

【101 年全國高職學生實務專題製作競賽暨成果展報告書】

題 目：改頭換面

指導老師：王雪蓮

參賽學生：林慧萍

郭雅筑

洪廷凱

學校名稱：私立高英高級工商職業學校

群 別：設計群

科 別：廣告設計科

中 華 民 國 1 0 1 年 3 月 1 5 日

目 錄

目錄.....	I
表目錄.....	II
壹、前言.....	01
貳、皮革資訊.....	01
參、設計動機.....	03
肆、設計理念.....	03
伍、作品特色.....	03
陸、製作架構.....	04
柒、使用工具及材料.....	05
捌、製作發想.....	07
玖、製作流程.....	11
壹拾、參考文獻.....	15
壹拾貳、結論.....	15

表目錄

壹、專題製作架構.....	04
貳、皮雕工具介紹.....	05
參、老虎面具製作發想流程.....	07
肆、猴子面具製作發想流程.....	08
伍、熊面具製作發想流程.....	09
陸、鳥面具製作發想流程.....	10
柒、製作流程-基本型.....	11
捌、製作流程-紋飾打印.....	12
玖、製作流程-面具染色.....	13
壹拾、製作流程-壓模成型.....	14

改頭換面

指導老師：王雪蓮

組員：郭雅筑、洪廷凱、林慧萍

高英工商 廣告設計科

摘要

從古至今，面具總給人一股神祕感，早期用於避邪，或者具有權威之象徵，古人為了達到嚇阻效果，製作猛獸樣式的面具，而在設計裝飾琳瑯滿目的現代，面具除了驅邪的作用之外，更被運用在裝飾造型設計上。

而本專題主題設為『改頭換面』，以皮革為媒材，將具有歷史意義的面具做進一步的創新，結合皮革手工藝製作獨特的動物皮革面具，一改大眾對面具的刻板印象，製作較富趣味性之現代面具設計。

關鍵字：面具、皮革設計、動物、手工藝

壹、前言

面具，是傳達訊息的方式之一，是聯繫傳統與現代的橋樑，通常是用作保護、隱蔽、表演或娛樂用途。由於時代的進步，面具多半用於裝飾，但即便如此，面具在人們的心中還是保有著古老的靈魂。

當我們看著面具的時候，不禁會聯想到，面具究竟是代表著怎樣的意義，是人們內心想表達的情感，還是想隱藏住自己呢？

本團隊之所以會採用皮革，是想利用皮革的樸實、素質去呈現最自然、最真實的情感。

貳、皮革資訊

一、皮革歷史

歐洲皮革工藝的歷史得遠溯至古老而遙遠的史前時代，在埃及的浮雕像上發現了皮革加工。到了中世紀，歐洲的公會制度發達起來，皮革製造業者也產生了同業公會，於是技術進步而生產亦更加的興盛起來；刻花和壓擦的技巧，這時已經被使用了，當時華麗的作品，大多數被保存在歐洲各地的博物館。

二、皮革材料

皮革材料選用動物背部較佳，腹部及頸部次之，足部的皮料較差，但視所製成品情形而選用材料。

(一)動物皮革—由動物身上之皮毛經鞣製後所產生。

動物之皮毛屬有機體之一種，易遭受環境中之空氣、陽光、水等引發分解腐壞，因此研發出各種不同之鞣革技術，使動物皮在經過鞣製處理後利用鞣料之化學物質與皮革中之蛋白質作用使皮革達到穩定狀態，使之成為具備了可長久使用特性之“皮革”。

(二)人造皮革—以化學原料為主製作而成之合成皮產品。

(三)再生革將皮革之碎料、邊料回收攪碎之後再重新膠合而成之皮革製品。

三、上色染料

染料—可溶於水或其它溶劑內之色料，多數染料具有半透明感，皮革本身之顏色會影響染色後之色相，且多數染料抗光性較差(視染料之特性與品牌有所不同)易受陽光、空氣、水氣與使用時的摩擦影響導致褪色。

(一)水性染料

1. 鹽基性：色調鮮明、氧化速度快(褪色)、加水稀釋。
2. 含金性：色調較深、可加水稀釋。
3. 酒精性：皮革染料中、染色堅牢度最高、色調鮮明可加酒精稀釋、同性質的染料可自由混色、切記不同性質的不可以混色。

(二)油性染料

膏狀染料用以表現中古風味 ANTIQUE、使雕刻凹陷部份顏色較深。

四、表面處理

染完顏色後之皮革，依不同之效果要求，必需在皮面或床面(背面)施以不同之藥品處理，方算完成，否則皮革仍處於“裸露”狀態下，對於灰塵、空氣、陽光、水氣、摩擦…等皆無抵抗力，易造成顏色剝離、褪色、髒污、不堪經久使用等毛病，因而大大減少皮革之使用壽命與質感。

參、設計動機

在生活中接觸了各種形象的趣味性變化，與訊息傳遞物體所呈現的現象，不但豐富了我們的想像空間，更透過視覺所接收物象的訊息，成為藝術的經驗，於是藝術表現就成了人們視覺的產物，造型的運用也順勢建構在創作者視覺經驗與思想經驗上符號表現的變化，而本團隊製作的皮革面具就是透過視覺接收的物象構出造型。

肆、設計理念

當美術表現趨於專門化的走向時，對於美術相關的橫向聯繫也就變的更加重要，而面具造形的表現卻不曾因為藝術表現形式的多樣化或是表現媒材的多元性而減損其所扮演的創意要點。

面具，傳統與現代相聯繫的重要橋樑，因此形式的構成、色彩的搭配、材質的選擇與主題的性質自然也成為了面具的語言之一。

皮革，有著濃厚的傳統風味但卻又不失現代的美感，自然的素質就成了我們所採用的要素。

伍、作品特色

近年來市面上的面具玲瓏滿目，樣式沒有太多特別之處，因此想藉由本次創作突破市面上既有的面具之形式，將以創新之技法及媒材提升商品之特色，其中使用的媒材及工具為牛皮及印花圖案樣式，目的是想使畫面增加美感，而造型部份也以仿生學之概念，將動物之特徵及外觀轉換為設計元素，並應用於本次之創作，將商品呈現不同系列之面具造型。

陸、製作架構

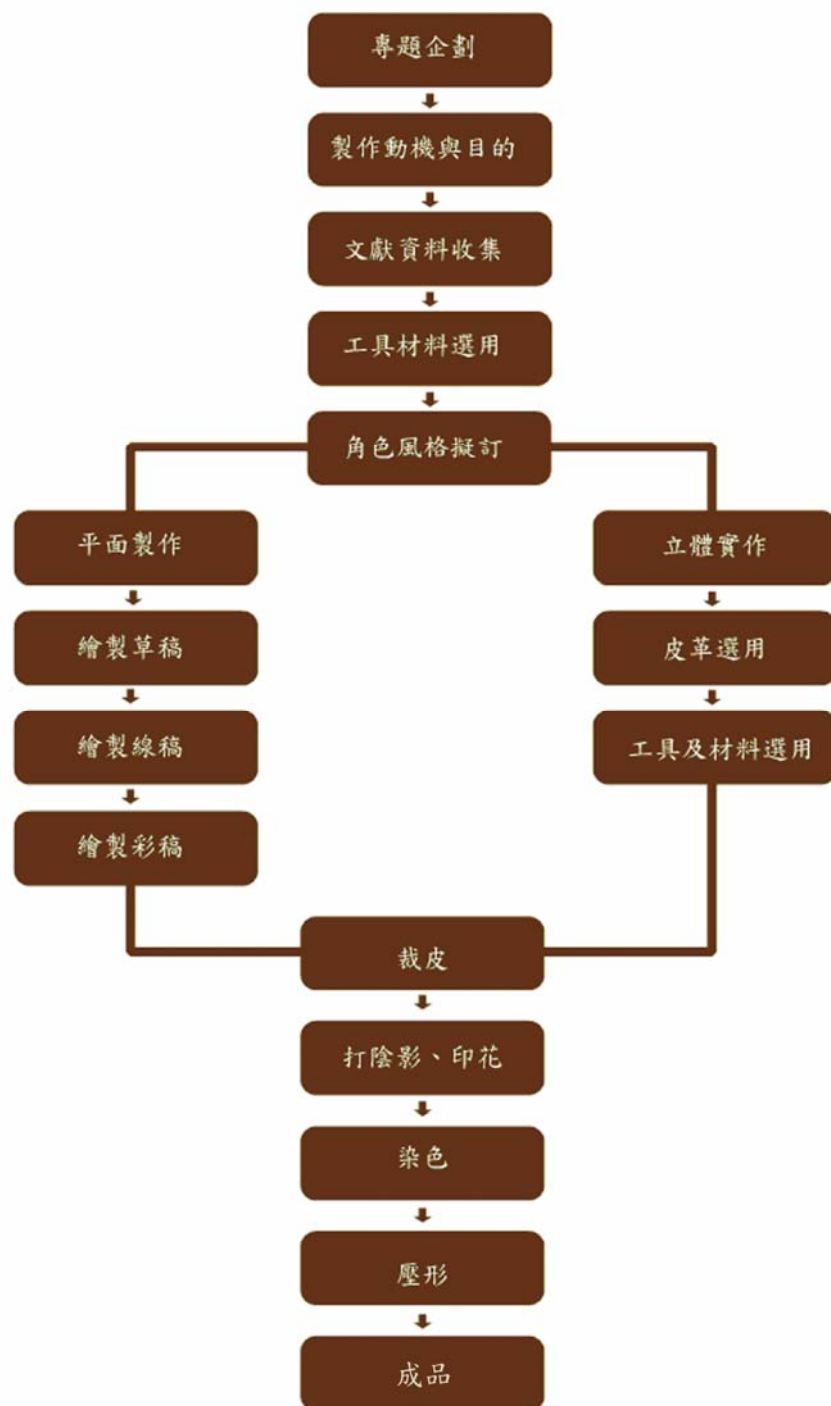

表 1 專題製作架構

柒、使用工具及材料

		<p>1. 薄牛皮：易於定型，適合面具製作。</p>
		<p>2. 旋轉刻刀：用於弧形的切割。 3. 陰影工具：增加皮面紋飾的立體感。</p>
		<p>4. 印花工具：紋飾細節部份的打印。</p>
		<p>5. 壓擦工具：細部定型工具。</p>
		<p>6. 皮槌、膠版：紋飾打印工具。</p>

表 2 皮雕工具介紹

	<p>7. 碟子：放置顏料、染料、定色劑、硬化劑…等材料。</p>
	<p>8. 油性染料：用於皮面上色</p>
	<p>9. 水性染料：用於皮面上色。</p>
	<p>10. 定色劑(亮光乳液)：使皮面有光澤，保護顏料不掉色。</p>
	<p>11. 硬化劑：壓模、定型時，可使皮革形狀固定於模具外型。</p>

表 2 皮雕製作工具介紹

捌、製作發想

一、面具設計

(一)老虎

<p>創作理念：以老虎的造型作為發想概念，象徵人們看是懶散卻隱藏著龐大的企圖心。</p>			
			
參考圖片	草圖	線稿	彩稿
			
裁形	敲打印花圖案	染色	
			
完成品			

表3 老虎面具製作發想流程

(二)猴子

<p>創作理念：以猴子的造型作為發想概念，象徵人們有時也會有想搞怪、調皮的思想。</p>			
			
參考圖片	草圖	線稿	彩稿
			
裁形	敲打印花圖案	染色	
			
<p>完成品</p>			

表4 猴子面具製作發想流程

(三)熊

<p>創作理念：以熊的造型作為發想概念，象徵人們心中其實隱藏著向熊一樣的霸氣。</p>			
			
參考圖片	草圖	線稿	彩稿
			
裁形	敲打印花圖案	染色	
			
完成品			

表5 熊面具製作發想流程

(四)鳥

創作理念：以鳥類的造型作為發想概念，象徵人們利用外貌的豔麗隱藏著強大的侵略心。

			
<p>參考圖片</p>	<p>草圖</p>	<p>線稿</p>	<p>彩稿</p>
			
<p>裁形</p>	<p>敲打印花圖案</p>	<p>染色</p>	
			
<p>完成品</p>			

表6 鳥面具製作發想流程

玖、製作流程

製作步驟 - 圖片	製作步驟 - 說明
	1. 先在描圖紙上繪製線稿。
	2. 將線稿置於皮面，描繪時注意力道輕重。
	3. 沿著描繪完成的線稿小心裁下。
	4. 皮面具之基本型完成。

表7 製作流程-基本型

製作步驟-圖片	製作步驟-說明
	<p>5. 先使用旋轉刻刀割開所要線條，力道適中勿割破，再使用陰影工具敲打，製作面具表面的立體感。</p>
	<p>6. 再用印花工具，以適中力道敲打，進行面具紋飾之細部製作。</p>
	<p>7. 面具紋飾打印完成。</p>

表 8 製作流程-紋飾打印

製作步驟-圖片	製作步驟-說明
	<p>8. 用棉花沾顏料，於面具表面順時針旋轉，使顏料均勻附著在皮革面具之上。</p>
	<p>9. 顏料風乾後，使用大量定色劑，塗於上色處，以防顏料脫落。</p>
	<p>10. 使用羊毛刷沾油性顏料，以旋轉方式讓顏料填入印花及陰影之凹槽處，再將多餘的油性顏料拭去。</p>
	<p>11. 面具染色部份完成。</p>

表 9 製作流程-面具染色

製作步驟-圖片	製作步驟-說明
	<p>12. 於完成染色之面具背面上水，使面具軟化到可朔型之狀態。</p>
	<p>13. 使用模型至於面具下方，進行壓模製作，由鼻子開始到整個臉型，循序漸進。</p>
	<p>14. 以平筆沾硬化劑，均勻小心塗於面具表面，使其硬化定型。</p>
	<p>15. 面具壓模成型。</p>

表 10 製作流程-壓模成型

壹拾、 參考文獻

葉明福，2008，多媒體網路，皮革工藝歷史的演變

蘇雅汾，1989，皮雕技法的基礎與應用，北星圖書公司

Michael · Valerie，2008，The Leatherworking Handbook，Sterling Pub Co Inc

壹拾壹、 結論

由這次的整個製作過程了解到創作的趣味性與設計結合的重要，更重要的是團隊的合作精神，學習到小組分工的重要性。

在皮革工藝方面，了解皮革這種特殊材質的特性以及沿革，染料的分類與性質，並利用許多旋轉刻刀的刀法，印花工具的組合運用技法，水性與油性染料的染法，壓擦…等特殊技法，還有第一次接觸到的硬化劑使用，將皮革由平面變成半立體的面具，發揮到淋漓盡致，且效法仿生學，將動物的野性套用在人性身上，利用動物的野性表達人內心隱藏的情感。