

百工浮世繪

視覺藝術職人

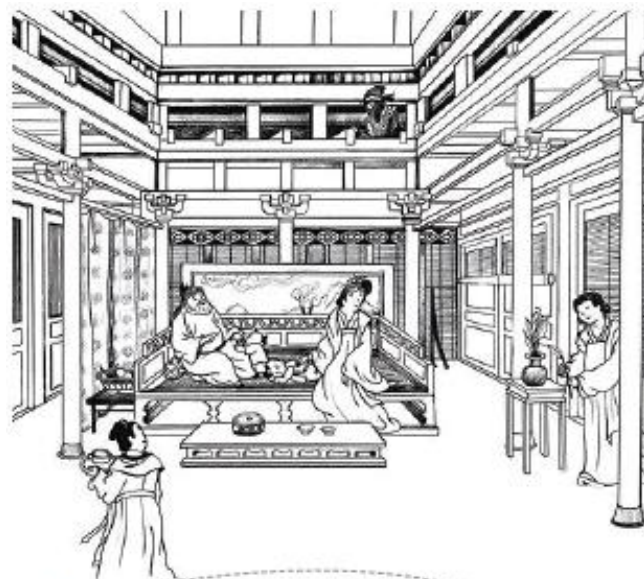
戲劇製作中的視覺藝術(visual art)職人

■ 戲劇的製作，需要整合各種視覺藝術領域的專業人士協助，如此能夠更加貼近導演(director)心中想呈現的情境、畫面。

■ 而這些專業的協助，長期演變下細分出各種不同職業。

藝同思考

與我們休閒活動最相關的電影、電視產業中，你還想到什麼職務是跟視覺藝術有關的工作？

細緻的電影場景手繪稿，
提供電影拍攝時的場景調
度與陳設搭配參考。

■美術指導(art director)

3分鐘講堂——美術指導王誌成

3分鐘講堂——電影美術指導吳忠憲

- 劇中服飾、場景(scene)、擺設(layout)、燈光(glow)，與剪接(editing)時整體色調的設定，都必須由美術指導細心策劃。
- 若是拍攝需要還原時空背景的古裝劇，考究古代擺飾與人物衣著、妝髮更是重要。

■特效化妝師(Special Makeup Artist)

■特效化妝師是臺灣目前新興的職業。為了戲劇效果與劇情需求，除了數位特效處理之外，例如：鬼怪、殭屍或受傷妝扮。

▲程薇穎 / 《吃吃的愛》蜥蜴人

▲形上特效化妝

[3分鐘講堂——特效化妝師程薇穎](#)

[吃吃的愛 特效化妝幕後花絮](#)

■ 若必須直接在演員的身體上施作，就要結合想像力與化妝、翻模、假皮或雕塑等高度技巧，才能呈現出符合劇情的特殊外觀。

▲ 為了打造出特殊的臉部造型，特效化妝師翻模製作出矽膠面具。

■舞臺設計師(Scenic Designer)

- 舞臺設計師負責戲劇(drama)、舞蹈(dance)、演唱會(concert)、典禮(ceremony)等舞臺空間規劃，包含整體外觀的視覺呈現。
- 必須瞭解劇本(script)裡導演想要呈現的時代風格，通常需要大量的歷史考證工作，以達到舞臺視覺呈現與演出時代背景的契合度。

▼表演工作坊 / 《寶島一村》舞臺設計

■ 舞臺設計師除了要考量到燈光、音效(sound effect)的搭配外，多媒體(multi-media)科技的呈現也成為現代舞臺設計的手法之一。

► 狠主流多媒體 / 《關於島嶼》舞臺設計

生活中的視覺藝術職業

■ 燈光設計師 (Lighting Designer)

- 燈光設計師的工作，除了利用「光」點綴環境外，節能 (energy saving)、友善環境也是必要考量的一環。
- 不同的場景過度更是仰賴燈光明暗配置，才能夠完美的銜接。通常燈光都是隨著舞臺呈現，先有故事主題的舞臺設計，再加入燈光變化來烘托主角，共構畫面。

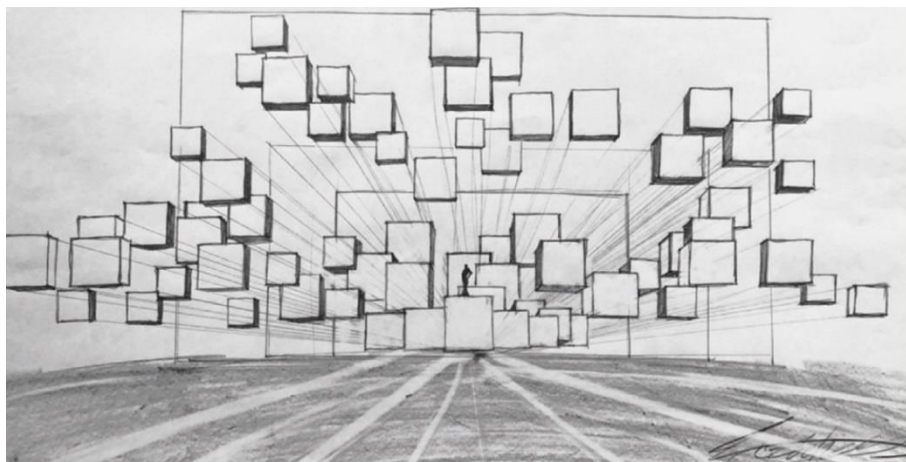
燈光不只有照明 要這樣打出藝術家作品原貌

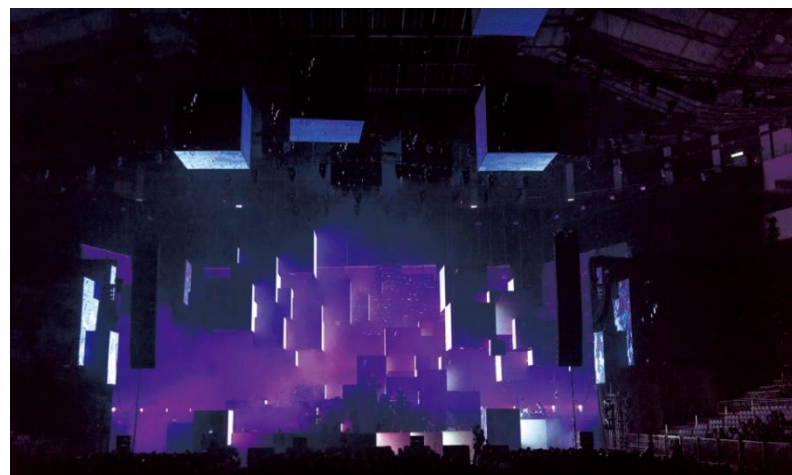
台北101燈光設計改造全紀錄

▲十聿照明設計有限公司 / 臺北101燈光設計

▲黎仕祺 / 安溥《煉雲》
舞臺設計手稿

▲鹿米工作室 / 安溥《煉雲》
燈光設計

■ 室內設計師 (interior designer)

- 對室內裝潢不知如何進行，或是希望能將老舊房屋內部翻修成新，就會需要室內設計師的協助。
- 室內設計主要任務是在客戶需求與風格美觀中取得平衡，要讓不同空間符合客戶使用功能，並且熟悉裝潢材料、色彩搭配 (color match) 運用、家具挑選等。

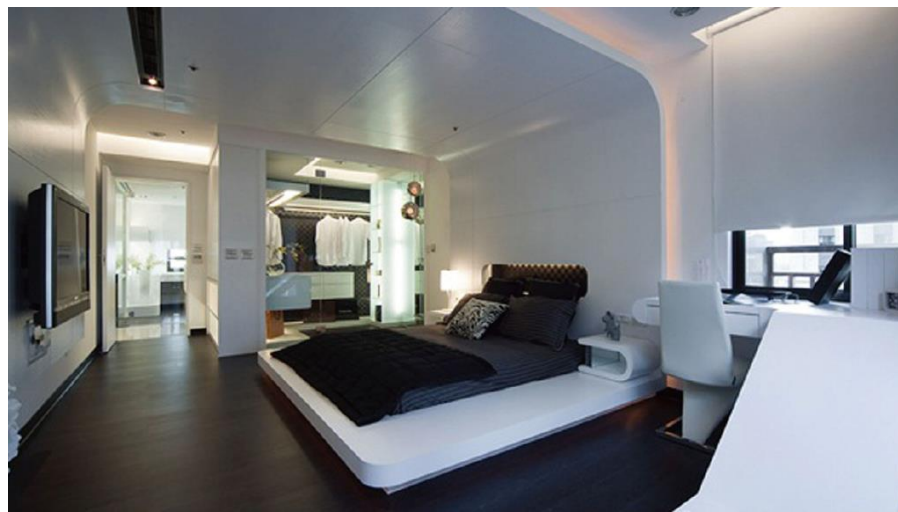

室內設計師 | 開門設計 | 職場達人的一天 - 賈伯斯時間

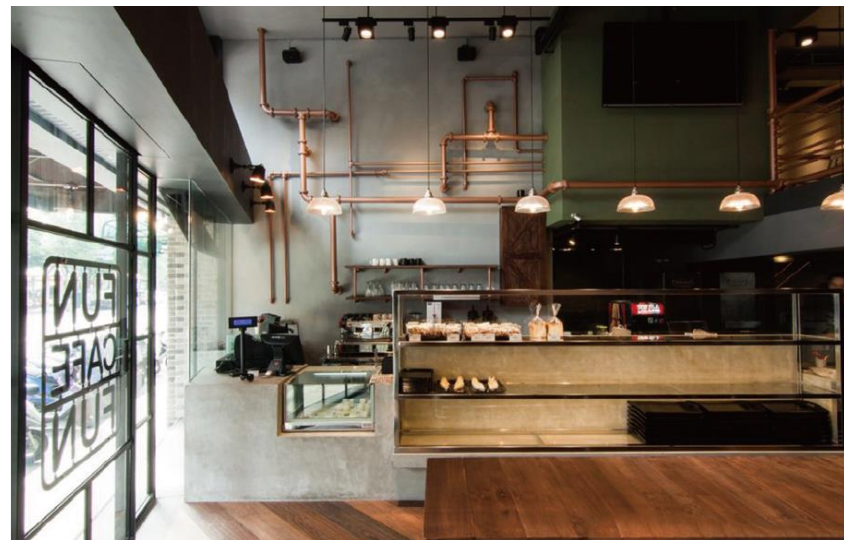

◀ 黃巢設計工務店 / 鄉村風設計

▼ 珞石設計工作室 / 工業風設計

▲ 馬健凱 / 科技風設計

■包裝設計師(package designer)

■優秀的包裝設計師，從產品定位到色彩與材質的選擇，都會預先擬定**市場區隔** (market segmentation)，並針對消費族群的喜好來規劃。如此一來，不僅增加消費者的購買意願，同時也能提高產品價值。

▼伊莎貝爾 (Isabelle)
/ Beloved鍾愛珍珠禮盒

包装设计

藝術語彙

市場區隔 市場區隔是品牌根據不同消費者的年齡、性別、學歷、特色以及行為等因素進行分析歸納後，就可以針對不同消費族群，提供不同形象或需求的產品。例如：來自日本的摩斯漢堡 (MOS BURGER) 以東方人的主食「米」取代美式漢堡的麵包外皮，營造貼近東方口味的「米漢堡」；又如起源於日本的服飾品牌UNIQLO，拓店到流行嘻哈文化的美國便會與街頭藝術家合作，開展聯名款進行跨界銷售，這樣就精準的定位到了喜歡潮流與街頭文化的人。而英國UNIQLO則會與英倫的城市風格相融合，定位更為商務與現代，這樣精準的市場區隔行銷，也讓他們獲得了不錯的銷量。

► Lily Kao / 茶・點心Teassert

◀ 臺南百繪設計公司 / 玉里新軒米禮盒

勇闖藝世界 | 職業劇場：未來的我

認識了許多擁有視覺藝術專長，在不同領域發光發熱的職業，你是否也開始思考未來的目標呢？國中生涯已經邁入第三年，在面對關鍵選擇時，適時停下腳步、思考未來想從事什麼樣的職業、想成為什麼樣的人，或許會有令你豁然開朗的答案出現哦！關於未來的目標，必須一步步走出自己的人生方向！

中英專有名詞對照表

中文	英文	中文	英文
視覺藝術	visual art	剪接	editing
導演	director	特效化妝師	Special Makeup Artist
美術指導	art director	舞臺設計師	Scenic Designer
場景	scene	戲劇	drama
擺設	layout	舞蹈	dance
燈光	glow	演唱會	concert

中英專有名詞對照表

中文	英文	中文	英文
典禮	ceremony	室內設計師	interior designer
劇本	script	色彩搭配	color match
音效	sound effect	包裝設計師	package designer
多媒體	multi-media	市場區隔	market segmentation
燈光設計師	Lighting Designer		
節能	energy saving		

影片來源明細表

影片

來源

3分鐘講堂——美術指導王誌成

<https://www.youtube.com/watch?v=0k9jgOgCVdU>

3分鐘講堂——電影美術指導吳忠憲

<https://www.youtube.com/watch?v=h9F--8E1gKI>

3分鐘講堂——特效化妝師程薇穎

<https://www.youtube.com/watch?v=CQEqSURmEys>

吃吃的愛 特效化妝幕後花絮

<https://www.youtube.com/watch?v=Gksb837NltU>

影片來源明細表

影片

來源

燈光不只有照明 要這樣打出藝術家作品原貌

<https://www.youtube.com/watch?v=HJLkWfgfEe0>

台北101燈光設計改造全紀錄

<https://www.youtube.com/watch?v=qqA6XKMDjaw>

室內設計師 _ 開門設計
| 職場達人的一天 - 賈伯斯時間

<https://www.youtube.com/watch?v=ngEedRcfrPQ>

包装设计

<https://www.youtube.com/watch?v=bGZglTjiYc0>