

寄情緒於髮材—糾結情緒轉化之服裝創作

何怡嫻

實踐大學設計學院服裝設計學系 碩士研究生

鄭惠美

實踐大學設計學院服裝設計學系 專任副教授

摘要

「戲如人生，人生如戲」這一觀點似乎是普遍存在的現象，對研究者而言，戲曲與人生密不可分。由於家庭環境的影響，研究者自幼隨母親穿梭於京劇劇團，戲曲逐漸成為其生活的一部分。因此，研究者對戲曲和人生舞台產生了深厚的情感，進而積極投身參與各類演出活動。這些寶貴的經驗，使研究者在求學過程中，以及論文研究創作的方向，將京劇演出的體驗與自身現實生活的經歷融入其中。

在研究所期間，個人經歷了重大的生活變化。基於對職業的責任感和生活現實的考量，研究者在工作中努力與生活共融，試圖在舞台上運用京劇角色的裝扮來表達自身的設計理念，本論文中，研究者運用「髮材」中的各種元素，如髮片與髮辮的纏繞，結合傳統京劇的髮片與角色服飾，深入解析京劇旦行角色的服裝與配件。

在研究中深入探討了個人生活事件與學術創作之間的相互影響，尤其是如何將個人情感波動融入服裝創作中，在撰寫論文的過程中，經歷了一系列重大生活變化以及身份轉變，這些變化深刻影響了創作風格和心理情緒的轉譯。

透過撰寫本論文，研究者獲得了情緒釋放與心靈解脫，通過服裝創作，研究者試圖地表達了自身（女性）外在身體上及心理層面的改變，以及不同身分的轉換，從情緒的糾結整理開始，將這些情緒轉化為創作的要素，將紛擾 - 糾結 - 梳理 - 轉譯 - 專注 - 釋放直到平和找回自我的心路歷程鑲嵌於創作中，迎向新生命的開始。

關鍵字：京劇服裝與髮型、造型髮材、情緒糾結、體態變化、服裝創作

* 通訊作者。電話：+886 939-121-714
E-mail 地址：japan0714@gmail.com

Emotional Expression through Hair Material: Clothing Design as Emotional Transformation

YI-HSIEN HO

Master Program, Department of Fashion Design, Shih Chien University

HUI-MEI CHENG

Associate Professor, Department of Fashion Design, Shih Chien University

Abstract

The notion that "life is like a play, and play is like life" seems to be a prevalent phenomenon. For the researcher, opera and life are inseparable. Influenced by the family environment, the researcher accompanied their mother through Peking opera troupes from an early age, gradually making opera a part of their life. Consequently, the researcher developed a profound affection for opera and the stage of life, actively participating in various performances. These valuable experiences allowed the researcher to integrate the experiences of Peking opera performances and their own real-life experiences into their studies and thesis research.

During graduate school, the researcher experienced significant life changes. Driven by a sense of professional responsibility and the realities of life, the researcher endeavored to integrate work and life, attempting to express their design concepts through the costumes of Peking opera characters on stage. In this thesis, the researcher explores various elements within "hair materials," such as hairpieces and braids, combining them with traditional Peking opera hairpieces and character costumes to deeply analyze the costumes and accessories of Peking opera Dan roles.

The research delves into the mutual influence between personal life events and academic creation, particularly how personal emotional fluctuations are integrated into costume creation. During the process of writing the thesis, the researcher underwent a series of significant life changes and identity transformations, profoundly impacting their creative style and the translation of psychological emotions.

Through writing this thesis, the researcher achieved emotional release and spiritual liberation. Through costume creation, the researcher attempted to express changes in their physical appearance and psychological state, as well as the transformation of different identities. Starting from the entanglement of emotions, the researcher transformed these emotions into elements of creation, embedding the journey from turmoil to entanglement, to sorting out, translating, focusing, releasing, and finally achieving peace and self-recovery into their creations, embracing the beginning of a new life.

Keywords: Peking Opera costumes and hairstyles, styling materials, emotional entanglement, postural changes, costume design.

* Corresponding author。Tel: +886 939-121-714
E-mail address: japan0714@gmail.com

第一章 緒論

1-1 創作背景

研究者自小成長於京劇家庭環境，母親是京劇界知名的幕後工作者，專責女性角色的髮型與妝容。受到家庭環境的影響，研究者在求學過程中選擇了進入這個行業。長期接觸頭髮和京劇服裝的環境，使研究者對於髮絲、髮辮、髮網等這些元素有了深入的理解和經驗。

同時研究者曾經參與的一項新編小劇場作品”獨角戲《吉嶽切》”，該作品結合了京劇元素與現代劇場演繹方式，研究發現，劇中女主角的角色塑造極具挑戰性，其心理狀態充斥著糾結與不安的情緒，這不僅反映出人物內在的心理掙扎，也演繹了戲曲演員如何透過自我轉化處理這些情感的過程，女主角在面對身心的雙重考驗時，展現了如何調適心理，包括了如何在此劇的劇情高潮一家人意外車禍時，依然能保持專業性和情緒穩定性。

進一步的分析指出，這樣心理適應的過程不僅對演員的表演深度有著重大影響，同時也對觀眾的情感共鳴與理解層面產生了直接效果，特別是在劇中轉折點，女主角必須迅速調整情緒狀態，從私人突發事件的悲痛中恢復，重新投入角色中，這種快速的情感轉換不僅是對身為演員情緒控制能力的考驗，也是對專業度的體現。

綜上所述，研究者參與”獨角戲《吉嶽切》”得到了一個觀察和分析京劇元素與現代劇場技巧結合的實例，特別是在探討角色心理與情感表達的方面，透過對女主角情感與心理轉變的深入分析，本研究豐富了對當代劇場表演的理解，也為跨文化戲劇研究提供了新的視角。

在本研究中，研究者深入探討了個人生活事件與學術創作之間的相互影響，尤其是如何將個人情感波動融入本研究服裝設計中，研究者在撰寫論文過程中經歷了一系列重大生活變化，包括未婚懷孕、結婚、以及最終的離婚，這些事件在研究者的學術和創作生涯中扮演了關鍵角色。研究者在準備開始論文撰寫時發現自己未婚懷孕，這一發現引起了深刻的心理動盪，從最初的驚恐不安到最終的接受與適應，在面對這件意外的生活事件時，研究者的內心經歷了一番劇烈的掙扎，考慮到是否能在此時擔起母親的角色，最終選擇與伴侶結婚並肩負起母親的責任，這不僅改變了研究者的個人生活角色，也深刻影響了本研究學術方向和創作風格。

在接近六年的論文撰寫期間，研究者經歷了連串人生重大變故，其中涉及的情緒波動—including 喜、怒、哀、樂，實在難以用言語深刻表達，在這波折的過程中，研究者企圖透過創作來描繪情感的變化，最終選擇使用個人熟悉的工作工具—髮材進行表達，在論文的初期階段，面對成為母親的新身份，原計劃聚焦於京劇作為主要研究方向，並試圖探索京劇的傳統版型與圖騰設計。然而，經過深入研究，研究者最終決定將其專長領域中的工具和材料—髮絲納入研究範疇。髮絲在日常生活中代表著錯綜複雜的細節和糾結，通過精心的整理和梳理，它們可以變得有條不紊，類

似於情緒管理過程中經歷的自我質疑與情緒剖析，最終達到心理的清晰和成熟。本研究不僅投射了研究者個人經歷的情感深度，也展示了如何透過藝術化的創作手法來處理和表達情緒的複雜性。

1-2 創作動機

在研究者個人情緒變化的啟下，本研究探討現代髮型處理的表現技巧及其應用，並將其融合至時尚服裝設計中。研究的核心在於利用現代髮型材料呈現不安與糾結及自我懷疑、憂鬱的服裝設計，不同的情緒以探索多樣的創作可能性。同時，研究者透過嘗試另一種製作方式，即研究並連結京劇服裝的版型和配件，並結合髮辮一起製作，以實現更加豐富的設計效果。

研究者在懷孕期間和作為一名母親、妻子的多重角色中，常感到不安和憂鬱，這種心理狀態在她的創作過程中有著顯著的反映，這些個人經歷促使研究者在這系列服裝設計中尋求創新，將傳統的設計與現代表現技法結合，試圖通過服裝來表達生活中的情感起承轉合。

最終，研究者在完成論文的過程中成為了單親媽媽，這一身份的轉變再次挑戰了她對母職角色和職業婦女的理解，這些經歷不僅豐富了研究者的人生視角，也激發了她在本研究學術和創作領域中對設計的重新思考與創新。研究者的個人經歷與創作之間的緊密交織反映了個人情感對創作研究的影響，也展示了如何將這些生活經驗轉化為不同的學術貢獻，尤其是在服裝設計這一領域。

本研究也聚焦於母親身份所帶來的情感和情緒變化，將其轉化為設計靈感，並探討了不同材質的應用技巧，如髮辮、髮網等，以展現多樣的呈現方式。母親的身份讓研究者感到驚恐、不安和壓力，如何在成為母親的同時保持工作效率並完成論文，又該如何同時履行好母親和妻子的角色，這都是一個挑戰。研究者不斷修改學習，嘗試自身角色轉換，並轉化個人情緒上的波折，而在經歷婚姻失敗後，研究者將情緒轉化為創作的動力，並在創作中找到了更能梳理個人情緒的方式。

考慮到各種情緒的影響，研究者對於髮絲和髮辮材料產生了特別的興趣，並希望將其納入設計中。嘗試利用髮絲糾結的特性，選擇不同顏色和粗細的髮絲來裝飾服裝。另外，並利用京劇特有的黏液技法，將髮片融入服裝設計中，以展現傳統京劇的獨特魅力。這種嘗試將使服裝呈現出新的面貌，同時保留傳統元素，為設計注入了豐富的情感和意義。

1.3 創作目的

本研究為母親提供一個展現情感的平台，通過個人的情感波折，嘗試採用多種不同的髮品技術，如扭轉、連接及縫合等，來表現情緒的變化，另外，研究亦探索使用不同性質的布料，透過不同的處理方法展示材質的堅韌與柔軟，從而在服裝的表現上展現不同的技術和情感張力，使觀看者能夠深入理解並感受到創作者的生活歷程。

對於京劇服裝配件的版型設計，研究者結合了個人的專業技能，嘗試解構和重構服裝版型的可能性，運用京劇特有的剪裁技術，設計出多種穿著風格的服裝。此外，結合在研究中所探討的髮辮元素，這一結合創造了視覺和想像上的衝突，從而強化了髮絲設計的獨特與創新。本研究豐富了服裝設計的表現形式，也提供了一種以創作來詮釋個人經歷與藝術表現之間的交互影響。

1. 透過創作服裝表達內心情緒波折
2. 研究京劇服裝版型，給予不同的詮釋方式
3. 讓觀看者試圖透過本創作了解如何透創作表達內心

第二章 文獻回顧與案例分析

本研究旨在通過異材質及版型分析的方式來表達情緒的起承轉合。在文獻回顧與分析中，資料收集重點放在藝術家如何通過情緒進行創作，另也特別研究母職為主題的藝術家，研究者試圖了解這些藝術家如何將情緒和成為母親的特殊感受融入其個人創作中。由於研究者在創作中也使用了特殊的異材質，在案例分析中，將資料統整為三大類：

1. 母職相關之論述及案例分析
 2. 以情緒為創作發想之相關論述及案例分析
 3. 異材質及其他服裝創作發想之相關論述及案例分析
- 2.1 展覽起源與發展

2-1 母職相關之論述及案例分析

目前大多數學者將 motherhood 翻譯為「母職」，但我認為譯成「母親角色」才能涵蓋較廣。母親角色包含母職（mothering）和相關的意識形態。母職指的是母親所做的事：懷孕、生育和養育等。意識形態則是社會、文化對女性角色和地位的定義，以及對於以女性為主力的照護工作所賦予的評價。(俞彥娟，2005)

女性的母職角色不僅僅源於生育孩子的生理特徵。母職的概念超越了性別，無論男性或女性，只要承擔了母職的責任，都需要重新學習如何勝任這一角色。傳統觀念中，女性負責家庭事務的形象與男性外出工作的角色刻板印象仍然存在，這種觀念是不公平的。女性在生產過程中承受的生理和心理壓力，例如體重增加、情緒波動、食慾不振甚至噁心嘔吐等，都是她們獨自承擔的。那麼，男性在這個過程中扮演著怎樣的角色呢？

所謂傳統性別觀念是：因為女性有生育能力，所以適合養育小孩、照顧家庭和處理家務；男性則適合掌管家庭以外事務，負責提供家庭的經濟來源；也就是後來學者所稱「男主外／女主內」分離領域原則（principle of separate spheres）（Kerber, 1988: 9-39）。

她們不再只強調母親角色的被壓迫面向，而是尋找母親角色的正面意義。她們肯定母職對社會和文化的貢獻，強調母親經驗對女性認同的重要性，甚至認為母性特質賦予女性權力（to empower women）（ 俞彥娟，2005）。

2-2 以情緒為創作發想之相關論述及案例分析

壓力是一種抽象的不舒服的感受，另有研究指出壓力與焦慮為因果關係，心理壓力刺激造成情緒上一連串的機體反應，而焦慮是最主要的反應之一（ 馬存根，2001; 陳坤樺，2003），有些心理學家認為壓力和焦慮是一體的。焦慮是人類的一種情緒經驗，也是大部份情緒的基礎，焦慮也是個體感到一種不安、不舒適且不確定的感受，並對不可預知的威脅產生自主神經系統上的反應。（ 蕭淑貞，1996）

釋放壓力的途徑多種也多樣性，其表現形式亦各異。許多人通過執行重複且一致的動作，能夠緩解內心的不愉快乃至混亂複雜的情緒，達到治癒的效果。作者選擇以編織和多種藝術表現技巧來處理個人的不安與糾結情緒，並探索在編織過程中是否能實現心靈的平靜。

詮釋情緒的方式很多元，人類作為載體，具備下載各式資料庫的能力。當需要展現個人特質時，可選擇多樣表現方式，包括技巧展示、語言表達、論述論點、圖像呈現等，也不僅侷限於形式的量化或代表性呈現，也可轉化個人情感成為感知，運用各種具象輸出方式表達，甚至並非一定需具象的呈現，單純的情緒輸出或適時當下氛圍表達情緒皆可。

藝術大師書中顯示著藝術家的性格常是古怪但又謙虛，對待人溫和有禮貌，他們尋找藝術靈感的方式通常是透過生活中的點滴和人際交往，包括尋找自己的謬思女神以及相信靈魂對他們藝術作品的啟發，這些靈感來源彷彿是藝術家創作過程中的指引，使他們能夠創作出獨一無二的作品。與此類似，研究者在創作自己的作品時，常常將個人情感融入其中，從情緒紛亂的髮絲中，重新整理和編排，展現出內心的擔憂、焦慮和害怕。這種嘗試作品的方式不僅是將髮絲作為設計的一部分，而是將作品提升至更高的連結性和純粹性，使作品更具表現力和情感共鳴。

2-3 服裝創作發想之相關論述及案例分析

在一幅書法作品中，文字的線條粗細、長短、輕重、緩急、方圓、頓挫等元素都承載著藝術之美，同時也是書法家表現個人情緒的方式。在服裝設計領域中，漢字的應用大多通過印刷漢字圖案的形式進行表達。相對較少的設計師會深入分析漢字裡的構字原理，並將這種解構式的造型應用到服裝設計中。歷代的漢字展現出不同的風格與形態，這種多樣性為服裝設計提供了豐富的視覺呈現。服裝上表達情感變化的方法進行了比較，通過將頭髮這一種非傳統服裝材料納入服裝設計，本研究重在探索原料的新用途及其表達情緒的潛力，從而為服裝設計領域帶來創新的視角和方法。

以莫內的畫作為靈感，特別是睡蓮這幅畫，結合復古風的服裝設計，是創作者作為美容系的學生所嘗試的創作。在這個過程中，她重新設計了模特兒的妝與髮，以復古髮型搭配服裝，進一步強化了整體造型效果。這種設計發想是借鑒一幅畫甚至一個藝術家的風格，將其融入到創作理念中。而不僅僅是局限於單一的表現方式，而是以整體概念來呈現，沿用藝術家的創作理念，並加以強化其設計方式。

拼接服裝有多種不同的方式，同色系的拼接呈現出一致的服裝風格，而相近色系雖然不完全相同，但能展現服裝顏色運用的深淺，同時也能運用不同材質，使服裝更加豐富。不同材質的運用能重新解構服裝，帶來不同的質感和視覺效果。拼接技術最早源自數千年前的古羅馬和古埃及，而在 20 世紀之前，已從床上用品、窗簾等逐漸轉移到服裝上，打破了人們對服裝的單一想像。

紋飾在東方和西方都有著悠久的歷史，中國的紋飾從服飾、傢飾、器皿到飾品都有著豐富的發展紀錄，與社會經濟、身分地位、地域的發展以及族群認同有著密切相關。不僅圖案多樣化，顏色也扮演著重要角色，越是國力強盛的朝代，色彩和圖騰越大膽使用。台灣的紋飾主要以閩南及客家的紋飾為主，雖然受中國大陸和日本文化影響，但仍具有獨特的特色和變化。印度、日本等亞洲國家也有各自特色的紋飾文化。

西方的紋飾包含埃及、義大利、希臘、阿拉伯、英國、法國等國家，例如義大利的馬賽克藝術也是尤其著名，常見於磁磚等表面。與研究者運用髮片的方式相似，紋飾也可用來展現不同角色，而髮片的運用可透過各種編排和疊加，呈現出多樣的效果，並不特定代表著身份地位。

創作者因表達心裡矛盾的情緒，在色彩運用上也特別做了些許研究，在用色上因為想表達的重點。設計與色彩心理的關係是十分密切的，色彩不全是設計的重要元素之一而且還決定著設計風格與定位。色彩有其自然屬性與社會屬性，人們在熟悉掌握了這兩種屬性後將其應用在設計中輔助完成自己的設計意圖。色彩在設計中的應用不僅能體現產品的設計風格還能起到一棟的消費導向作用。色彩心理包括色彩對人的生理心理因素影響集會心理因素影響 (田華強, 2007) 。

由於創作者個人生命歷程中的內在矛盾、焦慮與反思，其作品呈現出較為沉重、色調暗淡、以及混濁的特色，凸顯了其作品所帶來的深刻而沉鬱的風格。在實驗過程中，創作者嘗試運用不同色調的線材進行實驗，最終作品呈現出以深色、重彩且明度較低的特徵為主要表現形式。

第三章 創作實驗與概念轉化

研究者親身經歷了類似的心理過程。在製作頭髮的過程中，研究者嘗試靜心，並在拼湊頭髮的過程中尋求心靈的寧靜。這不僅僅是簡單的動作重複，而是一種通過實際操作來梳理和解決內心糾葛與不安的方法。敘述一個從複雜糾結的情緒轉變為通過梳理頭髮整理自身心理狀態的過程，這種方法不僅反映了個人情緒調節的方式，亦突顯了服裝創作在情緒管理中的潛在價值。

本章節探索三個主要方向，首先是以髮材為材料進行實驗，試圖透過不同的構成方式（如髮

絲、髮辮等），表達出多樣的情緒。第二個方向則探索以京劇旦角常用的代表物件來進行版型嘗試重組，以展現女性的版型刻畫，並突顯出代表性的身形特徵。最後，將實驗過的各種版型納入設計圖中，進行系統化的呈現。

研究者巧妙運用髮辮的粗細及數量，將髮辮不用傳統的使用方式，將單一髮辮創造拼接形成面，突破了點、線、面的基礎模式，轉而利用多條髮辮的交織，類似書法家運用各種不同的表現技法，呈現出多樣化的效果。這種創新不僅僅局限於頭髮，甚至可以應用在服裝上，展現出無限的可能性。

利用髮辮表達情緒的方式，再蒐集關於研究者常用的京劇服裝版型，單就京劇旦角服裝角色進行分析。

3.1 關於「髮」材質實驗

本研究運用在工作上常用的材料，諸如傘狀的髮片、髮辮和髮網等，並採用細緻的纏繞、扭轉和拼接等技法，試圖呈現不同的效果。以下所呈現的作品即為創作者的試驗品。這樣的創作過程不僅突顯了對材料的巧妙運用，同時也豐富了作品的表現形式和視覺效果。

圖 3-1 髮材試驗品牆面

3-1.2 京劇髮片製作

研究生作為京劇劇團的髮型師，在團擔任職務，負責運用刨花（榆樹皮）濕潤髮片，以塑造出不同的髮型造型。刨花是指榆樹皮，透過浸泡於熱水中，產生黏液，一般來說，傳統京劇中使用的臉上髮片多為真髮製成，然而，本研究將嘗試採用尼龍髮片，將尼龍髮片梳理平順後，本研究運用黏液塑造出大小不一的波紋。然而，在實驗過程中，本研究發現，尼龍髮片並不像真髮般容易梳理，常常在接觸黏液後產生打結現象，難以解開。因此，本研究花費了大量時間和精力來克服這一困難點。此外，還有另一項需要克服的挑戰是由刨花製成的髮片相對較軟，一般而言，京劇演出中的髮片僅需維持約兩小時，然而，若用於服裝的布局上，過於軟弱的髮片無法提供足夠的支撐。

第一步：將刨花泡開，捏透刨花，將頭髮濕潤

圖 3-3 刨花製作髮片過程 02

第二步：將刨花捏出足夠的汁液

圖 3-2 刨花製作髮片過程 01

第三步：開始將足夠濕潤的髮片，梳理到平整

圖 3-3 刨花製作髮片過程 02

圖 3-5 髮片成品 01

圖 3-6 髮片成品 02

圖 3-5 髮片成品 01

圖 3-6 髮片成品 02

3-2 京劇服裝配件版型試驗

本研究作為京劇團的一員，長期身處於京劇演出的環境中，對於演出中的服裝細節有長時間觀察和理解。在接觸京劇的過程中，本研究深受其中的服裝啟發，不僅對於傳統服裝形式有所了解，更探索以新的方式應用京劇配件，重新詮釋。

京劇旦行角色分析「旦行」是扮演女性角色的行當，通常都是劇中的女主角。旦行的化妝也以俊扮為主，根據劇中人物的年齡、性格、外部形象等方面，大致可以分成「老旦」、「青衣」、「花旦」、「花衫」、「武旦」、「刀馬旦」等，服裝上也有不同代表性差異。

表 1：京劇旦行服裝分析

行當	代表性格	常穿服裝	代表性配件	代表人物
青衣	端莊且嫺淑的青、中年女性角色	青色的服裝	褶子	《武家坡》中的「王寶釧」
花旦	天真活潑或身份低下的年輕女子，有時也扮演潑辣或放蕩的婦女	亮色系的服裝	飯單，四喜帶	《西廂記》中的「紅娘」
			腰巾，古裝	
花衫	梅蘭芳先生所創造的行當，集合青衣和花旦的特點	特定人物的不同	虞姬 - 魚鱗甲	《霸王別姬》中的「虞姬」
武旦	武藝高強的年輕女子較為輕便於武打的服裝	較為輕便於武打的	戰甲、戰衣裙	《八仙過海》中的「鯉魚仙子」
老旦	老年婦女的角色 顏色較深較沉穩	顏色較深較沉穩	老旦披	《四郎探母》中的「佘太君」
彩旦	滑稽、醜陋或風趣的女性角色 花俏且誇張鮮豔的服裝	鮮豔的服裝	飯單，腰巾	《拾玉鐲》中的「劉媒婆」

研究者整理

3-3 小結

隨著設計圖的完成，研究者開始構思並選擇各種布料進行製作。通過使用髮片作為裝飾元素，提升服飾的美感和裝飾性。頭髮，因其千絲萬縷的特性，象徵著情緒上的糾結、不安及無法梳理的複雜情感。研究者透過這些情緒的轉折，來表達其生命歷程中所經歷的重重挑戰。研究者試圖將悲憤轉化為力量，重新調解個人的複雜情緒，從而在作品中達成共情與共感。

第四章 創作作品呈現

第四章分為兩大部分，將作品設計理念及創作方法以表與個別介紹呈現，每件作品有兩個重點切入，包含內在情緒與外在身型上的特別凸顯處，第二部分以作品呈現為主，場景背景設計方式。

4-1 情緒轉化應用手法

在本論文的第三章中，研究者嘗試利用多種不同的方式來呈現髮辮，探討其多樣化的表現形式。通過將單一的髮辮連結成片狀結構，從小型裝飾物到完整的上衣設計，均進行了詳細的研究與實驗。設計從最單純的馬甲開始，逐步延伸至更複雜的結構，通過將裝飾髮片與髮辮相結合，使一條辮子與一撮髮絲相互交織。兩種不同形式的髮品在這一過程中結合在一起，從而顯現出情緒的交織與融合。

表 2 作品轉化情緒過程

時間段	熱戀期	發現懷孕	懷孕期間	生完孩子	準備離婚	離婚
身材變化	纖細	微胖	極度胖	微胖	纖細	比未生更纖細
表現身體	腿、腰	肚子(微凸)	肚子(凸)	胸部	腿、腰	腿、腰
內心情緒	純粹 期待 幸福	無奈 質疑 被迫接受	傷心 煩躁 不安	疲勞 自我懷疑 困惑	糾結 傷心 憤怒	開心 放心 希望
對應作品	A	B	C	D	E	F
頭髮元素 使用技法 內心情緒	髮片加髮辮纏繞再一起加珍珠點綴	將髮辮及髮片縫製於背心邊緣	京劇配件兩件飯單重組版型	京劇配件雲肩加上辮子髮片	京劇手推波髮片縫製	裙撐加歐根紗
使用版型 身體變化	馬甲	背心	京劇飯單	京劇雲肩	京劇髮片	大裙撐

圖 4-1 雲肩

該配件為京劇傳統古裝中的配飾，稱為雲肩，通常被穿戴於肩膀上，環繞整個肩部，在此配件穿著下，本研究提出了一項新的探索，嘗試將雲肩的穿戴方式擴展至全身，以融入更多的穿著風格和可能性。

圖 4-2 飯罩

小飯罩，京劇服裝之一，屬衣中的配件，專用於平民少女，常用於做家務的丫鬟，也代表像肚兜、圍裙。為圍裙、圍嘴兒、罩衣、罩褂、外褂，叫法迥異，但是都可理解為保護其他衣服而穿的外衣，可以在做飯時圍在身上，防止衣服弄髒。

圖 4-3 作品 A 熱戀期

設計理念：當時研究者正處於剛戀愛的開心狀態，靈感來自於這種愉悅和期待，設計從一件最簡單的馬甲開始，發展出交織的頭髮元素，就像研究者沉浸在戀愛的幸福中。設計希望呈現出身體最美好的一面，特別是腿部和腰部的線條。馬甲不僅能顯現出腿部的線條，還能展現身體最美的姿態。

心情記錄：當時的情緒狀態可以形容為充滿喜悅與幸福感。在修學分的過程中，伴隨著明顯的愉悅情緒，這些時刻彷彿被一層理想化的氛圍所包圍。在熬夜完成作業的夜晚，另一半經常來到研究室陪伴，使得這段學習過程更加充實與愉快。這種伴侶間的互動激發了我展現自我最佳狀態的動機。

圖 4-4 作品 B 發現懷孕

設計理念：研究者在修完碩士學分後的某個深夜，正熬夜做作業時，意識到生理期遲到，於是在研究室的廁所意外發現自己懷孕。這一未婚懷孕的消息，對於正值碩士修業期間的研究者而言，內心糾結不已，如同交織的髮辮與髮絲般紛亂。在製作過程中，研究者不斷嘗試梳理髮絲及髮辮，象徵著研究者在重新梳理自己是否應在此時生育的心情。究竟應該快樂地接受這一事實，還是放棄在這個時候做出的決定，成為了研究者內心深處的一大困惑。

心情記錄：決定是否留下一個孩子，對於個體來說是一個極具挑戰性的心理過程。從理性角度出發，考量到學業的重要性，延遲人生規劃似乎是合理的選擇。然而，這種理性的選擇與內心對於意外之喜的情感糾結形成了強烈的對比。這種內心的矛盾可比喻為多根纏繞在一起的髮絲，象徵著理性與情感之間複雜的交織與拉扯。

圖 4-5 作品 C 懷孕期間

設計理念：研究者經過深思熟慮後，決定將孩子生下來。在這個階段，研究者經歷了各種不適的孕期反應，腹部逐漸隆起，體態也隨之改變。在這套服裝設計中，研究者特別強調了腹部隆起的曲線。儘管體重增加帶來了一些悲傷的情緒，但成為孕婦後，依然努力保持快樂和自信，內心其實對於成為母親是充滿害怕及不安，但是在面對自身的選擇，是充滿動力的。

這件作品巧妙地運用了京劇中旦行演員常見的服裝配件——飯單（即肚兜）的形式，對其進行了創新性的重組與改造，將其轉化為一件具有現代感的上衣。這樣的設計不僅精緻地呈現了女性在孕期的生理特徵，還融入了傳統戲曲的元素，通過將傳統戲曲的符號進行當代

轉譯，作品在視覺與文化層面上形成了一種對女性角色的重新詮釋，突顯了身體的變化與情感的糾葛。

在這一設計中，服裝與身體的連結被進一步強化，尤其是同色系的髮辮纏繞其中，將身體的變化與心理的波動巧妙地交織在一起。這不僅是一件服裝，更像是一種情感的表達，象徵著情緒與身心狀態的互動與變化。

心情記錄：懷孕期間，個體經歷了相當多的生理與心理挑戰。由於懷孕恰逢炎熱的夏季，身體必須應對高溫環境的負擔，同時承載著約三公斤的胎兒繼續進行日常工作。此外，隨著孕期的推進，體態因腹部的增大而發生顯著變化，體重也隨之增加。這些生理變化對心理狀態產生了負面影響，導致個體長期處於焦慮和不安的情緒狀態。最終，經歷了十個月的懷孕過程，孩子順利出生。

圖 4-6 作品 D 生完孩子

設計理念：研究者在生完孩子後，身材亦尚未恢復，心靈處於非常疲憊和困惑的階段，產後的日子充滿挑戰，日復一日面對睡眠不足的夜晚，並且時刻需要擠母乳，胸部經常處於脹奶的不適狀態。這件服裝設計反映了這一時期的情緒和狀態，上半部的設計表現出扭曲和無法釋放的情緒，而下半部則透露出如髮辮般纏繞、理不開的感受。上半身特別利用了京劇服裝中的雲肩版型，本來是用來遮蔽和修飾肩膀的配件，經過設計改造後，變成了遮蔽身體的片狀結構。這樣的設計既突顯了產後母親的身心狀態，又融合了傳統戲曲元素，賦予服裝新的生命力和藝術性。

心情記錄：在初為人母的情境下，缺乏經驗使得撫育新生兒成為一項重大挑戰。這一過程涉及從零開始的學習，雖然伴隨著相當的痛苦和疲憊，但也為個體提供了學習如何成為一位稱職母親的機會。在這些疲憊的時刻，當看到孩子純真的笑容時，內心的恐懼似乎得到了緩解，母親角色的成長與孩子的互動之間形成了一種正向的情感循環。

圖 4-7 作品 E 準備離婚

設計理念：早在懷孕時就發現丈夫的背叛行為，經歷了無數次情緒波動，反覆思考是否結束這段婚姻，六年來的情緒都處於極度糾結、傷心、憤怒與困惑之中，不知該如何處理這樣的婚姻關係，服裝上半身的設計象徵著婚前平穩的情感狀態和婚後的穩定生活，而外遇事件則如同下半身的紗裙，若隱若現，讓人難以看清現狀。頭髮的交織與纏繞如同內心的感受，剪不斷，理還亂，深刻表達了內心的糾結與困惑。

心情記錄：在懷孕期間，某日因手機頻繁震動，出於好奇心檢視內容，結果發現了一個令我震驚的現實—對話中的內容極其不堪。儘管當時我選擇忍耐，抱持著孩子出生後情況可能會有所改變的希望，但事實卻證明，婚姻中對方多次出軌，甚至使第三者直接接觸到我。這一連串的經歷不斷加深了我對離婚的想法。儘管曾試圖為了孩子而忍耐，但最終這段婚姻中的問題仍然無法得到解決。

圖 4-8 作品 F 離婚後

設計理念：在經歷婚姻解體的過程後，個人的心理狀態顯著轉變，呈現出前所未有的放鬆與愉悅，心靈亦因此獲得解放。這種情感轉變直接影響到設計作品的風格與表現，使作品呈現出強烈的情感表達，忠實反映出創作者內心深處的想法。同時，身體狀態也逐步恢復，展現出對自身形象的自信，尤其是在腿部與腰部線條的展示中尤為顯著。經歷情緒的深刻糾結與自我梳理後，個體終能達到一種豁然開朗的心理境界，對未來的期許如同多層紗幕般逐步堆疊、不斷升華。最終，創作者得以展現最真實的自我。

在這件設計作品中，髮材的使用較為簡約，以突顯硬挺骨架的結構來彰顯堅定的態度，並與柔和的烏干紗材質相結合，達成剛柔並濟的視覺效果，反映了情感與態度的並存。

心情記錄：在決定離婚後，我試圖與五年來始終不願離婚的丈夫進行協商，希望他能放下對這段已經缺乏互動的婚姻的執著，讓雙方都能獲得解脫。在此過程中，經歷了法院的調解程序，力求以和平的方式結束這段婚姻。最終，我成為了一名獨立撫養孩子的單親母親，並再次面臨獨自照顧孩子的挑戰，開始重新適應和面對未來的生活。

4-2 作品呈現方式

作品呈現方式，將拍攝現場佈置的像舞台的布景，利用京劇舞台常用的紅桌椅呼應著研究者京劇工作的舞台上，利用模特兒的肢體語言來表達服裝中的情緒，顯現出髮絲的梳理及編排，進而看出服裝創作的細節，呼應內在情緒與外在身型變化的心境。研究者在拍攝的過程中，試圖讓麻豆表現出心理呈現糾結及猶豫的心情，多以扭曲的身體形狀來表現當時的心情寫照，再組合拍照中，讓雙人互動呈現出作品的一致性及相互呼應，作品呈現方式多以情緒表達。

圖 4-9 作品合集

第五章 結論與建議

本研究著重於透過服裝設計來豐富表達個人情感和內在體驗的創作過程。研究者將自身的情緒轉化為設計題材，這樣的創作方式不僅讓作品能夠表達情感波動，也使得觀者能夠透過作品感受到情感的深度和多樣性。特別是，研究者不僅在材料試驗中尋找適合表達各種情緒的材質，還通過不同的製作技法呈現出情緒的獨特之處。另外，也將京劇版型重新分解和組合，以突顯身形變化，將內在情緒與外在形態的變化相互連結，這使得作品更具有深度和豐富性。這樣的研究方法啟發了對設計感興趣的人，鼓勵他們首先釐清自己的情緒，然後透過各種創作方式將情感轉化為設計靈感。最後，研究者的媒材選擇和技術應用也展示了他們對於創作工具的靈活運用，使得作品能夠生動地呈現出他們想要表達的情感和理念。

- 1. 本研究實現了創作服裝表達內心情緒波折
- 2. 研究兩種京劇服裝版型，給予不同轉譯運用與詮釋
- 3. 讓觀看者試著透過本研究瞭解如何將個人情緒處理轉化成設計，本研究實現了以服裝創作六套作品成功將個人經歷情緒轉化。

研究者建議，對於希望以京劇為設計理念的觀者，可以考慮從京劇服裝入手進行設計。此種方式相對簡單且易於實施。相比之下，髮材對於缺乏專業研究的創作者來說，較難駕馭。髮絲的梳理技巧需要進行重新設計和運用，因此，建議未來的創作者在設計過程中謹慎處理髮材部分，並優先選擇較易掌握的京劇服裝作為設計切入點。

參考文獻

書籍資料

- 1. 小林重順 (1991)。造形構成心理學。藝風堂出版社。
- 2. 王如宗 (2016)。圖解京劇藝術。清華大學出版社。
- 3. 汪曉青 (2020)。翻轉母職 Reframing Motherhood. Bo Books.
- 4. 長谷川智惠子 (2016)。與藝術大師對話。藝術家出版社。
- 5. 楊冲霄 & 徐華鏞 (2010)。中國戲曲美術。中國林業出版社。
- 6. 劉思量 (1992)。藝術心理學。藝術家出版社。
- 7. Ben-Shahar, T(2023)。更快樂的選擇。天下雜誌股份有限公司。

論文及期刊資料

- 1. 沈耘 (2020)。荒謬底下的實踐與創作 __綴織工藝技法的研究與服裝設計結合。〔碩士論文。實踐大學〕臺灣博碩士論文知識加值系統。 <https://hdl.handle.net/11296/b8br4k>。
- 2. 林妙姿、陳禹均 (2011)。漢字意象應用於服裝作品之探討。華岡紡織期刊，18(1)，1-6. <https://doi.org/10.29984/JHGT.201102.0001>
- 3. 邱柏菁、謝詠絮 (2020)。織解壓力－以碎形幾何解析，編織技法導入服裝創作。實踐設計學報，(14)，176-194. <https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=P20111124001-202011-202109060007-202109060007-176-194>
- 4. 俞彥娟 (2005)。女性主義對母親角色研究的影響：以美國婦女史為例。女學學誌：婦女與性別研究，(20)，1-40. <https://doi.org/10.6255/JWGS.2005.20.1>
- 5. 洪祥瀚、陳韻淳、王姿云 (2014)。服裝設計創作－以莫內花園系列畫作發想。美容科技學刊，11(2)，97-105. [https://doi.org/10.30001/JIES.201412_11\(2\).0005](https://doi.org/10.30001/JIES.201412_11(2).0005)
- 6. 袁信愛 (1999)。經典與詮釋。哲學論集，(32)，163-180. <https://doi.org/10.29699/FJPS.199902.0007>
- 7. 莊心妤、張于敏 (2022)。拼接創作技法服裝設計作品初探。紡織綜合研究期刊，32(3)，75-82. [https://doi.org/10.6439/TTRJ.202207_32\(3\).0011](https://doi.org/10.6439/TTRJ.202207_32(3).0011)

網路資料

- 1. 名畫檔案 (Ed.). (n.d.)。吶喊 The Scream。名畫檔案 . https://www.ss.net.tw/paint-161_101-6084.html
- 2. 非池中藝術網 (Ed.). (2023, December 7)。「母親如同創造者」拍了 22 年的系列攝影，汪曉青受邀紐約攝影博覽會展出。非池中藝術網。 <https://artemperor.tw/focus/5784>
- 3. 孫玉嬌 . (n.d.). 百度百科 . <https://baike.baidu.hk/item/%E5%AD%AB%E7%8E%89%E5%AC%8C/23614989>

4. 財團法人新光三越文教基金會 (Ed.). (2021, January 25)。框架內外的轉念思維－軟雕塑藝術家曾麗娟專訪。財團法人新光三越文教基金會。 <https://culture.skm.com.tw//home/MediaReportDetail?repUUID=ba621561-70da-42d0-b664-457d7f69ffa7>

5. 國立傳統藝術中心 (Ed.). (n.d.)。京劇行當。國立傳統藝術中心。 <https://www.ncfta.gov.tw/cp.aspx?n=1774>

6. 雲門舞集。(2019, April 13)。毛月亮。雲門舞集。 https://www.cloudgate.org.tw/cg/dance_production/LunarHalo

7. 黑秀小編 (Ed.)。(2021, September 14)。「【人物專訪】框架內外的轉念思維－軟雕塑藝術家曾麗娟。Heyshow. <https://heyshow.com/mobile-article-detail/?id=43656>

8. Beautimode (Ed.). (2024, March 18)。「藝術性」服飾問鼎 LVMH 大獎！日本新銳用扭曲輪廓訴說千年感動。BeautiMode. <https://www.beautimode.com/article/content/88970/Fashion.hk>

9. Fashionasiahk (Ed.). (n.d.). Ryunosukeokazaki. Fashionasiahk. <https://www.fashionasiahk.com/tc/designer/ryunosukeokazaki/>

10. Petit juju. (2024, April 10)。鄭宗龍《毛月亮》再次喚醒身體的湧動！首本節目專冊＋好丘限量聯名貝果，台前幕後創作全記錄。Marieclaire. <https://www.marieclaire.com.tw/lifestyle/art/77528>