

王同學	回饋建議
書審老師A	內容豐富，作品設計可以看出同學用心的創作與豐富的學習過程，豐富地展現個人的學習歷程，未來目標規劃具體明確。
書審老師B	整體表現可圈可點，百字簡述若在成果特色再加強一定更棒了哦
書審老師C	這是一件令人佩服的學習歷程檔案，我看了很感動，相信你自己也很感動。當未來你遇到困難、悲傷、低潮的時候，請記得有另一個你，可以像今天這樣，看見你在每一個過程的努力與付出。最後，好好休息，廣設科學生太需要吃飽睡好了。

CREATIVE AWARENESS

藝術的探究與實作

姓名 王同學

學校 大明高中

科系 廣告設計科

指導 郭芳雯 老師

陳芝亞 老師

★ CONTENT ★

目錄

- A 歷程簡述 P.3
- B 平面創作 P.4-17
- C 立體創作 P.18-35
- D 未來期許 P.36
- E 心得反思 P.37

A

歷程簡述

INTRODUCE

設計對我而言，不僅是展示美感，
更是表達情感、思想和文化的方式，
因此，我不斷的學習運用各種媒材創作。每一
次都是與自己的深層對話，整理思緒的過程。
看到自己的作品不斷進步，不斷成長，也築起
滿滿的成就感。

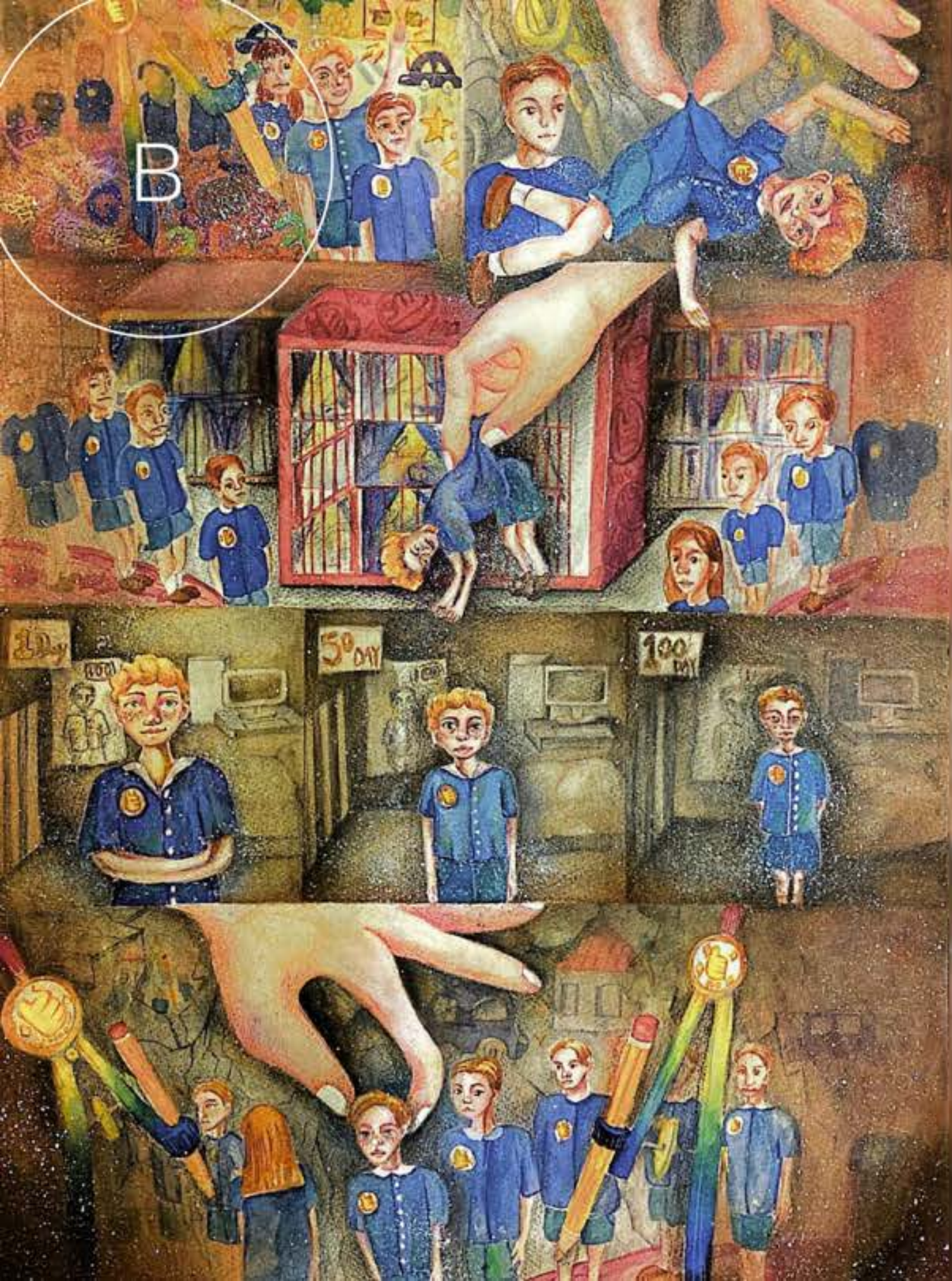
B

Part ONE GRAPHIC DESIGN

平面設計

- 《3.14》 P.5-6
- 《IMPROVE》 P.7-9
- 《REAL LIFE》 P.10-12
- 《DREAM OF THE HAPPINESS》 P.12-15
- 《救贖》 P.15-18

《3.14》

使用媒材

反映現今社會潛在同質化的問題，社會期待就像是圓規一樣，規劃好既定的模樣，故事裡的男孩像是一個發光體，卻沒有人發現他散發的光芒，大家只顧著在被規劃好的道路上行走。只要有比較不一樣的人都會被視為異類，受到責備懲罰。這個世界沒有改變，但原有的夢想與對世界的熱情早已煙消雲散。希望透過這幅作品能夠尊重每個人的獨特價值。讓世界充滿愛與包容。

創作發想

- 3.14圓：社會的框架
- 監獄：旁人的異樣眼光，網路上的批評等等...

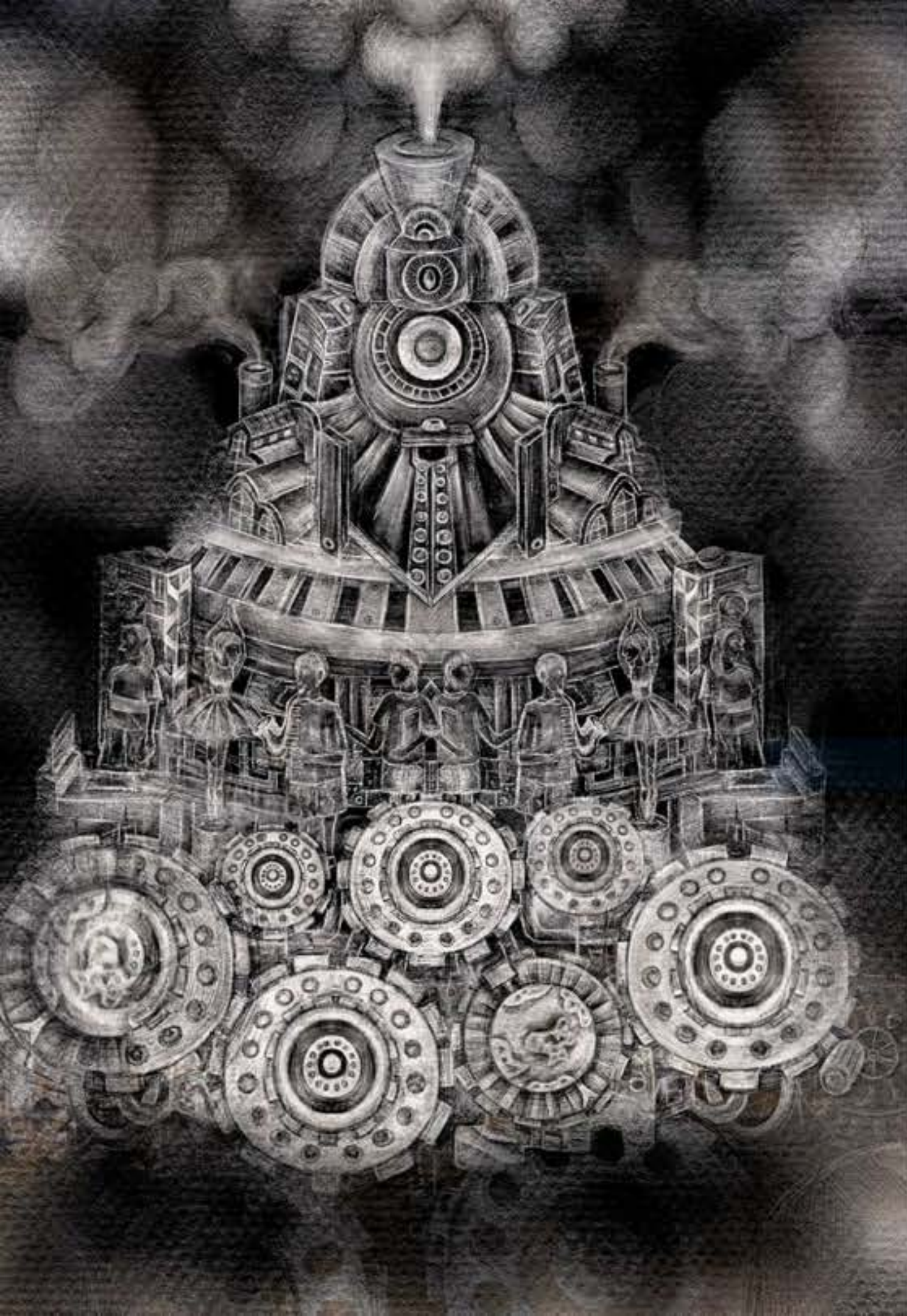
上色過程

- 色鉛筆與水彩：上色塊與細節
- 輪廓線在上色過程中進行更精準的修正。

細節調整

- 利用廣告顏料增加氛圍
- 色鉛筆增加細節與彩度。
- 透過對比度的強化強調情境視覺張力。

B

《IMPROVE》

《工進·恭敬》

使用
媒材

齒輪代表者社會的結構，而上方的

都是富有藝術氣息的人，

芭蕾舞者、薩克斯風音樂家、作家、

而諷刺的是在他們上方的是代表工業時代的火車

整體外型就像一顆蛋糕

代表階層的蛋糕，

對於時代的進步，對於我們來說到底是好的還是壞的呢？

創作發想

工業時代以來，同質化的社會越來越明顯，藝術，創作的地位大幅下降，結構外型藉由巴洛克時期的婚禮蛋糕為主體

增加一些機械來代表時代背景
先使用紙筆，再拍照匯入電繪。

上色過程

利用電繪再增加一些效果使成果如設計圖的視覺效果，使用精細素描，粉彩筆刷慢慢堆疊出立體感

細節調整

利用針筆筆刷以及H B鉛筆來繪製細節的部分再加上白色炭精筆調整整體立體度

心得反思

FEED BACK

透過這張作品讓我了解到電繪軟體的使用，也練習了基本的一些功能，希望未來的我能夠更熟能生巧的使用這項非常便利的媒材。也讓我理解到媒材多樣性。

獲獎紀錄

AWARD

參賽者姓名 (英) Name of Participant (ENG) :

參賽者所在國家/地區 Country/Region of Participant : 台灣

參賽項目 Category : 電繪組 Digital Painting

參賽組別 Group : F組--高中組(15歲至17歲) Group F -- Secondary Senior (Age 15 - 17)

聯絡電話 (附Whatsapp 功能) Contact No. (w/Whatsapp) :

參賽編號 Application Number : D21/F1860

獲頒獎項 Award : 銀獎 Silver Award

困難與解決

PROBLEM SOLVING

Q1

電繪軟體的基礎使用？

A1

透過上網查看看教學影片來學習如何使用此軟體。

Q2

照片匯入後的處理？

A2

透過不斷嘗試不同特效決定出合適的效果。

B

《IMPROVE》

B

《REAL LIFE》

《現實·糖果》

使用
媒材

童心消逝的更多，長大的越快。

我們往往會被一些誘因吸引，被迫長大，

慢慢的把原本有的童年快樂。

化為泡沫 消失殆盡。

創作發想

工業時代以來，同質化的社會越來越明顯，藝術，創作的地位大幅下降，結構外型藉由巴洛克時期的婚禮蛋糕為主體

增加一些機械來代表時代背景
先使用紙筆，再拍照匯入電繪。

上色過程

利用電繪再增加一些效果使成果如設計圖的視覺效果，使用精細素描，粉彩筆刷慢慢堆疊出立體感

細節調整

利用針筆筆刷以及H B鉛筆來繪製細節的部分再加上白色炭精筆調整整體立體度

FEED BACK

MEDIA

PROBLEM SOLVING

透過這張作品練習我學會了處理細節和安排時間的重要性，因為細節比較多所以要空出比較多的時間來畫，我也很喜歡這張的寓意，也讓我明白到我可以處理很多的細節還有質感。

Q1

如何處理馬支的神韻？

A1

過程中我調整很多次，也參考很多圖片才抓好比例。

Q2

彩色與黑白的連接？

A2

力度的控制與適當的暈染讓兩個顏色可以巧妙的接在一起

B

《REAL LIFE》

B 《DEAM OF HAPPINESS》

使用
媒材

夢中的快樂彷彿是一場奇幻之旅，
在帶著我們飛翔於無限的可能性之中。

夢境中，
可以擁抱那些在現實生活中難以實現的願望，
體驗到滿溢的喜悅與滿足。
夢境中的快樂是一種輕盈而奔放的幸福之地。

創作發想

- 月亮、綿羊：睡眠
- 花朵、蘑菇：秘境
- 摩天輪：想像
- 音符、五線譜：音樂

上色過程

這次的創作我選擇先統一打一個粉色的底 讓整體氛圍色偏夢幻，再逐個用水彩平塗暈染打底細節的部分我選擇用色鉛筆來刻畫，整體色彩繽紛活躍。

細節調整

暗面也選擇用三原色上，層層堆疊與色彩的配置是很重要的一點。最後再回到水彩整理整體空間與氛圍感，提亮壓暗。完成。

心得反思

FEED BACK

創作這次的作品的同時，我更了解自己的畫風，用色風格，起初先用粉色打底統調，再用水彩平塗物件，色鉛筆做大部分細節及立體感，我很喜歡這次的創作，不但讓我發現了新的上色技巧，也畫出了想像中的畫面。

獲獎紀錄

AWARD

困難與解決

PROBLEM SOLVING

Q1

水溶性色鉛筆與水彩之使用？

A1

水彩打大色塊，再用水彩打出細節最後再用水彩打出氛圍。

Q2

物件繁多如何凸顯主角？

A2

增加主角彩度，這次也選擇在主角的陰影色改為高彩度的綠色。

B

《IMPROVE》

B

《救贖》

使用媒材

畫面中的女子在教堂中，痛苦抱著頭，
回想自己犯下的罪，她知道所謂的祈禱，

只是想讓自己脫離痛苦，

而她向她擁抱的骷髏是她死去的已靈魂，尋求慰藉，

因為她知道她無法得到任何人的原諒.....

心得反思

FEED BACK

透過這次的比賽，我學會更多安排時間的方法，第一次體驗到畫大畫的困難，很常拘泥於一小細節，而忘記整體，還有很多不同的上色技巧都是我在過程中一邊畫一邊學習到的，希望以後可以保持這份熱誠，並且拿到更高的名次。

B

獲獎紀錄

AWARD

困難與解決

PROBLEM SOLVING

Q1

大張的圖畫如何處理精細稿？

A1

影像合成後使用投影機描圖

Q2

金箔如何處理出變化？

A2

老師教我們如何燒金箔製造出不一樣的色彩

C

Part Two HAND MADE

立體創作

- 《面具嘉年華》 P.19-25
- 《花路》 P.26-31
- 《破繭》 P.32-35

MASK CARNIVAL

《 面具嘉年華 》

CREATIVE MOTIVATION

創作動機：

13世紀起，而當時歐洲的社會階級觀念十分盛行，窮人和低下階層工種經常被打壓和受到歧視，不過每當嘉年華開始，人們發現通過面具，大家都可以隱姓埋名，消除社會差異，窮人不再被打壓，貴族不用顧忌身分，沒有再知道面具背後的身份，大家都可以毫無顧忌地一起玩樂，互相尊敬，體現社會大融合。

SKETCH IDEA

草圖構想

後來選擇左下來完成
最喜歡他的故事而且他是360度的

Left:

參考資料

Right:

參考資料

Creative Concept

創作理念：

「撕開虛華的外表，內在都是一樣的。
智慧能開成花，引來更多的蝴蝶，便能完全綻放。」

	黑面	白面
花	知識內在	華麗的外表
蝴蝶	自由展現	掙扎
裂痕	內在所打破的 障礙	哭和笑都要戴上 面具隱藏起來

Creative process 創作過程

1.前置準備

2.組裝

3.完成

左白面

右黑面

DIFFICULTIES AND SOLUTIONS

困難與解決辦法

1. 面具的骷髏頭基本形體

參考大量人體骨骼資料

2. 留下的熱溶膠很明顯

改用打火機燒順收邊

3. 蝴蝶的呈現方式

因為紗太軟了，不易定型
所以後來改用鐵絲凹形狀

4. 如何把兩個面具合併

決定用插釦製作

心得反思

- 大膽的開始細心的收尾
- 原本用鐵絲固定但我發現那樣很難戴上，又改用彈性的緞帶，但發現如果長時間的拉扯面具有可能會裂掉，所以後來用插釦才讓有想要的效果。
- 我應該要以一個減法的方式來完成而不是加法
- 明白自己不是不能做的，只要多用點心就可以完成！
- 做完也很有成就感，雖然沒有完全還原我的設計，但是我還是算滿意！

BREAKING THROUGH

《破繭》

C

SKETCH IDEA

草圖發想

參考資料：

C

C

Creative process

創作過程

01

草圖

02

構圖

03

上色做層次

04

加上黏土增加立體感

CREATIVE IDEA

創作理念

大明水上教室的外型做延伸，
學校就像是一顆充滿智慧的樹，
由教室融合成樹
再慢慢變成蝴蝶和花，
而大隻的蝴蝶伴著小隻的蝴蝶飛，
象徵著我們在老師的帶領下，
我們能夠自由的翱翔，
走出一條條花路。

C

PROBLEMS AND SOLUTIONS

困難與解決

Q1：壓克力乾的速度很快，若干掉要再次調色，可能會有色差

A:隔天我們就使用保鮮膜，覆蓋在調色盤上，減緩乾掉的速度

Q2：一週如何完成此幅作品？

A:很有效率的分工，有意見就立即提出討論，因為沒有機會再重新來過。

REFLECTION

心得反思

組員們的幫忙，讓我們最後的成品算很滿意。
在做花的過程中我們也嘗試過很多種方法，因為很怕它塌掉或不夠明顯，
後來調整多次才做出完美的花。
這次合作也讓我理解到相互配合的重要，原本很多感覺不可能完成的事情，
在配合下就感覺輕鬆許多。

FUTURE IN BLOSSOM

《花.路》

畢業拱門製作

創作理念：

青春告別，期望花路綻放，
畢業季節，思緒如詩句縷縷。
曾經的歡笑，化作永恆的記憶，
踏上新征程，心中充滿希冀。
風吹拂，鳥歌響，夢想展翅高飛，
愿逐風雲，勇往直前，不負春光歲月。

FEED BACK

C

心得反思

在建造過程中，團隊合作和分工是至關重要的，我們彼此相互扶持，共同完成了這個美麗的作品。當畢業生穿過拱門時，看到他們笑容滿面的表情，我們的努力得到了最好的回報。這次手作拱門的經歷讓我們更加珍惜團隊合作和創造的力量，也為畢業生送上了最真摯的祝福。

AWARD

獲獎紀錄

C

DIFFICULTIES AND SOLUTIONS

困難與解決：

Q1:如何固定花朵？

A:因為原本的骨架是一根水管，

所以我們現在在外面加了好幾層報紙增加粗度

再用熱熔膠與釘書機固定在報紙上。

Q2.如何製作花朵？

A：我們使用廢紙，紗布，色紙

來折出花朵的型態再加以調整

花.路

未來的運用與發展：

D

- 短期目標：希望能夠藉由作品特殊選才上大學
- 長期目標：希望能夠成為一名平面設計師
- 心理層面：能夠透過創作來專注在自己身上
- 身理層面：希望未來能透過做創作與設計來維持經濟
- 目前運用：畢業專題從高二便著手進行，擔任廣告設計科總召，帶領幹部們執行職務，達到良好並有效率的^的合作，累積的經驗讓我能夠獨當一面去完成重任。

心得反思：

E

透過本次的學習歷程檔案製作 不但讓我回憶起創作的點點滴滴，也讓我清楚的回頭審視自己這兩年來的學習成果，與進步。每幅畫不管有沒有獲得名次，我都還是特別的喜歡，創作是讓我與世界交流，把想法具象化的重要橋樑，也發現到自己其實是可以很有耐心跟細心的，希望未來對其他事情也能擁有相同態度。持續的畫圖，持續的表達我看見的世界。

E

E