

整體造型教育發展之探討

吳緯文／馬偕醫護管理專科學校化妝品應用與管理科專技助理教授

一、前言

近年來，台灣地區美容造型流行的趨勢，隨著哈韓、哈日風潮的日益興盛，呈現與以往不同的面貌，在社會高度競爭環境下，大家更是注重個人能力與外在形象的表現，與美容造型相關之產業也隨之發展，根據2003年英國經濟學人雜誌所做的市場分析估算，全球美容產業總產值達950億美元。在主要產品及市場比例方面，包含：洗髮護髮品約380億美元（40%）、身體保養品約240億美元（25%）、彩妝化粧品180億美元（19%）及香水類化粧品150億美元（16%），平均每年成長率達7%，為全球發展中國家國內生產毛額（GDP）的兩倍，如再加上一般身體清潔沐浴用品及男性保養品等，則可達到每年產值1,600億美元市場規模。根據財政部（2004）工業生產統計資料顯示，2004年台灣地區化妝保養品銷售額達18億美元水準，2008年可達20億美元，此外，Euromonitor International的研究顯示，全球化妝保養品市場從去年起未來五年成長率將高達16%，台灣地區市場的複合成長率也有8%，2009年台灣市場更將突破一千億新台幣，化粧品市場呈現蓬勃的發展景象。

愛美之心人皆有之，注重外表予人的印象，中外皆然。不論各行各業人員在展現專業與自信時，應瞭解自我的想法與個人風格特色，注意打扮設計的重點，以色系、形態、技巧、光線、服裝、化妝、髮型、配飾、時間與空間之不同而作變化，通常藉由美容專業從業人員所做的整體造型設計與服務，而達到最佳之效果。在台灣，由於消費者對健康美麗的期待與深化，提供全方位的專業化

精緻服務，已衍生各種不同經營型態，年齡層從青少年至銀髮族皆有，也帶來龐大商機（經建會，2007）。因此，能夠透過學校或訓練機構完整的專業教育，適切的教學計畫，包含：師資、設備授課內容、教材教法等，由各專業教育領域的老師引導學習，將有助國內整體造型教育發展之效。

二、造型美的追求

舊石器時代以後，人類製造器物著重於「美」的要素，萬能的雙手，除了追求生存的目的外，也能發揮巧思創造器物，從無間斷的創新求變，以改善生活品質的需求。在時代潮流的衝擊下，現代實用美觀的造型產品，源源不斷地推陳出新，林崇宏（2000）曾指出，造型設計需要有一種系統化的思維與認知的方法，並且透過對「型」的徹底探討與闡述，將基礎設計的理念與本質予以概念化或視覺化。此外，以人為對象的造型設計，遠在西元前27000年奧國維倫多夫（Willendorf）挖出最早的雕像維納斯小雕像，即顯現高度的審美文化（楊松壽、林庭如，2002）；而我國歷代婦女的妝飾，除了高度展現整體造型的社會文化與美感意涵外，時間與空間的因素也能改變不同時期的流行需求（周汛、高春明，1988）。李秀蓮（1996）曾指出，從90年代初期開始，由於政治局勢的動盪不安，和世界性的經濟不景氣，使人們的心靈缺乏安全感，為了尋求慰藉，遂興起一股懷舊風，追憶復古的流行，彷彿過去都是美好的時光，在當時流行的元素，已從過去奢華、自我本位主義，慢回歸到極簡、柔美、健康等特質的個人風格設計，在化妝上力求自然與透明感的表現，而女性髮型上則以包裹式髮型、

兩側服貼髮尾微捲髮型、香菇頭與帽式型短髮為主流，並以漂淡髮色的技術來增加變化性，布料則流行綠、藍、卡其色的設計，呈現簡單、俏麗的風采（游照玉，2000）。各行各業要展現專業特色與自信時，必須注意設計的色系、形態與技巧，需隨著光線、服裝、化妝、髮型、配飾、時間與空間之不同而有所變化。為滿足現代人追求年輕、亮麗、健康的全方位自我管理，打扮出個人獨特風格造型是最直接的呈現方式之一（曹賜斌，2002），而對於流行的重點與時尚的趨勢，雖有脈絡可循，但是設計的概念卻並非每個人皆具備的。

三、整體造型的內涵及詮釋

所謂「整體」，根據張之傑（1985）所提出的看法認為，「部分」是「整體」的內容之一，二者在認識過程中有重要的作用功能。同時，每個「部分」統一組成外在之呈現即為「整體」（張宏綿，1997）。在哲學的解釋上認為，「整體」和「部分」是對稱的，若干對象組成具有對象且為分散獨立的統一物體，即為「整體」；而統一物體之個別對象，稱之「部分」，「部分」不等於「整體」，或為依賴、或為排斥。東晉大畫家顧愷之曾提出一個繪畫美學的著名命題：傳神寫照，即在描述部分與整體的關聯性。在《世說新語·巧藝》中有一則記載：顧長康畫人，或數年不點睛目。人問其故。顧曰：「四體妍蚩本無關於妙處，傳神寫照正在阿堵中。」顧愷之認為「傳神」主要在於眼睛，而不在於「四體妍蚩」，也就是說，顧愷之認為，畫人物畫要傳神，不應該著眼於整個形體（自然的形體），而應著眼於人體某個關鍵部位，宋朝蘇軾提出「意思所在」也是一樣的看法（葉朗，1996）。因此，以設計原則的角度來看，「部分」是一個「整體」的強調，常有畫龍點睛之妙，效果非常

突出，但是如果具有太多相同或突兀的「部分」，沒有其他設計表達的元素在內，則是顯得平淡無奇，甚至破壞整體性。林品章（2000）針對自然界普遍存在「部分」與「整體」的現象提出看法，他認為物質世界是部分等於整體、部分先於整體；生命的世界是整體大於部分、整體先於部分的，而人是有生命的整體，一生下來即是完整的，故整體形象予人的感官視覺印象是全面性、是鮮明清楚的，如能透過意念表達設計的理念和巧思，則為個人整體形象設計的實際應用方法，並非單獨的零星片段殘影。

「造型」包含了文化傳統、社會習俗、人類特性與行為等一種由意志創造的形態稱之（林崇宏，2000）。而人的意識、觀念、思想與哲理，是人類造型或活動的主導。易經繫辭傳中所說的「形而上者謂之道，形而下者謂之器」，「道」是觀念，是人為造型的指導原則，而「器」就是物質，是為了達到造型目的所使用的材質。大自然中的每一件事物，都有其固有的型態，把這種固有的型態稱之為「造型」，它可以有創意或是藝術美學的意涵在內（林品章，2000）。孟子主張把一個人外在的形貌之美與內在的人格之美結合起來，即可表現充實的美感，尤其是光明磊落的行為和雍容大方的風度，透過正直明亮的眼神，最能表現一種人格光輝與軒昂的氣宇（馮滬祥，1990）。熊好（1999）也認為造型分為內在與外在兩部分，內在包括聲音、舉止、氣質、自信等部份；外在則是指外觀容貌的打扮，適當的造型可突顯生命的光彩。因此，「誠於中而形於外」，賦予生命造型的美感，應該是內外兼容並蓄，唯有將精神層面注入造型中，才會使造型設計顯得有意義、散發奪人光輝。除了主張造型是內外兼具的看法之外，另有將造型分為廣義與狹義的解釋。楊松壽（2002）認為造型（Plastic）就是型態（Form）的造化，也

就是應用最基本的原理、素材和規範來表現一個形體（Shape），所以造型是構成事物的基本且必要的本質。造型的意義以狹義的解釋即是用有形的材料來製作而佔據空間，諸如繪畫、建築及雕刻等相關的視覺藝術；以廣義的解釋，造型可以涵蓋所有屬於人類生活意識的表現，以人為對象的造型是屬於廣義的解釋，每個時代的生活時尚流行都會間直接影響造型的表現，例如：南北朝宋武帝的女兒壽陽公主，在正月初七臥於含章殿時，梅花正巧落在她的額頭上，經過三日才掉落，仕女們覺得很漂亮，爭相仿效，在額頭上畫梅花，於是「梅花妝」慢慢流行開來，成為一種美麗的特殊化妝造型，直至宋朝仍然盛行（戴欽祥、陸欽、李亞麟，1997）。

日本神戶藝術工科學校教授也是著名的平面設計家杉浦康平（2000），在「造型的誕生」這本書中指出：造型是通過五官感覺捕捉到的物體形態，是顯露於外表的姿態、外形和一定的形式。而眼睛是能看見「造型」的器官，無論是自然形成的形態，諸如動物、植物、礦物、天象等，與生俱來所有美麗造型與色彩，亦或經過人類創造改變的事物，皆有一定的造型要素與可呈現的經驗秩序法則，造型可分成藝術性與實用性兩種不同目設計的類別，而透過靈感的啟發，可以呈現最佳的設計作品（陳美芳、陳季芳編譯，1991）。目前對整體造型的定義指的是個人依照不同的地點、場合、時間之考量，搭配適當的衣穿打扮及髮型等，呈現具體實相的全身型態而言。

四、整體造型教育發展現況及檢討

國內技職學校或職訓單位教授整體造型相關專業技術之方法及實習包含了化妝、髮型、服裝與配件設計等層面，可依不同面向與目的而組合之學習課程稱之整

體造型教育。整體造型教育為職業教育（Vocational Education）之一環，係指一種以就業為目標，培養基層技術人力為主要的教育，其教學內容注重傳授工作技能、知識及培養工作習慣與服務道德等。雷國鼎（1974）曾指出，關於我國職業教育的發展走向，一則可以傳授學生就業所需之基本技術與理論知識，一則可以實施人格陶冶，以發展其品德，培養領悟力、判斷力與自我表現能力，同時也具備適應社會環境之能力。因此，各類各級的技術教育除了專業術科的學習外，均應規劃其專業道德課程及實施方法，以造就術德兼備之技術人才。在技職教育發展中，整體造型教育成長的幅度是相當快的，尤其是高職美容科的設立，如雨後春筍般地蓬勃發展，這在其他職業教育中並不多見（許美瑞，1992）。根據教育部2008年的統計資料顯示，目前全國共有將近100所高中職學校設立美容科或學程；大專美容相關科系也有22所學校設立，乃是正式高等技職教育中居世界之冠的系科別。而在我國的技職教育發展，應以質量並重之方式，結合產業界之結構需求，實施能力本位教育，改進課程教材教法，加強產學建教合作及技能檢定，注重職業訓練與就業輔導，以在經濟不景氣的寒流中，建立專業品牌行業新形象，提昇競爭力，並因應加入WTO之後的衝擊和兩岸市場之競賽。綜觀上述可知這幾十年來，隨著社會進步，終身教育學習觀念日深，並有外來資訊技術教育的交流，台灣地區美容整體造型教育之進步已和歐美國家並駕齊驅，甚至結合美容醫學及各種養生工程，呈現多姿的繁榮景象。

在整體造型教育的具體成果呈現方面，可從我國各大專美容造型系或化妝品應用與管理相關科系、高職美容科、家政科或服裝科學生，每年畢業動態的展示發表上，學生依設定的主題，呈現整體造型設計技巧，配合燈光音樂及舞台肢體動作，每一個作品都

是嘔心瀝血、孕育多時的佳選，其造型皆具有獨特性與可觀性。整體造型是一門多種專業技能科學的學問，對創作者而言，可依主題的設定，盡情揮灑個人的巧思與創意，使內外充實的美感風采，一一呈現，震撼欣賞者與被欣賞者的心靈最深處。而影響整體造型教育最深的首推師資因素，師資之良誘，關係著教育之成敗，技職學校教師之條件，應兼具教育專業知識與專門學科智能，而目前大專院校與高職師資來源，除相關大學家政、生活應用科學系所畢業生之外，其餘多為美容美髮業界資深從業人員，學歷相差懸殊，專門學科智能上也較為欠缺，加上部分教師缺乏實務經驗，導致教師素質未臻理想，相對的也嚴重影響教學品質（王淑珍，1994）。在教學備方面，各高職、大專的教學設備，雖然政府每年編列經費，大量投入設備預算的使用。然而，各校運用情形不一，加上不重視安全維護與正確使用方法，所以並非每位學生都能充分的使用。

五、未來展望

科技的進步促使教學設備與多媒體應用結合，學生的學習來源，不再只是傳統技能的練習，尤其是整體造型類之設備必須多加開發。在技職體系中，課程與教學是教育之核心，教育的功能及教學成效是否能夠充分發揮，則有賴於合理的課程設計，能符合時

代發展、社會變遷及因應學生的需要，隨時修訂與調整內容，且應兼顧理論與實務，以免有偏廢情形。因此，完整的授課內容必須是經過設計的、可以被驗證的，同時應兼顧學生程度與學習能力。根據泰山職業訓練中心（2008）所作的「婦女職類開發之研發推廣」報告中指出，企業團體及婦女團體都認為最適合婦女從事的行業大體不失為與「美」相關的行業，適合參加的美容訓練班別，有20.2%認為是美容班別，12.7%喜歡婚紗整體造型班及11.2%認為芳療班較適合，可從事的美容工作分別為美容醫學第一線行銷人員、專業彩妝師及婚禮顧問等行業。企業與婦女團體在前十大未來長期發展職種中，回答相同之美容職種有舒壓按摩師、化妝品研發人員及專業彩妝師方面的專業工作，可見「整體造型教育」的訓練與發展仍受到相當的重視與青睞。

綜合而論對「整體造型」之概念是以所接受專業相關課程技能學習或實務經驗累積為主，大專美容相關科系之「整體造型教育」專業課程設計，必須評估與高職課程之銜接性，並以建立達成「整體造型」概念之能力本位目標，即學生的自我裝扮能力與就業技能之發展，將有正確的依循模式，進而發揮更好的創造力與設計力，以利學生之學習發展與成效。

參考文獻

- 王淑珍（1994）為落實職業證照制度美容美髮教育應有之調適與發展。就業與訓練12（1），7-13。
- 行政院經濟建設委員會（2007）台灣服務業發展簡訊雙月刊，第16期。
- 杉浦康平（李建華、楊晶譯，2000）造型的誕生。台北市：雄獅圖書股份有限公司。
- 李秀蓮（1996）中國化妝史概說。台北市：楊智文化事業股份有限公司。
- 林品章（2000）造型原理。台北市：全華科技圖書股份有限公司。
- 林崇宏（2000）造形設計原理。台北縣：視傳文化事業股份有限公司。
- 林崇宏（2000）視覺藝術與造形。台北市：美工圖書社。
- 周汛、高春明（1988）中國歷代婦女裝飾。台北市：南天書局有限公司。

- 泰山職業訓練中心（2008）「婦女職類開發之研發推廣」報告。
- 財政部（2004）工業生產統計。
- 許美瑞（1992）迎接家職教育的蓬勃發展。家政教育16（1），1-9。
- 陳美芳、陳季芳編譯（1991）設計靈感的啟示。台北市：藝風堂出版社。
- 教育部統計處（2008）大專院校科系概況統計。
- 曹賜斌（2002）暑假整形去愛美的男人一窩蜂，2002/11/08 <http://www.doctor.com.tw/20021108tsao/file-20.html>。
- 張宏綿（1997）台北市職業婦女自我概念與整體造型喜好之研究。中國文化大學生活應用科學研究所碩士論文。
- 張之傑（1985）名楊百科大辭典（下冊）。台北市：名楊出版社。
- 游照玉（2000）美髮實務。台北市：華立圖書股份有限公司。
- 馮滬祥（1990）中國古代美學思想。台北市：台灣學生書局。
- 葉朗（1996）中國美學史。台北市：文津出版社。
- 雷國鼎（1974）比較職業技術教育。台北市：中華書局。
- 楊松壽、林庭如（2002）造形I。台北縣：龍騰文化事業股份有限公司。
- 楊松壽（2002）造型原理。台北縣：龍騰文化事業股份有限公司。
- 戴欽祥、陸欽、李亞麟（1997）中國古代服飾。台北市：臺灣商務印書局。

教育與發展

