海報，利用色彩豐富的漸層效果來呈現優美繽紛的音樂世界。
		圖片來源： Gradation Design。日本：PIE BOOKS			
03		色相漸層 明度漸層 彩度漸層	線性漸層 放射性漸層	層次感 空間感 透明感	運用五線譜的線條穿插於畫面之中，展現律動的感覺，而漸層色彩鮮豔且大膽豐富，並運用互補色之強烈對比來配色，非常搶眼。
		圖片來源： Gradation Design。日本：PIE BOOKS			

編號	作品	漸層色彩形式	漸層色彩類型	漸層色彩效果	創作內容分析
04		色相漸層 明度漸層 彩度漸層	線性漸層 放射性漸層	空間感 透明感 層次感	畫面透過虛與實的手法表現出空間感，主題強烈表達「臉」的聯想世界，而鮮豔的色彩漸層效果營造出華麗夢幻的感覺。
圖片來源： Gradation Design。日本：PIE BOOKS					
05		色相漸層 明度漸層 彩度漸層	線性漸層 放射性漸層	立體感 層次感 空間感	日本風格的音樂海報設計，畫面色彩豐富，背景以漸層色彩營造出超現實的空間感，而麥克風的漸層更呈現出立體感，畫面了充滿無限遐想。
圖片來源： Gradation Design。日本：PIE BOOKS					
06		色相漸層 明度漸層	線性漸層	空間感 立體感	畫面裡歌手與天空的背景利用線性漸層手法營造出空間感，麥克風的手把利用明度漸層作出立體感，整體感覺色彩豐富並洋溢出熱帶的音樂風情。
圖片來源： Gradation Design。日本：PIE BOOKS					

編號	作品	漸層色彩形式	漸層色彩類型	漸層色彩效果	創作內容分析
07		明度漸層 彩度漸層	線性漸層 放射性漸層	空間感 層次感	以黃色系作出彩度漸層變化，從畫面中心利用放射性漸層到外圍營造出空間感，人物的剪影部分利用線性漸層作出色彩的層次感。
08		彩度漸層 明度漸層	線性漸層	層次感 空間感	作者以單純的構圖，利用漸層手法呈現日本富士山黃昏的面貌，背景與富士山之間的明度漸層讓人心曠神怡，產生無限遐想的空間。
09		色相漸層	線性漸層	層次感 空間感	與上幅有異曲同工之妙，畫面單純的構圖與大面積的漸層色彩使主題與背景之間營造出空間感，而夜空炫麗的色彩更添上一層神秘的面紗。

編號	作品	漸層色彩形式	漸層色彩類型	漸層色彩效果	創作內容分析
10		明度漸層 色相漸層	線性漸層 放射性漸層	層次感 空間感	蓮花以放射性漸層搭配花瓣的重複產生層次感，背景從藍色往上漸層至綠色的池塘具有空間感，整體畫面有一種秩序的美感。
圖片來源： Gradation Design。日本：PIE BOOKS					
11		明度漸層 色相漸層 彩度漸層	線性漸層	空間感	利用大面積的底色漸層效果來凸顯主題，並強調紅色為該品牌的主色以加深大眾的印象，瓶子蹦出之生活意象符號則代表該品牌的大眾休閒化。
圖片來源：Idea design 意念圖誌 第 17 期 2007 年 10/11 雙月刊。					
12		色相漸層	放射性漸層	空間感	日本設計家大師福田繁雄 1975 年設計的海報，砲彈回到大砲口，簡練低說明日本發動戰爭而自食其果的結局。
資料來源：王受之著，（2000）。世界現代平面設計。台北：藝術家出版社。					

編號	作品	漸層色彩形式	漸層色彩類型	漸層色彩效果	創作內容分析
13		明度漸層 彩度漸層	線性漸層	空間感	戈德伯格在 1987 年設計的書籍封面。注重字體與版面的關係，背景黃色的漸層與藍色圖案形成強烈的對比。
資料來源：王受之著，（2000）。世界現代平面設計。台北：藝術家出版社。					
14		明度漸層 彩度漸層	放射性漸層	空間感	藍色系的背景由深到淺及由暗到亮的呈現出星空的變化，畫面中心的圖案更以背光點出海報的精神，頗有畫龍點睛的效果。
圖片來源：張晴雯翻譯，林行健校審（2003）。何謂平面設計。視傳文化事業有限公司。					
15		色相漸層	線性漸層	空間感	簡潔的色彩計畫，運用綠色及藍色的漸層營造莊嚴樸素的感覺，仿佛置身考古的時光隧道，讓人想一探歷史的究竟。
圖片來源： Gradation Design。日本：PIE BOOKS					

編號	作品	漸層色彩形式	漸層色彩類型	漸層色彩效果	創作內容分析
16		明度漸層 彩度漸層 色相漸層	線性漸層 放射性漸層	立體感 透明感 層次感 空間感	作者企圖營造童話世界繽紛絢麗的感覺，畫面構圖嚴謹，色彩艷麗豐富，獨具有漸層所有的形式與效果，透明度的使用更讓畫面不至於太僵硬，而更顯活潑有趣。 Idea design 意念圖誌 第 17 期 2006 年 12/1 雙月刊。
17		明度漸層 彩度漸層 色相漸層	線性漸層 放射性漸層	立體感 透明感 層次感 空間感	童話世界裡王子的造形與動物的互動畫面，運用漸層所有的形式與效果，傳達美妙的故事及色彩，令人嘆為觀止! Idea design 意念圖誌 第 17 期 2006 年 12/1 雙月刊。
18		明度漸層 彩度漸層 色相漸層	線性漸層 放射性漸層	立體感 透明感 層次感 空間感	運用對稱形式在統一中求變化的構圖，將漸層色彩所有的形式及效果發揮的淋漓盡致，畫面充滿溫馨及浪漫的感覺。 Idea design 意念圖誌 第 17 期 2006 年 12/1 雙月刊。

編號	作品	漸層色彩形式	漸層色彩類型	漸層色彩效果	創作內容分析
19		色相漸層 明度漸層 彩度漸層	線性漸層	層次感	活潑逗趣的圖案，在單純色彩的配色中，加上一點小小漸層色彩變化，凝聚視覺的焦點，也豐富了畫作的生命力。
					圖片來源：Illusive-Contemporary Illustration and its Context
20		色相漸層 明度漸層 彩度漸層	線性漸層 放射性漸層	立體感 透明感 層次感 空間感	以寒色系漸層色彩作為人物剪影的手法，圖案穿插不同漸層的層次，呈現出獨特且新潮的插畫風格。
					圖片來源：Illusive-Contemporary Illustration and its Context
21		彩度漸層	線性漸層	空間感	圖案式的插畫最適合漸層色彩的運用，尤其是在一片單純色彩中來點漸層色彩，不禁讓畫面生動活潑許多。
					圖片來源：Illusive-Contemporary Illustration and its Context

編號	作品	漸層色彩形式	漸層色彩類型	漸層色彩效果	創作內容分析
22		明度漸層 彩度漸層 色相漸層	線性漸層 放射性漸層	立體感 透明感 層次感 空間感	以柔和的粉紅漸層色彩營造夏天浪漫的情懷，標題字加入了黃色及綠色的漸層，更讓夏天多一點新鮮的氣息。
23		明度漸層 色相漸層	線性漸層	透明感 空間感	背景在一片藍色水中加入有如彩虹般的漸層色彩，刻意吸引觀者的視覺焦點，進而轉向右下角的 Logo，醒目卻不突兀。
24		明度漸層 色相漸層	線性漸層	透明感 空間感	單純運用藍色系色彩來做漸層效果，營造都市叢林的空間及孤寂感。
25		明度漸層	線性漸層	透明感 空間感	與上幅作品有異曲同工之妙，在無彩色中加入紅色的漸層色彩，更易吸引觀者的目光及情感。

編號	作品	漸層色彩形式	漸層色彩類型	漸層色彩效果	創作內容分析
26		色相漸層	線性漸層	空間感 透明感	在黑色單調的背景中，圖案以五彩漸層色來彰顯設計者想表達的意念。
		彩度漸層			
圖片來源：Illusive-Contemporary Illustration and its Context					
27		色相漸層	線性漸層	空間感 透明感	與上幅雷同，運用剪影加上漸層色彩的手法來傳達設計者的理念。
		彩度漸層 明度漸層			
圖片來源：Illusive-Contemporary Illustration and its Context					
28		明度漸層	放射性漸層	層次感 空間感 透明感	多層次的重疊加上漸層色彩的運用，讓花形更夢幻及多變，也使畫面更具可看性。
		彩度漸層			
圖片來源：Gradation Design。日本：PIE BOOKS					
29		明度漸層	線性漸層 放射性漸層	層次感 空間感 透明感	藉由舞者的動態帶出背景色彩的漸層效果，多彩的不規則漸層營造出速度、夢幻及無限遐想的空間。
		彩度漸層 色相漸層			
圖片來源：Idea design 意念圖誌 第 17 期 2007 年 10/11 雙月刊。					
30		色相漸層	線性漸層	透明感	以藍色到綠色的色相漸層為背景，加上灰階的圖案重疊於背景上，呈現出夢幻的透明感。
		彩度漸層			
圖片來源：Gradation Design。日本：PIE BOOKS					

編號	作品	漸層色彩形式	漸層色彩類型	漸層色彩效果	創作內容分析
31		明度漸層 彩度漸層 色相漸層	線性漸層 放射性漸層	立體感 透明感 層次感 空間感	充滿童話寓言式的插畫表現，蘊含優美的故事性，利用漸層色彩完美呈現作者想傳達的理念。
		圖片來源：Idea design 意念圖誌 第 17 期 2006 年 12/1 雙月刊。			
32		明度漸層 彩度漸層 色相漸層	線性漸層 放射性漸層	透明感 空間感	帶點科技及人性的感覺，充分運用剪影與漸層色彩來營造超現實的感覺。
		圖片來源：IdN Decade Design Awards 印度尼西亞十年設計大獎			
33		彩度漸層 色相漸層	線性漸層	透明感 空間感 立體感	以紅色及綠色的對比漸層，刻意誇大的動物形體來吸引觀者的目光。
		圖片來源：Illusive-Contemporary Illustration and its Context			
34		明度漸層 彩度漸層 色相漸層	放射性漸層	立體感 空間感	以不同色系的漸層色彩作背景，區格畫面主題，令人印象深刻。
		圖片來源：IdN Decade Design Awards 印度尼西亞十年設計大獎			
35		明度漸層 彩度漸層	線性漸層	空間感	以單色系漸層色彩營造出畫面的空間感，並利用面的分割加上漸層色彩做出動態的氣勢。
		圖片來源：IdN Decade Design Awards 印度尼西亞十年設計大獎			

3-3 小結

依據上述作品資料分析得到以下結果：

作品資料件數：35 件

作品技法件數：電腦繪圖 35 件

表 3-6 漸層色彩形式統計表（本研究分析）

	色相漸層	明度漸層	彩度漸層
漸層色彩形式件數	28	29	27

表 3-7 漸層色彩類型統計表（本研究分析）

	線性漸層	放射性漸層	錐狀漸層	菱形漸層
漸層色彩類別件數	31	16	0	0

表 3-8 漸層色彩效果統計表（本研究分析）

	立體感	空間感	透明感	層次感
漸層色彩效果件數	11	33	19	17

由此可知大部分的電腦繪圖在漸層色彩的運用上，漸層形式的使用皆為綜合運用，色相、明度、彩度漸層形式依設計風格不同而有所選擇，而在漸層類型的使用上，使用較多的為線性漸層，因線性漸層的手法較為簡單及廣泛，適合運用在各種圖形上；而放射性漸層則稍微受圖形的限制，使用上的顧慮較多，適合運用在強調物體的立體感或背景的空間感上，至於錐狀漸層與菱形漸層在海報設計上較為少見，通常會運用在產品設計或工程圖上較多。

第四章 創作過程與設計應用

4-1 墾丁春天音樂季的由來

從 2007 年起，「墾丁春天音樂季」取代了之前混亂已久的「春天吶喊」名稱。

春天吶喊是最早發展於原創音樂及搖滾樂團的音樂性活動，後來因為反應熱烈也加入了其他場次的音樂活動，愈來愈多的年輕人湧進墾丁，也繼而將毀滅原創音樂的毒品帶入美麗的墾丁，春天吶喊原創音樂美名因此與毒品畫上等號。加上媒體渲染造成的其他商業性質場次的「名稱」及「陋習」取代了正面音樂性質的「春天吶喊」，使其落入了藥 & 亂的深淵，所以從 2007 年起由內政部正名「墾丁春天音樂季」(圖 4-1) 的名稱，所有場次皆納入其下而推動。

圖 4-1 2009 年墾丁春天音樂季-1

圖片來源：悠遊墾丁 <http://www.uukt.idv.tw>

4-2 主題擬定

本研究之主題擬定依據漸層色彩的特色發想，在視覺傳達設計的應用範圍當中找尋適合的主題，而「墾丁音樂季」的活動充滿年輕、活潑、熱情、律動的感覺，正適合本研究之主題，故選擇了「墾丁音樂季」一系列的音樂活動作海報及相關視覺產品的創作設計。

試圖以 2010 年的墾丁音樂季為概念出發，共設計了 6 場音樂活動的海報及相關旗幟、T 恤、帽子的商品。

以下即為本研究創作主題之音樂活動的特色說明：

一、春天吶喊—

正宗春吶，屬於地下樂團的盛大聚會，也是歷史最悠久的一個。之前曾朝主流音樂靠攏，現已改回以地下樂團為主。

二、搖滾墾丁—

定位為地下樂團（未簽訂演藝經紀合約之樂團）的樂團比賽，百花齊放，可吸引許多有志挑戰的樂團共襄盛舉。

三、恆春電音—

恆春機場電音盛會從晚上八點到凌晨四點，有本土最受好評的樂團演出外，更邀請國際間的音樂大師及電音奇才一起來體會奇妙的異國音拍！陪你在午夜恆春機場瘋狂魔幻。

四、春浪音樂季—

以主流音樂為主（友善的狗主辦），號召大牌明星及唱將，相當於各地的跨年演唱會一般的類型，具有相當的魅力及號召力。

五、夢幻墾丁派對—

活動類型以主題派對和電音熱舞為主。

六、SVC 海洋音樂節—

活動主要以電音、嘻哈、調酒、塗鴉...為主，並加入環保節能減碳的概念，還有結合街舞特色搖滾墾丁。

4-2-1 活動訴求對象

「墾丁春天音樂季」(圖 4-2) 是時下年輕人及喜好熱門音樂者每年必去朝聖的活動。那裡有美麗的風景及浪漫的沙灘，再加上無懈可擊的音樂季，演出的全是國外或是本地的創作音樂團體，一些跨國的演出透過錄影帶、短片的表演節目，好吃的美味、飲料、許多的攤位上的紀念襯衫和 CD，是很多人會到那裡參加這個盛會，並度過一個很棒的週末！

圖 4-2 2009 年墾丁春天音樂季-2

圖片來源：悠遊墾丁 <http://www.uukt.idv.tw>

墾丁春天音樂季的特色：

1. 3 萬人的露天音樂會，標準穿著：背心、短褲、拖鞋、比基尼。
2. 陽光、沙灘、帥哥、辣妹、一年一度全台灣及外籍人士的年度聚會盛事。
3. 場次多、類型多元、場次從日正當中的 12 點到繁星高掛的凌晨 4 點，長達 16 小時以上。
4. 騎著摩托車享受墾丁的自然生態資源及海風。

4-2-2 活動場次規劃

表 4-1 本研究海報創作主題簡表（本研究整理）

場次	地點	日期	現場票價	活動型態
春天吶喊	鵝鑾鼻	4/2-4/4	1600 元	創作流行+樂團
墾丁吶喊	佳樂水	4/3-4/4	1500 元	創作流行+樂團
恆春電音	恆春機場	4/4-4/5	1500 元	電音 High 破頭
春浪音樂季	貓鼻頭	4/3-4/4	1200 元	流行+樂團+復古
夢幻墾丁派對	墾丁大街	4/3-4/4	800 元	主題派對
SVC 海洋音樂節	墾丁福華	4/3	1200 天	電音、嘻哈、街舞

資料參考：HOT 墾丁旅遊網 <http://www.hotkt.com/index.htm>（2009.02.28 前）

延續 2009 年墾丁春天音樂季場次，修正後 2010 年墾丁春天音樂季活動場次規畫如下：

表 4-2 本研究海報創作—活動場次 1

場次名稱	2010 春天吶喊		
活動日期	2010 年 4 月 2 日~4 月 4 日	活動時間	下午 16:00~晚上 24:00
活動地點	墾丁-鵝鸞鼻公園	活動型態	創作流行+樂團
活動簡介	<p>2010 年"正宗春天吶喊"即將開始！春天吶喊辦了第 14 年，從 20 個團體到今年 2010 年 報名的 600 團體，超過一百個以上的樂團在這裡颯音樂，從白天到深夜，國內知名的樂團也在這裡大會集，除了音樂外，有些團體更結合了舞台劇的表演效果，更勁爆、更另類的表演方式，讓你重新認識音樂。</p>		

表格為本研究整理・資料參考：HOT 墾丁旅遊網 <http://www.hotkt.com/index.htm> (2009.02.28 前)

表 4-3 本研究海報創作—活動場次 2

場次名稱	2010 墾丁吶喊		
活動日期	2010 年 4 月 3 日~4 月 4 日	活動時間	晚上 19:00~凌晨 4:00
活動地點	恆春-五里亭機場	活動型態	流行音樂、嘻哈、電音
活動簡介	<p>四月天的恆春半島 少了落山風的誑妄 更艷麗 音樂吶喊聲 如大地驚蜇 讓沉睡的墾丁 甦醒過來 陽光 草原 白沙灘 飛機 跑到 滿天星 活力 跳動 嘉年華 從白天到深夜 隨色溫搖擺盪漾 今年的春天特別響 更加多了一份 平安與健康 春天的音樂盛會 即將開喊 邀您齊聚在 恆春五里亭機場</p>		

表格為本研究整理・資料參考：HOT 墾丁旅遊網 <http://www.hotkt.com/index.htm> (2009.02.28 前)

表 4-4 本研究海報創作—活動場次 3

場次名稱	2010 恆春電音		
活動日期	2010 年 4 月 4 日~4 月 5 日	活動時間	晚上 20:30~凌晨 2:30
活動地點	恆春機場	活動型態	電音
活動簡介	<p>恆春機場電音盛會除了本土最受好評的劉軒和 Blueman 獨家在春浪演出外，國際百大則邀請到 21 世紀 CyTrance 大師以色列電音奇才 Yahel（一起來體會奇妙的異國於樂音拍吧！），另外一位則是連續三年百大名次一路上揚的浪漫 Trance 大師 Andy Moor,全亞洲最重要的音樂盛宴，恆春機場的戶外異國電音音樂嘉年華會,DJ Blueman (BK William Studio)、小澤瑪莉亞、旋轉蝴蝶、S.L. 劉軒 (ESP)、羅堂軒(二胡)Yahel [FTP Music/Coast II Coast Entertainment] Israel、Andy Moor (Leama & Moor / Tilt / Whiteroom , UK)，陪你在午夜恆春機場瘋狂魔幻。如此堅強的陣容，但票價維持不變，就是鼓勵大家"省錢買好貨"，拼經濟啦！四月四日就來去墾丁玩"春浪"吧！</p>		

表格為本研究整理・資料參考：HOT 墾丁旅遊網 <http://www.hotkt.com/index.htm>（2009.02.28 前）

表 4-5 本研究海報創作—活動場次 4

場次名稱	2010 春浪音樂季		
活動日期	2010 年 4 月 3 日~4 月 4 日	活動時間	下午 16:00~凌晨 1:00
活動地點	墾丁-貓鼻頭公園	活動型態	流行音樂
活動簡介	<p>『不得了呀！今年春浪就只有一天哪？友善的狗因為今年沒有連續假期，就把兩天的節目加在一起，集中在同一天演出溜！</p> <p>貓鼻頭公園今年將有海洋樂團、盧廣仲、蘇打綠、梁靜茹、董事長、五月天、伍佰輪番勁爆演出（這也是五月天、伍佰成軍以來第一次同一天同台完整演出）！而恆春機場電音盛會除了本土最受好評的劉軒和 Blueman 獨家在春浪演出外，國際百大則邀請到 21 世紀 CyTrance 大師以色列電音奇才 Yahel（一起來體會奇妙的異國於樂音拍吧！），另外一位則是連續三年百大名次一路上揚的浪漫 Trance 大師 Andy Moor，如此堅強的陣容，但票價維持不變，就是鼓勵大家"省錢買好貨"，拼經濟啦！.....四月四日就來去墾丁玩"春浪"吧！</p>		

表格為本研究整理・資料參考：HOT 墾丁旅遊網 <http://www.hotkt.com/index.htm>（2009.02.28 前）

表 4-6 本研究海報創作—活動場次 5

場次名稱	2010 夢幻墾丁派對		
活動日期	2010 年 4 月 3 日~4 月 4 日	活動時間	下午 15:00~凌晨 3:00
活動地點	墾丁大街	活動型態	電音，饒舌，搖滾
活動簡介	<p>空氣瀰漫著誘人香氣 散佈歡樂的音符正四處流竄 搔弄包覆著耳神經直達靈魂 讓夢幻墾丁派對催化春天的性感能量 放射無限的音樂節拍 帶你盡情跟隨搖擺 展現光芒萬丈的迷人風情.....</p> <p>Dress Code /穿著主題 1 白色獵豔/PURE WHITE WITH WHITE SLUTIES</p> <p>Dress Code/穿著主題 2 性感扶桑花/SEXY HIBISCUS</p>		

表格為本研究整理・資料參考：<http://blog.yam.com/jeanpaul66/article/14283049> (2009.05.18 前)

表 4-7 本研究海報創作—活動場次 6

場次名稱	2010 SVC 海洋音樂節 (停止惡性循環墾丁海洋音樂節)		
活動日期	2010 年 4 月 3 日	活動時間	晚上 17:00~凌晨 24:30
活動地點	墾丁福華地下室-歡魔城	活動型態	嘻哈演唱會、電音、街舞
活動簡介	<ol style="list-style-type: none"> 1. 唯一嘻哈饒舌派對，邀請美國西岸嘻哈王朝 Boo Ya T.r.i.b.e --布鴉幫陪您嘻哈饒舌熱舞到天明。 2. 台灣首次四位百大電音 DJ 同台演出，電音族不可錯過的世紀 PARTY。 3. 唯一室內場地在墾丁大街，不怕下雨，免塞車，更不怕喝酒路上臨檢。 		

表格為本研究整理・資料參考：HOT 墾丁旅遊網 <http://www.hotkt.com/index.htm> (2009.02.28 前)

故本研究參酌歷屆的墾丁春天音樂季活動場次及型態，選擇 6 場音樂活動為 2010 年墾丁春天音樂季的創作主題。而本研究創作將運用漸層色彩的效果，設計一系列墾丁音樂季的活動海報及週邊相關產品，詳細創作表現說明如後。

4-3 創作表現與說明

從第三章的漸層色彩運用於視覺傳達設計中的作品分析結果，得知漸層色彩的運用以搭配向量式圖形或是剪影居多，所以本人在視覺設計的創作上以電腦繪圖的插畫軟體 *Illustrator* 為設計工具，嘗試不同的漸層色彩應用於視覺傳達設計上。

本研究主題為參考「2009 年之墾丁春天音樂季」活動（圖 4-3）、（圖 4-4），重新思考創作「2010 年之墾丁春天音樂季」活動海報，並以漸層色彩設計為風格，繪製 6 大主題的海報設計，並搭配設計該活動的週邊視覺設計商品，如：活動旗幟、T 恤、網帽....等。

圖 4-3 2009 年墾丁春天音樂季-3

圖片來源：悠遊墾丁 <http://www.uukt.idv.tw>

圖 4-4 2009 年墾丁春天音樂季-4

圖片來源：悠遊墾丁 <http://www.uukt.idv.tw>

4-3-1 創作理念

以「墾丁春天音樂季」主題發想，運用心智圖（圖 4-5）的概念歸納出以下的設計符號以及元素：

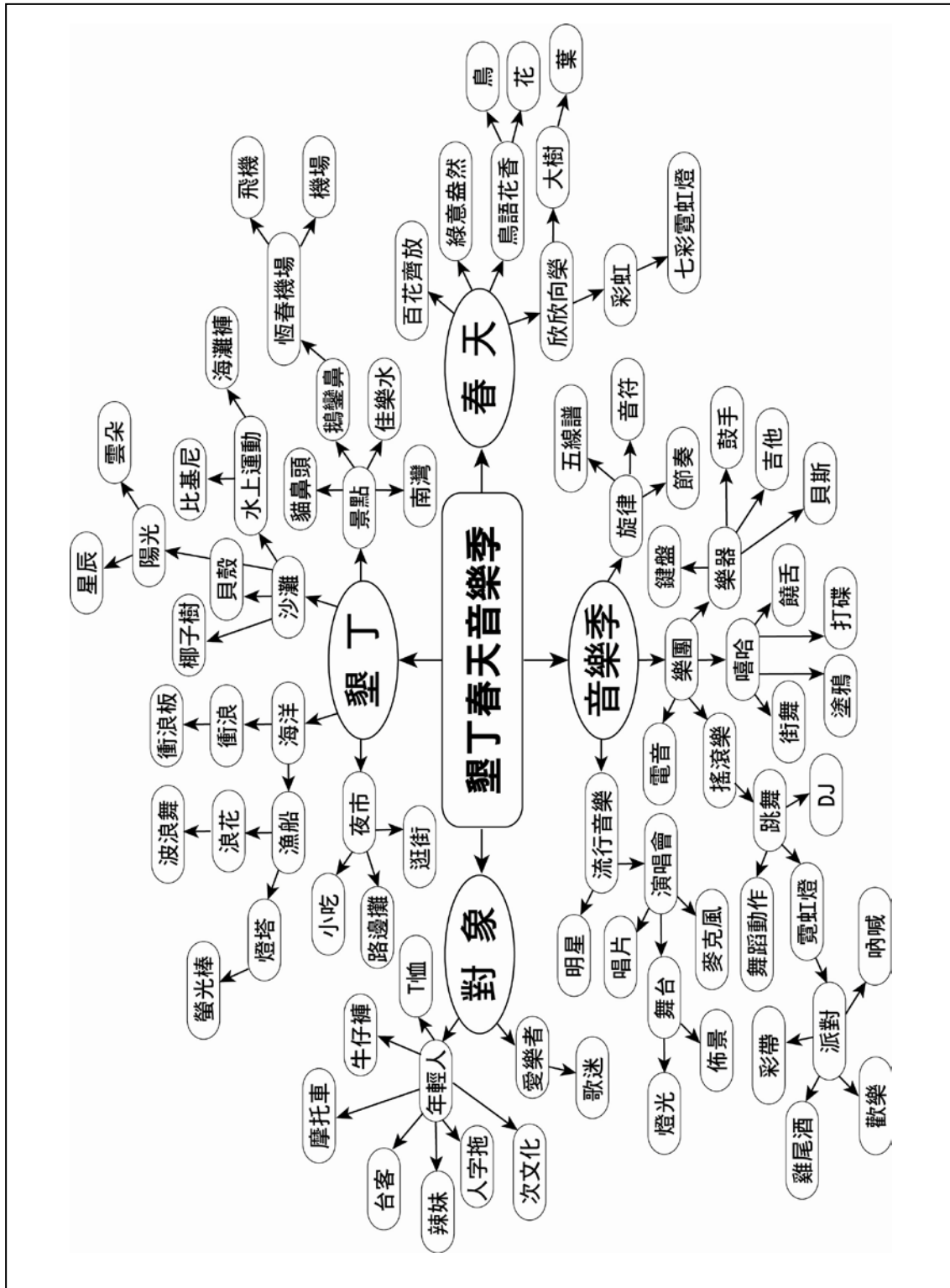

圖 4-5 墾丁春天音樂季海報創作心智圖

一、墾丁

墾丁位於臺灣最南端的恆春半島上，是臺灣熱門的觀光勝地（圖 4-6）。1995 年兩位外籍人士 Wade 和 Jimi 在墾丁首創舉辦的一個戶外大型音樂藝術祭。剛開始的想法是決定要辦一個 party 來把小型的隨性演奏延展成節慶一般的來慶祝，所以他們邀請所有台灣的原創樂團一起到墾丁三天來玩音樂。構想的開始只是把幾個樂團和任何對音樂有興趣的人丟到墾丁去，結果發展成了台灣最令人期待的原創音樂藝術祭。場地當然包括了熱門景點鵝鑾鼻、貓鼻頭、佳樂水以及恆春機場，甚至連福華飯店和墾丁大街也納入其中。所以創作的發想概念除了景點之外，還針對墾丁給人的印象作聯想，如：墾丁的海洋、燈塔、沙灘、椰子樹、海灘褲、比基尼……等。

墾丁國家公園管理處

圖 4-6 墾丁國家公園

圖片來源：台灣美景 e 網盡覽
<http://videotaiwan.org.tw/200510/intro.php?id=491>

二、春天

墾丁音樂季每年都在四月份舉行，恰巧為春天百花齊放（圖 4-7）的季節，氣候宜人加點熱帶風情的迷樣感覺，吸引了大批愛好音樂的年輕人前往共襄盛舉。春天的設計符號發想當然包含了欣欣向榮、綠意盎然、鳥語花香的感覺，所以將會取其花卉及植物的圖騰為設計元素，甚至飛鳥及象徵春天的抽象符號及圖案，也將運用於視覺設計當中。

圖 4-7 墾丁春天百花齊放

圖片來源：墾丁國家公園管理處
<http://www.ktnp.gov.tw/>

三、音樂季

台灣最早、歷史最悠久的音樂祭當屬於「墾丁春天音樂季」，於每年春假期間（4 月 5 日前後）舉行，吸引了大批的人潮前往。其原意是參考 1970 年代美

國 Woodstock 演唱之精神，提供創作音樂團體或個人發揮的舞台並帶動年輕族群愛、和平、自由...等精神。耕耘十幾年下來，為墾丁地區帶來了龐大的觀光商機，也帶動了當地繁榮的地方發展。也因為活動太過知名，為了以正視聽，2007 年時，台灣內政部營建署也已正式發佈消息，以往在四月春假期間被誤稱為「春天吶喊」等所有戶外音樂活動，正式核定的名稱為：「墾丁國家公園- 春天音樂季- 戶外音樂活動」。(維基百科，2009。)(圖 4-8)

圖 4-8 2009 年墾丁春天音樂季-5

圖片來源：悠遊墾丁 <http://www.uukt.idv.tw>

墾丁春天音樂季的型態大致包含：流行音樂、地下樂團、電音、嘻哈舞曲.....等音樂創作，演唱團體包羅萬象，有國內知名創作歌手以及國外地下樂團等，設計符號為有關音樂及樂團的概念出發，包括：樂團的型態、音樂的象徵符號、甚至跳舞的肢體動作等。

四、對象

墾丁春天音樂季的活動訴求對象為時下年輕人以及愛好音樂者，從每年的舉辦活動中可見大批的年輕人陶醉在演唱會及舞池當中，盡情搖擺身體忘卻一切煩惱，海灘褲、比基尼(圖 4-9)、夾腳拖鞋，隨興的打扮在墾丁隨處可見，除參加音樂季的盛會外，墾丁成了渡假的天堂，呼朋喚友或閤家出遊也帶動了墾丁觀光無限的商機。設計符號發想當然不外乎時下年輕人的次文化，包括：摩托車、牛仔褲、T 恤、海灘褲、比基尼.....等。

圖 4-9 墾丁比基尼辣妹

圖片來源：墾丁旅遊達人網

<http://springscream.dotzing.com.tw/>

4-3-2 漸層色彩的應用

在漸層色彩的應用上，以第三章漸層色彩運用於視覺傳達設計中的作品分析結果出發，綜合漸層的形式、漸層的類別以及漸層的效果應用於主題創作作品當中。創作風格上依主題音樂會的場次型態作設計，企圖營造不同的音樂風格而創作出不同的漸層色彩應用。

漸層色彩的形式搭配漸層色彩的類別創作出不同的漸層效果，以達到最佳的視覺設計風格，是本研究主題最大的目的。

4-4 主題活動之 LOGO 設計

表 4-8 本研究活動主題之 LOGO 設計

(本研究繪製)

活動主 LOGO	
LOGO 設計 理念	<p>造形部分：</p> <p>文字造形部分採斜體象徵「墾丁春天音樂季」的活潑性。強調「墾丁」二字與「春天音樂季」的大小展現張力，加上墾丁的「丁」字勾勒部分與音符作結合，並搭配飄動的五線譜及跳躍的音符則充滿了歡樂愉悅的音樂旋律感。</p> <p>色彩部分：</p> <p>運用彩虹的漸層色彩當「墾丁」二字主色，象徵活動的豐富及多彩多姿，「春天音樂季」的文字色彩則採用藍色漸層，象徵墾丁海邊的浪漫風情，整體的色彩計畫為鮮明亮麗以吸引熱情的民眾來墾丁共襄盛舉參加一年一度的音樂盛會。</p>

第五章 海報創作表現與說明

依「墾丁春天音樂季」之主題發想，運用上一章提到的心智圖概念延伸設計符號及元素，並蒐集「墾丁春天音樂季」之相關影像（表 5-1），找尋適合的風格加以構成，再加上漸層色彩的搭配，最後呈現於海報設計上。故本主題活動之海報設計其創作過程可分三階段：

1. 構成之視覺符號元素：

依心智圖上的概念，設計視覺符號為海報內之基本的圖形元件。

2. 視覺符號之漸層色彩：

蒐集相關音樂海報（圖 5-1）進而找出漸層色彩的運用風格，再將漸層色彩依活動性質及感覺運用於圖形元件中。

3. 組合構成之整體創作：

組合各圖形元件作主題活動之整體搭配，設計創作出符合該主題性質之海報。

圖 5-1 2008 年台中爵士樂海報

圖片來源：

http://farm4.static.flickr.com/3005/2978337846_c69cab65c5_o.jpg

表 5-1 整體海報創作之圖像概念來源

（本研究整理）

影 像	分 析	圖 片 來 源
	夏日夜晚的音樂會五光十色，因為燈光的照射，色彩是多采繽紛的，宛如漸層色彩般的炫麗。	圖片來源：悠遊墾丁 http://www.uukt.idv.tw
	夏日音樂會的墾丁辣妹讓舞台更具魅力，是設計音樂海報可引用的元素之一。	圖片來源：悠遊墾丁 http://www.uukt.idv.tw

	<p>舞台燈光的閃爍可增添音樂會變幻的色彩，圖中由藍轉為紅紫的燈光宛如漸層色彩般的夢幻。</p>	<p>圖 片 來 源： http://farm3.static.flickr.com/2158/2096066808_caa749cc07.jpg</p>
	<p>圖中是 2008 年 墾丁佳樂水音樂季的宣傳設計，同樣是運用到漸層色彩的手法，色彩鮮明亮麗非常搶眼。</p>	<p>圖 片 來 源： http://tw.f14.yahoofs.com/myper/2dOphqWBHR4TOu.j8wHSyzPut1o-/blog/ap_20080221031222861.jpg?TTAUQZKBFJXbTDnE</p>
	<p>音樂會的人潮湧現，沉浸在旋律當中，燈光的搭配讓音樂會更添豐富色彩。</p>	<p>圖 片 來 源： http://www.libertytimes.com.tw/2009/new/apr/10/images/bigPic/600_90.jpg</p>
	<p>熱舞的辣妹更添夏日的清涼，也是音樂會隨處可見的景象，當然也慢慢的成為一種音樂季的附屬文化。</p>	<p>圖 片 來 源： http://travel.1111.com.tw/blog/UploadFiles/2008-3/241613847767.jpg</p>

5-1 海報創作（一）：春天吶喊

5-1-1 創作理念說明

墾丁春天音樂季之「春天吶喊」是台灣最早、歷史最悠久的音樂祭始祖，從 20 個團體報名到目前約 600 個團體報名，每年全台夏天的音樂盛事非它莫屬。故在海報設計上以「春天吶喊」演唱會的地點—「鵝鑾鼻」發想，企圖營造墾丁觀光景點的特色。圖形上右上角繪製鵝鑾鼻燈塔以符合墾丁意象，背景色漸層以黃色漸層到綠色，

再到紫色，最後為藍色，以營造墾丁春天綠意盎然、黃昏晚霞色彩繽紛的感覺。再加上墾丁的候鳥、蝴蝶及幾何紋飾等視覺圖案來豐富畫面好不熱鬧。並強調演唱者與台下觀眾互動的熱鬧氣氛，手法運用演唱者剪影的輪廓加上深紅的漸層強調主角，而觀眾則以藍色調漸層區隔，避免與演唱者之色彩混淆以營造空間感。而下方繪製曲線的彩虹五線譜與跳躍的各色音符象徵演唱會的律動與節奏，白色的「2010 Kenting Spring Scream」標題隨著五線譜及音符起舞更顯相得益彰。

5-1-2 構成之視覺設計元素

標題文字：2010 Kenting Spring Scream

表 5-2 海報設計創作之視覺符號—2010 春天吶喊

(本研究繪製)

圖 形 元 件	圖 示 涵 義
	<p>鵝鑾鼻燈塔： 以圖案式分割簡化燈塔之造形。</p> <p>人物剪影： 音樂會之演唱團體的渾然忘我的演唱姿態。</p>
	<p>彩虹、候鳥、蝴蝶： 象徵墾丁之風光明媚，迎接春天音樂季。</p>
	<p>台下熱情的觀眾： 舞動的雙手隨著音樂旋律揮舞。</p>
	<p>音樂符號： 跳動的五線譜及音符。</p>

5-1-3 視覺符號之漸層色彩創作

表 5-3 海報設計創作之漸層色彩運用分析—2010 春天吶喊

(本研究繪製)

圖像創作	漸層色彩形式	漸層色彩類型	漸層色彩效果	創作內容分析
	色相漸層 明度漸層	線性漸層	層次感	單色相藍色漸層營造出燈塔光明、純潔的感覺。並運用剪影手法勾勒出樂團演唱者彈貝斯及拿麥克風的姿態，漸層色彩由黑色漸層至紅色及橙色，強調主角的熱情及重要性。
	色相漸層 明度漸層	線性漸層	層次感、 空間感	利用色相漸層增加色彩的豐富度，跳脫單色色彩的呆版。白色候鳥的光暈效果亦是一種漸層形式。
	明度漸層	線性漸層	層次感、 空間感	與樂團演唱者互動的人群，以藍色系漸層營造台下觀眾成千成萬隻雙手揮舞的感覺。
	色相漸層 彩度漸層	線性漸層 放射性漸層	層次感	運用彩虹的色相漸層，豐富五線譜及音符的多彩多姿。

5-1-4 作品創作呈現

圖 5-2 2010 春天吶喊音樂會海報設計

5-2 海報創作（二）：墾丁吶喊

5-2-1 創作理念說明

「墾丁吶喊」與「春天吶喊」之型態都偏屬流行音樂形態，二者不同之處在於「墾丁吶喊」加入了嘻哈及電音，而「春天吶喊」則偏重樂團表演。故本設計理念從夏天出發，企圖營造盡情吶喊嘶吼及拋開一切煩惱與壓力的感覺，加入熱情的女 DJ 一起搖擺扭動一夏。

為了營造夏日夜晚派對狂歡的感覺，海報構圖的背景以墾丁海邊為主，主角為女性 DJ 沉醉在搖滾音樂中，隨著音樂搖擺的姿態與熱舞的群眾互動，加上黃昏落日的美景及燦爛的星空、搖曳的椰子樹（圖 5-2），讓人想拋開一切煩惱盡情狂歡吶喊。

漸層色彩的配色上，背景以藍色漸層到紫色再到橙色，並加上放射的光芒點綴，以營造夏日星空的燦爛。畫面中心以女 DJ 清涼的穿著為視覺焦點，旁邊加上旋轉炫麗的霓虹燈裝飾，再搭配象徵夏日歡樂的花朵及幾何圖案點綴，洋溢夏日風情。而下方盡情搖擺跳舞的群眾以深紅及棕色的漸層色彩搭配，是為凸顯後方落日形成的剪影，讓畫面的層次感及空間感更豐富，美不勝收的畫面，也充分展現「墾丁吶喊」的音樂活動特色。

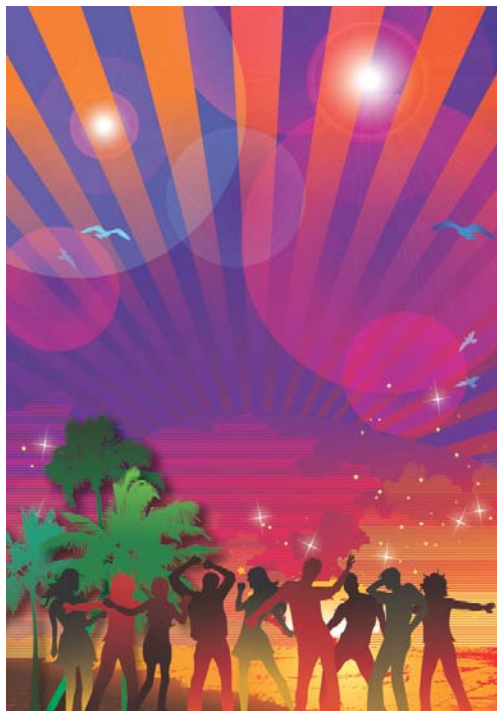

圖 5-3 墾丁吶喊海報背景構圖
資料來源：本研究創作

5-2-2 構成之視覺設計元素

標題文字：2010 Kenting Scream

表 5-4 海報設計創作之視覺符號—2010 墾丁吶喊

(本研究繪製)

圖 形 元 件	圖 示 涵 義
	<p>女 DJ：</p> <p>以女性象徵墾丁的風情萬種，搖曳的舞姿邊轉唱盤邊陶醉其中。</p>
	<p>跳舞群眾：</p> <p>夏日狂歡的派對少不了年輕男女的舞步穿梭，動感的姿態表露無遺。</p>
	<p>椰子樹、麥克風、霓虹燈：</p> <p>椰子樹象徵南國的熱帶風情；麥克風代表音樂性活動；霓虹燈則增加派對的視覺效果及熱鬧的氣氛。</p>
	<p>花朵、音樂符號、飛鳥：</p> <p>活潑的圖案點綴畫面，以增加音樂的節奏、旋律及動感。</p>

5-2-3 視覺符號之漸層色彩創作

表 5-5 海報設計創作之漸層色彩運用分析—2010 墾丁吶喊

(本研究繪製)

圖像創作	漸層色彩形式	漸層色彩類型	漸層色彩效果	創作內容分析
	色相漸層 明度漸層 彩度漸層	線性漸層	立體感	以線性漸層表現人物的立體感，除皮膚、髮色加上漸層色彩外，更增加項鍊及手環的裝飾，讓女 DJ 更嫵媚動人。
	色相漸層 彩度漸層	線性漸層	層次感 空間感	以深紅、咖啡及棕色系來表現跳舞的群眾，並穿插深淺的漸層方向以增加空間感。
	明度漸層 色相漸層 彩度漸層	線性漸層	層次感 空間感 立體感	以不同色系漸層色彩凸顯圖案的層次感、空間感、立體感。
	色相漸層 彩度漸層	線性漸層 放射性漸層	層次感	色彩繽紛的花圖案及幾何圖案加上白色小點的裝飾，有畫龍點睛之效果。

5-2-4 作品創作呈現

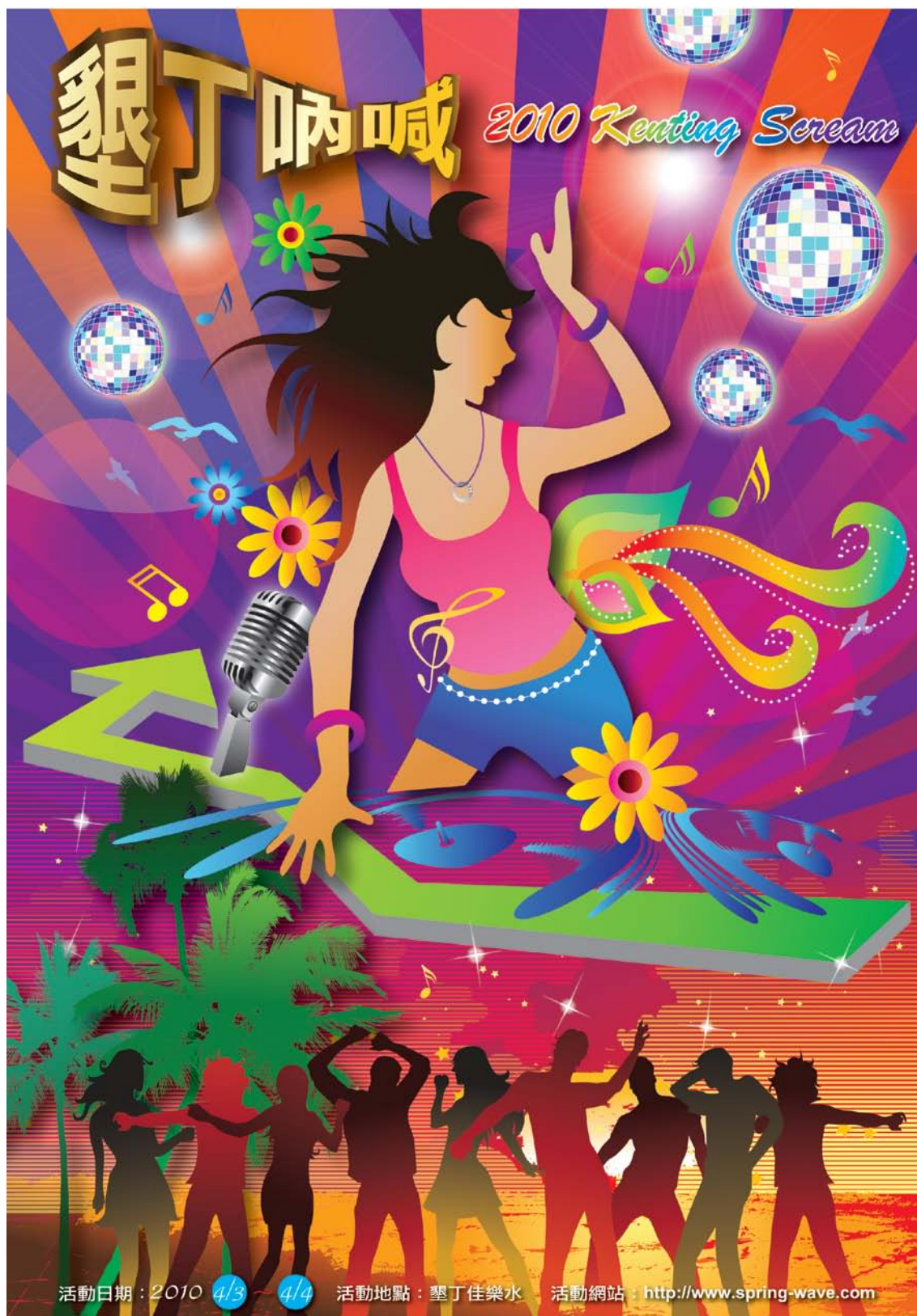

圖 5-4 2010 墾丁吶喊音樂會海報設計

5-3 海報創作（三）：恆春電音

5-3-1 創作理念說明

恆春機場的電音盛會除了本土音樂好手之外，更大力邀約國際電音奇才及名人表演，一起來體會奇妙的本土與異國的樂音，可算是全亞洲最重要的音樂盛宴。所以恆春電音為恆春機場的戶外異國電音音樂嘉年華會，在夏日的午夜瘋狂魔幻。

本海報的設計理念當然由電音舞曲出發。所謂「電音」，即為電子音樂。廣義而言，只要是使用電子設備所創造的音樂，都可屬之。任何以電子合成樂器、電腦音樂軟體、效果器、鼓機等「樂器」所產生的電子聲響，都可以合理的稱為電子音樂。故海報風格以穿梭的彩色光速象徵電音舞曲給人的感覺，帶點科技、迅速及五光十色的炫麗，並加以藍色、綠色及紫色的漸層背景，樂團人物的剪影穿梭其間進而呈現透明感。左下角的麥克風及電子琴則象徵電音舞曲的原動力，扶桑花及彩帶、拉炮產生的碎片更增添畫面的爆發力，使視覺的動線延伸至右上方的消失點，為群眾的舞動姿態畫下句點。

全張海報呈現出入熱鬧非凡及動感十足的感覺，舞者與光速的穿梭若隱若現，更增添了整張海報的張力，當然，漸層色彩的運用更是一大特色，不禁讓人隨之舞動恨不得馬上能參與這一場電音舞曲的盛會。

5-3-2 構成之視覺設計元素

標題文字：2010 Spring Wave Music Festival

表 5-6 海報設計創作之視覺符號—2010 恆春電音

（本研究繪製）

圖形元件	圖示涵義
	<p>樂團剪影： 以樂團的人物剪影為基本元素，並強調電音舞曲的特色，肢體動感十足。</p>

	<p>跳舞群眾：</p> <p>以舞姿曼妙的肢體動作來詮釋電音舞曲，誇張的動態強調音樂快節奏的感覺。</p>
	<p>圖騰、扶桑花：</p> <p>扶桑花圖案常運用於沙灘海灘褲上，以幾何的圖騰及扶桑花表現夏日墾丁的特色。</p>
	<p>麥克風、電子琴：</p> <p>電音舞曲無外乎由電子合成音樂組成，以麥克風、電子琴來詮釋該活動的特色。</p>
	<p>彩帶、碎片：</p> <p>歡樂的派對少不了彩帶及拉炮的點綴，故以彩帶及拉炮產生的碎片來裝飾並豐富畫面。</p>

5-3-3 視覺符號之漸層色彩創作

表 5-7 海報設計創作之漸層色彩運用分析—2010 恆春電音

(本研究繪製)

圖像創作	漸層色彩形式	漸層色彩類型	漸層色彩效果	創作內容分析
	色相漸層 彩度漸層	線性漸層	層次感 空間感	人物剪影最適合漸層色彩的搭配,以豐富的五彩繽紛顏色讓人物更鮮明。
	色相漸層 彩度漸層	線性漸層	層次感 空間感	以藍色系漸層色彩利用線性漸層來增添舞者明快亮麗的動態。
	明度漸層 色相漸層 彩度漸層	線性漸層	層次感 空間感	以暖色系來搭配扶桑花及圖騰,增添墾丁夏日艷陽高照、熱情奔放的感覺。
	明度漸層	線性漸層	立體感	利用黑白漸層色及線性漸層的表现方式來繪製麥克風及電子琴。
	色相漸層 彩度漸層	線性漸層	層次感	五彩繽紛的彩帶及拉炮增添電音舞曲音樂活動的動感及節奏。

5-3-4 作品創作呈現

圖 5-5 2010 恆春電音海報設計

5-4 海報創作（四）：春浪音樂季

5-4-1 創作理念說明

每年的「春浪音樂季」總是吸引成千上萬的人潮來朝聖，主辦單位友善的狗更大力網羅時下知名的演唱團體來表演，如 2009 年貓鼻頭公園的春浪音樂季則有海洋樂團、盧廣仲、蘇打綠、梁靜茹、董事長、五月天、伍佰輪番勁爆演出！音樂型態類似恆春電音都屬「春浪」系列，只是「恆春電音」的型態為純電音，而「春浪音樂季」則為流行+樂團+復古。

本海報之設計理念以燦爛的陽光及美麗的沙灘為背景，漸層色彩從黃橙色漸層到鮮綠色及水藍色，加上放射狀的白色光暈，企圖營造春意盎然的感覺。再加上飛鳥及海星、椰子樹的點綴，讓整體的畫面充滿海洋的風味。而海報主角為跳著舞的男女剪影搭配不同漸層色彩，舞動的身軀搭配彎曲的五線譜及音符，感覺像乘著飛揚的旋律陶醉於音樂當中，電吉他亦代表「春浪音樂季」的音樂型態多元與開放。畫面上一條條如波浪的漸層線條更有如海浪般的襲來，象徵整場活動的高潮迭起讓人目不暇給。

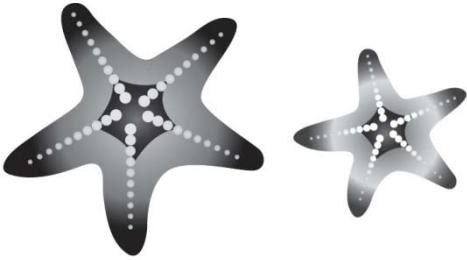
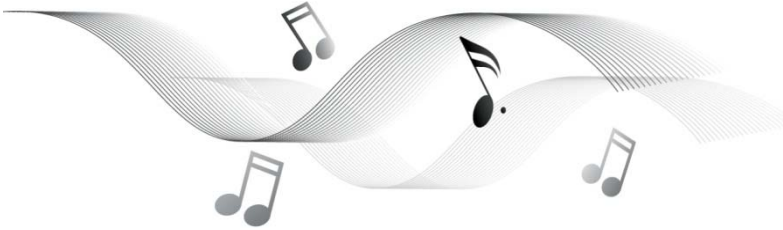
5-4-2 構成之視覺設計元素

標題文字：2010 Spring wave music festival

表 5-8 海報設計創作之視覺符號—2010 春浪音樂季

（本研究繪製）

圖形元件	圖示涵義
	<p>跳舞剪影： 以男女跳舞的剪影為主要構圖，穿梭於畫面之間猶如波浪般，符合春浪浪漫的感覺。</p>

	<p>電吉他：</p> <p>以電吉他點出春浪音樂季的音樂特性，既搖滾又復古並兼具流行。</p>
	<p>椰子樹：</p> <p>以椰子樹象徵夏日沙灘的情景，墾丁音樂季不可少的元素之一。</p>
	<p>海星：</p> <p>海邊的情景除了沙灘、椰林之外，加點海星與貝殼的裝飾更能帶出海洋的味道。</p>
	<p>音符：</p> <p>運用線條的漸變做出猶如海浪的感覺，更象徵音樂的節奏與旋律，加上跳躍的音符更讓人陶醉其中。</p>

5-4-3 視覺符號之漸層色彩創作

表 5-9 海報設計創作之漸層色彩運用分析—2010 春浪音樂季

(本研究繪製)

圖像創作	漸層色彩形式	漸層色彩類型	漸層色彩效果	創作內容分析
	色相漸層 彩度漸層	線性漸層	層次感 空間感	運用漸層色彩展現舞者的奔放, 配色上力求鮮明與亮麗, 表現音樂活動多彩多姿的感覺。
	色相漸層 彩度漸層	線性漸層	層次感 空間感	特別以紅色漸層搭配電吉他, 展現該活動熱情奔放、活力四射的感覺。
	明度漸層 色相漸層 彩度漸層	線性漸層	層次感 空間感	以不同的綠色色調呈現椰林青翠的感覺, 有變化但又不失統調的美感。
	明度漸層	線性漸層 放射性漸層	立體感	運用放射性漸層手法來凸顯海星活潑的造形及鮮艷的色彩。
	色相漸層 彩度漸層	線性漸層	層次感	律動的線條漸變的層次, 充分展現音樂的律動性與旋律之優美。

5-4-4 作品創作呈現

圖 5-6 2010 春浪音樂季海報設計

5-5 海報創作（五）：夢幻墾丁派對

5-5-1 創作理念說明

夢幻墾丁派對的型態有別於其它春天音樂季活動，乃是以街頭派對的表演為主，入場者都必須搭配主辦單位的活動主題來裝扮參加盛會，猶如化妝舞會般的驚艷四起。例如：2008 年的放課巧克力派對，穿著主題為「白色獵豔」，放課男女須發揮創意，盡情配合白色獵豔的主題裝扮；另一個主題為穿著主題「性感扶桑花」，放課男女須以任何花朵為主的服裝盡情配合該主題裝扮。

夢幻墾丁派對的感覺，猶如在春暖花開的熱鬧時節，心情染上了繽紛多彩的大地氣息，並換上爭奇鬥艷的花朵新裝，跟隨春風中歡樂搖曳，只管綻放春天最香甜的性感熱情，盡情使出渾身解數吧！

本海報之創作理念從墾丁的比基尼辣妹發想，大膽的以半身的比基尼辣妹胴體占據半個版面，熱汽球、彩虹色帶、扶桑花、音符、電吉他……及縮小的樂團及嘻哈人物剪影，誇張的手法展現了海報強烈的視覺效果。在構圖熱鬧豐富之餘，更添加了鮮明亮麗的漸層色彩於各元素中，背景處理上更以漸層的網點與背景漸層色做轉換，以營造若隱若現的空間感。最後，再以閃亮的白色小光芒及音樂符號作散落點綴，讓畫面更活潑及生動。

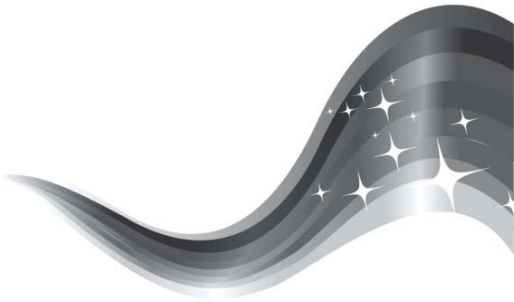

圖 5-7 夢幻墾丁派對海報背景
本研究創作

5-5-2 構成之視覺設計元素

標題文字：2010 Illusion Kenting

表 5-10 海報設計創作之視覺符號—2010 夢幻墾丁派對

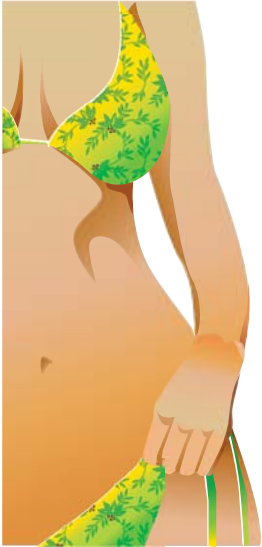

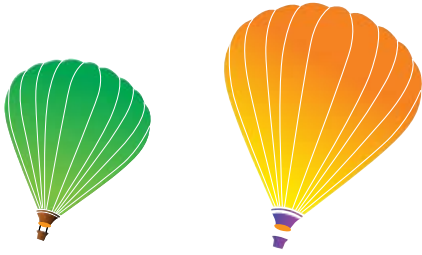

(本研究繪製)

圖形元素	圖示涵義
	<p>比基尼辣妹：</p> <p>以墾丁的比基尼辣妹發想，大膽的以半身的比基尼辣妹胴體為主要構圖，象徵夢幻墾丁派對的熱情與魅力。</p>
	<p>彩帶：</p> <p>以繽紛的彩帶拉出視覺的焦點，五彩繽紛的色彩令化妝舞會更時尚及歡樂。</p>
	<p>熱氣球：</p> <p>熱氣球代表著夢想，滿載著希望向天空升去，也代表著活動圓滿順利。</p>
	<p>嘻哈街舞人物剪影：</p> <p>以樂團及舞者的肢體動作增加畫面的張力，使畫面更活潑有趣。</p>

5-4-3 視覺符號之漸層色彩創作

表 5-11 海報設計創作之漸層色彩運用分析—2010 夢幻墾丁派對

(本研究繪製)

圖像創作	漸層色彩形式	漸層色彩類型	漸層色彩效果	創作內容分析
	色相漸層 彩度漸層	線性漸層	層次感 立體感	運用膚色漸層繪製女性身體之立體感,比基尼泳裝的花紋為圖樣設計,亦加入黃與鮮綠色的漸層色彩讓畫面更協調。
	彩度漸層 明度漸層	線性漸層	層次感	色帶漸層能凝聚視覺效果及豐富畫面,加上閃亮反白圖案增添亮麗度。
	明度漸層 彩度漸層	線性漸層	層次感 立體感	運用明度漸層及彩度漸層表現熱氣球的美感。
	彩度漸層 明度漸層 色相漸層	線性漸層	空間感	運用嘻哈人物的肢體動作及漸層色彩表現墾丁音樂季的熱情與魅力。

5-5-4 作品創作呈現

圖 5-8 2010 夢幻墾丁派對海報設計

5-6 海報創作（六）：SVC 海洋音樂節

5-6-1 創作理念說明

SVC 海洋音樂節全名為「SVC 停止惡性循環墾丁海洋音樂節」，活動主要以電音、嘻哈、調酒、塗鴉...為主，並加入環保節能減碳的概念，還有結合墾丁街舞等搖滾特色。例如：2009 年即邀請四位百大 DJ+全世界最具權威的 Breaking 宗師、B-boy 發明人、及 Rock Steady Crew 靈魂人物 Ken Swift.....等名人共襄盛舉。

故本海報之設計風格以熱情的搖滾天堂作出發點，畫面背景以陽光炫麗的光芒作視覺焦點，熱舞的人物剪影作背光處理，再加上揮舞雙手的群眾手勢相互呼應，凝聚了畫面的張力與動勢。裝飾部分以象徵熱帶的椰子樹及衝浪作點綴，加上重複圓形的幾何圖案具有音樂性代表，白色光點及光芒則讓畫面更豐富更具律動感。

色彩計畫方面，背景之漸層色彩以紅色開始，強調暖色系的光芒以襯托人物剪影，進而漸層至橙色、黃色、綠色、藍色、紫色...等，如彩虹般的迷樣色彩讓海報更具可看性。而揮手群眾裡的漸層色彩則為黃昏的景象，彷彿畫中畫以增添空間感。飛鳥及音符貫穿全場更具豐富性，整張海報充滿了強烈且濃郁的漸層色彩，令人印象深刻。

圖 5-9 SVC 海洋音樂季海報背景

資料來源：本研究創作

5-6-2 構成之視覺設計元素

標題文字：SVC Kenting sea music festival

表 5-12 海報設計創作之視覺符號—2010 SVC 海洋音樂節

(本研究繪製)

圖 形 元 件	圖 示 涵 義
	<p>跳舞人物剪影： 以誇大的手勢及肢體動作表現海洋音樂節活動的高潮迭起令人嚮往。</p>
	<p>揮舞群眾剪影： 不同手勢的群眾扭腰擺臀，跟著音樂搖擺身體盡情享受。</p>
	<p>幾何圓形圖案： 將音樂播送的動感旋律具體化為幾何圓形圖案，並加上喇叭符號增加趣味性。</p>
	<p>衝浪人物： 將衝浪的快感運用於海報元素之中，連結海報的多元性，並凸顯墾丁的旅遊特色。</p>

5-6-3 視覺符號之漸層色彩創作

表 5-13 海報設計創作之漸層色彩運用分析—2010 SVC 海洋音樂節

(本研究繪製)

圖像創作	漸層色彩形式	漸層色彩類型	漸層色彩效果	創作內容分析
	彩度漸層 明度漸層	線性漸層	空間感 層次感	以深紅及深藍的漸層色彩來表現人物的剪影，並強調背光效果以突顯陽光燦爛的背景。
	色相漸層 彩度漸層	線性漸層	層次感 立體感	揮舞雙手的群眾剪影，以藍紫色漸層到黃色，表現海邊夕陽的美景。
	彩度漸層 明度漸層 色相漸層	線性漸層	空間感	幾何圓形圖案加上不同色彩的搭配以表現音樂的旋律及律動，喇叭則有廣告及宣傳的意味。
	明度漸層 彩度漸層	線性漸層 放射性漸層	層次感 立體感	以深紅色漸層到紅色表現衝浪人物的剪影，衝浪板則搭配夏日清涼的感覺加上扶桑花圖案做點綴。

5-6-4 作品創作呈現

圖 5-10 2010 SVC 海洋音樂節海報設計

5-7 主題活動之延伸視覺設計

本研究除了設計「2010 年墾丁春天音樂季」之海報外，更延伸設計了該活動的相關視覺設計，作品如下：

5-7-1 入場券設計

依據海報系列風格延伸於入場券之設計，基本元素不變，以加深消費者的印象，在色彩計畫方面力求色彩豐富多變，每張海報都有明確的色相漸層以區分不同形態的音樂活動。

01-春天吶喊：

圖 5-11 春天吶喊入場券設計

02-墾丁吶喊：

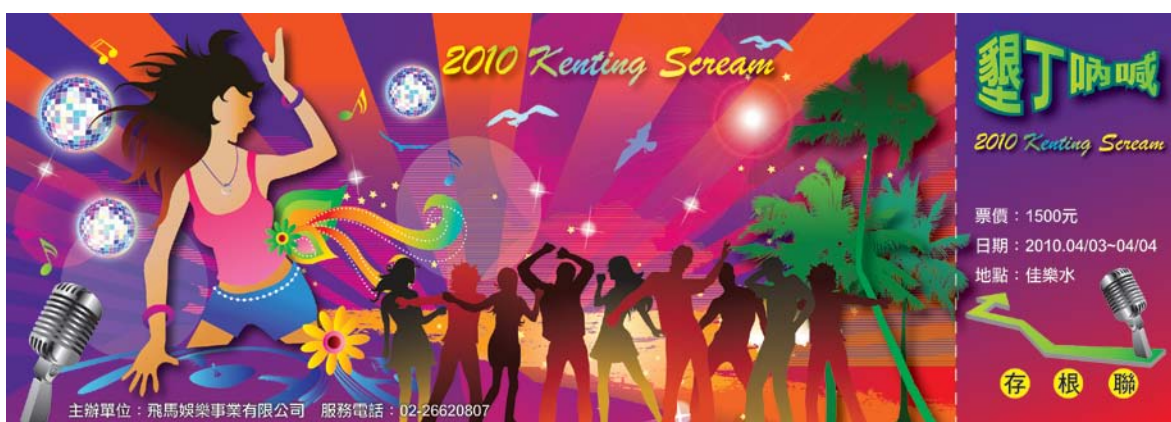

圖 5-12 墾丁吶喊入場券設計

03-恆春電音：

圖 5-13 恆春電音入場券設計

04-春浪音樂季：

圖 5-14 春浪音樂季入場券設計

05-夢幻墾丁派對：

圖 5-15 夢幻墾丁派對入場券設計

06- SVC 海洋音樂節：

圖 5-16 SVC 海洋音樂節入場券設計

5-7-2 活動旗幟設計

• 旗幟設計圖

圖 5-17 墾丁春天音樂季旗幟設計

• 旗幟設計圖全貌

設計理念：

1. 以彩虹的漸層色為背景，加入墾丁意象的圖案元件，營造鮮明亮麗的印象以吸引民眾。
2. 加入活動場次及日期，以加強宣傳訊息達到效果。
3. 白色線條採取漸變的效果，延伸左右 2 面旗幟，象徵海浪及音樂的旋律。

圖 5-18 墾丁春天音樂季旗幟設計-全貌

5-7-3 網帽設計

設計理念：

1. 以「墾丁春天音樂季」活動的 logo 延伸，將象徵音樂的五線譜及音符加入扶桑花圖案，及舞動的樂團人物剪影，象徵夏日青春活耀的感覺。
2. 文字加入英文「2010 Kenting Spring Scream」兼具紀念性。
3. 色彩計畫分粉紅、粉綠及黑色 3 款。

圖 5-19 墾丁春天音樂季—網帽設計

5-7-4 T 恤設計

設計理念：與網帽做整體色彩搭配，圖案部分多採漸層色彩效果為主，強調墾丁意象及宣傳效果。

圖 5-20 墾丁春天音樂季—T 恤設計

5-7-5 馬克杯設計

設計理念：延伸活動圖案元素，分白底與滿版 2 種風格，白底之風格較簡約；滿版之風格較豐富。

圖 5-21 墾丁春天音樂季—馬克杯設計平面圖 1~3

圖 5-22 墾丁春天音樂季一馬克杯設計平面圖 4~6

圖 5-23 馬克杯設計實品 1~3

圖 5-24 馬克杯設計實品 4~6

5-8 展覽之現況

展出日期：2009 年 7 月 11 日至 2009 年 7 月 16 日

展出地點：台灣師範大學德群畫廊

展覽方式：海報輸出+立體陳列

展出內容：海報設計、旗幟設計及延伸商品設計

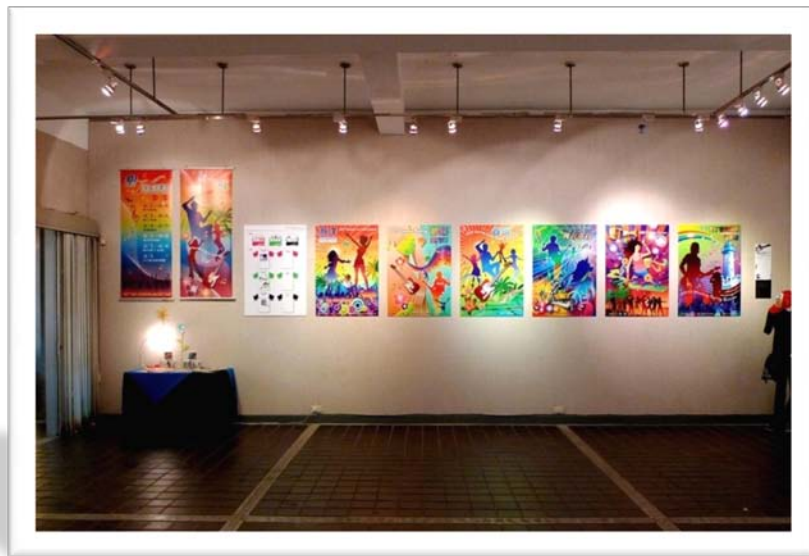

圖 5-25 展覽全場實景

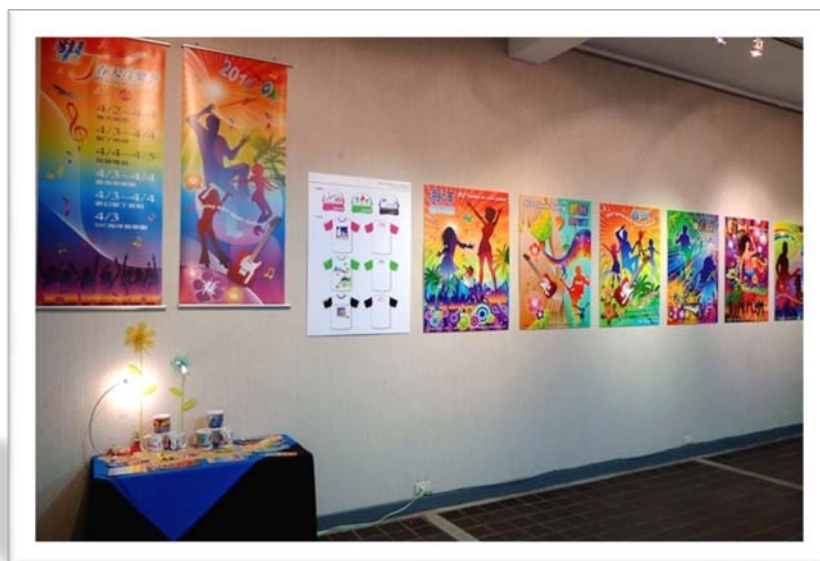

圖 5-26 海報與旗幟設計

圖 5-27 延伸商品實體與陳列

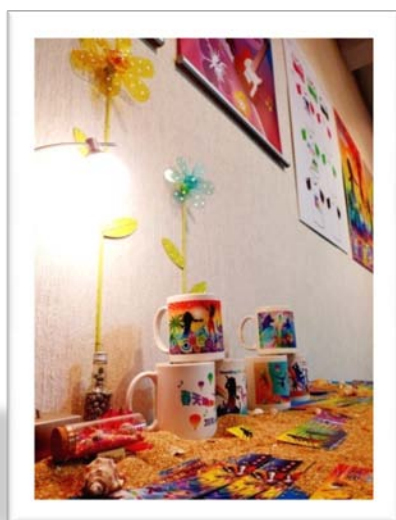

圖 5-28 延伸商品特寫

圖 5-29 旗幟設計

圖 5-30 與張柏舟教授（右 1）、梁桂嘉教授（左 2）

馮承芝教授（左 1）留影

第六章 結論與建議

6-1 研究結論

在本研究中，首先透過文獻探討及作品分析了解漸層色彩在視覺設計上的運用有幾點特色：

一、漸層色彩形式上的表現：

1. 色相漸層的色彩豐富且視覺效果佳

色相漸層為不同色彩間的漸層變化，在同一圖案當中，色相漸層要比明度漸層及彩度漸層的色彩豐富些，如：彩虹的漸層中有 7 種色彩變化，會比單色的明度漸層或彩度漸層視覺效果來的高。

2. 明度漸層的色調統一具透明感

單色的明度漸層常運用於背景或物體本身，色彩的變化常需繪製若干個物件來搭配，故單純的明度漸層較具統一色調，而明度的深淺變化在進行透明度的表現也較容易。

3. 彩度漸層的搭配性高具立體感

彩度漸層常與明度漸層來做搭配，除了明暗的深淺變化之外，彩度漸層還多了一種色彩的獨特性，因為多色的混合讓彩度降低或衍生其他非主色的色彩，在漸層上的運用搭配性較高，且容易營造出物體的立體感。

二、漸層色彩類型上的表現：

1. 線性漸層普遍性高

漸層色彩類型的運用上屬線性漸層最普遍，因為線性漸層的最容易運用而且效果最明顯，只要單色作明度漸層或是雙色作色相漸層，電腦繪圖上拉出漸層方向桿即可，普遍運用於背景、文字或圖案中。

2. 放射性漸層搭配性高

放射性漸層的色彩具放射狀，可由中心往外拉漸層方向桿，則漸層色彩會以同心圓的方式平均分布於圖案中，漸層色彩的效果取決於方向桿的落點，可依不同的視覺效果而斟酌漸層方向桿的運用。

3. 錐狀漸層獨特性高

錐狀漸層具獨特性，通常使用於 3D 動畫中較多，在平面視覺設計中較少見，但可依其獨特性而創作特殊的視覺效果。

4. 菱形漸層特殊性高

菱形漸層與錐狀漸層的使用較常見於影像繪圖軟體中，在向量式的漸層類型中較少運用，其效果有如基本構成設計，漸層方向往四個角落漸層具特殊性，但目前的漸層色彩之平面設計作品中卻較罕見。

三、漸層色彩效果上的表現：

1. 立體感效果顯著

運用漸層色彩於物體的受光面及背光面作出立體感，在插畫上的運用效果極佳，或是單物件做出漸層效果後重複再重複，以營造如鋼管的立體感。或是在文字的搭配上，可增加文字的厚度填上漸層色彩出立體文字的效果。

2. 空間感易於營造

漸層色彩的強弱及明暗容易營造空間感，也因為人的視覺心裡影響，會因色彩感覺而產生遠近、高低的效果，故在設計上漸層色彩的空間感運用極為普遍。

3. 透明感易於表現

漸層色彩面的重疊易於表現透明度，可在物件的透明度裡設定，或是改變物件本身的透明度模式，當重疊圖案時即可感受到透明感的表現。

4. 層次感變化豐富

漸層色彩最佳的運用為層次感的變化，由單一物件漸層，進而運用美的形式裡的反覆形式，讓圖案產生層層疊疊的層次感，色彩變化豐富更具多元化性。

由以上所得結論，可知漸層色彩在視覺傳達設計裡的運用愈來愈廣泛，尤其是向量式的繪圖軟體，如：本研究所使用的 *Illustrator* 軟體，在漸層色彩的運用上變化非常豐富。無論是漸層形式的色相漸層、明度漸層、彩度漸層等，搭配漸層的類型（線性或放射性漸層等），即可做出畫面的立體感、空間感、透明感或層次感等效果。當然，整體畫面的營造是需要創作者的構思及創意來表現，本研究試圖由強烈的搖滾音樂性活動切入，效果上嘗試以剪影式圖案搭配漸層色彩來表現視覺傳達設計，希望能對漸層色彩的運用多一層思考及貢獻。

6-2 研究建議與後續研究方向

電腦繪圖時代來臨，平面設計工作者面臨的不再是傳統的手工製版行業，資訊發達及數位化的印刷技術日新月異，電腦軟體的介面開發更趨於人性化。簡單的漸層設定呈現的未經思索的美感，雖然電腦帶給了操作者方便且快速的設計方式，但卻也給設計者帶來更多的陷阱與挑戰，故本研究針對電腦繪圖的漸層色彩運用有以下幾點建議：

一、漸層色彩風格的掌握

建立漸層色彩的風格能增加視覺設計傳達的意念，本研究建議從事設計工作前應先了解主題的內涵，做好色彩計畫，理解色彩感覺，然後針對主題的屬性思考漸層色彩的方向，以營造整體統調而勿落入色彩過多的俗套。

二、漸層色彩圖形的表達

影像式的圖案漸層不在本研究範圍之內，若亦搭配影像圖案則可於局部或背景加入漸層色彩。而容易表現漸層色彩的效果為向量式的剪影或圖案，透過漸層方向桿的操作可設定漸層色彩的色相、明度及彩度，重複拉出及調整漸層效果以達到心中所想的感覺。

三、漸層色彩形式與類型的運用

以本研究所使用的 *Illustrator* 軟體為例，漸層色彩的形式會依圖案本身的屬性而選擇適合的漸層色彩，漸層類型也會依畫面的色彩計畫做改變，整體運用上希望能表現漸層色彩予人的律動感及愉悅感。

漸層色彩在視覺傳達設計上有其獨特的魅力所在，後續的研究方向可將觸角延伸到漸層類型的使用，例如：錐狀漸層色彩及菱形漸層色彩等，透過更多元的漸層色彩類型或許能創造出更多的色彩效果及形式，而給人們帶來多的驚奇與體驗。

參考文獻

中文書籍：

1. 王無邪，（1984）。《平面設計原理》。台北：雄獅。
2. 王受之著，（2000）。《世界現代平面設計》。台北：藝術家出版社。
3. 李銘龍，（1994）。《應用色彩學》。台北：藝風堂。
4. 李銘龍，（1998）。《色彩學 I》。台北：龍騰文化事業股份有限公司。
5. 林大川，（2007）。《色彩學》。台北：全華科技圖書股份有限公司。
6. 林俊良，（2004）。《視覺傳達設計概說》。台北：藝風堂。
7. 林品章（1992）。《最新平面設計基礎》。台北：星狐出版社。
8. 林東海、張麗琦編註。（1993）。《企業識別設計》。台北：北星圖書公司。
9. 林崇宏編著，（1998）。《造形設計原理》。台北：視傳文化事業有限公司。
10. 林崇宏（2007）。《基礎設計－平面構成原理》。台北：新文京開發出版有限公司。
11. 鄭國裕、林盤聳編著（1987）。《色彩計畫》。台北：藝風堂。
12. 陳俊宏、楊東民，（2000）。《視覺傳達設計概論》。台北：全華科技圖書股份有限公司。
13. 陳炎鋒編著，（1990）。《日本浮世繪簡史》。台北：藝術家出版社。
14. 葉國松編著，（1998）。《平面設計之基礎構成》。台北：藝風堂。
15. 許耀豪編輯，（2008）。《DM Design》。台北：博碩文化股份有限公司。
16. 張晴雯翻譯/林行健校審，（2003）。《何謂平面設計》。台北：視傳文化事業有限公司。
17. 朝倉直己著；林品章、陳慶彰譯（1999）。《藝術設計的色彩構成》。台北：龍辰。
18. 博碩文化編譯，（2008）。《給設計師的 DM 型錄設計典》。台北：博碩文化股份有限公司。
19. 《2000 台北國際視覺設計展/新創月曆專輯》。（2000）。中華民國美術設計協會。
20. 《2000 台北國際視覺設計展專輯》。（2000）。國立台灣藝術教育館。
21. 《台灣海報設計協會，「綠與生命」國際平面設計研討會暨國際海報邀請展》。（2004）。台南女子技術學院。
22. 《發現亞洲國際海報邀請展》。（2002）。台灣海報設計協會。

外文書籍：

1. Gradation Design 。 (2003) 。 Japan : PIE BOOKS
2. Illusive/Contemporary Illustration and its Context 。 (2007) 。 Germany: Die Gestalten Verlag GmbH & Co. KG
3. IdN Decade Design Awards 。 (2003) 。 Systems Design Limited 。 Gingko Press

中文論文：

1. 王蓼，2001，《向量式的數位繪畫在海報設計上的研究》，碩士論文，國立臺灣師範大學設計研究所，台北。
2. 李佳芬，2006，《單元圖形之複合組構應用研究》，碩士論文，國立臺灣師範大學設計研究所在職進修碩士班，台北。
3. 洪大鈞，2006，《漸層色彩的語意詮釋在視覺傳達設計之應用與研究》，碩士論文，國立臺灣師範大學設計研究所，台北。

期刊部份：

1. 林金台 (1999) 。《藝術形式中「漸層」美感的研究》。1999 跨世紀人文,科技國際設計學術交流研討會論文集。
2. 林昆範，2008，《科學發展》428 期，P62-69。
3. Idea design 意念圖誌 第 12 期 2006 年 12/1 雙月刊。
4. Idea design 意念圖誌 第 17 期 2007 年 10/11 雙月刊。

網站資源：

1. 台灣美景 e 網盡覽。上網日期:2009.05.05
<http://videotaiwan.org.tw/200510/intro.php?id=491>
2. Bai 百度搜尋。上網日期:2009.03.16
<http://www.sotoo.net/gh/mjmh005.htm>
3. 色彩的感覺與聯想。上網日期:2009.02.14
http://163.32.161.9/artist/t3/teachsite/ref_1_1_2.html
4. 色彩的體系。上網日期:2009.04.02。

- http://content.edu.tw/vocation/art/ks_hc/htm/content/ch06/newpage2.htm
5. 設計基礎課程美的形式原理。上網日期:2009.02.07
http://163.32.86.9/games/91rs/rs/rs155/public_html/page1/all1.htm
  6. 飛爾酥設計室。上網日期:2009.07.16
<http://philsu.tw/index.php/>
  7. 壹試零點一二五。上網日期:2009.01.04
<http://140.125.151.167/pdq/cf15.html>
  8. 維基百科。上網日期:2009.04.26
<http://zh.wikipedia>.
  9. 墾丁旅遊達人網。上網日期:2009.05.05
<http://springscream.dotzing.com.tw/>
  10. 墾丁國家公園管理處。上網日期:2009.05.05
<http://www.ktnp.gov.tw/>
  11. HOT 墾丁旅遊網 / 2009 墾丁音樂季。上網日期:2009.03.01
<http://springscream.hotkt.com>
  12. HOT 墾丁旅遊網 / 2009 墾丁音樂季。上網日期:2009.03.14
<http://springscream.hotkt.com>
  13. PChome 影城。上網日期:2009.07.16
http://link.photo.pchome.com.tw/s03/fish_panic424/9/124247665698/