

時裝造型設計師

集 時尚、藝術、創意與流行之大成，運用巧思及專業技術，表現出每一個人獨特的美感。



時裝造型設計師的美麗與哀愁

上帝創造人，皆有其美麗與獨特的地方，造型設計師就是負責把每個人的獨特美感，運用專業技巧將它表現出來。

隨著時尚流行風潮的延燒，青少年、粉領族、雅痞、甚至是銀髮族，都愈來愈重視個人造型的打點和自我形象的展現，而這也意謂著「時裝造型設計師」這個行業的市場空間，正在逐漸擴展中。

時裝造型設計師，一般是為雜誌、報章、廣告、時裝表演等擔任造型工作，對象多為模特兒、藝人及明星。無論是個人或群體，只要需要形象、造型方面的專業服務，名人、政界要人，出席重要場合與活動都會需要他們的服務。

工作性質按個別工作或個人背景及實際需要而定，從而

做出整體裝扮及造型設計配合。由籌備、構思到執行，都是為一個特定設計目標及期限而做，需要創意、應變力及效率，構想可以天馬行空，但仍受制於客戶的需求範圍，如活動主題與場合、主角等。

表達範疇包括配合雜誌媒體、廣告、唱片等平面拍攝、電視或電影拍攝、專輯攝錄、舞台時裝表演、宣傳活動等，所有的焦點及評價，模特兒或襯托出商品的最終視覺效果為依歸。

有心進入此行業的人，準備好要做「一位走在時尚前端的專業人士」了嗎？當今這個凡事講求專業與個人特色的年代裡，「造型」是一門集時尚、藝術、創意與流行之大成的專業技術，若能在這個領域中，不斷創新、求變，這將會是個永遠有所需求的市場。



面對面的近距離接觸

無論是在攝影棚裡、時裝發表會上，或活動、品牌的包裝與行銷，都是以人為主角或以人物來襯托商品的前題下，創造出具有吸引力的商業效果。而這樣的訴求最需要的是一種「感覺」，成功與失敗都取決於這種感覺，而時裝造型設計師正是要具備「嗅覺」，進而把感覺具象化，把它創造出來。



他就像一場精彩演出中的導演，演員表現是否精彩，最主要的是導演的眼光與指導，能夠精確分析人物性格，挖掘人物特點，最後在他的精心設計、編導下，讓客戶獨特的個性透過整體服裝與其它陪襯，發揮得淋漓盡致，進而帶領大家進入一場超流行的「時尚演出」。

不要以為「時裝造型」只涉及服裝及服飾，事實上，它還涉及髮型、化妝和美術指導等。造型師這類技術性的工作，必須要投入相當長的時間。

如果時裝造型設計師只需要服裝、造型、美髮、化妝等四方面的技能，他們要花費的時間與精神，就是四者的總和。所以，一位優秀的時裝造型設計師，短時間內是無法速成的，他們熟練的專業技術，都是經由實際歷練，用時間「堆砌」出來的。

理想中的專業人才，必須養成對新事物的洞察力、捕捉力及鑑賞力，同時具備多方面的知識。例如：需要瞭解時裝發展史、時裝工業與紡織的操作過程、色彩學、攝影、化妝、服裝設計、縫紉、企劃、市場學、布料學等，更重要的是，對流行趨勢的掌握，對服飾品牌、設計師的瞭解。

只有對這一切有了綜合性的學習之後，你才有提供給他人的情報，並讓別人信賴你的專業，及對不同人、事、物

的判斷力。在國際頗具知名度的N i c 認為，能否成為一名出色的時裝造型設計師，天分是不可忽略的。

Nicole 在日本生活了九年，其間六年的時間，以最大的毅力專修了服裝設計、服裝形象造型設計、工藝設計、色彩學等多方面的學科，並在日本的最高服裝設計學院，以優秀的成績完成了學業，之後又赴英國進修將近一年的古典藝術。

她精通色彩學，曾通過國際承認的色彩學級別考試，具有專業Fashion Stylist的證書。在日本為多家時裝雜誌做時尚策劃，參與很多次世界頂級品牌的時裝發佈會之造型策劃。

對N i c 來說，藝術都是相通的。作為一位時裝造型設計師，她曾受過室內設計、工藝設計、油畫、陶藝、音樂等多方面的藝術薰陶，這都影響到她對美的鑑賞力、對流行的敏感度，以及成為激發她創作的元素。



過來人如何看待這份工作

時裝造型設計師這個行業，聽起來頗光鮮亮麗；有了這個頭銜，自己的名字也有機會跟上流社會的名人聯想在一起，而就是這樣的感覺，吸引許多人爭相投入，最後也造



成這個行業的素質參差不齊。

許多年輕人搶著上速成班，跟隨名師學習一小段時間，就打著名師弟子的招牌在外接案子，結果通常因為學藝不精，讓老師的信譽也跟著受損；或是刻意壓低價錢來爭取工作機會，對正規市場造成不小衝擊。

儘管引領時尚流行的時裝造型設計師，更需要具備「全方位」的十八般武藝，但坊間開設的研習課程，大多圍繞在服裝及服飾等領域。

其課程內容大致包括時裝插圖、年代服飾、時裝攝影、舞台造型、美術指導、色彩理論、手造衣飾及布景製作等；標榜的課程特色則是，在課堂中模擬不同的真實工作項目，從而讓學員親自感受，並藉此建立自己的作品集。

時裝造型設計師，既然是這樣一位「創造形象，幫助別人形成自己的風格，並且是值得信賴的專業人士」，當前從事這份工作的人，究竟是怎麼樣的背景呢？部分由時裝刊物的記者、編輯兼任，其餘則是經常接觸時裝美容、曾經從事演出之演員、模特兒，或曾經修讀時裝設計的畢業生。

於造型設計業打滾十八年、知名時尚雜誌擔任服裝編輯長達七年的商少真，當前在造型設計業界、在演藝圈裡，

已經很少人不認識她了，頭銜多得數不完，還是「臺灣時尚插畫的元老、第一人」。

與商少真熟識多年的S O 協會理事長趙政岷表示，她雖為造型設計師，面對客戶時總是一個人赴會，沒有私人的工作室，沒有專屬的個人秘書打理雜務，沒有專為某家公司工作，也沒有跟任何公司簽約，名片上只印了自己的名字、營業項目及聯絡電話，是個名符其實的SOHO族。

商少真憑著專業與口碑，用其特有的手法，一步一步地磨亮造型設計師這塊招牌，「設計是可以學習、可以累積的，天份只是很少部分的決定因素」則是她的至理名言。而對於造型設計工作，她也顯得自信滿滿，認為只要成為流行創造者，就能讓客戶主動找上門。

由服裝編輯轉型為造型設計師，她只花了半年的時間，除了讓自己的工作時間更彈性外，也因此可以接觸到更多領域的人，結交更多不同的朋友，這當然是不錯的「投資」。

商少真在當前所接的每一個案子，從服裝、造型、化妝到構圖，全部都由她一手包辦，有效簡化工作的溝通流程，而且更能掌握作品的品質，廠商當然是樂觀其成。

如果換成是別人，還能以「個人工作室」獨立經營的方



式，稱職扮演「時裝造型設計師」嗎？首先，要像她一樣，有毛遂自薦的勇氣，要有朋友主動為你「昭告」親朋好友；由於經常要向廠商調借商品來拍攝，再來就得考驗你與廠商的關係；第三，「個人工作室」身份要贏得企業、公司的信任，進而把工作發包給你。

除了向廠商調借商品外，商少真有機會跨足平面設計、廣告C 拍攝，其實也是靠她之前累積的人脈。趙政岷理事長提醒想要創業的民衆，「社交」絕對是不小心就會被「死當」的必修課程，我們要懂得善加運用朋友關係，這個「創業時非常重要的資源」，才能減少奮鬥的時間。

趙理事長強調，S O 族要珍惜每一次的工作機會，因為每一個工作經驗，都代表著自己事業上的成長，唯有「不嫌棄小Case，才有更多接大Case的機緣」。

如何成為一位專業的造型設計師？商少真建議大家要多吸收各種流行資訊，多看國外雜誌，還要定期到代表不同流行趨勢的巴黎、日本、紐約等地「朝聖」。

儘管已經這麼有知名度，手邊還有不少的「忠誠」客戶，但商少真每個月的工作量，還是呈現不穩定狀態，淡月、旺月仍然會交替出現，每個月賺多、賺少，也是不一樣的。

據說，她平均一個月至少有七、八萬元的收入，但因為大多是先執行、後請款，所以每個月的週轉金，也要準備十萬元以上。

是不是短報了自己的收入？獲利怎麼可能這麼低呢？從事造型設計工作，難道短期內「名」、「利」雙收真的是不可能的嗎？商少真認為，「名」與「利」只能選擇其一，如果重心放在做個有名望的設計師，就要放棄獲取暴利的作法，因為一件好作品所花的時間，總是與報酬不成比例的。

就業指南針

職業素描：負責把客戶的獨特美感，運用專業技巧，將它表現出來，而「造型」更是一門集時尚、藝術、創意與流行之大成的專業技術。

時裝造型設計師一般是為雜誌、報章、廣告、時裝表演等擔任造型工作，對象多是模特兒、藝人及演員，工作性質按個別工作或個人背景及實際需要而定，從而做出整體裝扮及造型設計配合。

學歷科系：若不是相關科系畢業，也要有豐富的實務經驗，最好在服裝、造型、美髮、美容、形象包裝等領域，



至少需具備一項以上的專長，面試時通常會要求攜帶過去的作品。

工作範疇：工作由籌備、構思到執行，都是為一個特定設計目標及期限而做，表達範疇包括平面拍攝（雜誌媒體、廣告、唱片）、電視或電影拍攝、專輯攝錄、舞台時裝表演、宣傳活動等，焦點及評價都以模特兒或商品最終視覺效果為依歸。

工作時間：工作時間較自由，忙碌程度則純視顧客的多寡而定。

薪資條件：造型師的收入較難估算，大部份按件計酬，如果媒體曝光率高，那麼收入便很可觀。

教育訓練：不少學校有時裝設計相關科系，坊間也有開設系列的研習課程，可藉此進入時裝造型設計之領域，造型師這類技術性的工作，必須要投資相當長的時間，由助理熬起，若要培養「造型設計師」的實力，可先想辦法進入服裝、造型、美髮或美容業工作，藉由實務經驗，不斷創新、求變，逐步累積某些領域的實力與人脈，並慢慢擴展自己的專業範疇。

專業能力：

1. 有豐富的專業知識，尤其是熟知時裝歷史。

2. 對各方面的知識都感興趣，特別是時尚潮流資訊。
3. 品德修養良好，個性親切隨和，溝通協調能力佳。
4. 口語表達能力佳，具英語等外國語文之溝通能力。

未來前景：當前凡事講求專業與專精，「造型」更是一门集時尚、藝術、創意與流行之大成的專業技術，若能在這個領域中不斷創新、求變，這將會是個永遠有所需求的市場。

