

奇幻文學書籍插畫封面設計及圖像研究

The Study on Drawing Cover Design and Graphics for Fantasy Literature Books

*謝宛靜
Wen-Jing Hsieh

**王藍亭
Lan-Ting Wang

*台南應用科技大學視覺傳達設計系碩士班 研究生

**台南應用科技大學視覺傳達設計系 副教授

摘要

在日趨視覺圖像化的社會型態影響下，插畫應用範圍與繪圖方式也隨時代科技日趨廣闊，跳脫單一創作手法，使插畫具有獨特強烈的視覺語言風格，豐富且多元化的構成，更是廣泛運用在表達奇幻文學書籍封面設計上，透過插畫的表現手法更能傳遞作者想表達的世界。本研究目的欲瞭解奇幻文學書籍的插畫封面設計，先蒐集相關文獻與樣本，以內容分析法編列樣本圖像後分析樣本封面設計之構成與編排，再個別採取樣本中的奇幻插畫圖像及元素，推論出最常被使用在奇幻文學書籍封面設計上的奇幻插畫圖像、奇幻元素及編排方式，以瞭解奇幻書籍封面設計所帶給閱讀者的視覺感受，本研究使用內容分析法解析研究樣本，欲探究奇幻文學書籍封面的插畫圖像所蘊藏意涵；研究結果發現，富有簡潔明瞭具有傳達訊息功能的奇幻文學書籍封面插畫設計，會以主角或與主角有著群體、對立等重要關係的人事物為主，基本上是以書籍內容所提及的一段內文作為插畫設計編排，而較無法傳達訊息的插畫封面設計即是以多元素的插畫圖像為主，甚至是以抽象化等形式作為奇幻文學書籍封面設計編排；期許此研究結果能提供給出版業者新思路與提供書籍封面設計人員作參考。

關鍵詞：奇幻文學、書籍、封面設計、插畫、圖像

Abstract

When graphics become a kind of social form, in the resultant impact, its scope of application and methods of making drawings will become more extensive, following the advances in technological development. A single innovation of drawing, however, is rarely seen. Graphics have a unique and powerful visual 'language' style; its composition is abundant and complex, and it has often been used on the cover designs for books dealing with fantasy literature. Its modes of expression have transformed the world of the painter and it offers the scope of greater expression in regard to what the artist wants to say. This study aims to understand the performing method of graphics on the cover design of fantasy literature books. Firstly, related literatures and samplings were collected; they were analyzed by using Content analysis in order to determine whether or not the design composition and editing as well as the functions of the design can convey the intended messages. The results showed that if the main role of the story or its relevant groups or opposing characters can transmit a simple and clear message, then they would comprise the significant design of the cover. In principle, part of the contents will be taken as the main editing, even if the cover design is based on multiple factors or is in an abstract form which cannot convey the message to the readers. It is hoped that the conclusions can provide reference, as a new idea, for the cover designers of the publishing companies for the fantasy literature books.

Keywords: fantasy literature, books, cover design, graphics

一、前言

1. 研究動機

近年來因「哈利波特」與「魔戒」等作品暢銷熱賣，使得西方奇幻文學受到注目，不僅在世界文學史上掀起一股魔幻旋風，更是為整個創意產業帶來一連串的經濟奇蹟；而奇幻文學與電影、電玩遊戲等



產業合作，大量向文本取材與改編，也提昇了奇幻文學的曝光率與閱讀率。「奇幻」(fantasy)一詞源於描述天馬行空、富有創造性的「幻想力」(imagination)，奇幻文學不僅能擺脫現實社會的拘束，更能賦予希望與反應當下的渴望，具有避世的功能，這也是近年來奇幻文學受到全球關注及歡迎的其一原因。Dr. Merlin C. Wittrock 在1980年代曾說：為了理解一篇文本，我們不只是『閱讀』它，還會為它建構出一道意義；當閱讀者在處理這篇文本時，他們會依靠著知識、經驗、記憶與詞彙的關聯性去創造圖像來呈現它的意義¹。因此奇幻文學的書籍封面設計即是引領著閱讀者對書籍內文涵義的第一圖像記憶，將作者筆下描述的世界化為插畫圖像，刺激閱讀者的視覺觀感，不僅傳遞書中訊息，更能牽引閱讀者的心靈；一本「好的」書籍封面設計是要能引發閱讀者的共鳴與刺激心靈，延展出它背後意義與日後收藏價值，甚至具有裝飾的用途。書籍封面設計重要且富有意義的功能就是在於它能夠透過插畫藝術與設計的形式來反映書籍內容，讓閱讀者在視覺上產生認同感進而領會書中內文所傳遞的訊息與意義，激起讀者群對書籍的購買慾望。具有多重功能與意義價值的賦予都在於能給消費者第一觀感的書籍封面設計上，而在琳琅滿目的書海中，書籍封面設計就像是個無聲的推銷員，它的好壞在某種程度上也會間接的影響讀者群或消費者對於書籍的購買慾望。

2. 研究目的

近年來由於奇幻文學的大放異彩，延展合作領域也越趨盛廣；回歸到原點第一個接觸消費者的實體產品上，書籍是最具代表且富有收藏價值的產品，而如何能讓消費者願意購買且對產品有心理與視覺上的認同感，是現下奇幻文學類書籍封面設計所貧乏的。奇幻文學能激起讀者發揮想像空間，而書籍封面的插畫設計則能營造獨特氛圍，帶領讀者深入其境，賦予故事內容新的生命。以下是本研究目的歸納：
1. 瞭解奇幻文學的起源、定義與奇幻元素，及探究插畫定義與功能、書籍封面設計編排。
2. 分析奇幻文學書籍插畫封面的插圖、色彩、文字和編排元素。
3. 提出新思路給出版業者或書籍封面插畫設計人員作參考。

二、文獻探討

1. 西方奇幻文學

西方奇幻文學的定義為非亞洲地區的國家，僅屬於歐美的西方地域為主；其追溯西方奇幻文學的根源，應先由上古時代的神蹟、神祇等神話發源起，而後亦有先民狩獵後口傳的神話式英雄冒險事蹟，本研究亦將西方奇幻文學發展的過程整列(表1)。奇幻文學的發展與時代、歷史背景、文化等因素相關聯，而影響最深遠的莫過於西方中世紀的藝術、文學、英雄史詩與宗教信仰。隨著時代的變遷，奇幻文學受到西方文化與歷史的影響，乘載著多元且豐富有趣的因子，無論是在奇幻元素或故事的架構上亦充滿無限想像空間，透過奇幻文學的架空世界，使閱讀者能領略及感受各式新奇冒險，激起閱讀者對奇幻世界的想像與渴望，大量吸引閱讀者購買與閱讀。

表1 影響西方奇幻文學發展的過程

世紀	影響因素	時代背景
上古世紀	古希臘神話、印度安神話、民間傳說、北歐神話	原始時代，人類對於奇特或自然徵兆的低認知下，以推敲或幻想等方式作為理解，再經由口耳相傳或圖畫式的記載。
中世紀前期	基督教文化、聖經	基督教在羅馬時期傳入歐洲，其信仰理念、精神觀念(指仁慈、寬恕、博愛)都對後世影響深遠。
中世紀、十二到十六世紀	騎士文學	描寫騎士生活與冒險經歷的文學；當時由吟遊詩人利用口頭傳唱或表演等方式，流傳於貴族間。
十七世紀末、十八世紀初	哥德小說(Gothic fiction)	源於十七世紀末英國的哥德復興，以黑暗面為題材，亦有恐怖、神秘、死亡、詛咒、變態、超自然等元素組成。
十八世紀末、十九世紀初	浪漫主義	因十八世紀末理性精神盛起，寫實主義與科學的規章，使人們嚮往烏托邦的社會理念，推崇浪漫主義與童話。
二十世紀中葉	現代奇幻	托爾金的《哈比人歷險記》和《魔戒》等作品相繼出現。

(資料來源：本研究整理，2011)

¹ Alberto Manguel 著，吳昌杰 譯，《閱讀地圖：一部人類閱讀的歷史(A history of reading)》，台北市，臺灣商務，1999，第6-7頁。



在二十世紀之前，奇幻文學並不歸為一文類，鮮少有人注目及發展出理論性研究與定義，直到托爾金(J. R. R. Tolkien)在1938年論仙境故事(*On Fairy-Story*)講稿中提出「faërie」一詞意指「妖精(fairies)存在的國度」，包含精靈、妖精、矮人、女巫、龍、自然萬物及人等的事物，須存在於「第二世界」(secondary world)，亦指用幻想去創造一個想像的世界，其目的是創出另一個世界的真實。托爾金理論打開了奇幻定義的大門也影響之後奇幻文類的發展。現今的奇幻文學隨著時代轉變與不同文類、文化歷史等積累，所涵蓋的範圍甚廣，許多作品皆因同時跨越數領域的特質與元素，而使得在區別分類與定義上較為含糊，再加上出版社也無較嚴謹的定義類別，因此科幻(science)、寓言(parable)、童話(fairy story)、驚悚(horror)或者是寫實奇幻(magical realism)等亦常被包含在內。本研究彙整了相關學者對於奇幻文學的定義，結果發現奇幻文學定義中最常出現「不可能發生」、「跳脫現實」、「超自然現象」、「虛構」、「幻想」等辭彙，充分顯示出在架構奇幻文學故事的基本元素。

表 2 奇幻文學定義整理

學者	定義	出處
佛斯特(E. M. Forster)	「奇幻指的是一種暗示超自然之物存在的寫作手法，如在日常生活中引入實際上並不存在的生物。」	E. M. Forster(1973)。《小說面面觀》李文彬譯，台北：志文。
亞特貝力	「奇幻是一種廣受歡迎、跳脫現實的文學型式，混合了易於辨識的角色與睿智巫師、龍、魔法劍。」	Brain Attebery(1992). <i>Strategies of Fantasy</i> .Bloomington: IndianaUniversity.
費勒(Colin Manlove)	「奇幻是能夠激起讀者驚奇的情感，並包含超自然元素與不可能性的小說。」	Colin Manlove(1999). <i>The Fantasy Literature of England</i> .NY: St.Martin.
Lillian H. Smith	提到奇幻文學無論在題材方面或技巧方面，都是多種多樣的，而且不管任何形態的幻想作品，都各自跟隨著創始者造出來的巧妙模式。	Lillian.H.Smith(1999)。《歡欣歲月：李利安·H·史密斯的兒童文學觀》傅林統譯。台北：富春文化。
艾西莫夫(Isaac Asimov)	「就某種意義而言，所有小說都是奇幻作品。如果故事純屬虛構，那就是從來沒發生過。」	Isaac Asimov(2001)。《暴龍處方：艾西莫夫科普開講(二)》王原賢譯。台北：城邦。

(資料來源：本研究整理，2011)

「fantasy」此詞彙富有較複雜的含意，亦能拆為「fantasy」與「phantasy」，前者描述「狂想、異想天開、富於想像的創造」，後者為「想像力、不切實際的想法」²。「想像力」與「創造力」是為架構奇幻文學最重要的基礎。普提爾在1984年《神話與故事》(*Myth and Story*)中提出構成奇幻要素有以下四點：(一)背景需設在信史前或已記不清多久以前的過去；(二)必須牽涉魔法；(三)必須包含神話傳說般的人物或生物；(四)牽涉到無法用科學解釋其可能性的事件。如有其一元素建構於故事中，那便能稱之「奇幻文學」，本研究亦將現下奇幻文學中常出現的幾項元素列出(如表3)。

表 3 奇幻元素之整理

元素	含意
第二世界\架空世界	又稱為「異世界」，「第一世界」是我們身處的現實世界。
其他智慧生物或種族	被創造出來的角色，有自己的種族、特長、社會及文化並擁有特異功能。
神祕宗教體系	宗教信仰是一種形而上的思想體系，一般宗教奇蹟就是奇幻要素。
任務隊伍	主角左右會有一群有智有勇的相關人物等來輔佐主角完成任務或與惡勢力對抗。
邪惡勢力	通常主角都會被賦予執行任務與神秘的邪惡勢力對抗。
超自然的現象	指無法被自然科學所解釋、證實的現象。

(資料來源：張重金，2007；本研究整理，2011)

2 插畫探討

在日趨視覺圖像化的時代，「插畫」亦不再只是裝飾的副角色，而是漸漸取代文字，成為具有傳達說明的功能。插畫是指將其無形的意念或想法，以具體可見的視覺媒材表現出來，並尋求明確易懂之表現

² Fantasy.The Oxford English Dictionary.England: Clarendon Press,1989 ,P.722-723



形式的一種行為結果³。蘇茂生(1974)《商業美術設計-現代插畫篇》一書中提出他對插畫的定義為將文章的內容、故事的情節或產品的重點以繪畫的形式加以表現，其目的在於圖解內文，強調原稿，且具有完整獨立的視覺化造形符號都為「插畫」。由於插畫定義較為廣泛，有些學者會將插畫區分為廣義與狹義之分，本研究將其整理出表格(如表4)。插畫圖像是一種視覺藝術，它具有強烈的圖畫語言特色，在於有效亦有力的「訴說呈現」手法⁴。插畫不僅能將文字化為圖像視覺化，亦能彰顯主題，達到傳達訊息的功能。

表 4 插畫定義

學者	狹義的插畫定義	廣義的插畫定義
蘇茂生(1974)	插畫是指廣告中繪畫部分的插畫及插圖(cut)。	包括廣告中的照片、插圖的處理都可算是插畫。
詹楊彬(1997)	插畫只是由手來繪製的插畫，經由報章雜誌、電視電影傳播媒體所複製的圖片。	插畫是含有繪畫，照片的圖形圖表中，文字以外所有被視覺化的東西。
徐素霞(1996)	指一切出現在印刷物中與文字結合的平面藝術作品，如各類圖表、照片、繪畫、版畫等。	指凡是帶有濃厚「敘述」思想感受成分的藝術作品。
陳俊宏、楊東民(2008)	是指用手描繪，能被報紙、廣告物、書本雜誌、電視、電影等大眾傳播媒體所複製，且限定在傳達之意義內的圖畫。	插畫可以包括繪畫(含版畫)、照片、圖表等文字以外之視覺化造形符號。

(資料來源：本研究整理，2011)

表 5 插畫功能

插畫的功能	涵義
傳達正文內容	大部分內容蘊含於插畫中，讀者可藉由圖畫瞭解文字義涵。
建立場景	插畫能充分發揮解說功能，清楚交代故事發生時間背景與地點。
提供不同的視點	文字說明通常只能單線發展，插畫則能輔助文字作雙向的延伸。
強調人物特性	人物的性格能從圖畫線條、造型與顏色等來勾勒、強調。
提供趣味布景	插畫不僅能提供主要情節，更能在布景上提供次要情節來增加劇情發展。
烘托氣氛	圖畫的氣氛營造有時候是靠插畫家本身繪畫風格的形成。
提供象徵寓意	許多圖畫在文字上並不直接說明所要傳達的意義，而是透過插畫繪圖來表現。

(資料來源：林敏宜，2000)

依據徐素霞(2002)在《台灣兒童圖畫書導賞-兒童圖畫書的圖像特質與文字表現》一書中，以創作的角度談論繪畫圖像的表現重點；與黃天佑(2008)在陳志勇繪本《緋紅樹》圖像文本符號之建構探討中，歸納與總和其插畫視覺要素的重點歸納為表6：

表 6 插畫視覺要素重點歸納

徐素霞(2002)	黃天佑(2008)
肢體動態與表情語言	動態與表情語言
造形與角色塑造	造形與角色塑造
色彩規劃與傳達表現	色彩規劃
空間營造與情境氣氛表現	空間營造
	情境氣氛表現

(資料來源：黃天佑，2008)

3. 書籍封面設計探討

呂敬人(2006)《兩岸書籍裝幀設計》書中提到：「一本好書一定是讀來有趣，受之有益，書籍設計應具有與內容相對應的價值，書也應成為讀者與之共鳴的精神棲息地。」由此可知，一本「好」書，不僅書籍內容需要感動人心，書籍封面設計更應需有觸動視覺心靈的功能。對於書籍設計，杉浦康平認為，

³ 劉瑋婷，「臺灣兒童圖畫書插畫創作者之現況調查研究」，國立臺灣科技大學碩士論文，2006，第7頁。

⁴ 徐素霞，《台灣兒童圖畫書導賞-兒童圖畫書的圖像特質與文字表現》，台北，國立台灣藝術教育館，2002，第41-48頁。



書就是音樂，會發出不同的聲音，一本書中有許多細節，具有流動的生命力⁵。日本書刊設計專家菊地信義指出：「書刊的封面設計主要功能是要發揮『容器』的外部保護功能，並要向讀者宣傳書籍的內容⁶。」書籍封面其實不只是在「保護」內頁，它亦肩負起「傳達」與「行銷」的功能，書籍封面設計需將書中精華萃取，以圖像傳達訊息並吸引讀者注目，簡而易之，書籍的封面設計就猶如商品的包裝設計一般，富有重要的地位與功能。林俊良(2004)《視覺傳達設計概說》一書中提到，封面主要是將書籍、刊物的內容、主題透過視覺整合設計加以傳達給大眾。書籍封面設計不僅需要準確的傳達書籍內容，更需要兼具審美性與擔起市場行銷的推手，如何引起讀者想要閱讀與購買的衝動，即必須先經由書籍封面整體的設計傳遞，封面設計構成則為最大決定因素。本研究列出黃仁傑(1996)與林怡芬(2004)二位學者對於封面設計構成要素，發現封面設計主要分為編排、文字、色彩和插圖四大要項。

編排是在有限的版面空間裡，結合其它構成要素-文字、插圖和色彩，依據「美的形式原理」為基礎規範，將書籍內容的總體概念以視覺形式表達出來，使整體版面編排設計能更加簡潔優美，閱讀上亦能清晰流暢。色彩能直接性影響人的視覺感官，給予刺激並產生心理與生理上轉變，為書籍封面的第一視覺表現力。在處理書籍封面的色彩運用時，不僅要瞭解色彩的基本理論外，還需考慮對於人類文化與傳統、經驗、印象、聯想等各種色彩所具備的視覺刺激效果與機能性⁷。在進行編排設計時，妥善運用色彩與充分掌握色彩特性，才能使版面增加傳達效果⁸。封面的色彩運用，要考慮書籍內容的特性與風格並賦予適當的處理，利用色彩的純度、對比與明度作相互的配置達到一致協調性，色彩份量在整體應用上不宜過度複雜，多色彩容易混淆重點，而色彩過於沉重混濁或高明度對比等，都容易使閱讀者感到視覺壓迫。色彩能刺激讀者並感染其情緒，給予一定程度的象徵意義，其色彩在書籍封面設計中扮演的功能與作用，則具有單純性、裝飾性、象徵性、心理作用、抒情作用、聯想作用和媒介作用⁹。書籍封面色彩設計，需針對內容與類型的不同，應用色彩明度、彩度與色相作對比或相似性的變化，傳達出書籍的特性、風格與象徵，本研究依李凌霄(1990)《成功的編輯》中色彩感覺與象徵(表 7)，作為書籍封面情境用色參考。

表 7 色彩感覺與象徵

類別	色覺	色彩	感覺	象徵
暖色 (前進)	色彩鮮明，具膨脹與迫近感，輕快活潑、乾燥與不透明。	紅色系	溫暖、熱情、愉快、興奮	喜慶、勇敢、積極、博愛、吉祥
		橙色系	溫暖、華美、乾燥、嫉妒	快樂、健康、自由、勇敢、渴望
		黃色系	溫暖、華貴、尖銳	光明、莊嚴、權威、柔弱、和平
		褐色系	幽靜、寂寞、沉默	健康、煩悶、保守、穩定、古典
寒色系 (後退)	明度和純度低，具收縮和遠離感。	紫色系	安靜、優雅、神秘、情慾	高貴、奢華、莊重、神聖、不安
		藍色系	沉思、冷靜、憂鬱、冷酷	廣大、真理、善良、保守、可靠
		綠色系	清晰、安靜、涼快、舒適	春天、希望、新生、自然、和平
無彩色	消極、無情	白色系	光亮、潔白、雅致、活潑	光明、正直、真實、純潔、和平
		灰色系	安靜、寂寞、冷淡、迷惑	樸素、穩健
		黑色系	黑暗、恐怖、陰森、失望	嚴肅、莊重、堅毅、敏捷、死亡

(資料來源：李凌霄，1990)

圖像語言是封面視覺形象的主體，包括插圖、繪畫、圖案符號、攝影照片等，給人第一印象最為強烈和深刻¹⁰。書籍封面的插畫圖像需以直接、明確的重點元素與書籍信息相符合，吸引注意力、傳遞信息、讓讀者產生共鳴與激起購買慾望。書籍是積累文化知識和傳播信息的載體與圖像語言緊密聯繫，根據書

⁵ 陳怡岑，「書籍裝幀設計與讀者偏好關係之研究-以文學類書籍為例」，銘傳大學碩士論文，2008，15 頁。

⁶ 同註 5，第 28 頁。

⁷ 賴如珊，「雜誌版面設計形式與讀者認知度與符合度研究」，雲林科技大學碩士論文，2001，36-37 頁。

⁸ 王贊欽、許朝欽、李易霖等，平面編排美感評估，華岡印刷傳播學報第 25 期，1994，71-81 頁。

⁹ 馬青，書籍封面設計視覺語言的研究，包裝工程第六期第二十九卷，2008，203-204 頁。

¹⁰ 同註 9，頁 203-204。



籍內容將其濃縮成一種創造意念，借助圖形的載體作用傳遞出去¹¹。圖像的使用必須合乎書籍內容與類型¹²。插畫的表現力豐富，使用媒材與繪畫手法等，創造出新的圖像，將藝術形式轉化為文學涵養，幫助讀者深入理解書籍內容與類型，具有裝飾書籍的功能。插畫圖像能實現與延伸文字含意，輔助虛擬與文字表現上的不足。圖像的體現比語言文字具有更大的記憶點與刺激視覺感官的功效，能使人在信息上的接收與傳遞更快速。

三、研究方法

1. 研究方法與步驟

內容分析法(Content analysis)是一種間接性的研究分析工具，以較客觀、系統化的方式將質性資訊轉化為定量資料後分析，早期是運用在大眾傳播研究上，其研究法最常被使用於描述資訊的屬性、符號內涵、視覺象徵意涵等調查分析與推論。本研究首先將蒐集西方奇幻文學書籍封面進行分類、篩選與編碼，再運用內容分析法，以深入瞭解奇幻文學書籍插畫封面設計風格與版面字體與色彩編排元素，並歸納出奇幻書籍封面設計所帶給閱讀者的視覺感受。本研究步驟如下：蒐集西方奇幻文學書籍：蒐集 2001-2010 期間被翻拍為電影版本的奇幻文學書籍封面。選取屬於插畫的奇幻文學書籍封面設計：有些書籍封面僅用照片影像等方式呈現，所以必須嚴謹的作篩選與淘汰，歸納研究樣本以及編號製成表格，運用內容分析法將樣本資料作統合、歸納與分析比對：先將樣本封面以封面設計、圖像、傳達、編排元素作分析探究，再採個別樣本作色彩與字體版面編排設計與解析。

2 研究對象與範圍

本研究對象是以插畫封面為主題的西方(非亞洲地區國家)奇幻文學書籍，主要是以較著名及被翻拍成電影，廣為人知的西方奇幻文學書籍插畫封面為主要採集研究樣本，書籍封面設計會因地區與時效性而有所差異，所以在採集樣本時會以台灣及年代較接近現代的為主。蒐集西方奇幻文學書籍，整理與歸納出屬於插畫封面設計的奇幻書籍，從中選取適當的樣本，翻譯小說會有中西兩種版本上的差異，本研究以臺灣出版的奇幻書籍封面為首要樣本。以下是本研究範圍：以插畫為主的奇幻書籍封面，翻譯本的奇幻文學書籍封面以臺灣出版為主，攝影照片及電影影像等視覺封面都不在本研究範圍內，因時代的變遷，書籍再版等不定因素，本研究在樣本選取上會選擇近代且為插畫的奇幻文學書籍封面設計。本研究希望是以書籍「正面」封面為主，背面設計不在本研究範圍內，並在 2001-2010 年這段屬於奇幻文學發展黃金時期所被翻拍為電影版本的奇幻文學系列書籍插畫封面設計為研究範本。

四、奇幻系列書籍封面分析

1. 奇幻文學插畫封面的整體分析

本研究蒐集相關文獻資料與研究樣本，並將研究樣本編碼與製表後，進行樣本系列的整體封面設計分析，第一部分先簡介系列書籍內容大綱，以瞭解整體封面設計之大略，再根據黃仁傑(1996)與林怡芬(2004)二位學者對於封面設計構成要素的研究分析，將封面設計主要的插圖、色彩、文字和編排四大要項，依細分列為圖像構成、插圖色彩、標題字型設計、封面編排、圖像傳達五類作為奇幻文學系列書籍封面使用版面元素分析項目；第二部分則將個別書籍封面使用色彩與字體作解析，以李凌霄(1990)《成功的編輯》中色彩感覺與象徵表格(表 8)為依據，將其書籍採用之色系，以色立體的明度/彩度與 P.C.C.S 的色彩調性為分析基準，深入瞭解個別書籍類型與內容風格所傳達的信息。

2 波西傑克森系列書籍分析

- (1) 系列書籍簡介與封面構成分析：波西傑克森系列書籍是以希臘神話為基底，結合現代紐約為背景的奇幻故事，整體故事色彩也以暗色調表現出冒險過程中較於黑暗的危機感。略瞭解故事大綱基礎後，以分析系列書籍封面設計編排構成要素(如表 8)。

¹¹ 同註 9，頁 204。

¹² 賴如珊，「雜誌版面設計形式與讀者認知度與符合度研究」，雲林科技大學碩士論文，2001，第 35 頁。






表 8 波西傑克森系列書籍封面分析

波西傑克森 (Percy Jackson & the Olympians, 2005-2009)					
					
	PJ1	PJ2	PJ3	PJ4	PJ5
類別	封面構成	編號	分析		
圖像構成	主角	PJ1	以英雄式的呈現主角勇敢向前挑戰的精神。		
	主角與副主角	無	此系列對於主角與副主角描繪不深刻。		
	主角與邪惡方	PJ2\ PJ5	此系列的邪惡方幾乎是巨大且恐怖的生物。		
	主角與動物	PJ5	有不同動物共同組成的妖怪來攻擊主角。		
	場景	以帝國大廈、荒土、迷宮等有希臘色彩的場景為主。			
插圖色彩	對比色	PJ1	以小部分的對比做突顯，亦有對抗巨大與權力的意涵。		
	相似色	全	此系列幾乎以相似暗色調作色彩運用，營造出詭譎的危機感。		
	彩度\明度	此系列以低明度低彩度為主。			
標題字型設計	視認辯讀性	金色字體加陰影，視讀性佳。			
	美觀性	字體具有設計感，卻過於方正，美觀性尚可。			
	字體獨特性	英文字體加有三叉戟的圖示，富有獨特性。			
封面編排	重點顯著性	主題表達明確，標題顯著。			
	畫面編排	清晰明瞭，系列編排具有統一性。			
圖像傳達	符合正確傳達	人物角色刻畫不明顯，容易分辨不清。			
	整體圖像與故事	整體封面圖像表現，能顯示出故事是以冒險挑戰性為主。			






(資料來源：本研究整理，2012)

(2). 個別書籍封面色彩與字體編排設計(如表 9)藉由對每本書籍封面的色彩搭配與運用，推測色彩感覺與象徵所傳遞的書籍內容與風格特色；字體大小、間距與裝飾圖示等分析，能看出整體系列書籍的類型與重點信息傳達。波西傑克森的系列故事色彩，主要是以灰暗色調呈現，故事中黑暗、恐怖具有陰謀的挑戰性任務；彩度與明度偏低，無豐富鮮艷用色，體現出整體故事架構中緊張、沉重、嚴肅與堅毅的內容風格；字體設計上，以波度性的不規則美術體和英文字體上的三叉戟圖像，創造出具有海神特徵的獨特性字體設計。

表 9 個別書籍封面色彩與字體分析

編號	封面圖像	色彩	色彩感覺	色彩象徵	色彩信息
PJ1		1. 紫色 2. 黑色 3. 白色 4. 黃色 5. 綠色	1. 神秘憂鬱 2. 黑暗恐怖\陰森 3. 光亮活潑 4. 溫暖尖銳 5. 清晰\安靜	1. 莊重\神聖\不安 2. 嚴肅\堅毅\死亡 3. 正直\和平 4. 權威 5. 希望	整體色彩以寒色系的紫色為主，低明度低彩度帶濁色感，讓整體畫面呈現較沉著、灰暗；暖色系列的黃，能跳脫整體的灰暗感，帶有權威象徵。
PJ2		1. 黑色 2. 褐色 3. 橙色 4. 藍色	1. 黑暗恐怖 2. 幽靜沉默 3. 溫暖嫉妒\乾燥 4. 冷靜憂鬱	1. 死亡\嚴肅 2. 堅實 3. 勇敢\渴望 4. 廣大\尊嚴	以暗色調為主，黑色與深色調的褐色，讓整體帶有沉重感；加入褐色調的橙色，提亮故事重點的新角色。
PJ3		1. 綠色 2. 黑色 3. 灰色 4. 白色	1. 清晰\安靜 2. 黑暗恐怖 3. 寂寞\冷淡\頹喪 4. 潔白\雅致\光亮	1. 希望\自然\和平 2. 嚴肅\堅毅\死亡 3. 樸素\穩健 4. 光明\高尚	以寒色系的綠色調為主，添加黑色調讓畫面混濁，猶如自然、和平被黑暗與陰謀所掩蓋般，呈現故事架構中天神與天空的危機。



PJ4		1. 黑色 2. 褐色 3. 紅色 4. 黃色		1. 黑暗恐怖 2. 幽靜沉默 3. 熱情刺激 4. 溫暖尖銳	1. 嚴肅\堅毅\死亡 2. 堅實 3. 勇敢\積極\警覺 4. 光明\權威	暗色調的黑與紅褐色，能營造出黑暗與恐怖的氛圍，而較中明度的黃紅色調，則象徵警覺、危險與勇敢等冒險精神。
PJ5		1. 白色 2. 藍色 3. 黑色		1. 光亮 2. 冷靜憂鬱 3. 黑暗恐怖	1. 光明\高尚 2. 廣大\尊嚴 3. 嚴肅\堅毅\死亡	大量以暗色調的黑、藍色為基礎，顯現出恐怖、絕望、黑暗的故事色彩。
字體 圖像						
字體	大小	占版面的三分之一。		色彩	以燙金色為主標題，白色為副標題。	
字體 設計	以有波度性的不規則美術體為主標題設計文字，意表主角為海神之子-波西傑克森，在主英文字體上，結合了象徵海神力量的三叉戟；副標題上，則使用一般的印刷體字，較無變化性。					

(資料來源：本研究整理，2012)

3.波特系列書籍分析

(1).系列書籍簡介與封面構成分析：哈利波特系列書籍是以魔法世界為主，主角哈利波特從小就為阿姨-佩妮德思禮一家所收養，過著被隱瞞身世與被欺負的日子，直到十一歲生日的前幾天，收到了霍格華茲魔法與巫術學院入學通知單，就此開啟哈利波特的魔法校園生活與對抗殺死自己父母親的邪惡魔法師-佛地魔，整體故事架構較明朗活潑，亦添加許多神奇且魔幻的事物，不僅能與現實社會有所關聯，更創造了讀者對於奇幻世界的想像力；整體的故事色彩也較明亮，以愛與友情為出發點，共同完成對抗邪惡勢力。略瞭解故事大綱基礎後，以分析系列書籍封面設計編排構成要素(如表 10)。

表 10 哈利波特系列書籍封面分析

哈利波特(Harry Potter, 2000-2007)							
							
	HP1	HP2	HP3	HP4	HP5	HP6	HP7
類別	封面構成		編號	分析			
圖像 構成	主角		HP5\HP7	以哈利波特為主。			
	主角與副主角		HP3\HP6	以故事內文截取一段為主角與副主角一同冒險的片段圖像。			
			HP4	以主角為主，副主角為輔，即表現出副主角輔助主角的關係。			
	主角與邪惡方		無	此系列封面無此設計。			
	主角與動物		HP2\HP3	主角與動物通常是種微妙的關係，能在關鍵時刻幫助主角。			
插圖 色彩	場景		HP1	主角與動物關係為主角未見過的奇特生物。			
	對比色		HP1\HP2\HP3	以大部分的紅褐色調配上小部份的藍綠色調呈現出對比的緊張感。			
	相似色		HP5\HP6	以相似色暗色調，營造出詭譎氣氛。			
			HP7	以相似色漸層感，營造氣勢磅礴的感覺。			
標題 字型 設計	彩度/明度		此系列都以中彩度與低明度為主。				
	視認辯讀性		字體顯眼，占版面的三分之一或超過。				
封面 編排	美觀性		以不規則狀排列與融合在圖像中，呈現活潑不呆板的視覺感。				
	字體獨特性		標題字體獨特，「利」字體融和閃電的圖像。				
圖像 傳達	重點顯著性		主題表達明確，標題顯著。				
	畫面編排		將文字融合在圖像中，使畫面具有協調感。				
圖像 傳達	符合正確傳達		封面插畫是以書籍內文重點提及的部分視覺圖像化。				
	整體圖像與故事		依整體封面圖像表現，能表現出故事是以「魔法世界」為主。				

(資料來源：本研究整理，2012)



(2). 個別書籍封面色彩與字體編排設計：哈利波特的整體故事色彩，多採用暖色系的紅、褐、黃、橙色的漸層相似色為主基底，帶出少部分的藍、綠、紫色作對比，呈現緊張、神秘、刺激與希望等色彩象徵；HP1 到 HP4 的色彩使用較為豐富。

表 11 個別書籍封面色彩與字體分析

編號	封面圖像	色彩	色彩感覺	色彩象徵	色彩信息
HP1		1. 褐色 2. 紫色 3. 紅色 4. 藍色 5. 白色 6. 黃色 7. 黑色	1. 幽靜\寂寞 2. 神秘 3. 興奮\刺激 4. 冷靜\沉思 5. 純潔\無邪 6. 溫暖\華貴 7. 陰森\恐怖	1. 古典\堅實 2. 神聖\優越 3. 勇敢\積極 4. 真理\和平 5. 正直\高尚 6. 光明\永久 7. 莊重\嚴肅	以暖色系列的黃、褐與紅色的漸層相似色為基底，低明度與中彩度讓整體畫面呈現古典感，再添加紫色、藍色和黑色的暗色處理，讓故事整體色彩富有神秘、黑暗與刺激意涵。
HP2		1. 紅色 2. 褐色 3. 黃色 4. 綠色 5. 藍色 6. 黑色	1. 刺激興奮 2. 幽靜\沉默 3. 溫暖尖銳 4. 舒適愉快 5. 冷靜\安慰 6. 黑暗恐怖	1. 勇敢積極 2. 古典堅實 3. 光明莊嚴 4. 希望青春 5. 可靠高尚 6. 嚴肅莊重	使用中明度與高彩度的暖色系列紅、褐色為主體，讓故事色彩具有活潑、青春的氛圍；少部分的黑色、紫色與藍色，則表現故事神秘與黑暗的色彩。
HP3		1. 橙色 2. 紅色 3. 綠色 4. 藍色 5. 灰色 6. 黑色	1. 溫暖任性 2. 刺激興奮 3. 舒適愉快 4. 冷靜\安慰 5. 迷惑沉悶 6. 黑暗恐怖	1. 勇敢渴望 2. 勇敢積極 3. 希望青春 4. 可靠高尚 5. 樸素穩健 6. 嚴肅莊重	採用大片暖色系的橙、紅色為底，帶出中間暗色調的藍、綠與灰色，使整體畫面集中於中間圖像，帶出故事重點動物角色。
HP4		1. 綠色 2. 黃色 3. 橙色 4. 褐色 5. 黑色 6. 白色	1. 舒適愉快 2. 溫暖尖銳 3. 溫暖華美 4. 幽靜\沉默 5. 神秘恐怖 6. 光量	1. 希望自然 2. 光明莊嚴 3. 勇敢渴望 4. 堅實\穩定 5. 敏捷\死亡 6. 和平榮耀	以明色調的綠色，營造出青春活力與朝氣的氛圍，突顯主角衣著褐色、橙色與黃色的象徵個性，意涵堅實、沉穩與勇敢；少量的暗色調運用，則意表隱藏的黑暗危機。
HP5		1. 藍色 2. 黑色 3. 白色	1. 冷酷\沉思 2. 神秘\恐怖 3. 光量	1. 廣大\真理 2. 嚴肅莊重 3. 高尚\和平	以暗色調的藍色和黑色為主，營造出黑暗、詭譎的氣氛，整體畫面使用少量的白色，來模糊真實與虛幻。
HP6		1. 綠色 2. 黃色 3. 黑色	1. 安靜 2. 尖銳 3. 神秘陰森	1. 恐怖\幻想 2. 莊嚴 3. 嚴肅\哀悼	以黑色為基底，營造黑暗、神秘、陰森的氛圍，襯托高彩度與明度的綠色，突顯虛幻與恐怖的意象。
HP7		1. 黃色 2. 橙色 3. 褐色 4. 白色 5. 綠色 6. 黑色	1. 尖銳 2. 乾燥\華美 3. 幽靜\沉默 4. 光量 5. 清晰\安靜 6. 神秘\恐怖	1. 莊嚴 2. 勇敢\渴望 3. 古典\堅實 4. 光明\和平 5. 希望 6. 死亡\哀悼	版面上方以大量的橙黃色為基底，對比灰色調的橙、褐色，依相似漸層感，比擬事態、情況的轉變；由灰色調轉為明亮調，亦有勇敢、光明、希望與和平的象徵。
字體圖像					
字體	大小	占版面的三分之一或超過。		色彩	無規律性的使用；以底圖為準，使用相似來突顯。
字體設計	主標題以不規則美術體設計，利的部分呈現閃電圖像，亦表哈利波特頭上的印記。				

(資料來源：本研究整理，2012)



4. 向達倫大冒險系列書籍分析

(1). 系列書籍簡介與封面構成分析，分析系列書籍封面設計編排構成要素(如表 12)：

表 12 向達倫大冒險系列書籍封面分析

向達倫大冒險(The Saga of Darren Shan, 2000-2004)			
			
TS1	TS2	TS3	TS4
			
TS5	TS6	TS7	TS8
			
TS9	TS10	TS11	TS12
類別	封面構成	編號	分析
圖像構成	主角	TS5\ TS11	呈現主角獨自冒險，面對危險與困境。
	主角與副主角	TS1	第一集通常是以主角與副主角之間的簡介與關連。
		TS3\ TS4\ TS7\ TS10	主角與副主角互相幫助對抗難關。
	主角與邪惡方	TS8\ TS12	以主角與敵方互相對抗、爭奪的畫面呈現。
		TS9	以主角與副主角一同奮力對抗惡勢力。
	主角與動物	TS2	圖像表示不明確，無法正確指出主角與動物的關係。
TS6		能看出主角與動物一起冒險。	
場景		以戶外、地下道、岩石岩漿等嚴峻艱困的冒險為場景。	
插圖色彩	對比色		以小部分的對比色彩運用，較常使用在標題與小範圍的插圖上。
	相似色		場景部分以些微的相似暗色調為主，營造出危險緊張的氣氛。
	彩度\明度		此系列是以高彩度低明度為主，除了 TS1\TS2 是以高彩度高明度。
標題字型設計	視認辯讀性		字體加邊框與使用顏色突出，視覺性佳。
	美觀性		字體有設計感，但過於厚重，美觀性有待加強。
	字體獨特性		每個字體都有小地方的延伸與設計，具有些微的獨特性。
封面編排	重點顯著性		主題表達明確，標題顯著。
	畫面編排		標題字型厚重，封面插畫圖像過於豐富，相互抵壓，給予人視覺上的沉重感。
圖像傳達	符合正確傳達	TS1\ TS2\ TS3	前三集重點主角與後面書籍封面主角圖像與色彩運用不相符，缺乏完整性的系列作品。
	整體圖像與故事		依整體封面圖像表現，能表現出故事是以冒險性為主。但人物的描繪並不突出，鬼不理(主角師父為故事的副主角)是吸血鬼的身分並不明顯且易被誤認邪惡方。

(資料來源：本研究整理，2012)

(2). 個別書籍封面色彩與字體編排設計(如表 13)，向達倫大冒險的故事架構剛烈，為青少年轉入半吸血鬼的冒險過程，其在個別書籍的色彩運用上，亦會隨著過程與經歷而轉變。在 TS1 到 TS2 的整體色彩使用上較鮮明，高彩度高明度，突顯青春、明朗的故事架構，而 TS3 到 TS12，則以高彩度低明度，來呈現出故事架構逐漸走向黑暗與戰爭；向達倫大冒險的強烈故事風格，多採用鮮明調灰暗色系，來體現整體故事架構與色彩。每集的主標題字體設計，以不規則美術體為主，創造活潑與獨特性；系列標題字，則以融入圖像的印刷體為設計。



表 13 個別書籍封面色彩與字體分析

編號	封面圖像	色彩	色彩感覺	色彩象徵	色彩信息
TS1		1. 藍色 2. 綠色 3. 黃色 4. 橙色 5. 紅色	 1. 冷酷\憂鬱 2. 清晰\舒適 3. 溫暖\尖銳 4. 溫暖\乾燥\任性 5. 刺激\興奮	1. 廣大\保守 2. 恐怖\自然 3. 莊嚴\柔弱 4. 勇敢\渴望 5. 警覺\勇敢	以鮮明調的寒色系藍、綠色為底，對比鮮明調暖色系的紅、黃、橙色，呈現華麗、衝動、積極與勇氣。衣著橙色，亦表勇氣與渴望，副主角藏於紅色披風後面。
TS2		1. 綠色 2. 紫色 3. 黃色 4. 藍色 5. 紅色 6. 褐色	 1. 涼快\舒適 2. 神秘 3. 溫暖\尖銳 4. 冷酷\憂鬱 5. 刺激 6. 幽靜\沉默	1. 自然\青春\恐怖 2. 不安 3. 莊嚴 4. 保守\廣大 5. 警覺\勇敢 6. 穩定\堅實	以明色調的寒色系綠色為基底，呈現自然與青春，而紅、紫色運用於神秘且有威脅性的角色。整體色彩運用高亮度，突顯故事明朗，亦屬青少年文學。
TS3		1. 黑色 2. 黃色 3. 綠色 4. 褐色 5. 藍色 6. 紫色	 1. 黑暗\神秘 2. 溫暖\尖銳 3. 舒適\清晰 4. 幽靜\沉默 5. 沉思\憂鬱 6. 安靜	1. 嚴肅\莊重 2. 柔弱\和平\權威 3. 新生\青春 4. 堅實 5. 可靠\善良 6. 不安	使用灰色調的褐色為場景地下道，配合外圍包裹著黃色彩的黑色人影，意涵著其神秘人物可能是具有權威性的角色；主角衣著象徵青春、可靠與善良特質。
TS4		1. 藍色 2. 紅色 3. 黑色 4. 綠色 5. 褐色 6. 黃色 7. 白色	 1. 冷酷 2. 興奮\刺激 3. 黑暗\沉痛\陰森 4. 清晰 5. 幽靜\沉默 6. 尖銳 7. 樸素\潔白	1. 廣大 2. 警覺\勇敢 3. 堅毅\嚴肅\死亡 4. 自然\生長 5. 堅實\煩悶 6. 光明\和平 7. 正直	暗色系的鮮明調黑、藍色，營造出廣大、黑暗與陰森的氛圍，鮮色調的紅色，則亦表危險、警覺的環境和主角勇敢的精神。故事色彩風格強烈，屬於鮮明的灰暗色調。
TS5		1. 褐色 2. 藍色 3. 黃色 4. 白色 5. 紅色 6. 黑色	 1. 幽靜\沉默 2. 冷酷\冷酷 3. 尖銳 4. 樸素\潔白 5. 刺激 6. 恐怖\黑暗	1. 堅實 2. 廣大 3. 光明\和平 4. 正直 5. 警覺 6. 堅毅\嚴肅\死亡	濁色調的褐色與黑色結合，呈現堅實不摧、陰暗、恐怖的色彩象徵，紅色眼睛，亦表危險、警覺，寒色系的藍色，則使用於廣大、艱困的自然環境。
TS6		1. 紅色 2. 藍色 3. 黃色 4. 橙色 5. 黑色 6. 褐色 7. 灰色	 1. 興奮\刺激 2. 冷靜\冷酷 3. 溫暖\華貴 4. 華美\乾燥 5. 神秘\黑暗 6. 幽靜\沉默 7. 安靜\頹喪	1. 積極\警覺\勇敢 2. 廣大\保守 3. 莊嚴\權威 4. 勇敢\渴望 5. 嚴肅\莊重 6. 穩定\堅實 7. 樸素	濁色調的寒色系藍與灰色使用，營造冷酷、無生氣的環境氛圍；重點圖像-王位，以暖色系紅色與黃色，來象徵權威、勇敢與警覺。



TS7		<ol style="list-style-type: none"> 1. 黑色 2. 紫色 3. 紅色 4. 藍色 5. 綠色 6. 褐色 7. 橙色 		<ol style="list-style-type: none"> 1. 恐怖\黑暗\陰森 2. 神秘 3. 刺激 4. 冷靜 5. 安靜\清晰 6. 幽靜\沉默 7. 溫暖\任性 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 堅毅\敏捷\死亡 2. 不安\莊重 3. 勇敢\警覺 4. 可靠 5. 自然\生長 6. 堅實\穩定 7. 勇敢 	以黑色為基底，創造出黑暗、陰森與恐怖的環境氛圍，暗紫色的添加，更能顯現神秘詭譎的氣氛。整體故事色彩以暗色調為主，呈現故事架構的黑暗與危險性。
TS8		<ol style="list-style-type: none"> 1. 藍色 2. 紅色 3. 黑色 4. 黃色 5. 白色 6. 褐色 		<ol style="list-style-type: none"> 1. 冷靜\冷酷 2. 溫暖\刺激 3. 黑暗 4. 尖銳 5. 樸素\潔白 6. 幽靜\沉默 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 廣大\尊嚴 2. 積極\警覺 3. 嚴肅 4. 光明\和平 5. 正直 6. 堅實 	大量採用寒色系暗色調的藍色結合黑色與深藍色的畫面呈現，使整體氛圍較黑暗、冷酷與嚴肅。大片的藍色對比黃色，能突顯主角光明的特質。
TS9		<ol style="list-style-type: none"> 1. 褐色 2. 藍色 3. 黑色 4. 白色 5. 紫色 6. 紅色 7. 黃色 8. 綠色 		<ol style="list-style-type: none"> 1. 幽靜\沉默 2. 冷靜\冷酷 3. 恐怖\陰森 4. 樸素\潔白 5. 神秘 6. 興奮\刺激 7. 尖銳 8. 清晰 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 堅實\穩定 2. 廣大\尊嚴 3. 堅毅\敏捷\死亡 4. 正直 5. 不安\莊重 6. 警覺 7. 莊嚴 8. 恐怖 	運用象徵廣大與堅實的藍、褐色為環境色彩；整體圖像色彩，多採用暗色調寒色系的紫、藍與綠色為主，具有收縮性，使畫面視覺集中，亦表故事架構中的黑暗、神秘、警覺與正直堅毅奮戰情節。
TS10		<ol style="list-style-type: none"> 1. 黑色 2. 橙色 3. 綠色 4. 藍色 5. 褐色 6. 白色 		<ol style="list-style-type: none"> 1. 恐怖\黑暗\陰森 2. 乾燥\任性 3. 清晰\安靜 4. 冷靜 5. 幽靜\沉默 6. 樸素\潔白 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 死亡\哀悼\嚴肅 2. 渴望 3. 自然\恐怖 4. 廣大 5. 堅實\穩定 6. 正直\真實 	版面上半部採用黑色為底，呈現黑暗、陰森的恐怖感，黑與橙色的搭配，使橙色更突顯，其能增加莊嚴、銳利與渴望感。湖水以相似的藍與綠色彩運用，能體現大自然所蘊藏的恐怖與危機。
TS11		<ol style="list-style-type: none"> 1. 藍色 2. 橙色 3. 褐色 4. 黃色 5. 紅色 		<ol style="list-style-type: none"> 1. 冷靜\冷酷\憂鬱 2. 乾燥\任性 3. 幽靜\沉默 4. 溫暖\尖銳 5. 刺激 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 廣大\尊嚴 2. 渴望 3. 堅實 4. 光明\權威\和平 5. 警覺\勇敢 	以暗色調的藍為基底，描繪艱困、冷酷與廣大的自然環境；鮮紅色的運用，表現出勇敢與警覺性。其故事整體色彩，富有緊張、危機的紅色調象徵意涵。
TS12		<ol style="list-style-type: none"> 1. 褐色 2. 藍色 3. 綠色 4. 橙色 5. 黑色 		<ol style="list-style-type: none"> 1. 幽靜\沉默 2. 冷靜\冷酷 3. 安靜 4. 乾燥\任性 5. 恐怖\黑暗 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 堅實 2. 廣大\尊嚴 3. 自然\恐怖 4. 勇敢 5. 嚴肅\堅毅\死亡 	暗色系的褐色和黑色搭配，營造出黑暗、堅實的嚴肅感；整體畫面色彩，呈現暗色調，體現出故事架構中的象徵黑暗、恐怖與戰爭。
字體 圖像						
字體	大小	占版面的三分之一。	色彩	以明亮的紅色與黃色為主，其分為四種使用方式。		
字體 設計	大標以不規則美術體為主，在字體邊緣作些微的延伸與點綴設計，讓其有獨特性與豐富性。主系列字體設計，則以印刷體為主，融合於底部圖像中。					

(資料來源：本研究整理，2012)



5.墨水世界系列書籍分析

(1).系列書籍簡介與封面構成分析，分析系列書籍封面設計編排構成要素(如表 14)：





表 14 墨水世界三部曲系列書籍封面分析

墨水世界三部曲(Ink, 2005-2009)					
I1		I2		I3	
類別	封面構成	編號	分析		
圖像構成	主角	無	此系列以拼湊的方式，結合字母與場景圖像，未加入主角的圖像元素。		
	主角與副主角	無	此系列以拼湊的方式，結合字母與場景圖像，未加入主角的圖像元素。		
	主角與邪惡方	無	此系列以拼湊的方式，結合字母與場景圖像，未加入主角的圖像元素。		
	主角與動物	無	此系列無主角圖像元素，但亦有動物圖像構成。		
	場景		此系列無主角圖像元素，但亦有場景與人影圖像構成。		
插圖色彩	對比色	I1	以互補的紅綠對比色，突顯文字與圖像，讓主體鮮明化。		
	相似色	I2\ I3	以相似色調呈現，讓畫面有協調統一性。		
	彩度\明度		此系列以高彩度低明度為主。		
標題字型設計	視認辯讀性		以白色字體突顯，但整體圖像過於豐富，亦壓住標題字型，視認辯讀性差。		
	美觀性		開頭字體與後兩個字體大小上不相同，美觀性尚可。		
	字體獨特性		字體設計具有獨特性，創造由墨水寫出來般的字體。		
封面編排	重點顯著性		圖像表達較不清楚，易混淆重點。		
	畫面編排		插畫圖像與文字相排，視覺上容易混淆不清，排版也過滿且複雜。		
圖像傳達	符合正確傳達		以字母與場景圖像做拼湊，易分不清楚重點與故事，傳達性差。		
	整體圖像與故事		整體圖像太以英文字母為重點，而無法表達出故事的冒險性或奇幻性。		

(資料來源：本研究整理，2012)

(2).個別書籍封面色彩與字體編排設計：墨水世界的第一集，以鮮明調的色彩為背景配上暗色系的前景圖，讓其色彩對比，突顯故事主體架構，而後兩集的色彩使用，則以暗色調寒色系的綠、藍色為主，呈現故事情節上的灰暗色彩；整體畫面，亦具有協調與統一感。標題字型設計上，以不規則美術體為主，創造出由墨水寫出來般的字體設計。

表 15 個別書籍封面色彩與字體分析

編號	封面圖像	色彩	色彩感覺	色彩象徵	色彩信息
I1		1. 紅色 2. 白色 3. 黑色 4. 綠色 5. 褐色	 1. 熱情\刺激 2. 純潔\樸素 3. 黑暗\神秘 4. 舒適\清晰 5. 幽靜\沉默	1. 積極\勇敢 2. 正直\和平 3. 嚴肅\莊重 4. 自然\新生 5. 古典\堅實	使用鮮色調的紅色為基底，呈現出故事中勇敢精神；由綠色與黑色組成方塊底，突顯白色英文字體，讓主題更鮮明，體現整體故事架構的主體為具有魔法的文字。
I2		1. 綠色 2. 白色 3. 藍色 4. 黑色 5. 橙色 6. 黃色	 1. 清晰\安靜 2. 純潔\樸素 3. 冷靜\沉思 4. 神秘\黑暗 5. 溫暖\華美 6. 溫暖\華貴	1. 自然\幻想 2. 正直\和平 3. 高尚\真理 4. 嚴肅\敏捷 5. 渴望\勇敢 6. 權威\光明	深色調的綠色為基底，亦象徵著幻想，顯現故事主體，為現實中走進故事裡的冒險色彩。運用黑暗色調的藍色，呈現故事中淡淡的憂鬱。



I3		1. 藍色 2. 綠色 3. 白色 4. 紅色 5. 黑色 6. 橙色		1. 冷靜\沉思 2. 舒適\清晰 3. 純潔\樸素 4. 溫暖\愉快 5. 神秘\黑暗 6. 溫暖\華美	1. 和平\希望 2. 自然\新生 3. 光明\正直 4. 積極\吉祥 5. 莊重 6. 渴望\勇敢	寒色系暗色調的藍色為底，呈現深層意涵，寒色系的綠色與黑色組成方塊，顯現白色字體，亦突顯故事主體架構，整體故事色彩偏暗色調，具有沉重感。整體色系以大量的寒色系為主，使畫面具有協調感。
字體 圖像						
字體	大小	占版面的四分之一。		色彩	以黃色與白色為主。	
字體 設計	中文與英文的標題字型設計以不規則美術體為主，創造由墨水寫出來般的字樣，具有獨特性；作者名稱與作者英文名，則使用印刷體設計，較方正，無設計感。					

(資料來源：本研究整理，2012)

6. 納尼亞傳奇系列書籍分析

(1). 系列書籍簡介與封面構成分析，研究樣本上採用較近代 07 年英國出版的插畫封面為分析系列書籍封面設計與編排構成要素(如表 16)：

表 16 納尼亞傳奇系列書籍封面分析
















納尼亞傳奇(The Chronicles of Narnia, 2007)							
	TC1	TC2	TC3	TC4	TC5	TC6	TC7
類別	封面構成		編號	分析			
圖像 構成	主角		TC2\TC3\TC5\TC7	此系列的主角，以人物與動物為主，表現出互助與愛的關係。			
	主角與副主角		TC2\TC3 TC5	人物主角與動物主角互相幫助，共同完成冒險與任務。 動物主角與人類變成的龍為副角色，在故事中是重要的新角色。			
	主角與邪惡方		TC1\TC6	女巫、蛇為邪惡的代表，主要呈現主角堅定與抗爭的精神。			
	主角與動物		TC2\TC3\TC5 TC6	此系列的動物幾乎都是以擬人的方式呈現，能與人類說話且具有思想，能與人類共同守護納尼亞王國。 由女巫變成的蛇為邪惡方，主角與動物為對立關係。			
	場景		以自然遼闊富有奇幻色彩的納尼亞王國為主要場景。				
插圖 色彩	對比色		無	此系列較無明顯的對比色彩運用。			
	相似色		全	此系列大多運用相似色來呈現較柔和的整體觀感。			
	彩度\明度		此系列以高彩度中明度為主。				
標題 字型 設計	視認辯讀性		底圖加字體，突顯系列書籍名稱；各集主標題以細白字體為設計，辦讀性尚可。				
	美觀性		字體無特殊變化，但不搶整體插畫版面，美觀性尚可。				
	字體獨特性		字體較無特殊設計。				
封面 編排	重點顯著性		圖像元素簡單且明瞭。				
	畫面編排		整體畫面編排協調，色彩柔和。				
圖像 傳達	符合正確傳達		封面圖像以重點元素為主。				
	整體圖像與故事		整體圖像以動物為多數，呈現出納尼亞王國動物與人物間的共存與和協。				

(資料來源：本研究整理，2012)

(2). 個別書籍封面色彩與字體編排設計(如表 17)：納尼亞傳奇的整體故事色彩，以高彩度中明度為主，利用漸層或相似色彩的運用，使畫面柔和且具有協調感；系列色彩，多採用寒色系中的綠、藍色為基底，表現出廣大、自然的環境色，亦象徵著故事架構中，傳遞希望與和平的信息。字體設計部分，以印刷體為主，各標題字體設計選用細瘦型加陰影的英文印刷體字，而系列標題上，則使用三種不同型態的印刷字體融合透明白色底圖為設計。



表 17 個別書籍封面色彩與字體分析

編號	封面圖像	色彩	色彩感覺	色彩象徵	色彩信息
TC1		1. 白色 2. 灰色 3. 綠色 4. 黃色	 1. 潔白\雅致 2. 迷惑\冷淡 3. 舒適\涼快\愉快 4. 溫暖\華貴	1. 純潔\博愛 2. 樸素 3. 自然\豐饒\新生 4. 權威	整體版面色彩以鮮色調與暗色調的漸層綠表現青春盎然與自然意象；灰白色系的蘋果，亦能使人迷惑。
TC2		1. 黃色 2. 橙色 3. 綠色 4. 藍色 5. 黑色 6. 白色	 1. 溫暖\華貴 2. 溫暖\華美 3. 清晰\舒適 4. 安慰\沉思 5. 神秘 6. 純潔	1. 權威\光明\慈悲 2. 勇敢\渴望\自由 3. 和平\青春\希望 4. 善良\可靠\和平 5. 莊重\堅毅 6. 正直\光明\高尚	以深色調的藍色，為天空場景，亦能表現出沉靜、穩定、可靠與和平的象徵；暖色調的黃、橙色運用，體現權威與光明意涵；暖色調在寒色系中間，能加強主題視覺與注意。
TC3		1. 藍色 2. 黑色 3. 白色 4. 黃色 5. 褐色 6. 綠色	 1. 沉思\冷靜 2. 憂鬱\煩惱 3. 潔白\活潑 4. 溫暖\華貴 5. 幽靜\寂寞 6. 涼快\舒適	1. 廣大\高尚\和平 2. 堅毅\敏捷 3. 正直\高尚\光明 4. 光明\慈悲 5. 堅實\穩定 6. 新生\自然\希望	整體版面色彩使用明色調的藍、綠色為自然環境圖像色，象徵廣大、朝氣與明朗。故事整體色彩明亮，亦能傳遞故事中青春與希望的能量。
TC4		1. 黑色 2. 黃色 3. 白色 4. 橙色	 1. 恐怖\黑暗 2. 溫暖\華貴 3. 光量\暢快 4. 溫暖\華美	1. 嚴肅\堅毅 2. 莊嚴\權威\光明 3. 正直\高尚 4. 勇敢	以黑色為底，表現黑暗、恐怖的氛圍，暖色系的橙色火焰，能象徵勇氣，而黃色，則能表示權威與光明。
TC5		1. 綠色 2. 灰色 3. 黃色 4. 黑色	 1. 舒適\涼快 2. 寂寞\安靜 3. 溫暖\華貴 4. 憂鬱	1. 自然\希望\和平 2. 樸素\穩健 3. 權威\光明 4. 堅毅	整體以綠色和灰色分別作暗色調與柔色調的對比，使整體畫面色彩具有協調感。
TC6		1. 綠色 2. 黑色 3. 白色 4. 黃色 5. 紅色	 1. 清晰\安靜 2. 沉痛\黑暗 3. 無邪\暢快 4. 溫暖\華貴 5. 刺激	1. 恐怖 2. 堅毅 3. 正直\和平 4. 權威\光明 5. 警覺	以灰暗色調為主，呈現詭譎的氣氛，寒色系的深綠色，具有恐怖象徵；紅色，為警覺性；主角衣著的黑色，則能體現堅毅精神。
TC7		1. 藍色 2. 白色 3. 黑色 4. 灰色 5. 黃色	 1. 沉思\冷靜 2. 潔白\純潔 3. 憂鬱\沉痛 4. 寂寞\迷惑 5. 溫暖\華貴	1. 廣大\高尚\可靠 2. 光明\正直\和平 3. 堅毅 4. 穩健 5. 權威\莊嚴\慈悲	大量採用暗色系的藍色與黑色混和為底，營造出沉靜、堅毅與高尚的氛圍，亦突顯中間白色部分的色彩運用，象徵正直與和平角色主體。
字體圖像					
字體大小	占版面四分之一。		色彩	以黑色與白色為主。	
字體設計	字體設計以印刷體為主，各標題部分，選用較細瘦型的字體加外陰影為呈現方式，而系列標題，則使用三種不同型態的印刷字體結合透明白色底圖為設計。				

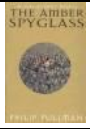
(資料來源：本研究整理，2012)



7.元素系列書籍分析

(1).系列書籍簡介與封面構成分析，分析系列書籍封面設計編排構成要素(如表 18)：

表 18 黑暗元素系列書籍封面分析

黑暗元素(His Dark Materials, 1995-2000)					
					
HD1		HD2		HD3	
類別	封面構成	編號	分析		
圖像構成	主角	HD1\HD2\HD3	主角象徵特性圖像無特殊表現與刻畫，亦感覺較無一致性。		
	主角與副主角	HD1\HD2\HD3	主角與副主角在奇幻冒險旅程中共同結伴完成任務。		
	主角與邪惡方	無	此系列無此圖像元素。		
	主角與動物	HD1	動物為武裝熊，協助主角共同完成冒險的旅程。		
		HD2	為主角的守護靈。		
場景	較少場景圖像呈現。				
插圖色彩	對比色	無	此系列無對比色彩的運用。		
	相似色	HD1\HD2	以相似暗色系來製造故事較於黑暗的氛圍。		
	彩度/明度	以中彩度低明度為主。			
標題字型設計	視認辯讀性	暗色底圖能襯托白色字體，視認辯讀性佳。			
	美觀性	字體占滿上方版面，以細體寬型為設計，美觀性尚可。			
	字體獨特性	字體有做些微的變化與延伸，具有獨特性。			
封面編排	重點顯著性	以主角與動物為主要重點元素。			
	畫面編排	整體畫面編排簡單明確。			
圖像傳達	符合正確傳達	意念抽象，無法明確表達出故事結構。			
	整體圖像與故事	僅只以主角、副主角和動物為主，少場景圖像，較不易瞭解故事種類。			

(資料來源：本研究整理，2012)

(2).個別書籍封面色彩與字體編排設計(如表 19)：黑暗元素的整體故事色彩，以暗色調為主，呈現故事架構中灰暗與嚴肅的議題，多採用寒色系的藍、紫色為基底，運用相似色，讓整體畫面色彩協調與沉重。字體設計部分，以細瘦、寬版型不規則美術體為主，在字體邊緣做些微的調整與變化。

表 19 個別書籍封面色彩與字體分析

編號	封面圖像	色彩	色彩感覺	色彩象徵	色彩信息	
HD1		1. 藍色 2. 褐色 3. 白色 4. 黑色		1. 沉思\冷靜 2. 幽靜\沉默 3. 潔白\無邪 4. 黑暗\沉痛	1. 廣大\真理 2. 堅實 3. 正直\高尚 4. 嚴肅\莊重	使用深色調的藍色，呈現沉靜感；白色的使用，能使其突顯與象徵正直與高尚。整體故事色彩以暗色調為主。
HD2		1. 褐色 2. 白色 3. 黑色 4. 紫色 5. 綠色		1. 幽靜\沉默 2. 樸素 3. 黑暗 4. 神秘\憂鬱 5. 清晰\安靜	1. 堅實 2. 真實\正直 3. 堅毅\敏捷 4. 不安\渴望\莊重 5. 恐怖	以暗色調的紫色為基底，營造神秘、憂鬱與不安的氛圍；整體畫面色彩，亦使用暗色調處理。
HD3		1. 橙色 2. 灰色 3. 白色		1. 溫暖\華美 2. 安靜\冷淡 3. 清靜	1. 渴望\勇敢 2. 樸素 3. 光明	中間圖像採用灰色為主的圖像色彩，呈現出恐怖與陰森的氣氛；外圍以大量橙色系為主。
字體圖像						
字體	大小	占版面四分之一。		色彩	以黃、白、深藍紫色為主。	
字體設計	字體以不規則美術體為設計，在字體邊緣做些微的調整與變化，使得字體不呆版；整體字型設計，以細瘦、寬型，占滿上方版面。					

(資料來源：本研究整理，2012)



8. 整體書籍封面色彩運用歸納小結

本研究整體色彩運用的表格分析結果，將其統一作細化分類(表 20)，發現奇幻文學書籍封面的色彩應用，多以濁色調、深色調、暗色調、鮮色調為主，呈現故事中灰暗情節與強烈的故事風格，而色系使用上，則以寒色調的藍、綠與紫色為多；奇幻文學的整體系列色彩，則以低明度為主。

表 20 色彩分析

書名	系列色彩	各集色彩	小結
波西傑克森	低彩度\低明度	1.濁色調寒色系紫色為主。	有 3 本使用暗色調寒色系\紫、綠、藍色為主；其餘 2 本則使用暗色調暖色系紅、褐色為主。系列封面使用色較黑暗、沉重。
		2.暗色調暖色系黑色、褐色為主。	
		3.暗色調寒色系黑色、綠色為主。	
		4.暗色調暖色系黑色、紅褐色為底。	
		5.暗色調寒色系黑、藍色為底	
哈利波特	中彩度\低明度	1.暗色調暖色系黃、褐與紅色為底。	使用暖色系紅、黃、橙、褐色，分別以暗色調、濁色調、灰色調與明色調呈現；另 3 本則以明色調、暗色調與淺色調的藍、綠色為主。系列封面以多樣化色調呈現，但以暗色調的暖色系為主。
		2.暗色調暖色系紅、褐色為主。	
		3.濁色調暖色系\橙、紅色為底。	
		4.明色調寒色系綠色為底。	
		5.暗色調寒色系藍色、黑色為主。	
		6.暗色調、淺色調寒色系綠色、黑色為主。	
向達倫大冒險	TS1\TS2 為高彩度\高明度	1.鮮明調寒色系藍、綠色為底。	有 10 本使用寒色系藍、綠、紫色，7 本使用暖色系紅、黃、橙、褐色，分別以鮮明調、明色調、暗色調、濁色調淺色調、灰色調呈現。
		2.明色調寒色系綠色為基底。	
		3.灰色調暖色系褐色為底。	
		4.暗色調、鮮明調寒色系藍、黑色為底色。	
墨水世界	高彩度\低明度	1.鮮明調暖色系紅色為基底。	1 本使用暖色系紅色為底，另 2 本為寒色系藍、綠色為主，大量採用深色調。
		2.深色調、鮮明調寒色系綠色為主。	
		3.深色調寒色系藍色為底。	
納尼亞傳奇	高彩度\中明度	1.鮮明調、暗色調寒色系綠色為主。	有 6 本為寒色系綠、藍色為主，其 2 本則以暖色系黃、橙色為主，以這 4 種為主要色彩。
		2.深色調寒色系藍色；鮮明調暖色系黃為主。	
		3.明色調寒色系藍、綠色為主。	
黑暗元素	中彩度\低明度	1.深色調、鮮明調寒色系藍色為主。	以寒色系藍、紫色為主，運用暗色調、深色調、灰色調，表現故事色彩較黑暗。
		2.深色調、暗色調寒色系紫色為基底。	
		3.灰色調暖色系橙色為底。	

(資料來源：本研究整理，2012)

五、 結論

「系列書籍整體插畫封面分析」與「個別書籍的色彩與字體分析」結果整合，將其分為插畫圖像構成、整體色彩運用、標題字體設計、書籍封面編排與圖像傳達設計五大類：

1. 插畫圖像構成：根據表格分析結果，將奇幻文學插畫圖像構成元素，分為以下幾種情況：(1) 以主角為主要構成畫面，其集結書籍內容中，所提及有關主角周圍發生的重要事物。(2) 以主角與副主角為主，傳達相互之間的關係或者是共同迎戰奮鬥的畫面呈現。(3) 以主角與敵人為主，呈現英勇奮戰，對抗邪惡勢力，以達到任務或維持世界和平。(4) 以主角與故事中重要的關鍵人物(或者動物)為主，以此呈現互爭、互助等關係。(5) 以書籍內文中的一段文字描繪作擷取，成為書籍封面插畫的呈現。
2. 整體色彩運用：依據第四章節的表格分析結果，發現奇幻文學書籍封面的色彩應用，多以濁色調、深色調、暗色調、鮮色調為主，呈現故事中灰暗情節與強烈的故事風格，而色系使用上，則以寒色調的藍、綠與紫色為多；奇幻文學的整體系列色彩，則以低明度為主。
3. 標題字體設計：分析結果發現奇幻文學在封面標題的使用上，多採用不規則美術體，作圖像結合或字體獨特性設計；其副標題或小標題上，則以一般印刷體為主，避免搶過主標題的字體設計。其字體的版面編排上，應避免超過版面的三分之一，不要過於沉重，而壓制住整體封面的插畫圖像。
4. 書籍封面編排：依表格分析結果，在奇幻文學系列作品的整體設計上，需相符合及具有統一性，應避免色系或人物主角圖像相差甚遠；色彩應用，則需避免使用過於多色相，造成閱讀上的混亂與困難；標題字體上，不規則美術體的設計，易加深印象增加趣味性。整體插畫排版上，不要運用過多複雜、



豐富的圖像元素或色彩，容易使視覺感官上受到刺激與壓迫。

5. 圖像傳達：依據表格分析，其在奇幻文學插畫封面設計上，應避免插畫圖像元素過於抽象，或者與其系列書籍封面的人物圖像不相符合，在整體系列插畫設計上，應保持一致性與協調感。奇幻文學的插畫封面圖像，需具有整體性且能達到傳遞書籍風格與故事內容信息為主要插畫版面設計構成元素。

參考文獻

一、中文參考文獻

1. AK、Hanako、JAZZ、Lee、Natako、PUMP、菲雷爾、毅峰、氰酸鉀、蜥蜴等著，《Under奇幻創作誌》，台北市，博碩出版社，2006。
2. Craig Denton 著，劉錫權、陳幸春 譯，《視覺傳達—平面設計》，台北，六合出版社，1998。
3. E. M. Forster 著，李文彬 譯，《小說面面觀》，台北，志文出版社，1973。
4. FINLAY COWAN 著，張晴雯 譯，《奇幻文學人物造型：從啟發想像力到繪製技巧入門》，台北市，視傳文化，2004。
5. Isaac Asimov 著，王原賢 譯，《暴龍處方：艾西莫夫科普開講(二)》，台北，城邦，2001。
6. Lillian.H.Smith 著，傅林統 譯，《歡欣歲月：李利安·H·史密斯的兒童文學觀》，台北，富春文化，1999。
7. Manguel A 著，吳昌杰 譯，《閱讀地圖：一部人類閱讀的歷史(A history of reading)》，台北市，臺灣商務，1999。
8. 王靜一，淺論書籍中的封面設計，濮陽職業技術學院學報第四期第二十卷，民96。
9. 王正宜，《東京視覺設計in》，台北市，原點出版，民96。
10. 王贊欽、許朝欽、李易霖等，平面編排美感評估，華岡印刷傳播學報第25期，民83。
11. 江沛文，「二次戰後奇幻文學的重現：以《魔戒》為例」，國立政治大學碩士論文，民93。
12. 李長俊，《西洋美術史綱要》，台北市，雄獅圖書股份有限公司，民97。
13. 李凌霄，《成功的編輯》，台北市，世界文物，民79。
14. 呂敬人，《兩岸書籍裝幀設計》，台北市，積木文化，民95。
15. 吳忠恩，「臺灣本土奇幻題材探討與創作」，國立臺灣師範大學設計碩士論文，民99。
16. 林品章、張照聆，圖像傳達系統化之理論基礎，設計學研究第二期第十二卷，民98。
17. 林宜慧，「西方與臺灣插畫創作者網路展示平台比較」，國立臺灣師範大學碩士論文，民98。
18. 林怡芬，「雜誌封面影像的視覺分析-以《壹周刊》為例」，中原大學碩士論文，碩士論文民93。
19. 林慧雅，「1987年至2003年信誼基金會以外一臺灣民間出版之兒童圖畫書插畫風格演變與時代意義」，國立臺灣科技大學碩士論文，民98。
20. 林敏宜，《圖畫書的欣賞與應用》，台北市，心理，民89。
21. 林俊良，《視覺傳達設計概說》，台北市，藝風堂出版社，民93。
22. 侯明秀，「無字圖畫書的圖像表現力及敘事藝術之研究」，臺東大學碩士論文，民93。
23. 徐素霞，插畫是獨立而完整的藝術，雄獅美術第302期，民95，13。
24. 徐素霞 著，施政廷 主編，《插畫是綜合所有藝術表現方式的藝術(認識兒童讀物插畫)》，台北市，天衛，民96。
25. 徐素霞，《台灣兒童圖畫書導賞-兒童圖畫書的圖像特質與文字表現》，台北，國立台灣藝術教育館，民91。
26. 馬青，書籍封面設計視覺語言的研究，包裝工程第六期第二十九卷，民97。
27. 張重金，「奇幻漫畫之人物造型藝術與創作表現」，長榮大學碩士論文，民96。
28. 許大修，「探討奇幻文學的翻譯手法與策略-以《魔戒》與《哈利波特》中日譯本為例」，輔仁大學碩士論文，民97。
29. 許勝雄，「互動式教學光碟版面表現形式與使用者喜好度之研究-以兒童英語教材為例」，國立雲林科技大學碩士論文，民93。
30. 黃天佑，「陳志勇繪本《緋紅樹》圖像文本符號之建構探討」，臺中技術學院碩士論文，民97。
31. 黃天佑、詹玉艷，陳志勇繪本《緋紅樹》圖像文本符號之建構探討，藝術論文集刊第 10、11 期，民97。
32. 黃仁傑，「雜誌封面視覺形象之研究」，國立臺灣科技大學碩士論文，民 84。
33. 彭懿，《世界幻想兒童文學導論》，台北市，天衛文化，民97。
34. 詹楊彬，《插畫新技》，台北，藝術圖書，民96。



35. 管倖生，《設計研究方法》，台北，全華，民95。
36. 劉瑋婷，「臺灣兒童圖畫書插畫創作者之現況調查研究」，國立臺灣科技大學碩士論文，民95。
37. 陳俊宏、楊東民，《視覺傳達設計概論》，台北，全華，民97。
38. 陳彥甄、楊清田，從象徵符號探討《仙履奇緣》童話海報圖像表現，設計研究學報第3期，98。
39. 陳冠宏，「「天空的秘密」－奇幻繪本創作之超現實視覺空間表現研究」，國立臺灣師範大學碩士論文，民98
40. 陳意爭，「圖畫與文字的邂逅：圖畫書中的圖文關係探索」，國立臺東大學碩士論文，民97。
41. 陳宜琦，「奇幻小說迷閱讀行為研究」，國立臺灣大學碩士論文，民98
42. 陳伯拯，「以符號學觀點分析動畫角色圖像的象徵性」，中原大學碩士論文，民94
43. 陳美蓉，「應用符號學理論探討圖像符號的意義建構與解讀之特質」，國立交通大學碩士論文，民91
44. 陳怡岑，「書籍裝幀設計與讀者偏好關係之研究-以文學類書籍為例」，銘傳大學碩士論文，民97。
45. 陳芃苙，「從後現代主義美學意涵探討繪本圖像的符碼性—以《布赫茲》作品為例」，南華大學碩士論文，民97。
46. 賴文琳，「時尚插畫風格類型之探討與應用」，崑山科技大學碩士論文，民93。
47. 賴如珊，「雜誌版面設計形式與讀者認知度與符合度研究」，雲林科技大學碩士論文，民90。
48. 謝幼璇、曹融，文字設計在漢字海報中的表現方式研究，設計學研究第一期第十二卷，民98。
49. 鄭如涵，「哈利波特全集中的想像元素研究」，國立臺中教育大學碩士論文，民97。
50. 蘇里曼，書籍裝幀的版面設計藝術，包裝工程第五期第二十六卷，民94。
51. 蘇茂生，《商業美術設計-現代插畫篇》，台北，一文出版社，民63。

二、英文參考文獻

1. Brain Attebery. *Strategies of Fantasy*, Bloomington: Indiana University, 1992.
2. Colin Manlove. *The Fantasy Literature of England*, NY: St. Martin, 1999.
3. Fantasy. *The Oxford English Dictionary* (Vol. V, p. 722-723). England: Clarendon Press, 1989.
4. Richard L. Purtill. *Myth and Story*. San Francisco: Harper & Row, 1984.
5. Saussure. Ferdinand de. *A Course of general linguistics*, edited by Chales Bally, et al. Translate from the french by Wade Baskin, McGraw-Hill, New York, 1966.

