

高英高級工商職業學校

Kao Ying Industrial Commercial Vocational High School

教師專題研究（製作）報告

改頭換面

老師姓名： 王雪蓮 老師

科 別： 廣設科 科

中 華 民 國 101 年 6 月

中文摘要

從古至今，面具總給人一股神祕感。面具早期用於避邪，它具有權威的象徵，古人為了趨吉避凶達到嚇阻邪靈的效果，經常製作猛獸樣式的面具以壯聲勢，時至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。

而本專題的主題設定為『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。

面具，是傳達訊息的方式之一，是聯繫傳統與現代的橋樑，通常是用於保護、隱蔽、表演或娛樂上的用途。由於時代的變遷，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，面具究竟代表著怎麼樣的意義內涵，是人們以欲擒故縱的方式表達自己的情感？還是想隱藏住自己的情感呢？

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得更加重要，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，是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選用它的要素。

目 錄

中文摘要.....	i
目錄.....	ii
表目錄.....	iii
圖目錄.....	iv
壹、前言.....	01
一、研究（製作）製作動機.....	01
二、研究（製作）目的.....	01
三、研究（製作）流程.....	01
四、研究（製作）預期成效.....	02
貳、專題研究（製作）過程或方法.....	03
一、研究（製作）設備及器材.....	03
二、研究（製作）使用材料.....	04
三、研究（製作）方法與步驟.....	05
參、研究（製作）成果.....	06
肆、研究（製作）結論與建議.....	07
一、結論.....	10
參考文獻.....	11

表目錄

表 1 皮雕製作工具介紹.....	03
表 2 皮雕製作材料介紹.....	04
表 3 題研究（製作）計畫書.....	05
表 4 老虎面具製作發想流程.....	06
表 5 猴子面具製作發想流程.....	07
表 6 熊面具製作發想流程.....	08
表 7 鳥面具製作發想流程.....	09

圖目錄

圖 1 儀禮&葬儀面具.....	01
圖 2 慶典面具.....	01
圖 3 慶典面具.....	01

壹、前言

一、製作的動機

遠古洪荒時代，先民對於日月的升沉、四季的循環、天氣的變化等自然現象與法無法理解，因而感到周遭環境撲朔迷離，認為充滿著鬼神，而逐漸產生「萬物有靈」的觀念。為了能控制這股看不見的巨大力量，而有原始宗教的祭司（巫師）出現，藉由模仿和交感巫術與神鬼溝通。原始面具是在巫師舉行祭祀儀式中使用的一種重要工具，由於先認為人的靈魂，常常以骨骸或頭顱為其藏身的地點，而當死者的靈魂依附在面具上時，也就獲得了巫術的力量，成為禳邪去惡儀式的法器，無形之中對面具產生畏懼。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。在當時面具的分類為(1)儀禮&葬儀面具(2)慶典面具(3)戲劇面具戲劇三種面具

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。

圖1 儀禮&葬儀面具

資料來源：網路

圖2 慶典面具

資料來源：網路

圖3 戲劇面具

資料來源：網路

二、製作的目

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。

三、製作架構

實物攝影→專題企劃→製作動機與目的→文獻資料收集→工具材料選用→角色風格擬定→設計草稿→剪紙實作→皮革選用→工具及材料選用→裁切牛皮→轉描設計圖→敲打陰影、印花工具→染色→壓塑成型→定型→成品

四、製作預期成效

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。

貳、專題研究(製作)過程或方法

一、專題專題研究(製作)使用儀器(軟體)設備

儀器(軟體) 設備名稱	應用說明
鐵筆	將線稿轉印至牛皮上
美工刀	裁切皮革
旋轉刻刀	用於弧形的切割
皮剪	修剪皮革
皮槌、膠版	紋飾打印工具
陰影工具	增加皮面紋飾的立體感
印花工具	紋飾細節部份的打印
磁碟	放置顏料、染料、定色劑、硬化劑…等材料
壓擦工具	細部定型工具細部定型工具
羊毛刷	沾油性顏料填入印花及陰影之凹槽處
臉部模型	擬製牛皮

表 1 皮雕製作工具介紹

資料來源：本研究整理

二、專題研究（製作）使用材料名稱

材料名稱	規 格	單位	數量	備 註
薄牛皮		張	4	
油性染料（焦茶）	100gG	罐	500gG	
油性染料（黑）	100g	罐	500g	
水性染料（紅）	600cc	罐	600cc	
水性染料（黃）	600cc	罐	600cc	
水性染料（藍）	600cc	罐	600cc	
水性染料（綠）	600cc	罐	600cc	
水性染料（紫）	600cc	罐	600cc	
水性染料（褐）	600cc	罐	600cc	
水性染料（咖啡）	600cc	罐	600cc	
定色劑(亮光乳液)	600cc	罐	600cc	
硬化劑	600cc	罐	600cc	
棉花	150g	盒	150g	

資料來源：本研究整理表 2 皮雕製作材料介紹

資料來源：本研究整理

三、研究(製作)方法與步驟

高英高級工商職業學校教師專題研究(製作)計畫書

科別姓名	廣告設計科王雪蓮老師
製作主題	改頭換面(牛皮面具)
研究方法	☐ 問卷法 ☐ 訪問法 ☒ 觀察法 ☒ 文獻蒐集 ☒ 其他(動物實物拍照)
研究大綱	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面具的起源 2. 面具的分類 3. 大眾對面具的感受與聯想 4. 現代人對面具的評價 5. 薄牛皮的特質與屬性 6. 薄牛皮如何選購 7. 皮革專用各式壓擦的技法與應用方法 8. 皮革專用內裡硬化劑的定型
預期效果	<ol style="list-style-type: none"> 1. 打破大眾對面具的刻板印象 2. 將動物的頭部會成圖案化 3. 將動物的圖形與皮革結合製作較富趣味性之現代面具設計 4. 利用皮革專用水性染料與油性染料染出色彩鮮豔的面具吸引眾人的目光 5. 期望成品能具有實用與裝飾的功能
其他	

表 3 介紹教師專題研究(製作)計畫書

參、研究(製作)成果

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4老虎面具製作發想流程

資料來源：本研究整理

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	
			
完成品			

表5 猴子面具製作發想流程

資料來源：本研究整理

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6熊面具製作發想流程

資料來源：本研究整理

四、鳥

<p>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	草圖	線稿	彩稿
			
裁形	敲打印花圖案	染色	
			
完成品			

表7鳥面具製作發想流程

資料來源：本研究整理

伍、研究（製作）結論與建議

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。

參考文獻

一、中文參考文獻：

1. 葉明福，2008，多媒體網路，皮革工藝歷史的演變
2. 蘇雅汾，1989，皮雕技法的基礎與應用，北星圖書公司
3. 森下雅代，1983，革でつくる造形の基礎，誠隆印刷株氏会社

二、英文參考文獻：

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

三、網站資料：

1. Yahoo！奇摩部落格。2012年1月30日
http://www.aerc.nhcue.edu.tw/4-0/newteach/001/9096033/a/起源_2.htm
2. Yahoo！奇摩部落格。2012年1月30日
<http://tw.myblog.yahoo.com/jw!6g7a9cORHxTFx5E6EOuP9K2Ojcx/article?mid=-2&>

..