

一、緒論

1.研究動機

君子務本、本立道生

大學：「大學之道，在明明德，... 在至於至善。」由進大學修習設計開始，在許多恩師的指導下，學習西方的現代設計的理念，特別是包浩斯的設計思想追求理性、重視機能、主張人性化、生活化等思想的指針。然而一方面在學習追求現代「國際化」風格時，另一方面又在王建柱教授的教導影響下，亦時時認真欣賞並溶入民族傳統設計文化的本質與內涵，自許做為「台灣設計文化的奉獻者」。

士不可不弘毅

離開學校一方面從事設計教育工作，亦一直兼顧著設計創作與設計實務。由 1991 年起更積極參與設計社團〈台灣海報〉推廣設計活動。秉持「熱愛台灣、重視傳統、關心設計、放眼國際」的宗旨從事展覽交流研討等設計文化紮根工作，期間最大收穫是和不同地區不同文化的設計前輩接觸，在直接或間接交流中，能立即感受到他們對設計的執著、對生活的關懷和不斷追求創新的魅力；因此也能見賢思齊，肯定做為文化設計人的角色，朝向自我定位是「文化經典的塑造者，社會思想、品味價值的提供者。」亦即自許設計人是要以民族文化、生活藝術的創作為目標，更要以傳統文化的發揚更新為矢志，期許能「以民族為本位，以時代為導向，以生活為重心。」為民族文化長河活水注入滴滴露水。

「太陽底下處處是新鮮事！」當馬諦斯遇到巴哈

廣告設計人有句名言：「太陽底下處處是新鮮事！」勉勵設計工作者要時時保有謙誠的心、新鮮的心、幽默的心去求新求變的結果，在歐美國家和臨近的日本這種創造性的文化特別活絡，值得我們參考學習，而創作本身是一連串的體驗昇華的結果。從多年參與海報協會的文化海報創作展覽，不斷嘗試將自己的設計理念與設計創作結合；由於主題海報創作自主性、藝術性、實驗性很

強，讓創作者更有自由多元的創作空間，也在創作思考過程中，不自覺的融入中國傳統的工藝之美，或同時和西方藝術之美戀愛 - 羅浮宮的維納斯、蒙娜麗莎或馬諦斯(Matisse)、畢卡索(Picasso)，亦可能是高第(Gaudi)或柯比意(Le Corbusier) 也都成為自己的最愛。因此，不論東西方、傳統與現代、繪畫與建築均轉化為自己設計創作的 Image。

至於創作的技法部份，個人選擇剪紙方式，企圖塑造自由樸實的造形風格。但是這種剪紙的創作，又非傳統的剪紙技法表現，而是將剪紙的物件（或稱原件稿，該原件可能是剪出的造形，也可能只是剪紙的概念線條造形），透過電腦繪圖和印刷製作及色彩之效果，或以其他素材塑造剪紙物件，使在視覺傳達表現上能直接構成單純、簡潔的時代感和設計性。意圖將剪紙的特色應用在視覺設計實務中，期望作品兼具民族性和國際性也是本創作研究的目標和動力。

1996 年海報創作之啟發

1996 年中華海報設計協會創作主題之一，是為台灣原住民博物館設計“原住民之美”海報，本人創作“再見美麗島”作品的圖象以 T 字作構成。T 字橫線表現出台灣原住民是九個部落族群的合成，縱線的部分傳達美麗島上自然環境與原住民人文環境的多樣，縱橫交集出台灣原住民的文化藝術之美（Culture and Art of the Formosan）即是用剪紙技法呈現視覺傳達的表現形式，企圖訴求人們應當關懷台灣原住民的人文資產和寶島自然資產為人類的珍貴資產。

基於以上緣由，在論文研究上以“剪紙物件在視覺設計的實驗與研究”為主題。實驗創作作品主題為「台灣原住民之美」。

2 研究目的

(1) 研究分析剪紙發展狀況提供設計創作的參考：

以廣義的剪紙技法為研究對象，比較中外剪紙名家創作的風格特色，分析歸納出剪紙創作的多元面貌，以提供未來剪紙創作的養份，或剪紙表現在未來視覺設計運用的參考。

(2) 因應視覺設計發展的需求探索剪紙創作的時代性與發展性：

運用現代視覺設計的方法，將傳統”剪”紙表現技法，透過電腦和印刷工具的製作過程，增加剪紙創作表現的廣度和深度，以呈現出”剪紙”創作的時代面貌，和能符合視覺設計機能目的的剪紙和表現剪紙物件在視覺設計上的形式特色。

(3) 實驗剪紙物件在視覺設計上的互通性、多變性

將剪紙創作的”技法”表現，重新定位為剪紙”物件”的創作，而以物件觀念將創作要素，以物件的概念模式操作，即探討以物件思考模式進行設計並以考量剪紙物件的屬性與操作方法的變化之觀念，代替單純以材料、技法、構圖為主的創作思考，再運用現代設計構成去實驗剪紙物件在視覺設計媒體上的展開應用。

3 研究範圍界定

(一) 以傳統剪紙技法之製作：即直接以剪刀或刻刀，圓鑿做為工具，和以紙張做為材料的剪紙創作。

(二) 以廣義剪紙作表現技法之創作，其內容包括：

(1) 由剪紙的相關發展技法，如撕、貼、collage、紙雕等技法；使用紙張或其他薄片材為材料，但呈現出具刀、剪造形趣味的創作。

(2) 原作具剪紙風格樣式，但透過不同工具素材呈現，使用於各種媒體中的剪紙”物件”，如書刊、出版品、廣告、海報等視覺設計或發展及應用為環境空間的立體造型。

(3) 透過設計，將地區性藝術文化生活化及實用化：結合現代設計風格表現台灣原住民文化藝術之美，以原住民的剪紙物件，發展為本創作的的基本媒材，進行視覺造形試驗。呈現新的視覺傳達效果，印證民俗與民族傳統文化題材的再現性、實用性與發展性。

4 關鍵詞界定

(一) 【剪紙】

從技法上，剪紙是在紙上鏤空、剪刻，使其呈現出所要表現的形象。並延伸發展出以剪刻、鏤空為主要技法外，如撕、燒燙、拼色、染色、勾描.....等技法。《呂勝中 中國民間剪紙 P6》

剪者：剪刀、小刀屬工具，亦含刻鏤之工具如圓鑿、穿孔刀.....等之工具。

紙者：紙張，應屬材料，紙張；史載東漢末(105AC)蔡倫利用樹、麻頭、魚網、破布等原料製成，後人將這種紙稱之為“蔡侯紙”，以表示對他的尊敬。中國傳統剪紙的紙張，多採用綿紙、素色製作，並可擴及金銀箔或皮革(宋代有用紙製作的皮影)、絹帛。現代紙張材料更多樣，自然剪紙之材料採用有更多的可變性。

剪紙藝術是用虛實相生的觀念，將紙張做剪、鏤刻的工藝技術。《鄧福星 中國民間剪紙裝飾剪紙卷(10) P1》

剪刀始於戰國時期，初為U字形，唐代改進為8字絞股形(同上)

用剪刀把紙剪出各種形狀，並以虛實相間的手法、刻畫內部線條花紋，通過虛與實的對比體現圖像.....，它也是刺繡的底樣，是民間藝術的基礎。《楊學芹 安琪．民間美術概論．北京工藝美術出版社．1990》

(二)【物件】

在日常用語中，物件是一個普通名詞，大凡真實世界的任何事物，例如：人、事、地方、物品、一部汽車，都可稱之為「物件」。不過本研究中指的「物件概念」所關心的是物件背後隱藏的結構。

在資訊科學中「物件」的概念，就是真實世界的事物抽象化的結果。

例如一本書或一張海報的大小尺寸，如果以「物件」概念的觀點來看，都具有相同的特性 - “矩形”，如書或海報便是矩形物件的實例之一。物件實例可以用屬性(Attribute) 和方法 (method) 來描述，描述時，必須要用相同的規則，比如要用相同的尺寸比例，還有表示的規則形體是（長度 乘 寬度）或（寬度 乘 長度）必須統一。

(三)【元素】

元素(Element)平面設計中造形的基本元素就是點、線、面。點 - 幾何學上的點是造形構成上的點，是只有位置，沒有大小形狀的關係位置概念，造形學上構成視覺感受上的點的構成。線是點的移動軌跡，有長度沒有粗細，又二點之間可連接成線，造形上有直、曲、折、波紋.....等。面是線的集合，有大小，沒有厚度，點的移動會形成輪廓線，造形上有自然形態和幾何形態之分。

(四)【部件】

【部件】(Component)由造形元素所組成的獨立的設計單元稱之，例如幾何造形，就是部件的一種。

(五)【組合】

【組合】(Assembly)部件與部件組成的結果，達到設計的功能。

(六)【技法】

大眾傳播泰斗麥克魯漢 (Marshall Mc-Luhan) 教授說：「二十世紀後半葉是視覺映象的時代。人類將觀念、感情和思想，使用視覺語言(Visual Language)直接傳達時，必須藉由工具和材料作為媒介，加以呈現出來，而正確有效的操作工具和完美呈現材料特性，即是所謂的表現技法」。簡言之即操作之技巧。

表現技法依材料工具區分 - 鉛筆素描、炭筆素描、針筆畫、色鉛筆畫、水彩畫、油畫、粉彩、蛋彩、噴畫、雕塑、電腦繪圖、攝影等技法。

表現技法依操作方式區分 - 平塗、渲染、勾勒、實物裱貼、撕、燒、壓、拓、印、滴、流、噴刷、刮、摺、剪等技法的表現。

(七)【設計】

設計(Design)源自拉丁文(Designare)一詞，有廣狹兩義，廣義指具有清楚

目標的計劃；狹義指有清楚目標的形象創造，包括目標所指定的功能性。因此，設計又可謂是一種具有實用、美觀、經濟、獨創.....等諸條件的綜合計劃(Total Planning)。

除了提供審美的滿足外，更須具備人類生活與環境所需的「目的性、功能性、經濟性、生產性、合理性和人性等各種機能特性，且超越純粹的造形活動而成為一種有條件的藝術創作活動，它反映當代社會文化、經濟、科技、藝術的具體表現，直接對人的生活品質和文化內涵，產生密不可分之關係，是提昇人類生活價值的創造活動」。

設計的條件：①目的②效用③機能④材料構造⑤生產方式⑥價格⑦形式美感。

設計的目的：①民族性②時代性③創造性④機能性⑤結構性⑥藝術性⑦經濟性⑧社會性。

設計的領域：(一)視覺設計、(二)產品設計、(三)環境設計三大領域。

西方設計理論家格里羅 (P. Grillo)：「設計是眾人之事，我們以之為食、住，在其中追尋樂趣、祈求福祉，設計並非知識階級的專屬產物，它若一旦與大眾脫節，將失去存在的價值」。(丘永福，設計基礎，藝風堂，1990)

(八)【視覺設計】

視覺設計(Visual Design)即是以視覺方式傳達資訊或消息的視覺媒體設計之意。換言之，視覺設計也就是以透過眼睛、視覺的方法來得到資訊的要素，如文字與影像(Image)或視覺圖案(Pattern)為範圍的媒體設計。因此視覺設計又稱視覺傳達設計(Visual Communication)，一般多採用平面型態，所以又俗稱平面設計(Graphic Design)，主要內容包括：海報(Poster)、傳單(DM)、封面(Cover)、型錄(Catalog)、包裝(Package)、標誌(Logo)、字體(Typography)、企業形象識別(CI)、廣告(Advertisement).....等，但視覺設計也可以應用於立體的形式，如展覽(Exhibition)、櫥窗(Display).....等設計均屬之。

5 研究方法

本論文的研究方法，分為三部份：

(一) 文獻探討：

- (1) 美術史上與本研究相關的表現風格演變。
- (2) 設計史上近一百年的相關流派，運動的主張及其實踐。

(二) 案例分析：

(1) 以中、外當代名家之作品具剪紙技法之創作，加以研究、比較、分析、歸納各家的特色，作為創作構成的參考。

(2) 分析世界當代設計名家之作品，作為本研究之圖例整理。

綜合以上文獻論述及參考圖例，整理為創作的理論依據。

(三) 創作實驗：

根據上述理論依據與創作構成的參考，擬訂本研究的主題創作，並展開設計作業。

6 研究步驟與架構

