全國高職學生103年度專題暨創意製作競賽
「專題組」決賽說明書封面

群別:藝術群

參賽作品:波妮的雨中奇遇

關鍵字:自由、動物園、繪本

目錄

壹、摘要----------1
貳、前言----------1
參、研究動機----------1
一、動機----------1
二、創作理念----------2
（一）創作媒材類型----------2
（二）探討議題與理念----------3
三、研究目的----------3
四、教學單元----------3
肆、研究過程----------4
一、規劃與執行準備----------4
（一）小組工作分配----------4
（二）製作期程規劃表----------4
（三）製作流程圖----------4
二、資料收集與討論----------5
三、繪本製作----------6
四、創作媒材的選擇----------12
伍、製作----------13
一、工具與材料選擇----------13
二、商品製作流程----------14
三、主題延伸應用設計----------15
陸、研究結果----------15
一、創作成果----------15
二、學習歷程心得----------16
柒、討論----------16
一、創作困難點----------16
二、解決方式----------16
三、創新與創造----------16
捌、結論----------17
一、學習歷程與啟發----------17
二、未來展望----------17
玖、參考資料----------17
一.書籍資料----------17
二.網頁資料 ----------17

全國高職學生103年度專題暨創意製作競賽

「專題組」複賽說明書內頁

【波妮的雨中奇遇】

壹、摘要

波妮的雨中奇遇是以繪本表現平等對待動物寓意的創意發想故事,學校宣導課程中教育生命平等的觀念與動物保護的意識,對多數人而言宣導似乎只有口號無法落實,如何有效的落實平等觀念與作法,除了宣導教育外,更需要大眾由自身做起。本專題透過學校課程廣告插畫課程中瞭解人類對於圖像的閱讀速度與效益大過於文字敘述,因此,本專題選定以繪本為主要呈現形式,透過虛構角色波妮與擬人化的動物圖像故事來表現平等對待動物的寓意,藉以清楚傳達本專題之宣導教育目的,擴大閱讀年齡層的局限並提昇效益,同時亦規劃延伸應用商品並與生活化的元素結合,加強動物保護「由自身做起,平等對待生命」的觀念及態度。

貳、前言

在現代人生活步調都非常快,而這樣的速食文化不僅與大眾畫上等號,甚至擴大充斥在生活各種領域中,被購買或領養的寵物及種動物也成了這種社會現象的受害者,隨著動物保護的意識抬頭,有許多的動物都能受到平等待遇,但新聞媒體中仍常看到動物受到遺棄或受虐,此現象顯示大家都知道動物保育的觀念,但仍有多數人無法從自身做起,造成更多的社會問題。坐而言不如起而行,如何透過趣味與創新的表現方式有效進行宣導,減少遺棄或受虐的行為便成為本專題育研究的重要目標與方向,如何從自身做的的觀念,更是本研究欲訴求的目標。

參、研究動機

一、動機

課程上接觸到關於流浪動物宣導影片,看完後對產生有很大的影響與省思,主因在於現代人發生大量的飼養潮與棄養潮,往往因為一時興趣或是當時的風潮,造成大量的動物養育潮,隨之而來的就是動物棄養或是動物受虐的社會議題,而社會性的議題最好的解決方式就是由自身週遭做起,因此,本專題欲鎖定此目標方向,透過具創意的表現形式強化大眾的吸引力,同時透過繪本故事的寓意來傳達動物保護的議題。

二、創作理念

(一)創作媒材類型

1.繪本的選定

繪本是一種簡單易懂的圖像與文字的組合表現,透過圖像表現與創意的故事劇情來傳達故事主題的寓意,也是大多數人在成長歷程中接觸的學習媒介,因此,本專題欲透過繪本的圖像閱讀容易傳達優勢,搭配具創意的擬人化故事劇情,有效傳達議題省思與教育內涵。

2.延伸應用設計：

本專題透過繪本中選定生活中擬人化的動物角色設計與生活文具結合,藉此延伸議題的層面,配合每個角色的個性進行製作,創作對應敘述如下：

表 1：產品設計

角色	生活應用	功能敘述
波妮	鱷魚夾	收納書桌上的便條紙。
紅紅	繪本展示架	將手部骨架做成捧書的姿式，將書放在手上攤開，成為繪本展示架，卻不失童趣。
柴柴	名片盒	雙手抱著蘋果木箱可放名片。
羊羊	明信片盒	將他配置在展示盒上，配合繪本中的職業，讓這設計與繪本產生關聯性。
鵝小姐	絲巾收納架	結合繪本中的職業，愛漂亮的她脖子上總帶絲巾。
貘貘先生	蠟燭	結合他的個性，喜歡幫助他人，如此這樣照亮他人成為我們製作的夜具。

（二）探討議題與理念

學校的課程宣導關懷動物的議題為本次專題主要訴求，往往宣導所獲得的是一種口號而非行動，雖然大眾都了解也認知這樣的觀念，但能夠真正落實的人卻是非常有限，如何有效的宣導或是擴大層面，都是宣導議題最大的挑戰。透過學校課程學習，如何將所學應用於本次主題的研究上，便是本專題的目標，因此，透過議題的彙整與引導為本研究的重點方向，其議題與理念如下：

1. 彙整動物保育與平等對待宣導議題重點與方向。
2. 如何宣導動物保護「由自身做起」之目標。
3. 如何實習實作課程創新運用。
4. 如何延伸生活化產品應用與可量產化。

三、研究目的

本專題的訴求方向以「尊重生命」為出發點，參考近年關於關懷流浪動物的生活案例報導加以分析，並透過繪製繪本屬性與創新故事性結合，創造吸引注意的效果，使觀者能透過內容閱讀獲得省思與觀念教育透過，研究目的如下：

1. 宣導動物保護「由自身做起」的觀念。
2. 創造擬人化動物角色設計與趣味性繪本故事，達到教育的目的。
3. 繪本原素結合產品設計，加深大眾對此議題的印象。

四、教學單元

本專題製作內容與學習方向主要是透過課程單元學習的內容為出發點，以及透過創意巧思結合研究議題之應用，其課程、對應學習單元及學習內容表如下所示：

表 2：課程單元學習表

課程名稱	課程單元	學習內容
展演實務	展場編排	1. 展示做品的流程 2. 了解團隊合作
藝術與科技	電腦繪圖	1. 展版的編排 2. 海報的設計
立體設計	公仔製作	1. 媒材的運用 2. 製作骨架
廣告插畫	繪本設計	1. 繪製分鏡 2. 故事架構
設計構成	圖文設計	1. LOGO 設計 2. 圖文編排

肆、研究過程

一、規劃與執行準備

（一）小組工作分配

表 3： 工作分配表

	組長	組員一	組員二
企劃書作	●		●
公仔製作	●	●	
公仔研究	●	●	●
媒材統整	●		●
分析討論	●	●	●
草圖繪製	●	●	
進度整理		●	●
彩圖.精稿	●	●	

（二）製作期程規劃表

表 4：製作進度表

	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
主題討論											
資料彙整											
資料分析											
草圖繪製											
繪本繪製											
公仔討論											
公仔製作											
展示規劃											
歸納彙整											

（三）製作流程圖

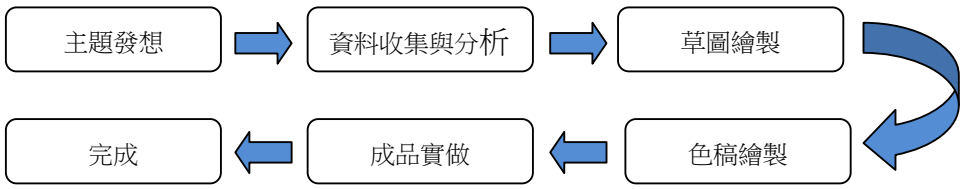

圖 1：製作流程圖

二、資料收集與討論

(一)資料收集

表 6：角色參考資料

角色	參考圖片
波妮	
圖片說明	參考如圖像中小孩的姿式、表情，讓角色波妮的動作更為生動活潑。
柴犬 （柴柴）	
圖片說明	參考柴犬的毛色、身體比例、身體特徵等繪製。
羊羊	
圖片說明	參考綿羊羊毛與身體特徵來進行擬人化的繪製，如綿羊身上的毛髮捲曲的表現。
鵝小姐	
圖片說明	參考現實生活中鵝的特徵來結合圖像繪製風格。
馬來貘 （貘貘先生）	
圖片說明	參考馬來貘的特徵與顏色來結合圖像繪製風格。

(二)造型設計參考

專題製作的延伸應用設計中，公仔與生活應用的結合參考許多市面上的設計應用，並結合繪本中人物及動物的造型角色的個性和興趣，結合不同的材質與應用方式，讓生活應用也能與生活化連結，並產生趣味性與教育省思。

圖 6：造型參考

（三）資料討論

利用專題製作課程與老師討論，在過程中遇到問題便進行討論，組員定期開會將所有繪畫上與立體上的問題一次提出，找到有效的方法去解決困難。

圖 7：資料討論

三、繪本製作

（一）故事大綱

波妮在一場雨中遇到了紅紅，因為紅紅迷路了而發愁，於是波妮提議為她尋找回家的路，而這個使她們踏上了奇異的旅程，途中的巨塔，雲端上的吊橋，天空上的小門著實的令女孩驚奇不已，但接下來的事是女孩作夢也沒想到就是她所遇到的動物都會說話，也能選擇自己所喜歡的衣服、房子，讓她了解到動物理應是該得到自由的而不是他所認知動物應是在動物園。

(二)角色設計

1. 小女孩

波妮	
	非常善良且富有想像的小孩，在一場雨中與紅紅的解后，使她進入了不可思議的動物世界，也結交了許多的動物朋友，經由這次的旅程也增加了關於尊重生命的觀念。 性別:女 個性:富想像力,善良且體貼人心 嗜好:畫畫

2. 紅紅

紅紅	
	因為不小心在人類世界迷了路被小女孩救起療傷，她不屬於人類也不屬於動物，她是站在中立，看著雙方希望有一天人類與動物也能互相信任。 性別:女 個性:不愛說話,但遇到自己有興趣的東西時就會變的很熱情 嗜好:下廚

3. 馬來貘

馬來貘先生	
	用巧手織出獨一無二的圍巾，也擁有最細膩的心，性情溫和老實，也善於聆聽他人的心聲，就像蠟燭無私般照亮他人的心。 性別:男 個性:性情溫和,憨厚老實 嗜好:游泳,織圍巾

4.綿羊

羊羊	
	是一隻很有個性的羊，不喜歡人類隨意剃他的毛，所以來到了動物世界，成為首席髮型師，在他的想法中頭髮就是一件藝術品。 性別:男 個性:不喜歡剃毛的羊,所以身上的羊毛多到只露出他小小的臉和短短的手腳 嗜好:研發讓毛髮快速生長的洗髮乳

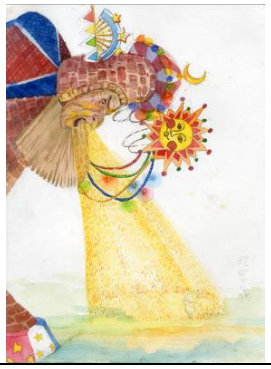
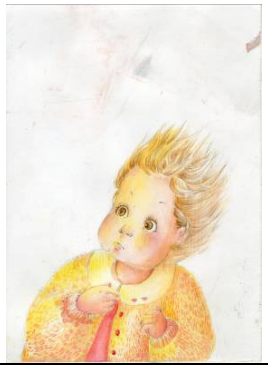
5.鵝

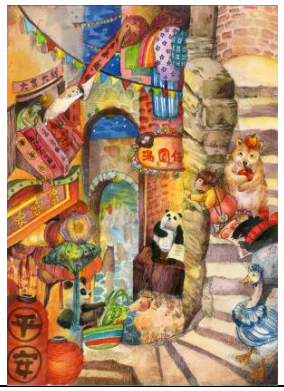
鵝小姐	
	走路總是抬頭挺胸，在動物的世界中，她開了一間禮服店，為客人量身定做衣服，當然她不只會做衣服、絲巾、帽子，也是她的拿手項目。 性別:女 個性:很有自信,總是抬頭挺胸的走路 嗜好:研究寶石

(三)繪本呈現

1.	2.	3.
		
繪本封面	淅瀝淅瀝，嘩啦嘩啦，天空灰灰的下著大雨。	小波妮在買完麵包的路上，聽著雨滴落在屋頂上滴滴答答，突然!叩摟叩摟的聲音由遠而近。

4. 	5. 	6.
叩!小波妮:這是什麼啊!	一只玻璃瓶滾了過來，但裡面好像卡著一隻毛絨絨的小東西，正奮力的掙扎。	哇!從玻璃罐蹦出一個可愛的小精靈，但她淋著雨，髒髒的，看起來好可憐喔!
7. 	8. 	9.
所以波妮將她放在溫暖的口袋裡，回到家波妮發現她的翅膀斷掉了，替她療傷，妳髒髒的，我帶你去洗澎澎。	小波妮替她受傷的翅膀綁上漂亮的緞帶。	開心洗澡。
10. 	11. 	12.
紅紅悶悶不樂的趴在玩具鴨上，波妮擔心的問:妳想回家嘛？我想回家，我想我的動物朋友們!	突然她發現一個美麗的蝴蝶標本，她嚇的瞪大眼睛跌坐在音樂盒上，蝴蝶美麗的翅膀被恐怖的釘子釘住了。	她把蝴蝶放在肚子裡。

13. 	14. 	15.
她們準備好出發尋找紅紅回家的路。	經過遙遠的路途，看到一個老舊燈塔。	叩叩，小波妮敲門，突然聽到厂~打哈欠的聲音，門的木板上慢慢出現一個老爺爺的臉。
16. 	17. 	18.
請問動物世界是往這裡爺爺: 哼!人類的小孩妳們又想破壞這個地方？	小波妮嚇的瞪大眼睛說: 「不…不是我要替我的朋友找回家的路	波妮賣力爬上閣樓，上面佈滿了灰塵，也堆了許多舊玩具。
19. 	20. 	21.
照著燈塔爺爺的話，在牆上輕，敲三下，哇!牆上開始慢慢的剝落一點一點露出小門，透著微微的光線，打開了小門。	柴柴先生:妳回來了!阿阿阿!我的蘋果!!蘋果從麻布袋中滾出來了!她們幫忙把蘋果撿回麻布袋中。	柴柴先生熱情的請她們到他的店裡，吃熱騰騰的蘋果派，柴柴先生的派在這裡是小有名氣的，因特別的好吃!

22. 	23. 	24.
在寧靜的午後陪著貘貘先生聊天，喝完下午茶後，她們決定拜訪另一個朋友。	波妮看到羊小姐很忙的幫馬夫人上捲子。	鵝小姐熱情的招呼客人，鵝小姐提議去市集，這一天是熱鬧的一天。
25. 	26. 	27.
人聲鼎沸。	老鼠娘熱情的拿戳戳樂給大家碰碰運氣!	紅紅帶她們到溫暖的小屋，她們邊吃熱騰騰的蛋糕。
28. 	29. 	30.
小波妮打著哈欠，紅紅請她的老鼠朋友帶她回家。	小波妮推開小門，趴在地上，很快就進入夢鄉。	以為昨天是一場夢，但看到信箱滿滿信件還有禮物，信箱上還有一隻美麗的蝴蝶，她知道她的動物朋友們是真實存在的。

四、創作媒材的選擇

(一)創意商品

(二)風格設定

結合多元的風格呈現復古風格，結合歐式、中式、日式的建築，在人類世界可以看到招牌林立，電線杆交錯貼滿廣告單的路燈 呈現雜亂的感覺，而動物世界則是呈現自然且和平的氣氛，形成對比感。

顏色呈現 ：

1. 動物世界以暖色系為主。
2. 人類世界以冷色系為主。

(三)創意商品草圖

1. 商品設計與屬性-繪本展示架

繪本展示架(紅紅)造型功能意識圖	
	尺寸:長 100cm 寬 45cm 功能介紹: 雙手捧著可當成繪本展示架。 敘述: 因體積較大除了能吸引他人目光，也具有展示的功能。

2. 商品設計與屬性-絲巾收納架

絲巾收納架(鵝小姐)造型功能意識圖	
	尺寸:長 48cm 寬 14cm 功能介紹: 長長的脖子可以當成絲斤架。 敘述: 將圓木棒結合在公仔中，再把絲巾收納在其脖子上，除了美觀也具收納。

伍、製作

一、工具與材料選擇

繪本主要上色工具

(1)主要上色工具：色鉛筆、水彩、水桶、工程擦 (2)主要紙材:雕皮紙為主 (3)媒材特色: 1.色鉛筆:加強細致度 2.工程擦:擦出較細的部分 3.白筆:畫出反光面

延伸設計主要工具

1.主要材料:石粉黏土、鐵絲、木材、保麗龍、絕源膠帶、剪刀、老虎鉗、塑形工具 2.媒材特色: (1) 石粉黏土:磨製後會呈現細緻的表面 (2) 保麗龍:可當作公仔頭部的骨架 (3) 鐵絲:可製作脖子和手腳

二、商品製作流程

(一)繪本製作流程

繪本製作流程	
	
步驟一	人物設計
步驟二	線稿繪製
步驟三	上色
步驟四	精稿
步驟五	完成

(二)延伸設計製作流程

延伸設計製作流程	
	
步驟一	製作紙漿, 塑出骨架
步驟二	開始上土, 做出臉, 五官, 以及其身體各部位
步驟三	製作溼氈, 將溼氈鋪在它的身體表面
步驟四	用砂紙將公仔的手腳磨到細緻
步驟五	開始用壓克力上色
步驟六	完成

三、主題延伸應用設計

	
1. LoGo	2. 名片
	
3. 海報設計	4. 展版設計

圖 8: 主題延伸應用設計

陸、研究結果

一、創作成果

圖 9: 創作成果

二、學習歷程心得

在這次的合作中，我們更懂得如何討論和分工，只要好好的運用時間所有的事情都能有效率的完成，在過程中難免會遇到失敗，但我們沒有因此放棄，而是更積極的討論每一項商品的細節步驟，當遇到意見不同時我們會和指導老師一起討論，集取他人的想法，透過這次的研究我們多了對於動物的了解和關於專業領域的知識。

柒、討論

一、創作困難點

(一)繪本設計:

1. 在故事編排的過程中，故事的內容常應風格而改變。
2. LoGo 不了解如何繪製出極簡但能代表我們風格的標誌。
3. 紙材與繪畫媒材不合。

(二)公仔設計:

1. 在製作過程中，因為骨架沒做好，而導致整個過程必須重做。
2. 為了結合實用的功能，在實做的過程中常遇到挫折。
3. 上色我們使用廣告顏料，但摸久了會掉色。

二、解決方式

(一)繪本設計:

1. 我們參考了很多復古的畫風，再結合自己的風格。
2. 與老師討論之後，決定以剪影的方式呈現。
3. 我們決定用貂皮紙繪製,它可用水彩上色也可用色鉛筆畫出細緻的感覺。

(二)公仔設計:

1. 我們用衣架子作為公仔的骨架，堅固又不易斷。
2. 我們參考具有實用性能的公仔，觀察他們製作的細節。
3. 我們改用壓克力上色。

三、創新與創造

活潑造型的公仔,除了可以是家中的擺飾品,也可以是具有實用性的公仔，結合繪本中所研究的議題，本創作的創新與創造分析如下:

(一)波妮(小女孩):雨傘的傘頭結合鱷魚夾，可以夾取名片和便條紙。

(二)紅紅:雙手捧著可當成繪本展示
(三)柴柴(柴犬):雙手捧著一個盒子可當
(四)羊羊:抱著一個明信片
(五)鵝小姐:長長的脖子可以當成絲巾架。
(六)貘貘先生(馬來貘):蠟燭。

捌、結論

一、學習歷程與啟發

(1)課程:將廣告插畫這門課學的編排構圖設計運用在我們的繪本上,在開始進行人物設定風格規劃，結合本專題所研究的議題。

(2)製作:訂定完故事架構,我們開始進行人物設計，當然在繪製的過程中難免會遇到挫折，但經過反覆討論加上參考資料，我們的方向更加明確。

(3)產品延伸:將繪本的原素延伸出具有生活化功能的產品設計,在製作過程中我們按照個人擅長的領域進行分工，使製作流程更加順暢，在此次專題製作我們了解除了溝通和討論也要互相包容。

二、未來展望

到目前為止偶爾也會遇到困難,但都能順利解決,希望我們能從中了解各種媒材的運用，了解更多技巧,希望未來能將我們所學的應用在各個議題上，希望創造出大人小孩能共同省思的繪本。

玖、參考資料

一、書籍資料:

1. 作者:BASARADAN 跋折羅團，出版日期:2008，書名:公仔流~全球設計師 30 傑，出版社:積木出版社
2. 作者:南雲治嘉，出版日期:2008，書名:繪本設計，出版社:楓書坊出版社
3. 作者:希絲・史密斯、瓊斯、拉・桑罕，出版日期:2014，書名:畫畫的創意練習套書畫(動物的創意練習)，出版社:木馬文化出版社
4. 作者:河野朝城，出版日期: 2012，書名:小動物完全圖鑑，出版社:晨星出版社
5. 作者:飛樂鳥，出版日期:2012，書名:動物繪 38 種可愛動物的色鉛筆，出版社:中國水利水電出版

6.作者:秋草愛，出版日期:2011，書名:秋草愛和她的動物朋友們，出版社:積木出版社
7.作者:鈴木真理，出版日期:2012，書名:色鉛筆動物畫，出版社:楓葉社文化出版社
8.作者:黛綠，出版日期:2009，書名:我的色鉛筆繪本，出版社:雅事文化出版社
9.作者:Miyazaki.Hayao，出版日期:2013，書名:The ART of Ponyo on the cliff by the sea(崖上的波妞畫冊)，出版社:Viz 出版社
10.作者:趙勇權，出版日期:2010，書名:世界的原創設計魔力，出版社:博碩出版社

二、網路參考資料:
1.環境資訊中心(寵物棄養)，e-info.org.tw/taxonomy/term/17287，2014/03/14
2.動物星球官方網站，www.animalplanet.com.tw，2014/03/14
3.繪本畫家-鄭淑芬畫流浪狗-讓孩子學習尊重生命(水滴文化)，lesgouttes123.pixnet/blog/post/146872544，2014/01/27
4.幼兒繪本的生命力:探討兒童生命教育繪本的內涵及教育指標，www.neyu.edu.tw/fileslsite-content/geche12-A27，2014/12/11
5.愛護動物相關繪本，blog.yam.com/babylily/article/41951341，2014/02/15