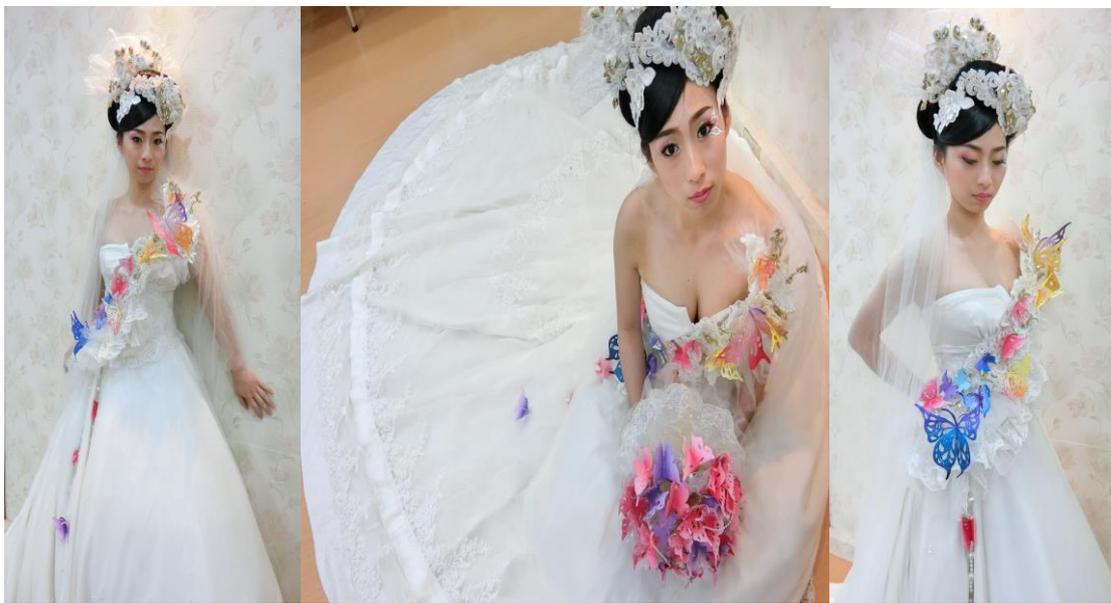

**全國高級中等學校專業群科 105 年專題暨創意製作競賽
「創意組」作品說明書**

群 別：家政群

作品名稱：藝展身手-探討中國剪紙藝術在白紗造型上的應用

關 鍵 詞：新娘白紗、紙雕藝術

承辦單位審核意見 (請勿填寫)

編 號	創 意 組
☐ 已線上報名。	☐ 格式符合規定且附件齊全。
☐ 於報名期間寄抵資料(收件日： 月 日)。	☐ 內文 2,000 字(含)以上且 10 頁以內。
☐ 參賽資格、對象及限制符合規定。	☐ 未有足以辨識就讀學校之特徵。
<p align="center">參 賽 資 格 ☐ 是 ☐ 否</p>	

目 錄

壹、創意動機及目的.....	1
一、創意動機.....	1
二、研究目的.....	1
貳、作品特色與創意特質.....	1
參、研究方法.....	2
肆、依據理論及原理.....	2
一、紙藝的文化.....	2
二、紙藝的應用與做法.....	3
三、紙雕在整體造型上的應用.....	4
伍、製作歷程說明.....	4
一、專題製作的方法.....	4
二、專題製作的歷程.....	4
(一)設計圖概念.....	4
(二)紙圖設計.....	4
(三)製作過程.....	5
(四)創作設計.....	6
陸、結論與建議.....	7
一、研究成果作品展示.....	7
二、研究討論.....	8
三、結論.....	8
四、建議.....	9
柒、參考資料.....	9

表目錄

表 1 各類材質實驗結果分析表.....	5
表 2 各式顏料實驗結果分析表.....	5
表 3 蝴蝶紙雕製作流程.....	6
表 4 捧花製作流程.....	6
表 5 整體造型製作流程.....	7
表 6 研究成果作品展示.....	7

圖目錄

圖 1 研究方法.....	2
圖 2 剪紙.....	3
圖 3 摺紙.....	3
圖 4 捲紙.....	3
圖 5 雕紙.....	3
圖 6 切紙.....	3
圖 7 黏紙.....	3
圖 8 具時尚立體紙藝頭飾.....	4
圖 9 時尚創意剪紙服裝.....	4
圖 10 服裝與頭飾設計圖.....	4
圖 11 彩妝設計圖.....	4

壹、創意動機及目的

一、創意動機

當初在學校看見美工科畢業成果展中以紙雕造型布置會場，於是靈機一動，試想著也許我們能將中國剪紙及紙雕藝術應用在整體造型設計上，因此嘗試使用不同材質的紙張、布料，研究出紙雕藝術在整體造型上的創作，以融合中國紙雕藝術及西方白紗造型，將可以創作出中國傳統柔美與西方時尚潮流的衝突美感。

本組組員經多次討論後，專題的主題決定以各種素材的紙雕來研究，並應用於白紗禮服的造型設計上。專題製作結合三年所學專業領域，以高一「色彩概論」中的色彩計畫為基礎，高二「美髮」課程的包頭設計及「美顏」課程的新娘化妝技巧來展現，並融合高三「整體造型」課程中的設計理論，整合所學課程與技術製作出獨一無二的新娘造型。

二、研究目的

本研究以各種素材與創意做結合，設計出具有創意的裝飾紙藝和整體造型之款式，其目的如下：

- (一) 研究紙藝的文化。
- (二) 探討紙藝的應用及做法。
- (三) 比較各種紙雕素材在新娘白紗造型上的運用。
- (四) 將紙雕應用於造型上，完成一款創新的造型。

貳、作品特色與創意特質

白色婚紗是每個女人必穿的禮服造型，代表著純潔、神聖，能引發無窮的遐想，但白紗就只能有白色的設計嗎？本研究將中國剪紙及紙雕藝術應用在白紗禮服的造型設計上，嘗試使用不同材質的紙張、布料等，研究出紙雕藝術在整體造型上的創作，以融合中國紙雕藝術及西方白紗造型，來創作出中國傳統柔美與西方時尚潮流的衝突美感。

多數整體造型都是以布、紗、鑽飾等來呈現，若使用紙張素材創作則多數以折紙或拼貼紙張方式來呈現，本組採用紙雕創作組合成裝飾品，希望創造新的構想和發揮創意。除此之外，我們相信整體造型不一定要花費大筆的金錢或是黏貼華麗的鑽飾，簡單的紙藝雕刻也能呈現不同風格的造型和時尚感。

參、研究方法

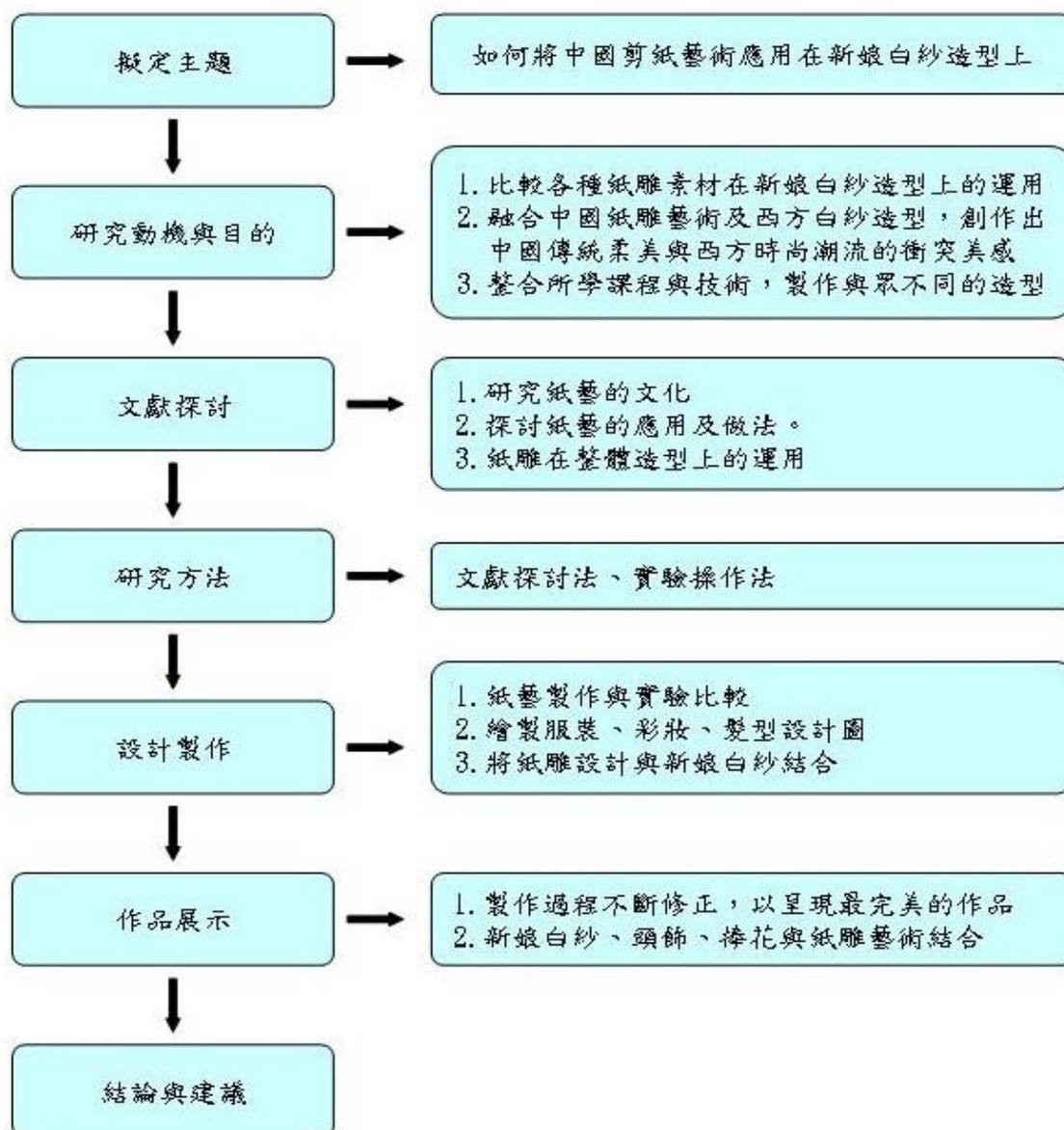

圖 1.研究方法

肆、依據理論及原理

一、紙藝的文化

(一) 紙藝起源與發展：

紙藝起源於中國東漢時期，由蔡倫改良造紙技術後，使紙的使用普及化，在民俗紙藝方面發展美學工藝（台灣大百科，2011）擴及生活各領域。紙藝歷史悠久，為滿足各種需求，展開了許多創作，如頭飾春花、窗飾剪紙等（陳大川，1998）。

(二) 剪紙藝術：

中國剪紙的歷史可追溯到西元六世紀，從商代就有人用金銀箔、絲織品或皮革進行刻花製作裝飾品。唐朝時，已將剪紙應用到其它工藝。在漢至唐出現了一種金銀鑲嵌技術。宋代剪紙用於工藝裝飾，清朝時，滿人有剪紙的習俗，使剪紙進入宮廷。

二、紙藝的應用與做法

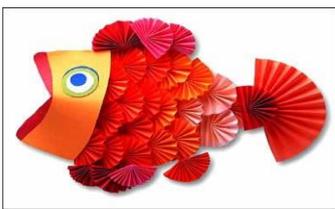
(一) 紙藝的應用從具體用途來看大致可分四類：

1. 張貼用：直接張貼於門窗、牆壁上為裝飾，如窗花、牆花。
2. 擺襯用：用於點綴禮品、嫁妝，如喜花、供花。
3. 刺繡底樣：用於衣飾、鞋帽，如鞋花、帽花。
4. 印染用：藍印花布的印版，用於衣料、門簾、包袱、圍兜、頭巾等。

(二) 紙藝剪、摺、捲、切、黏等技法：

剪紙所剪出的窗花屬於平面作品，以現代的空間歸類稱為一度空間即1D或稱平面剪紙或稱平面紙雕。工業革命後，西方國家有些創作者將機械製成的紙張，透過切割、捲折、黏貼出半立體的紙雕作品，也稱為2D立體紙雕。有些創作者更創作出360度全立體的紙雕作品，可稱為3D全立體紙雕。

1. 剪：一般紙藝用剪刀工具剪出圖形，剪紙圖案如(圖2)所示。
2. 摺：將平面紙張以摺紙技巧，不受傳統摺紙限制並以創作為基礎及加工技法組合，涵蓋了數學領域及精算程式，將紙藝平面轉換立體，如(圖3)。
3. 捲：透過竹籤或以捏的方式將紙絲內捲或外捲，並加以組合，如(圖4)。
4. 雕：應用剪、捲、摺、切等技法，使紙片成為立體或半立體，如(圖5)。
5. 切：是運用刀片、雕刻刀或美工刀為輔助切割，如(圖6)所示。
6. 黏：白膠是紙藝的黏著劑，可將剪及塑型紙張牢固黏貼不變形，如(圖7)。

		
圖2. 剪紙	圖3. 摺紙	圖4. 捲紙
		
圖5. 雕紙	圖6. 切紙	圖7. 黏紙

三、紙雕在整體造型上的應用

現代剪紙藝術可說是應用極廣的創作藝術。其原因是立體塑型成的紙雕作品，本身的立體感，再加上透過光影強弱、方向的多樣呈現，更凸顯紙雕作品的訴說氛圍，紙張不只是書寫工具，還能成為驚人的藝術品，把紙藝和時尚、環保主題結合在一起，還創作出各種能佩戴上身的紙飾品。

伍、製作歷程說明

一、專題製作的方法

- (一) 文獻探討法：經由書籍、網路收集資料，並將收集到的資料彙整和運用。
- (二) 實驗研究法：我們利用不同素材及剪紙技巧完成紙雕樣品，經由比較與分析，決定了應用於造型上的紙雕素材。
- (三) 創作設計：先在設計圖稿上擬定設計圖(含服裝、彩妝、頭飾、捧花)，並將創作作品於人臺上設計，最後套用在真人模特兒上呈現本組的作品。

二、專題製作的歷程

(一) 設計圖概念：

在新娘白紗上以有色彩的蝴蝶紙雕裝飾，呈現中國傳統藝術與西方時尚的衝突美感。頭髮以典雅的包頭呈現，加上白珍珠、蝴蝶與頭紗裝飾，彩妝則以典雅的色系來呈現，並設計獨一無二的捧花，讓模特兒呈現出溫柔甜美的氣質。

(二) 紙圖設計：

(三)製作過程：

1. 實驗研究：

- (1)材質測試：選擇五種素材進行紙雕的剪裁，並比較分析五種紙雕作品在禮服上呈現的效果，結果如表1。
- (2)上色顏料測試：選擇四種顏料進行紙雕的上色測試，並比較分析四種顏料在日本水彩紙上呈現的效果，結果如表2。
- (3)基於實際測試後，我們選擇以日本水彩紙製作紙雕，搭配壓克力顏料加白膠、五彩亮粉來製作。

表1 各類材質實驗結果分析表

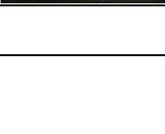
變數 樣本	成分	軟硬度	立體度	優/缺點分析	成品
樣本一	粉彩紙	★★	★★	優點：價錢便宜，有各式顏色，不需再上色。 缺點：紙張稍軟，較不易呈現立體度。	
樣本二	日本水彩紙	★★★★	★★★★★	優點：價錢便宜，軟硬度適中，立體度美 缺點：只有白色，若需色彩則要上色。	
樣本三	瓦楞紙	★★★★	★★★★	優點：紙張帶有亮面，立體度好且不易變形。 缺點：紙張較厚且硬，難以細緻雕刻。	
樣本四	不織布	★	★	優點：剪裁容易且快速，顏色樣式多。 缺點：軟、難呈現立體	
樣本五	棉布	★	★	優點：布面有現成圖案，可直接剪裁。 缺點：軟、難呈現立體	
備註：★差 ★★尚可 ★★★★佳 ★★★★★最佳					

表2 各式顏料實驗結果分析表

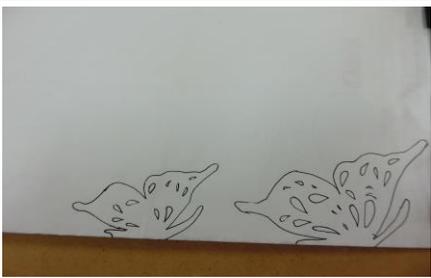
變數 樣本	使用顏料	飽和度	漸層表現	優/缺點分析	成品
樣本一	噴漆	★	★	優點：快速完成。 缺點：難以掌控，缺乏漸層感。	
樣本二	麥克筆	★★	★	優點：可直接上色，不需再調色。 缺點：難以呈現漸層感。	
樣本三	廣告顏料	★★★★★	★★★★	優點：顏色飽和能快速上色。 缺點：難畫出漸層，色彩飽和。	

樣本四	壓克力顏料	★★★★	★★★★	優點：快速上色顏色鮮艷，可調出各種顏色，漸層感佳	
備註：★差 ★★尚可 ★★★佳 ★★★★最佳					

(四) 創作設計：

1. 蝴蝶紙雕製作流程：如表3所示。

表3. 蝴蝶紙雕製作流程

	
步驟1：網路上尋找圖案並列印	步驟2：影印放大及縮小圖案
	
步驟3：圖案放置上方以複寫紙在日本水彩紙上描繪	步驟4：使用剪刀及美工刀剪裁圖案
	
步驟5：調色+少量膠水和亮粉後，上色於剪好的圖案	步驟6：待顏料完全乾之後表層噴上亮光漆

2. 捧花製作流程：如表4所示。

表4. 捧花製作流程

		
---	---	--

步驟1：紙雕蝴蝶粘在細鐵絲上	步驟2：裁剪蕾絲布和緞帶
	
步驟3：紙雕蝴蝶插在保麗龍球	步驟4：完成後加上LED燈

3. 整體造型製作流程：如表5所示。

表5. 整體造型製作流程

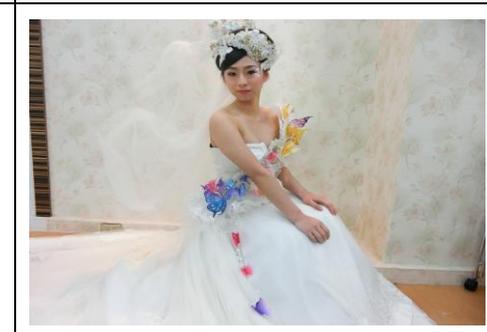
	
步驟1：蝴蝶紙雕排列在禮服上	步驟2：真人模特兒上實際操作
	
步驟3：彩妝實際操作	步驟4：作品呈現

陸、結論與建議

一、研究成果作品展示

表6. 研究成果作品展示

	
說明：將紙雕作品應用在禮服上	說明：將紙雕作品應用捧花製作

	
說明：模特兒包頭髮型設計	說明：模特兒彩妝造型設計
	
說明：完成模特兒整體造型	說明：紙雕藝術在新娘白紗應用

二、研究討論

(一) 紙雕材質的選擇：

1. 原先為了節省操作時間和步驟，先使用粉彩紙製作，但發現粉彩紙顏色受限，無法表現漸層感、立體度較差，因此嘗試其他素材。
2. 瓦楞紙硬度足夠且有立體感，但剪裁困難度倍增，也難以呈現出蝴蝶的輕飄感，最後決定使用便宜且具立體度及完成後蝴蝶有飄逸感的日本水紙。

(二) 紙雕上色的問題和效果：

1. 嘗試各種顏料後，發現廣告顏料飽和度最高，但也在塗布漸層時容易有界限，壓克力顏料因為具有稍透明感特質，因此在漸層表現最佳且成功率高。
2. 由於擔心掉色及保存不易問題，我們使用顏料加膠水(顏料4：膠水1)方式防止掉色，並在顏料完全乾掉後噴上透明保護漆，以延長保存時間。
3. 為增添紙雕亮度和質感，可使用細亮粉於塗布顏料時一起上色，增加光澤。

(三) 紙雕固定於禮服上的方式：

1. 在想要放置蝴蝶紙雕的禮服位置加上同色系布料為底層，再將蝴蝶紙雕置於布料上方，以避免禮服受損。
2. 為增加立體度和紙雕蝴蝶飄逸感，可加入鐵絲來製作底架。

三、結論

在看似簡單的構思和製作過程中，遇到了不少瓶頸，所幸仰賴著組員團結合

作的精神和無限創意的巧思，終於完成我們想做的主題。經由討論獲得以下結論：

- (一) 紙藝技巧推陳出新，從平面到立體、1D到4D，都可巧妙的應用在整體造型。
- (二) 多數整體造型都是將折紙或拼貼紙張方式來呈現，本組採用紙雕創作組合成裝飾品，希望創造新的構想和發揮創意。
- (三) 整體造型不一定要花費大筆的金錢或是黏貼華麗的鑽飾，簡單的紙藝雕刻也能呈現不同風格的造型和時尚感。

四、建議

- (一) 紙藝作品不易保存，未來進行相關主題的研究者可深入探討或研發可保存的紙藝創作。
- (二) 我們只針對剪紙技巧來製作蝴蝶紙雕，未來可結合多項紙藝技術製作更多的創意飾品。
- (三) 本組的紙雕作品都是以人工徒手切割完成，在製作上花費許多時間和心力，未來可結合電腦科技，以向量繪圖軟體(Adobe Illustator)輔助切割，相信能節省更多時間與人力，同時會有更好的作品呈現。

柒、參考資料

1. 何謂紙雕：

<http://future.sce.pccu.edu.tw/reading/Epaper/Kaohsiung/EdmShow.asp?page=22&id=376>

2. 現代時裝：<http://www.zoocci.com/news/html/?584.html>

3. 紙藝古老又現代：

http://epaper.gmw.cn/wzb/html/2015-12/10/nw.D110000wzb_20151210_3-03.htm

4. 現代紙雕：

http://gzdaily.dayoo.com/html/2015-12/05/content_3066905.htm

5. 百科全書：<http://nrch.culture.tw/twpedia.aspx?id=660>

6. 紙雕模板：<http://www.dk101.com/Discuz/archiver/?tid=108296.html>

7. 紙的種類：<http://dayapapers.com.tw/paper-page.php?id=NQ==>

8. 維基百科：

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%BA%B8%E5%8F%A4%E4%BB%A3%E6%96%87%E6%98%8E>

9. 現代中國風：

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%A3%8E>

10. [藝文回顧] “紙”於至善 創意紙雕作品展 作品賞析

<https://www.peopo.org/news/49199>

11. 紙的時尚：

<http://uring.pixnet.net/blog/post/28874968-zoe-bradley-%E7%B4%99%E7%9>

A%84%E6%99%82%E5%B0%9A

12. 紙雕藝術：<http://www.mukehua.com/Categories.asp?cat=%D6%BD%B5%F1>

13. 手工客：<http://www.shougongke.com/course/147818.html>

14. 舞紙藝飾：

<http://research.ctu.edu.tw/vra/resources/102/11415/B02/1393/3/f8ed86eb473d3d720147b3c3e4050009.pdf>

15. 眉飛色舞：

http://www.kyicvs.khc.edu.tw/images/ckfinder/files/20150930_235638pdf

16. 服飾整體造型設計應用於紙藝創作之研究

<http://ir.lib.stu.edu.tw/ir/retrieve/11278/stu-101-s99632109-1.pdf>

17. 圖2：

https://www.google.com/search?biw=1024&bih=609&tbm=isch&sa=1&q=%E5%82%B3%E7%B5%B1%E7%B4%99%E9%9B%95&oq=%E5%82%B3%E7%B5%B1%E7%B4%99%E9%9B%95&gs_l=img.3..0i24.2759254.2761842.0.2762273.13.13.0.0.0.151.729.10j2.12.0...0...1c.1j4.64.img..1.7.399.qw8SQbz7FXI#imgrc=Uh_iXurxHyNEk

18. 圖3：

https://www.google.com.tw/search?q=%E7%B4%99%E9%9B%95&espv=2&biw=1920&bih=955&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi5_fKjwZXLahVJn5Q

19. 圖4：

<https://www.google.com.tw/search?q=%E6%8D%B2%E7%B4%99&espv=2&biw=1920&bih=955&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwig5b7kwJXLahUBm5Q>

20. 圖5：

https://www.google.com.tw/search?espv=2&biw=1920&bih=955&tbm=isch&sa=1&q=%E9%9B%95%E7%B4%99&oq=%E9%9B%95%E7%B4%99&gs_l=img.3...38451.43642.0.44079.6.5.1.0.0.0.66.265.5.5.0...0...1c.1j4.64.img..0.5.231.PVYA6

21. 圖6：

https://www.google.com.tw/search?espv=2&biw=1920&bih=955&tbm=isch&sa=1&q=%E7%B4%99%E9%9B%95%E4%BD%9C%E5%93%81&oq=%E7%B4%99%E9%9B%95%E4%BD%9C%E5%93%81&gs_l=img.3...5116.8150.0.8468.4.4.0.0.0.0.44.153.4.4.0...0...1c.1j4.64.img..0.2.85.028Gu51PtcA

22. 圖7：

https://www.google.com.tw/search?espv=2&biw=1920&bih=955&tbm=isch&sa=1&q=%E7%B4%99%E9%9B%95%E4%BD%9C%E5%93%81&oq=%E7%B4%99%E9%9B%95%E4%BD%9C%E5%93%81&gs_l=img.3...5116.8150.0.8468.4.4.0.0.0.0.44.153.4.4.0...0...1c.1j4.64.img..0.2.85.028Gu51PtcA#imgrc=ZxTa9Nr9cCIWPM%3A

23. 圖8、圖9：

https://www.google.com.tw/search?tbm=isch&tbs=ring%3ACSutKU86rnFGIjifXCCZpkAyQ7EWInpRY21_1cF4xWRxJW27X_1qy7-F0hZybi0z63A_1A6G13ue2zT3EdysX