

七〇年代反時裝文化融合現代服飾製作

Counterculture of Fashionable Dress in 70's for Modern Clothing

謝寧 蕭美鈴*

N. Hsieh and M. L. Hsiao*

中國文化大學紡織工程學系、*嶺東科技大學流行設計學系

Department of Textile Engineering, Chinese Culture University

*Department of Fashion Design, Lin Tung University

蕭美鈴 : mlhsiao@teamail.ltu.edu.tw

摘要

本研究主要探討西方 1970 年代之反時裝文化，係為嬉皮文化與龐克文化下之產物，並探討其文化價值及服裝元素。將設計靈感與現代時裝元素融合。服裝用可表現出嬉皮士與龐克族性格的顏色、面料及版型，應用在現代強調女性身材線條及破壞結構的剪裁上，並以平面打版及立體剪裁方式，製作出符合設計靈感之款式。材料運用反差、衝突的組合方式，增加趣味新鮮感，並與傳統手法做區隔，顯現出服裝設計至今的多元化與 70 年代反時裝文化結合的美感。

關鍵詞:反時裝、嬉皮、龐克、次文化、70 年代

ABSTRACT

This study is focused on the Hesperian counterculture of fashionable dress in the 1970's, produced by the hippy culture and punk culture, and to explore their cultural values and the elements of clothing. Inspiration fusion of elements of modern clothing. Use of the color, fabric and tailor, will show hippies and punks clothes, and application to the modern clothing which is emphasis on the women stature and the destruction of the tailor, and use of the plane patterning and the pattern draping to making the clothing. Contrast association with conflict to increase the interest and novelty, and to distinguish the traditional way, and revealing the beauty of the diversification of fashion design and counterculture of fashionable dress in the 70's.

Keywords: counterculture of fashion, hippy, punk, subculture

1.前言

1-1 研究背景

十九世紀西方越南戰爭後，造成 1970 年代通貨膨脹、失業問題、能源危機日趨嚴重，相對於 60 年代的理想主義，人們漸漸變得悲觀現實，60 年代的樂觀青年被新一代悲觀主義者取代。70 年代民權主義崛起，人們不再提倡愛與和平，不再以花朵和愛心還做為自己的訴求方式，反而轉向暴力型的政治運動，許多恐怖組織組成，人們紛紛重視自己的重要性，女權主義者穿著無性別之分的服飾，例如牛仔褲、牛仔裝，其不分貧富、男女老幼，甚至男女同性戀都很喜歡，就像一種立場的宣示，表示從來不在意時裝，且促進了無性別化的發展。他們採取暴力的訴求，還用一些以往女性絕對不做的舉動，例如用紋身來標榜與男性平等。而當時年輕人充滿了反叛與探索，性的解放和吸毒成為西方人的普遍行為，因而這十年被稱為「倒胃的十年」，沒有品味的十年，厚底的平底鞋、熱褲、聚酯纖維襯衣、喇叭褲、懷舊風、毫無未來感的「龐克」，還有閃閃發光的迪斯科裝，甚麼古靈精怪的東西都嘗試過了，但是卻毫無熱情，只是為古怪而古怪。不過，貌似消極的 70 年代裡也有積極的苗頭，這是後現代主義萌發的時期，服裝設計就像生活一樣，不再根據某種固定的模式，每個人都可以自由選擇適合自己的服裝，這些設計和文化上的運動，迄今依然相當有影響力。

1-2 研究目的

70 年代年輕人反叛、暴力、性開放和吸毒的叛逆文化，反映在服裝上，造就了反時裝文化，雖在當時被稱為「沒品味的十年」，但卻是後現代主義的重要萌發期。現今時裝至今仍深深的受反時裝文化所影響。本研究希望藉由服裝實品製作結合嬉皮文化的豪放不拘與龐克文化的暴力反叛，用現代的方式來重新詮釋 70 年代反時裝文化，亦將探討 70 年代反時裝文化其文化藝術價值賦予服裝之衝擊與變化。

2.理論

2-1 反時裝文化

70 年代龐克文化與嬉皮文化皆為反時裝文化的代表，為後現代主義的萌發期。他們反對時尚，認為時尚是一種「社會上加諸在人類身上、限制人類自由的系統」，是有害的，因為對主流的服從會讓人們失去自我，服裝本應是傳達自我訊息的工具，時尚讓人們無法忠於自我，連帶也會讓人們無法成為獨立的個體，要解決最好的方法就是放棄主流，創造屬於自己的風格，因此每個人都應該反抗主流系統。此時期時裝設計的一個觀念，無論是廉價的成衣還是高級時裝，長短隨意，穿著自然，根本不受時裝規範的約束，對於品味有自己的詮釋：「最好的品味就是壞品味」，甚麼不適合就偏要穿甚麼，一種對時代風格的反叛。用大膽的剪裁、誇張的意象、扭曲破壞的結構、敏感的話題、裸露的設計、性別的混淆、破壞美、病態美、性暗示等等。以個人自由、不受拘束和不墨守成規為主要訴求。

2-1-1 嬉皮文化

嬉皮文化(HIPPY)本為西方國家描寫 60 年代和 70 年代反抗習俗和當時政治的反戰年輕人，不是一個統一的文化運動，沒有宣言或是領導人物，而是用公社式的和流浪的生活方式表示對民族主義、種族歧視和越南戰爭的反對，批評中層階級的價值觀，提倡非傳統宗教。嬉皮口號為「愛與和平」。嬉皮為搖滾文化重要的基底，用毒品製造出的這種自我安慰文化和遠離大眾、遠離搖滾本質的藝術搖滾亦只是曇花一現，著名的四人樂隊披頭四(The Beatles)即為嬉皮搖滾代表。而後興起了帶有無政府主義思想的運動，參與的人追求自由、純真、要求過一種不追求名利的生活，年輕人為了要使世界變成一個烏托邦式的天國，他們講求自由戀愛、裸體、吸毒、追求一種新的宗教，發展出一種新的藝術，這種藝術表達出他們反理性卻又屬知識分子的神秘主義。嬉皮藝術並不只是一種視覺藝術，而是一種整體的藝術，追求與萬物合一的心境，能把人帶進一個神奇、迷幻的世界，有時甚至不惜靠藥物達到這個境界，他們鼓勵狂歡作樂的精神。他們用怪異的服裝和乖僻的生活習性來表現他們的個性，排斥固有的社會習俗和慣例的人。

圖 1 反戰的嬉皮客

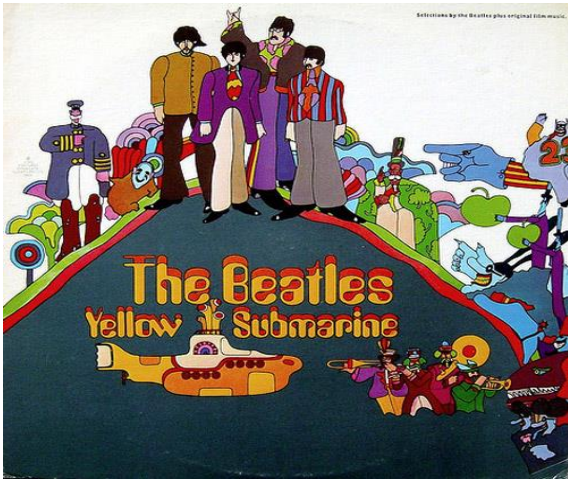

圖 2 嬉皮搖滾代表 The Beatles

圖 3 音樂祭上到處走唱的嬉皮客

滾(minimalist rock)等音樂形式為基底，發展出反烏托邦風格的音樂。以性手槍(Sex Pistols)與雷蒙合唱團(The Ramones)為龐克音樂啟蒙時期代表性樂團。而後漸漸的，龐克變得更加多樣化，它帶有顛覆性、叛逆性及無政府主義，主題通常取材於社會問題、下層階級受壓迫等。口號是「性與暴力」。龐克文化也為主流文化帶來了所需的挑戰。

圖 4 穿環紋身、穿戴皮飾鉚釘配件的龐克族

圖 5 傳統龐克族裝扮 元素配備齊全

2-1-2 龐克文化

龐克(punk)文化是一種起源於 1970 年代的次文化，最早源起於音樂，而後漸漸轉成一種整合音樂、服裝與個人意識主張的廣義文化風格。最初龐克是一種音樂上的叛逆運動，主旨是在反對一些已經存在的流行音樂形式，它們認為流行音樂的歌手們因為過分崇拜式的偶像塑造，而與歌迷太疏遠，亦可稱為「反搖滾」。地下音樂(underground)、極簡搖

圖 6 現今龐克族使用其中元素作重點搭配

表 1 嬉皮文化與龐克文化比較

	嬉皮文化	龐克文化
起因	反戰	反流行樂
地點	美國	英國
口號	愛與和平	性與暴力
音樂	迷幻搖滾、Hip Hop	極簡搖滾
顏色	鮮豔、自然色系	紅色、黑色、灰色、白色
樣式	拼接、手工感、混搭、流蘇、頹廢、民俗風	扭曲、撕裂破壞、頹廢、不對稱、大膽、挑釁、纏繞、軍裝
面料	民俗風花色、牛仔	人工皮革、仿動物紋、蘇格蘭格紋、英國國旗
配飾	手工製品、布袋、皮革製品	鉚釘、皮飾、安全別針、徽章、骷髏飾品、拉鍊、紋身、穿環、靴子

2-2 服裝變遷原則

- (1) 環境順應的原則：服裝受自然或社會環境的影響而形成。70 年代因越戰，造成反戰與反叛風潮，塑造反時裝文化，因服裝心理的極端發展，服裝有時演變為極為複雜極端，但卻使穿者得到滿足感。

- (2) 系列分化的原則：有特殊特色的服裝，可分出同系統異種類的服裝，改變其用途的一種變化型式，在生活型態複雜多面情況，一般在服飾上的形態上、機能上或採用上，會發生變化。嬉皮文化與龐克文化的異化顯著，以人工使身體部分變形，或穿著不符合人體的異樣服裝，表現特殊風俗，因此形成反時裝文化風潮。
- (3) 漸變慣化的原則：服裝形式為漸變，而非一蹴可及，任何一國家皆有民族故有服裝，服裝型是在長時間的變化，會有互相流動影響。70 年代日本設計師的崛起，加速東方文化流向西方，進而影響其服裝造型。
- (4) 停滯殘存的原則：以文化為主流，有民族特色的服裝，由中央轉至地方後，滯留殘存於地方，各國的民族服飾，傳移到地方，多半以民俗服存在於該地而保留。地方民族風服飾的滯留，影響嬉皮文化的服飾。
- (5) 性別對立的原則：男女服裝的差別，隨著文化的進步，逐漸增強，但至今，又逐漸接近。越戰後，女權主義的崛起，增強了無性別的服裝，強調男女平等。

2-3 設計原理

- (1) 嬉皮文化：鮮豔配色、自然色系、拼接、手工感、牛仔。
- (2) 龐克文化：紅色、黑色、灰色、白色、扭曲、神秘、撕裂破壞、不對稱、大膽剪裁、纏繞。
- (3) 現代：簡潔、誇張及扭曲的剪裁，呼應現代「少即是多」及多元化的風格。
- (4) 其他：墊肩、幾何圖形、誇張的配飾與配色，表現 60~80 年代的風尚。

3. 實驗

3-1 實驗材料

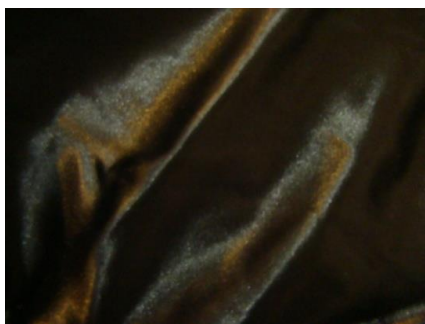

圖 7 聚酯纖維之 Satin

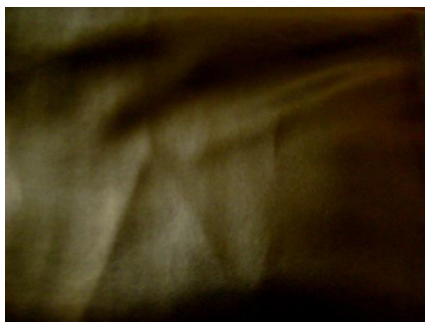

圖 8 人造皮革 PVC

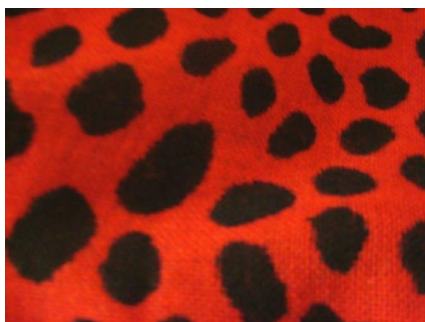

圖 9 棉毛混紡之雙層平織布

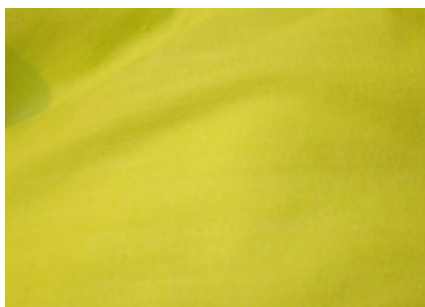

圖 10 100%棉之牛仔布

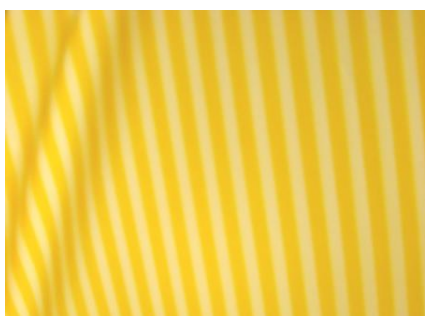

圖 11 T/C 混紡布

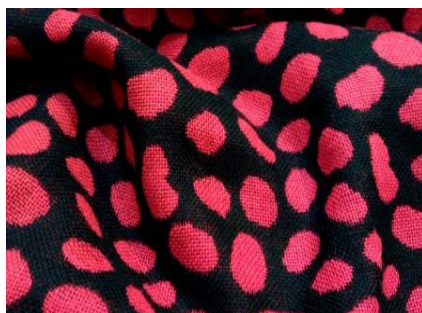

圖 12 棉毛混紡之雙層平織

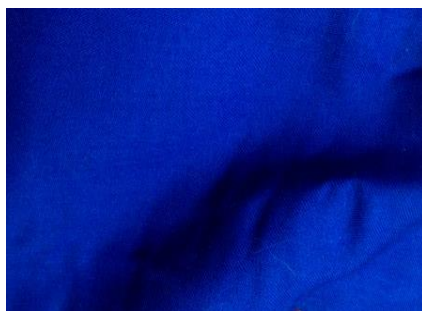

圖 13 T/C 混紡布

圖 14 T/C 混紡布

圖 15 棉毛混紡布

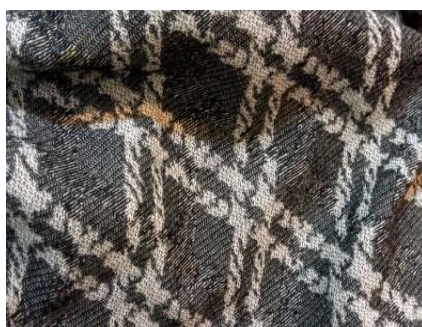

圖 16 棉毛混紡布

3-2 實驗器材

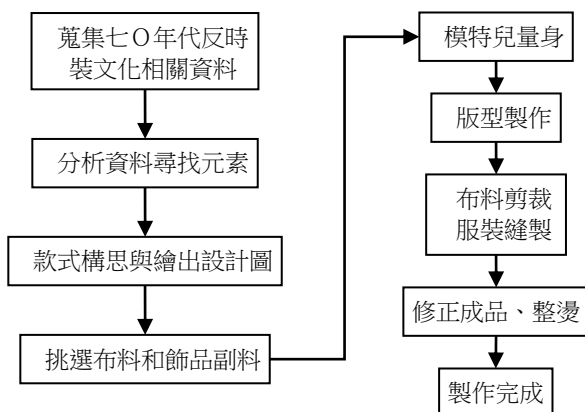
- (1) 草圖工具:A4 紙、4B 鉛筆、6B 鉛筆、色鉛筆、水彩、橡皮擦、針筆等。
- (2) 打版工具:人體模型、絲針、白報紙(牛皮紙)、胚布、布剪、紙剪、線剪、透明膠帶、直尺、彎尺、曲尺、熨斗、皮尺、粉片、畫布筆、縮尺等。
- (3) 縫製工具:縫紉機、車線、車針、手縫針、拷克機等。
- (4) 材料:各式布料、拉鍊、釦子、扣環、撞釘、釘扣、迴紋針、鬆緊帶、鉚釘等。

3-3 實作方法

3-3-1 打版

- (1) 平面打版:二度空間的版型製作方式。常用工具為紙、鉛筆、方格尺、D 彎尺、角尺等，基本版包括衣身、袖子、基本裙與褲子，打版師可根據基本版，隨著設計圖變化而繪出所要的版型。為較傳統的打版方法。
- (2) 立體打版:三度空間的衣服構成方式。利用人檯、胚布或樣品布，直接於人檯上塑出期望的服裝造型。服裝各部份要仔細做記號，如前、後中心線、肩線、邊線、袖籠、釦洞、口洞...等之位置。當確定輪廓與線條、細部為所要的之後，再將胚樣從人檯取下，並分開裁片將其描繪後，製程所要的版型。好處為，設計師能立即看出著裝後的線條和比例，可於製作過程及時修正。

3-4 實作流程

3-5 設計稿

- (1) 設計圖一:無肩線設計上衣+合身皮褲(龐克文化為主)

圖 17 設計圖一

- (2) 設計圖二:不規則連身纏繞洋裝(龐克文化為主)

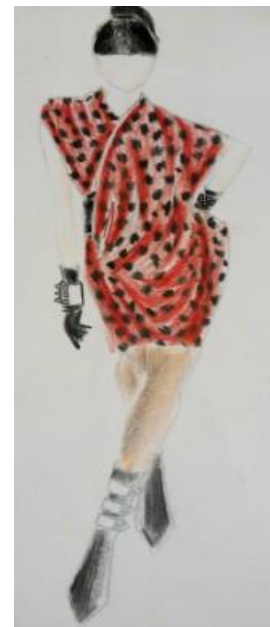

圖 18 設計圖二

- (3) 設計圖三:扭曲篷袖西裝上衣+扭曲短裙(嬉皮文化為主)

圖 19 設計圖三

- (4) 設計圖四:拼接洋裝(嬉皮文化為主)

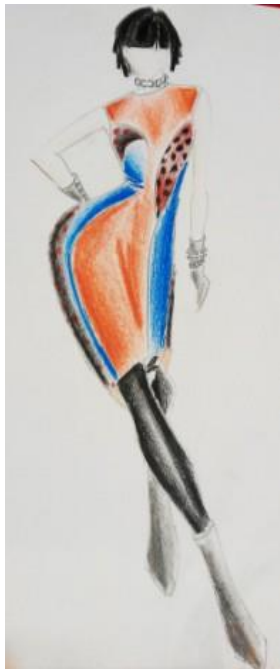

圖 20 設計圖四

- (5) 設計圖五:下擺傘狀拼接洋裝(龐克文化+嬉皮文化為主)

圖 21 設計圖五

- (6) 設計圖六:公主袖襯衫上衣+扭曲不規則短裙(龐克文化+嬉皮文化為主)

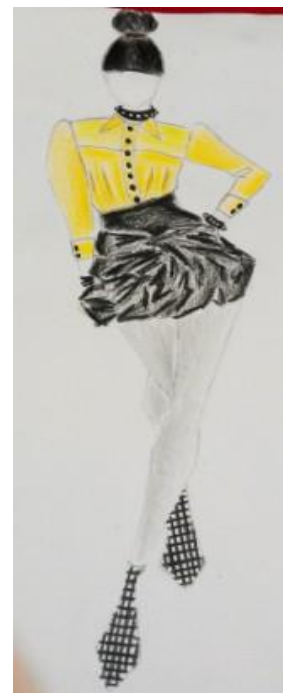

圖 22 設計圖六

4. 結果與討論

4-1 成品一

- (1) 設計理念：龐克文化給人難以親近和黑暗的感覺，利用無彩色，塑造出黑暗感，表現龐克族神秘自我防衛的一面。偏離原型版型的上衣，呼應反時裝文化，遠離世俗與扭曲的形象，搭配合身褲型與人造皮革腰帶，增加著裝者的個性自我與強硬的觀感。
- (2) 色彩選用：整體選用灰黑白無彩色系，創造黑暗神秘感。
- (3) 布料選用：用棉毛混紡布料，使之版型線條更為清晰，且增加份量，此外布料可提升溫暖的效果，人造皮革呼應龐克族愛用之材質元素。

圖 23 成品一正背面

圖 24 成品一側面

圖 25 成品一袖型重點

4-2 成品二

- (1) 設計理念：70 年代時裝以不主流為主，人們渴望脫離俗套，龐克族不受規範拘束，大膽強悍，正面用不規則的形體表現放浪不拘，融合現代大膽的剪裁，脫離既有版型表現女強人的姿態，背面隱約露出一般的窄裙型和束緊的寬腰帶，就猶如人們隱藏住的心，或者說是被束縛住希望得到解放的心，整體用現代龐克族重點式的穿著手法表現。
- (2) 色彩選用：整體選用紅黑色系，視覺感官為難以親近的，靈感來源為龐克族主要用色，給人反叛自我和反抗世俗的感覺，另外紅色增加女性強悍的視覺效果。
- (3) 布料選用：用雙層帶點厚度的布料，增加整體蓬鬆感和線條清晰度，適合秋冬穿著，類似動物紋斑點面料和人造皮革腰帶皆為龐克族主要運用的服裝元素。

圖 26 成品二正面

圖 27 成品二背面

圖 29 成品三重點部位

4-3 成品三

- (1) 設計理念：龐克文化為帶有強硬色彩的反叛文化，上半身用仿西裝外套的版型，上下半身都加以變形扭曲，表現龐克族的反叛，不與世俗妥協的精神，袖子利用誇張的蓬蓬袖，袖口為窄袖，透露出龐克族極端，且勇於向世俗挑戰宣示的一面，配合上仿西裝外套，就像是龐克族在挑戰著世俗般。
- (2) 色彩選用：整體選用紅黑灰色系，給人叛逆和反抗世俗的感觀，通常有較難以親近的感覺，產生距離感和強硬感。
- (3) 布料選用：整體皆用雙層帶點厚度的布料，增加整體蓬鬆感和線條清晰度，適合秋冬穿著，並使用龐克族會穿著的仿動物紋斑點布料。

圖 28 成品三正背面

4-4 成品四

- (1) 設計理念：嬉皮文化以崇尚自然和不造作的手工拼接來表現渴望脫離俗套，不受世俗所侷限規範的意念。成品三用較為正式的版型，裙襞前短後長的圓弧型可修飾腿型，並利用手工拼接方式呈現，彷彿遊走在世俗中的嬉皮士。
- (2) 色彩選用：大致以橘棕色、寶藍色和紅黑斑點布料。橘棕色與泥土的顏色相近，寶藍色如海洋，皆給人親近自然的感官，紅黑斑點象徵動物身上的紋路，整體顏色選用，融合泥土、水與生物，表現崇尚自然的意境。
- (3) 布料選用：當代反時裝，多使用人造纖維與天然纖維混紡之布料，因此在此利用棉與聚酯混紡之布料，並用棉毛混紡織布料，增加溫暖度及服裝之質量，適合換季時節穿著。

圖 30 成品四正背面

圖 32 成品五正背面

圖 31 成品四側面

圖 33 成品五側面

4-5 成品五

- (6) 設計理念：統合龐克文化的顏色與嬉皮文化拼接的元素，表現出年輕活潑的樣貌，加入可愛的元素，反而給人較為親近的氣息。
- (7) 色彩選用：選用龐克元素常使用的黑色與紅色，展現龐克女孩年輕的一面。
- (8) 布料選用：棉與聚酯混紡的黑色布料與仿動物斑點之棉毛混紡布料拼接而成，利用異材質增添衝突感，人造纖維與天然纖維混紡布料，則強調了龐克文化。

4-6 成品六

- (1) 設計理念：70 年代年輕人多以自我實現為生活目標，用公主袖及胸前的活褶展現年輕人青春的氣息，裙子不規則的皺褶加上背面自然不收邊，可看出年輕人渴望自由、不受拘束、無所畏懼的生活態度，亦可呼應反時裝文化。整體展現出衝突、矛盾的意境。
- (2) 色彩選用：上半身選用自然清淡的暖色系為主，利用綠色中和黃色的明度，視覺感官上是溫和清新的，亦可感覺到青春洋溢的氣息。下半身則選用龐克族常用之黑色，給人反叛和扭曲的感覺。利用上下色彩衝突互相

襯托，使整體顯得更加鮮明。

- (3) 布料選用：上半身以輕柔黃白條紋布與硬挺的青綠色牛仔布作拼接，靈感主要來自於嬉皮文化崇尚自然及女權主義穿著牛仔裝，利用視覺上軟硬的拼接，增加趣味新鮮感，且黃白條紋布輕柔涼快，適合夏天穿著。下半身用較硬挺的緞面布料，主要用途為使裙子褶皺及曲線更加清晰明瞭。

圖 34 成品六正背面

5. 結論

本研究藉由了解 70 年代歷史文化背景，了解其服裝文化的產物為反時裝文化，並深入分析其元素，加以融合，以進行服裝設計與製作。

- (1) 成品一：呈現龐克族黑暗神祕及強硬難以親近的一面。適合成年人穿著，略帶強勢，無肩線的設計增加舒適感，方便穿著，亦有修飾上半身缺點的效果，棉毛材質適合秋冬換季時穿著。適用場合：上班、出遊等。
- (2) 成品二：展現女強人的姿態，給予人有點難以親近的感覺，並用設計顏色與面料代表龐克族。適合勇於挑戰的人穿著，披掛纏繞增加服裝的多元變化性，可隨心情適當做改變，棉毛增加溫暖度，可於秋冬參加派會時穿著。適用場合：上班、派對、宴會等。
- (3) 成品三：猶如正挑戰與譏諷著世俗的龐克族。適合樂於表現自我的人穿著，過度褶皺的上衣與裙子，有修飾腰型與腿型之效果，

適合冬季穿著。適用場合：上班、宴會、約會等。

- (4) 成品四：猶如穿梭於世俗中不受拘束的嬉皮士。利用不同色塊及不同布料紋路，強調腰曲線，達到修飾腰型效果，前短後長的裙型，使穿著者的腿看起來更為修長，適合要出席重要場合、派對或約會穿著，可使好感度提升，材質使用 T/C 混紡布，舒適性十分良好。適用場合：上班、派對、宴會等。
- (5) 成品五：利用嬉皮士的拼接感與龐克族的紅黑色系，融合嬉皮與龐克，表現反時裝文化。裙型加大傘狀展現年輕人可愛的一面，增添親近與活潑感，且有相當好的舒適感，寬鬆的材質也不影響春夏穿著，上半部使用輕薄的棉布料，透氣舒適。適用場合：派對、宴會、約會等。
- (6) 成品六：表現年輕嬉皮士青春活潑崇尚自然，卻又有帶點龐克族的反叛的意念。襯衫式的上衣，使用涼快而不透的 T/C 混紡布，即使春夏也不需要裡面多加衣服避免內衣外露，高腰的裙型，描畫出腰線，可展現女孩的優點，公主袖亦增加可愛感。適用場合：派對、宴會、約會等。

參考文獻

- 1 王受之，時裝史=History of fashion，藝術家出版社(2006)
- 2 蔡宜錦，西洋服裝史，全華科技圖書股份有限公司，中華民國(2006)
- 3 林文昌、歐秀明，服裝色彩學，藝術圖書公司(1997)
- 4 李鑑曄、蕭美鈴，龐克風格在服裝設計上之探討與創作應用，華岡紡織期刊，第十六卷，第一期，66~74(2009)
- 5 李家珺、蕭美鈴，50 年代美國文化在女性服飾上的影響及改變之探討與設計製作，華岡紡織期刊，第十五卷，第一期，52-61(2008)
- 6 沈叔儒，流行與服裝設計，視傳文化事業有限公司，台北縣，31-123(2003)
- 7 文化出版局，流行服裝的搭配和配色，雙大出版有限公司，台北市(2006)

- 8 林成子，服裝學概論，實踐大學服飾經營學系，高雄縣，88-129(1987)
- 9 Laura Bovone, Urban style cultures and urban cultural production in Milan: Postmodern identity and the transformation of fashion, *Poetics* 34, 370-382(2006)
- 10 尼可拉・懷特、伊恩・葛里菲斯，時尚是個好生意，高談文化事業有限公司，1-32(2007)
- 11 中道友子，パターンマジック，文化出版局，日本国，東京都，71-75(2005)
- 12 中道友子，パターンマジック vol. 2，文化出版局，日本国，東京都，28-79(2007)