

第 4 章

研究結果

4.1 創作動機與理念

攝影一直是獲取影像資料的捷徑，個人於 2002 年購第一部 400 萬畫素的奧林巴斯（OLYMPUS）數位相機，此相機功能齊全讓人有躍躍欲試的衝動慾望。數位相機扮演著影像數位化的角色，藉由傳輸線能與電腦直接溝通。數位化的資料存取利用十分便利，利用各種電腦繪圖軟體做後製處理，提升數位畫質的美感及趣味性。本次創作的主角就是以數位相機拍攝，取得構想中的角度及畫面。

電腦工具的利用，改變了創作的程序與習慣，對於人物的肢體動作描繪的問題，可以藉由三維 Poser 繪圖軟體調整出理想的動作，且內建龐大的資料庫，包括了各年齡層的男女、動作、光線、攝影機視角，甚至還有各種動物及其動作。也可以很自由的更換材質。不需要像以前一樣，特地去找模特兒擺動作。而 MetaCreations 公司當出設計 Poser 這套軟體的主要用意也是為了讓設計者，有更便利的方式獵取各種姿態；而面部表情及表面的質感處理較為生硬且不帶感情，實非此軟體的強

項，所以我用 Poser 的主要目的在於動作的捕捉。

部份的配角模型則是利用 3ds Max 強大的建模工具塑造出來；並運用攝影機的視角調整出所要的角度。而 Painter 則是提供魔術般的影像合成、融合、變形的優點及完美模擬出各式筆刷的藝術表現，將內心的創意完整而具體的視覺化呈現。

加上個人對數位影像藝術的偏好，利用各種數位化的工具去創造出一本不同於市面上傳統手繪的童書。這些圖像的創作，可運用在海報設計、月曆、書籍等平面設計之中。而數位化的不同呈現方式，也能夠讓創作者與觀者更普遍地、輕易地透過各種傳播的數位機制，欣賞到作品。

4. 2 個人學習過程

基於新科技對設計藝術的衝擊，且自身對電腦繪圖相關軟體的強大功能的吸引。自行摸索研究，從早期 486 電腦 DOS 版的 3DS 動畫軟體，到 2D 的 Photoshop、Painter、Corel DRAW 等。在零與壹的數位影像世界，自己如同創造萬物的導演，藉由數位軟體將虛無的憑空幻想化為無限的可能。

其實好的圖畫書作品事先還是要經過多次的手工草圖繪製與修飾。適當整合運用影像軟體，才能表現出數位插畫的精隨。

4 · 3 創作流程分析與說明

有鑑於電腦繪圖長久以來給人一種冰冷、生硬的感覺，此次創作技巧儘可能的將此弊端改善，並結合電腦繪圖的複製性、模擬性、易於編修等優點。經過多次的實驗及研究後，發現以 painter 軟體的手繪模擬性的效果最顯著。可以很容易地將手繪充滿筆觸的質感完整呈現，不用擔心所謂的媒材的不相容性。如：水性的顏料不能和油性的顏料混合。也不必去拘泥於作畫的程序性。如：傳統作畫程序從淡的畫到濃的。這都是轉成數位化的資料處理的好處。

首先將所想的劇情大綱、人物的主配角、場景等設定好。把所想的人、事、物具體的呈現在草圖上。主角以數位相機拍攝好所要的角度及表情，若沒辦法做來的動作則以 Poser 模擬出。而配角則是在三維繪圖軟體(3ds Max)中製作。由於三維繪圖軟體所作出的圖形質感較偏冷調，所以必須做些處理加以改進。將以上所得的影像載入至二維繪圖軟體 (Painter) 中製作，並增加其細部重點的描繪，以突顯角色的特性。

本次創作所用的硬體設備為：AMD-XP 1.7GHZ 處理器、512MB EDO RAM、Ennyah(恩雅) Ge Force 2MX 64 RAM 顯示卡、40GB 硬碟、ASUS(華碩) A7A133 主機板 Liteonit 40 讀 24 寫 10 覆寫燒錄光碟機、17 吋 I-TECH 液晶顯示器、OLYMPUS C4040 數位相機、WACOM UD 1212II 12 吋

數位繪圖板、CF/SM COMBO 讀卡機。

1 · 製作流程—手繪草圖部份

(1) 繪製簡單的故事分鏡腳本草圖 (圖 28)

圖 28

(2) 數位拍攝與資料蒐集 (圖 29)

圖 29

(3) 主角與配角人物草圖 (圖 30)

圖 30

(4) 場景草圖繪製(圖 31)

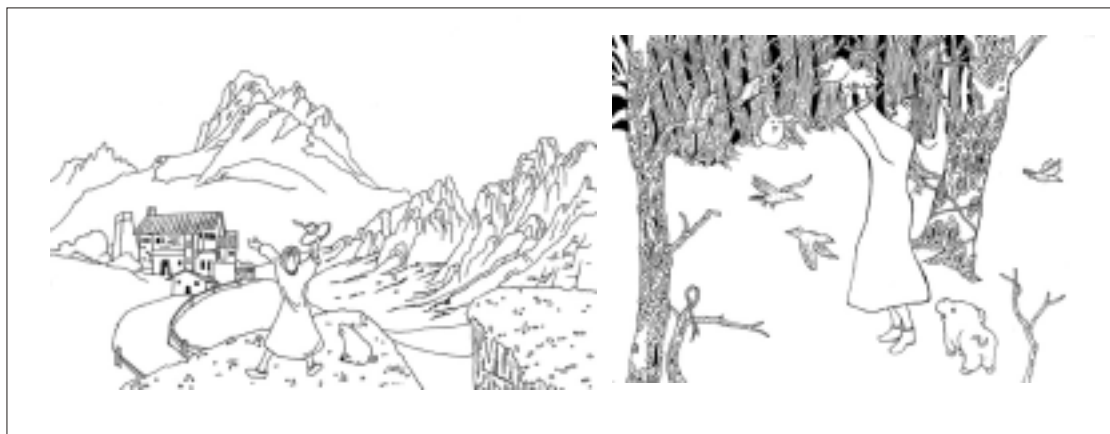

圖 31

2 · 製作流程—電腦繪圖部分

(5) 將手繪草圖掃描進入電腦，數位相機的數位圖檔則以 USB 傳輸線輸入電腦中。

(6) 人物動作部分：使用三維繪圖軟體（如：Poser）將動作模擬出來。(圖 32;33)配角模型部分：使用三維繪圖軟體（如：3ds Max）將模型建構出來。(圖 34)

圖 32:Poser 模型輸出成Tiff 格式,到二維繪圖軟體(如:Photoshop;Painter)。將人物模型著上衣服的色彩

圖 33

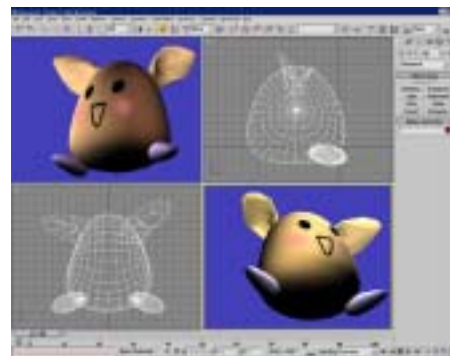

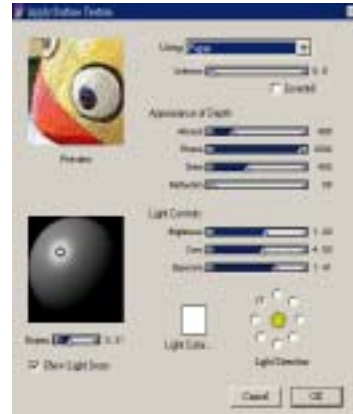
圖 34

(7) 利用三維繪圖軟體的攝影機調整出適當的視角。

(8) 將所繪製圖形轉檔成 “.tiff ” 檔，（如：background.tiff）以便輸入至二維繪圖軟體（Painter）內取讀。

3 · 製作流程—Painter 後效處理部分

(9) 在 Painter 中設定新的圖紙 (canvas) 尺寸及解析度。在物件 (object) 控制盒的圖層 (layer) 中分別輸入先前所繪製好的圖形。也可新增圖層繪製其他不足的圖形。

(10) 運用筆刷控制盒 (brushes) 中的各式藝術筆刷將冰冷、生硬的三維圖檔賦予美感的彩衣。(圖 35)

圖 35

(11) 適當運用效果 (effects) 欄位中的表面控制選項 (surface control) 加強美感表現。並存成 “.tiff” 檔。載入至 (CorelDRAW) 內取讀。

4 · 製作流程—CorelDRAW 版面編排部份

(12) 在 CorelDRAW 開啓新檔，設定輸出的紙張大小 (paper size)，輸入 painter 所繪製好的圖形。

(13) 利用尺規的導引線 (guide lines) 規劃好圖文的版面配置，並將故事文案置入至適當的位置印

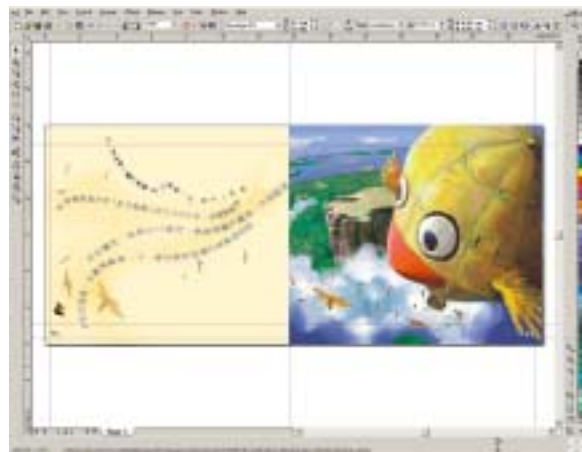

圖 36

刷輸出後即完成。(圖 36)

4 · 4 人物介紹與分析：

姓名： Fen

生日：7 月(巨蟹座)

血型：o 型

身高：160 公分

性格分析：是一天生喜愛幻想及喜愛做夢的女孩，也很喜歡睡覺，常常睡到自然醒。但有一點粗線條，常常忘東忘西的。

姓名：小布丁(Angle)

生日：2 月(水瓶座)

血型：B 型

身高：110 公分

性格分析：熱於助人，且擁有一個不平凡且又長又大的耳朵，具有飛行的能力。

姓名：比爾(Bear)

生日：5 月(雙子座)

血型：O 型

身高：150 公分

性格分析：和小布丁是生死與共的好友，愛搞笑的個性，常常帶給大家歡笑。

4 · 5 創作主題與故事內容

本次童書創作題目為夢(Dream)。故事中的女孩有些庸懶但卻天生喜愛幻想且富有冒險性。有一天睡的正香甜的芬不知不覺得走入夢中的世界但卻渾然不知。在夢裏遇到了一些伙伴，並隨即展開了一個神祕又驚奇的冒險。

插圖	故事內容
 An illustration of a young girl with dark hair, wearing a purple and blue striped shirt, sitting up in bed reading a book. She is surrounded by several colorful stuffed animals, including a brown dog, a pink rabbit, and a purple creature. The room is dimly lit, suggesting a bedtime scene.	<p>Fen 是一位天生富有幻想性及喜愛做夢的女孩，也很喜歡睡覺，她認為睡覺做夢是一種幸福的事。快放暑假了，這是學期末所以要準備考試。這幾天看書都看的很晚。看書對生性庸懶的 Fen 來說，實在是有如刀割般的痛苦。讀到累了，瞌睡蟲也開始對她招喚，不知不覺就</p>

躺在床上睡著了。

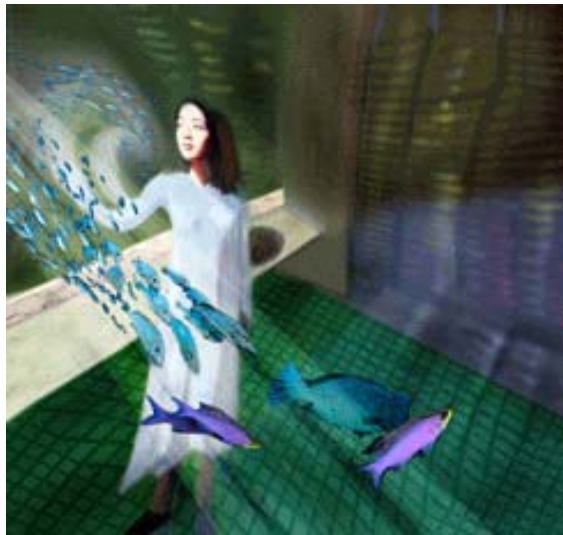
過了一盞茶的時間，她起來有點懶懶的。但還是睡不飽，所以又繼續躺下去。這一次睡的較剛才更為香甜，若屋外轟隆巨響的打雷聲也無法叫醒她。

Fen：「明天就是考試了，怎麼辦？還是得加把勁才行。不，我絕對不能再睡下去了。對！先去洗把臉，振作起精神。」Fen 真的睡的很甜，完全不知道現在是在做夢呢！她邊想邊往著浴室的洗手臺去，將水龍頭開關打開，嘩啦嘩啦．．冰冷的水觸碰了她的皮膚，也將惱人的瞌睡蟲給趕跑了。

Fen：「咦！真是奇怪呀？爲什麼洗手臺上的鏡面有些東西呢？」「哇！這是什麼東西呀？」Fen 雖然膽子不小，但鏡面上的物體她還是第一次遇見。心中有些忐忑不安，甚至以本能的反應將手把眼睛搗起來！不太敢看呢！鏡中的物體飄呼不定的漫遊。

但是居於好奇心的驅使，她最後還是將手緩緩地放開，由害怕漸漸轉爲好奇；但心中仍有幾許不安，她小心翼翼地將手往鏡面上觸摸。突然浴室產生了空間扭曲，數道白色的光線從鏡中射出，照到 Fen 慘白的臉上，更奇怪的是有大量的魚群如發瘋似地拚命從鏡中游出來。她的手好像被一股神祕而強大的力量所吸引住，Fen 想掙脫卻掙脫不掉，所以就被神祕且強大的力量吸到屋外的另一個空間去。

大的超乎想像的月亮高掛天空中，Fen 飄浮在燈紅酒綠的城市上空，四周都是剛剛闖入浴室為數眾多的魚群；還有一些奇怪的現象，那就是有五隻小豬和一隻小熊及一隻長耳小怪物也都在空中，有些離他很遠，但有些卻近在咫尺。

過了沒多久，魚群漸漸散去。Fen 和五隻小豬和一隻小熊及一隻長耳小怪物也飄在一座大樹上空相聚在一起了，除了相互自我介紹之外，也彼此訴說著自己的不同的遭遇並且都覺得不可思議，難道這真的是一場夢嗎？正當談的興高采烈之際，越談越大聲，驚動了大樹旁的一群白鴿。白鴿受驚而倉皇飛出。

不知聊了多久，從深夜到凌晨，從凌晨到天明；從繁華的城市到看似一望無際的海邊。使他們飄浮在天空的神祕力量也逐漸消失。沒多久，全部都降落到海邊的沙灘上。只有長耳小怪物，也就是小布丁因為有一對像小飛象的長耳朵，所以仍然能自由的飛行。天空中不斷有另人驚奇的事物，就算是海邊也不例外。無人操控的風箏在空中遨遊。他們都被這眼前的景象感到神奇不已！在海的左邊有一座山。芬這時發揮了冒險的心，提議要去探一探究竟！大家則一口同聲地答應了。

早晨的海浪是平靜的，所以他們大可放心的涉水而過，前往目的地。小豬們走在 Fen 的附近，比較膽小的則走在後面。大約過了數時之久就到了目的地。此時水中噴射出六個紅色的光球而眼

	<p>前有兩座山，中間是一道看似女神般的瀑布，四周則佈滿了綠意盎然的樹衣。岸邊還有一艘有點破的船。</p>
	<p>他們現在已經有點疲倦，但女神般的瀑布則開口指引他們往左邊山坡去，大家實在是累的無法思考及判斷。就一股腦地往山坡去。當他們到達山坡時已累壞了，紛紛躺在柔軟的草皮上休息。而山坡左邊有個小鴨頭型的熱氣球。沒想到剛躺不久，山坡竟然會說話，而且長的像一個人的臉，並且告訴他們若累的話不仿使用熱氣球。</p>
	<p>Fen 心想這是不錯的建議，就召集著大家一起坐上熱氣球準備環遊世界！並且謝謝山坡先生的好意。這個熱氣球具有靈性，能夠自行操控。熱氣球越升越高，升到超過彩虹的高度，且越飛越遠，不一會兒就把海邊的景</p>

	<p>緻盡收眼底。一大群的古怪的飛行蟲在熱氣球底下飛往覓食處。</p>
	<p>熱氣球繼續飄著，天空的雲層也漸漸變多變厚了。夏季型的氣候總是說變就變，剛才陽光普照的情景馬上轉換成不穩定的陰雨天氣型態。Fen 仰望著詭異且紫色的天色，心中開始擔心起來。比爾也深感不安，小布丁更是依偎在 Fen 的懷中，一旁的小豬們也焦躁不安。</p>
	<p>突然數道閃電從天空中打下，震耳欲聾地轟轟巨響。且雨勢及風勢都逐漸加大。</p>
	<p>強烈的風勢把熱氣球吹的七歪八扭，也把比爾給吹出去了。全部的乘員都摔了出去。強烈的風勢把熱氣球吹的七歪八扭，全部的乘員都摔了出去。Fen 也被這股可</p>

	<p>怕的強風吹的天旋地轉。一直不停的翻滾。</p>
 A person wearing a white hat and dark shorts is lying face down on a vast, flat green field. The person's arms are outstretched, and they appear to be in a state of unconsciousness or death.	<p>最後她終於驚醒過來，原來這一切都是夢！</p>
 A person in a brown shirt and dark pants stands on a grassy cliff edge, looking out over a valley. In the background, there is a small village with stone buildings and a large, snow-capped mountain range under a clear blue sky.	<p>太陽照著她十分刺眼，她走出屋外，看看這個世界，一切是這麼的美好，人生還充滿著光明及希望的。趕緊收捨好懶惰的心，努力加油吧。</p>