

高英高級工商職業學校

Kao Ying Industrial Commercial Vocational High School

專題製作報告

眉飛色舞一

老師姓名：郭佩均老師

科別：美容科

中 華 民 國 104 年 02 月

目錄

目錄.....	1
表目錄.....	2
圖目錄.....	3
壹、前言	4
貳、研究動機與目的	
一、研究動機	5
二、研究目的.....	5
三、製作流程圖.....	6
參、文獻探討	
一. 了解剪紙藝術的文化.....	7
二. 探討剪紙藝術的運用與變化.....	7
三. 了解剪紙藝術整體設計的差異.....	11
肆、研究過程與方法	
一、設計方法流程.....	12
二、使用材料.....	13
三、1製作過程.....	15
四、2化妝過程.....	16
伍、結論與建議.....	19
陸、參考文獻.....	21

表目錄

表(一)製作流程表【一】.....	15
表(二)製作流程表【二】.....	16
表(三)製作流程表【三】.....	17
表(四)化妝流程表.....	18
表(五)實驗結果分析表.....	19

圖目錄

圖（一）創作流程圖.....	6
圖（二）鳳凰金飾.....	9
圖（三）紙雕藝術.....	9
圖（四）服裝造型.....	10
圖（五）服裝設計.....	10
圖（六）紙雕假睫毛.....	10
圖（七）造型鞋款.....	10
圖（八）髮型設計.....	10
圖（九）彩繪設計.....	11
圖（十）立體彩妝設計.....	11
圖（十一）彩繪眼妝.....	11
圖（十二）紙雕睫毛.....	11
圖（十三）設計方法流圖.....	12
圖（十四）彩妝材料圖.....	13
圖（十五）藝術紙雕材料圖.....	14

眉飛色舞

壹、前言

一般人化妝不外乎是因場合、工作上的需求，利用以化妝的目的來更突顯五官的立體感，為的是希望能吸引大家更多的注意力及增添自己自信的表現。但針對於一些創意彩妝的部分除了專業人員對於化妝上能得心應手外，而一般門外漢卻是無從著手去做裝扮，因此這次研究想利用中國的剪紙藝術為出發點，創造出一種精美而藝術鮮明的妝容，讓即使沒有彩妝底子的人也能輕易畫出與眾不同且又具有獨特風格的創意彩妝。

貳、研究動機與目的

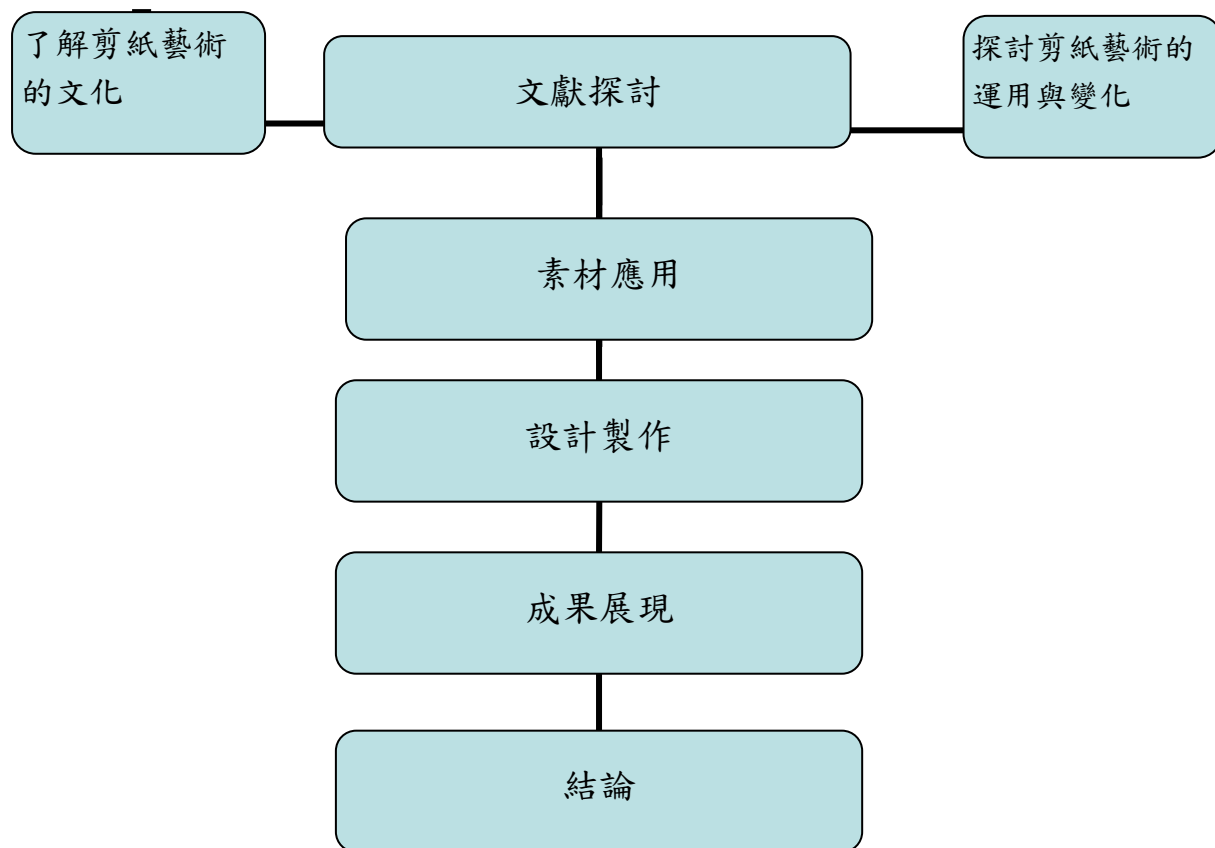
(一)研究動機

剪紙是中國最為流行的民間藝術之一，現在，剪紙更多地是用於裝飾。剪紙可用於點綴牆壁、門窗、房柱、鏡子、燈和燈籠等，也可為禮品作點綴之用，甚至剪紙本身也可作為禮物贈送他人。每一種藝術都有自己獨特的藝術風格，由於剪紙是以紙為加工物件，以剪刀(或刻刀)為工具進行創作的藝術，其中紙張在我們的生活當中已是不可或缺的一項資源，不管是運用於寫、畫、折、印…等方面，都佔有重要的一席之地。隨著時代的變遷，紙張的種類也越來越多樣化，因此思考藉由剪紙藝術和不同紙張材質的分析探討，來融入彩妝設計進而打造出富有創意及質感兼具的創意彩妝。

(二)研究目的

- 一. 了解剪紙藝術的文化
- 二. 探討剪紙藝術的運用與變化
- 三. 了解剪紙藝術整體設計的差異
- 四. 了解剪紙的材質分析
- 五. 彩妝雕花的製作

(三)製作流程

創作流程圖（圖一）

叁、文獻探討

一、了解剪紙藝術的文化

剪紙藝術是最流行的民間藝術之一。中國剪紙的歷史可追溯到西元六世紀，但有些人們認為它的實際開始時間比這還早甚至早個幾百年。

根據考證，從商代開始就有人用金銀箔、絲織品或皮革進行刻花製作裝飾品。在1950—1952年時，河南輝縣固圍村的戰國遺址中，發現用銀箔鏤空刻花的裝飾物。然而這些用銀箔鏤空而成的裝飾物，雖然不能說就是剪紙，但刻制技術和藝術風格方面，可說已經成為剪紙藝術的前身。

唐朝時，已將剪紙應用到其它工藝的方面。在漢至唐出現了一種金銀鑲嵌技術，是將雕刻鏤空的金銀箔紙粘在銅鏡或漆器的背面，經過填漆磨幹，在漆地上更顯現出金光燦爛的花紋。

宋代剪紙用於工藝裝飾的一個重要創造，是吉州窯的瓷器，產品有茶盞及花瓶等，圖案的題材很多，有鳳、梅、枇杷和吉祥文字等，造型生動、活潑，作者在施釉過程中，會貼上剪紙，入窯燒製而成。

清朝，因滿人有剪紙的習俗，使剪紙進入宮廷。在故宮，歷代的皇帝舉行婚禮作洞房的神甯宮，牆上按滿族的習俗裱紙，四角貼黑色的雙喜字剪紙角花，頂棚中心貼龍鳳團花的黑色剪紙；宮殿兩旁的過道壁上也會貼角花。據說有人用紙剪成有鹿、鶴、松的「六合春」的圖案，再加以彩繪，貼於朝服上，連西太后都以為是繡出來的。

剪紙藝術自誕生以來，就沒有中斷過，流傳面之廣、數量之大、樣式之多、基礎之深比任何一種藝術都更加突出。在各種民俗活動中，剪紙藝術無時不在、無處不有，充實了人們生活的品質，剪紙藝術以特有的方式默默地喚起人們對生命的追求與生活的信念；剪紙藝術她將人們平凡的生活點綴得如此瑰麗多姿，充分滿足人們情感上與精神上的寄託。

二、探討剪紙藝術的運用與變化

剪紙的表現形式

剪紙是民間藝術的一種。是以紙為加工物件，以剪刀或刻刀為工具進行創作的藝術。

每一種藝術都具有自己獨特的藝術風格，由於剪紙材料和所用的工具決定了剪紙具有的藝術風格。剪紙藝術是一門易學但卻難精的民間技藝，作者多出自於鄉村婦女和民間藝人之手，他們以現實中見聞事物作題材，對於物象觀察，全憑純樸的感情與直覺的印象作為基礎，因而形成剪紙藝術渾厚、單純、簡潔及明快的特殊風格，反映農民樸實無華的精神。歸納前人的經驗大概有以下幾個方面：

1. 線線相連與線線相斷

剪紙作品是在紙上剪出或刻出的，必須採取鏤空的辦法，而鏤空，就形成了陽紋的剪紙須線線相連，陰紋的剪紙須線線相斷，如把一部分的線條剪斷，會使整張剪紙支離破碎。因此產生了千刻不落，萬剪不斷的結構。這是剪紙藝術的重要特點。剪紙講究線條，因為剪紙的畫面是由線條構成的。根據實際經驗把剪紙的線條歸納為五個字：「圓、尖、方、缺、線」。達到：「圓如秋月、尖如麥芒、方如青磚、缺如鋸齒、線如鬚鬚。」可說線條是剪紙造型的基礎。

2·構圖造型圖案化

在構圖上，剪紙與其他繪畫不同，較難表現三度空間、場景和形象的層層重疊，對於物象間的比例和透視關係也往往有所突破。主要依形象在內容上的聯繫，多使用組合手法，由於在造型上的誇張變形，可使用圖案形式美的一些規律，作對稱、均齊、平衡、組合、連續等處理。剪紙藝術可將太陽、月亮、星星，飛鳥、雲彩，同地面上的建築物、人群和動物同時安排在畫面上。常見的有「層層壘高」或「隔物換景」的形式。

3·形象誇張、簡潔、優美，富有節奏感

受到工具和材料局限，會要求剪紙在處理形象時，既要抓住物象的特徵，又得做到線條連接自然。因此，不能採取自然主義的寫實手法。要求抓注形象主要部分，大膽捨去次要部分，讓主體一目了然。形體要突出，形成樸實、大方的優美感，物象的姿態需誇張，動作要大，姿勢要優美，就像舞臺上的亮相的動作一樣，富有節奏感。

4·色彩單純、明快

剪紙色彩要求在簡中求繁，少作同類色、類似色、鄰近色的配置。要求對比色中求協調。同時注意用色比例。如用一個為主的顏色形成主調時，其他顏色在對比度上可以程度不同地減弱。有時遇到各顏色並置起來，稍有生硬的感覺時，在將它們分別套入黑色。金色剪成的主稿，即可獲得協調、明快感。

5·刀法技巧須穩、准、巧

民間剪紙許多特點和風格都是由刀法上一定技巧而產生，如張永壽創作的「百菊圖」，許多地方都是運用刀法技巧。如刻一種「羅漢須」的菊花，由於它初開時是直瓣，盛開時就捲曲，形成螺絲圈，剪這種菊花，須一瓣一瓣從裡往外圈剪，成型後花瓣捲曲自如，才能組成一朵形象特殊、風味別致的菊花。

如刻一種叫「鷺鷥羽」的菊花，由於它開花時一瓣套著一瓣，一瓣勾著一瓣，剪這種菊，須運用「掏剪法」，剪起的地方須要片片相連，瓣瓣相隨，花瓣間粗細、大小才能參差有致，變化不同，剪出來的花才能像鷺鷥羽毛般豐滿美麗。

當同時刻製數量較多的剪紙時，在刀法運用上，須切不要劃，切出的剪紙比劃出的剪紙更顯得厚實。用刀時必須像手拿鋼鋸一樣，上、下來回的切動，力道要剛勁、均勻，否則，刀在千里會失去靈活性。注意不能左右來回擺動，握刀上下必須垂直，刻出的剪紙才會精準。在剪紙時，下刀和起刀須做到准，特別是刀與刀連接的地方，說下就下，說起就起，否則，線條容易被刀刻斷或刻不斷而將剪紙撕壞。

這裡的「巧」是指運用巧刀刻出「鋸齒」和「月牙兒」。是剪紙技巧中很重要的兩種刀法。這兩種刀法運用得恰當，就可形成剪紙藝術獨具的「刀味紙感」。過去，人們常用紙剪成各式各樣的人與物象，與死者一起下葬或用在喪禮上，這樣的習俗在中國境外仍可見到。此外剪紙還可用作祭祀祖先和神明所用供品的裝飾物。

現今，剪紙大多用於裝飾等方面。剪紙可點綴門窗、牆壁、房柱、燈籠和鏡子等，甚至剪紙本身也可當作禮物贈與他人。以前的人還常把剪紙作為繡花和噴漆藝術的模型。

剪紙在民間流傳極廣，歷史悠久。新疆曾出土距今一千五百多年的剪紙作品。後來也可通過染纈、華勝、吉州窯和定窯的裝飾圖案、皮影、藍印花布、刺繡、繪畫作品融入剪紙藝術。作為傳統民間藝術的一種，剪紙藝術在民俗活動中佔有重要位置。民間剪紙透過諧音、象徵、寓意等手法提煉、概括自然形態，構成美麗的圖案

從具體用途看大致可分四類：

一、張貼用：直接張貼于門窗、牆壁、燈彩、彩紮上為裝飾。如窗花、牆花、頂棚花、煙格子、燈籠花、紙紮花、門箋。

二、擺襯用：用於點綴禮品、嫁妝、祭品、供品。如喜花、供花、禮花、燭臺花、鬥香花、重陽旗。

三、刺繡底樣：用於衣飾、鞋帽、枕頭。如鞋花、枕頭花、帽花、圍涎花、衣袖花、背帶花。

四、印染用：藍印花布的印版，用於衣料，被面、門簾、包袱、圍兜、頭巾等。

如今，剪紙的天地更為廣闊了。剪紙藝術走入現代設計的廣闊天地，在產品包裝設計、商標廣告、室內裝演、服裝設計、書籍裝幀、郵票設計、報刊題花、連環畫、舞臺美術、動畫、影視等方面都有剪紙藝術的清影；剪紙藝術也走向世界，名揚四海，成為人類的文化財富與藝術瑰寶。

圖(二)鳳凰金飾

圖(三)紙雕藝術

圖(四)服裝造型

圖(五)服裝設計

圖(六)紙雕假睫毛

圖(七)造型鞋款

圖(八)髮型設計

三、了解剪紙藝術整體設計的差異

將這些平面設計融入了剪紙藝術創造出一種更為精美而藝術鮮明的妝容，雖然並不適合日常佩戴及運用，但是它的藝術價值卻足夠讓人映象深刻，更何況是源自中國具有深邃藝術的歷史文化內涵的創作靈感。

圖(九)彩繪設計

圖(十)立體彩妝設計

圖(十一)彩繪眼妝

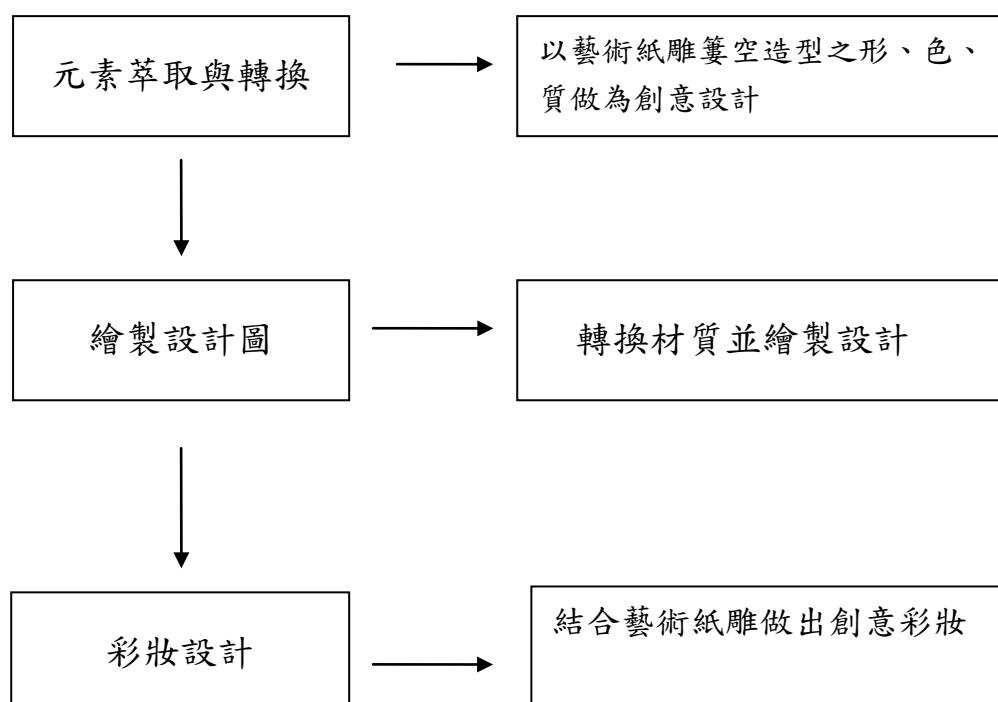
圖(十二)紙雕睫毛

肆、研究過程與方法

(一)設計方法流程

透過文獻探討，分析整理出相關元素，繪製設計草圖，加以修飾後，以最適合之比例做固定，運用雕刻的層次技巧使作品呈現出鮮明動態、設計出一款具現代時尚的整體造型。

主要設計方法流程圖如（圖）所示：

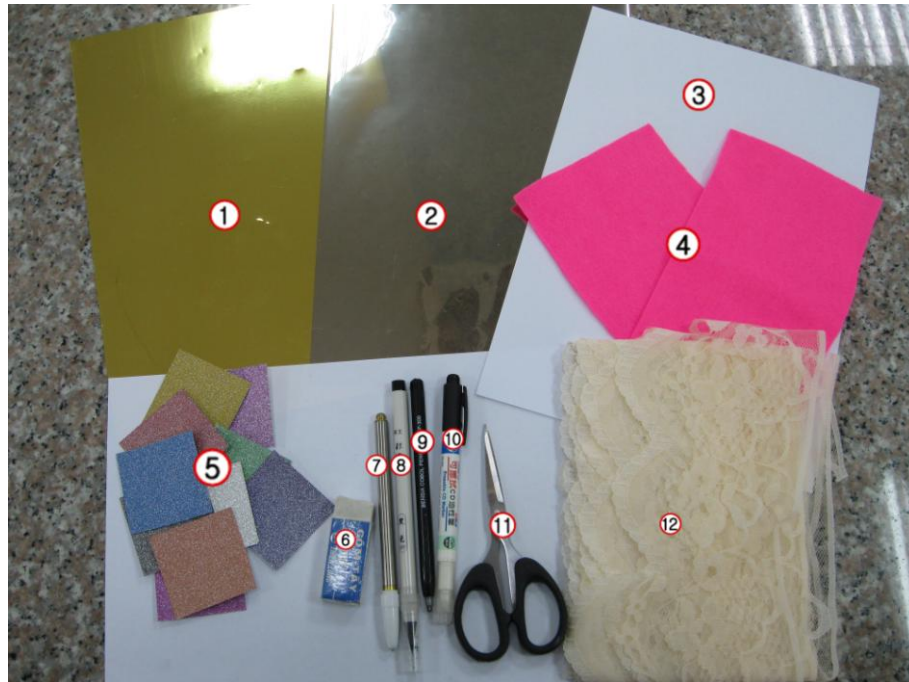
設計方法流程圖（圖十三）

(二)使用材料

彩妝材料圖(圖十四)

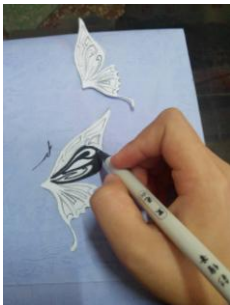
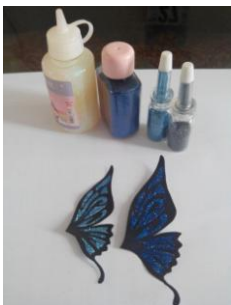
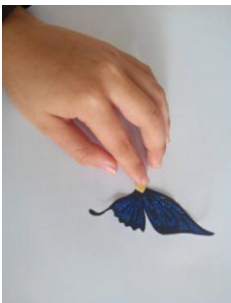
1. 刷具組
2. 眼睫毛
3. 眼睫毛膠
4. 皮膚臘
5. 海綿
6. 眼線筆
7. 唇蜜
8. 唇蜜
9. 蜜粉餅
10. 粉底膏
11. 水晶調棒
12. 挖棒
13. 粉撲
14. 口紅盤
15. 眼影盤
16. 腮紅盤

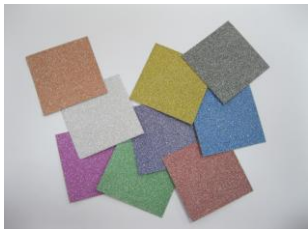
藝術紙雕材料圖(圖十五)

1. 塑膠模型板(金色)
2. 塑膠模型板(銀色)
3. A4 紙(白色)
4. 不織布
5. 金蔥紙
6. 橡皮擦
7. 筆刀
8. 彩繪筆
9. 2B 鉛筆
10. 可擦拭油性筆
11. 剪刀
12. 蕾絲布

(三) 製作過程

		
圖騰繪製 I	圖騰繪製 I I	圖騰繪製完成
		
圖騰切割	圖騰上色	上色完成品
		
加上白色金蔥膠	撒上金蔥粉	金蔥粉完成品
		
貼上泡棉組合	完成圖	

製作流程表【一】(表一)

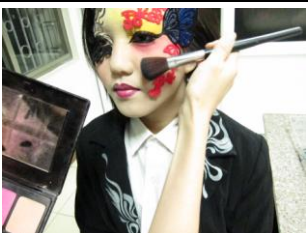
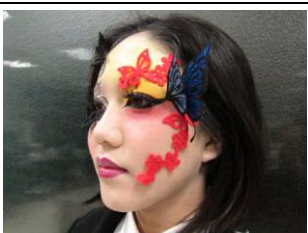
		
金蔥紙	圖騰繪製	圖騰切割
		
完成圖		
		
不織布圖騰繪製	圖騰剪裁	剪裁後上色
		
各色完成圖		

製作流程表【二】(表二)

		
塑膠模型板圖騰繪製	圖騰切割	完成圖 I
		
完成圖 II		
		
蕾絲布	蕾絲布剪裁	完成圖

製作流程表【三】(表三)

(四)化妝流程

		
素顏	蓋眉	上粉底
		
上油性彩繪	上眼影	完成底妝
		
貼上創意雕花	畫眼線	圖騰設計
		
左側雕花完成圖	右側雕花設計	上腮紅
		
上口紅	左側創意彩妝	右側創意彩妝

化妝流程（表四）

伍、 結論與建議

(一)各類材質實驗結果

本實驗採用一般紙、金蔥紙、不織布、蕾絲布、塑膠模型板，實驗結果如下：

變數 樣本	成份	黏著度	軟硬度	成品
樣本一	一般紙	★★★★	★★	
樣本二	金蔥紙	★★★★	★★★★	
樣本三	不織布	★★	★★	
樣本四	蕾絲布	★★	★	
樣本五	塑膠模型板	★	★★★★	

實驗結果分析表（表五）

在各類材質的測試實驗當中：

1. 樣本一：質地夠輕薄，但裁剪上容易破損須注意，材質輕軟黏貼度也較強
2. 樣本二：質地適中，剪裁雖不容易破損，但亮粉較容易脫落
3. 樣本三：質地雖軟但偏厚，所以立體度容易表現
4. 樣本四：質地偏軟，適合做平貼設計
5. 樣本五：質地較硬好剪裁，但不易黏貼

(二)結論：

剪紙藝術在現今的生活中已經是不可或缺的一部份，這份專題製作下來，花了很多心思去找資料、書籍、材料與製作方法，而透過這次的研究，學習到了許多有關紙雕藝術的運用及不同材質的材料應如何呈現出所要的感覺。藉由這次的經驗，也讓我學習到從一開始的決定主題、製作、探討內容、都讓我忙得焦頭爛額，但也受益良多，讓我清楚規畫一個創意造型時需要出付出多少心力和時間。此篇專題在整個學習製作過程中，做了完整與紀錄，期望能夠做為未來研究者日後學習的參考。

(三)建議：

- 1、網路資料種類繁多，多參考運用且組合素材。
- 2、多看相關的展覽。例如：服裝秀、美容科畢業展……等。
- 3、到處尋找能用的材料，多跑書局翻閱相關書籍。
- 4、製作剪紙造型要嘗試多種不同素材。
- 5、流程時間要掌控好。

陸、 參考文獻

1. 維基百科

<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%81%87%E9%AB%AE>

2. 谷歌圖片

<http://www.google.com.tw/imgres>

http://www.google.com.tw/search?q=%E6%A5%B5%E6%A8%82%E9%B3%A5&hl=zh-TW&tbo=u&rlz=1T4ADSA_zh-TWTW448TW483&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=sDIHUdSlHsfDkgXFq4CwAg&ved=0CEYQsAQ&biw=1093&bih=521&sei=vzIHUYTYEY0ZkQXX3IHABQ

3. http://www.hairsalon.com.tw/uploadfile/guest_hit.asp?id=

16236