

全國高中職生 103 年度家政群專題

暨創意競賽複賽「創意組」說明書

群別：家政群

參賽作品：五月花開油桐季之彩繪造型應用

關鍵詞：油桐花、人體彩繪、整體造型

目錄

壹、摘要	i
(一)研究動機	ii
(二)研究目的	ii
(三)研究方法	ii
貳、文獻探討	3
2-1 探討客家文化產物	3
2-2 了解客家吉祥花的特色	4
2-3 人體彩繪的由來	5
2-4 工具與材料	6~7
參、研究方法	8
3-1 研究流程	8
3-2 研究過程	9
製作流程	9
肆、結論與建議	10
4-1 結論	10
4-2 建議	10
伍、參考文獻	11

圖目錄

圖 1：土城桐花盛開桐花小百科	4
圖 2：火辣驚艷大公財經_大公網	5
圖 3：火辣驚艷大公財經_大公網	5
圖 4：圭筆	6
圖 5：大排刷	7
圖 6：平塗筆	7
圖 7：製作過程圖	9

摘要

本專題製作研究是創作型展演，主要以客家文化元素設計出吉祥花，故先採用文獻分析法，從文獻中找出客家文化的元素中被稱為五月雪的苗栗油桐花是因為知「油桐花在四月底佔滿台灣中低海拔山區，五月時達到最盛；遊客描寫油桐花是——五月雪」，而因為文化所涵蓋的範圍極廣，故必須先定義客家文化包含了哪些，再從文獻中整理出相關的文化元素。找出客家文化元素之後，再利用到人體彩繪顏料找出民眾印象較為深刻的文化意，採用油桐花為主軸並利用這些元素來創作。

關鍵詞:油桐花、人體彩繪、整體造型

壹、緒論

一、研究動機

早年許多客家人以油桐樹為經濟作物，所以油桐樹與客家人的淵源非常深厚，成了客家文化最美麗的象徵，油桐花之所以會被稱為五月雪是因為「油桐花在四月底佔滿台灣中低海拔山區，五月時達到最盛。遊客描寫油桐花是「五月雪」，漫步油桐樹林間，空氣飄著淡淡的油桐花香，旋轉飄落的朵朵白花鋪滿一層白毯(取自 shanes 卡夫卡的部落五月雪的新娘 - 「油桐花新娘這首歌的故事」)非常漂亮。每年四月中旬至五月中旬盛大的油桐花祭活動，都吸引數百萬人潮參與，感受客家質樸、熱情的人文特色以及動人心弦的油桐花之美。隨著環境美容美學在日常生活上的普及化，其運用方面也越來越廣，在許多造型材質上的突破，都可成為各領域的人士所運用，用來開發環保運用、美學功能結合及畫面更生動的視覺美感，其中在實務學習過程中學習更廣泛創造力的能量運用，且設計越來越簡便，也越來越容易執行。

二、研究動機

本次專題我們是以油桐花為題材，想要研究油桐花是因為我們想要運用本土、在地文化為出發點，從概念、設計、製作等方式完成除了靜態的造型之外，具備可發展成其他立體人物造型的整體彩妝彩繪之動態展演，因此我們這次選擇了苗栗的油桐花，油桐花本身有一種白色純潔的感覺，油桐花的色彩以及形狀都很好搭配在我們人體彩繪的部分，所以將透過人體彩繪顏料，將萬物的樣貌融入日常生活中，讓嬌豔欲滴的花瓣兒成為服裝造型更加創意化，讓典雅高貴的模特兒變成更具現代時尚風格品味；同樣的，也可以利用線條的交錯排列和幾何圖形，將頭飾、鞋子和草坪當成大型的立體作品來看待，讓展演上的景觀更加奇妙多變！

三、研究目的

1. 探討客家文化的產物
2. 了解客家吉祥花的特色
3. 人體彩繪的由來

貳、文獻探討

一、探討客家的文化特色

客家文化是指亞洲地區的客家人所創造的文化，例如：客家話、工藝、民俗技藝、人文、飲食、建築等等……，客家文化起源於中原漢人南遷的時候自身保留的唐宋時期的河洛文化和中原文化並吸收了苗瑤各族文化，融合了原生在廣東地區的南粵文化，而位於江西省南部的客家人，則融入了吳文化和楚文化，在加上長期居住在丘陵地環境影響，客家人也被稱為「丘陵上的民族」，形成具有特色的客家文化，不同支系的客家人，在文化特徵上也有所不同，其文化特色為保守、穩重、節儉。

客家文化，強調是以刻苦耐勞、堅韌剛強、開拓創業、團結奮進的「硬頸」精神而著稱的。「客家」，這個處處為客處處是家的族群，千百年來墾拓遷移，無論所遷移的環境如何險惡，客家的語言與文化依舊「硬頸」的傳承與堅持著。客家民系為尋求生活環境的安定，不斷的自中國大陸中原地區向南遷徙，長期下來鍛鍊出堅忍的毅力與硬頸的精神，來向大自然生存法則挑戰。

「唐山過臺灣」的艱辛過程，不但塑造了臺灣客家人的內聚力，也開啟了臺灣客家的新視野：面對臺灣多樣化的自然山川與多元、險惡的族群處境，必須更加落實因地制宜的「移民本色」，因而得以全然不同於中國原鄉的方式，打造了風貌殊異的客家新故鄉。

臺灣客家先民因地制宜之生存智慧，漸漸發展出來臺先祖未曾想像的客家新風貌。來自廣東、福建等以地域與宗族當成自我認同的「原鄉客家」，來臺灣之後終於重新組織、發展與戰鬥，形成了以土地為舞臺、以族群相凝聚的「移民客家」。

新的客家社會整合了原鄉的地域差異，不但擴大了客家族群的寬廣度，也回頭肯定了原鄉的文化價值。例如，新竹縣的關西客家文化，就是融合了四縣、海陸、饒平等地區的客家先移民與道卡斯族原住民、泉州福佬等多元文化而成。中臺灣大甲流域的客家文化，融合了大埔、饒平、泰雅族原住民與福佬風味。臺東縣客家文化，則是從西臺灣東遷的客家二次移民，融合了北臺桃竹苗、南臺六堆客家、平埔原住民文化，並與在地的阿美族、卑南族之間密切互動的成果。

客家人自遷台之後，形成的客家庄，是強而有力的家庭組織，在昔時農業社會中，維持了穩定的生活方式，不但謀求經濟上的自給自足，也是對外共同抵禦及扶養

老弱孤寡的依據。

二、了解客家吉祥花的特色

油桐樹遍植全臺灣島，原產於長江流域，苗栗、新竹山區由於日據時期引進油桐樹廣泛栽植，客家庄尤其茂盛形成許多油桐樹群集的聚落。早年許多客家人以油桐樹為經濟作物是客家人早年重要經濟作物之一，所以油桐樹與客家人的淵源非常深厚，而油桐花季的由來，是因為每年五月左右，在台三線沿山穀間如內灣、銅鑼、三義、南庄、公館等等客家鄉鎮，都可以看到白色的桐花開滿山遍野綻放，當風吹起來後，一陣雪白的桐花飄落有如下雪一般，就因這樣大家又把它稱為“五月雪”，也因此成了客家文化最美麗的象徵，每年四月中旬至五月中旬盛大的油桐花祭活動，都吸引數百萬人潮參與感受客家質樸、熱情的人文特色以及動人心弦的油桐花之美。

油桐樹型修長，可高達十公尺，樹冠呈水平展開，樹皮幼時光滑，老時粗糙，並有縱裂，葉互生如卵形或心臟形，長 15 至 32 公分，它的葉柄很長，葉片和葉柄的連接具有腺體，外型長相類似一對小小的螃蟹眼，能分泌甜甜的蜜汁。樹皮可製膠，果殼製活性炭，根、葉、花、果均可入藥。

油桐花花瓣為白色，基部略帶紅色，花五瓣呈五角星形，雌雄同株異花，雄花花粉經微風一吹就能完成授粉，整朵雄花就掉下來了，因此樹下通常看到整朵 5 瓣的油桐花是雄花，雄花具八至十支雄蕊，雄蕊為紅色，花粉為黃色，故油桐花色，白花之中仍透著淡紅與粉黃色。油桐花的雌花形狀較大，通常生長在同株的上方較安全的位置，雌花僅掉落 5 個花瓣，因身負傳宗接代的重責大任，必須保護種子成長，所以約每 3 天掉落一片花瓣，等 5 瓣掉光需 15 天的時間，此時他的種子約像筷子直徑般的大小，就不怕風吹掉落，花房長大即為油桐子，油桐子果實內有種子 3~5 顆，油桐子不能食用，通常在產地加工製成桐油，桐油屬於乾性油，乾燥快，以前在化學原料不太普及的時候，桐油就是油漆工業中的重要原料，其防水性很好，以往常被用來塗在船身外殼，會當作油紙傘的原料，另外桐樹本身可供建築之用、防腐材、樂器用材等。而油桐子的用途也很廣，然不能食用，所以遊客在欣賞油桐花的同時，千萬小心別因其外表很像花生而誤食。

圖 1 土城桐花盛開桐花小百科

三、人體彩繪的歷史及背景

早在遙遠的石器時代，人類就有了在身上繪畫的行為。此時期的刺青與彩繪行為大部分都帶有宗教性或裝飾性目的的局部彩繪開。考古學家也發現四千年前人類，曾經使用紅赭土製作成的粉筆，來塗抹身體和臉，有些部落民族德祭神和娛人歌舞，都曾經使用以天然植物或動物油脂或礦物在為素材，在臉部作為裝飾，上古時期的古埃及人，把化妝是為他們的祭典儀式和高深的藝術融合，也是為了保護容貌或眼睛，避免受到強烈的陽光照射，而發明以矽、氧、氫、銅這些原料的化妝品。

在中國有一種顏料鯨墨，他們犯罪刑罰在他們臉上刺上印記比較好管理。在古代的日本社會，他們選擇是將朱紅塗抹於臉上，以模仿刺青和癍痕來象徵他們的種族及地位，或是用以驅除魔咒和污穢來祈求平安。

台灣近代則有仿效歐美人體彩繪風格的傾向。使用身體做為新型態的藝術媒介來呈現創作，是西方現代藝術的一種表現方式。最初，是美國的一位攝影師為模特兒在全裸的身上畫上衣服的圖案，由於西方文化對藝術的包容性較大，所以將彩繪由臉部延伸到全身，在西方稱之為 body painting。在台灣，把這種在人體上畫畫的行為取名為「人體彩繪」。

目前人體彩繪約可分為八個種類，較常出現的是商業、戲劇、宗教（如八家將），以及婚紗造型，大部分都是局部性的彩繪居多，因為人體彩繪講求的是強烈的視覺效果，因此像一般的新娘造型，只會採用局部的美化或是用來遮瑕；全身性的整體彩繪造型則會用在戲劇、走秀或是拍攝藝術性寫真方面。

圖 2 火辣驚艷大公財經_大公網

圖 3 火辣驚艷大公財經_大公網

四、材料與工具介紹

人體彩繪顏料分為：

水粉顏料：

優點：容易清洗，附著立強。

缺點：色彩不太鮮麗，容易脫水退色。

丙烯顏料：

優點：色彩鮮明，表現力強。

缺點：不太容易清洗，是介于油畫和水粉之間材料，運用比較廣泛。

油畫顏料：

優點：色彩穩定，豐富的表現手法，各種分格的畫面都可以表現出來。

缺點：清洗不方便，一般需要專門的清洗液才能除乾淨。

指甲花：

優點：天然、不傷皮膚、容易代謝

缺點：不易維持、

我們這次選用的顏料是水粉，因為他比較容易清洗，附著立強。

彩繪用筆刷：

毛筆：毛筆的毛較軟較長，一般較不建議使用在凹凸有緻且有韌的人體皮膚上，因較難控制其毛筆，而影響到線條及圖形，但有一情形則例外：除非設計者所要畫的線條是抽象且柔軟帶有著不規則美感時，此時就可利用看筆來畫。

圭筆：也可作為最小最細的毛筆，通常使用在較細緻的線條上，須勾勒出完滿的結構，在結束處用圭筆描畫，畫龍點睛的效果。

圖 4 圭筆（教育部數位教學資源入口網）

大排刷：目的在刷身體較大部位的，因為用大排刷可以節省時間又可推得均勻，大多用在大腿部，背部...等身體較大範圍的地方，通常人體彩繪用大排刷，都是為打底色之用較多。

圖 5 大排刷（教育部數位教學資源入口網）

平塗筆：平塗筆因較有彈性(類似敷面刷的那種毛質)，所以一般利用平塗筆來畫人體彩繪會較好推抹出勻種而漂亮的色彩，各類型的筆刷適自己需要的大小，數量去選購，建議一種顏色只用一支筆刷，顏色才不致互相干擾，髒污。

圖 6 平塗筆（教育部數位教學資源入口網）

小支的平塗筆：可以畫出較細的線條，多使用在臉部、手背、手腕.....等身體部位較小的地方，小支的平塗筆也可以用扁平、方型的口紅筆代替，小支的平塗筆用處很多，在彩繪的工作上佔很重要的關鍵。

扇形筆：可用來打身體的水粉之用；因要畫人體的彩繪前全身也應做好基礎保養之後再打水粉，因水粉在全身塗抹上較快也較方便，如果再用海棉打粉底，太費時，也不符合經濟效益，所以扇形筆的作用就是在全身做好基礎保養後，直接用水粉利用扇形筆刷全身，待水粉七、八分乾時，再用海棉推抹均勻，這樣就會很快完成打底工作。

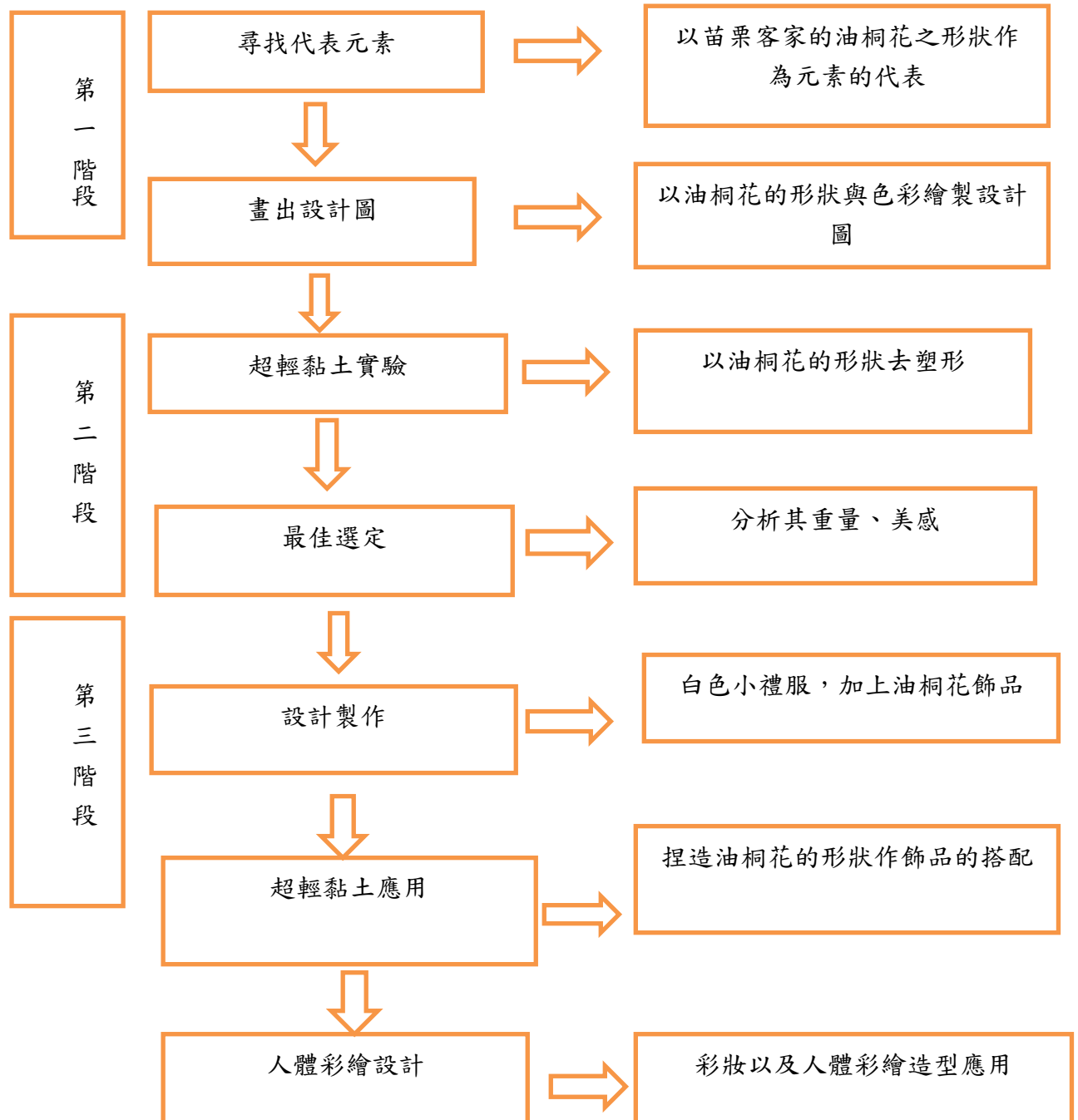
我們這次選用的筆刷是平塗筆，平塗筆適合畫出細小以及細微的部分，然後顏的飽和度比較好控制

叁、設計方法

一、研究流程

本章節主要透過文獻探討，分析整理出相關元素，繪製設計圖，加以修飾潤稿後，並透過實作比較結果，結合現代的人體彩繪，運用現代的彩妝技巧及超輕黏土設計出油桐花的造型意象，同時創作出美感及設計感。

主要的設計方法流程如圖所示

二、製作過程

		
<p>(一)使用輕黏土捏造的花瓣</p>	<p>(二)捏五片花瓣組成一朵油桐花</p>	<p>(三)黏上花蕊</p>
		
<p>(四)將花蕊用壓克力顏料上色</p>	<p>(五)將花瓣黏貼在頭飾底座</p>	<p>(六)將衣服掛上人行臺</p>
		
<p>(七)將花瓣黏貼上衣服</p>	<p>(八)打底</p>	<p>(九)上眼影</p>
		
<p>(十)眼部彩繪</p>	<p>(十一)手臂彩繪</p>	<p>(十二)油桐花人體彩繪全身</p>

圖 7 製作過程圖

肆、結論與建議

一、結論

在這次的專題製作過程中，我們遇到許多挫折，一開始我們選用紙漿來作為頭飾的底座，但是發現紙漿的製作過程太過繁複且太重，帶在頭上難以取得平衡，容易滑落，因此決定不採用，經過討論之後，我們想說試用質地輕巧且易取得的保麗龍球做為基底，發現輕巧且好裝戴。

為了表現出油桐花的意象，我們在頭飾和服裝方面使用油桐花的花瓣去作裝飾和點綴，而選用了一種叫做“超輕土”的黏土來做為花瓣的材料，這種黏土的特色就在於它的質地非常的輕巧，不僅輕巧也容易捏造出我們所要設計的形狀，但是在捏造過程中，我們也發現了它的缺點，輕黏土本身雖輕巧，但是他不像一般黏土有充足的水分，若是讓他短時間直接曝曬在空氣中就會有變乾燥堅硬的現象產生，導致在捏造的過程中會有不便，因此我們找出了解決此困難的方法，那就是在捏造之前先將準備一塊溼布在旁邊，在過程中發現有變硬的現象就將溼布蓋在上面以暫緩此現象，而完成的花瓣要有固定存放的位置，避免還未定型的花瓣毀損了其形狀。

將花瓣和保麗龍球底座作為結合後，很意外的發現做出來的頭飾特別輕巧，而且容易帶上，不會有太重而滑落的現象，更不會使模特兒的頭部因為太重而造成壓力，而且很成功的表現出了我們所要表達的油桐花意象。

二、建議

- (一)紙漿因為製作過程繁複且較重，較不適合做為局部的頭飾點綴裝飾。
- (二)超輕土在捏製過程中容易有乾燥的現象產生，須放溼布以防乾燥。
- (三)建議未來可利用此方法將台灣各地當地的代表文、物花卉大為推廣，形成地方文化促進觀光。

伍、參考文獻

陳秀足，第一次彩繪就愛上 - 帶你進入時尚彩繪藝術的世界，旗林文化出版社會有限公司，第 10 頁 (2013 年 5 月)

1 油桐花 - 中文百科在線民國 (悠悠若曦) 2010 年 12 月 22 日

<http://www.zwbk.org/MyLemmaShow.aspx?zh=zh-tw&lid=98765>

2 人體彩繪 - 中文百科在線 (狂也少女) 民國 2010 年 12 月 9 日

<http://www.zwbk.org/MyLemmaShow.aspx?zh=zh-tw&lid=94559>

3 探討人體彩繪的奧秘

<http://www.shs.edu.tw/works/essay/2010/03/2010032422283919.pdf>

4 http://web2.ctsh.hcc.edu.tw/stu98/s9811126/public_html/r00.html

5. 中華百科

<http://wikiyou.tw/%e5%bd%a9%e7%b9%aa/>

6. 教育部數位教學資源入口網

http://content.edu.tw/vocation/make_up/ks_sd/bodypaint/tools.htm