

手作封面 創作紀實

手作りの表紙 創作記録

Record of Handmade Creation of the Cover of AEW

文・圖 | 陳立君 (《原教界》美術編輯)

透過 本次原教界出刊100期特展，現場同時展示了三十幅封面插圖設計原作，一方面是《原教界》總編輯林修澈教授對刊物封面的重視，也是我本身呼應源自於對原住民族的手作藝術原創力的體現，為因應每年需要不同手法的圖像呈現，也加強了我對封面插圖執行能力的自我提升，拓展了我手作能力的廣度。

應總編輯林修澈教授的要求，在本期就我創作封面插圖一路從圖像發想、選圖後的修正調整、製作的過程等做更詳實的分享，不同插畫風格手法的作品成形過程中的完整樣貌。

深讀文章內容 解讀主題意向

每當收到當期主題，因從未觸及過的原教專業領域，不能只從文字的表相去解讀，我通常在文章陸續進稿的時間裡，先上網搜集該主

總編輯林修澈教授引領我向與會貴賓說明在出刊100期特展中所展示封面創作。

題的相關資訊自己先做理解，再比對進稿的文章內容提取創意切入點，作草圖構想的規劃，在進行美術編輯排版的工作的三週時間，桌上也進行了多幅概念草圖，同時去自我檢視主題視覺傳達的方向是否明確，創意發想避免重複性外，讓我每期循環倍感壓力的，是所提交的封面設計提案用於設定的製作手法是否能如實呈現，而不是草圖畫得出來，但實際執行上卻無法達成。

從文章內容提取草圖構想的規劃，彙整後繪製成二至三組的提案，確定了提案圖面，放大至刊物封面相同尺寸再進行精細修正描繪。

注入提案定義 構成寓意圖像

當期編輯部所收到作者所提供的影像圖，是無法直接從中選取而成為封面主圖的困難下，該如何將主題內容讀過理解，透過思考轉化成寓意性的圖像設計！每到這個時期，我太太總形容我是熱鍋上的螞蟻，坐也坐不住，工作室樓上樓下到處走，不時翻找資料找出可行想法。甚至加班熬夜一個晚上過去了，但仍舊沒有自己覺得理想的畫面。因此一桌子的草圖等到我把雜誌內頁美編工作完成的一校稿送出去後，我才會彙整成提案方案，再仔細的繪製成二至三組的提案草圖供編輯部確認。

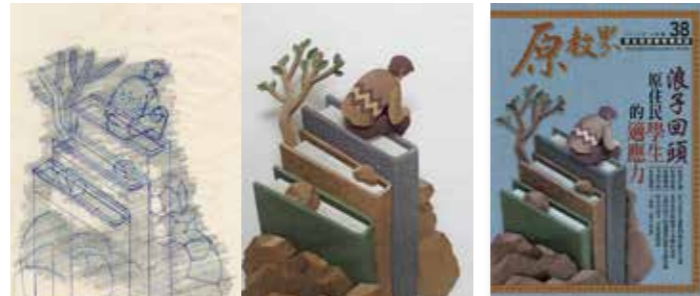
確認草圖提案 轉畫精細圖稿

提案草圖是先以速寫方式縮小稿繪製，一旦確定了提案圖面並不能直接放大來執行製作插圖繪製，而是要放大至刊物封面相同尺寸再進行描繪，同時修正圖像中物件的協調性，圖像中的細節，紋飾的比例再做一次仔細的調整，也讓自己再一次檢視模擬成品的樣貌，避免在製作執行時有所偏差，也得花一、兩天的時間反覆修正，每次修正環節都影印出來和原畫做交互比對，在多次的確認後，才能開始進行實作的階段。

風格年年變新 創藝手作分享

2011年第37-42期的「立體紙雕」：透過不同色彩紋理紙張，將精細圖稿描繪複寫在紙張上面，依據圖案的配色仔細以剪刀剪下或筆刀切割下，將各式大大小小的物件，或捲或壓使其呈弧面狀，並依據精細圖稿的位置組合出複雜又層次立體分明的紙雕作品，期望能夠栩栩如生地講述本期刊物主題，帶給讀者愉悅的視覺體驗。

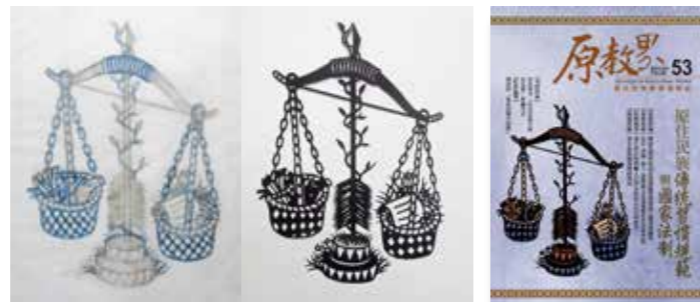
2011年第37-42期的「立體紙雕」創作紀實。

2012年第43-48期的「版畫拓印」：將精細圖稿的圖像仔細複寫在版畫膠版上，中間需不斷反覆來回確認是否都已全部複寫在膠版上，才能使用雕刻刀將線條逐步挖出，由小區塊執行擴展到整個畫面來完成，最後將主圖外的面積挖除，就可以用版畫上色滾輪滾上已完成的膠版上，再將白色宣紙覆蓋其上，用版畫拓擦用的馬連，將圖案轉印到宣紙上，之後再透過電腦影像軟體將黑白轉換成彩色，並保留版畫特有的紋理效果。

2012年第43-48期的「版畫拓印」創作紀實。

2013年第49-54期的「剪紙圖案」：以紙為加工對象，將精細圖稿的圖像影印稿置上，下方為150磅的黑色紙，先用訂書機固定上下紙張，再以美工刀或筆刀等工具執行創作的藝術。由內而外、先進行細部去除工序，漸進到大面積輪廓的去除工序，融和剪紙技藝和插畫藝術下的剪影鏤空圖像，構成刀砌與紙感細膩的剪紙圖案，再結合電腦合成色彩繽紛的細緻影像。

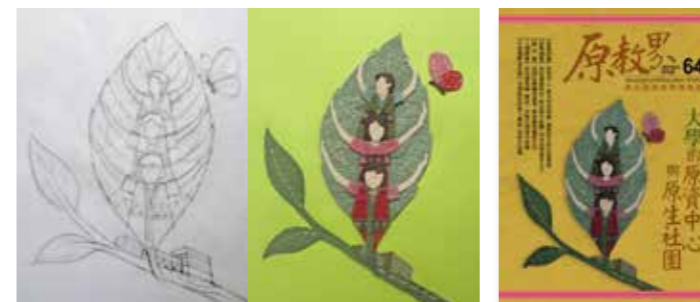

2013年第49-54期的「剪紙圖案」創作紀實。

2014年第55-60期的「棉紙撕畫」創作紀實。

2014年第55-60期的「棉紙撕畫」：輕透薄軟的彩色棉紙為創作素材，將精細圖稿的影印稿置上，下方為配色設定的棉紙，用訂書機固定上下紙張，中間置入以鉛筆碳粉自製的覆寫紙將所需圖案複寫後，改以沾清水的毛筆描繪複寫出來的線條，再用手仔細將圖案撕下來，並保留下棉紙纖維毛絮狀，用筆沾稀釋的白膠水由內往外刷上膠水固定物件，依序完成各單組圖像物件，再組成如水墨暈染邊緣效果的完整畫面。

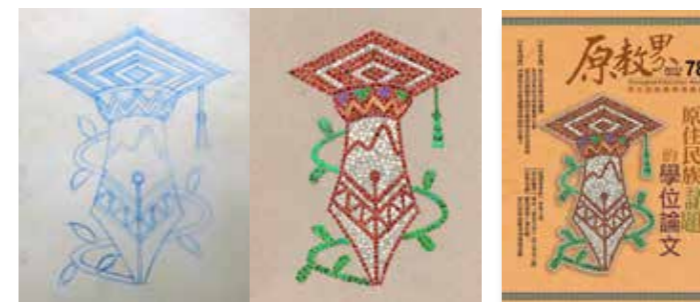
2015年第61-66期的「拼布手作」創作紀實。

2015年第61-66期的「拼布手作」：通過拼縫各色棉布素材的圖形創作風格，仔細在布料轉寫描繪後剪下的布料，邊緣白膠經過貼整成許多小物件，耐心細緻地縫製，對照精細圖稿將圖案一塊塊拼接起來，製成的圖像物件層次分明，富有明顯的立體感，把它放在底布或色紙上，圖樣猶如浮雕般微微凸起。

2016年第67-72期的「刺繡手作」創作紀實。

2016年第67-72期的「刺繡手作」：在素色棉布上描繪圖稿後，套上刺繡框，棉線如顏料，針如畫筆般，才能一針一線交織出做工繁複的圖案，將其圖稿如實轉譯在布面上，透過穿刺交織的線條，形成浮凸的彩色筆觸，卻比素描的筆畫還要費時許多，耐性的刺記出樸實卻色彩細節分明的圖面。

2017年第73-78期的「蛋殼鑲嵌」創作紀實。

2017年第73-78期的「蛋殼鑲嵌」：仔細描繪轉寫圖稿到牛皮厚紙板上，將壓克力顏料以筆刷彩繪蛋殼，風乾後噴上透明漆，接著壓碎成大小不一碎片後，在欲貼附的區域塗上稀釋的樹脂膠水，依據圖稿色彩規劃，將大大小小各式各樣的顏色碎片鑲嵌（馬賽克Mosaic）貼上，逐區完成組合拼貼成如陶瓷片鋪面而成之色彩斑裂圖像的表現形式。

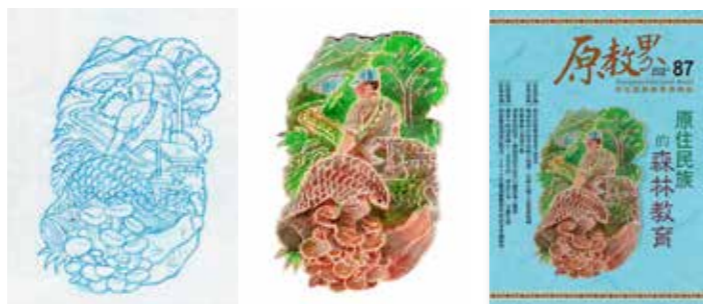

2018年第79-84期的「黏土塑型」：以油性黏土加以塑型，因只有白、黑、紅、綠、藍、深土、粉紅色，要先將油土由上述顏色自行相加揉壓製造其他近20種顏色，以因應製作成品上的配色需求，仔細描繪轉寫圖稿到牛皮厚紙板上，以利完成的各色物件皆能置入依圖稿所標示的大小及位置。圖形的塑型精確到位是大工程，圖稿是平面，透過各式整形、細雕，揉捲，交編圖案組成圖稿所設計之圖像。塑形成半立體浮雕感的圖樣，

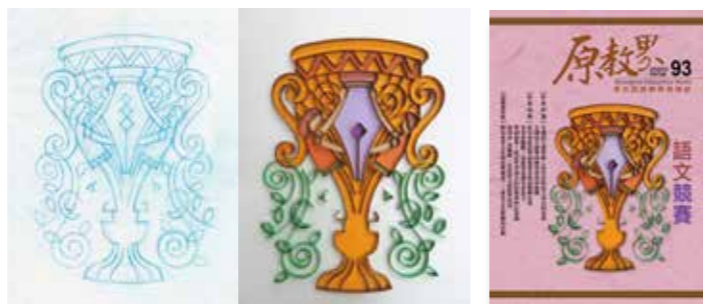
2018年第79-84期的「黏土塑型」創作紀實。

2019年第85-90期的「蠟筆彩繪」：以硬筆將圖稿描繪到模型板上，木板上呈現出凹陷的線條圖稿，再用粉蠟筆逐筆上色後，而凹陷的線條因無法上色而自然呈現留白線條，圖面色彩形成如油畫般的筆觸感，最後將圖形最外圍部份切除，造型出一幅色彩豐富的圖形版塊。

2019年第85-90期的「蠟筆彩繪」創作紀實。

2020年第91-96期的「捲紙手作」：描繪轉寫圖稿到白色厚紙板上，將圖稿描繪到配色所需的色紙，並用筆刀仔細切割各色彩大小物件後，再轉貼到白色厚紙板上，最後裁切所需色彩紙條，黏附在圖稿設定所需的線條位置，有直線、曲線、裝飾線的執行工作，要如何將曲線的長度及捲曲度精準掌握並仔細黏貼固定，對此黏貼作業更是耗時費工，在時間壓力、專注力和應變力也從錯誤中得到了執行成果，讓捲紙手作的成品有如線條結構相連結的精緻圖樣。

2020年第91-96期的「捲紙手作」創作紀實。

2021年的97-101期的「仿玻璃膠」：在精細圖稿上貼附投影片，使用透明塑膠軟性的擠壓瓶，裝入自製的半稀釋黑色樹脂膠，在投影片邊擠出膠態液體成黑色線條，有時會發生擠

2021年的97-101期的「仿玻璃膠」創作紀實。

得過多或突然擠不出來的狀況。在此之後平放約三小時，才能修正清除過多的黑膠線條，再使用壓克力水彩填入所有黑膠線條構成的空白處，還需經過三小時自然風乾才得以形成具有張力狀的膜狀色彩，也因壓克力水彩是屬於透色性很高的膠性工具，待成品完成後即具有玻璃彩繪般的明亮感。

原民會主委將主委仔細聆聽封面創作的導覽分享。

圖，而專業插畫家也僅以自己專長的單一風格來繪製，若按照總編輯的需求下，13年來應該要委託十幾位插畫家來完成才對。但在預算有限的困境下，努力將自學技藝來盡力達成，提供了全心投入的專屬客製化創作成品。

時間說快不快，說慢不慢就這麼流逝，今年為了100期的展覽把所有作品一一的放在桌上審視，沒想到在總編輯林修澈教授的要求下，我也真的把這些不同風格的創作方式展現了出來，看著這一幅幅的作品，那些獨自熬夜與手上素材奮戰的記憶又一一浮現，每一次創作都只專注在作品表現的我，可能沒有大名氣或好營收，但看著這些「孩子」，自覺對品質的要求與堅持，無愧於那些年創作的時刻。◆

結語

從2011年決定了「手作風格」的封面設計執行，除了「立體紙雕」、「拼布手作」是我原先就有的製作能力，而「黏土雕塑」是我將就學時期所學純藝術立體雕塑的手法，為此封面設計所採取的另類手法，至於其他的創作素材，也是利用每年12月號出刊後，開始上網搜尋或購買相關書籍研究，花了近兩個多月自學實作後，才能確定本年的手作風格。

我曾向總編輯反應，一個封面設計師會根據設計案的需求，委託專業插畫家來製作插

陳立君

台北市士林區人，1966年生。泰北高中美工科畢業。專長平面美術設計工作，曾任平面設計、雜誌及報社美術編輯，現經營設彩視覺設計工作坊，從事平面設計，自2008年承接《原教界》迄今已達13年。