

國立交通大學

應用藝術研究所

碩士論文

穿上距離的膨度

Putting On the Swollen Distance

研究生：傅思瑜

指導教授：賴雯淑 教授

中華民國九十九年七月

穿上距離的膨度

Putting On the Swollen Distance

研究生：傅思瑜

Student：Szu-Yu Fu

指導教授：賴雯淑

Advisor：Wen-Shu Lai

National Chiao Tung University

in partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master

in

Institute of Applied Arts

June 2010

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十九年七月

摘要

本論文為作者於2010年的畢業創作《關於距離 About the Distance》之創作自述。創作者以2007~2010年間自身的生活經驗為創作主軸，藉此探討人與人之間既緊密又疏離的關係——一種無法度量的心理距離。創作的形式以服裝為主，共產出三個系列作品：「保護球」、「交集：我們之間有多靠近？」與「軟性刺蝟」。

創作動機是從群聚現象的觀察開始，並應用集論的概念，直接推衍到生活中人與人間多種複雜的交互關係並予以分類，而創作者則以旁觀者的姿態省視自己在每個不同的生活圈中，是如何應對或拒絕連結。人與人間關係的變動，無論是在公共空間，或是縮小到個人空間，甚至是親密距離，都是條多變且沒有規則的軌跡。本論文選擇以服裝的形式來創作，其考量重點於服裝是外觀的一部份，是任何連結於身上且具體可見或物質化的物件，它具有以非語言的溝通方式將心中特定的意念具體化之特色，因此將它做為內在情緒膨脹延伸的創作媒材，非常符合創作者心中的訴求。在創作的過程中，從關鍵字聯想乃至形態的演變到最後成品的發表規劃，皆以「圓」為所有表現形態的依歸。而在實驗發想的過程裡，從立體造形的探索、支撐結構的應用到新材質的衍生，「紙」則扮演著不可忽視的角色，它不但好取得且易發揮，是造型初探的好材料。藉由本次創作反芻過往並帶出新生的體會，對於創作者而言，人與人間的距離，將會是人生中不斷形變的課題，永遠不會暫停或止歇。

關鍵字：集、交集、心理距離、服裝、紙

Abstract

This thesis is the creative biography of my graduated artwork "About the Distance" in 2010. The major concepts of my thesis that is developing from the life experiences of my own from 2007 till 2010 explores and discusses about the relations in between mans. Clothes (outfits) is the major concern of my thesis, by using this media I try to explore and then discuss about the complicated and unable to measured mental gaps or distances between humans. There are three basis of my artworks of creation: "Protective Ball", "Intersection: How Close between Us?" and "Soft Hedgehog".

The contents are started from observation of the general publics, including accommodations, multiple reactions among people and then classified into different circles. Also, I put myself into those categories to do self-inspection about how do I react to it, accept it or turn it down as a role of observer.

Why did I choose clothes to be the main object to discuss about the tensions of internal emotions within relationships in my thesis? Due to clothes of outfit is a part of outside appearance, from this it reveals some personal messages and helps to discover and tract the clues. It helps in better understanding of "human beings' relationships" which is varied from mass aggregations even to the private intimacies, and is variable distances between subjects. Thus I use paper this material to represent the clothes and try to make it more objective to explain my ideas.

Paper itself is the ideal materials to apply due its properties including the 3-dimension of products, the structures and the new materials. Thus, I use the idea of "round" as the major form of expression of my artworks. I make the documentation of recording from the very beginning to the end. During the experiments of thesis, I found out that paper is a good media to retrospect and expect the clothing habits of man. If could, it might offer the help to discover more and more randomized clothing tendency of humans.

Keywords: set, intersection, psychological distance, clothing, paper

誌謝

這篇論文，我要獻給愛我的家人，以及所有我愛的朋友，謝謝已經是小天使桑姆的陪伴，謝謝小菲比的體貼，謝謝賴老師和陳老師在那段低迷時光拉了我一把，謝謝生命中兩個最重要的人Yves和OT，這些年來我們彼此交錯，不但是我的避難所，也是我最珍貴的精神支柱。

以下我要特別謝謝你們，沒有你們我絕對無法完成這件作品：

苗、螞蟻、老虎還有Ivy，能在應藝所與你們重逢，讓我很不孤單！

小莉、Eva、Janice、Jo、Angelina、戴、牛與玉，妳們是我的寶貝！

謝謝思穎全家人，沒有你們，我永遠做不出第一件真正可穿的衣服；

謝謝Hikky，沒有妳，我永遠不知道什麼是打版，以及什麼是服裝；

謝謝楊阿姨和許叔叔，你們總是一針見血地點出我的毛病，即使我們總是討論到大發雷霆快翻桌，但從你們身上，真的學到好多好多；

謝謝大毛，沒有你的照片，我就無法在緊迫的時間中規劃好展示位置；

謝謝彥翔貼心地幫我找出相關資料！

謝謝Solveian和Monkey，我的中文開始有點文法邏輯了！

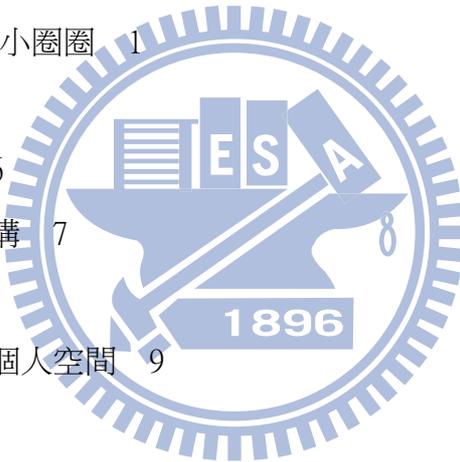
Pingu你分享給我超棒的學習經驗，Justin你的理性克制了我的過度感性，Remy你是超級柔情好漢，蛤蠣你總是無意間點醒了我，威陪伴著我渡過很多低迷與懶惰，樹安你給了我一顆溫柔心，阿鄭和Luc的咖啡與蛋糕是我的精神食糧，巴奈和那布的歌聲是我心中的大自然，Yupei我喜歡妳抱持中立的看好戲態度，小叔孀孀你們中肯的話語總是適時的出現，謝謝東部的山與海，我可以用另一個角度看世界。

這段期間我像個任性的孩子般打擾了很多人，謝謝所有幫助過我的人，爸媽謝謝你們的體諒，1825個日子之後，是的，我畢業了！

目錄

摘要	i
誌謝	iii
目錄	iv
圖目錄	vi
表目錄	viii

1 緒論	1
1.1 創作背景與動機	1
1.1.1 關於人與人間的小圈圈	1
1.1.2 群集	3
1.2 創作目的與方法	6
1.3 創作流程與論文架構	7
2 文獻探討	9
2.1 隱微的心理距離—一個人空間	9
2.2 服裝的意義	12
2.3 相關作品探討	13
2.3.1 人與人之間既緊密又疏離的關係	13
2.3.2 紙的立體表現應用在服裝上	17
3 前期實踐探索	22
3.1 表現形式探索	22
3.2 創作媒材探索	24
3.2.1 細膩的柔性材質：布、紙	24
3.2.2 支撐材料的評估	26
4 設計創作	29
4.1 概念的發散與收斂	29
4.1.1 關鍵字聯想	29

4.1.2	構想主題訂立	30
4.2	《關於距離》系列作品的創作脈絡	32
4.2.1	作品一號：「保護球」	32
	(Protective Ball)	
4.2.2	作品二號：「交集：我們之間有多靠近？」	52
	(Intersection：How close between us?)	
4.2.3	作品三號：「軟性刺蝟」	81
	(Soft Hedgehog)	
4.2.4	作品創作理念之綜合討論	94
5	執行與展出形式	96
5.1	展場規劃與佈置	96
5.2	「沿切線方向行進Another way across the Universe」	100
	—2010交大應藝所畢業聯展	
6	結語	103
	參考文獻	105

圖目錄

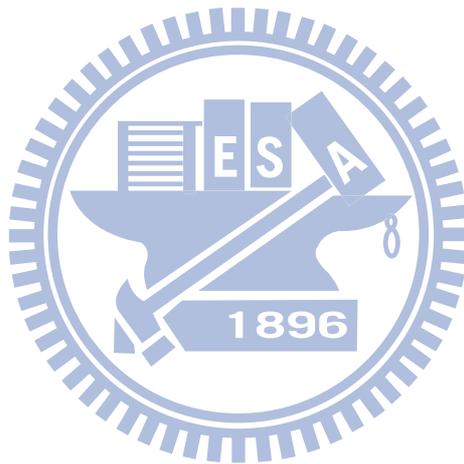
圖 1-1 Conceptual Forms.....	3
圖 1-2 創作研究架構圖.....	9
圖 2-1 Personal Space.....	11
圖 2-2 Dis-Armor Project, 1999-2000, Krzysztof Wodiczko, USA.....	14
圖 2-3 Dis-Armor Project 裝置說明.....	14
圖 2-4 Defensible Dress, 2001, J. Meejin Yoon, USA.....	15
圖 2-5 Work Place, 2001, Stefan Wischnewski, Sweden.....	16
圖 2-6 Warm Up, 2002, Stefan Wischnewski, Sweden.....	16
圖 2-7 Love/Hate, 2007, Susan Kendzulak, USA.....	17
圖 2-8 Ink Blot Test, 2007, Sandra Backlund, Sweden.....	18
圖 2-9 Blank Page, 2003, Sandra Backlund, Sweden.....	18
圖 2-10 Paper Folder Shoes, 2006, Marloes Ten Bhömer, Dutch.....	18
圖 2-11 Distorsion, 2002, Marloes Ten Bhömer, Dutch.....	18
圖 2-12 Airmail Dress, 1999, Hussein Chalayan, Turkey.....	19
圖 2-13 Walking City2, 2006, Ying Gao, Canada.....	20
圖 2-14 Pleat Paper Dress, 2008, Miyake Design Studio, Japan.....	21
圖 2-15 A Costura do Invisivel, 2004, Jum Nakao, Brazil.....	22
圖 3-1 以身體為中心發散.....	22
圖 3-2 集論的模型延伸.....	23
圖 4-1 關鍵字發想.....	29
圖 4-2 獨立出重要關鍵字.....	30
圖 4-3 構想訂立圖.....	31
圖 4-4 「保護球」呈現態度關鍵字聯想.....	34
圖 4-5 「保護球」製作圖.....	42
圖 4-6 「保護帽」製作圖.....	46
圖 4-7 「保護球」周邊修飾製作圖—肚兜.....	48

圖 4-8 「保護球」周邊修飾製作圖—燈籠褲.....	49
圖 4-9 「保護球」形象圖.....	50
圖 4-10 「我們之間有多靠近？」呈現態度關鍵字聯想.....	53
圖 4-11 「我們之間有多靠近？」帽子製作圖.....	60
圖 4-12 「我們之間有多靠近？」實體呈現.....	61
圖 4-13 「我們之間有多靠近？」形象圖.....	62
圖 4-14 「交集」原初的意象.....	63
圖 4-15 「交集」呈現態度關鍵字聯想.....	64
圖 4-16 「交集」基礎模設計圖.....	71
圖 4-17 「交集」基礎模型示意圖.....	72
圖 4-18 「交集」中新紙材的成份分析.....	76
圖 4-19 「交集」預想圖.....	78
圖 4-20 「交集」的實體展示圖.....	79
圖 4-21 「軟性刺蝟」呈現態度關鍵字聯想.....	82
圖 4-22 Jan Miense Molenaer 作品《Family Making Music》細部.....	83
圖 4-23 「軟性刺蝟」製作圖.....	92
圖 4-24 「軟性刺蝟」形象圖.....	93
圖 4-25 隨手塗鴉.....	95
圖 5-1 展示規劃思考脈絡.....	96
圖 5-2 展覽場入口：交大浩然圖書館藝文空間.....	100

表目錄

表 1-1 Sets of Human-Being.....	4
表 2-1 人際距離.....	11
表 3-1 想法與測試的開端.....	24
表 3-2 支撐材料分析.....	27
表 4-1 「保護球」初始形態探索.....	33
表 4-2 「保護球」形態的演化.....	34
表 4-3 「保護球」顏色與材料的規劃.....	38
表 4-4 「保護球」主體形態試做.....	40
表 4-5 「保護球」縐褶效果評估.....	41
表 4-6 「保護球」之主體服裝小模型.....	41
表 4-7 「保護帽」內部支撐材料評估.....	43
表 4-8 「保護帽」收邊處的縐褶方式評估.....	45
表 4-9 「保護球」周邊服裝形態的轉變.....	47
表 4-10 「我們之間有多靠近？」形態的演化.....	53
表 4-11 「我們之間有多靠近？」帽子形態發展過程.....	54
表 4-12 「我們之間有多靠近？」顏色與材料的規劃.....	56
表 4-13 鬆緊帶的應用比較.....	58
表 4-14 撐起帽緣的媒材評估.....	59
表 4-15 「交集」服裝形態的演化.....	65
表 4-16 「交集」顏色與材料的規劃.....	66
表 4-17 「交集」基礎模製作探索.....	68
表 4-18 「交集」創新材質的考量要點.....	72
表 4-19 「交集」創新材質的探索.....	73
表 4-20 「交集」的小模型.....	75
表 4-21 「交集」服裝前後片的材料使用分析.....	76
表 4-22 「軟性刺蝟」服裝形態的演化.....	83

表 4-23 「軟性刺蝟」顏色與材料的規劃.....	86
表 4-24 縐褶的試做與連接主體服裝的媒材評估.....	87
表 4-25 以棉花豐富作品層次的過程.....	90
表 5-1 《關於距離》展示規劃與佈置.....	96
表 5-2 作品導覽說明.....	100
表 5-3 作品說明卡.....	101
表 5-4 展覽呈現.....	102

1 緒論

This girl I know needs some shelter
She don't believe anyone can help her
She's doing so much harm, doing so much damage
But you don't want to get involved
You tell her she can manage
And you can't change the way she feels
But you could put your arms around her

Tracy Thorn 1994¹

1.1 創作背景與動機

1.1.1 關於人與人間的小圈圈

從小一直對於種種小團體的群聚現象有著反骨性的不認同，不了解為何在廣大的社會群體中總是要無形的去界定你我他，單純的認為人和人間的交往應該要沒有任何界限，當交往不受限時，人的發展才有更多可能性。也許是好奇與愛冒險的天性使然，在成長歷程中，一直變動地穿梭跳躍在不同的群體之中，這些體驗隨著年齡增長而沈澱，並進一步深刻的體悟到，原來將自我放置在所認屬的小圈圈中，是充滿安全感且穩定的。生活在都市，我們都在跟人相處，人與人間的關係變化一直是我很喜歡觀察的事情，狀態的改變、接受抑或拒絕，所有狀態都不可能是一成不變的，每種穩定的狀態都有會遇到改變的動能，所謂的穩定僅是各種關係的拉距暫時形成一個不錯的平衡罷了。時間像一個流動的軸，跟隨這軸線的流動，我們經歷了很多的轉換：親情、愛情、友情甚至是陌生人。

在交大應用藝術研究所求學的期間，自身經歷一場很重要的轉變，當時與

¹ Massive Attack, 1994. 〈Protection〉 出自同名專輯《Protection》。

家庭的關係產生嚴重的裂痕，對於何謂藝術與設計，感到矯情且厭惡，一場車禍後，突然間我消失了，離開、切斷所有與原本的自身關係相關，也就是離開所有原附屬之群體，從很多人變成一個人，到一個新的地方去生活，重新建構新的關係，不提任何自身背景，想要好好沈澱調整，過一段沒有大家的生活。那是個很不像過往性格的一年，很安靜的看著自己，像是個透明的旁觀者般看著來來往往不同的族群，平淡且抽離的去應對一切，曾經讀過一段話：「這創造一切的大自然，像一朵雲或是空氣一樣地柔軟流動，托著我們，包圍我們；為什麼我們要做固執的腐儒，將寥寥幾種形式特別放大？為甚麼我們要注重時間，或是大小，或是模樣？靈魂並不認識這些...」²，在大自然下生活，心情相當放鬆且開闊，幸運的是，擁有大海微笑的當地人很容易接納外來者，甚至在最困頓時給予適時的幫助，所有的點點滴滴，用歌聲與身體實踐的方式，慢慢的療癒自己，平復很多過於激盪與不滿的情緒，常常感覺時間彷彿就這樣暫停了。

一年後回到都市，自體感官突然間變得開放而敏感，整個人似乎想要趕緊回到一年前應有的步調，但各種問題接踵而至，本來我所熟悉活躍的群體已進入下一段的人生軌道，而自己似乎還在找尋過往曾共同擁有的片段，回到原本的熟悉之處反倒感覺相當的無所適從，無法拿捏好與人間的距離，又或是因為害怕而將自己深深的包覆起來不願意面對外界，從困惑困頓到驚覺自我的現狀，引發一連串的反思與調整。於是我開始跳脫出來，直接以旁觀者的姿態去觀察自己，在這樣些許熟悉又倍感陌生的生活圈中是怎樣應對？或是如何的拒絕連結？更純粹點，單以「我」而言，是怎樣面對這世界？面對除了「我」之外的其他生物？心理或身體距離要如何量測？用尺我們表達的出一種形式上的物理距離，那心理的距離呢？人與人間關係的流動，是很個人性的多變軌跡，在這變化之中你我都是實踐者也是體驗者，在不斷躍動的靈魂之中，我開始反芻著這段期間的自我變化，想將其刻畫下來。

² Mark Van Doren 編選，愛默生文選，張愛玲譯，三聯書店，北京，1986，頁86。

1.1.2 群集

一直對於立體結構有著不可磨滅的喜歡，曾經在課堂上看到杉本博司（Sugimoto Hiroshi）拍攝的系列作品《Conceptual Forms》（圖 1-1），驚訝於數學公式轉化為模型的結構狀態，竟具有相當的理性吸引力，於是有一小段時間，翻閱許多數學叢書，舉凡渾沌、拓樸學、幾何學等，並不在乎艱澀的公式與數字的運算，往往總是被數字概念轉化的形象圖或模型圖深深吸引著。

圖 1-1 Conceptual Forms

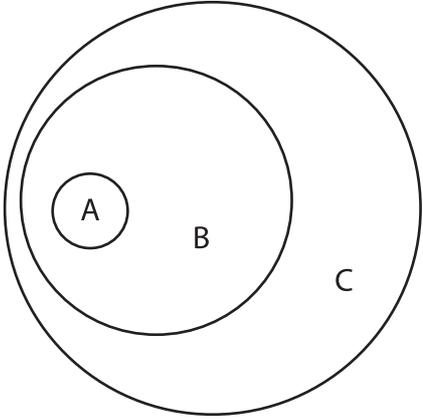
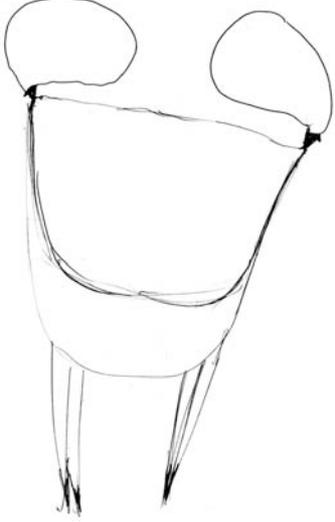
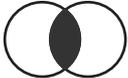
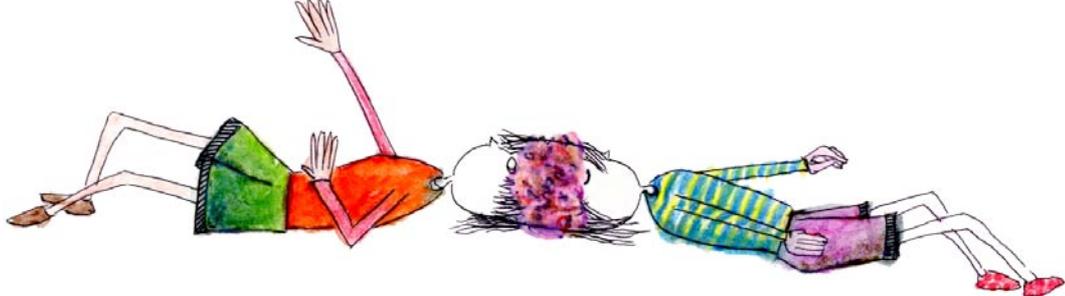
圖片來源：Sugimoto Hiroshi, <http://www.sugimotohiroshi.com/conceptualforms.html>

某天在圖書館裡翻閱到一本有趣的初等數學叢書《集的故事》³，內容以說故事的方式闡述宇宙間從無限的問題延伸出來的集論概念，集論的創始者康托爾（Georg Cantor）曾經這樣強調過：「集就是以一個來表達的一羣。」⁴於是腦海中有個奇妙的連結便產生了一人不就如同數學的群集方式般交織在世界上？很直覺的我畫出了幾張小圖，來表述其關連性（表1-1）：

³ N. Ya. Vilenkin 著，集的故事，九章出版社，台北，1997。

⁴ 同上，頁14。

表 1-1 Sets of Human-Being

Sets of Human-Being	
<p>1 Subordinate :</p> <p>$A \subset B \subset C$, restrict.</p> 	 <p>a part of</p>
<p>2 \emptyset Empty Set :</p> <p>no relationship, observe, guard against.</p> 	
<p>3 Intersection :</p> <p>How close between us?</p> 	

續表 1-1 Sets of Human-Being

Sets of Human-Being	
<p>4 Union :</p> <p>All in one, what I am therefore you are...then we...</p> 	
<p>5 Complement :</p> <p>no relationship? I just want to know more about you.</p> 	

人與人間微妙的距離，是種態度的延伸，直覺地讓我想將人體之外直接貼附上這些情緒的膨度，而態度於身體上的延伸，很直接的聯想便是服裝（以直接穿著於身上的方式做為關係媒介，展現每個階段的狀態與樣態變化，仿如人的第二層皮膚般，超越人體並與空間做交流），想進一步表達並紀錄它們，並

將我的生活體驗注入之中。

1.2 創作目的與方法

日本建築大師伊東豐雄 (Toyo Ito) 曾說過：「不僅是建築，所謂的創造行為的發想與展現，經常都是從對外在世界的挫折與憤怒的情緒所產生而來的。而來自於對自己的感情無法坦率表現所伴隨的焦躁與複雜之情節下誕生的創作也不在少數。不論是熱烈的還是冷漠的，這樣的情感都和表現的意欲連結在一起。」⁵ 要讓自己回復到往常的生活軌道，就是正面迎擊自己與人群現階段的狀態。2007~2009年期間，自身經歷一段長時間的放逐，彷彿如長假般深沈的沈澱著。創作論文是與自我問誠實的對話，就己身而言，語言是項頂無效的溝通工具，它們最容易招致錯誤的詮釋，最容易被誤解。⁶ 也許這就是為何過去和父母間會產生如此巨大的衝突與誤會，《與神對話》開啓憤世忌俗的我另一扇窗：「感受 (feeling) 是靈魂的語言。」⁷ 再度的，我放慢腳步打開全身的毛細孔，開啓我的心，去感受這個世界。曾經在塞希爾·貝爾蒙德 (Cecil Balmond) 與伊東豐雄 (Toyo Ito) 之「關於流動的空間」議題的對談實錄上，看見他們不停的探討「空間」的含義到底是什麼？人怎樣才能進入到「空間」之中？對人們來說「空間」又意味什麼？因此對靜態的建築體闡述流動空間製造的意義與可能。⁸ 從大空間的建築回歸，縮小到人與人間的距離空間上，發現其實是一種親疏關係的變動樣貌，因此決定創作的方向，朝會流動的空間狀態發展，而非單一的樣貌展現。就如蔡佩樺 (2008) 所述：「以一個人活動的概念而言，最小的空間，就是圍塑身體周遭的這個小範圍，一個身體的展開就是一個空間最小的範圍」⁹，由此人基本的活動空間有了明確的定義。因外觀 (尤指服裝) 具有「不受任何干擾傳遞無線訊息」的能力 (Enninger, 1985

⁵ 伊東豐雄，伊東豐雄建築論文選—衍生的秩序，謝宗哲譯，田園城市，台北，2008，頁331。

⁶ 「語言只是發音 (utterance) 而已；代表感受、思維和經驗的噪音。它們是象徵符號、記號、標誌。它們並非真相。它們不是真實的東西。」引自《與神對話》，頁9-10。

⁷ Neale Donald Walsch，與神對話，王季慶譯，方智出版社，台北，1998，頁8。

⁸ Balmond, Cecil & Ito, Toyo. 'Conversation: Cecil Balmond and Toyo Ito "Concerning Fluid Spaces"', A+U: Architecture and Urbanism, No.5 (404), London, November 26 in Carlow House, Carlow Street, at 8 AM, 2004, pp. 44-53.

⁹ 蔡佩樺，「身體、空間與地景的第二層皮膚」，淡江大學建築所，碩士論文，2008，頁6。

)¹⁰，在服裝社會心理學上，服裝被視為一種非語言的溝通工具，連結身體與環境，透露穿著者有意或無意傳達出的訊息。除了服裝之外，姿勢、身體狀態、臉部表情，也都屬於非語言溝通的範圍。希爾斯代（Hillestad, 1980）把肢體當成一種服裝的交通工具，當服裝與肢體語言整合時，能達到更大的溝通面向。¹¹本創作論文選擇以服裝作為身體內在情緒的延伸，將概念以細膩的柔性材料（紙張、布料）表達出有形空間，以旁觀者姿態觀察自我並整合過往與他人互動的經驗，內省之後，把人與人間無形的關係變動連結藉由形態化予以實踐，紀錄下這些轉變，並分析探討。

除此之外，本次創作研究，更深刻的對柔性材料中的紙張做多方的延伸與探索，想將立體結構與紙之間做出一個好的串聯，並應用在創作作品的概念表達上。

1.3 創作流程與論文架構

本論文以作者畢業創作《關於距離About The Distance》之服裝作品為主要文本，來闡述個人創作歷程與作品分析，總共分成六大章節來進行論述。第一章為創作背景與動機，以自身經驗訴說「群集」、「距離」與自我的連結，藉由與自我間誠實的對話，用感受並放慢腳步調整與現階段的衝突，化為旁觀者觀察自我並將人與人間無形的關係變動以服裝的形式，作為身體內在情緒的延伸與實踐，並也提出應用紙張做為服裝創新材質的研究契機。第二章文獻探討，包含對於人與人間交往的空間距離做出討論，引用自美國人類學家霍爾（E.T Hall, 1914-2009）在1960年代所提出的人際距離（Proxemics）研究¹²，作為人與人間心理距離應用在實際表現上的基礎。除了距離概念，更明確的定義了服裝（Clothing）的意義，並深刻的帶出人與服裝間的關係。在第二章第三節的相關作品回顧與探討中，分為兩個方向來思考，其一以人與人間既緊密又疏離的關

¹⁰ Susan B. Kaiser, 服裝社會心理學：外觀溝通，李宏偉譯，商鼎文化，台北，1997，頁371。

¹¹ 何靜怡，「服裝動態結構之空間建構—建築結構於服裝上之轉化與應用」，實踐大學設計學院時尚與媒體設計研究所，碩士論文，2008，頁4。

¹² 美國西北大學人類學教授 E.T.Hall 於1966年所著之《The Hidden Dimension》中，提出 Proxemics 的理論架構，以人際互動距離（個人空間）為核心，奠定了人類空間行為研究的重要基石。他認為在人際溝通時，人與人的空間距離變化所產生的影響有時甚至超過語言，調節這樣的距離變化是溝通過程中的重要部份。

係為探討主軸之相關作品回溯，另一為紙的立體表現應用在服裝上的案例探討。第三章前期實驗探索裡，共分兩大方向：表現形式的探索與媒材的探索試作。在表現形式上確立了「圓」為本次服裝創作中主要的呈現形態，媒材的探索中對多種可能支撐起圓等相關立體結構之材料做出優劣分析，以找尋合適的應用材料，並將布、紙張兩種柔性材質，以折（fold）和車縫（sew）兩種技巧為主，搭配上支撐材料，來改變柔性材質的平面狀態，朝「圓」的主題造形衍生發揮，並為以紙為基礎所產出的新材質埋下伏筆。第四章設計創作內容包含正式形態訂立之腦力激盪的過程，以及《關於距離》系列作品的創作脈絡，從各主題作品之概念緣起、創作過程、作品的呈現到意義的探討，做出詳盡的解說。其中二號作品「交集：我們之間有多靠近？」中以紙張應用在服裝上作立體表現的材質實驗與探索，從應用的緣起到材質實驗發揮並成就新的混合媒材之一連貫的脈絡，亦詳實的紀錄下來。而在總體討論上，創作者以主體和客體兩種角度變換交疊，挖掘這段歷程中深刻且銘記內心的片斷，探討其涵蓋的意涵和影響，並對作品做出相關的延伸思考。第五章執行與展出形式，為作品展出的實際操作與展場的空間規劃，並將輔以說明的錄像與平面展示品製作過程做出詳盡的紀錄。第六章結語，是作品展出後對本次創作的反省與建議。

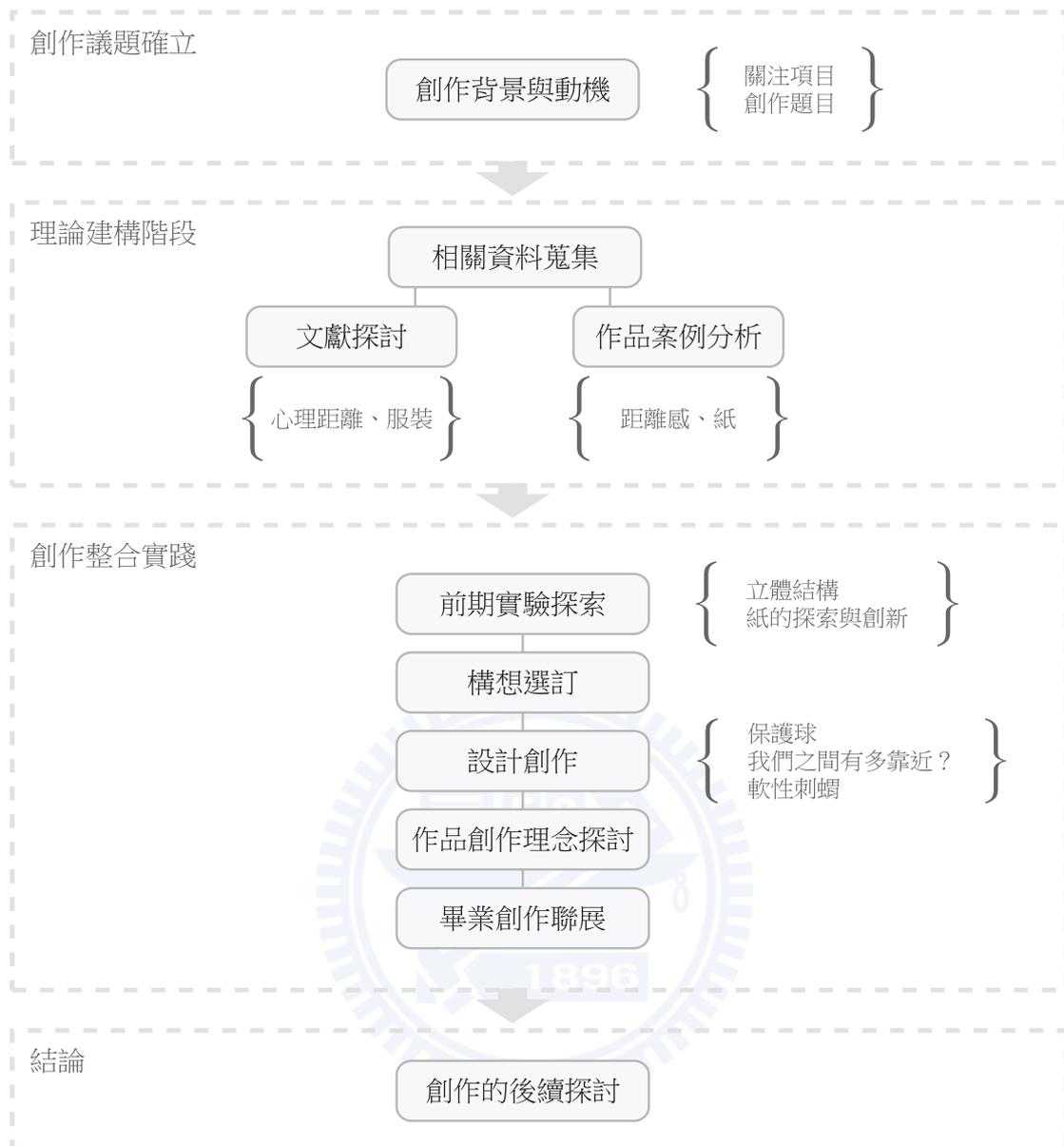

圖 1-2 創作研究架構圖

2 文獻探討

2.1 隱微的心理距離—一個人空間

放眼所及有形的生活空間，所謂距離（Distance），是指兩點之間所測出長度的量。它是一種純量，不具方向，且這種量不會是負數。在物理學上，距離是由某些媒介如人、動物和交通工具所經過路線的長度，而位移則是指由起點

到終點的向量。在數學上，距離是定義在度量空間中的一種函數。¹³從「人際距離」（Proxemics）¹⁴來看，人類學家 Edward T. Hall 在1966年提出此學說概念時，曾為這新名詞立下一個廣義的規則：

「就像重力一樣，個體之間相互的影響力不僅是以平方距離下降，也同樣地作用在彼此的空間距離之中。」¹⁵

「人際關係學」明確地探討人類與四周空間的關係，以人際互動的距離為核心，繼而揭開空間研究行為的序幕，「人類空間行為」一詞所指的範圍從人際互動距離擴大到與個人空間有密切相關的其他社交性歷程。根據Hall的看法，身體的間距和姿態，能無意識的反應感覺波動與變化，就如同聲音和說話音調的微妙改變般，他將溝通時雙方互動的空間由近而遠分為親密距離、個人距離、社會距離和公共距離（圖 2-1），由表2-1¹⁶明列之。憂鬱的班雅明曾說過：「對我來說，孤獨（solitude）是唯一適合人居處的狀態。」¹⁷明示著對自我領域空間的維護與重視，就創作者而言，所在乎的創作標的是人與人之間互動的空間距離，因此針對個人空間做探討，本創作應用Hall所觀察之對個人空間領域的分類來作為心理空間距離的延伸，試圖詮釋當事者面對過往的低潮情境，所做出的相對呼應與探討。

¹³ 資料出處：維基百科 <http://zh.wikipedia.org/zh/距離>。

¹⁴ Proxemics，由Proximal（鄰近的，形容詞）所衍生出的字彙。因此Proxemics又被稱作「近體學」、「領域學」、「人類空間統計學」或是「人際關係學」。

¹⁵ 原文“Like gravity, the influence of two bodies on each other is inversely proportional not only to the square of their distance but possibly even the cube of the distance between them.”，內容取自維基百科 <http://en.wikipedia.org/wiki/Proxemics>。

¹⁶ 資料來源：溝通中的距離—近體學，<http://club.youshang.com/73120/viewspace-62656>。

¹⁷ Susan Sontag，土星座下一桑塔格評論文集，廖思逸等譯，麥田，台北，2007，頁144。

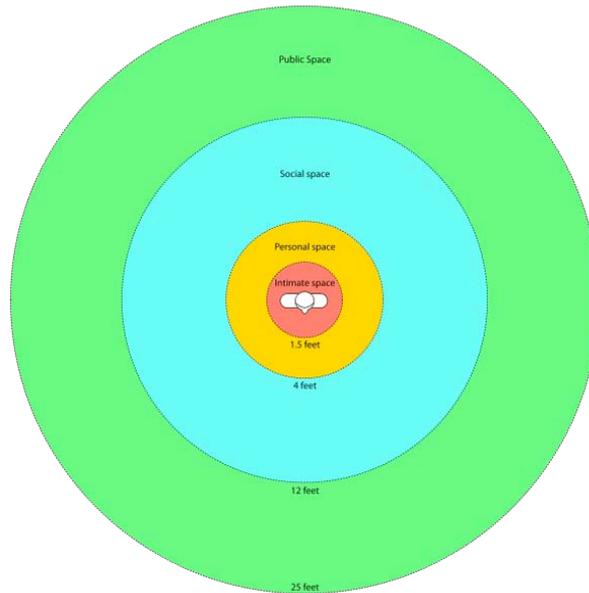

圖 2-1 Personal Space

圖片來源：Personal Space, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Personal_Space.svg

表 2-1 人際距離

名稱	範圍	說明
親密距離	0~46cm	人們的身體可以充分親近或直接接觸，甚至相互觸摸、擁抱或耳語，在正常情況下，該距離具高度私密性，非正式的，只有夫妻、情侶、父母與孩子以及知己密友才能進入。
個人距離	46~120cm	這是非正式場合下，朋友和熟人之間進行交談、聚會的適當距離。身體接觸很有限，主要用視、聽覺溝通。陌生人也可以進入這個距離，不過溝通時保持的距離在此範圍遠端游移。
社會距離	1.2~3.7m	該距離適合於正式社交場合，溝通沒有任何私人感情聯繫的色彩。人們在正式社交活動、外交會談、處理公務時相互保持這種程度的距離，溝通進行時，需要更清楚的口頭語言和充分的目光接觸。
公共距離	3.7~7.6m	這是完全開放的空間，可以接納一切人，適合於陌生人之間，如講演者與公眾之間進行溝通。

2.2 服裝的意義

從自身經驗出發，探討人與人間的互動同時，可以發現彼此之間的距離關係是種變動進行式，一種流動的無形空間變換，思考著空間的同時，很容易聯想到房子，伊東豐雄（Toyo Ito）曾說過：「構成住宅內部的空間也像一塊布那樣溫柔地包覆著身體。在這裡的天花、牆壁、棚子、窗戶、地板，全都像是身體或衣服的延長，完全不間斷地圍繞裝飾著身體。」¹⁸如果說住宅是人人可觸及的大型空間，那服裝和人體間相互交織所成，則是很私人的空洞地帶，為隱約存在的微形空間，從身體皮層過度到空間皮層，服裝便是以人體為中心，串聯起內部與外部空間的橋梁，因此決定以服裝為創作主軸，來展現內在情緒的膨脹度。

服裝（clothing）意指任何附著於人體上、且肉眼可見或具體成形的物體。這種定義包括了褲子、裙子、頭飾以及其他用來遮蔽身體的東西，當然服裝還包含了穿戴於我們身上的相關配件，諸如領帶、珠寶、帽子、鞋子、絲巾等等¹⁹，因此，服裝是由穿者與衣服、飾品綜合而成的一種外觀效果，也意含著所有我們取得（藉由購買、接受或製造）並且穿戴在身上的東西，而一旦離開了「人一穿著」一層連繫，服裝一詞便不能成立。布魯默（Blumer, 1969a）曾說過：「人們會帶著一整套的意義進入各種社會情境，而且這整套意義又能根據社會互動的結果，不斷地發展與更新。我們並非被動地接受意義，每個人都必需學習、發現或發展自己的意義。」²⁰藉由穿衣，並自人與人的互動過程中，其實已經製造出一個情境脈絡（context）²¹，一個屬於當事者特有的味道，而情境是由多種條件與關係所組成的，它涉及了產生這些互動行為的環境、相處的人、與整體外觀，因此，想藉由服裝創作並直接穿戴在身上的經驗表現，來讓自我了解自己，為這段歷程畫下一個釋然的標記。

¹⁸ 伊東豐雄，伊東豐雄建築論文選—衍生的秩序，謝宗哲譯，田園城市，台北，2008，頁101。

¹⁹ Susan B. Kaiser，服裝社會心理學：象徵性外觀，李宏偉譯，商鼎文化，台北，1997，頁6。

²⁰ 同上，頁67。

²¹ 同上，頁46-51。

2.3 相關作品探討

2.3.1 人與人之間既緊密又疏離的關係

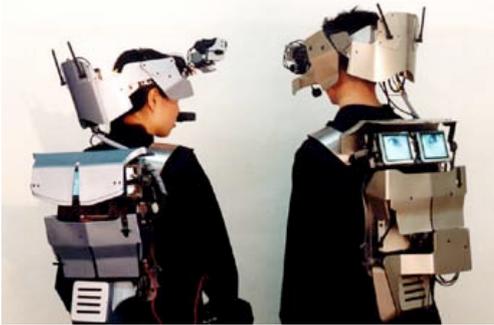
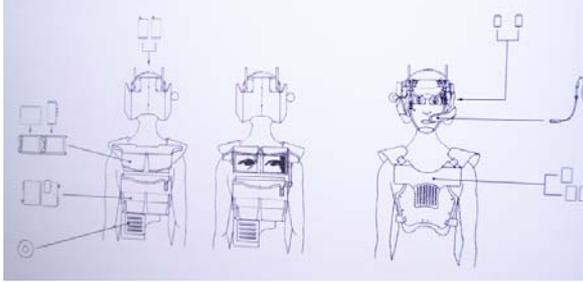
人類是群聚性動物，尤其是生活在大都會的我們，與他人相處，很多社會學究總是提出種種方法論與質性研究，不斷地探討再探討。人與人間的關係距離，總是很隱微的存在於社會之中，隨著時代、社會變遷與場域性的不同，並伴隨個人對環境和人際關係的心理需要，而產生多樣性的變異反應，無論是拉扯或聚合，關係的狀態是流動的，不會有固定的姿態，卻綿密地不可忽視，創作者以敏銳的觀察力，將這層充滿正反向的非規律性運動，以服裝做為媒介，徐徐地將想法表達出來，進一步反應了當代文明人潛藏在堅強外表下的焦慮和幸福。

Dis-Armor Project

多媒體藝術家 Krzysztof Wodiczko 針對求學階段的孩子所設計的互動裝置，特別是為傷害事件下的倖存者而生，如心理障礙問題和被學校退學的高中生，他們因為受到校園暴力欺凌、長期被忽視或有溝通障礙的問題，而退縮於人群之外。²²這裝置適合任何一個人來穿戴，尤其是當事人發現自己很難直接的與他人說話時，穿戴上它，使用者可以直接的說話，說自己的故事。所有的聲音、眼部表情都會被感應器截取到裝置上，由當事人的背部來發出訊息，並且經由影像偵測，說話者可以同步地看到聽話者的所有反應，因此不需直接與他人接觸，消除了當事者和他人面對面談論自己創傷的恐懼感。同時，它也牽涉到創作者對於舊日本社會中那迷戀機器人的狂熱所做的觀察，並藉此作品來對這種現象表現出一種小小的嘲諷和致敬。²³

²² 李悅端、賴雯淑，「誰在說話？—論Krzysztof Wodiczko陌生人系列作品的展演策略」，藝術評論，第18期，國立台北藝術大學，台北，2008，頁212。

²³ Smith, Courtenay & Topham, Sean. Xtreme Fashion, Prestel, Munich, 2005, p2-85.

	
<p>圖 2-2 Dis-Armor Project, 1999-2000 Krzysztof Wodiczko, USA</p>	<p>圖 2-3 Dis-Armor Project 裝置說明²⁴ 一臺筆電、三個LCD螢幕、聲音接收播放裝置、 三部動態攝影機、電池、鋁板外殼等。</p>
<p>圖片來源：Interrogative Design Group, http://web.mit.edu/idg/disarmor.html</p>	

Defensible Dress

美國建築師 J. Meejin Yoon 所設計的這件概念服裝，是對日常生活中個人空間逐漸分解和被侵蝕現象所做出的回應，在歷史上，每個文化和時代對個人領域都有不同的定義，而在全球化和都市化的過程中逐步削減了對個人空間的理解和尊敬，個人空間因此不斷受到外界壓力的挑戰和侵犯。受到豪豬和河豚的啟發，可防衛服通過有限定作用的彈出物標記出穿著者的個人空間，個人空間領域的範圍定義來自於穿著者所決定的數字距離，當紅外線感應器發現有人接近個人空間領域時，串聯在服裝上的針狀物就被刺激，豎起來制止這種侵犯行為。²⁵

²⁴ 參照 Sollins, Susan. *Art 21 : art in the twenty-first century 3*, Harry N. Abrams, New York, 2005, p58.

²⁵ 紐約建築協會編著，*材料的處理*，孟繁星、張穎譯，中國建築工業出版社，北京，2005，頁130。

圖 2-4 Defensible Dress, 2001

J. Meejin Yoon, USA

圖片來源：紐約建築協會，2005：130

Work Place

瑞典藝術家 Stefan Wischnewski 的創作著重於「把小尺寸或是中間尺寸的變形花在物、人、或特別重視的意義上。」他將一件藍領階級的工人裝拿來改造，穿戴者以手向外伸出，向外畫出一個直徑185cm的領域範圍，以警戒的紅白交錯條紋線，圈出一個圓形區塊，並連接於裙底做出明確的限制，根據服裝的結構以及表達意義上的探討，作品隱喻著勞工在他的工作範圍之中執行其份內任務的作業習慣。²⁶

Warm Up

創作者將兩套田徑服稍微地改造，結合成一組沙發套，並將其套在腳踏車踏步機和騎士身上，變成一套新的單位——一種人和機器的象徵。「W」所指的「Combisuit（結合衣）」，用一種親密的擁抱方式，連結看起來不可能成為一對的一對，讓脫離對方成為一件困難的事。當這套衣服沒有被穿在人體上時，看起來像一對戀人握著手，有一種超現實的味道。²⁷

²⁶ Smith, Courtenay & Topham, Sean. *Xtreme Fashion*, Prestel, Germany, 2005, p3-103.

²⁷ 同上，p3-100。

圖 2-5 Work Place, 2001

Stefan Wischnewski, Sweden

圖 2-6 Warm Up, 2002

Stefan Wischnewski, Sweden

圖片來源：Courtenay Smith & Sean Topham, 2005：3-100, 3-103

Love/Hate

藝術家康居易（Susan Kendzulak）的作品，延續自2002年「危機四伏」之系列，目的在呈現人與人間既緊密又疏離的關係，藉由服裝做深度的探討，將作品轉化為一種深富人際互動的關係場域。以虛擬拳擊場的結構，和許多緊密相連、讓人深感無從穿著的衣物，創造了一個真實人生裡愛恨之間的寫照。觀者可以從遊戲的互動中，體驗人與人間剪不斷、理還亂，既複雜又綿密的關係，而對應到錄像裡真實拳擊的暴力相向，原本看似輕盈幽默的連結，卻在當下產生了一種難以言喻的沈重與心理的暴力。²⁸

²⁸ 李俊明，相約粉樂町：70個創意和生活的美麗碰撞，天下遠見，台北，2007，頁68。

圖 2-7 Love/Hate, 2007

Susan Kendzulak, USA

圖片來源：Everything Is Dangerous, <http://kendzulak.weebly.com/lovehate.html>

2.3.2 紙的立體表現應用在服裝上

本次創作將應用紙來做為服裝造形上或是衍生新材質的探索主角，舉凡前期實驗過程，或是作品成就階段，皆有「紙」影存在。由於可以創造布料所沒有的立體造形，並且較便宜好取得又輕巧，因此近年來許多服裝設計師，常常將「紙」的元素融入成為服裝設計的一部份甚至是主體服裝。在此列舉幾位應用紙作為服裝創意造形的好奇實驗者，在服裝表現上，他們常常利用「折（fold）」的技巧來作形態發揮。

Sandra Backlund

瑞典設計師Sandra Backlund擅長利用針織毛線創造實驗性質強烈的服裝，不同大多數的服裝設計師，她的作品充滿對立體造形探索的執著與迷戀，除了針織手法，她更應用如紙、衣夾等實驗材料，來做更多元的形態發揮。²⁹

²⁹ 蔡佩樺，「身體、空間與地景的第二層皮膚」，淡江大學建築所，碩士論文，2008，頁23。

	
<p>圖 2-8 Ink Blot Test, 2007 Sandra Backlund, Sweden</p>	<p>圖 2-9 Blank Page, 2003 Sandra Backlund, Sweden</p>
<p>圖片來源：Sandra Backlund, http://www.sandrabacklund.com/</p>	

Marloes Ten Bhömer

Bhömer 熱愛鑽研鞋類的設計，並以多樣的媒材做創意發揮，因此往往作品充滿高度的實驗性質，雖然實穿性令研究者疑惑，但就造形的呈現上，總讓人眼睛為之一亮。³⁰

	
<p>圖 2-10 Paper Folder Shoes, 2006 Marloes Ten Bhömer, Dutch</p>	<p>圖 2-11 Distorsion, 2002 Marloes Ten Bhömer, Dutch</p>
<p>圖片來源：Virtual Shoe Museum, http://www.virtualshoemuseum.com/vsm/r.php?col=person&sub=3</p>	

³⁰ Schmidt, Petra & Stattmann, Nicola. *Unfolded : paper in design, art, architecture and industry*, Birkhauser, Switzerland, 2009, pp. 34-35.

Hussein Chalayan

Chalayan 被認為是游走在建築師、發明家和哲學家之間的時尚設計師。他處理每季的新款發表總像個觀念藝術家般，經常在設計中探討多元的社會議題如文化的認同（identity）、傳統（tradition）和遷徙（migration）等等。而他的作品總是在考驗觀者的智慧，不但打破任何被規範的尺度，並像是戲劇性的產物般充滿著多重隱喻，除了強大的概念外，他更應用新科技和創新的材料來貫穿他整體的設計。以1999年的作品《Airmail Dress》為例，它利用一種高密度的聚乙烯合成紙（Tyvek）所製成，這種材料一般被運用在信封和防護衣上。最開始的呈現就如同航空信封般被展開來，成為一件帶有醒目的紅藍條紋裝飾線的簡單連身裙，不但像紙般的輕巧，且擁有可洗滌、抗撕裂的特色。作品以本身的彈力材質表述著世界的潮流創新就如同郵件訊息般，來自遙遠各方的世界。³¹

圖 2-12 Airmail Dress, 1999

Hussein Chalayan, Turkey

圖片來源：EGO Design.CA, http://www.egodesign.ca/en/article.php?article_id=346

³¹ Schmidt, Petra & Stattmann, Nicola. Unfolded : paper in design, art, architecture and industry, Birkhauser, Switzerland, 2009, p44.

Ying Gao

Gao 相當擅長將服裝製成多個元件機關做多樣態的拆卸與穿戴，這意味一件衣服不只是一種樣子，而是可以產生多種形變，在紙的創作上，《行走的城市（Walking City）》系列作品裡，她應用中國傳統摺紙技法（origami）製造了大量的「褶」，並複合其他媒材如氣球等，讓行走的城市服產生動態的變化，彷彿身體在大大的呼吸。³²

圖 2-13 Walking City2, 2006

Ying Gao, Canada

圖片來源：Walking City 2, <http://www.youtube.com/watch?v=ROtBXcw2yKs>

Miyake Design Studio

日本大師三宅一生（Issey Miyake）一直是時尚潮流的顛覆者，除了領導著潮流脈動不止歇地對布料的素材與剪裁的創新進行探索外，因受到1968年法國巴黎學生運動的影響，他體認到個人自由的重要性，開始創造出自由的材料與身體間的互動創意研發，衣物可以藉由穿衣者做出任何的變更姿態展現出自我的特質，他認為衣服的演進必需回溯到原始的想法，將最真實的姿態表露出來，為此更創立了PLEATS PLEASE品牌，致力於「動態服裝」的推展，利用質輕的

³² Schmidt, Petra & Stattmann, Nicola. *Unfolded : paper in design, art, architecture and industry*, Birkhauser, Switzerland, 2009, p73.

素材穿戴在身上，讓身體自在地與衣物同步伸展，擺脫傳統身體受限於衣服樣板的拘束。³³

圖 2-14 Pleat Paper Dress, 2008

Miyake Design Studio, Japan

圖片來源：（左）Petra Schmidt & Nicola Stattmann, 2009：112

（右）Antwerp: «Paper Fashion» Exhibition at MoMu, the FashionMuseum,

<http://mademoisellelek.wordpress.com/2009/04/>

Jum Nakao

2004年 Nakao 在聖保羅時裝周發表了一場名為〈A Costura do Invisível (Sewing the Invisible)〉的服裝秀，一系列的服裝都是用紙去發揮，用熨斗等工具去塑造整齊又變化多端的縐褶。藉由發表，他想將作品與觀者間所產生值得玩味的關係進行鏈結，它們具有超現實缺乏具體與明確的形式特色，可讓觀者從不同角度來觀察，並帶領著大家遠離現實進而連接到無形的想像，找出各自對作品的詮釋，讓觀者擁有很大的自由空間。³⁴

³³ Miyake, Issey. *Issey Miyake making things*, Fondation Cartier pour l'art contemporain, Scalo, Zurich, 1999, pp.18-29.

³⁴ “All of my works, for example the paper-made 〈A costura do invisível〉 fashion line, have a playful relationship with the spectator. This lightness is necessary to get a distance from reality and a connection with the invisible, with people's imagination, to let them see it from a different perspective - a less realistic one. These works lack concreteness and a clearly defined form, which would not allow the spectator's personal interpretation. I see them more as an interface, so whoever looks at them participates and is able to

圖 2-15 A Costura do Invisível, 2004

Jum Nakao, Brazil

圖片來源：Scissors and Paper Rock,

<http://scissorsandpaperrock.blogspot.com/2009/12/people-of-book-30-jum-nakao.html>

3 前期實踐探索

3.1 表現形式探索

以身體為中心，向外畫出一個圓

就探討人與人的距離這主題時，我很直覺地張開手臂以自身為中心旋轉，畫出了一個以自身為軸心的圓，在圓之中似乎被包覆住了，很有安全感也很溫暖，彷彿回歸母體子宮般自在，於是我決定往圓這個形態延伸，漸漸地衍生出球狀與有弧度特質造型之可能性發想，並以它們為創作形態的主要中心。

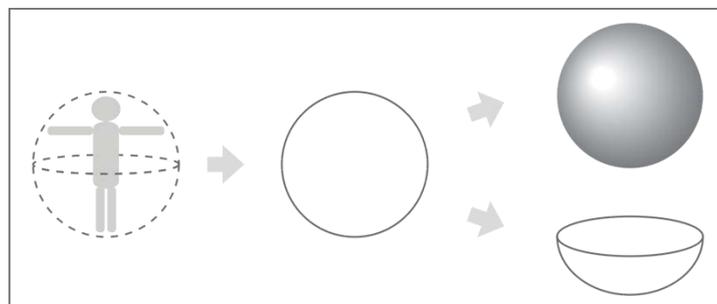

圖 3-1 以身體為中心發散

find its own meanings. “ Written by Aroldo Cardoso Jr. 資料來源：<http://pingmag.jp/2007/12/03/jum-nakao-paper-fashion-art/>。”

圓之外

在數學的集合理論中，常是以兩個圓或多圓的圖示來表達各類「集」的概念，如：交集是兩圓交疊部份，餘集是相交圓中不屬於另一圓的部份，和集是兩圓相加，空集是兩圓之外。將這些圖形畫出，並獨立出此中的形態，作為相輔於圓、球主題概念的變化形。

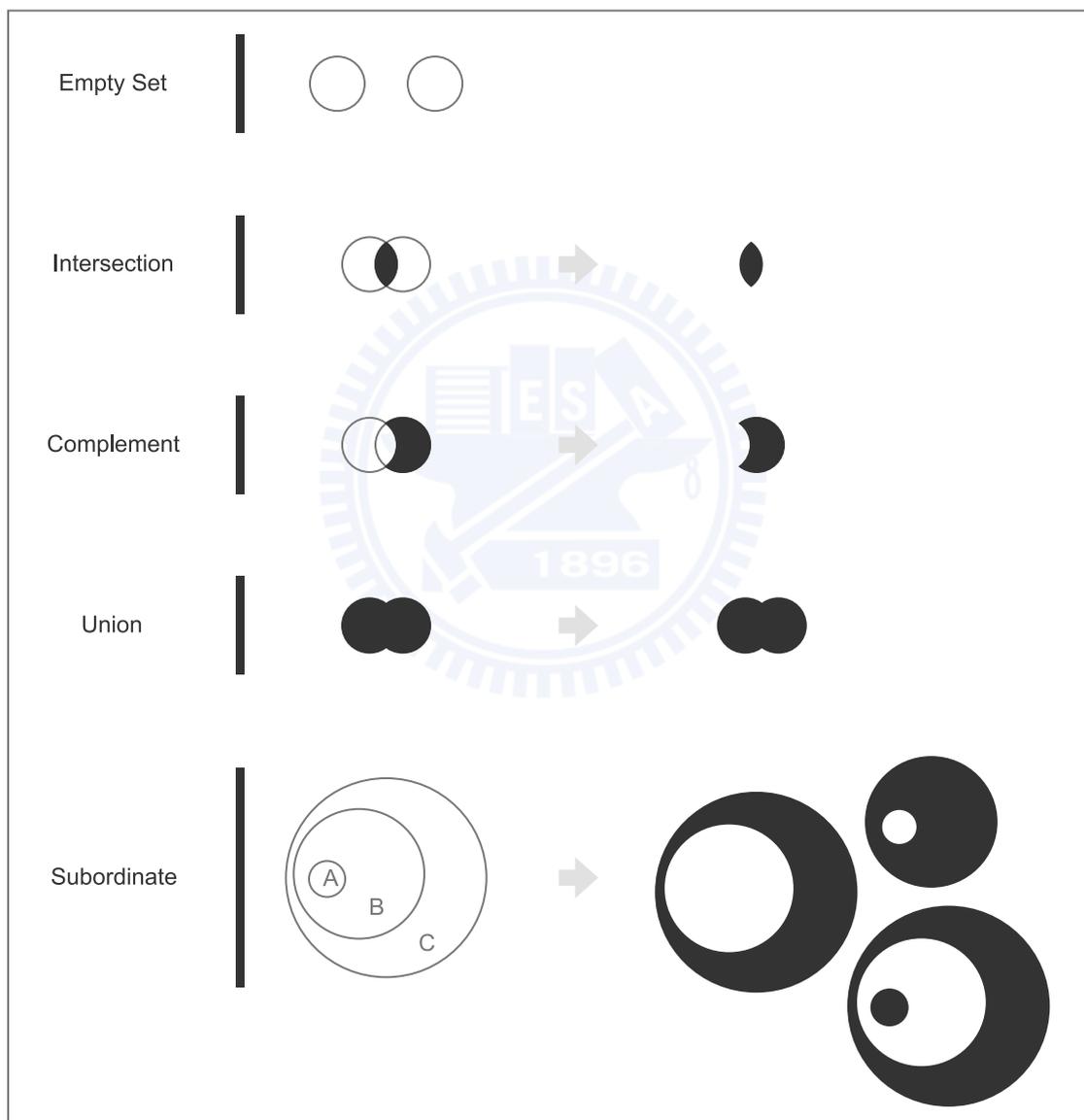

圖 3-2 集論的模型延伸

3.2 創作媒材探索

3.2.1 細膩的柔性材質：布、紙

本次創作設定以易貼近人身的布料與便宜好取得的紙張為主角發揮，進階思考著該如何操作來改變它們的平面狀態，轉而呈現出量體結構。在《身體、空間與地景的第二層皮膚》研究中，對於徒手操作布料的基本動作，做出了歸納與分析，有割（cut）、織（knit）、折（fold）、綁（bind）、包（cover）和拉（lengthen）。³⁵而在《植物質感在紙與織品上的再現》研究中，也很詳盡的比較探討改變平面紙張形態的12種技巧：編織（weave）、嵌入（insert）、縫合（sew）、堆積（pile）、擠壓（squash）、串（string）、綁（bind）、扭曲（twist）、貫穿（penetrate）、扣上鈕釦（button）、滾動（roll）與折（fold）³⁶。整合與評估了這些技巧後，決定先以折（fold）與縫（sew）的方式去製造物的量體形態，因為當這兩種技巧結合時，應用上不需作太多裁切，便很容易呈現出一個量體的可能性，漸進地為了探究更多呈現立體球形的可能，開始產出單一元件作重複接合，甚至有抽皺（pleat）的形式展現，於是在初期利用上述過程做了幾個小造型，做為發想的開端（表 3-1）。

表 3-1 想法與測試的開端

測試一
造形方式／折（fold）、平車（normal sew）、手縫（hand sew）
測試材料／上漿粗棉布、牛皮紙、宣紙、細目網

³⁵ 蔡佩樺，「身體、空間與地景的第二層皮膚」，淡江大學建築所，碩士論文，2008，頁15-17。

³⁶ 王鈺喬，「植物質感在紙與織品上的再現」，國立交通大學應用藝術研究所，碩士論文，2007，頁17-21。

續表 3-1 想法與測試的開端

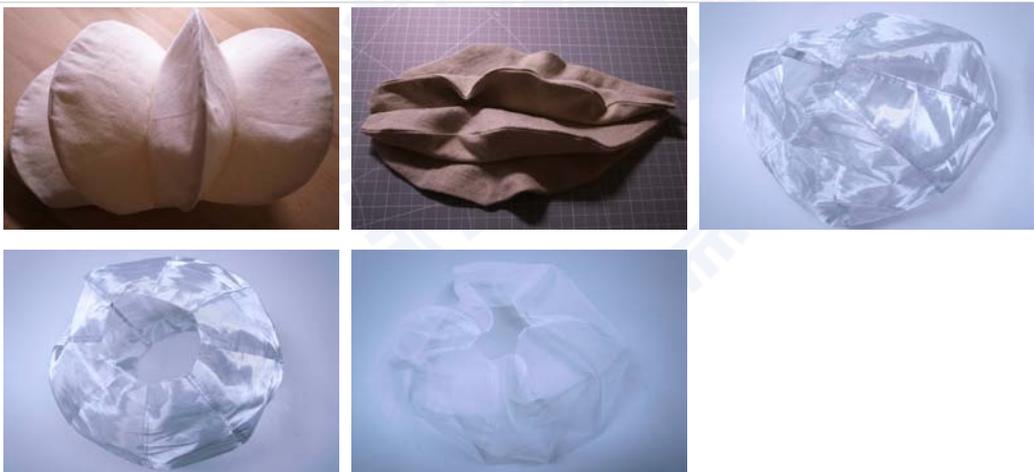
測試一

測試二

造形方式／單一元件重覆縫合（normal sew）

測試材料／胚布、烏干紗、漿過的網

測試三

造形方式／平車（normal sew）、抽縐褶（pleat）

測試材料／烏干紗、防水帆布、麻繩、鐵絲

續表 3-1 想法與測試的開端

測試三

在前期實驗中，「紙」原本是作為多種造形的可能試做與支撐立體結構的骨架，但在隨後的創作中，因立體造形的探索，它更是被轉化成為新布料的原料，造就創作中更大的可能性。

3.2.2 支撐材料的評估

綜括作品幾乎以球與圓狀弧度的展現形態為主要訴求，所以將可製造出膨度、立體感、與圓度的創作材質列為搜尋方向。試驗當中，支撐材料並非主角，而是在布或紙張當中作為構成立體結構的重要配角，評估的材料有：棉花、氣球、硬襯、紙、漿過的紗網、易彎曲造形的鐵條和鋁條、韌性強的竹子、易堆疊的保利龍板等來作測試分析（表3-2）。

表 3-2 支撐材料分析

材料	要點分析	缺點	備註
鐵絲 (wire)		<ul style="list-style-type: none"> • 易生鏽。 • 危險性較高。 • 較重，負擔較大。 	直徑 3~4mm
鋁線 (aluminum steel)		<ul style="list-style-type: none"> • 較軟，稍易變形。 • 仍有一定的危險性存在。 • 	直徑 3~6mm
竹條 (bamboo)		<ul style="list-style-type: none"> • 過薄易斷，粗一點又不易定位。 • 較重，有負擔。 	
氣球 (balloon)		<ul style="list-style-type: none"> • 易被破壞，遇尖刺物即破裂。 • 易洩氣，造形不易持久。 	
棉花 (cotton)		<ul style="list-style-type: none"> • 放置久了易吸色發黃，易髒。 	

續表 3-2 支撐材料分析

材料	要點分析	缺點	備註
保利龍 (polylong)		<ul style="list-style-type: none"> • 不好裁切。 • 易破裂。 • 太貴。 	
牛皮紙 (kraft)		<ul style="list-style-type: none"> • 層疊後因為厚度問題不好車縫。 • 不防水，受潮易變形。 	
漿過的網 (net)		<ul style="list-style-type: none"> • 層疊後因為厚度問題不好車縫。 • 因為有洞，較不好定位。 	
硬襯 (buckram)		<ul style="list-style-type: none"> • 層疊後因為厚度問題以及一定的硬度而不好車縫。 	
帆布 (canvas)		<ul style="list-style-type: none"> • 層疊後因為厚度問題以及一定的硬度而不好車縫，硬度比硬襯還硬。 	

4 設計創作

4.1 概念的發散與收斂

4.1.1 關鍵字聯想

創作的初始，思考著如何將這段生活歷程真誠的表達，到底在意的是什麼？於是在便條紙上，以關鍵字根，循序漸進地將內心思考關心的要點都紀錄下來並加以分類，交織呈現出一連串的想法脈絡（圖 4-1）。

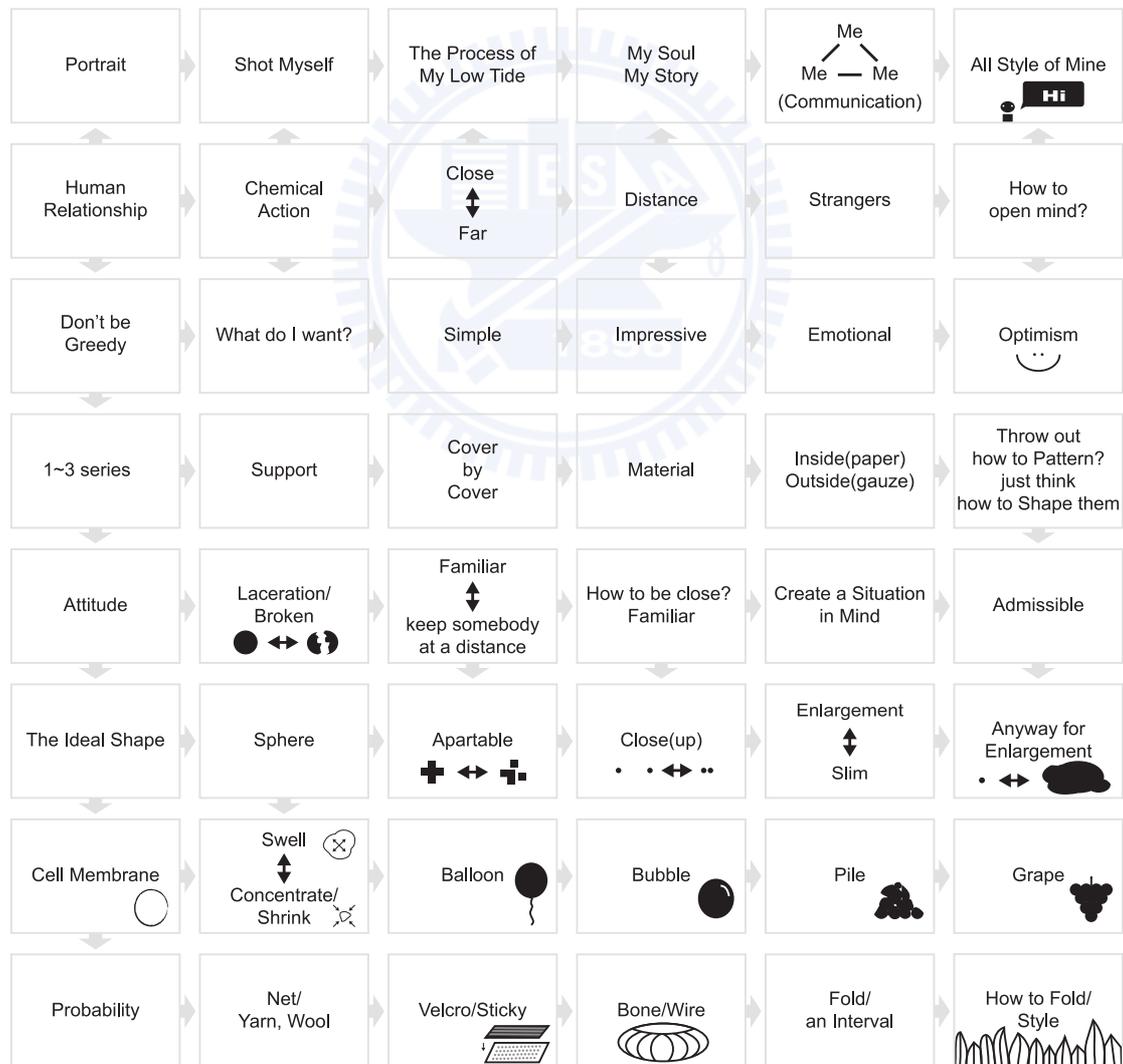

圖 4-1 關鍵字發想

4.1.2 構想主題訂立

接著把範圍再縮小，把更重要的關鍵字獨立出來，如圖 4-2 所示：

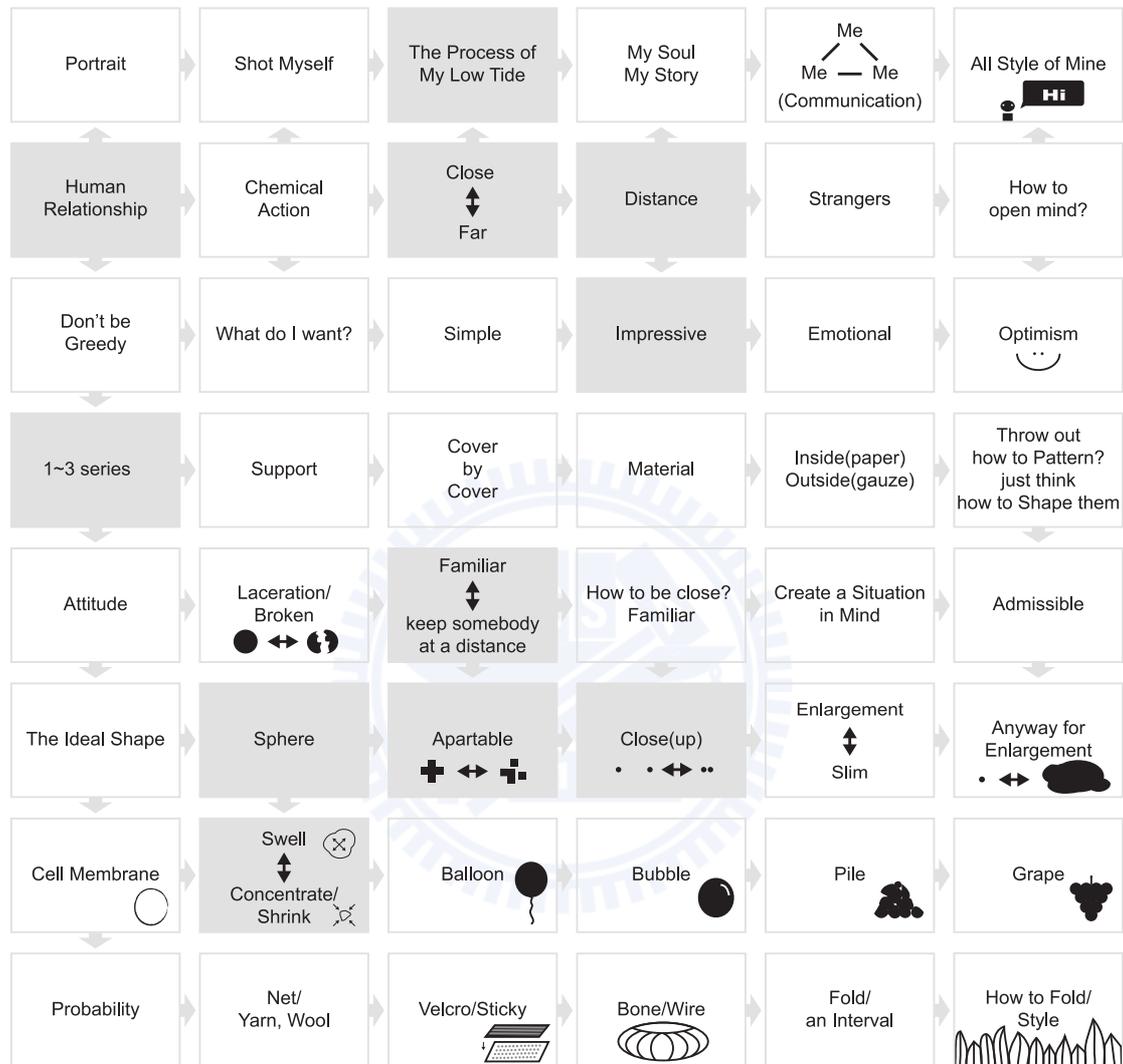

圖 4-2 獨立出重要關鍵字

藉由以上的關鍵字，統整後確立了本次創作方向，將以人可穿戴的服裝形式產出約三個系列的作品，把人與人之間很隱微的距離感受拉出，這層距離感，包含著人的情緒、想法、慾望、認同感之延伸，並以「開放（Open）」與「關閉（Close）」兩對比狀態放在同一件服裝上做創意的發想，表現出情緒或態度的反差。思考著這些觸及內心的字眼：人與人間的關係／親密感／與人保持距離／人生低潮／遠近／球狀／可拆解／縮小封閉／膜般的膨脹／印象深刻的，

用筆將關鍵事物連結，直覺地畫出了一張服裝在人身上變化的流動概念（圖 4-3），做為所有創作的正式開端：一個人身上有一層厚厚的硬殼→打開硬殼→自體防護機制開啓→膨脹→想辦法靠近，嘗試很多種方法→破壞這層隔閡→回復原本的形態→變得更加親密與靠近。所有的創作系列，都會以這樣的概念貫穿，表達出我和人群間曾經遭遇到且關鍵的問題。

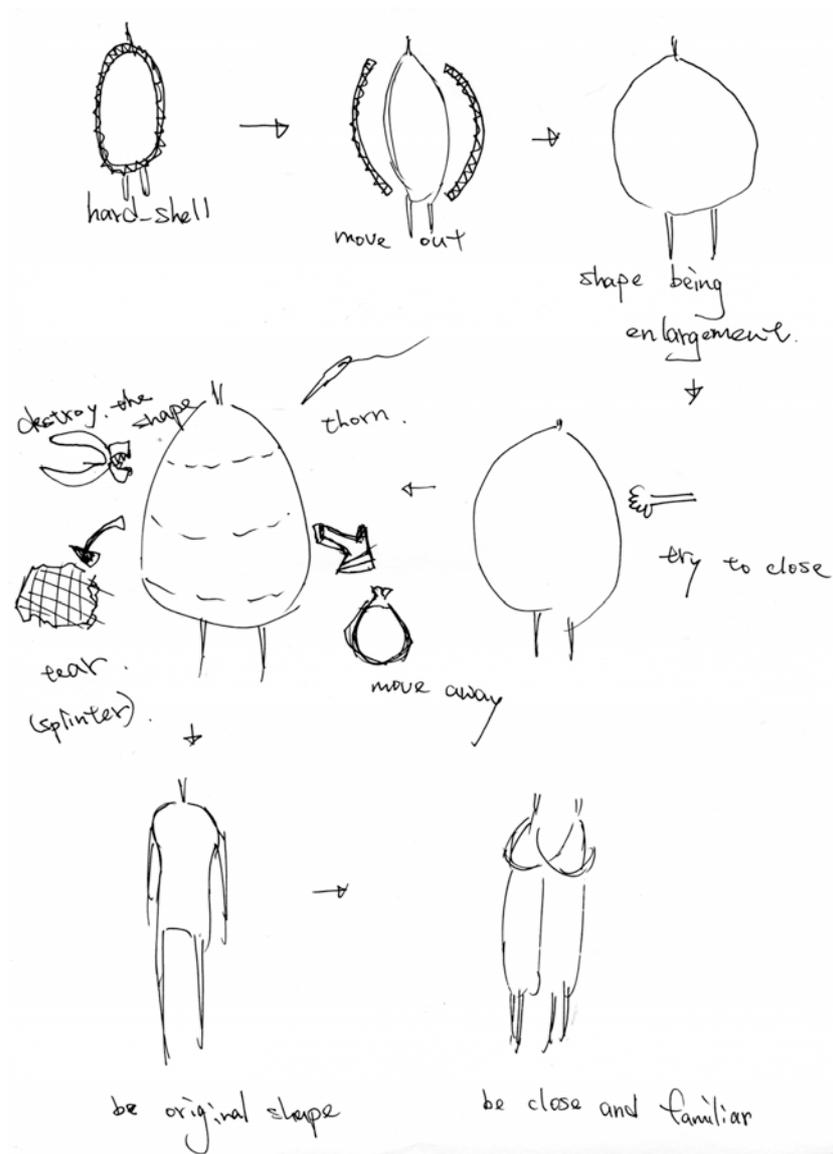

圖 4-3 構想訂立圖

4.2 《關於距離》系列作品的創作脈絡

4.2.1 作品一號：「保護球」(Protective Ball)

那天感覺很強烈
我似乎在一個透明箱子裡
隔絕我與所有人，他們和我是不同空間的人
我把自己包覆在一個細胞之中
世界在膜之外，膜是保護，也是自我隱藏
永遠沒有人懂你在想什麼
現在的我心胸有點狹小，對人性有些憤世嫉俗的批判
所有不滿與抱怨，像深根的小樹在心中長大
討厭與不喜歡
天氣炎熱全身黏答答，洗澡的次數可能又要比兩次再多
總的來說，還是喜歡自然氣息
和人類講話發洩了許多許多的精力，疲憊
說話是種情不自禁
永遠不會有人懂我在想什麼
有時候很孤單，沒有朋友

2007.7.1

「自我保護」是種本能機制，有好多年我像隻脫繮的野馬，不受控制，不願面對所有的問題，把自己包起來，在膜之中墜落，也為從人群中突然的消失埋下伏筆，創作時看著這篇日記，我笑了，微妙的情緒在體內發酵。

形態演化

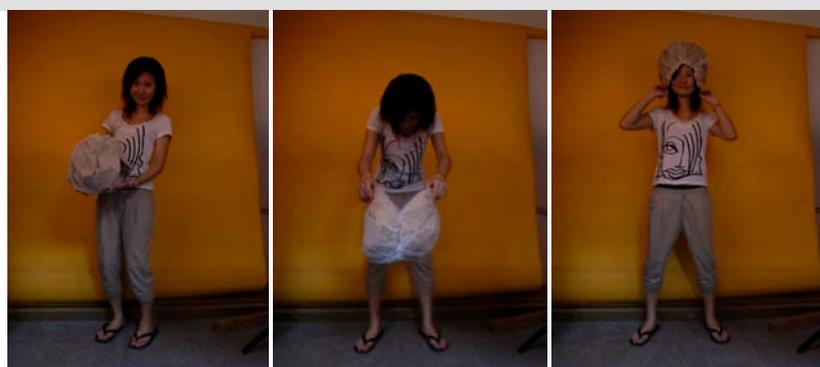
在前期實驗中對造形的初探，曾把紙與網結合的立體圓弧造形穿戴在身上感受形態發展的可能。除了紙外，也實驗了其他硬挺的材質來製造膨度的可能：帆布。（表 4-1）

表 4-1 「保護球」初始形態探索

探索一／概念球在身上位置的移動

探索二／球狀概念帽

探索三／帆布材質之概念球

踩著縫紉機，我無意識的做出球狀布袋狀造形，這顆概念球是可以在身上自由移動而非固定在同一位置。接續著前面規劃的基本構想，如何讓概念球與創作連結，於是乎衍生出了第一個形態「保護球（Protective Ball）」，它是由「自我保護（Self-Protection）」與「開放（Open）」和「關閉（Close）」呈現的關鍵態度出發（圖 4-4），以字卡延伸發想歸納而出。並由這些關鍵聯想發展，一號作品全貌很快便定立出來（表 4-2）。其服裝是一件帶有華麗感，在開

放狀態時彷彿如小禮服般可以參加宴會，而關閉將自我保護起來時，又是一個充滿溫暖且舒服的大球體，由球體的定位可以得知，它既是裙也是衣，在衣著的變化形上有很大的彈性空間。

圖 4-4 「保護球」呈現態度關鍵字聯想

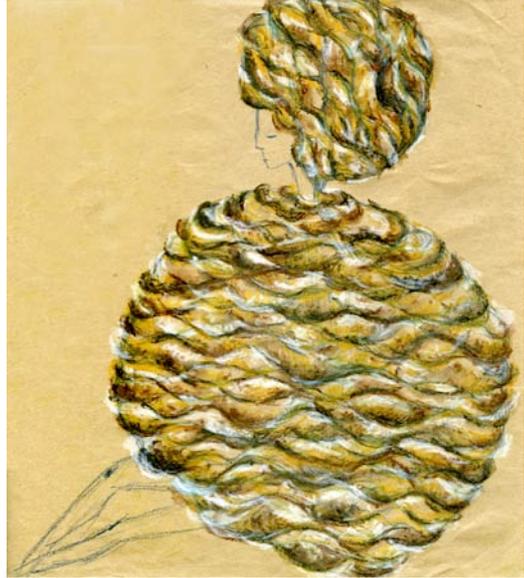
表 4-2 「保護球」形態的演化

<p>形態一／ 訴求腫的外在，拒人於千里之外。</p>	
---------------------------------	--

續表 4-2 「保護球」形態的演化

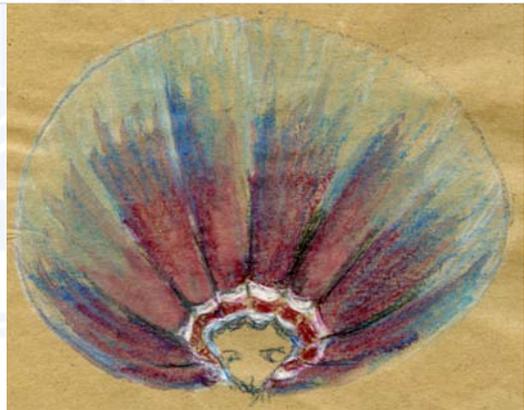
形態二／

層層地像顆花椰菜般的包覆。

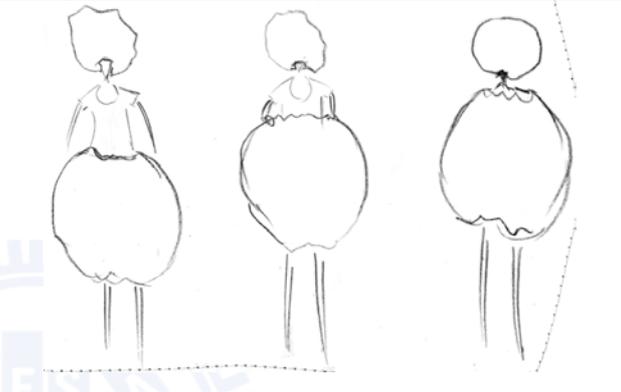
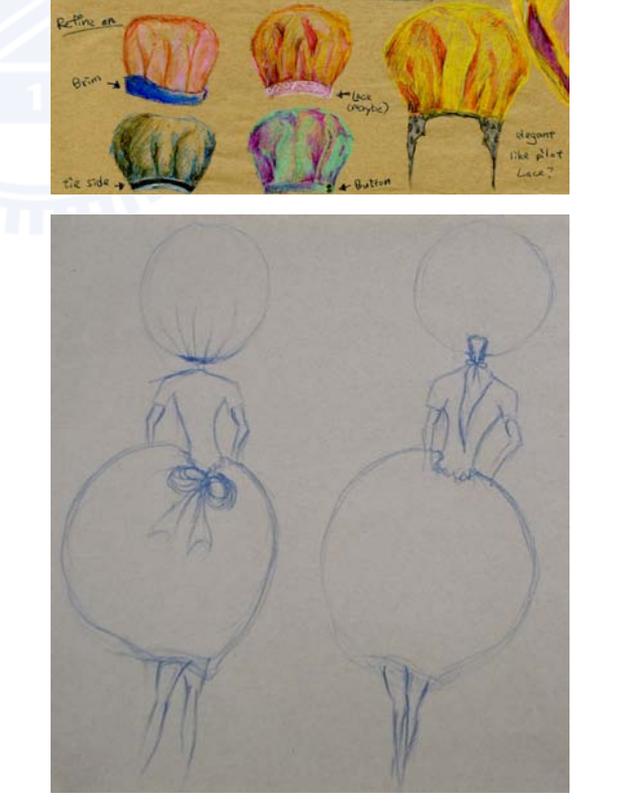

形態三／

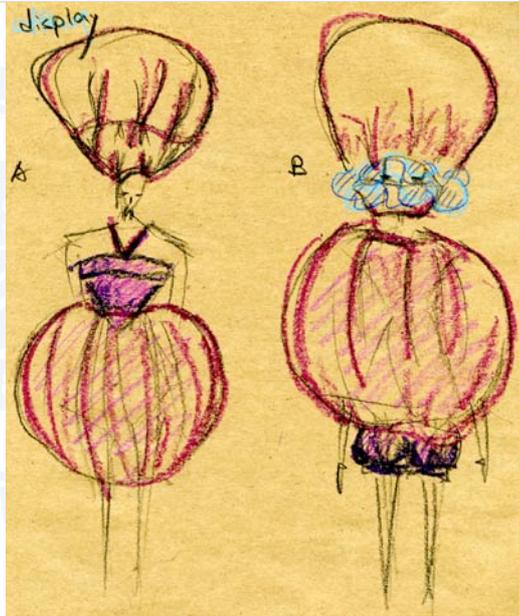
大氣球。

續表 4-2 「保護球」形態的演化

<p>形態四／ 洋蔥的造形，移動的方式。</p>	
<p>形態五／ 造形與移動方式的確立。</p>	
<p>形態六／ 細節的探索</p>	

續表 4-2 「保護球」形態的演化

<p>形態六／ 細節的探索</p>	
<p>▼</p>	
<p>形態七／ 定裝</p>	

顏色、材料的設定

保護球中「開放」與「關閉」是表現上最關鍵的兩種狀態，針對最後的定裝圖，可以知道「開放」狀態的保護球，是一個漂亮的小晚禮服，擁有一種高貴及優雅感，可以參加正式的宴會，與很多人相處，因此針對這樣的感覺，在布料的設定上，決定以絨布與帶光澤感的緞料布面作交互搭配。而又因保護球存有一種不安定且些許神祕的隱性因子，因當它啟動「關閉」的保護機制時，整個球體會蓋住人大部份重要的位置，使觀者無法透視內部狀態，也看不到明

確的五官，由這般的感覺發想，紫色便成為此創作主題中最適合的顏色了，相關詳細的規劃由表 4-3說明。

表 4-3 「保護球」顏色與材料的規劃

	保護球本體		保護帽			保護球的周邊修飾	
形式	裙←→衣		帽			肚兜、燈籠褲	
材料	單面絨	硬網	絨布	隱形拉鍊	紗網	素面緞	襯布
材料說明	絨是禮服或正式場合服裝常應用的材料，具有高級感，又單面絨較硬挺，可以做出立體感強的縐褶與膨度造型。	襯以絨布內側，作為撐起球體的重要關鍵。	呼應主體服裝的考量與搭配。	是保護球「開放」和「關閉」態度呈現的重要機關。	撐起帽子膨度的關鍵。	緞布是適於生產小禮服的考量材料，可以展現高貴、優雅的氣質。	讓這些服裝能有一定的挺度與巧思，展現俐落感。
顏色	紫、白、黑		紫、白（半透明）			淺紫	
顏色說明	紫帶具有高貴與優雅的意象，但也埋有一種深沈、神祕與不安定的基因。而黑白色的硬網，只是襯以內部作支撐結構，觀者不		呼應主體服裝的顏色，白色的紗網在「關閉」狀態時會吐出，代表一層看不進入內部半透明的薄膜，有些許詭異的意			呼應主體服裝的紫，具有明快、溫情、女性的特質，淺紫色在「開放」狀態時最易被察覺，著裝者將成為眾人的焦點。	

續表 4-3 「保護球」顏色與材料的規劃

	保護球本體	保護帽	保護球的周邊修飾
顏色	會看見，因此直接使	象存在。	
說明	用最易取得的顏色即可。		
呈現			

創作過程

主體保護球

本次服裝創作在表現形式的設定上，皆以折（fold）的方式貫穿，打褶（pleat）的優點是能表現立體感，並把多出的布料，不需太多剪裁便可一併收入整體服裝中而不浪費，又能增加相對的量體彈性範圍空間。在一號創作中，對於主體服裝，一開始思考著如何展現球體的膨度，面對人台，先以如布料般可折且柔軟度高的宣紙，依循草圖捏出所要的造形，並用便宜的襯布試著車出布袋般的造形，內容以蓬蓬裙撐起膨度（表 4-4），彷彿做保護球的可能。又因球體並非固定單點，而是可上下移動改變整體服裝呈現形態，因此這顆保護球最大的特質，便是具有容納身體空間的彈性度，所以上下收口處的應用材料，便成為一個關鍵考量，尤其以上部的收口為關鍵，在設計上，下方的收口雖然能容納軀幹最寬處尺寸，但僅只有進行打褶，並不打算加入尺寸的彈性，真正有容忍寬度的地方是上方的收口，因為上方距離手的位置近，在調整服裝位置上比較好操作，而在縐褶的測試上，有以折好固定距離直接車縫，或是縫上鬆緊帶，或是製作一條軌道讓線（或鬆緊帶）置入其中的方式，比較三者的差異，

決定以調整空間最大的，讓上圍開口內部製作隱形軌道，並將一條鬆緊帶繩穿入當中（表 4-5）。

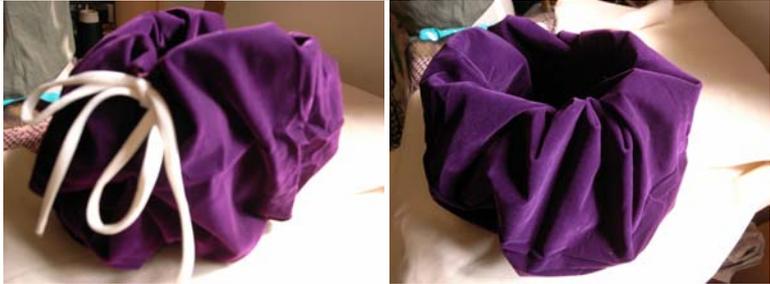
表 4-4 「保護球」主體形態試做

測試一／ 宣紙造形		
測試二／ 襯布造形 (內襯蓬蓬裙)		

表 4-5 「保護球」縐褶效果評估

編號	操作方式	效果	採納	備註
001P01	調整好固定距離車縫固定。		√	應用在球體的下襠收口，與內部撐起膨度的紗網上。
001P02	直接縫上鬆緊帶。		X	較死板。
001P03	製作一條軌道，再穿入繩子來調整皺褶疏密。		√	應用在球體上緣周長的調整。

表 4-6 「保護球」之主體服裝小模型

主體服裝小模型／ 綁帶彈性在上方，下襠只有縐褶無彈性存在。	
----------------------------------	--

根據上述的測試結果，先試做出一個保護球的小模型（表 4-6）作為基礎評估。通過效果的檢測後，直接執行原尺寸的製作（圖 4-5），主體服裝便成形。

保護球展開圖

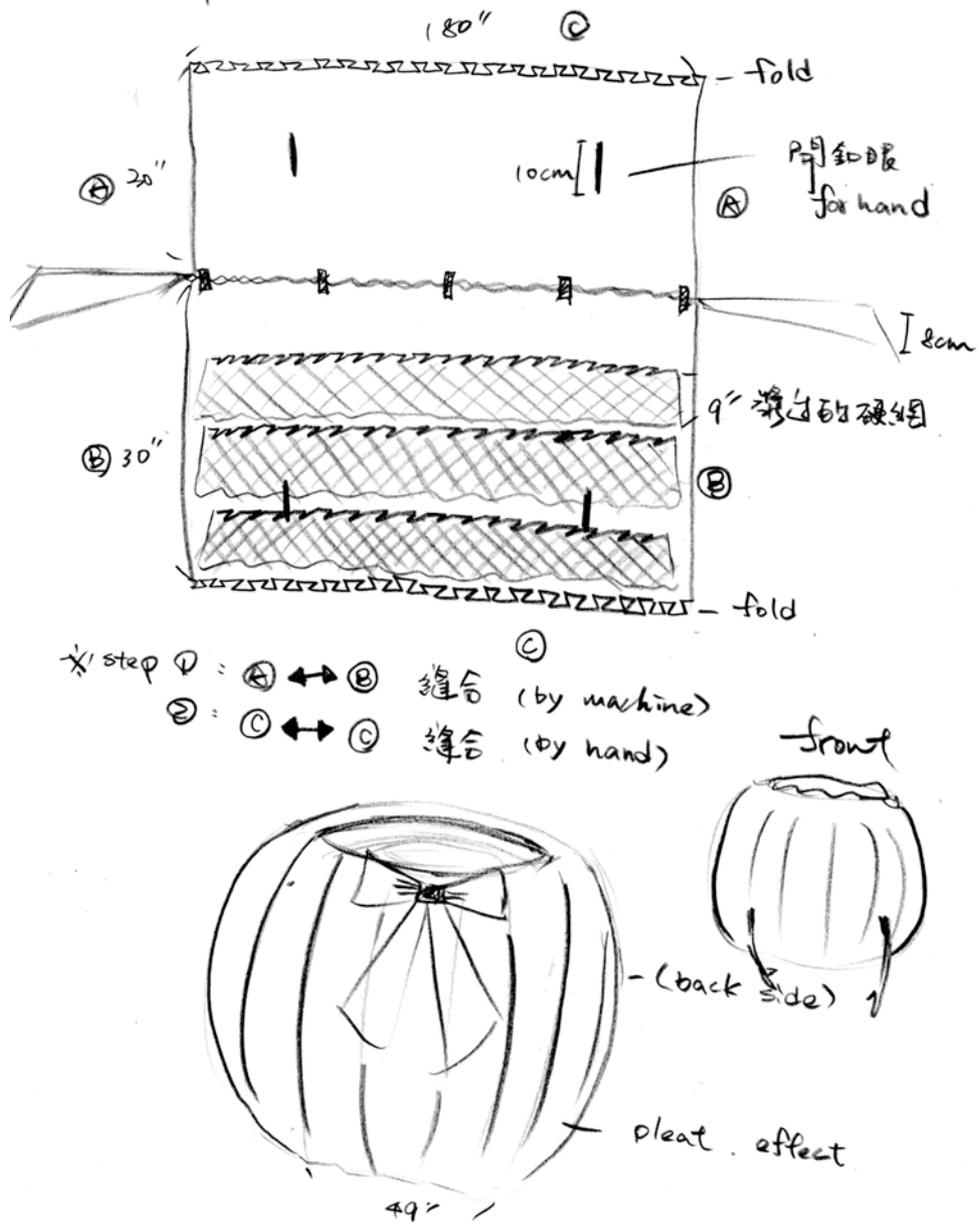

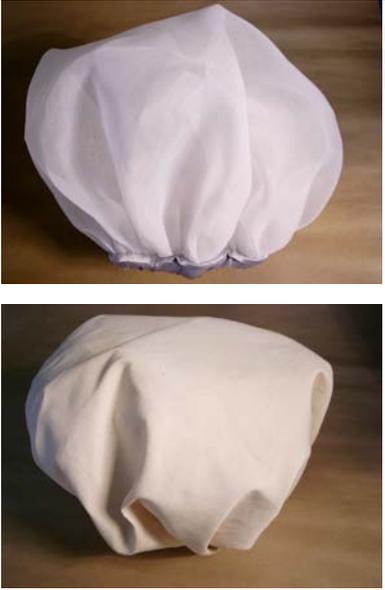
圖 4-5 「保護球」製作圖

保護帽

帽子的展現也是創作的重點，面對撐起的架構問題，直接帶入前期實驗探索表3-1的研究脈絡，進階使用了紙、硬襯、竹條與紗網來測試評估（表 4-7），而帽子收邊的折法，是個比較細緻的考量，搭配鬆緊帶車縫，呼應主體服裝的

縐褶模式，測試完兩種不同之「褶」的效果後，選擇了最適合的模式應用（表 4-8），並依設計圖（圖 4-6）完成。

表 4-7 「保護帽」內部支撐材料評估

編號／ 材料	操作方式	效果	採納	備註
001S01 ／牛皮 紙	以縐褶形態 圈出球狀結 構，作為帽 子基底支撐 物。		X	<ul style="list-style-type: none"> • 呈現弧度在頂部 不夠漂亮（太 平），收尾的技 術仍不熟練。 • 夠輕巧。
001S02 ／硬襯	同帽子樣板 剪裁凹折 之。		X	<ul style="list-style-type: none"> • 在開口收尾處布 與布層疊太厚， 縫製相當費力。 • 呈現弧度仍不夠 漂亮。 • 邊緣太粗糙縫製 過程易刮傷皮 膚。

續表 4-7 「保護帽」內部支撐材料評估

編號／ 材料	操作方式	效果	採納	備註
001S03 ／竹條	以韌性強的竹條做支撐。	 	X	<ul style="list-style-type: none"> 太重，導致戴在頭上很有負擔，且帽子易往下滑落，不好控制。
001S04 ／紗網	應用蓬蓬裙倒置於帽子內，將結構柔軟的撐起。	 	√	<ul style="list-style-type: none"> 材質柔軟又輕巧。 應用現成物再加工製作，相對省時省力很多。 效果好。

表 4-8 「保護帽」收邊處的縐褶方式評估

編號	「折」法	效果	採納	備註
001F01		 	X	縐褶較密集。
001F02		 	√	縐褶較平緩。

保護球帽層圖

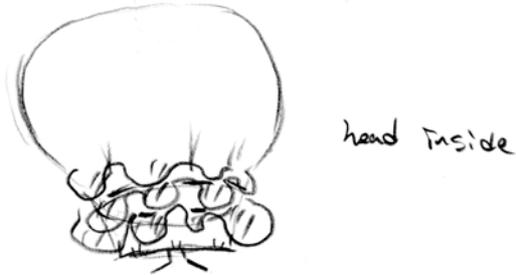
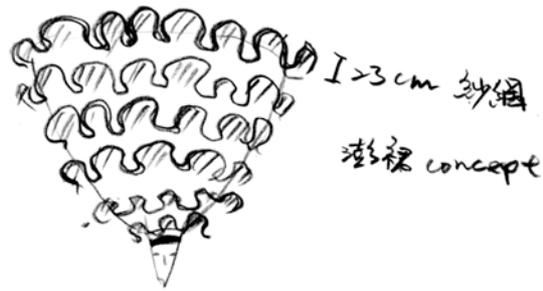
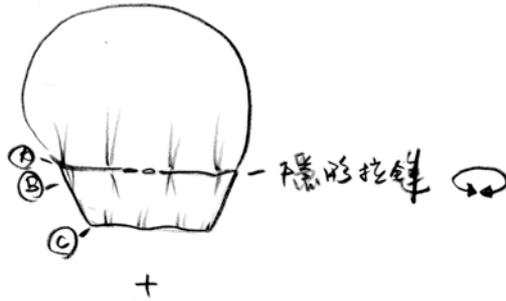
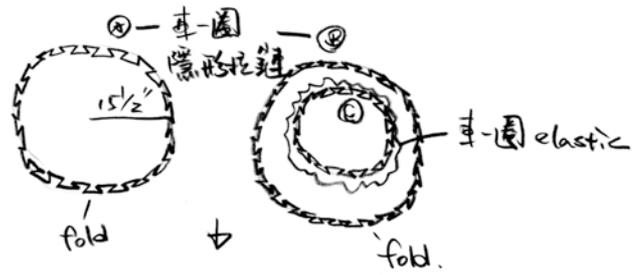

圖 4-6 「保護帽」製作圖

「保護球」的周邊修飾

肚兜

當「保護球」成「開放」姿態時，它會是一件小禮服，「保護球」便成為一件球狀蓬蓬裙，因此上半身是不能空洞的，設定上，上半身的服裝必需要很簡單的形式，不能搶過主體服裝的效果，發展到最後，以簡單的肚兜俐落地蓋住身體重點部位即可，服裝的形態轉變由表 4-9 示之。

表 4-9 「保護球」周邊服裝形態的轉變

<p>形態一／ 大V領低調彈性上衣。</p>	
<p>形態二／ 露肩小可愛。</p>	
<p>形態三／ 肚兜。</p>	

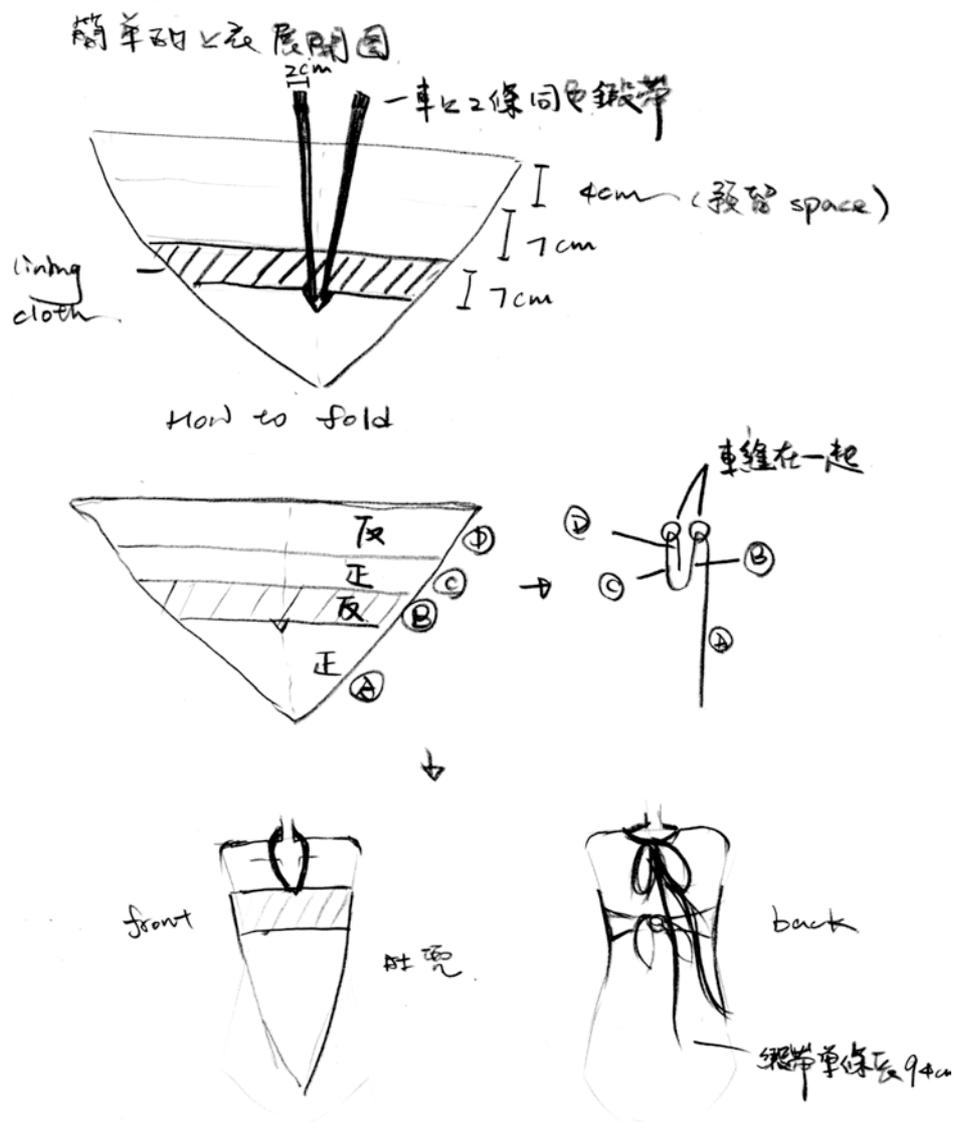

圖 4-7 「保護球」周邊修飾製作圖—肚兜

燈籠褲

為何會製造燈籠褲？主要因素是修飾當「保護球」成「關閉」狀態時，其腰部以下的重點部位，可能會因彎腰或轉彎等姿勢的變化，而有曝光的危險，

燈籠褲除了做安全防護的作用外，亦利用蓬鬆縐褶的線條，來對整體服裝的下襠收口，拉出一個呼應的修飾（圖 4-8）。

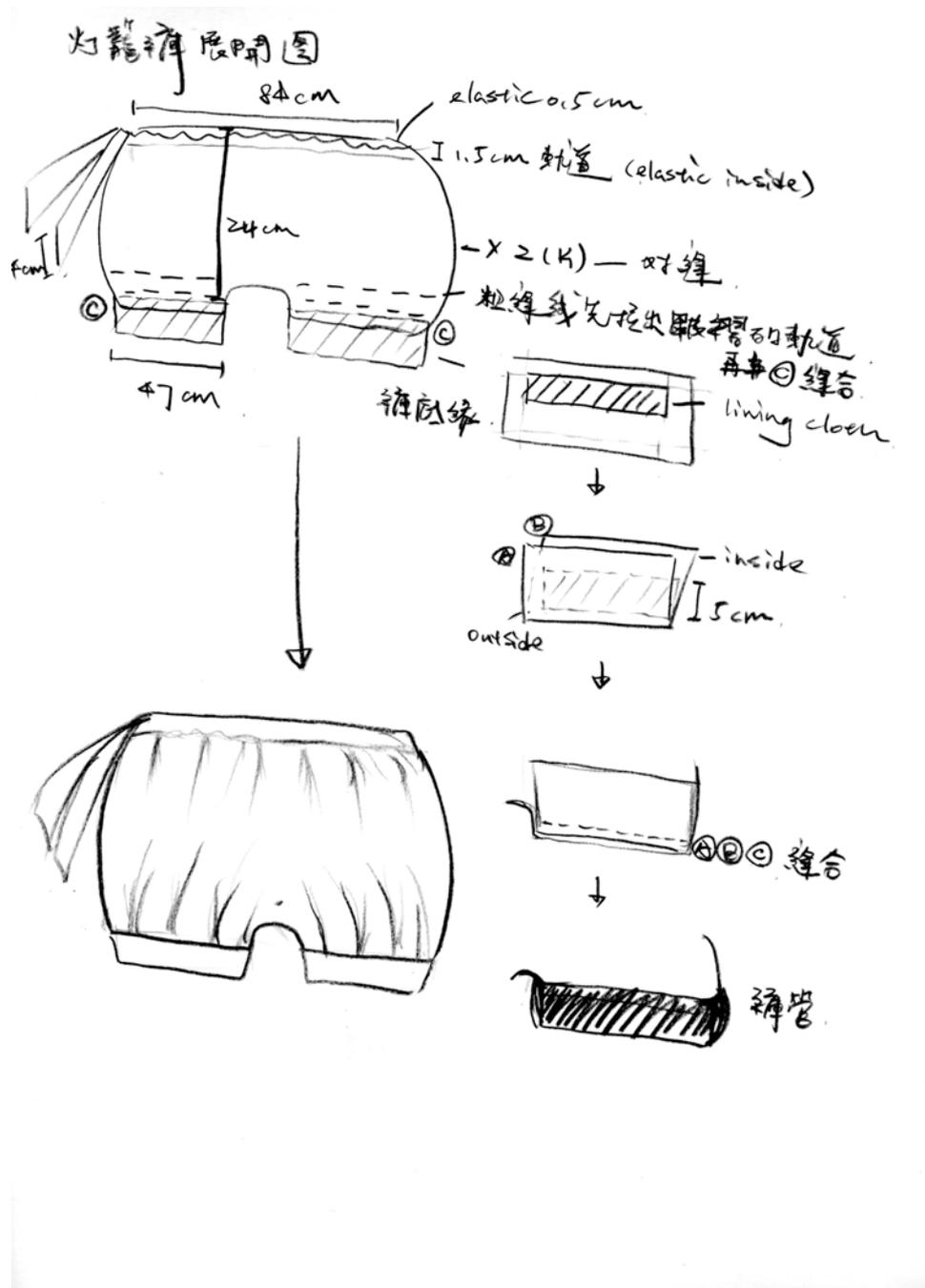
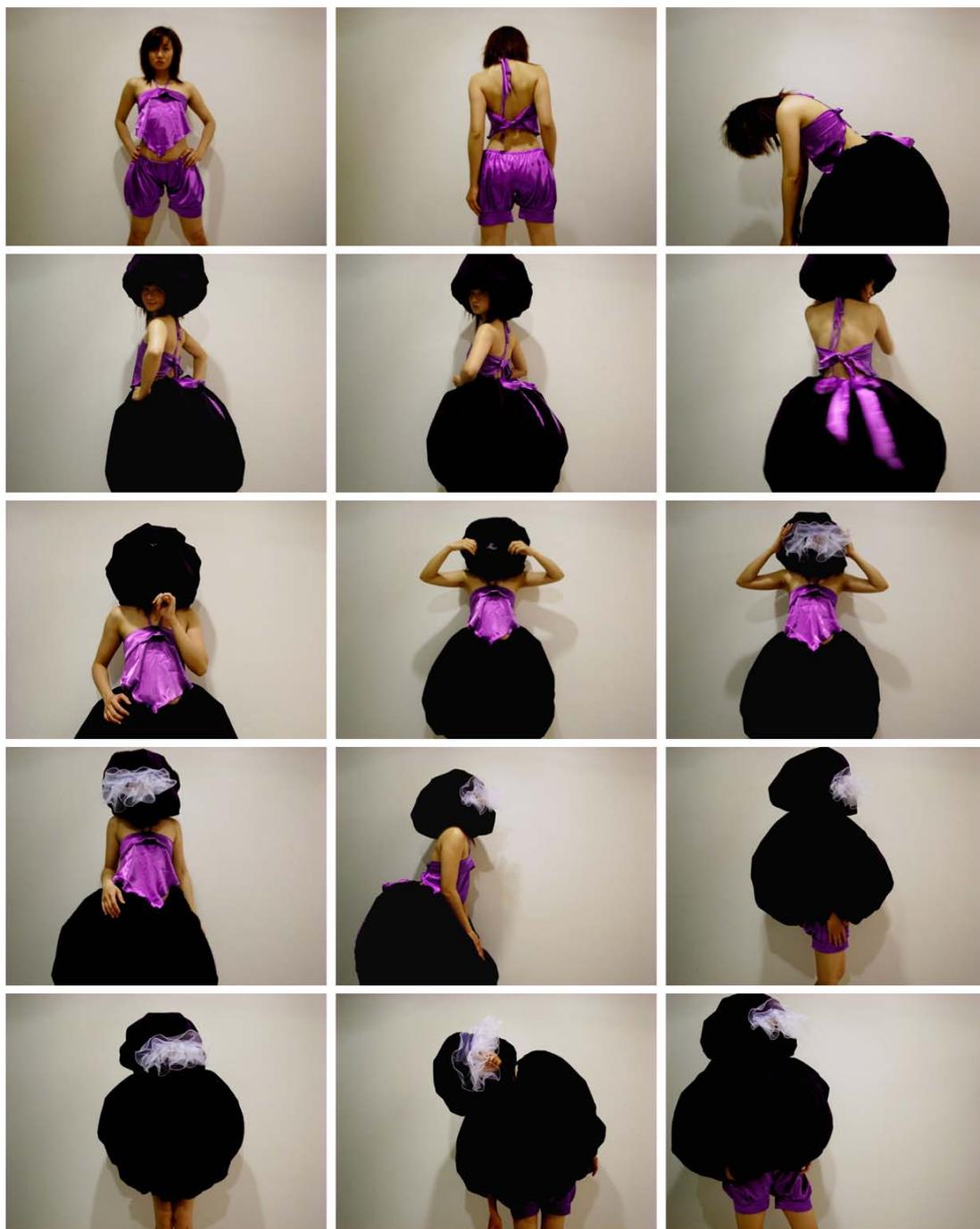

圖 4-8 「保護球」周邊修飾製作圖一燈籠褲

作品呈現

Protective Ball

圖 4-9 「保護球」形象圖

「作品一號」意義的探討

「保護球」主要是陳述自我在沈寂的兩年多期間裡最常發生的狀態，而創作的最原始想法，只是單純地想把自己完整的包起來，進入一個沒有人能夠打擾的空間，寧靜的可以聽見自己的心跳，凝視自己的內在看看到底在這混亂的時刻，想要告訴自己甚麼？怎樣去應對？曾經有人告訴我：「如果覺得很煩、很累、很痛苦，那請把自己的位置拉高，拉到宇宙外太空的地方再回去看地球，接著就會覺得，其實這些痛苦都是自找的壓力，因為我們變得很渺小，其實這也不算甚麼。」在創作的過程中，為了製造可以完整包覆自我的球體，嘗試地使用多種支撐性媒材，一開始很貪心，想要做個又大又圓的球，也沒考慮成本尺寸，最後卻發現，其實精巧便好。一開始的材質設定就是絨布與緞布，因為可以很華麗且柔軟的包覆住脆弱卻不願給人看見的內心，利用紫色的神祕力量，讓人總摸不透自己真正的想法，加上大球狀的膨度，更是拉開與所有人的距離。

隨著製作進入尾聲，卻奇妙的發現，其實「關閉」的狀態也是一種「邀請」，原本「保護帽」會隨著「關閉」而將頭部盈滿的包覆，「主體保護球」也會隨著「關閉」而將全身躲入巨大的球體內，但，我卻為它們各揭開一扇窗，透過帽子可以朦朧地看見外面的世界，透過主體服裝可以伸出雙手與他人接觸擁抱，雖然，中間隔著膨度很高且令人發熱的絨布介面，但至少已經開始願意讓關心的人踏入，分擔自我的喜怒哀愁。漫畫《REAL》曾說過：「無法接受自己的人，也看不到別人的價值。唯有接受百分之百的自己，才能敞開心胸接受其他人。」³⁷作品告訴了我，其實自己早已接受那些曾煩擾我心的「其他人」，而那些「其他人」就是我最親愛的家人與朋友，雖然磨合的過程很激烈，「保護球」不只是保護著自己，轉化後，我只想用圓融的態度去包容保護所有我愛的人。

³⁷ 井上雄彥，REAL，第九卷，何宜叡譯，尖端出版，台北，2009，頁15。

4.2.2 作品二號：「交集：我們之間有多靠近？」（Intersection：How close between us?）

曾在2009年中的日記裡寫到：「其實有一種恐懼／害怕過分的熱情，讓人無法承受／不知道該怎麼拿捏／那或近或遠的距離。」那是剛回到都市中生活大半年所遭遇到的最大困難，因為原本沈睡冰冷的情感，突然開放回復知覺，卻也突然之間對於冷靜回應的朋友們，不知道該怎麼拿捏該有的行為態度，那時候的我常常哭泣，敏感且慌張，更一度關在家中不願出門。

{ 頭部一相連的帽子 }

形態演化

面對「或近或遠的距離感」，最開始我隨手畫下一張草圖（表 4-10，演化一），內容是在訴說原本很好的感情，因為彼此的摩擦拉扯而撕裂，之後兩者也分道揚鑣了。最開始的表達是兩人一同穿著相連的服裝，而針對人與人間情感與想法上的交流，決定將相連的重點轉移到腦部，用一條相連的管子將兩人的頭串聯起來，於是，兩人一起戴的帽子概念已然產生。在管子之中有許多無形的作用力如想法的交流、碰撞，因為這些作用力，導致這相連的帽子是有彈性的，我們可以很靠近，當然也會因為彼此理念不合、爭執而破裂，或是保持相當遠的距離，以策安全（表 4-10，演化二）。帽子的兩端穿戴對象並不侷限於朋友，也可以是親人、戀人，或是可能即將發生關係的陌生人。在二號作品中的關鍵字發展圖上（圖 4-10），「近」與「遠」之間其實是一條彈性漸進線，拉扯的力道隨著距離越遠而越加緊繃，但當彼此越相合，共通話題擁有的越多、越交心，我們會越來越靠近且親密，因為是條彈性線，所以擁有可容忍的力道閾值，不會一拉遠就馬上斷裂，也不會因靠近而過度的鬆散疲乏，產生關係的疲軟，所以可知帽子的彈性是這作品不可或缺的呈現元素。

表 4-10 「我們之間有多靠近？」形態的演化

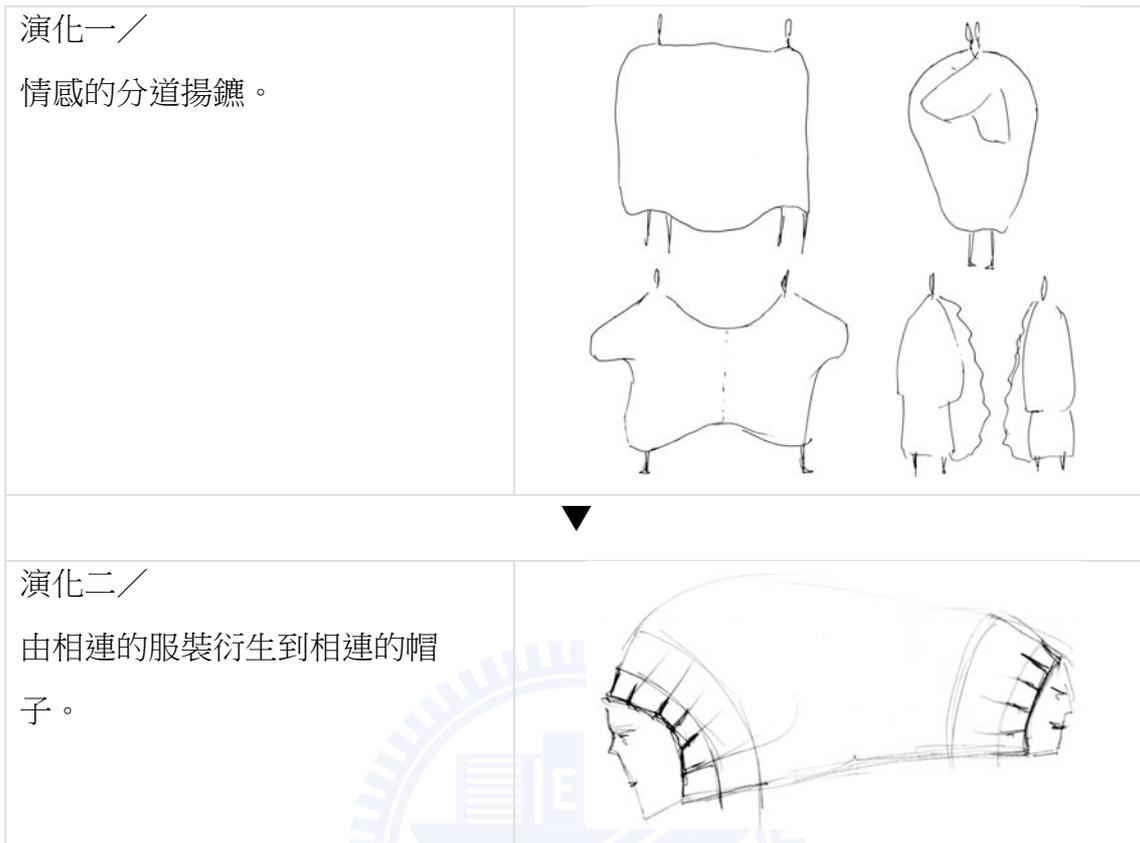
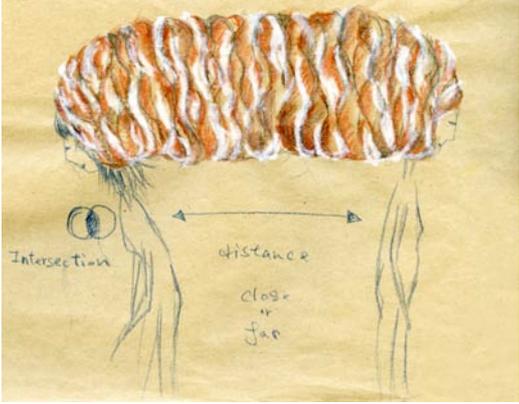

圖 4-10 「我們之間有多靠近？」呈現態度關鍵字聯想

創作的重點是從相連的帽子出發，經由發展，確立了該作品的雛形，在製作過程中，最主要遭遇的問題為：如何製造一個有彈性的帽子，在近距離時不會過度下垂鬆散，而當距離拉遠時，它又擁有一個彈性的容許閾值，不會硬梆梆的一拉遠就斷裂（表 4-11）？

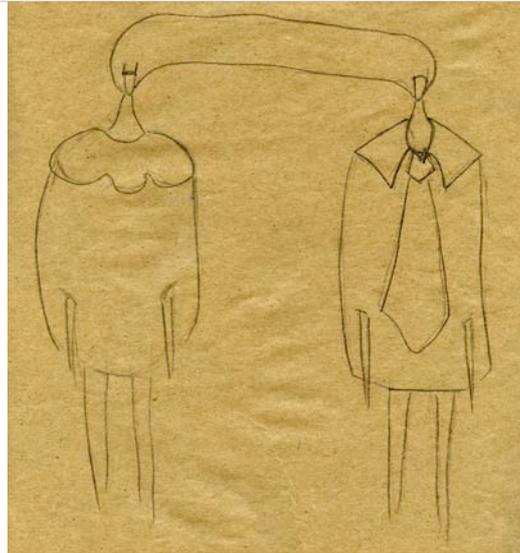
表 4-11 「我們之間有多靠近？」帽子形態發展過程

<p>形態一／ 兩人共同穿戴。</p>	
▼	
<p>形態二／ 彷若彈簧般的設計。</p>	
▼	

續表 4-11 「我們之間有多靠近？」帽子形態發展過程

形態三／

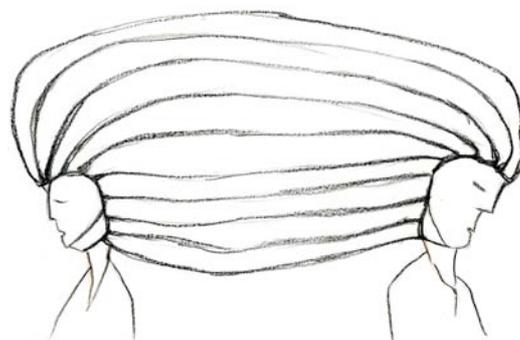
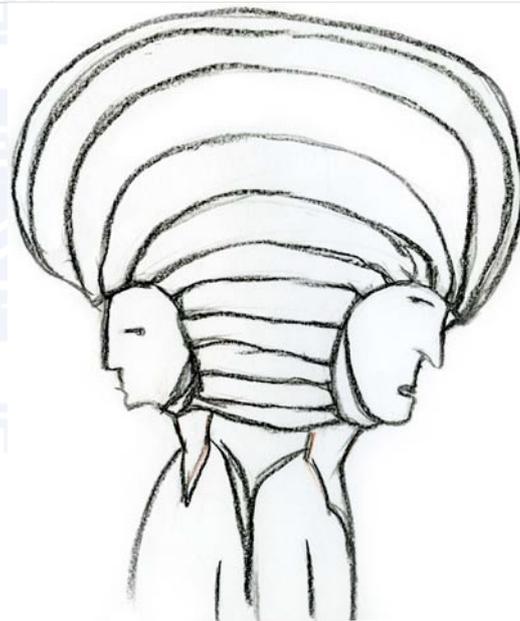
確立了兩人穿戴的帽子擁有一個伸展長度。

形態四／

相連帽子的狀態設定：

「思想感應交流的橋梁，帽子中間長度具彈性可拉遠縮短，以此代表彼此間交集點的多寡和溝通感應的親疏關係。」

顏色、材料的設定

帶有彈性的雙頭帽，製作設定上，其近距離不會過度的硬挺或下垂，而在遠距離時又能保有一個小小的彈性閾值空間，因此，評估之後，挑選出亮面帶金蔥色條紋的緞面布和麂皮布料兩種材質，來各自產出雙頭帽的樣貌，並以白色為主色調，代表一種平和之感，潛藏在兩者互動拉扯的作用中，並以白來提高帽子的質感，相關詳細的的評估由表 4-12 示之。

表 4-12 「我們之間有多靠近？」顏色與材料的規劃

「我們之間有多靠近？」				
形式	帽一		帽二	
材料	金蔥色條紋緞面布	緞面布	麂皮	緞面布
材料說明	布上的條紋具有線條延伸的效果，在兩者穿戴拉扯之中，彼此互動的作用力之視覺感受將更加強烈，緞面布並有一種不死硬的挺度與些許的彈性空間，是很好發揮的材料。	作為綁縛頭部的緞帶材料。	麂皮垂度較高，但卻擁有一個好的彈性空間，布料材質很柔軟舒服，兩人穿戴上的視覺質感很好。	作為綁縛頭部的緞帶材料。
顏色	白、金		乳白、金	
顏色說明	帶緞面光澤感的白配上金蔥色，不但吸取視覺注意力，並使帽子產生一股高級感，白也是一種穩定彼此		乳白帶有一種平穩感，在帶毛的麂皮上更有一種舒服素雅的感受，可以讓穿戴帽子的兩人，在拉扯的視	

續表 4-12 「我們之間有多靠近？」顏色與材料的規劃

「我們之間有多靠近？」		
顏色說明	不斷拉扯遷移的平衡，附上金色緞帶使帽子的質感提升。	覺作用力上，獲得一種平衡並也抓住觀者的注意力，附上金色緞帶做頭部的綁縛，使整體質感再度提升。
呈現		

創作過程

經由評估，要達成這樣的效果有三種方式（表 4-13），而在測試過程中，發現以留有軌道的方式讓鬆緊帶置入其中而不縫死，可以讓帽子的伸展產生更大的彈性與可調整的空間，並在試驗中獲得一個經驗：並非寬板鬆緊帶（2cm 以上）就具有最強大的彈性與拉力，相反的，它只會讓彈性效果僵硬，且與布的結合力較差，反而以細鬆緊帶（1.5cm 以內）多條並置的方式於布之中，可使作品產生柔軟的彈性效果，也不會過於凸顯鬆緊帶的存在。又因不想要兩者頭在戴上帽子時只是薄薄的一層布覆蓋，想有稍許撐起的挺度效果，於是也做了內部上襯的測試（表 4-14）。

表 4-13 鬆緊帶的應用比較

編號	操作方式	效果	採納	備註
002E01	A帽與B帽端點間直接車上鬆緊帶。		X	<ul style="list-style-type: none"> 鬆緊帶寬度：0.1cm／2.5cm 因為鬆緊帶與布車死了，所以沒有可調整的空間存在。
002E02	以鬆緊帶拉至A帽與B帽端點上，並只與端點縫合，中間地帶不車縫。		X	<ul style="list-style-type: none"> 鬆緊帶寬度：1.5cm 鬆緊帶與布間因不相連，所以在近距離時很鬆垮不好看，且頭尾亦是車死的，沒有調整空間。
002E03	在兩帽間以布製作軌道，而鬆緊帶是直接穿入其中。		√	<ul style="list-style-type: none"> 鬆緊帶寬度：1.5cm 鬆緊帶排列太多太緊密了，兩人頭戴上會很難伸展。

表 4-14 撐起帽緣的媒材評估

測試媒材／硬襯（buckram）		
優／	直接熨燙即可黏著，撐起布裡一定弧度。	
缺／	弧度過度僵硬不漂亮且硬襯形狀太過明顯。	
測試媒材／硬襯＋墊肩（shoulder pad）		
優／	兩者加成呈現一個較美的膨度。	
缺／	太厚導致繩子綁覆在頭上的抓附力差，也無法使調節頭圍的鬆緊帶發揮一定功能。	
撐起媒材評估結果		
採納	媒材	
✓	襯布（lining cloth）	
X	硬襯（buckram）	
X	墊肩（shoulder pad）	

鬆緊帶與襯裡做過詳細評估後，決定使用最軟的襯布（lining cloth）當內裡支撐，定立尺寸（圖 4-11），將鬆緊帶的間距再稍加調整，「我們之間有多靠近？」之主題帽便完成（圖 4-12、4-13）。

双颈帽层阿图

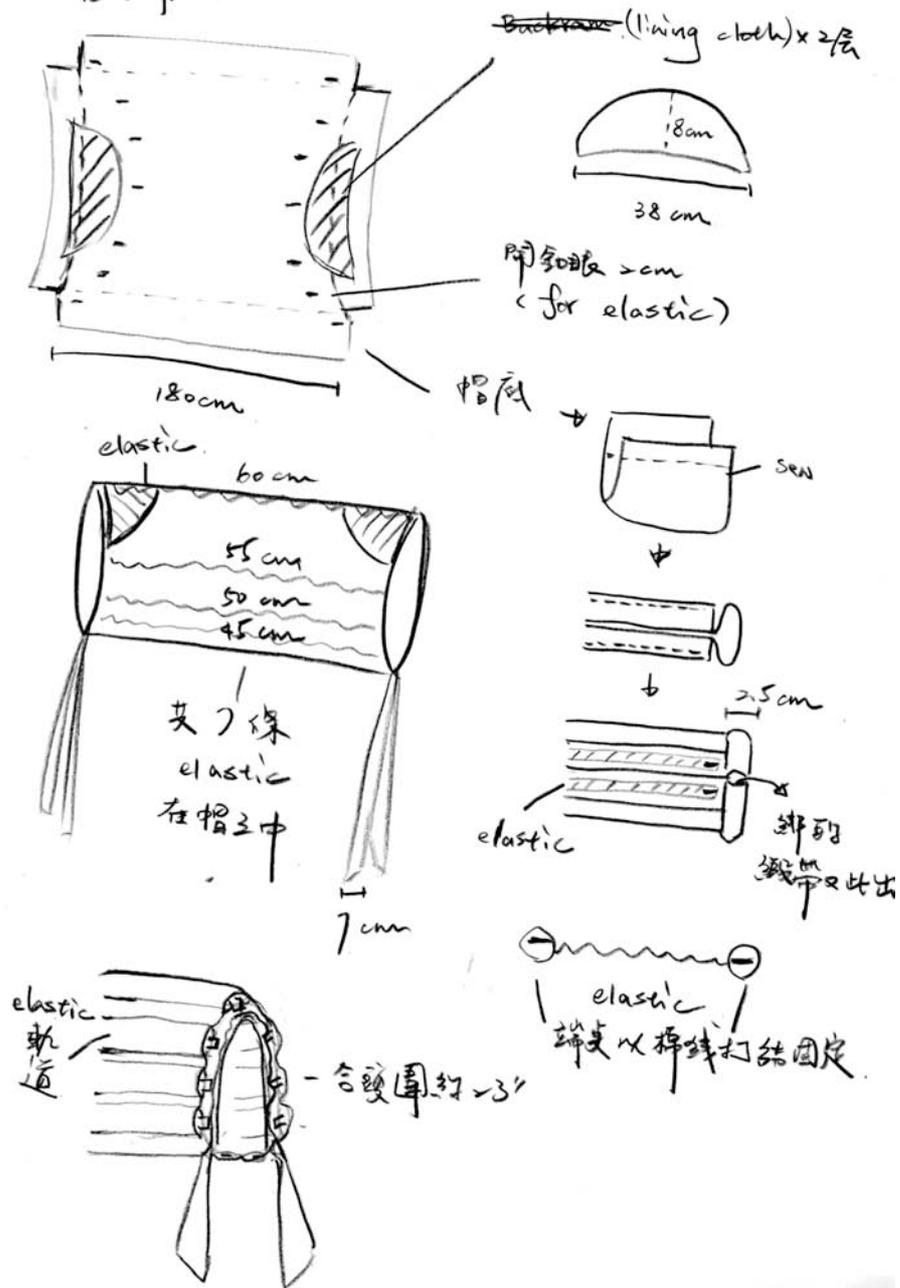

图 4-11 「我們之間有多靠近？」帽子製作圖

作品呈現

兩個人的穿戴與拉扯關係

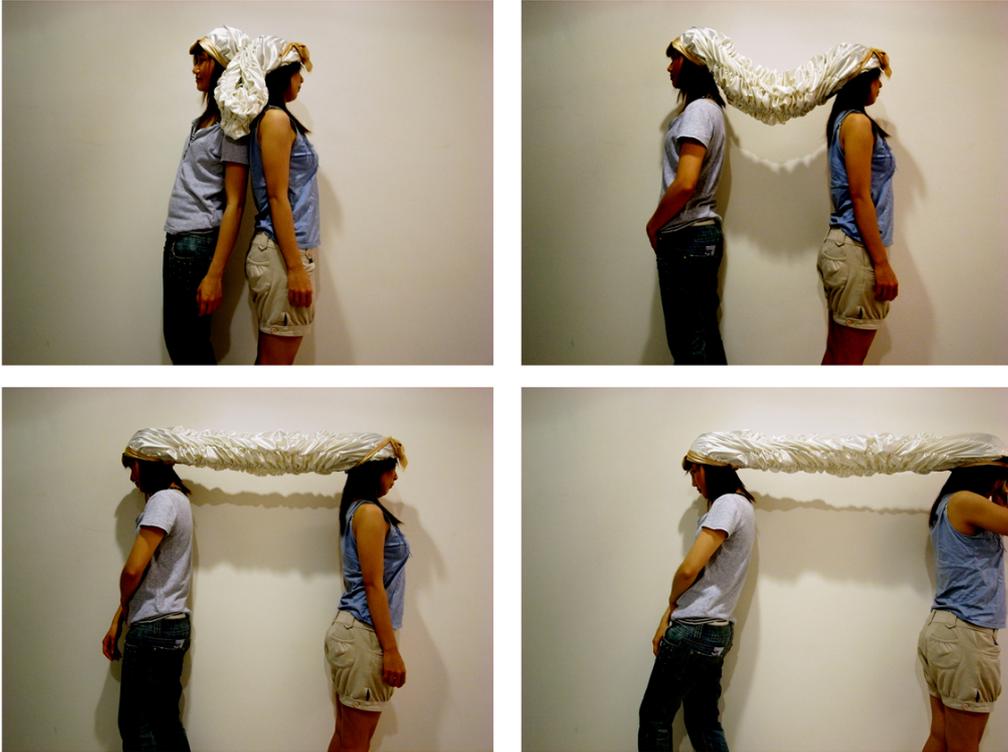

圖 4-12 「我們之間有多靠近？」實體呈現

How Close between Us?

圖 4-13 「我們之間有多靠近？」形象圖

{ 身體—相嵌的衣服 }

形態演化

話說從相連的帽子之後，原本兩位主體服裝是一理性（男性）—感性（女性）的對比意象（圖 4-14），但一直想著如何達到人與人間「交集」的感覺？怎樣的表達對於人與人間除了相連的帽子之外，還能展現一種契合的態度？我畫出一個包圍著兩人頭有如圍巾的帽子，為之前相連的帽子延伸，只是任它再更長點，接續過去的發想中，曾經畫了一對相嵌的頭，思考著「相嵌」與「交集」間的關連性，以及與「契合」間的關係，其實較之前的想法更對味，於是把相嵌的頭，轉化成相嵌的服裝，在之中想表達的關鍵態度也很明確的衍生出來（圖 4-15），而又為了讓衣服的造形更明確好掌握，我修改並確立了該呈現的造形（表 4-15）。

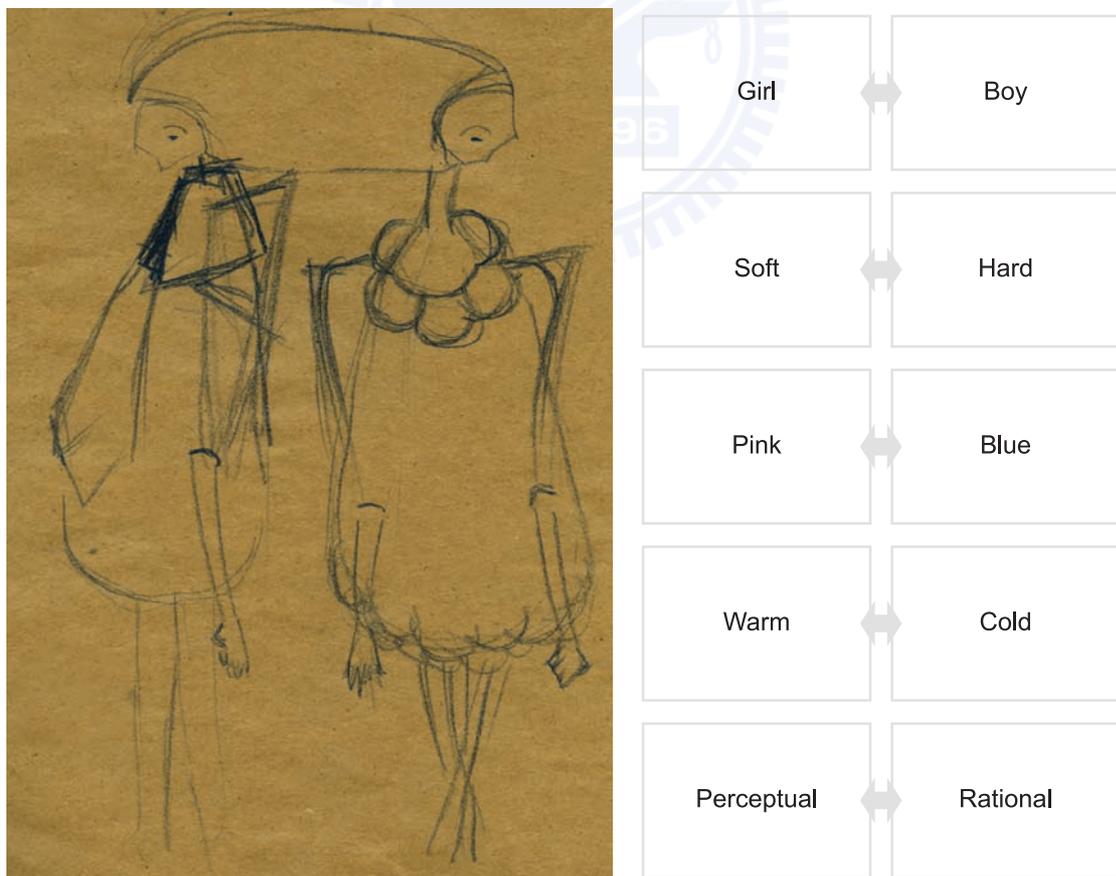

圖 4-14 「交集」原初的意象

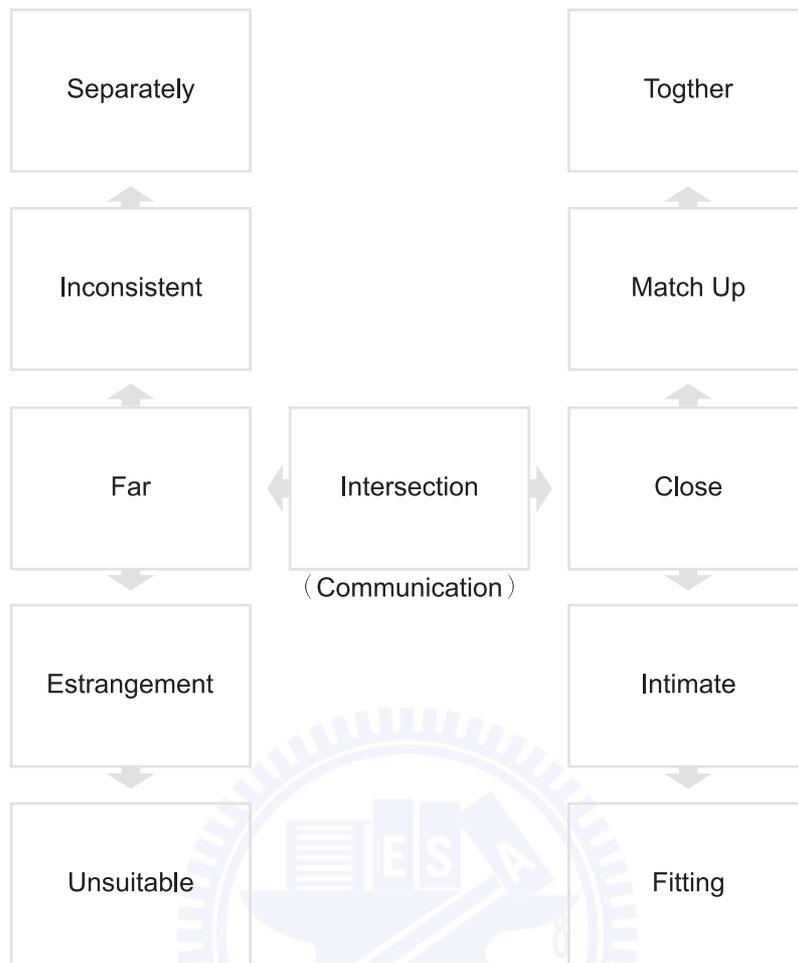
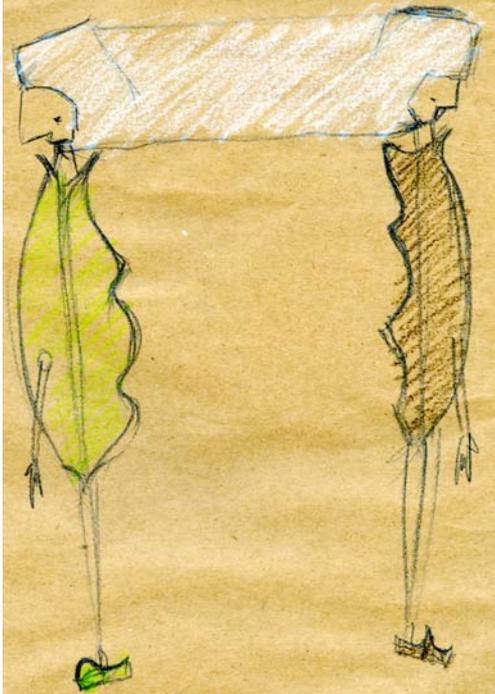

圖 4-15 「交集」呈現態度關鍵字聯想

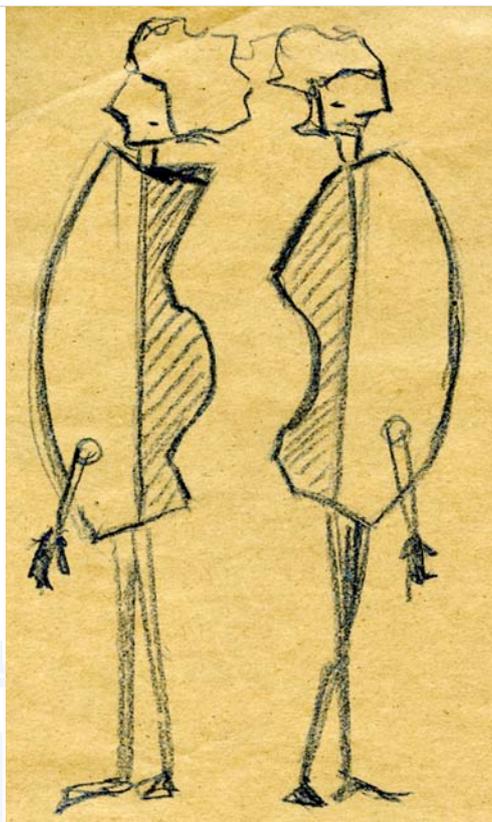
表 4-15 「交集」服裝形態的演化

<p>形態一／ 相嵌的頭部初始發想。</p>	
<p>形態二／ 將相連的帽子長度延伸，如同圍巾般圍繞整個頭部。</p>	
<p>形態三／ 經由整合演化出相嵌的形態，而此階段服裝背部的相嵌造形較有機。</p>	

續表 4-15 「交集」服裝形態的演化

形態四／

將背部相嵌造形修飾的更俐落，
「交集」的服裝樣貌已然確立。

顏色、材料的設定

呼應「我們之間有多靠近？」主體帽子的白，又「交集」是一凸一凹的相嵌形態，因此在設定上以深、淺兩對比色調為思考出發，黃帶有明亮、前進、活潑之感，而深褐色較後退、沈潛、隱藏的感受，同為黃色調的兩種對比狀態，很適合應用在「交集」的服裝表現上，又因立體造形的考量，決定選擇以「紙」來作為服裝的應用材質，相關評估與規劃由表 4-16 示之。

表 4-16 「交集」顏色與材料的規劃

「交集」		
形式	上衣一凸	上衣一凹
材料	紙	紙

續表 4-16 「交集」顏色與材料的規劃

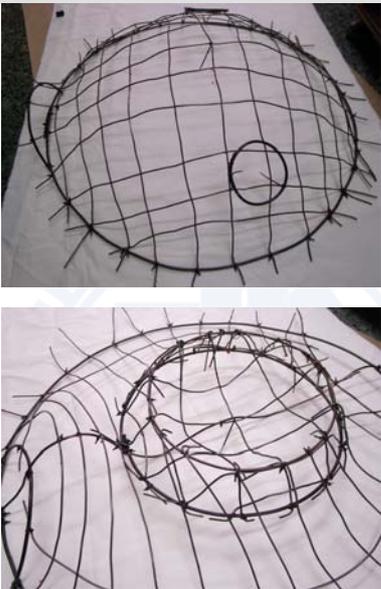
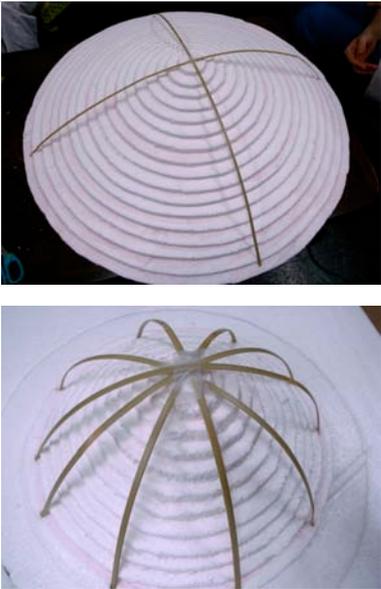
「交集」		
材料說明	很輕巧，穿在身上不會有負擔，可打碎成紙漿灌模塑形或成就另一種材質的可能，如：紙黏土，除了不防水的缺點外，它的造形潛力無窮，且一旦形態固定後也不易隨處變形，是一個成本低又易取得來作測試的好材料。	同左
顏色	黃	深褐
顏色說明	是明亮、活潑的前進色系，與「凸」較高調、易被察覺的感覺吻合。	是深沈、隱藏、看不透的後退色系，與「凹」較低調的感覺吻合。
呈現		

創作過程

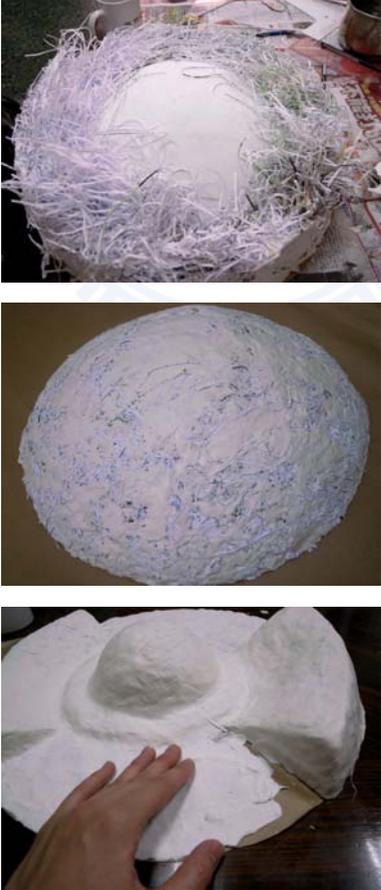
為了製造立體結構，我嘗試多種可能表現出立體樣貌的手法，但因為不是直接貼附體表的形態，因此在製作過程中，皆必需要做出一個可以覆蓋住身體的基礎模，這意味模型的規模需比較大，來作為結構成形的依據，基模的製作測試中，嘗試了幾種可能的材料：鋁線、保利龍、石膏繃帶、樹脂土、碎紙等，以複合媒材的方式來試做之，最後決定以鐵板鑄造出基礎模，作為正式成形的架構（表 4-17）。而承載在基礎模（圖 4-16、4-17）之上，也就是成就「服裝」這個物件的材料探索，並不限制只有布料使用的可能，其考量著重要點由表 4-18 示之。而針對這些考量要點，測試了石粉黏土、紙、漿過的布來實驗試作

(表 4-19)，紙是輕巧又理想的材質，並發現纖維越長的紙種，越能製作平滑的表面，因此藉由「紙」的基礎衍生新的材質可能性探索，成就了「交集」服裝的概念模型(表 4-20)。而前片與後片服裝元件的組裝方式，則使用了雙盤扣來接合。

表 4-17 「交集」基礎模製作探索

編號／ 材料	操作方式	效果	採納	備註
002S01 ／鋁線	直接用鋁線 徒手彎出基 礎模形。		X	<ul style="list-style-type: none"> • 無法平均的掌控造形的弧度，造就模型的尺寸無法正確的拿捏。 • 徒手彎出來的弧度並不順暢好看。
002S02 ／1cm 寬保利 龍板＋ 1.5cm 寬竹片	以保利龍板 割出不同大 小的圓，以 等高線的等 比例方式堆 疊，輔以細 竹片去彎出 表面弧度。		X	<ul style="list-style-type: none"> • 成本高 • 費時但效果不佳，因當模型堆疊完成後，鋸齒邊緣的修飾問題馬上面臨再加工的考驗。 • 整體弧度比較能夠拿捏。

續表 4-17 「交集」基礎模製作探索

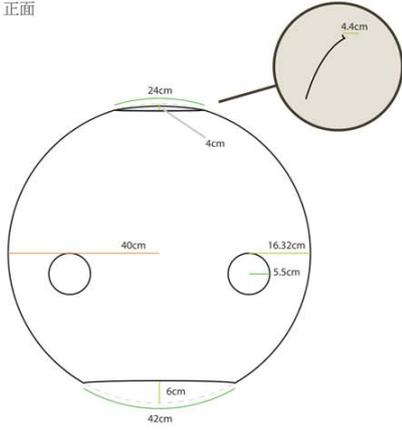
編號／ 材料	操作方式	效果	採納	備註
002S03 ／細目 鐵網	徒手嘗試直接 接在鐵網平 面上凹出所 需造形。		X	<ul style="list-style-type: none"> • 因網目細所以硬度太高，導致造形受到限制，面對覆蓋全身的結構而言，技術上很有難度。 • 所造就的弧度與鋁線相較是更漂亮且理想的。
002S04 ／保利 龍球＋ 石膏繃 帶＋碎 紙＋樹 脂土	以石膏繃帶 去取得半顆 或小於半顆 保利龍球量 體的弧度表 面，再以樹 脂土與碎紙 填充堆疊 之。		√	<ul style="list-style-type: none"> • 成本高，小模型的試做是可行的，但處理實際尺寸時，此法並不採用。 • 可以任意捏塑出理想造形，因有保利龍球當弧度的基底，因此圓弧造形掌控度更佳。 • 應用於小模型。

續表 4-17 「交集」基礎模製作探索

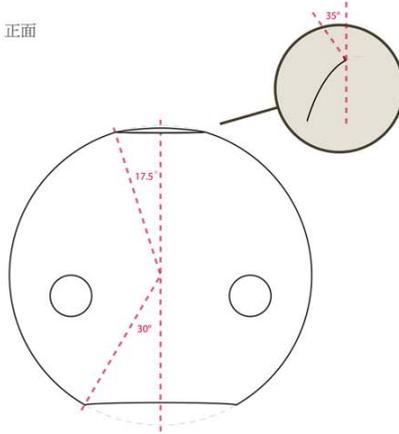
編號／ 材料	操作方式	效果	採納	備註
002S05 ／鐵板	請師傅以敲擊鑄造的方式，精確的彎出所需造形。		√	<ul style="list-style-type: none"> • 成本高 • 效果好 • 為正式創作基模。

正視圖

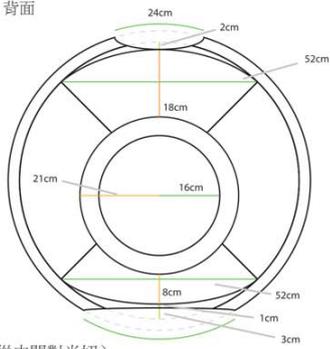
正面

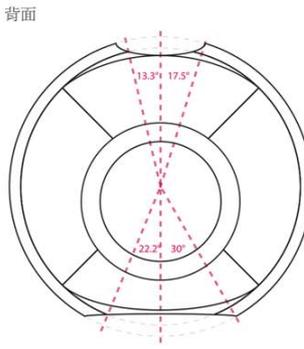
正面

背面

背面

側視圖 (從中間對半切)

最大圓半徑：40cm
次圓半徑：37cm
次次圓半徑：21cm
中間最小圓半徑：16cm

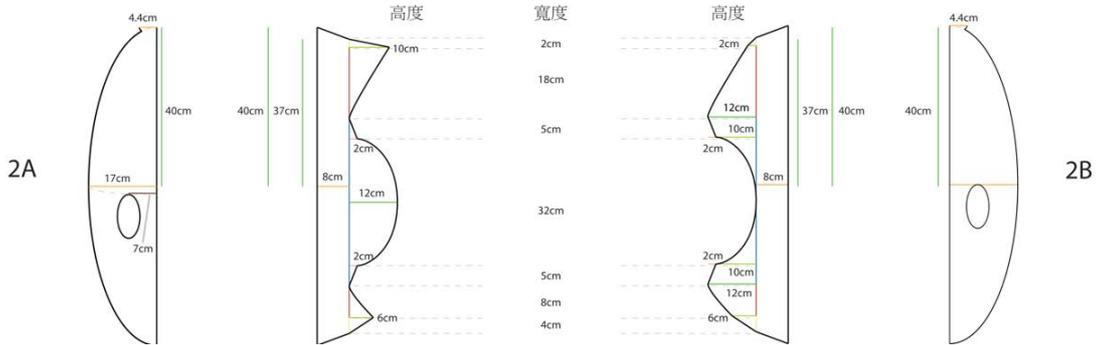

圖 4-16 「交集」基礎模設計圖

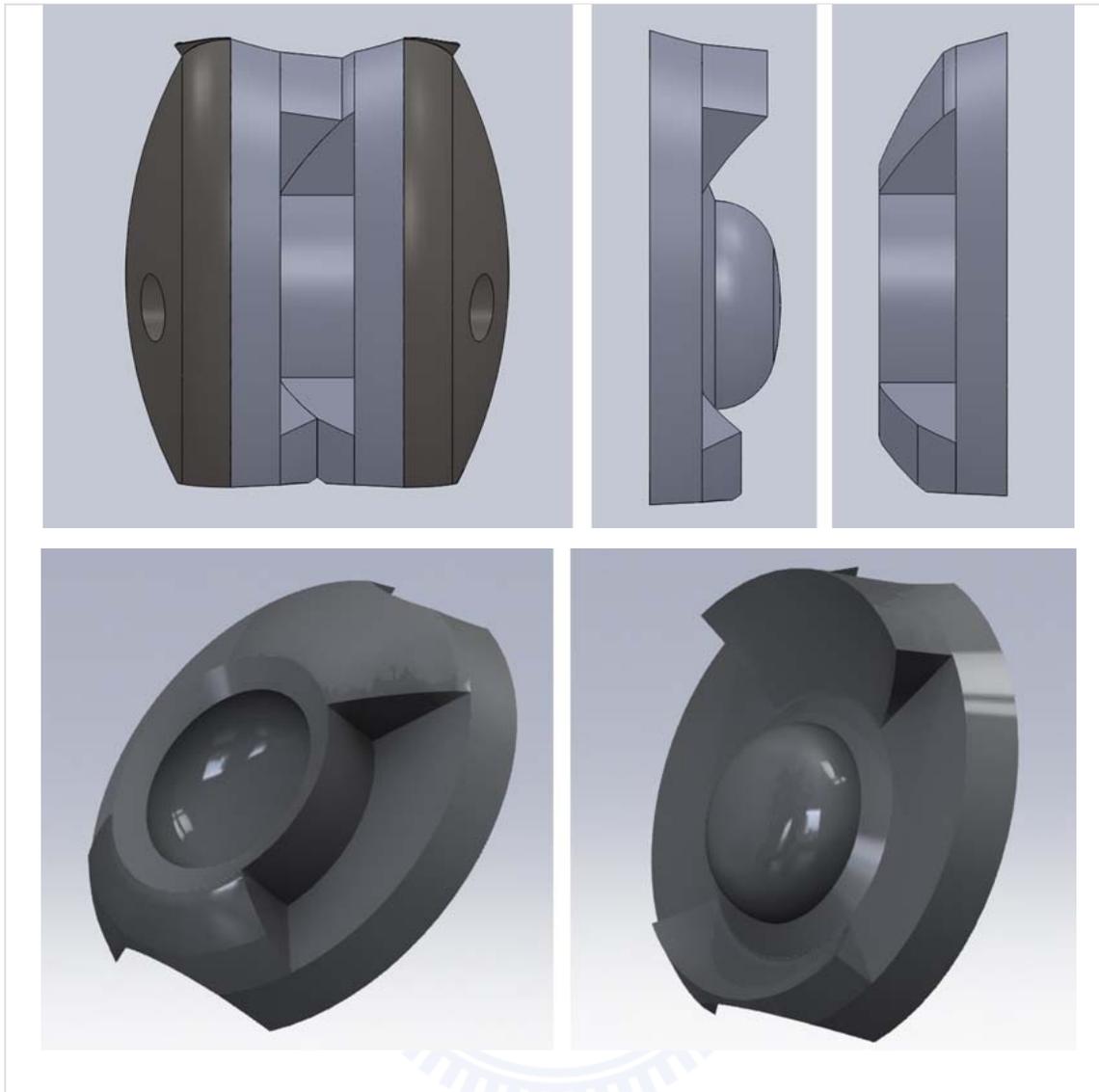

圖 4-17 「交集」基礎模型示意圖

表 4-18 「交集」創新材質的考量要點

項目	要求特質	說明
立體感	立體度夠	服裝前片的半弧蓋造形，和背部的凹凸形態皆可展現出。
韌性度	不易變形	材質具有一定的韌性，也就是即使彎曲暫時地改變形態，仍可以很快的恢復原貌。
輕巧性	夠輕	服裝的基本訴求，就是不能因穿戴在身上而產生過多的負擔。
平滑度	表面平整	本次的立體服裝上，想製造出一個平整的表面，是個一致性高，接近平滑布料表面的感覺，而非令作品呈現粗糙而

續表 4-18 「交集」創新材質的考量要點

項目	要求特質	說明
		廉價之感。
安全性	很安全	服裝是穿在身上的，因此安全性是很重要的考量，不會因穿戴之間，而不小心讓皮膚受傷。
經濟性	便宜	以創作者自身的經濟考量為主，並以低成本製作而呈現高質感效果為創作依歸。

表 4-19 「交集」創新材質的探索

編號／ 材料	操作方式	效果	採納	備註
002M01 ／ 漿過 的棉布	以糯米煮 出的漿糊 混合布料 一同熬 煮，擰乾 後鋪在模 型上。		X	<ul style="list-style-type: none"> • 表面縐褶過多相當不美觀，質感不佳。 • 已具備成為立體樣貌的特質。

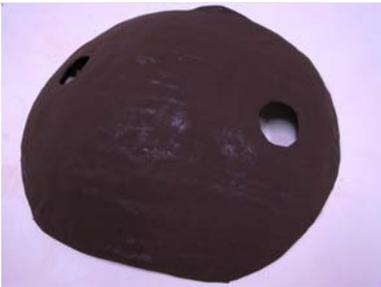
續表 4-19 「交集」創新材質的探索

編號／ 材料	操作方式	效果	採納	備註
002M02 ／報紙	將大面積的紙張撕碎，以糯米漿糊為接著劑，層層疊疊的蓋在模型上。	 	X	<ul style="list-style-type: none"> • 可製作出較平整的表面，但相對費時。 • 完成後仍須以剪刀、砂紙等來修飾表面的不平整處。
00M03 ／紙漿	碎紙混以糯米漿糊打成泥，用一定厚度鋪陳在基模上，		X	<ul style="list-style-type: none"> • 報紙漿 • 太黑
	乾燥後以砂紙研磨表面。	 	X	<ul style="list-style-type: none"> • 印表紙漿

續表 4-19 「交集」創新材質的探索

編號／ 材料	操作方式	效果	採納	備註
00M03 ／紙漿			X	<ul style="list-style-type: none"> • 牛皮紙漿
				
002M04 ／石粉 黏土	石粉黏土 桿成片狀 鋪黏在基 模上。	 	<ul style="list-style-type: none"> • 成本太高 • 質感堅硬不易裂且耐磨，可做造形初探。 ✓	<ul style="list-style-type: none"> • 應用於小模型。

表 4-20 「交集」的小模型

主體服裝小模型／ 石粉黏土模型包上輕 柔雪紡紗。	
--------------------------------	---

為了達到上述製作的考量標準，並以便宜好取得的「紙」為出發，我選擇將紙打漿再混以其它鞏固物的方式，呈現新的紙材（圖 4-18），製作上控制在約5mm以內的厚度，以漿糊當中間接著劑，而油畫用劃刀當修整工具，將材料一層一層地鋪陳在基礎模型之上，又因模型的材質為鐵，所以藉由小火均勻加熱的方式便能使紙漿乾涸定形，加速作業的效率，其已達到作品呈現所要求的質輕、不易變形、立體造形度夠的標準，而表面平整性雖仍有許多進步空間，但也展現另一種質樸的實驗性美感，對未來延伸有很大的發揮空間，相關的製作說明由表 4-21 示之。

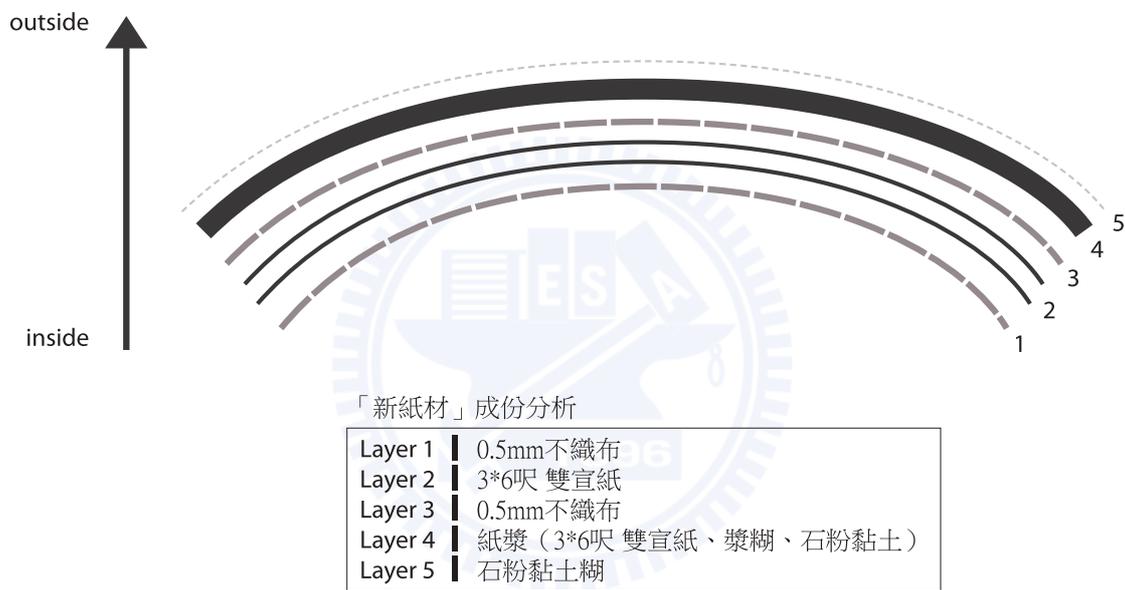

圖 4-18 「交集」中新紙材的成份分析

表 4-21 「交集」服裝前後片的材料使用分析

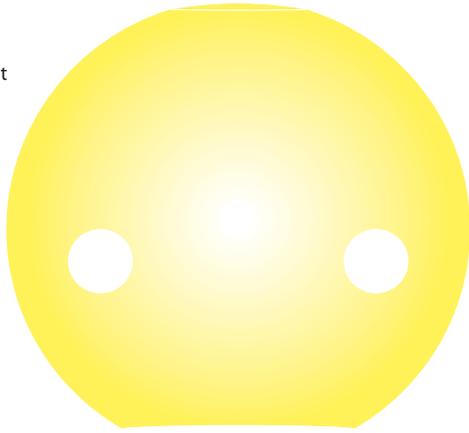
位置	材料	前片用量	後片用量	備註
Layer 1	0.5mm不織布	1層	1層	

續表 4-21 「交集」服裝前後片的材料使用分析

位置	材料	前片用量	後片用量	備註
Layer 2	3*6呎雙宣紙	1張（裁成兩層貼）	1張（裁成兩層貼）	
Layer 3	0.5mm不織布	1層	1層	
Layer 4	紙漿	雙宣紙／ 3張 漿糊／ 1包 石粉黏土 ／1/3包	雙宣紙／ 4~4 1/2張 漿糊／ 1 1/2包 石粉黏土 ／ 1/2包	
Layer 5	石粉黏土糊	酌量	酌量	修補不平的表面

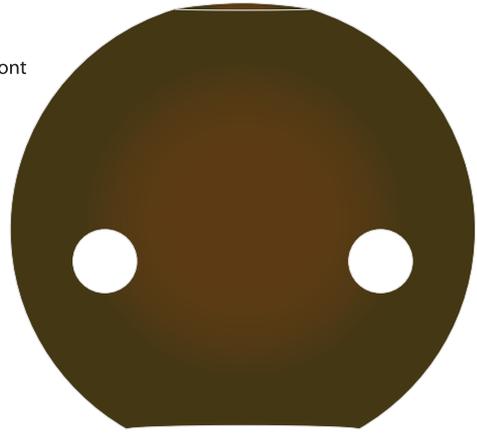
Convex

Front

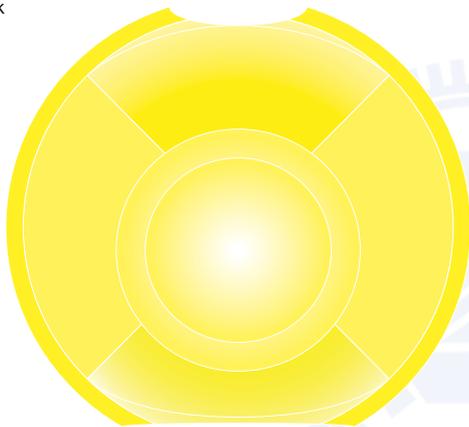

Concave

Front

Back

Back

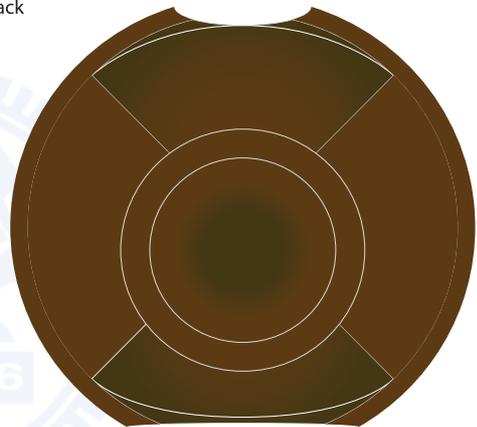

圖 4-19 「交集」預想圖

作品呈現

Intersection

圖 4-20 「交集」的實體展示圖

「作品二號」意義的探討

「我們之間有多靠近？」是回來都市生活後，對過往曾擁有過的親密關係之質疑與提問，雖然才斷掉一年多的維繫，但事過境遷，我們的生活步調和人生方向早已不同，如果緊抓著過去而不迎頭趕上，那彼此的距離只會越來越遙遠，這也引發將「交集」觀點帶入作品的脈絡之中發想的開始，就創作者而言，人與人之間的關係就像是一條條各自獨立的線，有些會纏繞交集，有些卻總是平行的掠過，這些狀態不會永遠的靜止，而是隨著時間、歷練、環境等太多的變動因素影響它呈現的風貌。「相連的」穿戴品是一開頭就想表達的意象，它是與親密夥伴間的串連，將生命中充滿交集點的彼此，用「相連的」設計予以具象化。因為彼此思想的撞擊與拉扯，引發了製造頭部相連形式的契機，也就是將「相連的」設計放置在頭上，呈現一個顯而易見的大溝通管道，隨著正反作用力在彈性布料上的拉扯，忽地體悟，其實這頂「相連的」帽子，是自我對過往無法釋懷的依戀，它連接著「過去」與「現在」，而我要的卻是開創新的未來，「關係的目的是，決定你喜歡看到你自己的哪個部份『顯出來』，而非你可以捕獲且保留別人的哪個部份。」³⁸白色除了純淨，也涵括了所有的色彩，它既是無彩色，卻也是最豐富的顏色，一種生命感受的集總³⁹，應用「白」來表達「我們之間有多靠近？」之帽，除了內在的力量拉扯，「白」包容了所有可能狀態的發生，並維繫著一股巧妙的動態平衡，而材質的彈性是初期便預設的創作方式，實踐後發現，越是「不刻板」的調整機關，越能靈活地呈現關係脈絡的糾葛且不僵硬做作，在未來的創作延伸上，將依循「不刻板」的精神，使「可調整性」的創意優點更上一層樓。

「交集」中「嵌合」是一種完滿，充滿穩定感，動能也是最低的狀態，以「嵌合」代表著彼此間的契合度指數，隱喻著親密夥伴們間不需言語即可意會的好默契，也呼應著「我們之間有多靠近？」之帽的精神延伸。以「紙」製作是種意外，一開始單純認為漿化後的布料即可完整地表述概念，而對於「概念」呈現的態度，只在乎造形到點即可，其細節修飾並不在意，但隨著創作過程的

³⁸ Neale Donald Walsch，與神對話，王季慶譯，方智，台北，1998，頁197。

³⁹ 同上，頁132。

演進，自我將內在不斷地翻出修正，漸漸地在工作態度上反而越來越嚴謹用心。使用輕巧、安全且造形感強的材質是創作者在面對本次「服裝」創作的表現形式所訂立之遊戲規則，為滿足創作者內心小小實驗家的渴望。由試驗中可知，紙纖維的韌性其實非常強烈，因此在沒有輔助器械可快速高壓成形的製造環境下，紙漿表面的平整性修飾是一大考驗，巧妙的是，砂紙並非是優良的輔具，反而以石粉黏土稀釋成漿的姿態填補，竟可令作品表面產生一種質樸的平順，在未來研發中，將嘗試以更低成本的方式去尋找合適的紙材，並以「小模型」形態為創作依歸，這次的製作上耗費了大量的金錢、時間與物力，對創作者而言，並不是一個好的實踐方式。

4.2.3 作品三號：「軟性刺蝟」（Soft Hedgehog）

為甚麼要說謊，為甚麼總要裝作雲淡風輕或鎮定
之前的種種謊言似乎只為了保護自己不被看透
在陌生人前希望自己變得透明
其實，也許說實話後的反應並沒有那麼糟
只是恐懼包圍了內心
出自本能或預設的抵制

2009.4.18 日記

說謊或是裝堅強是軟性刺蝟的一種特質，牠是現今大部分現代人的寫照，為了成就而努力讓自己變強大。刺蝟的毛曾刺痛我的皮膚和心臟，但請不要討厭牠們，「There was once a concept called "self-protection". Meaning that one never let anyone come so close that they could hurt you.」這是電影《Snow White》的台詞，其實防備的武裝只是害怕被受傷害，仔細看看，牠們真的很可愛。

形態演化

「軟性刺蝟」是一種防備，也無形的界定了自己的領域範圍，要如何才能鬆懈防衛，看到其實很柔軟又可愛的內在，在關鍵態度的建構上，以「刺」、

「軟」以及「私人領域範圍」做發想的開端（圖 4-21），而延續對於折（fold）的主題探索，創作的初始，將一種裝飾於脖子，硬挺具多重縐褶，且可作互換拆卸的領子（ruff collar）拿來做發想（圖 4-22），它的樣式流行於16世紀中期到17世紀中期的歐洲，其多重的縐褶美感，於服裝表達上很有張力，在前期實驗探索中，曾嘗試用宣紙與綑結合車出小型的環形領（ruff）形態（表3-1，測試一），接著把皺褶範圍拉大，不再僅侷限於脖子，而是全身性被環狀領覆蓋（表 4-22，形態二），為了表達「刺」和「軟」的對比，在同一件服裝上，設定了可以將身上元件自由裝卸的特質，雖然一開始的發想是由縐褶形態出發，衍續著因為時間、成本和技術的現實層面考量，而將大量的縐褶形態予以簡化下來，不過仍保持著褶（pleat）的特質，這是是本次創作不會改變的基本樣貌，對於褶將作出小小的造形轉化（表 4-22）。

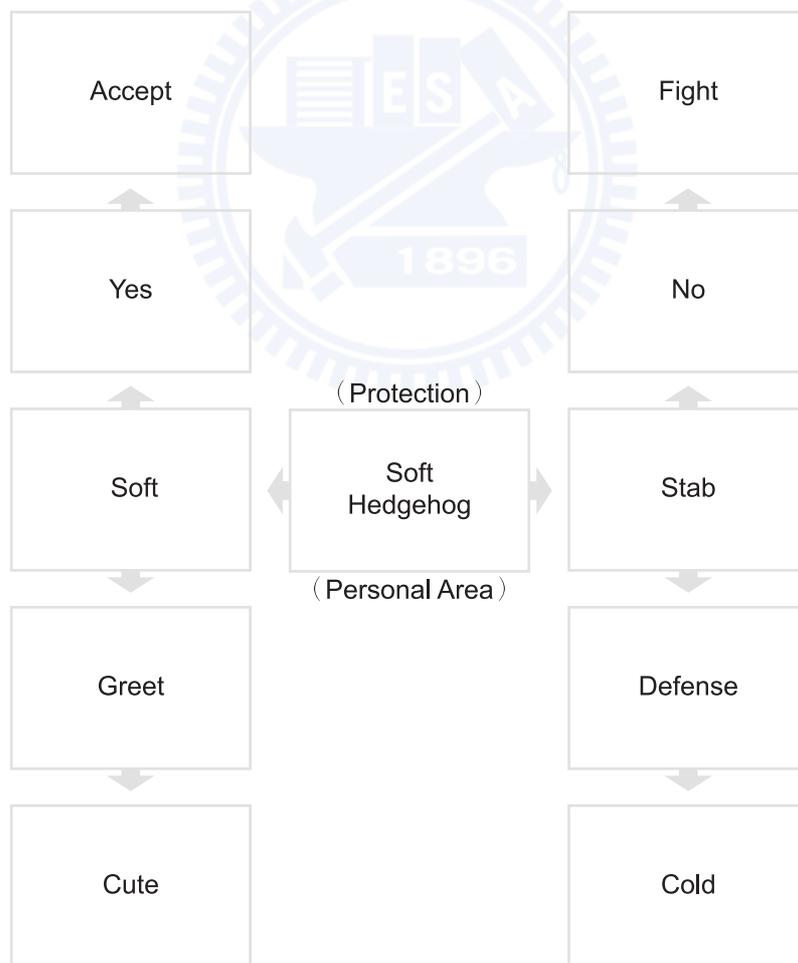

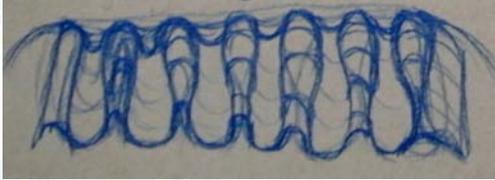
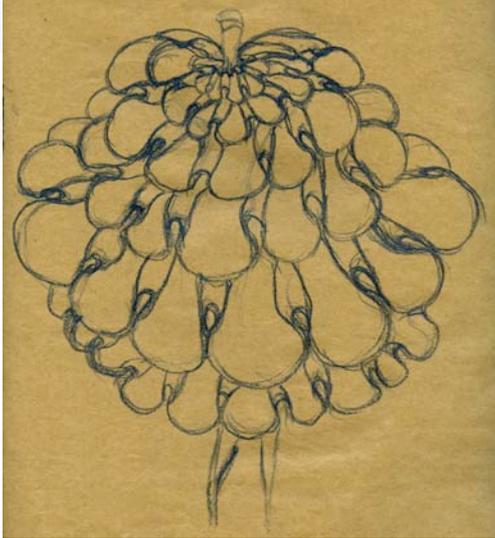
圖 4-21 「軟性刺蝟」呈現態度關鍵字聯想

圖 4-22 1630年Jan Miense Molenaer之作品《Family Making Music》的細部。

圖片來源：Ruff (clothing) , [http://en.wikipedia.org/wiki/Ruff_\(clothing\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Ruff_(clothing))

表 4-22 「軟性刺蝟」服裝形態的演化

<p>形態一／ 圍繞的縐褶。</p>	
▼	
<p>形態二／ 把縐褶延伸並包圍全身。</p>	
▼	

續表 4-22 「軟性刺蝟」服裝形態的演化

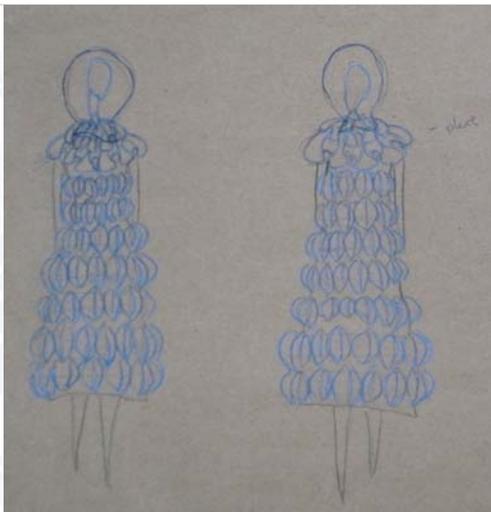
形態三／

縐褶在身上的形態變化。

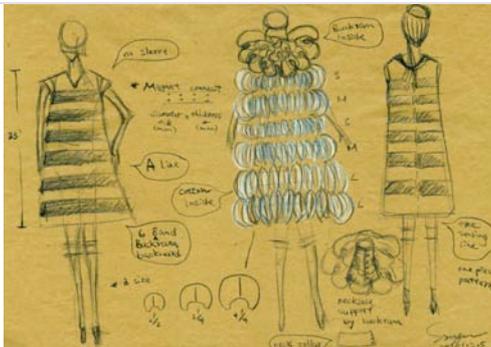
形態四／

因考量製作的成本與時間，決定以縐褶演化為較簡單的形態來製作，並應用前期實驗探索中以單一元件重複縫合的測試來作發揮，進而發展出此形態。

形態五／

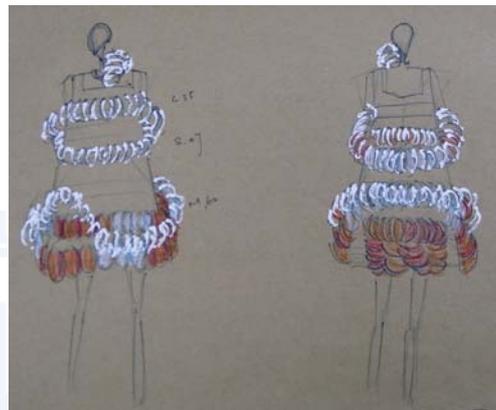
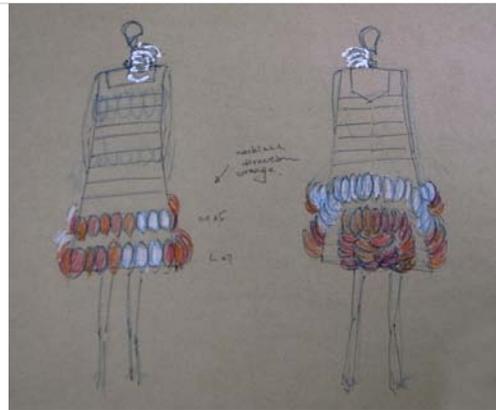
較細部的探討，膨度以棉花充填。

續表 4-22 「軟性刺蝟」服裝形態的演化

形態六／

定裝，圍繞著身體的刺在身上變形，設定為可拆卸的機制。

顏色、材料的設定

主題是「軟性刺蝟」，因此「軟」與「刺蝟」質感需表現出來，選擇以純淨的白色為服裝基底色，以素雅的粗棉布襯托，外罩上漿過的硬網折成串連結構，並以棉花置入其中增加人延伸向外的領域空間，而為了豐富作品的層次並隱喻「刺蝟」內在的可愛美好，將點綴暖色系飽和度高的色料穿插在作品之中，如紅與橘色。而為展現「刺」不讓人輕易接近且冰冷的意象，選擇以金屬材質的鋁線表達之，詳細的規劃由表 4-23 說明。

表 4-23 「軟性刺蝟」顏色與材料的規劃

	刺蝟本體		刺蝟之刺			刺蝟的裝飾		
形式	無袖連身裙		外罩於連身裙之外的領域意象。			頸圈		
材料	粗棉布	硬襯	硬網	鋁線	棉花	硬網	鋁線	髮箍
材料說明	又稱胚布，具原始質感，意味刺蝟的善良本質。	為支撐外罩的「刺」所做的準備，內縫暗釦以作對外的連接。	網的支撐性佳且輕巧不佔空間，具很大發揮空間。	具僵硬且冰冷的意象，一根根的鋁線將刺的感覺明顯帶出。	填充入硬網中，呈現刺蝟的領域範圍並意味內在的柔軟。	呼應刺蝟之刺的產物搭配。	呼應刺蝟之刺的產物搭配。	作為製作頸圈的基底。
顏色	素白		白、紅、橘、鐵黑			白、鐵黑		
顏色說明	非純白，為未染色前之素色，白色象徵純真和純潔，以此作為刺蝟的基底色，代表本質的美好。		設定以暖色系飽和度高的紅、橘色料將棉花局部染色，有躍動、活潑、生命力的繽紛感，並帶有溫暖與愛的意義。鐵黑是鋁線冰冷帶刺的原色。			呼應刺蝟之刺的顏色搭配，只是硬網內並無充填棉花，只在層疊密集的網子上加入鐵黑色的鋁線做出根根硬刺，襯托此作品的特質。		

續表 4-23 「軟性刺蝟」顏色與材料的規劃

	刺蝟本體	刺蝟之刺	刺蝟的裝飾
呈現			

創作過程

在初始形態規劃中，甚至延伸到成品的形態表現，皆著重在環形領（ruff collar）與褶（pleat）的探索，因此「褶」是本創作重要的視覺關鍵，在前期實驗探索中（表 3-1），對「褶」已做了初步的形態測試，而在此則更深入的對褶之表現形式予以試做，以及與服裝主體布料的接合方式做出探討，以「可拆卸」這些「褶」的物件材料，列入評估考量的要點之一，「褶」的材料是以漿過的棉布、硬網、硬襯為主，而「連接」服裝且「可拆卸」的媒材，則以緞帶、鈕釦和暗釦為主體測試，兩者交互應用，以為最後的成品達到一個理想的視覺張力（表 4-24）。

表 4-24 縐褶的試做與連接主體服裝的媒材評估

編號／ 材料	折的方式	效果	採納	備註
002F01 ／漿過 的棉布	直接用一條 緞帶串接折 疊好等寬的 布。		X	連接服裝的方式／ 用緞帶綁縛纏繞。

續表 4-24 縐褶的試做與連接主體服裝的媒材評估

編號／ 材料	折的方式	效果	採納	備註
002F01 ／漿過 的棉布			X	<ul style="list-style-type: none"> 為表 4-22，形態一、二的試做。 對於如何固定在衣服上又可拆卸的技術掌控度仍不足。
002F02 ／硬襯	剪裁一等寬半圓弧度的硬襯，方法同上，以緞帶固定串接折疊好的硬襯。	 	X	<p>連接服裝的方式／用緞帶綁縛纏繞。</p> <ul style="list-style-type: none"> 材質較柔軟比較能貼附體表，但支撐力較差。
002F03 ／硬網	以方形小網作為元件折疊對縫成菱紋格，再予以重複縫製排列。	 	X	<p>連接服裝的方式／鈕釦連結。</p> <ul style="list-style-type: none"> 較死板。

續表 4-24 縐褶的試做與連接主體服裝的媒材評估

編號／ 材料	折的方式	效果	採納	備註
002F04 ／硬網	剪裁多塊尺寸不等的半月形網子，相互並列對縫。		√	連接服裝的方式／暗釦連結。 <ul style="list-style-type: none"> • 展示效果理想。 • 為表 4-22，形態四、五的試做。 • 如考量與主體布料的連接，則需製造觀者看不見的「暗袋」。

創作的同時，有個很重要的考量點：如果都是網狀透明結構製造膨起，則服裝的呈現上，會感覺空洞不踏實。為了增加紮實感與領域範圍的表徵，我選擇使用棉花來增加主體的膨度，而為增加服裝的活潑感與豐富性，嘗試將棉花染色，從中調和出表現設定上溫暖、活潑、明亮的顏色—紅與橘色，以不同的排列組合測試，為它們找出最恰當的擺放位置（表 4-25），隨著設計圖剪裁製作（圖 4-22），最後裝上鋁線所做的硬刺，「軟性刺蝟」（圖 4-23）便完成了。

表 4-25 以棉花豐富作品層次的過程

<p>步驟一／ 將同一元件的硬網 連接車縫。</p>	
<p>步驟二／ 排列連接好的硬 網，評估其視覺效 果。</p>	
<p>步驟三／ 將網子內置入棉 花，排列測試。</p>	
<p>步驟四／ 嘗試將棉花以壓克 力染色，選訂所需 顏色。</p>	

續表 4-25 以棉花豐富作品層次的過程

<p>步驟五／ 構思與排列測試。</p>	
▼	
<p>步驟六／ 完成。</p>	

作品呈現

Soft Hedgehog

圖 4-24 「軟性刺蝟」形象圖

「作品三號」意義的探討

「刺蝟」是自我對外界所築起的高牆，性質雷同於河豚與豪豬的保護機制，每當遇到危難時，先將自己武裝好，以刺對外，將防禦力提升至百分之百，以抵抗敵人的攻擊。它是年少時之叛逆不羈與脫軌式生活的寫照，其應對態度充滿不友善、防備心重且不願被注目的低調。在原初的設定上，「刺蝟」具有「硬」與「冷」的特質，在設計製作上，以網加入層列的金屬刺節，層層地包裹自己的身體，具體地展現一種不易被親近的拒絕態度，與他人間則保持一股疏離的關係。而因應著膨度的製造需求，從評估中加入了大量柔軟且蓬鬆的「棉花」，並且把帶有蓬勃正向力量之紅橙暖色，點綴性地編排在棉花之中，產生了奇妙的化學作用。觀看整件作品，原本是「硬」與「冷」的強硬拒絕，竟因棉花的潤飾下而融化，伴隨而生的，是「軟」與「暖」的溫和姿態。「刺蝟」之刺雖然是一種防備，但伴隨著柔軟膨度的棉花修飾下，它也開始溫柔起來，「軟性刺蝟」的「拒絕」並不強硬，請花點心思體會，它其實潛藏著一種「溫暖的邀請」，請進入看看「刺蝟」的內心，其實也很柔軟可愛。

這作品其實是創作者性格的成長紀錄，「刺蝟」是叛逆時期：面對問題的產生，不知如何去成熟地處理與表達，內心其實既害羞也害怕麻煩別人，更因他人的過度注目而焦躁不安，而今，「軟性刺蝟」長大了，牠懂得捍衛自己的夢想主張，卻也懂得更柔軟地應對外界的嘈雜聲音。

4.2.4 作品創作理念之綜合討論

或許生命是圓的 (ronde)。

Van Gogh

剛回都市生活一陣子後，隨手畫了一張多圓交會的塗鴉 (圖 4-24)，周邊的小字書寫著可能發展的新人生及一些即將應對的態度，圖中針對多圓的交錯、聚集與分離關係探討，該怎樣才能獲得一個好的平衡，回到「正常」的生活軌道？這想法常常不停地在腦內打轉著，間接地引發了整體創作的發生，創作是一種自動控制下的無意識行為，一旦啟動了開關，似乎就要燃燒殆盡到最後一

刻才肯善罷干休。選擇以「圓」來表達一切創作的形式空間，似乎帶有一種原初狀態（primitivité）的印記⁴⁰，古代人說圓無缺角，有著完美，代表宇宙，也代表生命的周而復始，以它團團包圍住自己，彷彿回到母親的肚子般平安，「圓」也代表著一種充實圓整性，其構造簡單、勻稱，就創作者而言其具有一股靜謐的詩意，當自我深陷之中，空間會變得凝固，連發音也因嘴角的噉起，而變得圓潤好聽，大地萬物凝聚在本我的意志狀態中，所有的一切應對，開始因「圓」而變得柔軟。創作的歷程也是一種自我修復，把問題吐出來、正視它、修復好、歸檔或丟掉，也許單個圓具有某種極端的個體性且孤傲不羈，但交錯的圓卻充斥滿滿的撞擊能量，隨著試煉進入尾聲，又即將是另一場體驗的開始，圓與圓之間就如同那張塗鴉：交錯、復合包圍或分開，所有的現象在未來也將繼續生生不息。

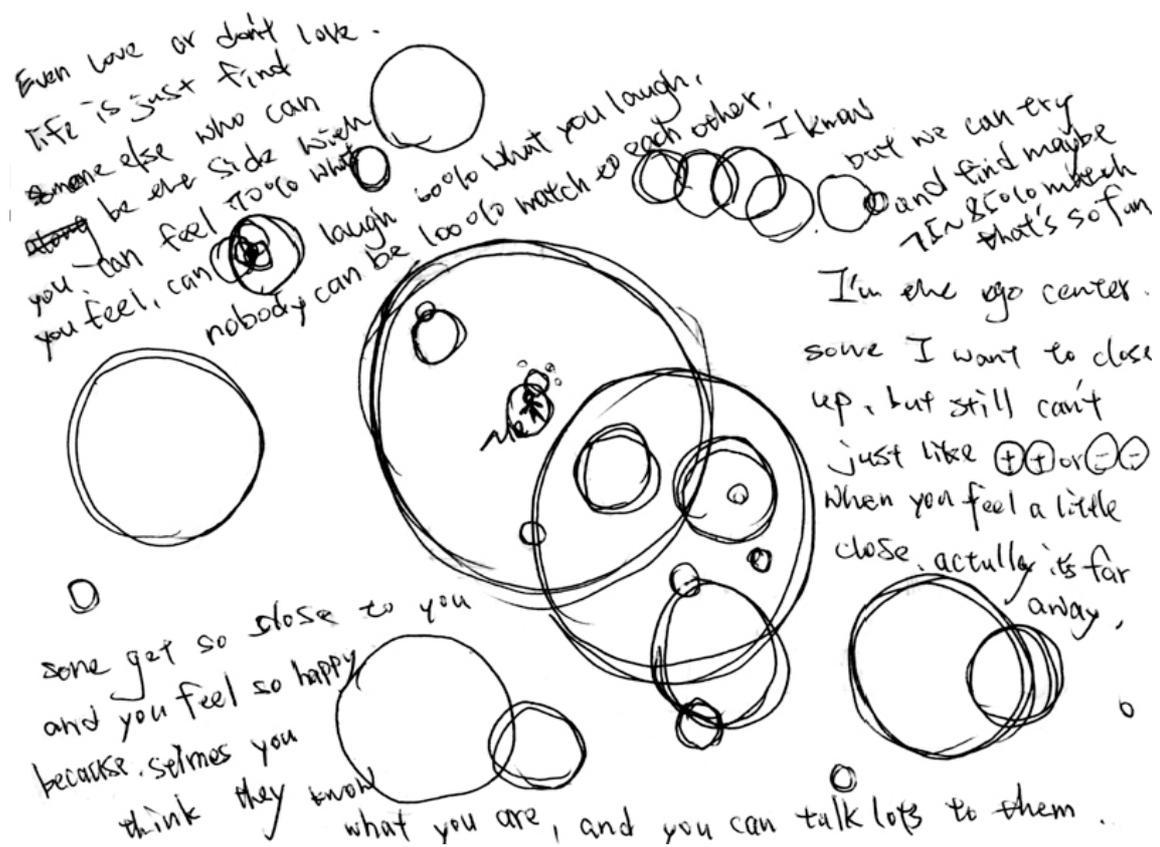

圖 4-25 隨手塗鴉

⁴⁰ 加斯東·巴舍拉（Gaston Bachelard），空間詩學，鞏卓軍、王靜慧譯，張老師文化，台北，2003，頁340。

5 執行與展出形式

5.1 展示規劃與佈置

面對實際展覽的規劃上，決定以平面、動態、立體三個方式來呈現作品的多種樣貌，其思考脈絡如圖 5-1，並以表 5-1 詳述之：

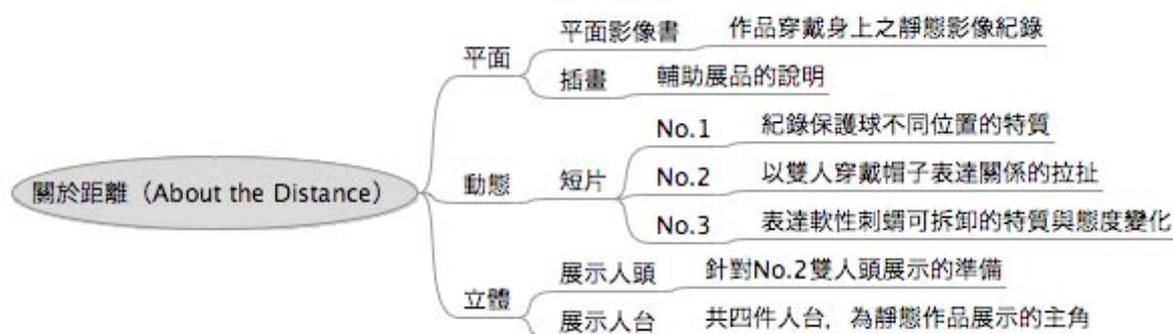
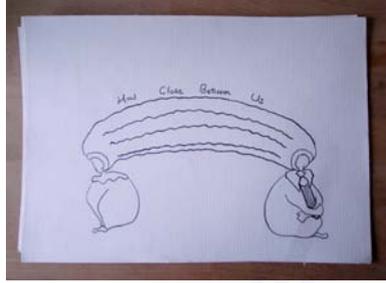
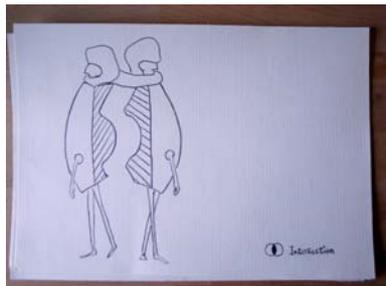

圖 5-1 展示規劃思考脈絡

表 5-1 《關於距離》展示規劃與佈置

平面影像書	影	將三系列作品之形象圖（圖4-9、4-13、4-23），分別以照片的模式一張張分系列共編成三本小書，作為展示品旁的輔助說明。
	No.1	
	No.2	

續表 5-1 《關於距離》展示規劃與佈置

平面	影像書	No.3		
插畫			<p>清楚的表達每件作品變形前與變形後兩種不同狀態之靜態呈現樣貌，藉由釣魚線以懸掛的方式，將畫框高高吊起，以理想的間距，靜靜的掛在展品旁。</p>	
		No.1		
		No.2	 	
		No.3		

續表 5-1 《關於距離》展示規劃與佈置

動 態	短 片	將作品一連串的變形都詳細的紀錄下來，並展現穿戴每件作品時不同的態度樣貌。	
		<p>No.1</p> 	
		<p>No.2</p> 	
		<p>No.3</p> 	
立 體	展 示	<p>此為針對二號作品中「我們之間有多靠近？」的雙頭帽展示而設計的，備展時，發現並沒有合適的現成人頭模型可以採用，於是隨即以矽膠灌模的方式，將以陶土捏塑好的兩顆人頭，分別翻出其中的陰模，並在陰模中灌入含水量少的石膏粉，此法為使石膏乾燥時間能大幅縮短，經脫模修飾後，展示人頭便完成。</p>	
		<p>Step1 基底假人頭</p> 	<p>Step2 陶土塑形</p>

續表 5-1 《關於距離》展示規劃與佈置

立體展示人頭	Step3 矽膠模 	Step4 石膏脫模、砂紙修飾表面
	Step5 上色 	Step6 完成
展示人台	這是展示的主角，將四件人台著裝放置於規劃的位置便完成。	
	No.1 	
	No.2 	
No.3 		

5.2 「沿切線方向行進Another way across the Universe」

—2010交大應藝所畢業聯展

—展出時間：2010.5.27-6.23

—展出地點：交通大學浩然圖書館B1藝文空間

圖 5-2 展覽場入口：交大浩然圖書館藝文空間

表 5-2 作品導覽說明

作品導覽說明

【關於距離（About the Distance）】

這是一種變動狀態的關係，潛伏於人與人間，微妙於人類總是探索著如何令自己處在一個理想的狀態。所謂理想，應是最符合自己的想法形式，順應著當時的心理、環境、對象物而生。以服裝形態將距離感實體化，呈現三個小主題：「保護球」、「軟性刺蝟」、「交集：我們之間有多靠近？」

續表 5-2 作品導覽說明

作品導覽說明

【保護球 (Protective Ball)】

球狀的帽子、裙子，彷彿個華麗花苞，平時的样子就像個晚禮服，可以穿著它去參與盛會，而一旦不是很想與人接觸時，將裙與帽往中心集中，呈現出一個巨大如異形般的詭異大花苞，躲起來。

【交集：我們之間有多靠近？ (Intersection: How Close between Us?)】

和朋友、親人之間，思想的傳遞彷彿有根隱性的管子，我們一直在找尋能符合自己調性的知己，而之中那契合的距離有多近？又或是彼此互相拉扯？甚至分道揚鑣？以紙張混合多種原料，衍生出輕巧、有彈性不易變形的材質，形塑出凹凸形狀來相嵌，隱喻著彼此間的默契。

【軟性刺蝟 (Soft Hedgehog)】

一圈圈的網子充滿金屬的刺節，一般人無法太去親近它，隱喻對事物很多的不順眼又有些趾高氣昂、不饒人的樣貌，卸除這些刺節後，其實本質很和善，就像可愛的刺蝟般。

表 5-3 作品說明卡

作品說明卡

媒材：布、紙

簡介：

人與人間微妙的距離，以服裝作為態度的延伸
咀嚼與探索，人類總在找尋屬於自己最適當的位置

表 5-4 展覽呈現

展覽呈現

→ 實體展示擺設與空間規劃

展示細部

續表 5-4 展覽呈現

展示細部

6 結語

張眼所見，不是真正所看到的

但是，充滿刺激

閉上眼睛，我看見如深藍海般更廣闊無邊的世界

銀河、宇宙、一切

溫暖的氛圍包覆著我

沈靜、安詳及絲絲的感動

2008.6.16⁴¹

沒有認真過不會知道用心的美好，沒有真心愛過不會知道原來心痛可以讓人無法呼吸，渾噩的這些年，於現在認真的下個總結，用盡力氣，帶點土星氣質⁴²地自我省視與創造，在過程之中當遭遇難題時，那痛苦就彷彿頑皮的嬰兒頭

⁴¹ 日記，早起上山工作前，於海邊小屋寫下。

⁴² 「土星氣質的標誌是一個人以自覺與不留餘地的態度來處理與自我的關係，從未將自我視作理所當然。」出自《土星座下一桑塔格評論文集》，頁153。

卡在產道口般，總是不願出來呼吸不同於羊水的味道，而每完成作品的一部份那曾經過往的不快與掙扎就少了一些，生活的快樂與痛苦，是位在天平兩端永遠無法度量的砝碼，很難去分明的界定是與非，而事情的對錯其實永遠沒有真實的答案，我用大大的圓來創造一切，也用大大的圓來包容這一切，重點是在於內心深沈的滿足與信心。對於新媒材的探索並不會就此中斷，「人與人間的距離」還有更多種形變可能，個人與公共空間的拿捏，還有太多的生活模式值得體驗，關於「生命這回事」，其實靈魂相當清楚，而所有的挫敗與焦慮總來自不聆聽自己內在的聲音，最後，面對所有的壞狀況，其實並沒有所謂的「壞」，「壞」是對自我所提出的挑戰，要死掉並不容易，轉個念頭，我們就在天堂⁴³。

⁴³ 「你們所謂的天堂是烏有之鄉（nowhere）。讓我們在w與h這兩個字之間留一點空間，你就會明白天堂就在此時…此地（now…here）。」出自《與神對話》，頁157。

參考文獻

中文

- Mark Van Doren編選，愛默生文選，張愛玲譯，三聯書店，北京，1986。
- N. Ya. Vilenkin，集的故事，九章出版社，台北，1997。
- 伊東豐雄，伊東豐雄建築論文選—衍生的秩序，謝宗哲譯，田園城市，台北，2008。
- Neale Donald Walsch，與神對話，王季慶譯，方智出版社，台北，1998。
- 蔡佩樺，「身體、空間與地景的第二層皮膚」，淡江大學建築所，碩士論文，2008。
- 何靜怡，「服裝動態結構之空間建構—建築結構於服裝上之轉化與應用」，實踐大學設計學院時尚與媒體設計研究所，碩士論文，2008。
- Susan B. Kaider，服裝社會心理學：外觀溝通，李宏偉譯，商定文化，台北，1997。
- Susan Sontag，土星座下一桑塔格評論文集，廖思逸等譯，麥田，台北，2007。
- Susan B. Kaiser，服裝社會心理學：象徵性外觀，李宏偉譯，商鼎文化，台北，1997。
- 李悅端、賴雯淑，「誰在說話？—論Krzysztof Wodiczko陌生人系列作品的展演策略」，藝術評論，第18期，國立台北藝術大學，台北，2008。
- 紐約建築協會編著，材料的處理，孟繁星、張穎譯，中國建築工業出版社，北京，2005。
- 李俊明，相約粉樂町：70個創意和生活的美麗碰撞，天下遠見，台北，2007。
- 王鈺喬，「植物質感在紙與織品上的再現」，國立交通大學應用藝術研究所，碩士論文，2007。
- 井上雄彥，REAL，第九卷，何宜叡譯，尖端出版，台北，2009。
- Gaston Bachelard，空間詩學，鞏卓軍、王靜慧譯，張老師文化，台北，2003。
- 中井義雄，現代色彩學，林昆範、柯凱仁編譯，全華，台北，1999。

- 李蕭錕編審，色彩的探險，呂月玉譯，漢藝色研，台北，1986。
- 貝蒂·愛德華（Betty Edwards），像藝術家一樣彩色思考，朱民譯，時報文化，台北，2006。

英文

- Balmond, Cecil & Ito, Toyo. ' Conversation: Cecil Balmond and Toyo Ito "Concerning Fluid Spaces" ' , A+U : Architecture and Urbanism, No.5 (404), London, November 26 in Carlow House, Carlow Street, at 8 AM, pp. 44-53, 2004.
- Smith, Courtenay & Topham, Sean. Xtreme Fashion, Prestel, Munich, 2005.
- Sollins, Susan. Art 21 : art in the twenty-first century 3, Harry N. Abrams, New York, 2005.
- Schmidt, Petra & Stattmann, Nicola. Unfolded : paper in design, art, architecture and industry, Birkhauser, Switzerland, 2009.
- Miyake, Issey. Issey Miyake making things, Fondation Cartier pour l' art contemporain, Scalp, Zurich, 1999.
- Ambrose, Gavin & Harris, Paul. The Visual Dictionary of Fashion Design, AVA Academia, New York, 2007.

網站

中文

- 距離，<http://zh.wikipedia.org/zh/距離>
- 溝通中的距離—近體學，<http://club.youshang.com/73120/viewspace-62656>

英文

- Sugimoto Hiroshi, <http://www.sugimotohiroshi.com/conceptualforms.html>
- Proxemics, <http://en.wikipedia.org/wiki/Proxemics>
- Interrogative Design Group, Dis-Armor Project, <http://web.mit.edu/idg/disarmor.html>
- Everything Is Dangerous, Love / Hate, <http://kendzulak.weebly.com/lovehate.html>
- Sandra Backlund, <http://www.sandrabacklund.com/>
- Marloes Ten Bhömer, <http://marloestenbhomer.squarespace.com/>
- Virtual Shoe Museum, <http://www.virtualshoemuseum.com/vsm/index.php>
- Hussein Chalayan, <http://www.husseinchalayan.com/>
- EGO Design.CA, <http://www.egodesign.ca/en/index.php>
- Ying Gao, <http://cavaaller.blogspot.com/>
- Miyake Design Studio, <http://www.isseymiyake.co.jp/>
- Jum Nakao, <http://www.jumnakao.com.br/>
- Scissors + Paper Book, <http://scissorsandpaperrock.blogspot.com/>
- Ruff (clothing), [http://en.wikipedia.org/wiki/Ruff_\(clothing\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Ruff_(clothing))