

全國高職學生 104 年度專題暨創意製作競賽
「創意組」作品說明書

群 別： 家政群

參賽作品名稱： 大地精靈

關鍵詞： 環保材質、精靈、整體造型

大 地 精 靈
The elves of the earth

承辦單位審核意見 (請勿填寫)

編 號

☐ 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 3,000 字(含)以上且 5~20 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。

參 賽 資 格 是 否

目 錄

摘要.....	1
壹、前言.....	1
一、創意設計動機.....	1
(一) 設計目的.....	1
(二) 設計理念.....	1
貳、研究方法與步驟.....	2
參、文獻探討.....	3
一、紙的源起.....	3
二、彩繪技術的探討.....	3
肆、專題設計.....	3
一、設計歷程.....	3
二、造型示意圖.....	4
(一) 芭比禮服試作.....	4
(二) 芭比加上精靈翅膀.....	4
三、彩妝設計.....	4
(一) 彩妝使用工具.....	4
(二) 彩妝定妝.....	5
四、髮型設計.....	5
(一) 髮型使用工具.....	5
(二) 髮型定案.....	5
五、裝置服裝設計.....	6
(一) 紙藝翅膀製作.....	6
(二) 馬甲胚衣製作.....	6
(三) 頭冠製作.....	6
(四) 禮服製作.....	7
六、造型呈現.....	7
(一) 整體造型成果.....	7
(二) 專題創意成果.....	8
伍、結論與建議.....	8
一、創作結果.....	8
二、後續建議.....	9
陸、參考文獻.....	9
一、書籍.....	9
二、網路.....	9

圖 目錄

圖 1	小芭比練習做服裝，試驗不用針線的可行性.....	4
圖 2	小芭比加上翅膀,表現精靈的唯美。.....	4
圖 3	人體彩繪顏料.....	4
圖 4	化粧品.....	4
圖 5	眼影盤.....	4
圖 6	化粧品刷具.....	4
圖 7	臉部彩繪設計圖.....	5
圖 8	彩妝繪製.....	5
圖 9	梳髮工具.....	5
圖 10	定型液.....	5
圖 11	夾子、橡皮筋.....	5
圖 12	鐵絲.....	5
圖 13	擲馬尾.....	5
圖 14	製作鐵絲架.....	5
圖 15	翅膀製作.....	6
圖 16	紙張黏著.....	6
圖 17	報紙胚衣製作.....	6
圖 18	頭冠製作.....	7
圖 19	頭冠測試中.....	7
圖 20	頭冠定案.....	7
圖 21	服裝測試.....	7
圖 22	服裝完成—正面.....	7
圖 23	服裝完成—背面.....	7
圖 24	造型完成—側面.....	8
圖 25	造型完成—背面.....	8
圖 26	綠白黃為設計色彩,將森林的美表現出來。.....	8
圖 27	樹木是城市的肺,能淨化空氣。.....	8

摘要

本文主要是探討如何運用環保美學概念，採用"紙"做整體造型，根據中華民國行政院環境保護署—環境綜合計劃內的環境基本法的精神，進行整體造型創作嘗試用報紙及白膠，不用一針一線就能做服裝，運用環保美學概念中的反覆、平衡、調和、比例、漸層等美的形式原則，將生活中垂手可得的物品再造，產生新的風貌，結合我們在課堂上所學習到的彩妝技巧、髮型梳理技巧做整體造型設計，以自然生態保護為主軸概念，進行創作研究，期望自我藝術創作的作品能喚起大眾對自然生態的重視。

壹、前言

一、創意設計動機

現代文明社會因過度使用天然資源來發展各項經濟，例如：開採石油做能源動力、開採鑽石滿足金字塔頂端的族群、開採天然氣供應熱能需求、開採原木製成原木傢俱、開採特殊貴金屬開發航太空業，各式開採都會令地球生態破壞，資源更為短缺，而當自然生態遭受到破壞時，對人類的影響與威脅就不止是土石流而已，包括：溫室效應、城市沙漠化、水污染、廢棄物處理、空氣污染、臭氧層破壞、地表土壤破壞等等問題，是否能喚起大眾對環境保護這個議題產生重視，是我們專題研究的目的與方向。

(一) 設計目的

運用環保美學概念中的反覆、平衡、調和、比例、漸層等美的形式原則，將生活中垂手可得的物品再造，產生新的風貌，結合我們在課堂上所學習到的彩妝技巧、髮型梳理技巧做整體造型設計，以自然生態保護為主軸概念，進行創作研究，期望自我藝術創作的作品能喚起大眾對自然生態的重視。

(二) 設計理念

本專題理念以"紙"做為森林的象徵代表；現今時代變遷，社會進步，經濟大躍進，生活及學習都大量使用紙張，而且用量非常龐大，造成現今樹木的砍伐多廣；樹木就像是地球的肺一樣，若是地球上沒有樹木的存在，加上日益嚴重的工廠排放廢氣，燃燒二氧化碳，造成溫室效應，空氣會因此變得不乾淨，人們吸收不到可供生存的氧氣；氣溫因此節節上升，冰層也跟著融化，海平面將會過度上升，這將會是人類史上的大浩劫，本專題研究想要大眾瞭解事態的嚴重性。

身為美容科的我們，在學校課程中有髮型設計、彩妝設計、整體造型設計等課程，剛好做整合，加上我們專題主題"大地精靈"以樹葉為主要構成形狀，加上翅膀造型，營造出森林精靈的氛圍，用彩繪技巧在臉部繪畫出神秘而又美麗的圖案，讓這個造型增添一種浪漫而又精靈風格的形象，利用抓紗效果，讓服飾的外形朦朧而又甜美，適合我們這個年紀所喜愛的樣貌。

貳、研究方法與步驟

參、文獻探討

一、紙的源起

紙是任何纖維經排水作用後，在簾模上交織成薄頁揭下乾燥後的成品。紙是書寫、印刷的載體，也可以作為包裝、衛生等其他用途，如列印紙、複寫紙、衛生紙、面紙等等。纖維無規則交叉排列的紙發明源於中國，它的產生對於人類文明有非常重要的意義。

造紙是中國古代四大發明之一，雖然在蔡倫造紙前，「紙」已經存在，但若不是造價昂貴的蠶絲就是極為粗造的麻纖維，這些都是無法大量生產及廣泛使用的材料。因此在獸骨、龜甲、木簡、竹簡、青銅器上作紀錄不在少數。到春秋戰國時代，紀錄多為竹簡、木簡，一片並不能紀錄多少字，所以需用許多竹片再用皮革條之類串編起來。無論是竹簡或是木簡，讀書人旅行時就必須以車子來載運這些笨重的"古書"，因此到現在我們仍稱一個很有學問的人「學富五車」，就是由此而來。

二、彩繪技術的探討

人體彩繪的源起，源於土著人身上的圖案，最早的人體彩繪是原始人在身上用鯨墨畫出的圖騰，作為護身的標誌。原本是一種具有文化象徵意義的種族識別人為了祈禱平安、幸福、古印第安人發明了紋身術，古代非洲、中東等地的人們用各種顏料將自己的身體塗抹得五顏六色，成為最好人體彩繪的雛形。隨著社會經濟與文化的演進及發展，人體彩繪已日漸演變成具有高度修飾美化功能的一種精緻藝術。現今的彩繪由於必須具備時尚性與設計感，使其變成一種融合美學、設計概念以及彩妝藝術的一種新藝術形態。因此，現代的人體彩繪除了原有的文化背景和藝術行為外，它更是一種多重藝術的綜合表現。

肆、專題設計

一、設計歷程

在剛開始準備階段，完全沒有頭緒理清楚，到底想要做什麼，於是查網路與看學校內的資訊，想到幾年前的土石流，興起了做環保這個議題，環境保護要怎麼結合我們所學的技能呢？於是小組同學們就想到了可以來做整體造型，這是最貼切我們的主題，便開始了籌畫專題，以及構思整個內容。

期初－設定主題→決定創作研究方法→研究動機與目的→資料蒐集

期中－造型實作→實驗與操作→實驗評估→攝影

期末－撰寫報告→書面資料彙整→繳交計畫書

二、造型示意圖

先以小芭比做樣本，試試看構想中的造型，是否可行。做創作整體造型，最怕的就是浪費材料，於是先用小芭比製作看造型效果，並通過小組決議，才開始進行真人實作。

(一) 芭比禮服試作

使用報紙做成馬甲後，外面包裹緞帶及紗緞帶，衣服邊緣再使用熱融膠將隨性抓起的紗，黏在報紙內側。

圖 1 小芭比練習做服裝，試驗不用針線的可行性

(二) 芭比加上精靈翅膀

用鐵絲做成翅膀狀，再黏上剪好的樹葉狀折紙，翅膀背部用雷射卡紙做翅膀的背脊。

圖 2 小芭比加上翅膀,表現精靈的唯美。

三、彩妝設計

(一) 彩妝使用工具

圖 3 彩繪顏料

圖 4 化粧品

圖 5 眼影盤

圖 6 化粧刷具

(二) 彩妝定妝

使用人體彩繪顏料及眼影繪畫出樹葉般的圖騰。運用彩繪表現出精靈的神氣感，創造出造型的獨特性，運用如樹葉狀的翅膀，黃色眼影襯托綠色眼影，帶出森林感的彩妝效果。

圖 7 臉部彩繪設計圖

圖 8 彩妝繪製

四、髮型設計

(一) 髮型使用工具

圖 9 梳髮工具

圖 10 定型液

圖 11 夾子、橡皮筋

圖 12 鐵絲

(二) 髮型定案

因為要凸顯如森林之王的頭冠；因此，髮型部份不做任何修飾，僅擱高馬尾，利用模特兒頭圍，用鐵絲折繞做出合適的頭冠。

圖 13 擱馬尾

圖 14 製作鐵絲架

五、裝置服裝設計

除了用紙做服裝之外，還考慮到紙張放在身上，在走動上容易破掉的問題；因此，到布莊選擇合適的布料，想呈現出森林以及造型的特色，需要選擇有亮度又有質感的布樣，回來之後，要將布樣變成衣服款式，這對沒有學過服裝構成的我們，有些困難。還好的是，有做過小芭比的練習，可以駕輕就熟的把放大版的服裝完成，當服裝完成後，就剩下一些裝飾的抓以及頭冠製作了，用鐵絲及雷射卡紙剪圓型線條做結合而成，大家的分工合作完成了這個創意造型。

（一）紙藝翅膀製作

當我們製作紙藝翅膀時，因為要放大到真人尺吋，真的非常巨大，要用到許多的紙張，每張紙張約 10cm*15cm，並剪成樹葉狀，再依序用熱融膠黏貼在鐵絲做成的支架上，並做色彩漸層排列組合，左右邊需要數量平衡。

圖 15 翅膀製作

圖 16 紙張黏著

（二）馬甲胚衣製作

圖 17 報紙胚衣製作

剛開始要用報紙做胚衣，是將報紙沾濕，直接鋪在裹著保鮮膜的模特兒身上，這個部份是最困難的，因為人會動也會累，所以要模特兒站著等報紙乾，常常都會掉下來黏不上去，重複了好幾次才成功。

（三）頭冠製作

在鐵絲上再加上紙雕成的圓形線條，變成光采奪目。用折紙堆疊在一起，將馬尾包裹起來，就變成一個好看的頭冠了。

圖 18 頭冠製作

圖 19 頭冠測試中

圖 20 頭冠定案

(四) 禮服製作

從什麼都沒有的階段，到用報紙及白膠做馬甲，再到裹上裡布做成禮服，沒有用到一針一線的情況，衣服的邊緣會呈現厚度；因此，使用不同大小的紗網布做成抓紗造型，一方面呈現夢幻柔美感，一方面修飾邊緣的厚度。

圖 21 服裝測試

圖 22 服裝完成—正面

圖 23 服裝完成—背面

六、造型呈現

(一) 整體造型成果

在數週的努力之下，終於要呈現成果了，把全身的裝置組合起來，翅膀明顯的徧重，看起來非常巨大，效果很好。

圖 24 造型完成—側面

圖 25 造型完成—背面

(二) 專題創意成果

利用電腦影像處理，將森林的照片與去背後的模特兒做影像合成，呈現出一種在森林裡巡視並管理一切事物的大地精靈氛圍。

圖 26 綠白黃為設計色彩，將森林美表現出來。

圖 27 樹木是城市的肺，能淨化空氣。

伍、結論與建議

一、創作結果

利用黏貼的美勞技巧，取代裁縫技術，用紙加裡布及鐵絲做成衣服，在投入創作的過程中，同學們都覺得這個創作非常有趣，而且造型的特殊感讓人有種藝術教育意義，這比任何課程都來的生動，因為這是我們親手從無到有，用小組腦力激盪出來的產物，讓人能深刻的感受到作品的創意與美感，留下值得回味的紙藝創作整體造型。

二、後續建議

人體彩繪，除了可以臉部彩繪為主，做主題性的繪畫之外，在服裝方面也可以選擇全身人體彩繪搭配上臉部彩繪，創造出一種「藝術感」的作品，更可以將各式的回收材料變成服裝，呈現的效果必定更加亮眼。

陸、參考文獻

一、書籍

1. 周育瑾。時尚彩繪與整體造型 初級課程。(台北市：亞洲色彩，民 93)。
2. 陳韻新 (1995)。紙雕造型-人物篇。台北市：三采文化出版社。
3. 邱魏津、林馬秀英 (2012)。舞台服飾設計應用於紙藝整體造型之研究。中華服飾學會 101 年學術研討會暨第 25 屆國際服飾學術年會。台南市。
4. 王志宏 (2011)。環保人回收物。台北市：經典雜誌，第一五〇期，pp46-47。
5. 詹慧珊、黃宜純(2006)。數位影像在美容整體造型之髮型設計研究。美容科技學刊。第 3 卷第 2 期，PP. 23~40。

二、網路

1. 紙的前身(檢索日期 2014/01/19)
http://ms.jcps.kh.edu.tw/web/lrn_energy/em/activity/96activity1/web/wp16/paper/profile.html
2. 人體彩繪概念之拼貼藝術研究(檢索日期 2014/01/19)
<http://www.airitilibrary.com/Publication/alDetailedMesh?docid=17276799-201006-201007120080-201007120080-229-241>
3. 造紙術。維基百科網 (檢索日期 (2009/01/30))
zh.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A0%E7%BA%B8%E6%9C%AF
4. 人體彩繪(檢索日期 2014/01/25)
<http://www.zwbk.org/MyLemmaShow.aspx?zh=zh-tw&lid=94559>