

立體剪裁技法運用於圓形造型之帽飾創作研究

以劍麻與蕾絲材質為例

申淳霖、洪繪倫、賴文櫻

正修科技大學化妝品與時尚彩妝系(所)

摘 要

本研究創作藉由實驗，透過帽飾的演變建立新設計理念，主要應用以圓形造型分析立體剪裁技法及增加蕾絲挺度在不同的媒材等實作實驗，前者以變化剪裁刀數、剪裁直線與曲線的深淺度，融入捲與摺之立體手法，以其外圍輪廓線及形體線條為設計元素之強調重點。後者以帶入具有優美紋理及鏤空特色的蕾絲，從中試驗蕾絲塑型方法，透過不同媒材探討不同蕾絲類別的可塑程度，從中分析特點，並結合捲、摺、壓、捺與重疊等立體雕塑手法於帽飾造型創作。研究結果及建議，期望能提供未來藝術創作研究者更寬廣的創意思考應用。

關鍵詞：立體剪裁；帽飾設計；劍麻；蕾絲；設計元素

Creative Research on the Application of Draping Techniques to the Design of Circular Millineries

-Using Sinamay and Lace as Examples

Tsun-Ling Shen, Hui-Lun Hung & Wen-Ying Lai

*Department of Cosmetics and Fashion Styling
Cheng-Shiu University*

ABSTRACT

In this creative research, through experimentations, a new design theory was established based on the evolution of millineries. It mainly analyzes draping techniques and increases lace stiffness by experimenting with different media and circular shapes. The former uses various amounts of cutting, and the depth of cutting straight lines and curves are integrated into the draping technique of rolling and folding. The silhouettes and lines are used to emphasize design elements. The latter uses lace with beautiful textures and hollow features to test the method of lace shaping, explores the molding of different lace types through different media, analyzes the characteristics, and combines sculpturing techniques such as rolling, folding, pressing and overlapping through the creation of millineries. The research results and suggestions can provide broader creative-thinking applications for future art-creation researchers.

Keywords: *draping; millinery design; Sinamay; lace; design elements*

一、緒論

帽飾是服飾文化的重要組成部分，然而，早期的帽飾無論是中國或歐美之輪廓設計屬於較平面與直線傳統線條，至今發展到現代各種款式與材質等，對規矩傳統的功能帽飾相較之下，現代帽飾設計輪廓形狀漸漸演變諸多花樣及更創新，而逐漸成為一種裝飾藝術。

自 15 歲開始製作帽飾，之後在倫敦皇家藝術學院教授女帽，現為知名的製帽大師雪莉·海克斯(Shirley Hex)曾說過：「假使我不戴帽子日子變得平凡，所以我每天戴帽子，公車上人們留位子給我，斑馬線上車輛駐足」(Bawden, 1992)。時尚界許多國際知名帽飾藝術設計大師，如帽子魔術師菲利普·崔西(Philip Treacy)作品系列，屢屢將大自然萬物應用非傳統的材質和生活中的素材於創作中，結合天馬行空的想像作為靈感，以立體剪裁不同比例巧妙地結構分割，讓帽飾線條與廓形，優雅中帶點新穎誇張之裝飾藝術形式，融入律動美的視覺感，形成一股新的藝術氣息。

1. 創作動機

帽飾發展到現代，各種款式樣貌、材質及造型都比傳統的帽飾設計廓形的演變更多花樣，其線條將不同廓形的帽飾巧妙地進行結構分割，讓帽飾款式形狀富有變化卻整體風格統一，成為現代彰顯自己獨特風格的裝飾，在時尚界更是強調藝術與設計及結合美學的創作元素之一。除此之外，以蕾絲作為部分裝飾或者和布料結合應用較多，整體運用蕾絲素材呈現在帽子上的裝飾較少(Loewen, 1925)。本研究創作結合美學以運用立體剪裁的技法及設計元素，增加創作構想和靈感，突破以往帽飾的設計模式，帶來猶如立體裝飾藝術的獨特風格。

2. 創作目的

本研究創作透過實作實驗以圓形版型為基準，實驗過程，前者以具有質地輕盈、挺括、透氣清爽及富有彈性等特性的劍麻(又稱西納梅麻, Sinamay)，因是天然纖維有非常堅固而柔韌的質地，更是世界上最受歡迎的製帽基礎材料之一。採用剪裁刀數和直線與曲線的深淺度變化，再以捲與摺之立體手法，集合設計美學之可塑性和實用性，進行合體塑型變化之實驗分析。後者應用前者研究出的捲與摺之立體塑型變化構造形態，加入具有優美紋理圖形及鏤空特色的蕾絲材質為實驗素材，融入立體剪裁技法與根據增加挺度方法的不同實驗媒材，探討造成挺度的形成與線條層次之立體程度的影響。因此，研究目的如下：

- (1) 探討圓形版型上變化剪裁刀數、直線與曲線的深淺度，對外圍輪廓線及形體線條的影響。
- (2) 經由實驗分析瞭解立體剪裁分割的特色，進行劍麻帽飾造型的立體設計創作。
- (3) 探討以劍麻、雙面襯、樹脂、環氧樹脂等可塑素材進行實驗，瞭解造成蕾絲挺度的形成影響，對帽飾之可塑程度進行分析與比較。
- (4) 經由實驗分析瞭解增加蕾絲挺度之媒材特色，進行蕾絲帽飾造型的立體設計創作。

3. 研究限制

研究者將帽飾的記憶轉化成設計圖像，突破傳統工藝框架，再嘗試運用劍麻與蕾絲等素材的表現形式來呈現，讓帽飾賦予不同的風貌。

(1) 內容範圍：

僅以立體剪裁技法、變化剪裁刀數為此創作設計理念模式，選擇具有質地輕盈、挺括、透氣清爽及富有彈性等特性，且適合夏季及重要典禮場合佩戴之優點的劍麻為主軸。因此，以此為實驗分析，以其外圍輪廓線及形體線條為設計元素之強調重點。

(2) 媒材範圍：

僅以增加蕾絲挺度之媒材變化，作為此創作設計理念模式，本研究選擇以蕾絲作為創作主要媒材，透過各種不同的媒材試驗，轉化成現代裝飾帽飾造型之獨特風格。

二、學理基礎

1 立體剪裁技法

「立體裁剪」起源於歐洲。根據蘇格拉底人的「美善合一」哲學思想，古希臘與古羅馬服裝開始講究比例、勻稱、平衡及和諧等整體效果，至中世紀，基督教強調人性的解放，直接影響到美學上，確立以人為主體、宇宙空間為客體的立體空間意識。

立體裁剪是相對於平面裁剪而言的一種服裝造型手法，通過折疊、剪切、抽縮、拉展等技法，靠視覺與感覺塑造出服裝形狀，完成造型設計、裁剪、試樣及修正的一種技術手段。與傳統平面裁剪相比，其設計和製作更具有直觀性、造型感強、操作技法靈活等特點，同時也是服裝設計師靈感表現的技術之一(劉佳，2014; Crawford, 2012)。

立體剪裁大師 瑪德琳·薇歐奈(Madeleine Vionnet) 善用布料的正斜紋產生的彈性特色在 1920、1930 年代創造出許多宛如經過數學精算裁剪的服裝。她認為：「利用人體模型進行立體裁剪造型是設計服裝的唯一途徑」。首創斜裁法，運用於手帕裙、褶皺領、吊頸露背領等經典設計，打破平面裁剪直裁、橫裁的風格進入新的領域。薇歐奈對服裝設計進行新構思，從古希臘、古羅馬和中世紀美術作品中尋找靈感，轉而追求自如的服裝外部輪廓(東海晴美編，1993；圖 2-1 & 圖 2-2)。

2 劍麻素材特色分析

劍麻是世界上最受歡迎的製帽基礎材料之一，且適合夏季及重要典禮場合佩戴，因它是由蕉麻樹的莖加工編織而成，原產於菲律賓的一種香蕉棕櫚樹，其蕉麻纖維比棉或絲綢強三倍，100%蕉麻製成的面料可以使用 100 多年。一般市售劍麻已有上漿，透過水噴溼即具有黏性，經由二層劍麻直布紋和正斜布紋不同方向上下重疊擺放，在正斜布紋方向可自由塑型、延展與摺疊，易於展現獨特的立體輪廓與自由線條，憑藉其自由的變化性和不斷擴大的色彩範圍，已成為歐洲及澳大利亞最喜愛的製帽基礎材料(Torb & Reiner, 2014; Winter, 2020)。

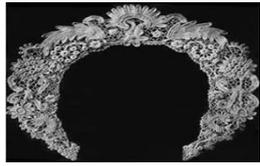
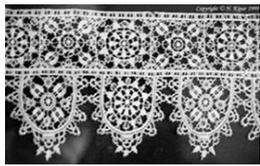
1990 年代開始劍麻普及出現在帽飾的創作，因為是天然素材，所以易於上色。根據織密一般來說分有 A, B 與 C 三等級；A 級最細最密也最滑順；B 級織密約 20*20，較強韌適合帽型塑型的延展；C 級較疏，帽型塑型延展時須添加額外一層，適合裝飾或鬚邊的效果(What Is Sinamay?, 2019)。21 世紀劍麻變得更加華麗也多元，例如織入金屬紗、絲線、結網，或加入絹印雙色印染(Henriksen, 2008)。

3 蕾絲種類與圖案紋理分析

蕾絲在歐洲文化中更有其代表性的意涵，而蕾絲的美，尤在於其纖細與鏤空唯美線條突顯出貴族般氣質(陳國蕙, 2011)。它同時具有“紋理明顯”以及“透明”兩大特色，使得蕾絲在服裝上塑造空間感與多變化的廓形，廣為在整體造型設計上具有特殊效果。因此，客觀分析蕾絲種類與圖案紋理，並比照各世紀時期運用手法的演變，結合藝術設計理論，探討形式美的規律，對創作設計有豐富的啟發作用，分析如下(表 2-1)：

表 2-1 蕾絲種類與圖案紋理分析

年代	名稱	圖案紋理	技法	圖片
14 世紀	透空抽紗	幾何圖形	抽紗	
15 世紀	梭子編織	立體浮雕	編、結 圈、繞	
16 世紀	骨架蕾絲	幾何圖形 花果圖形	針織花邊 線軸編織	
18 世紀	機械花邊	半圓圖形	機械織編	
19 世紀	浮雕刺繡	花朵圖形	編、結、圈 、繞、刺繡	
20 世紀	縷空花編	花朵圖形	刺繡針織花	
<p>圖片來源:https://kknews.cc/fashion/o3mb3q.html 圖片來源:https://zhuanlan.zhihu.com/p/29258470 圖片來源:https://zhuanlan.zhihu.com/p/28895121</p>				

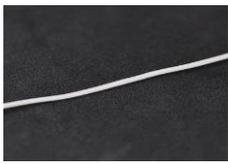
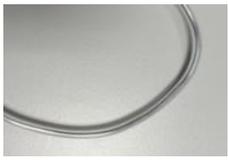
資料來源：本研究彙整

4 增加挺度之媒材應用分析

一般市場上增加布料挺度技法的種類諸多，因應各種用途做不同層次之處理，如塑型條、劍麻、雙面襯、樹脂與環氧樹脂等媒材，施予媒材處理，轉化後應用於帽飾上之線條層次感和立體程度影響，進而呈現不同的構造型態模式。一般市場上增加挺度技法，其應用分析如下(表 2-2)：

表 2-2 增加挺度之媒材應用分析

媒材	外觀	特性	成形方式	軟硬度	適用範圍
塑型條			車縫	軟硬度皆有	邊緣輪廓
包膠鐵絲			車縫	軟硬度皆有	邊緣輪廓
劍麻			黏貼	適中	整片基底
雙面襯			黏貼	最輕薄透 與柔軟	整片基底
樹脂			固化	極佳	整片基底
環氧樹脂			固化	堅硬	整片基底

資料來源：本研究拍攝彙整

三、創作形式與技巧

本研究之創作形式是以文獻整理歸納法與實驗法，主旨探討立體剪裁在變化剪裁刀數與蕾絲挺度之學理基礎架構。創作過程中探討劍麻素材之特性與版型實驗、蕾絲紋理結構與增加挺度實驗等加以分析，並企圖佐證創作具有裝飾藝術之形式。依據本創作目的，本章節涵蓋立體剪裁版型實驗與蕾絲挺度實驗二部分，進行闡述分析創作作品之表現形式。

1 立體剪裁版型實驗

本研究創作形式是針對立體剪裁之帽飾創作作品進行文獻探討，再依歸納分析立體剪裁可塑程度的基礎技巧，以此作為學理架構，進而從實作實驗中，形成可資操作步驟。本實驗不同於傳統立體剪裁邊剪邊變化形狀的特色，取而代之的是先剪切版型後，再通過折疊、抽縮、拉展等技法變化設計，目的除了可以較明顯比較不同條件變化的差異，亦可呈現與以往不同的設計方式。

(1) 立體剪裁版型實驗條件

本研究創作以較適合頭型比例直徑 40cm 的正圓形造型為例，利用雪銅紙(150 磅)為實驗素材，製作帽飾樣版模型，藉由變化剪裁刀數、剪裁直線與曲線的深淺度，以此概念進行實驗分析，為使帽飾產生造形構成的比例變化，以不對稱為原則，目的呈現有趣的形體創作與律動美的視覺感觀。實驗條件變化如下：

• 刀數變化：

一刀與二刀。在圓形樣版模型上，藉由變化剪裁刀數使帽飾創作於造型形式上有不同的立體效果。

• 深淺度變化：

直線方面一刀與二刀皆為短裁為 20cm；長裁為 30cm，因為這兩種不同剪裁尺寸在捲摺變化後，更能顯現出帽飾輪廓線條的比例美。曲線方面分別為一刀短裁 45cm；長裁 60cm。二刀短裁 25cm；長裁 45cm。而曲線剪裁深度分為四種不同尺寸實驗，透過不同比例大小的版型，其外觀造形及結構圖樣，更能表現出不同樣貌之視覺感。因此，以直線、曲線及一刀、二刀之短裁與長裁為實驗變化，分別塑造劍麻所形成之立體形狀並加以分析。

• 線條變化：

以直線與曲線於實驗過程中，線條位置統一通過直線半徑 7cm 處與曲線半徑 10cm 處為原則，直線與曲線分別於塑型時，其外圍輪廓線條及形體線條所呈現的弧度形狀作比對，如均衡、律動或漸層等之表現形式。

• 捲摺變化：

剪裁後先以大面積為帽底，而條狀部分再以捲與摺技法來作塑形。短裁之條狀部分，則分別以三摺與捲一圈為基準原則。長裁之條狀部分，則分別以五摺與捲兩圈為基準原則。

(2) 剪裁直線實驗結果分析

本實驗透過一刀及二刀與剪裁直線深淺度變化，經捲摺後所呈現之造型形式及輪廓線條之平面圖與立體圖結果分析如下(表 3-1)：

• 一刀直線實驗方面

平面圖：

一刀直線長裁版型較一刀直線短裁版型，所呈現的輪廓線條及造型形式，經捲摺後較有秩序與和諧感，其外圍輪廓線條之弧度整體展現柔和感。

立體圖：

一刀直線短裁與長裁的線條剪裁後，寬度太寬，捲摺後，外觀較呆板與笨重感難以變化；其外圍輪廓，捲摺後外圍弧度寬大、輪廓粗曠且不和諧。因此，本研究選擇以一刀直線長裁之版型

，為創作成果作品。

• 二刀直線實驗方面

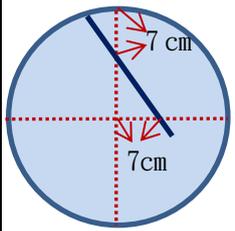
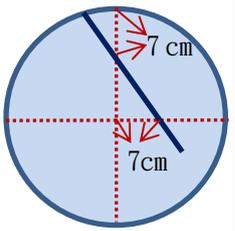
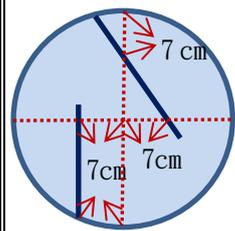
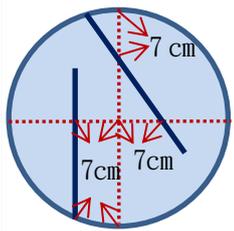
平面圖：

二刀直線長裁版型較二刀直線短裁版型，所呈現的輪廓線條及造型形式，經捲摺後更顯不對稱，其外圍輪廓線條之弧度整體展現律動感。

立體圖：

二刀直線短裁與長裁的線條，經捲摺後具活潑性與多樣性；其外圍輪廓，因剪裁兩邊的寬窄較不均等，輪廓層次對比更顯生動。因此，本研究選擇以二刀直線長裁之版型，為創作成果作品。

表 3-1 剪裁直線實驗結果之平面圖與立體圖

刀數 深淺度 圖型	一刀		二刀	
	短裁	長裁	短裁	長裁
平面圖				
	一邊呈現較短的窄線條	一邊呈現較長的窄線條	兩邊呈現較短的窄線條	兩邊呈現較長的窄線條
立體圖				
	較呆板笨重感	較秩序和諧感	活潑性與多樣性 調和感	活潑性與多樣性 對比感
捲摺後輪廓線條	弧度寬大粗曠 不和諧	弧度稍屬適中 柔和感	弧度不對稱 秩序感	弧度不對稱 律動感

註：圓形版型直徑 40cm。短裁 20cm；長裁 30cm。

資料來源：本研究拍攝彙整

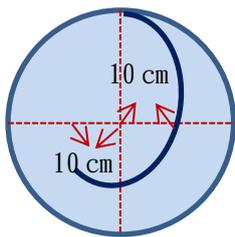
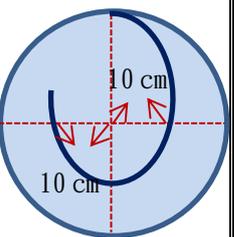
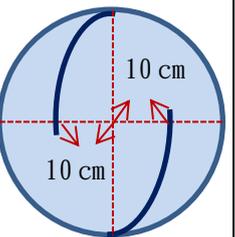
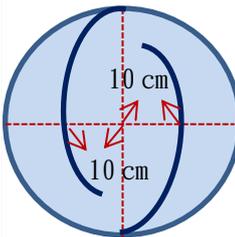

(3) 剪裁曲線實驗結果分析

本實驗透過一刀及二刀與剪裁曲線深淺度變化，經捲摺後所呈現之造型形式及輪廓線條之平面圖與立體圖結果分析如下(表 3-2)：

整體而言，本研究的帽飾版型主要以直徑 40cm 圓形雪銅紙為實驗素材，採用剪裁刀數和直線與曲線的深淺度變化，再以捲與摺之立體手法，進行劍麻塑型變化，實驗結果分析中可瞭解。

表 3-2 剪裁曲線實驗結果之平面圖與立體圖

刀數 深淺度 圖型	一刀		二刀	
	短裁	長裁	短裁	長裁
平面圖				
	一邊呈現短形較細的窄線條	一邊呈現長形較細的窄線條	兩邊呈現短形較細的窄線條	兩邊呈現長形較細的窄線條
立體圖				
	捲摺後造型形式	多樣化 對比美	多樣化 對比美	具有活力 反覆美
捲摺後輪廓線條	弧度感 漸層感	弧度感 漸層感	層次不明顯 律動感	層次較律動 律動感

註：圓形版型直徑 40cm。

一刀短裁 45cm；長裁 60cm。

二刀短裁 25cm；長裁 45cm。

資料來源：本研究拍攝彙整

- 一刀曲線實驗方面

平面圖：

一刀曲線長裁版型較一刀曲線短裁版型，所呈現的輪廓線條及造型形式，經捲摺後更顯對比美，其外圍輪廓線條之弧度整體展現漸層感。

立體圖：

一刀曲線短裁與長裁的線條，剪裁後圓形線條變化具有對比的視覺美感。一刀曲線短裁與長裁的外圍輪廓，因弧度剪裁關係，上窄下寬的輪廓，經由捲摺變化後帽底無法密合，造成帽底有空洞的缺點。因此，本研究選擇以一刀直線長裁之版型，為創作成果作品。

- 二刀曲線實驗方面

平面圖：

以二刀曲線長裁版型較二刀曲線短裁版型，所呈現的輪廓線條及造型形式，經捲摺後更具有活力，其外圍輪廓線條之弧度整體展現律動感。

立體圖：

二刀曲線短裁與長裁的線條，因剪裁後圓形線條變化具有反覆的視覺美感，比一刀剪裁更具有活力。二刀曲線短裁的外圍輪廓，剪裁後兩邊的寬度與直線裁剪相近，經由捲摺變化後其輪廓層次較不明顯。但二刀曲線長裁，其外圍輪廓線條之弧度整體更顯律動感。因此，本研究選擇以二刀曲線長裁之版型，為創作成果作品。

2 蕾絲挺度實驗

本研究創作形式是以文獻彙整歸納分析法，針對蕾絲素材及帽飾創作作品進行文獻探討，再依歸納分析增加蕾絲挺度之媒材應用與蕾絲可塑程度的基礎技巧及構造形式之表現，以此基礎技巧為學理架構，進而從實作試驗中形成可資操作步驟。

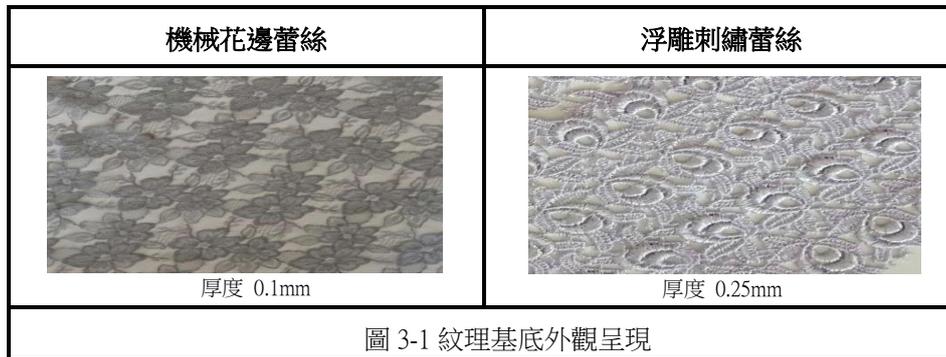
(1) 蕾絲挺度實驗條件

因此本研究創作，透過帽飾的演變建立新設計理念，以直徑 40cm 較適合頭型比例的正圓形造型為基底，選用(a)機械花邊蕾絲；(b)浮雕刺繡蕾絲等，以此兩種不同蕾絲的紋理結構類型來比對，並藉由立體剪裁技法。以此概念加入實驗分析，透過實驗使帽飾產生造型構成的比例變化，與廓形線條呈現於視覺上一種律動美。實驗條件如下：

- 蕾絲基底變化：

機械花邊蕾絲具有輕透平坦的特色，與厚重立體浮雕刺繡蕾絲形成明顯對比，所以選擇這兩種不同蕾絲的紋理結構類型來比對。以此概念加入實驗分析(圖 3-1)。

圖片來源：本研究拍攝彙整

- 增加挺度媒材變化：

以直徑 40cm 圓形樣版模型為基底，設定以(a) 蕾絲與劍麻；(b) 蕾絲、劍麻及雙面襯；(c) 蕾絲與樹脂；(d) 蕾絲與環氧樹脂等 4 種不同增加蕾絲挺度之媒材實驗比較。分析媒材處理變化後，分別在色彩、挺度、貼合度及肌理質感等之外觀比較。

(2) 蕾絲挺度結果分析-機械花邊蕾絲

機械花邊蕾絲的紋理結構類型，藉由增加挺度實驗結果中，分別在蕾絲基底上進行分析，可歸納出色彩變化、挺度變化、貼合度變化及肌理質感等，所呈現不同的特色說明如下(表 3-3)：

- 色彩方面：

劍麻因是透明網狀，使蕾絲保有原色不變。雙面襯為薄透質料與樹脂是白色物質，乾燥後呈現微透明狀，兩者媒材皆使蕾絲彩度顏色明度提高。環氧樹脂為透明液體狀，因具濕度關係，塗抹蕾絲後，經乾燥固化，蕾絲呈現彩度提高，顏色較深濃的特色。

- 挺度方面：

劍麻具有挺括與堅固而柔韌等特點，整體呈現柔軟感。結合劍麻與雙面襯等之實驗結果，其挺度則是適中。樹脂具有良好的延展性與穩定性高及黏性強，則增加蕾絲挺度效果，具較強支撐度。環氧樹脂為透明液體狀，乾燥固化後，則過於太堅硬。

- 貼合度方面：

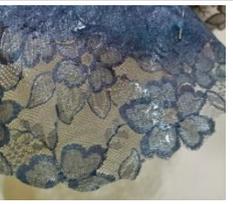
單純透過劍麻本身之漿料，則無法完全貼合蕾絲。劍麻與雙面襯因兩種媒材本身皆具有漿料之原因，經由熨斗燙過後貼合效果普通。樹脂因為本身具有黏性，呈現貼合度極佳的效果。環氧樹脂為透明液體狀，本身具有黏性，乾燥固化後，貼合度緊密。

- 肌理質感方面：

劍麻因是透明網狀，而環氧樹脂為透明液體狀之媒材的原因，使蕾絲保留原有之紋理清晰外觀。雙面襯及樹脂因本身材質帶有白色成分，因此造成蕾絲本身紋理變得較不清晰，且微幅帶有點霧面感。

表 3-3 不同媒材結合機械花邊蕾絲實驗外觀分析

媒材處理	蕾絲 /劍麻	蕾絲/劍麻 /雙面襯	蕾絲 /樹脂	蕾絲 /環氧樹脂
媒材處理後外觀				
	色彩: 不變 挺度: 柔軟 貼合度: 無法貼合 肌理質感: 紋理清晰	色彩: 明度提高 挺度: 適中 貼合度: 平順 肌理質感: 不透明	色彩: 明度提高 挺度: 較強支撐度 貼合度: 極佳 肌理質感: 紋理模糊	色彩: 較深濃 挺度: 太堅硬 貼合度: 緊密 肌理質感: 紋理清晰

圖片來源：本研究拍攝彙整

(3) 蕾絲挺度結果分析-浮雕刺繡蕾絲

浮雕刺繡蕾絲的紋理結構類型，藉由增加挺度實驗結果中，分別在蕾絲基底上進行分析，可歸納出色彩變化、挺度變化、貼合度變化及肌理質感等，所呈現不同的特色說明如下(表 3-4)：

• 色彩方面：

劍麻因是透明網狀，使蕾絲保有原色不變。雙面襯為薄透質料與樹脂是白色物質，乾燥後呈現微透明狀，兩者媒材皆使蕾絲彩度顏色明度提高。環氧樹脂為透明液體狀，因具濕度關係，塗抹蕾絲後，經乾燥固化，蕾絲呈現彩度提高，顏色較深濃的特色。

• 挺度方面：

劍麻具有挺括與堅固而柔韌等特點，整體呈現柔軟感。結合劍麻與雙面襯等之實驗結果，其挺度則是適中。樹脂具有良好的延展性與穩定性高及黏性強，則增加蕾絲挺度效果，具較強支撐度。環氧樹脂為透明液體狀，乾燥固化後，則過於太堅硬。

• 貼合度方面：

單純透過劍麻本身之漿料，則無法完全貼合蕾絲。劍麻與雙面襯因兩種媒材本身皆具有漿料之原因，經由熨斗燙過後貼合效果普通。樹脂因為本身具有黏性，呈現貼合度效果極佳。環氧樹脂為透明液體狀，本身具有黏性，乾燥固化後，貼合度緊密。

• 肌理質感方面：

劍麻因是透明網狀，使蕾絲保留原有之紋理清晰外觀。雙面襯及樹脂因本身材質帶有白色成分，因此造成蕾絲本身紋理變得較不清晰，且微幅帶有點霧面感。環氧樹脂為透明液體狀之媒材的原因，乾燥固化後，造成蕾絲本身紋理質感堅硬厚重。

表 3-4 不同媒材結合浮雕刺繡蕾絲實驗外觀分析

媒材處理	蕾絲/劍麻	蕾絲/劍麻/雙面襯	蕾絲/樹脂	蕾絲/環氧樹脂
媒材處理後外觀				
	色彩: 不變 挺度: 柔軟 貼合度: 無法貼合 肌理質感: 紋理清晰	色彩: 明度提高 挺度: 適中 貼合度: 平順 肌理質感: 不透明	色彩: 明度提高 挺度: 較強支撐度 貼合度: 極佳 肌理質感: 紋理模糊	色彩: 較深濃 挺度: 太堅硬 貼合度: 緊密 肌理質感: 堅硬厚重

圖片來源：本研究拍攝彙整

四、創作成果

創作過程分為三段式設計法，第一階段：為版型構想階段，以圓形版型為基準，透過實作實驗探討創作構想過程與成品之間的造型表現形式。第二階段：為發想階段，前者以變化剪裁刀數、剪裁直線與曲線的深淺度，融入捲與摺之立體手法，以其外圍輪廓線及形體線條為設計元素之強調重點。後者結合不同的媒材，從中試驗增加蕾絲挺度與塑型方法，結合捲、摺、壓、捺與重疊等立體雕塑手法。第三階段：進入表現形式，將設計理念與創作技巧結合，完成獨特性的創作作品，創作將分為「舞系列」及「花系列」。

1 舞系列作品分析與呈現

(1) 溯焰之舞

• 創作理念：

柔美外形與浪形曲線輪廓形狀之延伸，運用如火焰般的不對稱形式，產生活潑生動模樣，讓視覺上呈現一種律動的感受(圖4-1)。

• 技巧操作步驟：

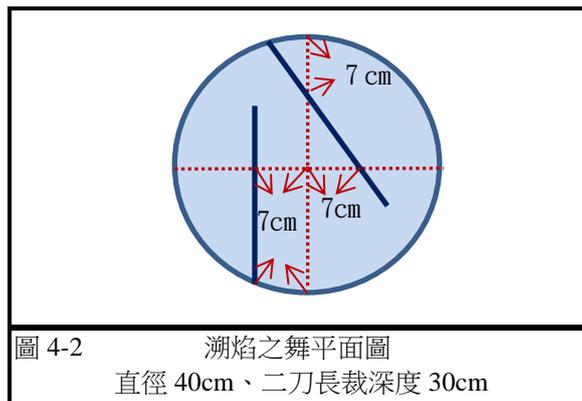
先剪裁版型後→車縫縫製包邊條→放置頭膜上用軟釘固定，透過以手輕拉微濕的劍麻，加以基底塑型→再通過捲或摺技法，加強立體感→最後再手縫固定，捲摺後之造型線條→手縫帽帶及鬆緊帶，完成實際劍麻帽飾作品。

• 版型應用：

劍麻以直徑40cm的圓形為基底版型，在此基底版型上剪二刀30cm長裁直線，並通過基底版型中心點，在靠近一邊緣留7cm橫線止。再剪出45度的正斜布，面寬約5~6cm包邊條。包邊條以中

心線為準則，兩邊再向中心線對摺成長形條狀。二刀剪裁直線實驗之版型應用平面圖說明如下(圖 4-2)：

(2) 境線之舞

• 創作理念：

靈感來自於建築設計，複雜線條形狀的創意結合，將立體剪裁與曲線形體線條的不同構造型態，產生一種反覆美，呈現具有活力的律動視覺效果(圖 4-3)。

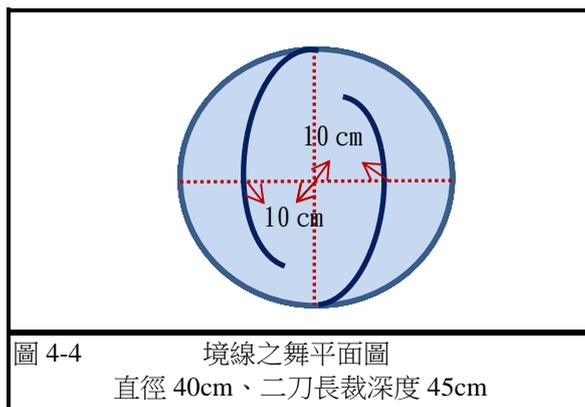
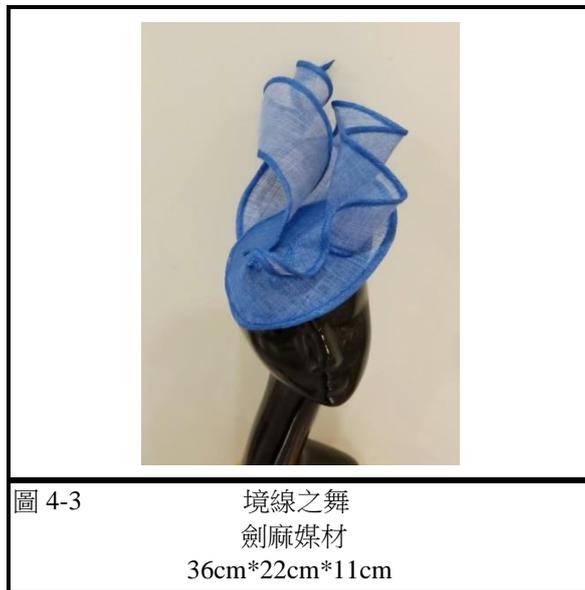
• 技巧操作步驟：

同「溯焰之舞」之步驟。

• 版型應用：

劍麻以直徑 40cm 的圓形為基底版型，在此基底版型上剪二刀 45cm 長裁的曲線，並通過基底版型中心點，在靠近兩邊緣留 10cm 橫線止。再剪出 45 度的正斜布，面寬約 5~6cm 包邊條。包邊條以中心線為準則，兩邊再向中心線對摺成長形條狀。二刀剪裁曲線實驗之版型應用平面圖說明如下(圖 4-4)：

2 花系列作品分析與呈現

(1) 星羽夢網

• 創作理念：

從自然風景與現代藝術建築物中找到靈感，結合硬質及塑型度高的機械花邊蕾絲，以 C 型與 S 型兩種極度反差之對比線條形狀為立體設計，呈現一種夢幻的氛圍，讓人充滿驚奇感的美好回憶(圖4-5)。

• 技巧操作步驟：

先剪裁版型後→車縫縫製包邊條→塑型前，先將樹脂媒材，依照實驗調配最佳 3:1 之比例原料塗刷於蕾絲上→略等半乾後，再以捲摺摺技法加強立體感來進行塑型→最後再手縫固定，捲摺後之造型線條→手縫帽帶及鬆緊帶，完成實際蕾絲帽飾作品。

• 版型應用：

機械花邊蕾絲以直徑40cm的圓形為基底版型，在此基底版型上，採用立體剪裁手法，依靠近蕾絲的花邊沿著邊緣，剪出二刀各為30cm長裁的直線條。基底塑型前，先將樹脂媒材，依照實驗

調配最佳3:1之比例原料塗刷於蕾絲上，略等半乾後，再以捲與摺技法加強立體感來進行塑型。二刀剪裁直線實驗之版型應用平面圖說明如下(圖4-6)：

圖 4-5 星羽夢網
蕾絲/樹脂
26cm*23cm*25cm

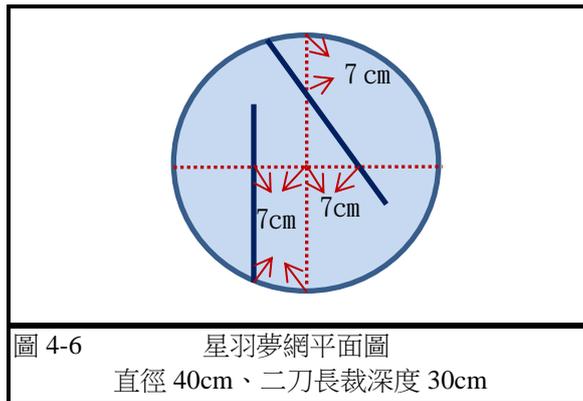

圖 4-6 星羽夢網平面圖
直徑 40cm、二刀長裁深度 30cm

(2) 花精靈

• 創作理念：

「花精靈」選用蕾絲塗上樹脂，此方法比其他媒材更具有較強支撐度，展現優美立體線條，創作靈感則是源自於歐洲的時裝秀，大而搶眼的抓摺荷葉邊與蕾絲元素花朵造型，帶入維多利亞式的唯美風格，整體呈現夢幻神秘感層次的線條，具有反覆美與不對稱美(圖 4-7)。

• 技巧操作步驟：

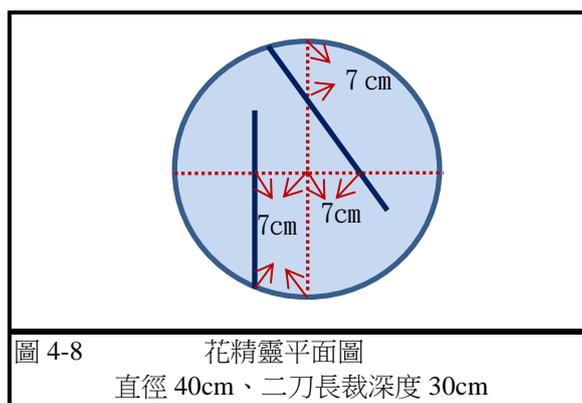
同「星羽夢網」之步驟。

• 版型應用：

浮雕刺繡蕾絲以直徑40cm的圓形為基底版型，在此基底版型上，採用立體剪裁手法，依靠近蕾絲的花邊沿著邊緣，剪出二刀各為30cm長裁的直線條。基底塑型前，先將樹脂媒材，依照

實驗調配最佳3:1之比例原料塗刷於蕾絲上，略等半乾後，再以捲與摺技法加強立體感來進行塑型。二刀剪裁直線實驗之版型應用平面圖說明如下(圖4-8)：

五、結論與建議

1 結論

(1) 圓形版型上變化剪裁刀數、直線與曲線深淺度，對外圍廓形線條之影響

• 輪廓線條面：

長裁版型較短裁版型，經捲摺後更具有活力，其外圍輪廓線條之弧度整體展現不對稱律動感。二刀因剪裁後圓形線條變化具有反覆的視覺美感，其外圍輪廓線條之弧度層次更顯律動感，比一刀剪裁更具有活力。直線與曲線因剪裁後的寬度彼此差異不大，再經由捲摺之後，外觀影響較不明顯。

- 舞系列創作面：

透過圓形的版型基底，結合二刀長裁之立體裁切藉由劍麻素材，以簡單的捲與摺技巧，以其外圍輪廓線及形體線條為設計重點，創造出凹凸層次之立體效果與風格，形成一種律動的視覺感受。

- (2) 增加蕾絲挺度技法，對帽飾可塑程度之影響

- 挺度面：

選擇劍麻或雙面襯等媒材呈現柔軟適中的挺度。反之，以環氧樹脂之蕾絲挺度變化明顯具有堅硬之效果。施以樹脂媒材之蕾絲，其表面的紋理清晰度降低，但呈現之立體支撐度足夠，且線條自然。

- 花系列創作面：

選擇以立體度較佳之樹脂媒材塑型之比例原料塗刷於蕾絲上，增加蕾絲挺度效果具較強支撐度，作品風格展現現代裝飾之低調奢華美感。

- (3) 帽飾製作步驟變化方面

本創作透過實驗過程中，發現劍麻與蕾絲等素材，應用於帽飾創作技法上，不能依照正常製作帽飾基本技法的程序來操作，因若先將基底塑型後，再剪裁出直線與曲線深淺度的線條，會導致帽飾版型變形，同時在手縫或車縫的製作過程，產生被受限制的問題，以致影響其外圍輪廓線的層次與形體線條及造型樣式之外觀視覺的美感。因此，創作者自創不同於一般的帽飾製作程序「剪裁→縫製→基底塑型→捲或摺→定型縫製→成品」步驟程序來操作，結果呈現塑型之立體程度更多樣化、更具創意。

2 建議

本研究創作建議後續研究者，可依下列幾個重點作為研究調查參考內容，使未來的研究內容更趨完整。

- (1) 文獻面：

因帽飾創作的書籍資料及相關文獻撰寫的學者較少，希望上述的結論能提供日後研究者深入探討與延伸，並且能補足這方面的不足與增加其完整性。

- (2) 材質面：

帽飾創作設計實驗過程，由於紙材在捲與摺之立體手法上，容易破壞紙質，以致影響其外圍輪廓線及形體線條的立體感，建議後續研究者可先行以縮小比例的創作模型來模擬試驗，不僅能避免浪費材料更能縮短創作時間。

- (3) 藝術性：

希望本創作的應用素材與技法能結合美學，以延續傳統帽飾工藝，整合創作研究實踐，透過激發不同的面向與想像思維，塑造出裝飾藝術的實用性與功能性商品，並與現代流行時尚結合，讓台灣裝飾藝術更生活化。

參考文獻

1. 東海晴美編(1993)。薇歐奈服裝設計史。台北市：邯鄲出版社。
2. 劉佳(2014)。平面裁剪與立體裁剪的比較研究。(碩士論文)，東北師範大學。
3. 陳國蕙(2011)。鏤空蕾絲面具塑型設計之研究。教育美和學報，30卷，第2期，pp 61-74。
4. Bawden, J.(1992). *The Hat Book*. Lark Books.
5. Crawford, A. C. (2012). *The Art of Fashion Draping*. Fairchild.
6. Henriksen, K. (2008). *design & make fashion hats*. A&C Black Publishers.
7. Loewen, J. (1925). *Millinery Hat Making Patterns Manual 1925 Reprint*. The Macmillan Company.
8. Torb & Reiner. (2014). *All About Sinamay*.
<http://www.torbandreiner.com/MillineryMaterials/sinamay>
9. *What is Sinamay?*(2019, April 15). HATalk. <https://hataalk.com/sinamay/>
10. Winter, K. (2020, August 13). *Guide to making a Free Form Headpiece*. IHlovehatsmillinery.
<https://www.lovehatsmillinery.co.uk/2020/08/guide-to-making-free-form-shape-forhtml645c5bca>

