

投稿類別：家事類

篇名：由 50 年代起流行美學應用與創作之研究

作者：

宋如品。私立樹德家商。高三31班

顏佑竹。私立樹德家商。高三31班

蔡汶真。私立樹德家商。高三31班

指導老師：

趙自屏老師

壹●前言

近年來，復古的時裝越來越風靡！許多時裝都加入了復古的元素，漸漸融入了我們的整體造型，將現代與復古巧妙的融合。以我們常見的高腰褲、高腰裙為說明，已經漸漸的成為時尚的主軸。不只台灣、韓國、日本、甚至由演藝人員所搭配之服裝也都會以復古潮流元素搭配在時裝上，別有一番風味！不過復古的造型並不像我們所看見的那麼少，還有許多經典的造型我們並不了解，希望經由這次的研究，能夠讓我們對復古資訊更加了解，也可以再造現代與未來的話題性。

一、研究動機

現代的造型很多都是走向回味復古的感覺，許多造型都將以往年代的造型重點再現，像是高腰褲、高腰群、普普風…等，都是將以前年代的服裝造型重點重新設計後，再與現代的流行服裝結合，使以往的造型不再是那麼不精緻。因為此原因，激發了本組想要研究此主題之動機，我們想要探討及了解由 50 年代開始，所有流行的復古造型之經典元素，而又是哪些經典造型風靡過服裝的市場，以往我們對復古的認知通常不多，只看過一些較簡單的高腰裙、高腰褲、普普風…等造型，所以本組希望能夠更加深入了解到更多以往經典的整體造型，並將這些以往復古經典的元素加以設計出與現代時裝重點巧妙融合的服裝，在巧妙的搭配之下，能夠將復古的造型發揮的更有時尚感，再創現代與未來時裝上的話題性。

二、研究目的

這次我們所要討論由 50 年代起流行的經典整體造型之目的，在於本身為美容科的學生，了解服裝的元素也是設計造型的一大重點。好的妝容和髮型，也得搭配出美麗的時裝。除了現代的時裝特色之外，我們希望能夠設計出與現代較為不一樣的服裝，因此希望能夠將過去的時裝史上，令人印象深刻的經典復古造型的特色，並將這些特色設計出五套的芭比娃娃服飾，可以給服裝設計師加以參考，也可以激發起大家對「復古」的好奇心，讓大家一起揮別以往古板的復古服裝觀念，讓復古也能與現代的整體造型一樣，時尚亮眼。

三、研究架構

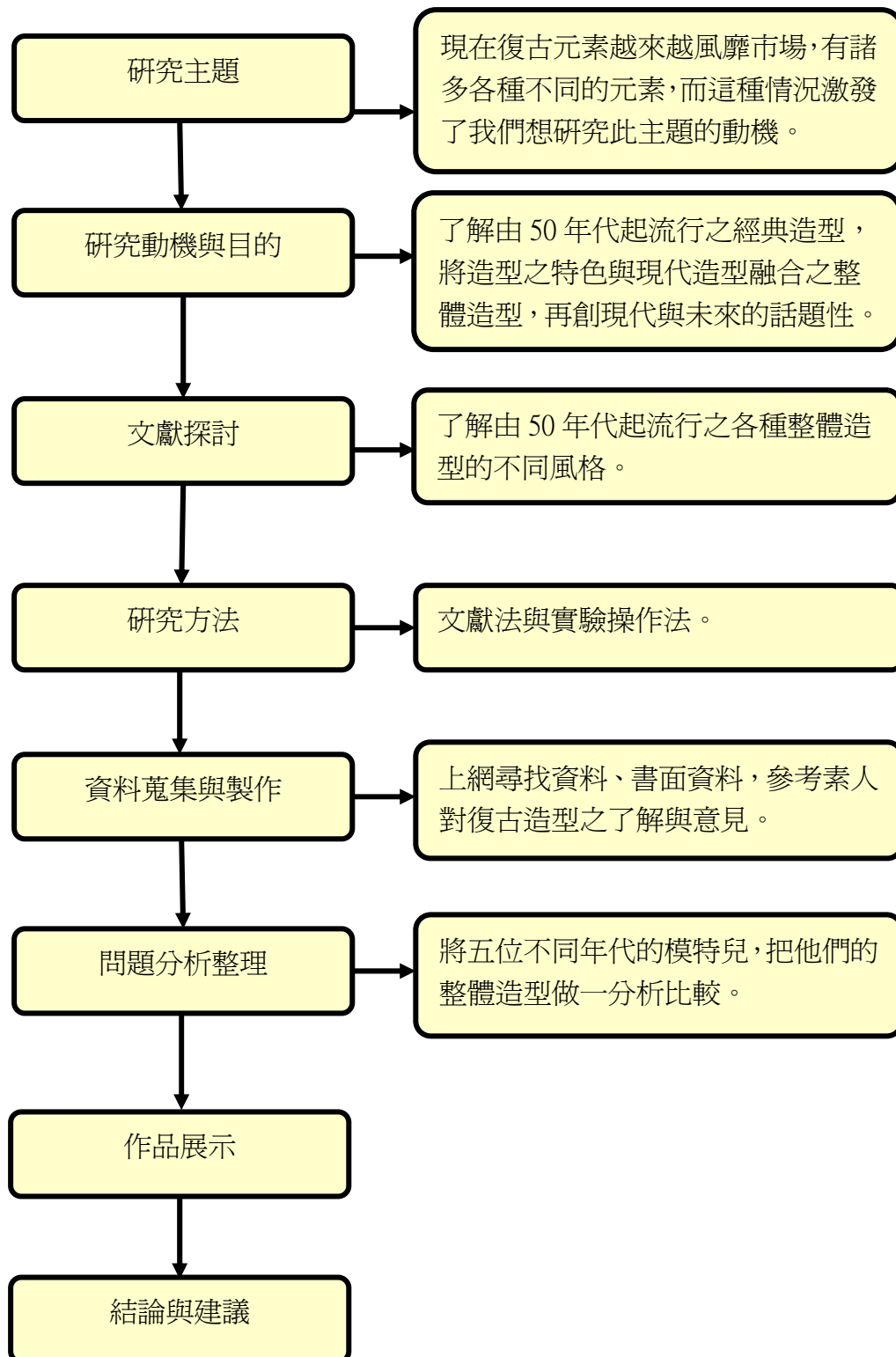

圖 1 研究架構圖

貳●正文

一、時裝的起源

時裝起源於 1905 年前後，時裝成爲國際性的大產業，是 1960 年代之後的事情。時裝這個名詞，在英語中是「Fashion」，它又是「時髦」及「流行」的意思。時裝和流行、時髦有密切關係。時裝的核心是不斷地變化。(1996，王受之)，進入 21 世紀，時裝設計的所有因素都有外表或內涵的改變，真正不變的是人們希望穿得漂亮，穿出個人的性格，穿出魅力動機。正是這個驅動力，保證了時裝設計的不斷發展和進步。

二、服裝的歷史發展

(一) 50 年代

50 年代的服飾講究自然小巧的肩線，強調胸線及腰線，最常見的是以傘狀的摺群搭配素色上衣，展現玲瓏凹凸的體態，便是當時最流行的時裝。

(二) 60 年代

60 年代的服裝前期傾向簡明風格，衣服爲簡單、變化少，及長度及膝的長裙烘托女性高雅風姿，到了中期，流行風改變，極短迷你裙席捲全世界。

(三) 70 年代

70 年代服飾走向俐落的直線條搭配、青春洋溢的熱褲及最爲經典的喇叭褲，完美呈現屬 MIU MIU 女孩的解放風格。

(四) 80 年代

80 年代的許多女性刻意塑造自己成爲男人般的女強人形象，如高聳的墊肩、剛硬線條、中性色彩的套裝等，以強調權威與專業。

(五) 90 年代

90 年代初期服飾以簡約主義風格，重視剪裁的功夫、布料的質感。

圖 2 50 年代服裝 圖 3 60 年代服裝 圖 4 70 年代服裝 圖 5 80 年代服裝 圖 6 90 年代服裝

三、化妝的歷史由來

遠在西方 2000 年前人類就懂得化妝美容，人類使用的化妝品。古人們在面部及身上圖上各種顏色和油彩，表示神的化身，並顯示自己的地位和存在，後來這種裝扮漸漸變為具有裝飾的意味，一方面在演劇時需要改變面貌和裝束，以表現劇中人物；另一方面是由於實用而興起。如古代埃及人在眼睛周圍塗上墨色，以使眼睛能避免直射日光的傷害；在身體上塗上香油，以保護皮膚免受日光和昆蟲的侵擾等等如今，化妝則成為女性滿足、追求自身美的一種手段，利用化妝品並運用人工技巧來增加天然美。

四、妝容與髮型的歷史發展

(一) 50 年代

50 年代，化妝重點為眼部、睫毛、眼線及眉，有些女性甚至開始戴上了假睫毛，而唇膏變成了橙色及啞光色。髮型為經典鮑柏頭，代表人物為蘇菲亞羅蘭。

(二) 60 年代

60 年代彩妝重點為粗眉毛、假眼窩、眼尾長的假睫毛，唇色大紅或裸色，髮型為乾淨、優雅、美麗的感覺。代表人物為奧黛莉赫本。

(三) 70 年代

70 年代的彩妝強調臉部立體感、眼影以咖啡色和膚色系為主，口紅為的咖啡色。髮型為筷子燙及香菇頭造型。代表人物為鄧麗君。

(四) 80 年代

80 年代彩妝重點為健康膚色、粗眉毛、華麗的眼影色彩、臉部修容、紫色或大紅色的口紅。髮型為高層次的髮拉頭及龐克頭。代表人物為瑪丹娜、黛安王妃。

(五) 90 年代

90 年代彩妝重點為自然膚色、咖啡色或灰色的細眉、自然色系腮紅、粉色及膚色的口紅。髮型為復古或現代流行的削刀設計髮型，代表人物為安室奈美惠。

圖 7 蘇菲亞羅蘭

圖 8 奧黛莉赫本

圖 9 鄧麗君

圖 10 瑪丹娜

圖 11 安室奈美惠

五、材料準備

表 1 材料表

		
<p>圖 12 50 年代服裝設計圖</p>	<p>圖 13 60 年代服裝設計圖</p>	<p>圖 14 70 年代服裝設計圖</p>
		
<p>圖 15 80 年代服裝設計圖</p>	<p>圖 16 90 年代服裝設計圖</p>	<p>圖 17 洋娃娃 5 隻</p>
		
<p>圖 18 各類材質的紙與布料</p>	<p>圖 19 剪刀</p>	<p>圖 20 雙面膠</p>
		
<p>圖 21 服飾裝飾品</p>	<p>圖 22 色鉛筆</p>	<p>圖 23 尺</p>

六、實驗操作過程

(一) 50 年代的服裝

設計理念：以典雅女性的長裙及束腰上衣做設計重點，外套的部份我們特別加上了現代時裝當中的牛仔外套，襯托出復古現代感。

表 2 50 年代的服裝實驗流程表

			
圖 24 畫出設計草稿	圖 25 決定好顏色上色	圖 26 將設計圖完成	圖 27 測量娃娃尺寸
			
圖 28 測量及剪裁布	圖 29 剪後將上衣黏貼	圖 30 再將裙子黏貼	圖 31 完成圖

(二) 60 年代的服裝

設計理念：以簡明風格與精緻線條特色，布料為粉紅色襯托出時尚感。

表 3 60 年代的服裝實驗流程表

			
圖 32 畫設計圖草稿	圖 33 決定好顏色上色	圖 34 將設計圖完成	圖 35 測量娃娃尺寸
			
圖 36 測量及剪裁布	圖 37 剪後將上衣黏貼	圖 38 再將裙子黏貼	圖 39 完成圖

(三)、70 年代的服裝

設計理念：服裝利用圖案來大放異彩，使得服裝有 70 年代解放的感覺。

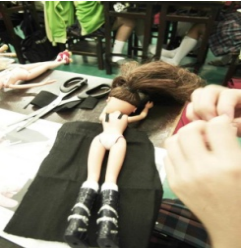

表 4 70 年代的服裝實驗流程表

			
圖 40 畫設計圖草稿	圖 41 決定好顏色上色	圖 42 將設計圖完成	圖 43 測量娃娃尺寸
			
圖 44 測量及剪裁布	圖 45 剪後將上衣黏貼	圖 46 再將裙子黏貼	圖 47 完成圖

(四) 80 年代的服裝

設計理念：服裝象徵女人的地位，走向高貴的感覺，使女人更高貴。

表 5 80 年代的服裝實驗流程表

			
圖 48 畫設計圖草稿	圖 49 決定好顏色上色	圖 50 將設計圖完成	圖 51 測量娃娃尺寸
			
圖 52 測量及剪裁布	圖 53 剪後將上衣黏貼	圖 54 再將裙子黏貼	圖 55 完成圖

(五) 90 年代的服裝

設計理念：以高級布料以及著衣的質，整體感更加有華麗卻簡單高貴的感覺，再搭配金色的腰帶，使整體更加有俐落的風格。

表 6 90 年代的服裝實驗流程表

			
圖 56 畫設計圖草稿	圖 57 決定好顏色上色	圖 58 將設計圖完成	圖 59 測量娃娃尺寸
			
圖 60 測量後剪裁布	圖 61 剪後將上衣黏貼	圖 62 再將裙子黏貼	圖 63 完成圖

參●結論

一、作品展示

作品名稱：50 年代的名媛淑女

設計理念：50 年代最經典的是束腰款式及連衣裙，再加上簡約合體的束腰款式，強調女性曲線美，本組將此特色作為設計重點，外套部分我們則加上現在時尚的牛仔外套，使整體襯托出復古時尚感。

作品名稱：60 年代的粉紅甜心

設計理念：60 年代服裝特色為簡明的風格與精緻的線條，本組以這兩種特色作為設計重點，則另外將布料顏色選為粉紅色，腰間部分別上了粉色亮片的腰帶，使整體有著可愛甜心的感覺。

作品名稱：70 年代的迷你普普風

設計理念：70 年代服裝利用圖案來大放異彩，使服裝有種解放的感覺，本組將此特色作為設計重點，以俐落、可愛、活潑的紅點點搭配著短到不能在短的迷你群上，使整體風格有活潑可愛又俐落的普普風感覺。

作品名稱：80 年代的蕾絲公主

設計理念：80 年代服裝象徵女人的地位，通常走向高貴的感覺，本組將此特色作為設計重點，設計出一套有歐洲宮廷貴族感覺的洋裝，讓穿上這套衣服能夠使女人看起來高貴卻不失時尚感。

作品名稱：90 年代的神秘黑

設計理念：90 年代的服裝講求高級的布料及著衣的品質，本組將此特色作為設計重點，布料底色選為黑色，黑色使人感覺有簡單、高貴、神秘的感覺，再利用貼身長裙的剪裁，搭配金色的腰封，使整體更加高貴動人。

二、建議

- (一) 多看相關資料及圖片年代史，則能讓設計更有概念和方向。
- (二) 參考一些藝人的復古造型，使自己提升對復古的美感，也能搭配得更好。
- (三) 芭比娃娃的服飾較小，用布料製作較不方便，可以參考使用紙類製作。
- (四) 將衣服設計後，可將作品提供給服裝設計師及造型師參考並給予建議。
- (五) 娃娃的尺寸選擇不要太小，如市面上一般的芭比娃娃尺寸則太小，無法發揮衣服較細節的部份，娃娃尺寸建議為比一般市面上的芭比娃娃再大一倍的娃娃較好製作。
- (六) 製作之前先畫好草稿設計圖，這樣後續的製作才會製作的更完整。
- (七) 娃娃製作完不只有衣服，也可將髮型、鞋子、飾品作出一系列的搭配，這樣較有整體感及完整感。
- (八) 娃娃的服裝材質如果是用紙類製作，黏貼工具用雙面膠即可，如果適用不

類製作建議使用針線縫，衣服才會堅固好穿。

(九) 拍攝作品集的時候可以將娃娃調整姿勢，拍攝照片起來才会有生動的感覺。

(十) 網路上的復古代服飾資訊較為混亂，蒐集資料時建議多查詢服飾書籍，書籍裡頭的資料比較正確。

肆●引註資料

- 1、業立誠(2001)：臺灣服裝史。台灣。商鼎文化。
- 2、王受之(2006)：服裝史。台灣。藝術家文化。
- 3、格楚·萊娜特(2007)：時尚小史。台灣。三言設。
- 4、川村由仁夜(2009)：時尚學：時尚研究入門書。台北。立緒文化。
- 5、陳冠伶(2010)：秀髮的百年盛宴。台灣。華茲出版。
- 6、連士良(2005)：髮型過去的現在與未來。台灣。連士良出版。
- 7、阿雷翰得羅·洛可可(2011)：國際時尚造型彩妝百科。台灣。和平國際。
- 8、朱正生(2001)：生活彩妝。台灣。如何出版。