

繡，多是以價格為第一考量，品質次之。因此繡莊為迎合顧客的需求，也盡量簡化手工的製作，雖以機繡來代替手工，以保利龍代替棉花，但是繡莊藝師本身不懂結合商機、創造流行，在求快、求變的同時，不知如何將綵繡的雍容尊貴的藝術美感，引入潮流之中。

面對綵繡業青黃不接的現象，綵繡的題材不應該只侷限在寺廟與迎神藝陣的相關繡品，可隨應社會文化的腳步，創造不同風貌的繡品。在時代的演進中，台灣繡莊開始嘗試以保利龍的切削代替棉花的縫繡時，綵繡的浮凸美感不該淪為機器的樣板，而應是綵繡商品量化的契機；當機繡的製作融入台灣綵繡技法後，更可以節省綵繡的手工製作部份，成就日後的綵繡業的快捷製作，進而在構圖、設色以及技法修飾上，以時尚、美觀及經濟的原則朝向商品化的大門昂首躍進，也就是這次創作研究的精神所在。

第三章 創作研究與分析

第一節 肖像臉譜的表現

運動時尚風潮世足賽與奧運的相繼來臨，將運動風潮熱到最高點，不但成為大家熱衷討論的話體，平面媒體與電視紛紛報導，街頭服裝界也吹起 SPORTY STYLE，連時尚界也加入，將運動風潮融合在服裝設計與視覺呈現之中，連各類廣告也大量啓用運動明星，各大運動品的廣告也推陳出新，與潮流藝術合作的例子時有所聞，這股 SPORTY LIFE STYLE 風潮已經和生活全方位結合，說是目前最 HOT 的流行話題絕不為過。

將台灣綵繡結合生活時尚與流行文化，以綵繡表現在肖像造形上的，使其商品個性突出，更具趣味化。充分表現整體的幽默意味與立體感，成為視覺藝術的一種表現。舉凡：網站、服飾、滑板、各類視覺包裝、動態影像等，隨商機與流行的鮮活躍動，將綵繡風采再次發光於視覺空間。

1-1 臉譜肖像的概述

「肖」除了「相似、相像」之外，還有「比擬、仿效」的意思。「比擬、仿效」並非生產複製品，而是以原對象為參考，試圖在其他形式中找到一個相對位置。可說相似而不相同。

「像」形似的絕對要求，與藝術精神背道而馳。畫得太像、太細膩就會把筆觸手感消磨殆盡。「似」的部份是忠於所畫對象，而「不似」的部份是忠於

自己，「似而不似」其實就是主體和客體的對話，也是此次肖像創作的課題之一。

將肖像以多樣的形式表現，也能有全新的視覺感受。「肖」這個字所延伸與建構出來的意義，不單單是創作的形式問題，它更指出創作精神上自我期許的「價值」問題。

肖像的形式與群體內他者截然有別的獨立個體性，一幅肖像就是一個人其獨立個體性。肖像中我們所描繪的人形容貌，其實只是一種個性的載體與傳導媒體。我們在平面上「看到」的那些形式、外在容貌屬於表象，以顯示出個性、情感、氣質等「心靈」層面。是由這些內在的成因外燦而行成。一幅成功的肖像，在於提供一種具備充分引導性的表象，此表象作為傳導媒體，引導觀者感受其所承載的種種心靈訊息。當觀賞者感受到了，便會覺得好像再現了人的「靈魂」一般。肖像形式本身只是具有傳導功能的表象。承載越多抽象的表徵，越能引導觀者感受其藝術性，透過綵繡多樣的手法，創造生動的造型，才能傳遞綵繡獨特的質感及錦繡的美好。

1-2 肖像臉譜的表現手法

一、誇張立體的表現

創作顛覆之風，可愛不再是獨一無二的專利，誇張的可愛讓人愛不釋手，搞怪的個性才能突顯 E 世代的作風，而且造型越是帶者詭譎、誇張或是有著詼諧的趣味，更讓人覺得有特色。(圖 84、85、86、87)

圖 84 誇張(一)

圖 85 誇張(二)

圖 86 誇張(三)

圖 87 誇張(四)

二、扭曲變形的表現

利用扭曲、變形與重組可以把所感受的，認為最重要的、最有美感的片段，予以混合重整而產生意想不到的有趣視覺。得到更多元的造形選擇，可以從多角度去取景，或是另以不同形式的構圖整合於同一個畫面上。其中畫面的構成，以不可預期的轉化去描繪及表現。(圖 88、89、90、91)

圖 88 扭曲(一)

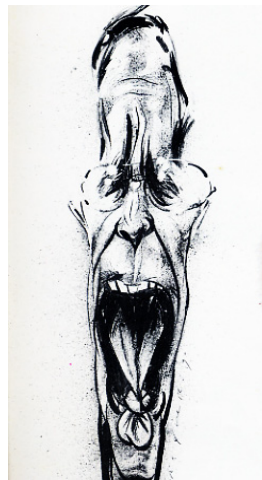

圖 89 扭曲(二)

圖 90 扭曲(三)

圖 91 扭曲(四)

三、幾何抽象化的表現

強調以幾何或邊緣清晰的形狀，重視色面對比的大面積色面為形式基礎，且以極少的形、色使整個畫面成為一個單元，以構成平坦的二度空間效果。排除光影等偶發生性因素對物象形式的干擾，以表現「物的本體」。以三角形、四邊形、圓錐形等基本形式為物像結構的表現基礎，透過交錯的橫直線條的輔助，將五官以三角形、四邊形的形式來描繪，再把輪廓線拉直，使得肖像的角度顯得相當銳利，並對臉形施以「抽象」。(圖 92、93、94、95)

圖 92 幾何(一)

圖 93 幾何(二)

圖 94 幾何(三)

圖 95 幾何(四)

第二節 綉繡技法於肖像臉譜的應用分析

有關刺繡技法的相關文獻原本就不多，尤其是根據台灣綉繡技法為探討主題的書籍更是鳳毛麟角；在繡莊藝師的師徒傳承模式中，並無繡法之類的書面資料，僅止於技藝面的實務傳授，缺乏理論層面的文字遞傳，遑說歸納整理綉繡技法的相關分析。

試就前述的（第二章 第三節 3-2）文獻整理，從技法、美感、裝飾等角度，依據「立體」、「平面」、「飾邊」的分類標準，來作技法上的探討與分析。

一、立體

- （一）填高繡：高疊繡（迭鱗），平疊繡+盤金繡，平疊繡+平金繡，高疊繡+纏針（機繡）。
- （二）紙 雕：以紙為素材於表層裱貼蔥布，經切、割、摺以及黏成形後，於上繡製紋飾、亮片，呈現炫亮的立體效果。
- （三）植 絨：為表現肖像臉譜中有稜有角的立體造型，考量綉繡量化生產的前提下，所運用的實驗性技法。

二、平面

- （一）平金繡、盤金繡：最具綉繡特色之金蔥線繡法，可表現於立體及平面的針法。
- （二）釘 線：用短針將粗線順著圖案輪廓，釘出造形的針法，廣泛地運用於平面圖紋的線條造形上。
- （三）釘 片：綴飾亮片的繡法。
- （四）撮合針法：適用於面積較大的平面圖紋。這種針法時常運用於繡品中的水景、花草部份。
- （五）打籽針法：「點」的繡法，繞線成種子狀，固定於繡布上的針法。
- （六）平針、纏針：直針與隨形轉向的直針。

三、飾邊

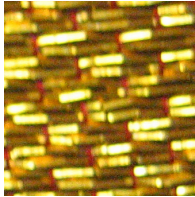
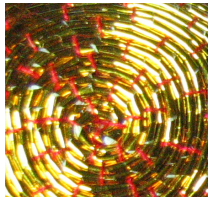

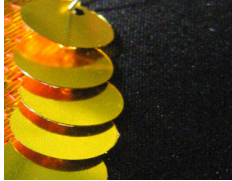
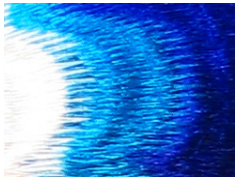
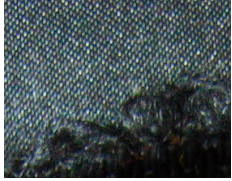
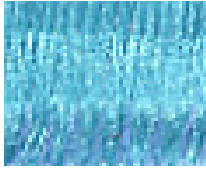

- （一）平金繡：用金蔥線在繡面上盤出圖案，繡品光量、平均齊 整具有富麗輝煌的裝飾效果。
- （二）釘 線：利用利利安線、金屬縫線，以「釘線」技法鑲飾繡品中之圖紋輪廓。
- （三）釘 片：將各式亮片以「釘片」技法，逐一繡飾於圖紋外緣，形成閃閃發亮的視覺風貌。

下列三表中將依據上面三項作一歸納分析。（表四、表五、表六）

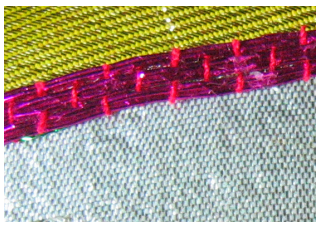
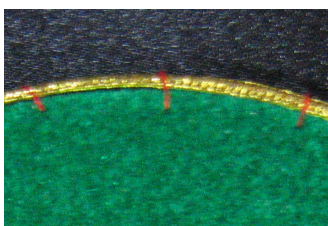
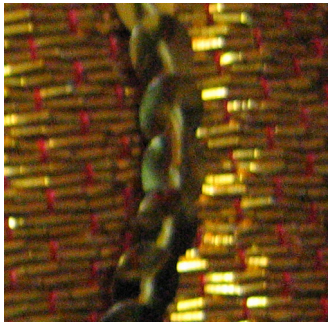
表四 絲織技法歸納分析－立體

立體	分類	圖 例	技 法
立 體	填 高 繡	 圖 96	高疊繡（送麟）
		 圖 97	平疊繡+盤金繡
		 圖 98	平疊繡+平金繡
		 圖 99	高疊繡+纏針（機繡）
	紙 雕	 圖 100	紙雕
	植 絨	 圖 101	植絨

表五 絲織技法歸納分析—平面

平 面	圖 例	技 法
	  <p>圖 102 圖 103</p>	平金、盤金繡
	 <p>圖 104</p>	釘線
	 <p>圖 105</p>	釘片
	 <p>圖 106</p>	撮和針法
	 <p>圖 107</p>	打籽針法
	  <p>圖 108 圖 109</p>	平針、纏針

表六 綵繡技法歸納分析－飾邊

	圖 例	技 法
飾	 圖 110	平金繡
邊	 圖 111	釘線
	 圖 112	釘片

台灣綵繡經過三代藝師們的傳承，以及台灣社會型態、價值觀的變遷，使得綵繡的技法表現中，加入許多新穎、有趣的局部附件；突顯了綵繡特有的立體風貌外，更增添繡品的誇飾及熱鬧的裝飾呈現。

此次創作中，將附件製作結合於作品表現，讓綵繡肖像的整體視覺，有了不同質感的對比效果，讓附件在繡品中形成「畫龍點睛」的視覺加分作用；也是綵繡技法源自四大名繡，形成閩繡風格之後，在台灣數十年的演進中，最具特色的風格表現，可謂是刺繡藝術中的「複合媒材」。在下表中，是本次創作的附件類型與技法的說明。（表七）

表七 綵繡附件一覽表

	圖 例	技 法
附 件	 圖 113	釘線（金屬片）
	 圖 114	釘線（鋼牙）
	 圖 115	釘線（拉鍊）
	 圖 116	釘片（金屬鏈）
	 圖 117	釘片（銅泡）
	 圖 118	釘片（鋼齒）