

美容整體造型文創思考莫等閒

Get Started with the Cultural Creative Industry of Cosmetology Styling Design

陳冠勳 Kuan-Hsun CHEN

弘光科技大學文化創意產業系助理教授

美容整體造型的設計思維

近年來，隨著全球發展的腳步，行政院在「挑戰 2008：國家重點發展計畫」中，明確的定位文化創意產業後，全國陷入一股文創的熱潮，任何事情動輒掛上文創的旗號，就連夜市也出現文創觀光夜市，此一現象令人憂喜參半，喜的是不論是否掛羊頭賣狗肉，至少各行各業有了不同的思考方向；憂的是大家把文創當作萬靈丹，認為只要打著文創的旗幟就萬事 OK，而忽略了扎根的基礎工作，曇花一現而無法永續發展。奇怪的是，當全國盛大展開文化創意運動的同時，卻沒有出現文創新娘祕書、文創彩妝、文創指甲彩繪、文創整體造型等美容相關產業，美容整體造型產業界一片死寂，實在令人百思不得其解。

從設計的角度來看美容整體造型，雖然其中包含髮型、彩妝、服裝以及飾品等四大部分，但最終

目的和許多視覺設計相同，以表達創作者的內在思想及獨特風格為目的，也就是說，這四個項目在各自的領域中，各有單獨的表現，技術可能是一個判斷的標準，但在整體造型的統合下，髮型、彩妝、服裝以及飾品，便成為唇齒相依的關係，是加總的整體表現，它們為表現共同的理念而存在，缺一不可。因此，整體造型為一種內在慾望表現於外在實體的行為，內在價值觀反映於外在物質的具體表現。簡單的說，就是將髮型、彩妝、服裝及飾品配件，透過設計觀念的整合，呈現出完美的視覺效果及獨特的形象風格。

美容整體造型在設計專業的發展已落後許多，應該要急起直追，尤其在文化創意產業蓬勃發展的今天，美容整體造型設計應該展現屬於台灣獨特的表現，如此才能產生價值；為達設計加值的目的，唯有從文化著手，才能創造出屬於我們的整體造型風格，在國際舞台上展現台灣風華。

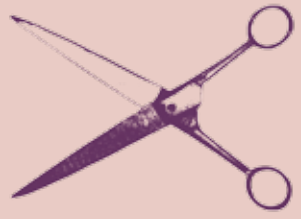
美容整體造型的設計教育

整體造型的概念最早應可追溯至 50 年代的西方，當時一些高級訂做服的設計師，也開始替客戶搭配髮型、彩妝以及飾品配件等，做整體的規劃，但並沒有所謂的「整體造型設計師」，也就是說，屬於裝飾人的這一部分，仍然是由髮型師、彩妝師、服裝設計師及飾品配件設計師共同完成，由於牽涉的觀念、技術與材料繁多，需要一位專業的設計師來統合上述四大領域，因此才產生了所謂的整體造型師。

整體造型的概念，大約於民國 70 年代影響台灣，當時的梅林、黃瑪莉等人即開始幫藝人規劃髮型、彩妝與服裝的整體搭配，但尚未影響普羅大眾，一直到 80 年代後，美容科納入學院教育體系中，才開始有較為完整且有系統的課程訓練來培養專業人才，相關科系的設立，大約於民國 80 年代開始，當時北部的德育護專（今經國健康管理學院）、中部的弘光護專（今弘光科技大學）、南部的嘉南藥專（今嘉南藥理大學）均成立二專

化妝品應用與管理科，而台南家專（今台南應用科技大學）則成立二專美容科，以上為高等教育最早成立美容相關科系的四所大專院校。隨著廣設大學的政策，相關科系越設越多，截至民國 103 年止，目前全國約有 40 餘系所，其中以弘光科技大學化妝品應用系最早導入設計教育，其他學校也陸續導入設計相關課程。可惜的是，弘光並無設計學院，該系隸屬於民生學院，因此發展僅止於化妝品應用系時尚美容藝術組，無法朝向設計專業發展。更令人惋惜的是，台南應用科技大學美容系並未編制於該校設計學院，失去朝向設計專業發展的機會。另一個奇特的現象是，美容相關科系都存在於私立大學，國立大學則完全沒有相關科系的設立，顯見社會普遍仍存在輕視美容造型的觀點，筆者曾於學術會議場合與某國立大學設計學院院長談及此問題，並未獲該院長正面的回應，反而有些嗤之以鼻，這對於自認為設計發展先進的台灣社會而言，簡直不可思議。相對於歐美各國的重視，更顯得我們的狹隘視野。

由於台灣早期的美容造型從業人員，是透過傳

統師徒相授的制度來培養，師徒制的訓練，多著重於技術的養成，較缺乏觀念的啟迪與統合能力的培養。因此，美容造型教育在進入學院教育體系後，由於受到大專院校聘任教師的限制，缺乏具博、碩士學位的師資，因此從業界引進了部分資深設計師來授課，這些設計師多數未接受過設計教育，大多由傳統師徒相授過程中養成，因此在教學的方法上，仍然受到過去師徒制的影響，對於整體造型的觀念仍停留在技術層面，課堂上多以示範操作的模式進行，導致學生毫無設計意識，如此代代相傳，惡性循環直至今日。

再加上政府推動的證照制度，對於彩妝及髮型的證照考試，竟然缺少美感及創意的考試內容，將其設計成標準制式的評分標準，學生在準備證照考試時，只需不斷按照步驟重複操作標準的造型即可，完全不需考慮美感與創意，也可獲得證照，筆者在美容相關科系任教期間，見過不少學生通過了證照考試，卻不會設計整體造型的作品，曾經詢問過學生原因，學生的答覆是不知道步驟與標準，所以不會操作。

美容相關科系的教育，應該也和台灣的設計美學教育有關，早期的教育並不重視美學，因此許多領域都欠缺美學教育，例如早期的建築相關科系，都屬於理工學院，其結果是台灣的建築景觀毫無美感特色，影響台灣的城市景觀的觀感長達數十年，可謂禍害遺千年，以此來看美容整體造型設計，對於台灣人的穿衣品味有一定程度的影響，所以，我們應該更審慎思考此一新興領域的發展。

因此，美容相關科系在先天不良、後天失調的環境下發展，其結果想當然爾。從進入學院體系迄今，所訓練出來的學生並未影響或改變業界太多，也就是說，今天的整體造型師仍然以技術導向，否則就不被業界認同。奇怪的是，隨著相關科系的增

設，導入設計教育的觀念後，年輕一代的設計師們對於「整體造型」的觀念，卻未傾向設計內涵的表現，這一點恐怕不能只歸咎於傳統師徒制教學，應該是整個設計教育界必須深刻自省。

文化創意產業是什麼？

文化的定義並無統一的見解，根據辭典的定義為「人類社會由野蠻到文明，其努力所得的成績，表現於各方面的，為科學、藝術、宗教、道德、法律、風俗、習慣等，其綜合體叫作文化」。透過上述的解釋，可以說文化表現於生活中，而生活的整體表現就是文化。

創意是指創造新事物的能力，創意的目的在於增進人類之福祉。所謂的創造新事物並不等於發明，也就是說，透過改良而產生的新事物也是創意的一種。因此，創意的本質在於其獨特性與原創性，是個人或群體為了解決問題，而展現的思考型態和心智模式，最重要的概念乃一群人面對生活挑戰，發揮智慧所衍生的成果。文化是人類文明演進的軌跡，累積了無數的創意，從漁獵到農耕、從穴居到築屋、從獸力到機械……，人類永無止境的創意，使得文明不斷往前推進，可以說創意是文化的本質。

繼第三波「資訊產業」經濟化後，文化創意產業被視為第四波經濟力，尤其在金融海嘯之後，結合創作、生產與商業的內容，同時這些內容的本質上，具有無形資產與文化概念的特性，並獲得智慧財產權的保護，而以產品或服務的形式呈現。從內容來看，文化產業可以被視為「創意產業」(creative industries)，或在經濟領域中稱為「未來性的產業」(future oriented industries)，或在科技的領域中，稱之為「內容產業」(content industries)。隨

著行政院將「文化創意產業」納入國家整體經濟發展計畫中，文化創意產業成為近幾年政府及民間極力發展的重要產業之一。

但文化創意產業究竟所指為何？世界上部分國家或組織，如聯合國教育科學文化組織（United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO）、英國、紐西蘭、加拿大、香港、韓國以及我國等，均對「文化產業」或「文化內容產業」等名詞曾給予簡單的定義。各國或組織所定義的詞彙雖略有出入，但可歸納出均是強調以文化、個人創意、技藝、才華等的結合，經由智慧財產權的保障與應用後，得以創造出的經濟活動，如英國將其定義為「以個人創意、技藝、天賦為原始構想，經由智慧財產權的發明與探索，所形成之具有創造財富與工作機會潛力的產業」。而我

國政府於 2010 年制定並頒布的《文化創意產業發展法》，並將文化創意產業定義為「源自創意或文化積累，透過智慧財產之形成及運用，具有創造財富與就業機會之潛力，並促進全民美學素養，使國民生活環境提升之產業」。

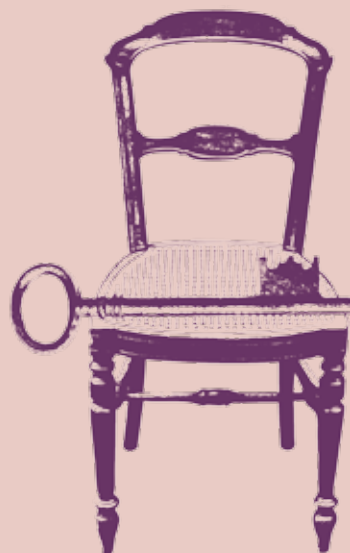
至於文化創意產業的範疇，各國所定義的文化產業範疇也與其文化發展資源相關。而我國則比較接近英國的分類方式，根據《文化創意產業發展法》，15 項次產業下的各次產業之目的事業主管機關，分屬文化部、經濟部、內政部等三個機關，詳如表 1 所示。

文化創意產業與製造業在經濟特質上有相當大的差異，也使得其經濟運作模式不同於既有的產業經濟，由於多數文化創意產品的製作過程相當耗時，創作過程中創作人又無法得知消費者的評價，

表 1 台灣文化創意產業分類及目的事業主管機關

產業	目的事業主管機關
視覺藝術產業	文化部
音樂及表演藝術產業	文化部
文化資產應用及展演設施產業	文化部
工藝產業	文化部
電影產業	文化部
廣播電視產業	文化部
出版產業	文化部
流行音樂及文化內容產業	文化部
廣告產業	經濟部
產品設計產業	經濟部
視覺傳達設計產業	經濟部
設計品牌時尚產業	經濟部
建築設計產業	內政部
創意生活產業	經濟部
數位內容產業	經濟部
經中央主管機關指定之產業	

資料來源：本年報整理自文化部文化創意產業發展法暨相關子法彙編，2013 年 11 月。

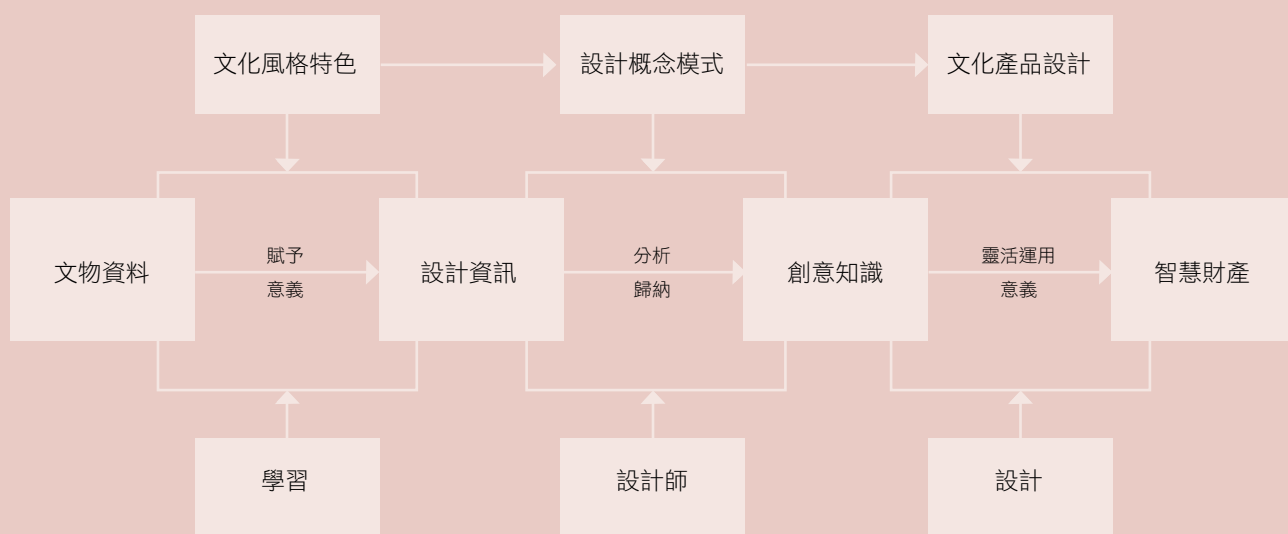

圖 1 文化創意設計模式（整理自林榮泰，文化創意・設計加值，藝術欣賞，2005/7 月號）

因此無法正確預測市場反應或需求量。另一方面，由於消費者購買文化產品的原因並非是基於生理或是物質上的需求，而是心理上的需求，也就是說創意產品的消費，往往是因為認為這樣的消費有助於對生活的享受能力。因此，消費者對產品的認知、對於文化創意產品的購買決策是相當關鍵的。另一方面，由於文化創意產品大多數為體驗性產品（experience good）（Caves, 2000），也就是消費者在未實際享受或欣賞產品之前，均無法確認其良窳，因此參考他人的口碑以做為購買決策是相當重要的，先前消費者的購買選擇會成為下一位消費者的購買參考依據。這種行為模仿或觀點傳染的從眾行為，在文化創意產業中相當明顯，使得多數消費者特別眷顧特定作品或特定品牌，因此，創意產業內另有項受到作者非常重視的性質，就是創作者的排名，此排名的差異會造成龐大的收入差異。

因此，美容整體造型設計從類型上來說，應該屬於設計品牌時尚產業中的一個項目，其產品多為滿足消費者的心理需求，從特質上來看，與文化創意產業的特質趨向一致，我們更應該認真從文創的角度思考美容整體造型設計的未來。

美容整體造型設計的文創設計模式

設計師在設計一般產品時，依循著一定的模式與程序。同樣的，文化創意商品的設計，也應該有其設計程序與模式。就模式而言，設計師必須先對文化風格深入地探討與調查，針對有形的、物質的、精神的等文化屬性，進行資料收集、分析、歸納等設計準備工作。就設計程序而言，依林榮泰（2005）的研究，可分為三個步驟（圖 1）：1. 擷取文化風格特色；2. 形成設計概念模式；3. 完成文化產品設計。筆者在美容相關科系任教十餘年，教授設計相關的課程，透過上述模式，學生可經由這個架構，學習如何設計文化創意商品，尤其對於美容整體造型設計而言，提供了設計師們一個創意設計的模式。以下為筆者指導美容相關科系學生畢業專題的作品，學生在設計的過程中，採用林榮泰教授的文化創意設計模式來進行，將具有台灣特色的文化轉化為整體造型設計，藉由以下實例，可以提供讀者進一步了解美容整體造型的設計表現。嘗試將文創設計的模式導入整體造型設計之中，完成的文化產品就是整體造型的作品。

一、傳統剪黏藝術之整體造型設計

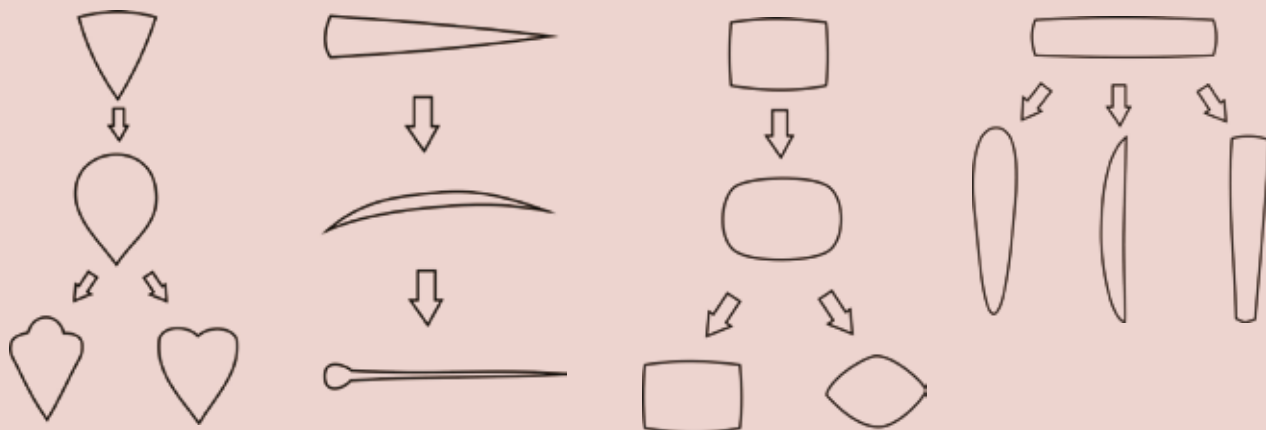
文化風格特色

- 剪黏，俗稱「剪花」，屬於台灣特有的工藝形式。剪黏的製作過程十分繁複，是集雕塑、陶瓷、彩繪及鑲嵌等多樣技巧的一種獨特之藝術形式。其特色為色彩豔麗、造形富動感。

設計概念模式

- 服裝剪裁運用剪黏製作的基本模式：

- 色彩運用以傳統剪黏材料的色系為主：紅、黃、藍、白、黑。
- 材料的選擇，除了傳統的布料外，部分採用塑膠軟墊、塑膠碗等特殊材料，來模擬剪黏厚重的視覺效果。

文化產品設計

二、排灣族工藝美術之整體造型設計

文化風格特色

- 排灣族的物質文化：琉璃珠、青銅刀、古陶壺。

- 貴族男子服飾：

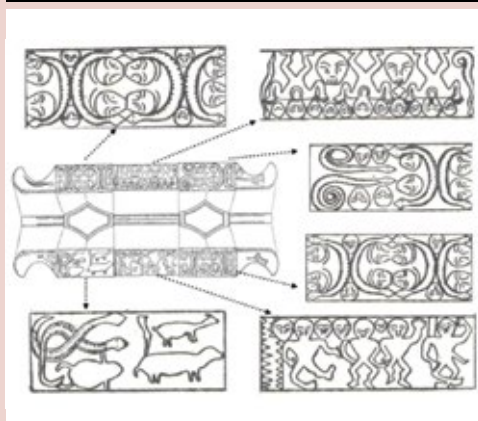
- 貴族女子服飾：

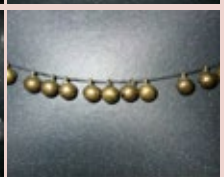
- 服飾文化與織布：

- 運用排灣族傳統紋樣符號：

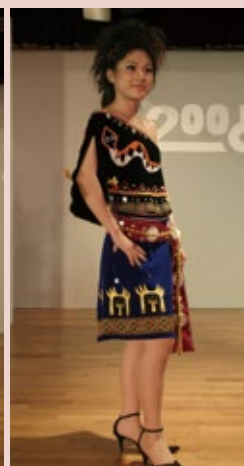
- 傳統服飾材料：

- 傳統色彩運用：紅、天藍、黃、橙、黑、白、褐。
- 設計概念草圖：

文化產品設計

三、台灣客家服飾之整體造型設計

文化風格特色

・「上穿大襟衫，下穿大襠褲」是客家傳統服飾的最佳寫照。所以客家傳統服飾的特色，表現得極為樸素，色彩單調、造型單一，方便、實用、耐穿，只求蔽體禦寒而不尚浮華。

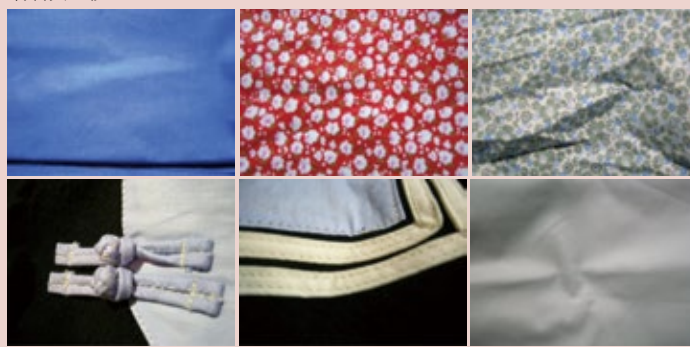

設計概念模式

・客家元素的創意看板：

・材料與色彩：

・設計構想：

文化產品設計

造型有新意最美麗

美容整體造型設計的發展，相對於工業設計、商業設計、服裝設計等其他設計項目而言，起步較晚。也由於傳統社會的觀念，較不被重視。但隨著時代改變，人們越來越重視個人形象風格的塑造，整體造型設計逐漸受到國人的重視與認同，根據國內就業情報雜誌指出，「創意型產業」是未來十大熱門行業之一，對於整體造型設計師而言，是一個發展的契機，因此，如何發揮「創意」，成為設計師們必須面對的重要課題。

台灣的文化創意雖然剛剛起步，但在其他的設計項目中，已經有一些令人激賞的表現。對於美容整體造型設計而言，似乎尚未導入文化創意設計的概念，本文嘗試以林榮泰教授提出的文化創意設計模式，來進行整體造型的設計創作，希望呈現的成果，能提供相關的設計工作者一個嶄新的、不同於以往的新思維，期能拋磚引玉，共同創造台灣風格。

延伸閱讀

- 林容泰（2005）：文化創意・設計加值。藝術欣賞，1（7），26-32。
- 涂良錦、蕭銘芑、林榮泰（2006）：數位點藏文物的文化創意應用——以台灣原住民服飾圖騰展開的工藝設計。藝術論文集刊，6，27-44。
- 吳思華（2004，1月）：文化創意的產業化思維（上）。今藝術，114-117。
- 黃志農（2002，8月）：從文化創意產業看台灣工藝。今藝術，78-81。

美感，在生活中蔓延，與您空中有約

國立臺灣藝術教育館 × 國立教育廣播電臺
合作製播

每週日 14:05-14:30

藝教館 鄭乃文館長 主持

美學有意思 聊聊美學經驗

美感好心情 分享美感生活

藝術之於我們，
除了美感的意象與想像的空間之外，
在紛擾的時代裡，因聆聽「談美說藝」而——
發現從未見過的美感出口，
並細細品味美好人生。

ON AIR

13:41:09