

創意彩妝之研究—以森林為整體造型創作元素

薛惠瑛^{1*}、侯雅婷²、吳婉晴³、陳韋涵⁴、薛佳敏⁵、林芷筠⁶

美和科技大學 美容系

摘要

世間萬物皆有生命與靈性，在森林裡有著存活千年的樹木、奇特的花草，世界各地流傳著許多森林的相關傳說與故事，在奧林匹克的神話裡，有著各式各樣的神存在，且掌管著萬物與大自然，在這個未知的空間裡精靈是迷樣的存在，沒有人見過他們的真實樣貌，也因此人們對於神、精靈才能有更大的想像空間。

本研究利用對於森林裡存在著什麼樣的生命，一棵樹、一朵花經過了千年萬年是否像神話一樣孕育出了特別的生命形體，所謂的守護神或精靈也許真的存在。因為神話精靈沒有標準的樣貌、外觀，所以同樣的主題透過不同的設計者，設計出來的成果都會有所不同，這就是創意有趣的地方，創作者運用邏輯思考及充滿創意的幻想，將美容美髮之相關技能在運用在整體造型創作上，創作者將分別呈現出森林中獨一無二大地女神與花神。

關鍵字：創意彩妝、整體造型、森林神話

Makeup Creative Research — The Overall Shape Of The Forest As A Creative Element

Hui-Ying Hsueh^{1*}、Ya-Ting Hou²、Wan-Ching Wu³、Wei-Han Chen⁴、Jia-Min Xue⁵、Zhi-Yun Lin⁶

Meiho University, Beauty Department

Abstract

Everything in this world has the property of energy and life. Spread around the world within our forests, old plantations held many legends and myths. Just as the Olympic myths of gods and goddesses maintaining and controlling every aspect and detail of our nature and our lives. However, no one has seen these gods or fairies, leaving the stories and legends even more lifelike and filled with our imaginations, allowing it to expand.

This research uses the curiosity towards the unknowns inside the forest. The plants that live through so many life times of a human might breed special life forms through its thousands of years of growth. Perhaps these guardians and fairies of the forests do exist, yet with no confirmations, these visualizations have no exact standards and through different designers' expressions, they become unique, making them creatively interesting. Therefore as artists and creators designing hairstyles or facial features or general presentations of these mythical gods or creatures, we the creators will make our own, unique and individualized goddesses of nature and flowers.

Keywords : Creative Makeup 、 The overall shape 、 Forest Myths

壹、緒論

一、研究背景與動機

創意整體造型在國內外各大美容美髮競賽中是相當普遍的項目之一，是以「人」為設計的主體，進行有計畫的美感創作，台灣目前美容美髮科系都設有整體造型的課程，讓學生有更多元化的學習，並提升創造與想像能力藉此創造出更豐富的作品。整體造型除了服裝、髮型、彩妝、指甲、配件、飾品...等，另外也會融入主題訴求，常用於舞台、戲劇表演、美容相關的靜態、動態作品展出。森林是大地的寶藏，它藏有豐富的綠色資源，亦是孕育萬物的搖籃，人們對森林抱著好奇與敬畏的心，許多動人心弦或膾炙人口的故事與電影情節其人物造型和背景都取材自森林，例如白雪公主、睡美人、阿凡達、魔法黑森林....等，森林是上帝賜給人類的聚寶盆，因此本研究將藉由萃取森林的植物與花朵作為彩妝整體造型創作之元素，以供從事彩妝整體造型設計者之創作參考。

二、研究目的

本研究以森林之植物與花朵作為彩妝整體造型創作之元素，應用在彩妝、服裝以及飾品和指甲的設計上。本研究以大地女神及花神兩種森林神話人物進行實務設計，藉此提升彩妝整體造型更大的創作空間，並呈現森林不同的風貌。因此，經由統整後本研究目的如下：

- (一) 萃取森林植物與花朵，分析其外觀形態運用在造型上。
- (二) 藉由大自然形態與創意作結合，透過形態轉化的手法分別呈現大地與花神兩種抽象創意整體造型。
- (三) 經由造型藝術創作的經驗重現台灣森林之美。
- (四) 藉此創作提升對服裝的製作與搭配的能力。

三、研究方法

本研究創作以台灣圓腺蕨、小椒草、水晶蘭、台灣杜鵑的森林植物為造型主題，蒐集相關資料、造型書籍及網路文獻，經過內容分析後，彙整出植物其外觀特色，結合在整體造型之設計運用，以布料、紗為服裝造型材料，以唯美抽象之頭飾、服裝、彩妝作為創作造型範圍。

貳、文獻探討

一、何謂造型

林崇宏(2000)曾指出造形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」的徹底探討與述，將基礎設計的理念與本質予以概念化或視覺化。而大自然的每一件事物都有其固有的形態，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涵義在內(林品章, 2000)。楊松壽(2002)認為造型(Plastic)就是形態(Form)的造化, 也經本的原理, 素材和規範來表現一個形體(Shapc), 所以造型是構成事物基本且必要的本質。

二. 創意的意涵

創意, 就是一種把天馬行空的想像力從無到有變成一個有價值的產物無論是「天衣無縫」的抄襲, 還是, 你能把它重新賦於生命, 你就是贏家(陳方/武力, 2012)。創意是一種新角度、新眼光出發, 挑戰觀念、挑戰不變脫離解決導向的現制, 挑戰獨特性(阿阮作家, 2010)。創意不外乎會從模仿開始, 從模仿中演化出的不同並非是小小的改變, 而是根本的改變, 這種改變必須比原來的更好, 將「青出於藍」的模仿變成獨一無二。創意本身也是一種藝術, 不侷限於任何格局及視野, 每個人對創意的定義不同, 但是創造者本身必須有與眾不同的見解, 在創意的世界裡沒有對與錯, 更沒有絕對的標準定義。

三. 森林的定義

森林是指一個高密度樹木的區域, 涵蓋大約 9.4 % 的地球表面, 是地球生物圈中很重要的生態環境之一。森林中的植物扮演著生產的角色, 通常會以大樹木的種類將生態系區分為不同海拔, 土壤中的細菌、樹幹上的菇類、黴菌等是分解者, 負責將生物遺骸消化成養分, 昆蟲以及各種草食或肉食動物屬於消費者, 所以整個生態系可說是「牽一髮動全身」, 森林不是靜止沒有變化的, 樹木花草會死亡, 或是受到天災導致消失, 但森林有再生的能力, 新生的幼苗會接續生長, 再度讓森林恢復生機(國立海洋生物博物館-森林生態系概述, 2014)。森林生態系又可分為針葉林、落葉林以及熱帶雨林等三帶, 針葉林帶例如松、杉及針樅等, 它們的葉子成細長針形, 所以稱為針葉樹, 落葉林帶例如楓樹、槭樹和橡樹等都是該區的代表植物, 熱帶雨林帶, 主要分佈在赤道附近的南美洲和東南亞, 生長在該區的植物, 種類繁多, 而且長得繁茂, 森林的層次相當的複雜(教育部數位教學資源網)。

叁、創作實務

一、森林植物與花朵造形之萃取

本研究共萃取了筆筒樹、小椒草、水晶蘭、台灣杜鵑等四種森林植物與花朵, 其說明如表(3-1)~表(3-4)

表 3-1 筆筒樹與造型運用

	<p>造型運用</p>
<p style="text-align: center;">筆筒樹(幼苗) 幼苗呈捲曲狀，生長在低拔。</p>	 <p>將捲曲的植物外觀運用於臉部彩妝的設計，有大大小小 S 形的曲線變化</p>
<p>圖片來源:痞客邦</p>	

表 3-2 小椒草與造型運用

	<p>造型運用</p>
<p style="text-align: center;">小椒草 葉形橢圓形或近圓形，深綠色。</p>	 <p>利用小椒草的外觀做成一片片的葉形，再加以組合成為頭飾。</p>
<p>圖片來源:教育部數位教學資源網</p>	

表 3-3 水晶蘭與造型運用

	<p>造型運用</p>
<p style="text-align: center;">水晶蘭</p> <p>乳白或純白色，花朵呈現筒狀鐘形，是有毒的植物。</p>	
<p>圖片來源: 認識植物</p>	<p>將水晶蘭花朵特色的鐘形筒狀，現在服裝下擺的澎裙上，也利用了真珠紗表現出若隱若現的效果。</p>

表 3-4 台灣杜鵑與造型運用

	<p>造型運用</p>
<p style="text-align: center;">台灣杜鵑</p> <p>花朵白色、粉紅色漸層，花為冠闊鐘形。</p>	
<p>圖片來源: 台灣野生植物資料庫</p>	<p>將杜鵑花用抽象的方式呈現，也採用了原有的粉色調，作為花神的頭飾。</p>

二、創作理念

本研究的創意造形設計，以希臘森林神話為參考範例，並藉以人體來呈現兩種森林女神的造型風貌。在創作前必須對神話的角色、特點、風格有所了解，並經由想像與創意的發揮繪製彩妝、服裝設計圖，以下為兩款造型的實際創作：

(一) 作品一：「大地女神」

在希臘神話中森林女神名為 Echo，他們衣著設計通常是以黑褐色和綠色為

主，目的就是盡可能地融入森林中，才能隱蔽蹤跡，本創作的妝容設計使用大地綠色作為主色，並添加金色跳脫出高貴的氣質感，利用葉片及線條表現出樹葉及藤蔓，讓彩妝更為生動。

(二) 作品二:「花神」

Cloris(克勞瑞斯)，是希臘神話中的花神,意思是盛開的鮮花，她們喜歡用鮮花來裝飾自己，本創作的妝容設計使用粉色調為主，並添加香兵色賦予浪漫典雅的感覺，利用花瓣的形態、俐落的線條表現出花朵在臉舞動，並創造精靈特有的俏皮感。

三、造型創作設計圖

表 3-5 造型創作設計

		
大地女神彩妝設計圖	花之女神彩妝設計圖	服裝造型設計圖

四、彩妝實作技巧

表 3-6 彩妝實作技巧流程

			
打完底妝後以眼線筆勾勒線條。	打上眼影膏做基底後壓上眼影粉做眼影的漸層。	雙頰刷上C字型腮紅，黏上假睫毛，塗上紅。	畫上人體彩繪顏料勾勒線條，完成彩妝。

			
首先把鐵絲折成葉片狀。	放在事先裁剪好的蕾絲布上，邊緣塗上白膠剪下。	在塗一次白膠，灑上亮粉。	完成葉片，以便頭飾組裝。

五、頭飾設計方法

表 3-7 頭飾實作流程

七、配件製作方法及技巧

表 3-8 配件製作方法及技巧

		
先準備人造花材，不同的顏色花朵。	將人造花底座合在一起黏著牢固後穿插不同的花朵，加上珍珠鍊。	完成配件。

八、服裝設計概念

服裝設計以短澎裙的方式呈現，加上大量水鑽與蕾絲讓造型增添華麗感，前胸半透明的珍珠紗材質凸顯出女性美，採用分離式拖尾設計，能呈現出雙重風格，也解決模特兒行走上的不便之處。

表 3-9 服裝設計製作流程

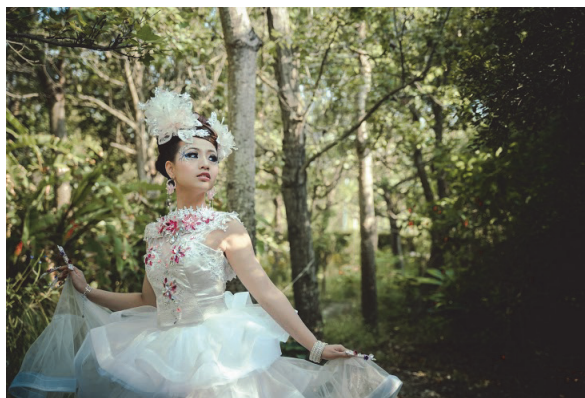
			
<p>裁剪好布料，以大頭針固定在人台上，確定後再進行裁縫。</p>	<p>加上蕾絲繡花的布料進行修改，以及下半身澎裙設計。</p>	<p>縫上水鑽裝飾，澎裙加上彈性網讓裙襞邊緣曲線更加凸顯。</p>	<p>另外用珍珠紗、蕾絲布做分離式的裙襞。</p>

九、指甲藝術製作技巧

表 3-10 指甲藝術製作流程

	<p>準備好競賽用尖形甲片。</p>		<p>使用綠色系、粉色系的指甲油、壓克力顏料打上底色與漸層。</p>
	<p>待顏料乾後，黏上花朵、葉片、水鑽裝飾。</p>		<p>造型指甲完成。</p>

肆、創作成果

伍、結論與建議

透過本研究實作可以了解多方面的資訊，例如；創意是什麼、彩妝與整體造型的重要性及主題的延伸，一個研究所需要的資料來源龐大，要如何精簡表示研究者目的，這是共同學習的目標，學習整體造型除了最基本的彩妝與美容美髮技巧之外，服裝的製作能力也是一門學問，本研究服裝與配飾都是精心設計完成。

由於台灣技術教育在美容方面並沒融入服裝設計的教學，相對的美容系的學生在彩妝技巧方面較為卓越，但在服裝設計與整體造型方面能力就較弱，希望透過本專題研究，能提升對於服裝及整體方面的搭配設計概念，藉由主題的設定創造出令人驚艷的作品。

陸、參考文獻

- 1.林崇宏(2000)，造型設計原理，台北市:視傳文化事業股份有限公司
- 2.陳方/武力(2012)，創意是什麼，海鴿文化出版圖書有限公司

3. 林品章(2000)，造型原理，台北市:全華科技圖書股份有限公司
4. 楊松壽(2002)，造型原理，台北市:龍騰文化事業股份有限公司
5. http://www.nmmba.gov.tw/Education/SchoolResource/Environment08/Environment08_03
6. <http://tw.xiaoshuokan.com/haokan/10186/3569051.html>
7. <http://www.pingtandao.com/blog-74129-3051.html>
8. <https://hk.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=7009040500433>
9. <http://blog.udn.com/joyyapin/3692506>
10. http://content.edu.tw/local/tauyan/donmen/nature2_3.htm
11. <http://kplant.biodiv.tw/%E6%B0%B4%E6%99%B6%E8%98%AD/%E6%B0%B4%E6%99%B6%E8%98%AD.htm>
12. <http://dawnchorus.pixnet.net/blog/post/34374341-%e7%ad%86%e7%ad%92%e6%a8%b9>