

從歷史美學風格中論服裝的復古時尚

Discuss the Retro-chic Fashion of Dress from Historic Aesthetic Style

李玉蓮

Yu-Lien LEE

明道大學時尚造形學系專任講師



a. 古希臘服飾風格



b. 「新古典主義」服飾風格

圖1 擷取古希臘復古風格，所出現的「新古典主義」服飾風格。

壹、服裝的復古時尚

從歷史軌跡中我們不難發現，復古風格現象並不只有出現在近代設計而已，『復古』風格一直在新舊時代中被服裝設計師沿用。而『復古』是流行的元素之一，近年來許多服裝設計師，一直不斷的以復古為創作元素，並融合設計師所處的時代，進行新舊混血的設計，從中創造出獨特的近代服裝風格，因此從具有歷史年代的服裝風格進行復古，是設計師無限創意的靈感來源，也是開發源源不絕的設計新意手法之一。

『復古』本身不只意味著模仿過去的規範，也體現了超越時空的局限而與古人神交的內在經驗¹，由歷史的角度來看，人類在服裝方面一直隨著時代演變，服飾設計已呈現多樣化，而每一個年代都有其代表性風格特徵。自古以來，人類就會利用各種材料製作蔽身的服裝，綜觀歐洲的歷史二千多年來，一直

都有無數的經典服裝的湧現，而且每個時代都有男女服裝的風格式樣，歷代的服裝，自然構成服裝發展的歷史資料²，而這服裝史也是讓近代設計師，體現復古風格設計的最佳靈感來源。「復古」設計是流行元素之一，也是設計手法之一，復古讓新舊時代交織著無限可能性，如近代服裝設計大師Vivienne Westwood（薇薇安·衛斯伍德）說過：「任何一位創作者，都不能夠背離傳統。」³，而Westwood也擅長運用西方服飾，由十九、十八世紀服裝風格作為她設計元素，例如擷取其布料、服裝形式與女性束腹馬甲（Corset）作為她的設計語彙，一直以來她在歷史的軌跡中不斷求新求變，創造出她個人獨特風格的後現代服裝語彙。然而在服裝史的軌跡中，不難發現『復古』風格並不只有近代設計師，有呈現歷史服裝形式的回溯，如1789年法國大革命之後「新古典主義」服飾風格，則嚮往古希臘羅馬的服裝形式，而產生「淡雅、平實、自然」的「新古典主義」服飾風格。而



a. 古希臘服飾風格

b. Vionnet所設計款式

圖2 Madeleine Vionnet運用古希臘作為設計靈感來源。

服裝設計師Madeleine Vionnet（馬德琳·薇歐娜特，1876-1975）其靈感來源，也有從古希臘舞蹈女神雕塑作為設計來源，其服裝呈現古希臘服飾的流動感，營造出整體具有自然古典之美，近代設計師更是大玩新舊結合的復古設計。設計師們掌握時代精神，詮釋歷史服飾，創造無限設計的可能性。

貳、復古之服裝現象

一、復古意義與本質

『復古』觀念，既非保守的複製，也非任意的各自表述，而是創作者在不斷地恢復去蔽之中，呈現豐富的生命力⁴。服裝後現代復古形式的设计語彙與構成手法的呈現多樣性，如服裝形式輪廓線、色彩、布料材質、細部設計、甚至裝飾性表現手法等等。然而在復古的設計手法中，設計師在參考歷史服裝形式呈現復古風格，每個人擷取手法不盡然都相同，因每一

位設計師都有自己的設計語彙與思考，選擇的詮釋方式不一樣，就會有不同的表現方式。雖然有些設計的角度切入方式不同，但也有可能出現異曲同工之妙。因此復古服裝形式是可以創造出無限可能的設計，也讓當今設計有豐沛的設計靈感。

二、歷史的復古服裝

在歷史的推演中，不只近代設計師會由歷史服裝形式去尋找創意的元素，我們從服裝史中可以得知十八世紀1789年發生了法國大革命，路易王國的瓦解崩裂，在法國大革命之前，服裝史上是屬於「洛可可服飾風格」時代，其服飾形式呈現柔性矯飾，並且比十七世紀「巴洛可服飾風格」更加華麗、奢侈與誇張，整體服裝輪廓線呈現正三角形。然而在法國大革命之後由拿破崙掌政，服裝的審美價值出現「淡雅、平實、自然」的「新古典主義」服飾風格，其新古典主義風格，是表達對古希臘羅馬藝術的一種渴望，因



a. 十八世紀馬甲



b. Westwood重新詮釋馬甲與布料復古風格

圖3 Vivienne Westwood擷取復古十八、十九世紀布料、服裝款式與女性束腹馬甲。



a. 十八世紀洛可可服飾風格



b. Westwood詮釋復古設計

圖4 Vivienne Westwood以十八世紀女性服裝形態為設計靈感。

此在服裝形式和內容上，都以古代希臘羅馬的題材為楷模⁵，這種「新古典主義」風格由十八世紀法國大革命後一直延續到十九世紀初期，擷取古希臘為整體型態復古風格，由圖1⁶可看出「新古典主義」詮釋出古希臘服裝形式，其兩者服飾型態分別為：輪廓線都是典雅長袍款式，以長形輪廓線為主、強調高腰線與整體風格「淡雅平實」的設計。

而另一位具代表性服裝設計師Madeleine Vionnet（馬德琳·薇歐娜特，1876-1975），在二十世紀初期時尚界具有很重要的地位，她的設計甚至影響了很多近代設計師，她也有擷取古希臘舞蹈女神雕塑作為設計靈感的來源。而Vionnet本身擅長「斜裁」（bias cut），在她的作品中「斜裁」創造出的服裝型態，具有古希臘的自然、古典的典雅風格美，她喜愛不同純度的白色，在色彩上古希臘女裝都是白色為主，因此她所設計的長衫與古希臘服裝具有相似之處，並以表現人體自然美為目的。如圖2⁷Vionnet服裝剪裁如古希臘袍服，以順應身體為主，她的長衫運用以「斜裁」技法，將服裝形態完全展現出古希臘的「自然、典雅、流動」服裝之美。

三、近代的復古服裝

近代復古風格，呈現多樣化，以服裝設計大師Vivienne Westwood為例，她頗能掌握時代精神，將歷史的元素融入作品之中，她的設計風格已經具有代表英國的地位，Westwood運用「諧擬」，就是以逗趣而幽默的方式，將前人的作品予以改裝，從而呈現創造的活力，在1970年代末期Westwood，回過頭重新發掘歷史的剪影。然而她並不是簡單的復古，而是將傳統的設計手法與不加掩飾的現代反諷結合在一起。而Westwood擅長運用西方歷史服飾來詮釋新意，以十八、十九世紀服裝風格作為她設計元素，擷取其布料或服裝款式與女性束腹馬甲（Corset）（圖3）⁸作為她的設計語彙。

在服裝型態上可以看的出來，Westwood如何運用復古歷史服裝作為設計手法，以左邊兩件服裝來說（圖4）⁹，其服裝形式輪廓線與整體服裝設計細節皆有相似之處，其輪廓線兩者皆為正三角形，服裝設計細節，胸前馬甲都有蝴蝶結裝飾，在袖子方面同樣有荷葉邊半截袖的設計感，不同處在於Westwood重新以現代的布料「紗」來詮釋整個款式，使之更具現代感，另外值得一提的巧妙之處，在於Westwood臉部位化妝，結合東方的日本藝妓臉部的妝感，呈現歷史與現代的巧妙結合，創造出獨特的後現代設計感。

後現代設計師Alexander McQueen（亞歷山德·馬崑，1969-），設計手法大膽，其設計風格完全反叛禮教的設計，他擅長以戲劇性舞台效果與鋒利的裁剪手法，讓作品呈現性感又晦暗的流浪主義服裝風格。在1940年代，由於第二次世界大戰，女性服裝出現「軍服」與「實用性服裝」，其款式上衣肩膀強調「方肩」造型，表現「陽剛之氣」裙長及膝下長度。如圖5¹⁰，McQueen針對40年代重新詮釋復古新形象，不難發覺，兩者服裝型態皆表現軍裝陽剛之氣的套裝為主，強調「方肩」造型與手套配件，在McQueen設計中可看出與40年代的服裝形態有著相似之處的復古風格，使McQueen設計具有後現代詮釋。

參、經典服裝再詮釋

一、CHANEL經典服裝再詮釋

在服裝復古之現象中，有無數的經典服飾經過歷史的軌跡，進行經典再詮釋，如CHANEL與Christian Dior為例，讓近代設計師取材，經典再詮釋最具代表性的設計師。以CHANEL（香奈兒，1883-1971）來說，她創造出無數的經典服裝，其經典代表有CHANEL「黑服」，在1926年設計，其設計款式將黑色推上流行寶座，而另外一項經典之作，是在1928年所推出斜紋軟呢香奈兒套裝原型，由現今香奈兒品牌設計總監Karl Lagerfeld（卡爾·拉格斐），將CHANEL經典服裝融入時代潮流，加以重新詮釋創造出趨之若鶩的時尚傳奇。Lagerfeld在操作這品牌時，本身更是以香奈兒經典為精神指標，在拉格斐詮釋下每一季CHANEL品牌所出的系列服裝，一定會出現CHANEL經典斜紋軟呢套裝款式，他復古CHANEL經典元素，不斷的在設計上加入香奈兒經典精神，並結合時代流行趨勢經典服裝再詮釋。如圖6¹¹在拉格斐的經典詮釋中，不難看出具有香奈兒的精神，又符合現代流行感，如圖6a中的CHANEL經典斜紋軟呢套裝與外套，內外採用雙色變化的款式，經過卡爾拉格斐重新詮釋，展現出CHANEL經典精神，多了一分時尚流行現代感。

二、Christian Dior經典服裝再詮釋

服裝設計大師Christian Dior（克莉絲汀·迪奧，1905-1957）的經典服裝，一直都對近代服裝設計有著很深的影響。Christian Dior在1947年2月12日發表經典作品『New Look』（新面貌），這是第二次世界大戰結束後最重要的設計，當時整個世界時裝都受它的影



a. 1940的服裝型態



b. McQueen的設計款式

圖5 McQueen復古1940年代的服裝型態，軍服與方肩，詮釋出後現代感。



a. CHANEL經典斜紋軟呢套裝與外套雙色變化款式



b. Lagerfeld經典再詮釋



圖6 Karl Lagerfeld以香奈兒的經典再詮釋，結合時代流行時代趨勢，創造出設計新意。

響。其實，『New Look』是對時裝革命的反彈，它把婦女恢復到1900年前後「美好時代」，在觀念是倒退的，但它抓住戰後女性期待美好心理需求，因此設計原則上有很大的復古性¹²，其服裝形態，有著1900年前後復古的服裝形式，細腰、蓬裙、典雅但累贅不實穿，並且重新束縛女性的身體，但無可厚非的『New Look』創造了一個戰後的時代傳奇（圖7）¹³。

Dior在『New Look』服裝型態，大膽地凸顯女性身段的婀娜多姿，細腰上衣與圓肩和以鯨魚骨支撐的細百褶蓬蓬裙、搭配黑手套與高跟鞋，充滿女性魅力的身體線條，展現出優雅華貴的風貌¹⁴。在現任Christian Dior品牌設計總監，John Galliano（1960-），1997年正式接手Dior，為這品牌創造出不少話題，Galliano在2007年秋冬，重新詮釋了Dior的經典設計『New Look』，如圖7b、8a¹⁵中Dior設計的款式，在圖8b、8c中Galliano保留典雅的風格，重現經典並兼具現代感『New Look』的風貌，強調優雅、奢華、細腰、蓬裙的女性魅力，在整體輪廓線與外型都有很高的相似度，將Dior經典再現有濃濃的復古的風格。

肆、從歷史美學創造服裝時尚復古風格

服裝復古風格現象是從古至今都會出現的一種設計重新再詮釋的現象，不管是歷史或近代方面都是有跡可循，甚至在經典服裝風格款式中，也是近代設計師最喜愛的復古元素之一，其服裝款式由於有歷史的軌跡，經由設計師們重新詮釋後更加耐人尋味，創造出一種獨特的經典與現代風格服裝型態，以及對舊時的緬懷。而服裝復古之現象，一般來說，『復古』並不是保守的複製或模仿前人的設計而已，也並非任意各自表述，而是創作者將超越時空的局限，而與古人神交的內在經驗，不斷的恢復去蔽之中，呈現豐富的設計新生命力。而在現今的流行趨勢可以觀察出，『復古』是時尚流行的元素之一，也是許多服裝設計師的創作手法與靈感來源。在新舊時代中，服裝設計師一直不斷融合過往的時代經典款式，創造出無限可能的設計想法與語彙。因此服裝復古的現象，即是不管經歷哪一個時代的潮流趨勢，都會被無限延續的一種設計手法。



a. 1900年「美好時代」服裝款式



b. Dior在1947發表『New Look』服裝款式

圖7 『New Look』復古1900年前後的服裝形式。

■ 注釋

- 1 李志欣（1997）：晚明繪畫理論中的「復古」觀念，摘要。國立中正大學歷史學系論文集。
- 2 王受之編著（2006）：服裝史，7。台北：藝術家出版。
- 3 辜振豐（2004）：時尚考流行知識的歷史祕密，122-123。台北：城邦文化事業股份有限公司。
- 4 同註1。
- 5 參閱葉立誠（2000）：中西服裝史，138-141。台北：商鼎文化。
- 6 圖1a、1b取自《中西服裝史》（2000），42、141。
- 7 圖2a取自《中西服裝史》（2000），42、43。圖2b取自《時裝史》，67。
- 8 圖3a取自《Fashion》，127。圖3b取自《時裝史》（2006），238。
- 9 圖4a取自《中西服裝史》（2000），127。圖4b取自《Fashion》，465。
- 10 圖5a、5b圖片取自《Moda》，208、209、479。
- 11 圖6a取自《Fashion》，401、403。圖6b取自<http://www.style.com>。
- 12 參閱王受之（2006）：服裝史，161-162。台北：藝術家出版。
- 13 圖7a取自《中西服裝史》，183。圖7b取自《Fashion》，161。
- 14 參閱葉立誠（2000）：中西服裝史，198。台北：商鼎文化。
- 15 圖8b取自《Fashion》，161。圖8a、8c圖片取自<http://www.style.com>。

■ 參考文獻

- 王受之編著（2006）：服裝史。台北：藝術家出版。
- 辜振豐（2004）：時尚考流行知識的歷史祕密。台北：城邦文化事業股份有限公司。
- 葉立誠（2000）：中西服裝史。台北：商鼎文化。
- 李志欣（1997）：晚明繪畫理論中的「復古」觀念（摘要）。國立中正大學歷史學系論文集。



a. 2007年秋冬Galliano『New Look』經典再詮釋



b. Dior設計的服裝款式



c. 2007年秋冬Galliano經典再詮釋

圖8 Christian Dior經典服裝再詮釋。

「土豆愛看書」活動開鑼啦！

國立台灣藝術教育館主辦

活動內容：特別設計「土豆愛看書」活動，由館內故事媽媽（志工）透過圖書借閱、親子讀書會、「土豆愛看書」等，設計出四個主題單元。

活動方式：肢體展演、音感繪畫、繪本DIY、看圖說話。

活動時間：每個主題單元各舉辦兩場如表所示。

活動日期	主題單元
A班 8月 10 日上午10：00~11：30 B班 8月 17 日上午10：00~11：30	謝謝您，爸爸、媽媽
A班 9月 7 日上午10：00~11：30 B班 9月 21 日上午10：00~11：30	我的異想世界？

活動地點：本館二樓研習班教室。

參加對象：國小一至六年級學童，每梯次人數限定20名。（名額有限，額滿為止）

報名方式：憑戶口名簿影印本報名，欲報名者請電洽（02）2311-0574轉分機111魏小姐。