

現代生活美學傳達與應用

～以服裝設計為例

美，常常是一種智慧，而非知識。

在現實社會中，我們常常要求孩子
分數考高一點，賽跑跑快一點，
用分數、數字來衡量競爭的結果。

然而

「美，卻是看不見的競爭力。」。

美，使一個人的生命
充滿聽覺、視覺、嗅覺、味覺等各種不同心靈感受的庫存。
源源不絕.....

美其實是一種分享。
美是世界上最奇特的一種財富，
越分享，就擁有越多。

美，完全不必有相對性。

發現存在的特殊性。

大自然中，

從來不會有一朵花去模仿另一朵花；
每一朵花對自己存在的狀態非常有自信。

美是獨一無二的，

每個人都被賦予美的特質，
是無可模仿的

istockphoto

人，為了什麼而穿衣服？

服裝的起源

（氣候適應說）

人類為了適應自然氣候的變化 基於生理上的需要 必須避免暑氣及抵禦寒冷 故穿著具機能性的衣物 以保持人體的舒適及防止疾病的產生

（身體保護說）

穿衣服可以保護身體 以預防被昆蟲咬傷 草木割傷 天氣凍傷.....等侵害

（羞恥說）

人類天生具有羞怯心乃穿衣之動機 身體上某些部分暴露出來是羞恥的 應該遮蔽起來而需要穿衣 至於羞恥部分 在不同的文化中 因為看法及尺度的差異 故遮蔽的部位也不同

（服飾說）

愛美是人的天性 世界上有不穿衣的民族 卻沒有不裝飾的民族 裝飾的目的 可能是為了表現自己或取悅異性 因此利用服裝.配飾或紋身來裝飾自己 以博取人們的稱讚和尊敬

服裝的變化演變至今
已經不再是單純的禦寒保暖或彰顯地位
她所呈現的是一個時代的縮影
以及極致美學的藝術呈現

圖片

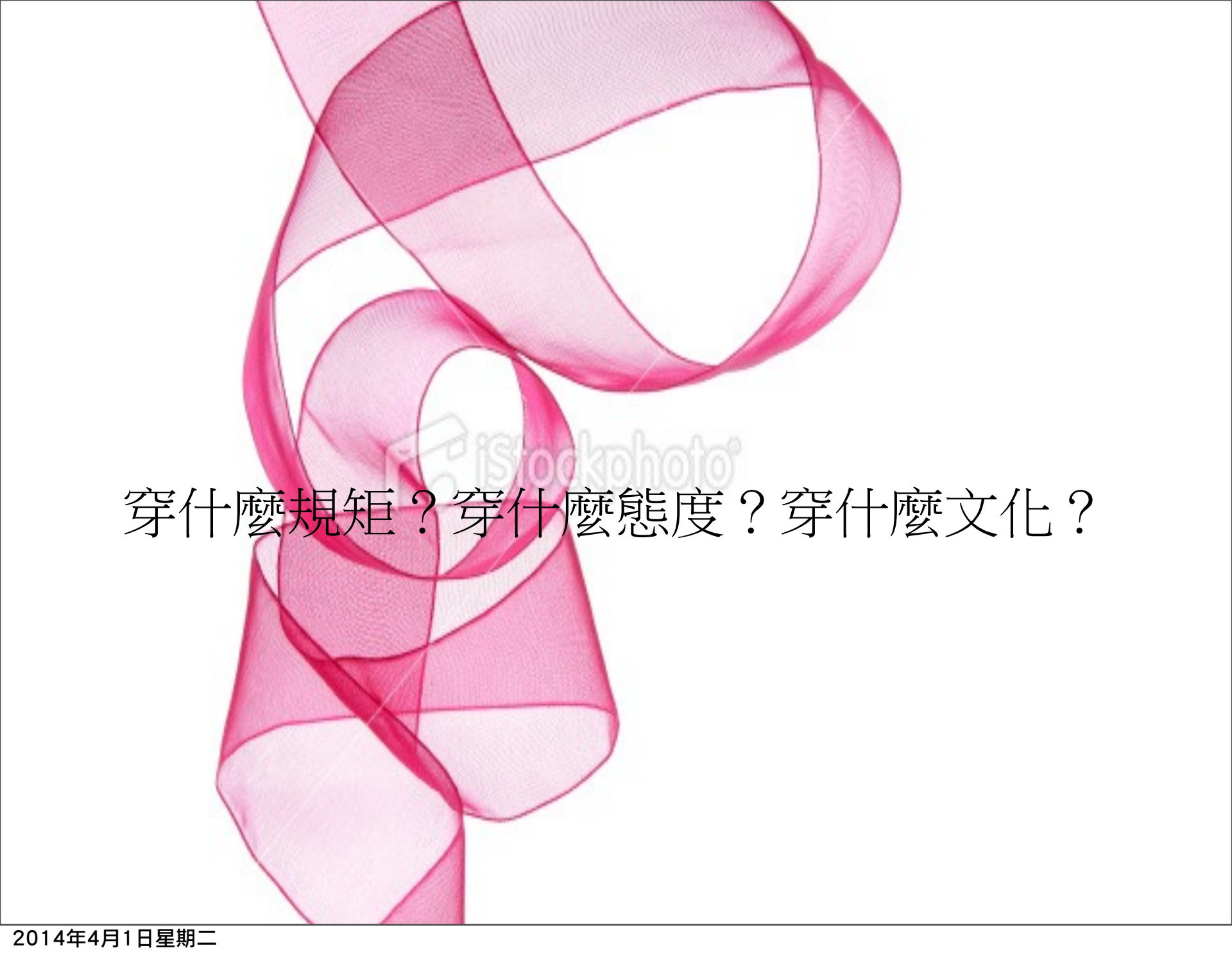
現代生活美學走向

- 大眾化,系統化 >
以服裝產業結構上來說成衣成為市場主要趨勢
進而壓低獨特性,原創性,象徵性以利大量生產
- 商業走向,利益導向 >
使得一般民眾(中階份子)亦只能向下消費,
而無法(或較困難)走向精緻手工的金字塔頂端

Uniqlo.
h&m.
zara

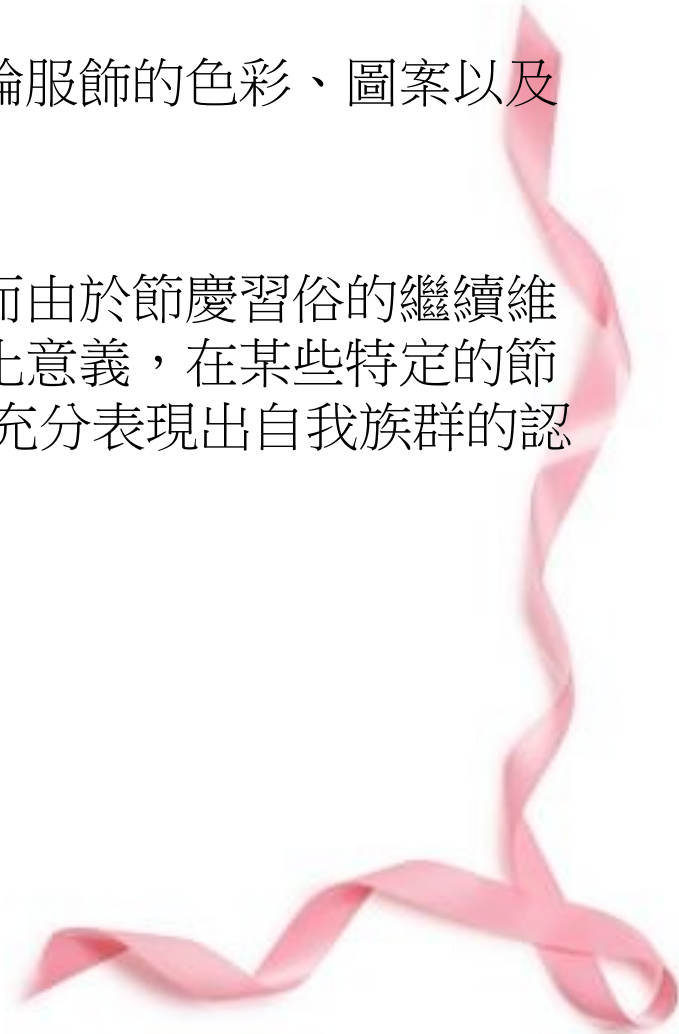
穿什麼規矩？穿什麼態度？穿什麼文化？

穿著的印象往往可以讓人
在某些特定群體中或階級中
獲得認同以及發送
個人希望傳達的訊息

原住民服裝

- 原住民的服飾具有傳統藝術美學的意涵，無論服飾的色彩、圖案以及型制均呈現出部落的藝術特質及社會意義。
- 原住民服飾並未因漢化或現代化而消失，反而由於節慶習俗的繼續維持，使得服飾得以傳承，並表現出嶄新的文化意義，在某些特定的節慶祭儀上，族人們仍繼續穿戴傳統的服裝，充分表現出自我族群的認同

不同的社會環境和風氣，
甚至是整體經濟條件，
都是影響當代服裝設計的最
大因素之一，
而獲得當代認同與讚賞的風
格，
其背後皆有龐大的環境網在
架構著。

百年時尚

-
- 20年代 纖細摩登新穎的新女性形象 (Chanel)
 - 30年代 羅曼蒂克思想
 - 40年代 女性新風貌(NEW LOOK)
 - 50年代 優雅女性 (明星偶像扮演傳達形象意識)
 - 60年代 普普風、mini風(年輕時尚引領風騷)
 - 70年代 disco裝、嬉皮(道德解放)
 - 80年代 大墊肩時代 女性主義抬頭
 - 90年代 專業形象、簡潔風 (黑白系列)
 - 00年代 藝術風、建築風(奢華逸品的品牌時代)

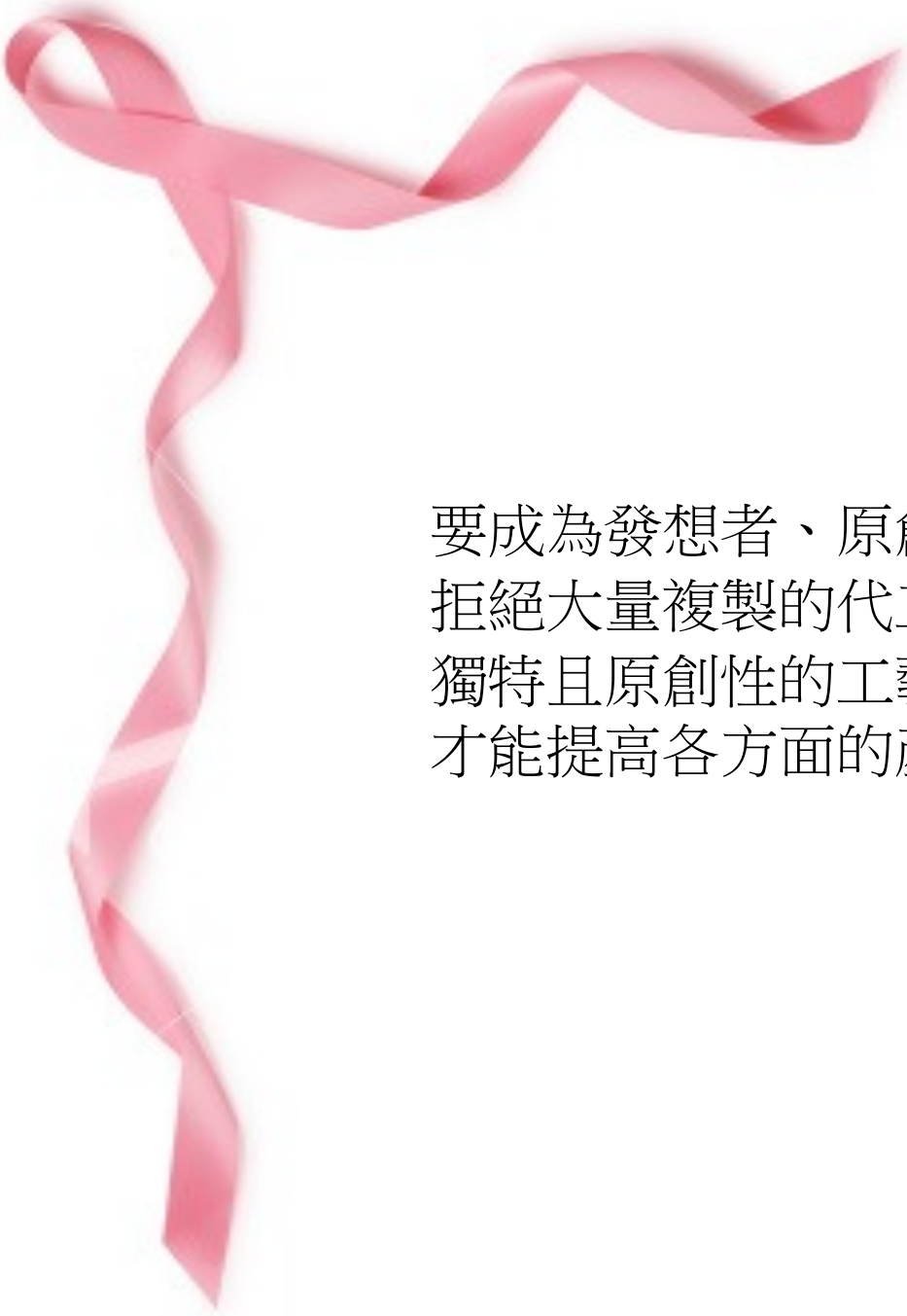
服裝設計師並不是運用布.皮
件或剪裁

各種形狀只為了創造一個好
看的東西，
而是建議一種生活方式跟人
生態度。

每種材料、款式、花樣都代
表了一個
時代的生活態度跟文明進步

創造力的發展,遠遠超越代工的價值?

要成為發想者、原創者，
拒絕大量複製的代工模式，
獨特且原創性的工藝
才能提高各方面的產值

個人生活的態度與表彰

如果以服裝為例，將用怎樣的設計和工藝技術，去突顯？

村上隆

- 他是受日本動畫和日本漫畫影響而專注於御宅族文化和生活方式的後現代藝術風格——超扁平（Superflat）運動創始人。其靈感源自眾多古怪的浮世繪藝術家和金田伊功（Yoshinori Kanada）1983年的動畫影片「Harmagedon」。
- 村上隆曾為法國品牌路易·威登設計手袋等產品，包括限量珍藏版的「櫻花」系列。2008年，他的一座公仔作品，標價5億日圓，創下同商品的天價紀錄。

任何大眾消費文化都需要製造
有魅力的“夢境”和征服人心的“力量”
前者的象徵著明星,後者則意味著流行

生活美學啟發創意 從真實的生活發現創意

設計的熱情與生命力不在櫥窗，
而是在生活中，生活就是設計，設計就是生活。

透過對於真實生活的體驗，
真正發掘到對生活的憧憬、悸動、需求，
進而做出最貼近生活、感動人心、充滿熱情與生命力的好設計，
這就是生活美學演繹出的設計哲學

THE END.

by Shannen Ru.