

高雄縣高英高級工商職業學校

Kao Ying Industrial Commercial Vocational High School

專題製作報告

異 Young 戲團

組長:莊雅琦

組員：張芷昀、黃蕙茹、李珮菁、洪嘉苡、林雅倩

指導老師:郭佩均

摘要

這次是以小丑做為主軸，我們以多種顏色來呈現，為的是要讓大家可以感受到快樂的氣氛，我們除了要讓大家感受到快樂的氣氛外，其實也暗藏了許多複雜難過的心情，所以我們利用配飾和衣服來代表小丑的心情，頭飾我們是利用籠子和面具來隱喻小丑苦說不出的心情，衣服則選擇較活潑的裝飾品及與頭飾反差的造型來呈現歡樂的一面。除了表達小丑的內心糾結心情之外，也更加的想了解小丑從古至今的歷史以及演變過程，沒想到也是簡單的想將歡樂帶給大家的小丑，在背後仍然也隱藏著如此悲傷的心情。其實小丑是一個很難捉摸的角色，他們表現的開心，但其實內心的辛酸不是一般人能所看的見的，而我們將改變小丑的表演方式，誰說小丑不可以在舞台上讓大家知道他的不開心他的辛酸呢，我們將另類呈現前所未有的精彩演出。

組員介紹

姓名:莊雅琦

專長:創意指甲

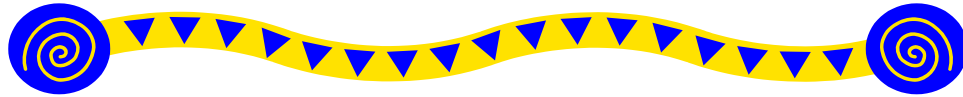
經歷:2014 議長盃新娘紙圖組~季軍

102 第二學期校內競賽-美髮組~第一名

2014 國際盃指甲彩繪組 ~季軍

2015 新世紀全國盃指甲彩繪組 ~冠軍

負責項目:簡報製作、採買材料

姓名:黃蕙茹

專長:美髮

經歷:2014 市長盃編梳髮~佳作

2013 菁英標準冷燙~佳作

2014 議長盃新娘紙圖~佳作

2014 臺灣盃編梳髮~第五名

2014 南區技藝競賽

負責項目:整理資料

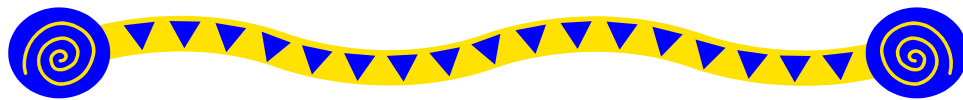
組員介紹

姓名:張芷昀

專長:紙圖

經歷:2013 菁英盃冷燙~優選
2013 國際盃扇形冷燙捲髮~佳作
2014 議長盃新娘紙圖~第四名
2014 台灣盃紙上化妝~第五名

負責項目:照片收集、文書處理

姓名:李珮菁

專長:美容彩妝

經歷:2013 菁英盃標準冷燙組~殿軍
2014 國際盃新娘設計圖 ~ 佳作

負責項目:提供資料、拍攝照片

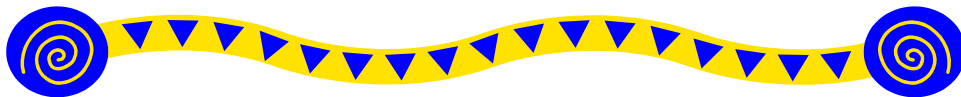
組員介紹

姓名:洪嘉苡

專長:美容按摩

經歷:2014 菁英盃冷燙~佳作
2014 國際盃新娘紙圖~佳作

負責項目:文書處理

姓名:林雅倩

專長:美容按摩

經歷:2013 新世紀盃冷燙組~佳作
2013 菁英盃冷燙組~優選

負責項目:協助組員

一、緒論(前言)

1-1 異 Young 戲團研究動機

我們之所以會選擇小丑這個主題是因為我們找了許多搞笑 歡樂 氣氛的文章，幾乎都是小丑的表演，唯獨一篇文章讓我們印象深刻，此文章標題就打著小丑的辛酸，文章訴說的是，寫作文章的作者，在偶然的機會下去觀賞馬戲團的表演，並偶遇了在馬戲團工作 3、4 年的小丑，無意間聊到小丑工作內容，小丑告訴他們會有人對他惡作劇，而且還要聽一旁客人的嘲笑聲，但是即便心中對客人的舉動再不滿，它們還是只能開懷地大笑，逗客人開心。

我們很佩服小丑敬業的精神，更想藉由這次的走秀，來呈現小丑的特色，小丑給大家的印象就是捲捲的爆炸頭髮，濃濃妝容還有那顆紅通通的大圓鼻。在外國，專業小丑是可以將自己設計的小丑化妝註冊成商標的，所以我們想要成為專業小丑，設計自己的妝容，設計自己的服裝，所以我們要用可愛 搞笑 負面 內向的物品來加以做加工裝飾，讓人更加去了解小丑的辛酸。

1-2 異 Young 戲團研究目的

1. 了解以前的小丑及現在的小丑不同的地方
2. 如何以整體造型表現小丑的辛酸
3. 走秀以甚麼方式呈現才可以打破以往死板的走秀方式
4. 小丑的表演帶給觀眾的感想為何

二、異 Young 戲團文獻探討

2-1 小丑演變的歷史

- ➔ 過去歷史
- ➔ 現在表演方式

2-2 小丑的心酸

- ➔ 給觀眾歡樂感
- ➔ 負面的一面

2-3 整體造型

- ➔ 小丑過去與現在
- ➔ 小丑歡樂與負面

2-1 小丑演變的歷史

[過去歷史]

小丑表演至今已經存在數千年的歷史,在公元前 2500 年的古埃及國第五朝代,已經有一位身高矮小的小丑,小丑會在宮廷內表演給法老王。在那當時的祭師與侏儒會穿上一些造型古怪的服飾及戴上千奇百怪的面具跳舞或於特定祭奠上向神明作獻禮演出,在現代也有小丑之說。

中國則是在公元前 1818 年,已經有小丑表演的記載。

“無丑不成戲”“中國戲曲之所以形成,丑角是起了重要作用的”-----中國戲曲臉譜,也說明了丑角在演出中的重要地位

小丑的文化歷史在每個地方皆有部分記載,在 1520 年,科爾特斯(Cortez)在歐洲發現了一些類似搞笑的表演者(做些逗人發笑的事、侏儒的、駝背的),也就是我們現在所稱的小丑,科爾特斯(Cortez)是十分重視他們,並且將他們帶回羅馬教廷見教皇克萊門特七世(Clement VII),他們兩人相信這些小丑表演,在社會上及宗教上都能夠扮演一個重要的角色,能夠治理、改正某些社會上及宗教上的病態,更認為傻氣而幽默;不受限制的小丑是神賦予特殊權利,被視為能帶來好運的使者,並在當時算有著崇高地位。

小丑是古時歐洲宮廷的重要角色,他們得負責令君王一笑忘卻千斤國事,還得負責提醒他們不忘使命重拾職責,但它們卻與其他王國有著不同的待遇,他們需要事事小心,是屬於伴君如伴虎的情勢。{註 1}

[現在表演方式]

小丑在今日是娛樂大眾,是大小朋友的開心果,也是喜劇表演者之一,常見於舞台、馬戲團、綜藝節目、兒童節目及生日會等。他們表演時,多穿著與眾不同的鞋子及奇裝異服,臉部以大白為底,妝感前衛大膽。這些化妝務求為觀眾帶來歡笑。通常小丑都會以自身出糗來娛樂觀眾。

小丑是吸引兒童的表演者之一,在美國連鎖麥當勞的形象大使「麥當勞叔叔」便是以小丑造型呈現,很受到小孩子的歡迎,因此吸引了許多兒童的光顧。{註 2}

2-2 小丑的心酸

[給觀眾歡樂感]

小丑帶給大家的感覺都是很歡樂的，就算自己有什麼不開心或恐懼的事情，想到自己在舞台上是一個開心的小丑，他就要拿出那個敬業的精神，把自己的角色充分的表現出來，讓大家看到的是很開心很歡樂的小丑。

[負面的一面]

大家對小丑的印象通常都是很歡樂很開心的 小丑的背後 是什麼樣的心情 他們雖然背後揹著悲傷的心情 但是他們會用盡全力讓觀眾抓不到他背後的心情是如何。

小丑往往以誇張方式，換取觀眾的喜愛，當他們被觀眾欺負時，他們要假裝沒事，反而還要更加讓觀眾開心，心裡的痛沒有人能懂，台下的淚水及汗水，他們只能往肚子裡吞，沒人知道他們的辛酸，在怎麼樣的辛苦，也只能強顏歡笑。

小丑可以帶來歡樂，雖然辛苦，但也有許多喜愛小丑的表演著，但隨著科技進步，現代人的娛樂已不是在觀看搞笑表演了，許多人不再需要這樣的搞笑小丑，沒有他，還有會有其他的娛樂，沒有觀眾的小丑也是他們最難過的事。

沒有人真正的去和他們談談話，去聽聽他的辛苦他的快樂，或者只要去和他說說話，也許不會讓滑稽的演出，變成了哀傷的收場。

或許他們真正想要的是我們高興的喝采，以及興奮無比的笑容。{註 3}

2-3 整體造型

[小丑過去與現在]

在過去小丑都是為了君王而存在的，在古埃及有人帶著千奇百怪的面具，祭奠上向神明作獻禮演出，我們將製作古怪的面具來最服裝及頭飾裝飾。

現今的小丑則是為了帶給大家歡笑而存在的，他們在妝容上以濃濃的妝感讓人印象深刻，我們將仿造類似妝容來表達，現今的小丑。

[小丑歡樂與負面]

頭飾以小丑的負面情緒來做加工。將設計成籠子造型，以表達小丑在上台前須先將自己不好的情緒及自己的面子先關在籠裡，並以面具來表示他們的情緒及自己的面子，且在籠外加上鐵鍊，呈現他們上台前的敬業精神，完整束縛住不佳的一面。

服裝部分則以小丑給觀眾的歡樂部分呈現，以可愛的裝飾品和他在表演過程中的道具來點綴衣服。

2-4 參考文獻

{註 1}

http://hkclown.org.hk/hkca/xiao_chou_li_shi.html

{註 2}

<https://zh.m.wikipedia.org/zh-tw/小丑>

{註 3}

<http://tieba.baidu.com/p/2496638864>

三、研究方法與製作

組長莊雅琦

設計理念:大家所認知的小丑都是以帶給大家歡樂為主，很少人知道他的辛酸，想以堅強小丑的一面，來呈現此次的整體造型，頭飾展現出了他的堅強，以籠子造型表示為鎖住他內心深處，面具則是他那不為人知的一面，籠子外圍使用了造型可愛的毛球意義為擋住不好的心情，在服裝部分也是選擇俏麗可愛的服裝呈現小丑那活潑可愛的一面。

3-2 繪圖設計

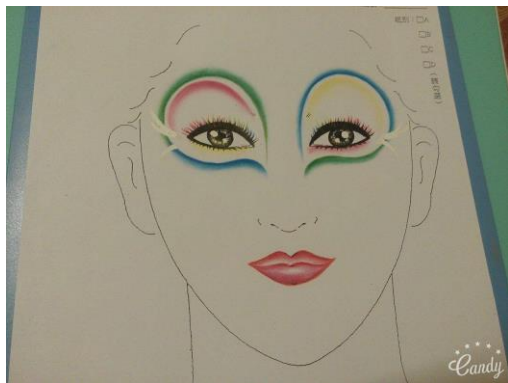

圖 1 繪圖設計

3-3 材料工具

工具:噴漆、剪刀、熱熔槍

圖 2 工具

材料:水鑽、蕾絲、毛球、珠鍊

圖 3 材料

3-4 服裝、彩妝、髮型、飾品製作過程

頭飾製作

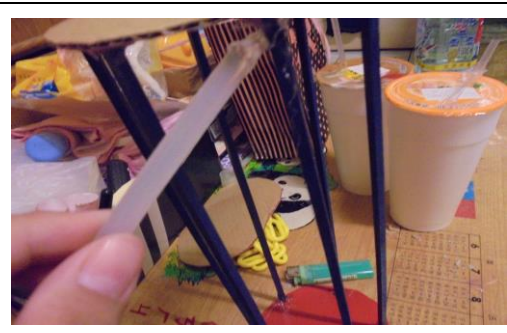
(圖 4)木棒噴漆

(圖 5)將面具噴漆

(圖 6)頭飾底座噴漆

(圖 7)頭飾組裝

(圖 8)將面具黏上

(圖 9)加裝上裝飾品

(圖 10)底部固定假髮片

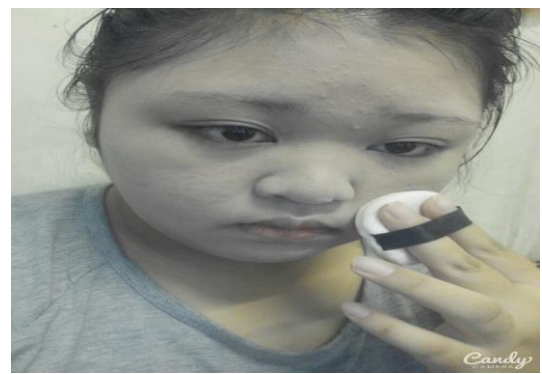

(圖 11 完成

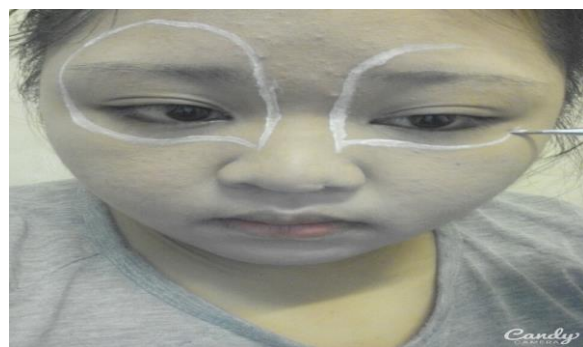
臉部彩妝

(圖 12)打上粉底液

(圖 13)打上蜜粉

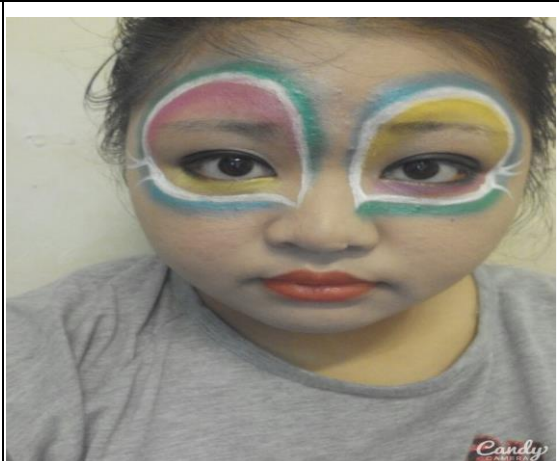
(圖 14)劃出眼部彩妝輪廓

(圖 15) 眼部彩妝上色

(圖 16) 唇部彩妝

(圖 17) 完成

手套製作

(圖 18) 縫上蕾絲

(圖 19) 黏上毛球及水鑽

整體完成圖

(圖 20) 整體完成圖

組員洪嘉苡

設計理念：我們的設計概念是以歡樂為主軸 目的就是要帶給大家歡樂 衣服：衣服我們以多種的顏色，襯托出小丑外表的開心與歡樂，之後在衣服上加工縫上了許多彩色的小球讓衣服更可愛，更翹皮一些 頭飾：頭飾我們是以籠子的概念，在籠子裡面放上一個面具，來表示小丑光鮮亮麗的外表下，內心其實藏著外人沒辦法了解無奈悲傷的心情 鞋子：我們以厚底高跟鞋為主 因為在走秀中才能活蹦亂跳 來呈現小丑盡業表演的心情

3-2 繪圖設計

圖 1 繪圖設計

3-3 材料工具

圖 2 材料工具

3-4 服裝、彩妝、髮型、飾品製作過程

頭飾製作

(圖 3) 先把木棒裁成自己要的長短

(圖 4) 將木棒噴漆

(圖 5) 將噴好漆的木棒捆上藍色鐵絲

(圖 6) 剪四塊圓形的紙板

(圖 7)噴上漆

(圖 8)利用熱融槍把他們黏在一起

(圖 9) 將面具噴上漆

(圖 10)完成

臉部彩妝

(圖 11)先把粉底液均勻的塗抹在臉上

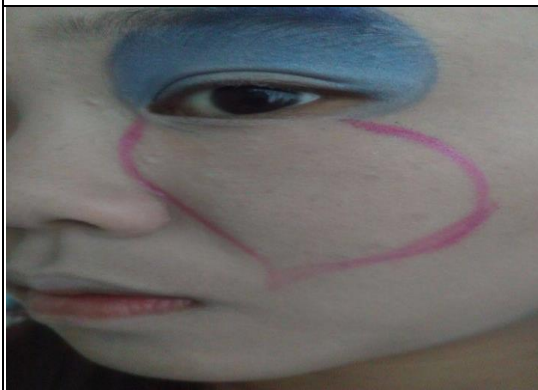
(圖 12)在拍上蜜粉

(圖 13) 用藍色顏色畫出自己要的形狀

(圖 14) 將藍色地方補滿

(圖 15) 在用粉紅色眼影畫出自己要的形狀

(圖 16) 塗滿即可

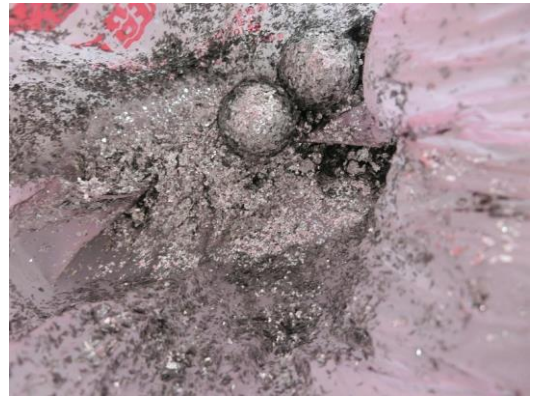

(圖 17) 全臉完成圖

服裝裝飾

(圖 18)將保麗融球塗上膠水

(圖 19)撒上亮粉

(圖 20)曬乾

(圖 21)完成

組員李珮菁

設計概念:我們的設計概念是以歡樂為主,目的就是要帶給大家歡樂把喜悅分享給大家。衣服:衣服我們以多種的顏色,襯托出小丑外表的開心與歡樂,之後在衣服上加工縫上了許多彩色的小毛球讓衣服更可愛,更翹皮一些。頭飾:頭飾我們是以籠子的概念,在籠子裡面放上一個面具,來表示小丑光鮮亮麗的外表下,內心其實藏著外人沒辦法了解無奈悲傷的心情

3-3 繪圖設計

圖 1 繪圖設計

3-2 材料工具

圖 2 材料工具

3-3 服裝、彩妝、髮型、飾品製作過程 頭飾製作

(圖 5)將木棍以熱溶槍固定在紙版上

(圖 6)將以裝飾好的面具放進頭飾裡

(圖 7)利用魚線將金蔥球縫在頭飾上

(圖 8)完成

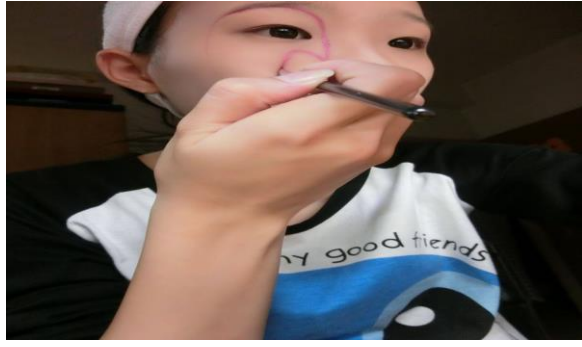
臉部彩妝

(圖 9)打上粉底液

(圖 10) 打上蜜粉

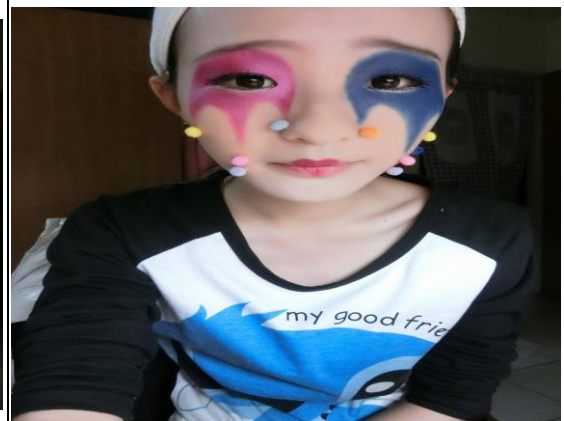
(圖 11)劃出眼部彩妝輪廓

(圖 12)眼部彩妝上色

(圖 13)唇部彩妝

(圖 14)完成

服裝裝飾

(圖 15)將緞帶縫製在衣領上緣

(圖 16)用魚線穿入毛球

(圖 17)將穿有魚線的毛球縫在裙擺上

(圖 18)將許多不同顏色的毛球以同樣的方式縫製上去

(圖 19)完成

(圖 20)手套部分將不同顏色毛球，縫在手套上裝飾

(圖 21)手套完成圖

(圖 22)整體完成圖

組員黃蕙茹

設計理念：以往大家看到的小丑都是很歡樂的，但小丑也是有辛酸的一面，所以頭飾的部分是把面具關在籠子裡，然後利用鐵鍊纏繞的概念表現小丑辛酸的那一面。而衣服則是將裙擺的部分加澎裙及不同顏色球，表現出小丑活潑的一面。鞋子則是選擇厚底鞋，能輕鬆自在的跳躍，讓人感覺出小丑很自由很活躍。

3-2 繪圖設計

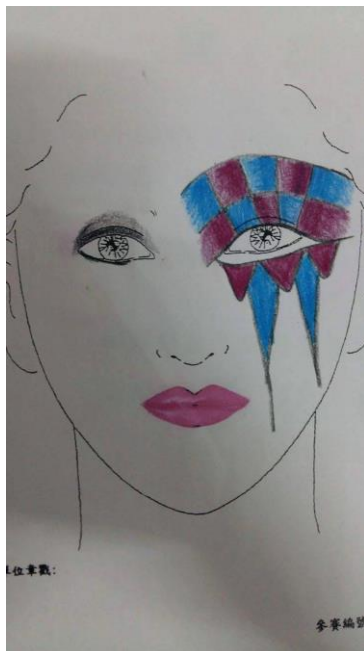

圖 1 繪圖設計

3-3 材料工具

工具:噴漆、剪刀、熱熔槍

材料:紙箱、面具、塑膠鍊子、塑膠球、毛球

圖 2 材料工具

3-3 服裝、彩妝、髮型、飾品製作過程
頭飾製作

(圖 3)噴漆

(圖 4)裁切木棒

(圖 5) 將鐵絲纏繞在木棒上

(圖 6)將木棒固定在噴好漆的厚紙板上

(圖 7)再將設計好的面具固定在做好的籠子裡，成品完成。

臉部彩妝

(圖 8)打上粉底液

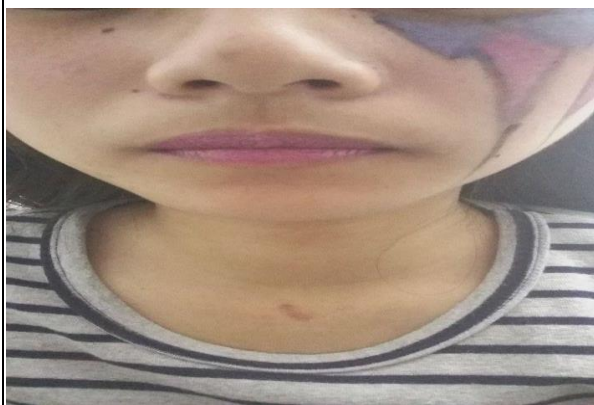
(圖 9) 打上蜜粉

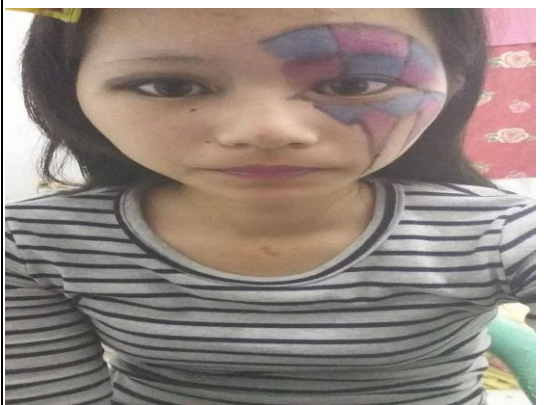
(圖 10)劃出眼部彩妝輪廓

(圖 11) 眼部彩妝上色

(圖 12)唇部彩妝

(圖 13)完成

服裝製作

(圖 14) 用鐵絲將三角形的布撐澎

(圖 15) 把塑膠球黏在撐澎的三角形布下面

(圖 16) 衣服完成。