

國立臺灣師範大學設計研究所

碩士論文

數位化剪紙形式之圖像應用在海報設計之研究與創作
(以台灣印象設計元素為例)

The form of digital paper-cut images in the poster design and production
of performance study

指導教授：張柏舟

研究生：李政達

中華民國九十八年七月

致 謝

論文寫作終於告一段落，能有今日收成的喜悅，要感謝許多在此兩年修業期間的同學與師長。

首先誠摯的感謝指導教授張柏舟的指導，才能夠完成此論文。並感謝在口試當天的口試委員們，針對本論文提供一些寶貴的意見與修改的方向，促使本論文更加為完善。感謝設計研究所上的全體教授們的教導與幫助，讓我在業界與學術教育上達到學以致用的成果。葉助教與葉姐的鼓勵與關心，提醒課程與畢業的相關事宜。

最後感謝家人的支援與陪伴，謝謝！

摘 要

本論文主題為數位化剪紙藝術形成在海報設計圖像表現之創作與研究，以台灣印象設計元素應用為例進行創作與研究。

「剪紙」為藝術創作的表現技法之一，傳統的剪紙是利用剪刀為其工具，紙張為其材料，來表現出創作者所想要呈現之造形。剪紙是歷史悠久的民間美術，而一般對剪紙藝術的傳述或研究，都著重於其技法或作品欣賞來加以禪述。在傳統的剪紙藝術視覺傳達表現方面，一直被當代設計所廣泛的使用。由於個人從事設計與創作相關的工作已有數年。想藉由如何以現代電腦數位化的技術來呈現出海報的設計，在其海報設計上以台灣印象設計元素為應用，從其文化的意義、設計的概念與剪紙藝術視覺效果，來創造出新的視覺風格。

綜合上述本研究是以「剪紙」為主題，藉由傳統的民間美術工藝裝飾與其結合。再利用現代電腦數位化來呈現新的海報視覺設計。將傳統的技法用現代的方式來創作出新的風貌。經由現代工藝技術電腦數位化為工具，結合傳統與現代呈現出多元的面貌。本研究受限於時間因素僅以民俗工藝裝飾台灣印象作為應用的理論，故未來依本論文的研究理念方法，當可使往後依不同的傳統主題技法用更現代的技術來表達出更多的創作。

關鍵詞：剪紙、數位化、海報設計

Abstract

The digital thesis topic of paper-cutting art form images in the poster design and production of performance study, the impression of Taiwan as an example the application of design elements to create and research.

"Paper-cut" for the performance of techniques and artistic creation, one is the use of traditional paper-cutting scissors for the instrument, paper for the material, to show by the creators want to show the form. Paper-cutting is a long history of folk art, and the general mass of paper-cutting art references or research, are focused on their work skills or references to appreciate to be Zen. In traditional paper-cut art visual performance, contemporary design has been widely used. Because individuals engaged in the design and creation of job-related for several years. How to think by the modern digital computer technology to present a poster design, poster design in its impression on to Taiwan for the application of design elements, from its culture, the concept of the design of paper-cut art and visual effects to create new visual style.

This study is based on the above "paper-cut" as the theme, with traditional decorative folk art, with its combination of technology. Re-use of modern digital computer to a new vision of the poster design. The traditional way using modern techniques to create a new style. By modern digital technology into computer tools, combining the traditional and the modern face of multiple shows. In this study, the time factor is subject to customs process only decorate the impression of Taiwan as the application of theory, it is the future of the concept of this dissertation research methods, will enable the next depending on when the subject of traditional techniques with more modern technology to express more creation.

Keywords: paper cutting, digital, poster design

目 錄

致謝	I
中文摘要	II
英文摘要	III
目錄	IV
表目錄	V
圖目錄	VI
第壹章 緒論	1
第一節 研究動機	1
第二節 研究目的	2
第三節 研究方法	3
第四節 研究創作流程	3
第五節 研究範圍與限制	5
第六節 名詞界定	6
第貳章 文獻探討	8
第一節 剪紙的歷史	10
第二節 剪紙的工具	18
第三節 剪紙的表現與流派	19
一、剪紙的表現內容	19
二、剪紙的表現方式	23
三、剪紙的流派	26
第四節 剪紙的用途	36
第五節 剪紙的特性與風格	41
一、基本紙張剪法	42

二、基本紙張刀法	45
三、剪紙的特性	45
四、剪紙的紋樣表現	48
第六節 台灣與大陸地區剪紙名家的介紹	52
第七節 民俗工藝剪紙裝飾	58
第八節 台灣印象海報設計元素	61
第參章 創作理念分析	64
第一節 傳統剪紙之形式再利用	64
第二節 傳統剪紙視覺藝術造型分析	68
一、視覺構圖分析	68
二、色彩表現分析	73
三、造型構成分析	76
第三節 剪紙數位化海報設計運用分析	79
第肆章 創作研究	84
第一節 設計創作主題與內容	84
第二節 設計創作形式	85
第三節 設計創作表現	86
第五章 結論	95
參考文獻	98

表 目 錄

表1，研究流程架構圖·····	4
表2，剪紙歷史簡述·····	17

圖目錄

圖2-1	猴騎驢窗花	9
圖2-2	竹梅喜花	9
圖2-3	公雞團花	9
圖2-4	石榴多子	9
圖2-1-1	對猴團花	11
圖2-1-2	對馬團花	11
圖2-1-3	唐·剪紙大英博物館	14
圖2-1-4	宋·吉州窯瓷剪紙花樣	14
圖2-1-5	掃晴娘	15
圖2-1-6	抓雞娃娃	15
圖2-1-7	梅鵲報春	15
圖2-3-1	冬梅	19
圖2-3-2	秋菊	19
圖2-3-3	十二生肖	20
圖2-3-4	老鼠娶親	21
圖2-3-5	蛇盤兔	21
圖2-3-6	榴開百子	22
圖2-3-7	下山虎	22
圖2-3-8	陽刻	24
圖2-3-9	陰刻	24
圖2-3-10	點彩剪紙·戲劇臉譜	25
圖2-3-11	六國封相	27
圖2-3-11	禮品花	28
圖2-4-1	窗花	39
圖2-4-2	角花	39
圖2-4-3	繡樣·鞋樣花	39
圖2-4-4	五福捧壽	39

圖2-4-5	門箋·吉祥圖	40
圖2-4-6	燈花	40
圖2-4-7	公雞團花	40
圖2-4-8	喜花·雙魚雙鳥雙喜字	41
圖2-4-9	喜上梅梢	41
圖2-5-1	對摺法	42
圖2-5-2	二方連續	43
圖2-5-3	四方連續	43
圖2-5-4	循環連續	44
圖2-5-5	菊花	48
圖2-5-6	鋸齒紋·牙牙紋	49
圖2-5-7	月牙兒紋	49
圖2-5-8	花瓣紋	49
圖2-5-9	線紋	50
圖2-5-10	旋轉紋	50
圖2-5-11	萬字紋	51
圖2-5-12	古錢紋	51
圖2-6-1	李換章	52
圖2-6-2	李換章	52
圖2-6-3	雲門舞蹈十年紅青蛙	53
圖2-6-4	牛年剪紙藝術萬花筒	53
圖2-6-5	庫淑蘭	55
圖2-6-6	剪花娘子	55
圖2-6-7	剪花娘子	55
圖2-6-8	北國風光	56
圖2-6-9	菊花	56
圖2-6-10	楊梅英	57
圖2-6-11	財神	57
圖2-6-12	爺孫樂	55
圖2-6-13	蓮生貴子	57

圖2-6-14	樊曉梅	58
圖2-6-15	虎王	58
圖2-8-1	歡歡喜喜	62
圖3-1-1	春字剪紙	65
圖3-1-2	壽字圖紋	65
圖3-1-3	清·人力車	65
圖3-1-4	喜報三多	66
圖3-1-5	剪紙海報設計	67
圖3-2-1	燈籠	69
圖3-2-2	燈籠	69
圖3-2-3	貓的全身毛	69
圖3-2-4	頭像	69
圖3-2-5	鹿鶴同春	70
圖3-2-6	對摺剪	71
圖3-2-7	三摺剪	72
圖3-2-8	五摺剪	72
圖3-2-9	福祿壽喜	73
圖3-2-10	回娘家	74
圖3-2-11	石榴	74
圖3-2-12	剪花娘子	75
圖3-2-13	老虎	75
圖3-2-14	局部套色	76
圖3-2-15	鼠咬天開	77
圖3-2-16	魚戲蓮	77
圖3-2-17	月牙紋	78
圖3-2-18	鋸齒紋	78
圖3-3-1	台灣花布	79
圖3-3-2	高反差功能	80
圖3-3-3	黑白圖像	80
圖3-3-4	拓印功能	81

圖3-3-5	剪紙效果	81
圖3-3-6	單邊紋樣	82
圖3-3-7	中心點360度旋轉	82
圖3-3-8	旋轉紋	83
圖3-3-9	多種變化	83
圖4-3-1	台北花的城市	84
圖4-3-2	台北花的城市	86
圖4-3-3	台灣是美	87
圖4-3-4	台灣是美	88
圖4-3-5	台灣印象旅行年	90
圖4-3-6	台灣花布	91
圖4-3-7	大甲媽祖	93
圖4-3-8	展覽現場	94