

十九世紀英國維多利亞時服飾風格探討與衍生設計

陳禹羲

實踐大學設計學院服裝設計學系 碩士研究生

葉立誠

實踐大學設計學院服裝設計學系 助理教授

摘要

維多利亞時期（1837–1901 年）是英國歷史上經濟、工業及藝術成就輝煌的時代，不僅推動了工業革命高峰，亦孕育出獨具特色的文化與設計風格。服裝設計在此時展現了強烈的美學意涵，透過廓形與細節反映出當時的社會階層與價值觀。

隨著經濟繁榮與科技進步，服裝風格不斷演變，美術工藝與新藝術等設計流派興起，回應社會對美學與創造力的需求，並彰顯服裝作為文化與身份象徵的重要地位，成為維多利亞時代設計語彙的核心元素。

關鍵字：維多利亞時代、美術工藝運動、新藝術運動、服裝設計

* 通訊作者。電話：
E-mail 地址：u22041@yahoo.com.tw

A Study on the Fashion Styles of 19th-Century Victorian England and Their Derivative Designs

YU-XI CHEN

Master Program Student, Department of Fashion Design, Shih Chien University

LE-CHANG YEH

Assistant Professor, Department of Fashion Design, Shih Chien University

Abstract

The Victorian era (1837–1901) marked a period of remarkable achievements in Britain's economy, industry, and arts, driving the peak of the Industrial Revolution and fostering a distinctive cultural and design style. Fashion design during this time reflected strong aesthetic values, with silhouettes and intricate details representing societal hierarchy and values.

As economic prosperity and technological advancements spurred innovation, fashion styles evolved continuously. The emergence of design movements such as the Arts and Crafts and Art Nouveau responded to society's demand for aesthetics and creativity, highlighting the importance of fashion as a symbol of culture and identity, forming the core elements of Victorian design language.

Keywords: Genius Loci, Temples, Fashion Design, Traditional Chinese Opera Culture, Outdoor Stages, Sense of Presence

* Corresponding author。Tel: +886 939-121-714
E-mail address: u22041@yahoo.com.tw

第一章 前言

1-1 研究背景與動機

外台戲作為酬神文化中重要的娛樂形式，不僅體現地方信仰，更體現強烈的臨場感。外台充滿流動性的戲劇空間，隨著節慶活動依附廟宇作為酬謝神明的儀式，其實它的文化價值遠超過宗教層面——人群參與、情感交流與庶民娛樂的場域，體現地方文化的共榮性與動態性。

研究者自童年時期就對廟宇與外台有著深刻的情感連結。因母親家族自日治時期便致力於北管戲曲（北管亂彈戲向來就是台灣寺廟祀天娛人的正統戲），因此研究者自幼便常隨家人至各廟宇間，參與酬神演劇。回憶起當時的情境，臨場的氛圍深深烙印於記憶中——高亢的噴吶聲、鑼鼓的敲擊、戲曲的唸唱與對白，伴隨著香火與人潮的流動，構成了熱鬧的場域景象，至今仍然歷歷在目。因此，本研究聚焦於外台酬神演出時所營造的臨場互動與氛圍，並探討如何透過服裝設計轉化這種場所精神，透過研究者本身的專業領域——服裝設計，以其結合傳統文化得以再現與延續，並以現代服裝視覺與結構的語言帶領觀者置身於傳統戲曲的熱鬧場景，感受廟宇與外台融合的文化意涵，進一步激發台灣傳統文化的認同與共鳴。

1-2 研究目的

本研究以研究者童年記憶中的廟宇與外台場所精神為核心，將廟宇建築作為服裝設計的實體靈感，並結合流動性的外台文化設計服裝配飾。中國廟宇承載豐富文化內涵，透過祭祀與戲曲酬神展現神聖價值，並推動傳統戲曲與民間信仰的發展。本研究從建築結構與文化元素汲取靈感，透過服裝設計再現廟宇與外台的喜慶氛圍，體現文化傳承與情感延續。本研究創作目標：

1. 探索廟宇與外台的場所精神——廟宇作為戲曲酬神的文化核心，外台則發展出流動性與互動性，形成獨特的庶民文化空間。
2. 服裝設計與外台文化的動態結合——透過廟宇結構展現穩固與莊嚴，外台則體現即興與互動，使服裝回應「即時、動態、參與」的場域特質。

1-3 研究限制

本研究論文以西元 1837 年至 1901 年，維多利亞女王統治時期之英國歷史背景為研究對象，並挑選以下對於後續歷史文化影響力較深遠的重點藝術相關文化活動：美術工藝運動及新藝術運動為主要研究方向，利用歷史文獻及照片、歷史圖畫分析之方法論為本論文研究範圍，以十年為單位進階剖析與探討英國歷史對流行服裝風格演變的影響，以服裝廓型及印

花與色彩三個面向進行實驗創作。本研究探討之服裝風格以女性及男性服裝為限，不探討配件類例如鞋履、帽類、珠寶首飾等非服裝本體之設計。

第二章 文獻探討

2-1 十九世紀英國維多利亞時期時代背景與設計風格之概述

十九世紀的英國維多利亞時代是工業革命的鼎盛期，也是英國經濟與社會結構轉型的關鍵時期。此時期的社會風氣以保守、嚴謹為主流，對性別角色有明確的規範，男性在外從事業，女性則強調家庭角色，這在服飾風格上有著明顯的體現。女性的服裝華麗而繁複，象徵其家族地位與社會形象，緊身胸衣、澎裙等成為典型的服飾特徵；而男性則以低調的深色西服展現嚴肅穩重。（Johnston, L., 2005）隨著社會中階級分化的明顯，服飾也成為彰顯階級身份的象徵。

維多利亞風格作為當時美學的集大成，涵蓋了建築、服飾、室內設計及工藝等多個領域，並以華麗、細緻、精雕細琢為其核心特徵。服飾方面，女性服裝突顯腰身，搭配澎裙、蕾絲與緞帶等裝飾，強化其柔美與優雅；而男性服裝則呈現莊重低調的風格，以深色為主，強調社會地位的穩重與權威。

源起於英國十九世紀下半葉的「美術工藝運動」（Arts and Crafts Movement），就其外顯的表象而言，是一場面臨工業社會中針對家具、居家用品以及建築素材在機械化與量產化的生產結構中所產生的劣質商品之反抗運動。在工業革命期間，不僅出現機械生產漸漸取代手工製作的趨勢，而且數以萬計的新產品出現位人們提供了大量物質財富和生活便利。但與此同時，工業化的產品在此階段顯得過於簡化粗糙和功能性，藝術與趣味性蕩然無存。在這種環境背景下的英國首先發起了美術工藝運動，這場運動的參與者涵蓋各種不同領域，其中以英國詩人、文藝評論家羅斯金（John Ruskin）以及工藝美術家莫里斯（William Morris）等人為代表的傳統派認為，真正的藝術品應為美觀且實用的。他們站在審美的角度反對工業化時代機械生產及其造型樣式，號召設計師將生活用品的藝術設計融合其實用性，藉此引導人們重現對工業產品的藝術設計。在否定機械化粗糙的樣式前提下，運用花草紋樣等自然物裝飾，呈現富有生機的動態感，變化豐富的曲線紋樣與巴洛克、洛可可等風格有密不可分的关系。（K. B. Valentine, 1975）

西元 1880 年至 1910 年英國的新藝術運動（Art Nouveau）風格非常活躍且廣泛，其領域廣泛且極其多樣化。與歐洲其他地方一樣，它的特點是「自由風格」，新藝術風格充滿了線條之美、形式的優雅和自由。（Jeremy Howard, 1996）新藝術風格的起源可以追溯到維多利亞時代的英國。其深受美術工藝運動風格的影響，也成為其理論基礎的思想。（William Hardy, 1986）

2-2 十九世紀英國維多利亞時期女裝設計風格之概述

十九世紀初的女裝持續延續的上個世紀末的新古典主義風格，但是在日後每一次社會的大變動以及文化潮流變遷下，都給女裝帶來巨大的變化。(Cunnington, C. W., & Phillis, 1970) 表 1 以每十年為單位統整英國維多利亞時期的女裝特色：

表 1：英國維多利亞時期的女裝特色

年代	圖示	說明
1840 年代	 資料來源：The Court Magazine and Monthly Critic and Lady's Magazine and Museum, March, 1840 (22)	1840 年代，女裝的特點是以寶石裝飾領口和長袖。高領的設計通常搭配羊腿袖型；低領設計則搭配泡泡袖 (Puff Sleeve)。
1850 年代	 資料來源：The Englishwoman's Domestic Magazine, 1850 (30)	廓形為鐘形裙子，連在合身的緊身胸衣上，衣身前端中央略為尖型。顏色、面料、裝飾和裁縫細節比 1840 年代更加華麗。
1860 年代	 資料來源：The Englishwoman's Domestic Magazine, November, 1860	裙型轉變為正面平直而背後上部翹、下擺落地的樣式，裙身重點轉移向身後，表現出強調臀部曲線的特徵。
1870 年代	 資料來源：The milliner and dressmaker, May, 1870	女裝開始使用巴斯爾裙襠 (Bustle)。巴斯爾時代除了注重裙裝廓型以外，也強調服裝表面的裝飾效果，為這個時代女裝美的另一種詮釋。
1880 年代	 資料來源：Page of newspaper adverts, 1886	女裝晚禮服後裙襠多為拖地式，裙後下方和拖地部分佈滿花飾或繁縟出花樣變化。

1890 年代		資料來源：Nineteenth-Century Fashion in Detail (page 91), Lucy Johnston (2005), V & A Publications	羊腿袖 (Gigot Sleeve) 在 1894 年至 1896 年間非常流行，其具有很強的裝飾性，同時配合細腰形成明顯的 V 形。
---------	---	---	---

資料來源：本研究整理

十九世紀維多利亞時代的英國女裝版型風格以華麗、繁複且層次豐富為其主要特徵，深刻體現了當時對女性形象的審美觀念。此時期的女裝設計強調腰身曲線，以束腰、束腹等衣物收緊腰部，使之呈現纖細感，並搭配蓬鬆的裙擺以增添優雅和華麗。早期風格受浪漫主義影響，裙擺較簡潔，但隨著時代發展，裙襠逐漸加寬，並加入鋼圈裙撐，使裙型更加誇張與立體。後期受到工業革命的影響，裙裝結構日益複雜，出現後臀突出的「巴斯爾裙」設計，進一步強化了曲線美感。此外，袖子設計從貼身的小羊腿袖演變為寬大的燈籠袖、蓬袖，形成鮮明的視覺重點。維多利亞時代女裝版型的發展，不僅反映了當時社會對女性溫婉、端莊形象的塑造，也通過繁複的服飾細節彰顯出貴族階級的身份地位，成為當代時尚的象徵性符號。

2-3 十九世紀英國維多利亞時期男裝設計風格之概述

男士西裝的廓形兩百年來幾乎保持不變，而這種不變的視覺形式可以代表男性的權威、自我延續的象徵和情感力量。這是一種現代化的信念，外在廓形保持不變，但是內在的細節不停在轉換，在兩個世紀的波動中，訂製西裝並沒有消失，而是改變了背景和視覺重點，也改變了它們的社會意義。以下表 2 將維多利亞時代男裝分為三個時期說明：Advanced Textiles EXPO 美國國際產業用紡織品展覽會。

表 2：英國維多利亞時期的男裝特色

年份	圖示	說明
1837 至 1850 年代		資料來源：Willett and Phillis Cunnington A Handbook of English Costume in the Nineteenth Century, (London: Faber, 1970), 211。 男士的日常服裝包括長外套，類似現今的大衣，通常是黑色或深色。高領襯衫和背心是常見的配件，胸前通常有裝飾性的釦子或蝴蝶結。褲子通常是寬鬆的長褲，配上馬靴或皮鞋。
1860 至 1880 年代		資料來源：Willett and Phillis Cunnington A Handbook of English Costume in the Nineteenth Century, (London: Faber, 1970), 232。 流行狹窄、修身的西裝，背心逐漸變成西裝的一部分。豎條紋的褲子和外套成為流行趨勢。
1890 至 1901 年代		資料來源：Willett and Phillis Cunnington A Handbook of English Costume in the Nineteenth Century, (London: Faber, 1970), 317。 西裝的設計更著重線條和輪廓，褲管變得更修身。白色領帶和領結成為男士正式服裝的常見配件。簡潔、俐落的設計取代了過去的繁複風格，體現出對現代化的追求。

資料來源：本研究整理

在維多利亞時代，男士的服裝風格受到社會地位和職業的影響，上層社會的紳士通常穿著更為考究的訂製西裝，而工人階級則穿著簡單耐用的工裝。此外，隨著工業革命的進行，新的布料和製作技術的出現也影響了男裝的設計和製作。總體而言，維多利亞時代的男裝在整個時期呈現出從保守到漸漸現代化的變化趨勢。

2-4 十九世紀維多利亞時期風格運用在服裝設計之案例

維多利亞風格在現今社會中也常被運用於設計上，以精品品牌 BURBERRY 2020 春夏為例，BURBERRY 2020 春夏大秀以「進化」為主題，2020 年的英國正值內閣改組的政治混亂期間，面對時下英國政治局勢的紛亂，創意總監 Riccardo Tisci 選擇回溯英國最繁盛的年代—維多利亞時代，因此，蕾絲、堆疊荷葉邊、刺繡、束腹馬甲、帽飾則成為該季女裝的重點。以蕾絲拼接成前短後長的白洋裝，或是堆疊成蕾絲荷葉邊的袖子或領口；緊身馬甲被重組製成現代感的夾克；風衣下擺則拼接復古印花絲巾；以及現代棒球帽和英式女裝帽 (bonnet) 的結合。Riccardo Tisci 著實將英式古典和他擅長的哥德美學做了結合。據觀察許多設計師品牌在設計維多利亞時期風格服裝時，通常大量採用蕾絲、荷葉邊等素材作不同廓型或是異素材的變化，廓型方面除了寬大的袖型之外，馬甲造型亦為時常被參考的廓型。(Heaven Raven, 2019)

圖 1：BURBERRY 2020 春夏時裝周女裝造型。(資料來源：Vogue Runway, Vogue, 2019)

以 Christian Dior 2016 春夏伸展台造型為例，創意總監 Raf Simons 的靈感來自維多利亞時代，沒有在外在太過琢磨華麗的裝飾，反而重視純粹了線條，讓觀眾穿梭在歷史與現代感之間，象徵著女性溫和美的圓潤元素也被廣泛運用在設計中。Raf Simons：「本季我希望能讓服裝回歸純粹，保留衝擊性和力量的同時也以簡單的線條展現女性氣息中敏感脆弱的一面。」Raf Simons 運用簡潔乾淨的剪裁以及線條，讓衣服保有原始的風格，不加多餘綴飾，顏色以白色為主，面料選擇輕盈的綢緞、薄紗等，一切看起來唯美浪漫。(Jennifer, 2015)

圖 2：Dior 2016 年春夏時裝周女裝造型。(資料來源：The Femin, Vogue, 2015)

分析以上資料可得知維多利亞風格設計在現代日常服裝中的詮釋方式。首先，品牌運用維多利亞時期的典型裝飾元素，賦予服裝細膩的細節與質感，例如蕾絲以及透膚布料，但在結構設計上更偏重現代簡約的剪裁，避免過度繁複，從而使服裝更加符合當代女性的日常穿搭需求。其次，這些設計作品在版型設計上更注重實穿性，透過日常化的版型使維多利亞風格元素得以融入日常著裝中，實現了傳統與現代審美的融合。在色彩應用上，品牌選擇了白色、藍色及淺褐色等基礎色調，這些色彩不僅傳遞出維多利亞風格的優雅與純淨，同時也符合現代人對簡約乾淨的視覺偏好。此種色彩策略在視覺上營造出整潔而俐落的效果，強調服裝的簡潔美學，避免過於華麗的色彩搭配對日常著用性造成限制。總體而言，這些品牌通過對版型、材質及色彩的精選與整合，在維多利亞風格的基礎上創造出符合當代生活美學的成衣風格，實現了歷史風格在現代時尚中的創新應用。

第三章 實驗過程

3-1 廓型實驗

1. 袖型實驗

羊腿袖的紙型是參考 1897 年創刊的《Harper's BAZAAR》雜誌，其為最早透過時尚角度解析女性的刊物之一。透過參考以及實驗搜集到的紙型歷史資料並經過修正後，得出本研究最後採用之羊腿袖紙型。另外作者也針對單一裁片之羊腿袖做實驗，但是效果不如預期，袖寬不夠大，上下對比不夠明顯，無法顯現本實驗欲凸顯之維多利亞時代精神，故最後放棄此做法。而在修改版型方面，為了使袖型更貼合人體且視覺效果更優雅修飾，作者將每片裁片袖口及下手臂處的尺寸平均扣小至剛好符合手腕及手臂寬度，另外在內側增加隱形拉鍊的細節，增加功能性。

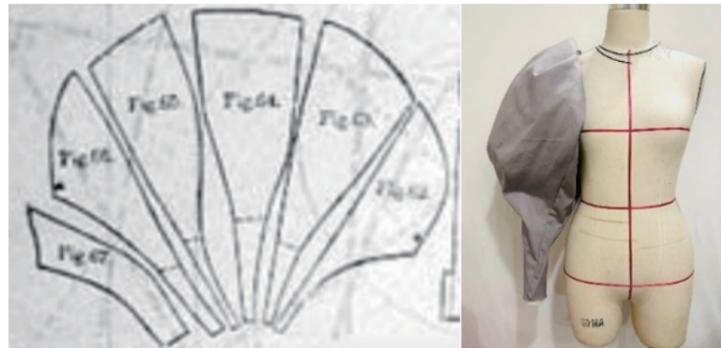

圖 3：六裁片羊腿袖紙型及部分縫。(資料來源：Harper's BAZAAR, 1895)

圖 4：單裁片羊腿袖部分縫。(資料來源：作者自行拍攝)

在參考資料中，作者蒐集到兩款取自於《英國女性家庭雜誌》(The Englishwoman's Domestic Magazine) 的泡泡袖紙型，本研究將實際依照蒐集到的紙型製作泡泡袖，並且依照本實驗之需求做改版。

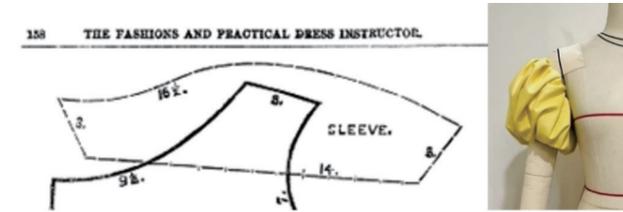

圖 5：泡泡袖紙型 (1) 及部分縫。(資料來源：The Englishwoman's domestic magazine v.7)

圖 6：改版後之泡泡袖部分縫 (2)。(資料來源：作者自行拍攝)

2. 上衣廓型實驗

本研究依據以下蒐集到之參考文獻版型，經延伸設計後製作出高領短版上衣，重新設計之版型與參考資料的差別在於長度改短至胸下，於兩側斜邊增加脇片，摺份由前片轉至與脇片的接合處，使衣身無任何褶，另外除前片改為開襟式之外，也在斜邊接合線及前片下擺增加荷葉邊裝飾。

圖 7：高領短版上衣紙型及部分縫。(資料來源：The Englishwoman's domestic magazine v.1)

馬甲造型也是為多利亞時代女裝的一大特色，本研究也採用馬甲版型創作其中一套造型，本研究中設計的馬甲造型的腰部分為九裁片，版型採用前後中較長、側邊較短的線條，拉長上半身曲線，前方使用雙面絨織帶做交叉綁帶裝飾。馬甲版型參考以下歷史資料，統整歸納出維多利亞時代馬甲版型皆是由直向切線的裁片組合而成，並且利用多裁片的組合創造

更凹凸有致的身體曲線，裁片的形狀大部分都有前長側邊短的特色。在細節上也幾乎都有綁帶的設計，以便調整鬆緊程度。本實驗中的馬甲版型設計擷取了許多參考資料中可見的版型細節，差異較大的部分是在胸部的版型上增加了胸罩式的特色，相較於維多利亞時代的完全直向的版型而言能更優雅地展現女性身體線條，穿著上也不會有壓胸的情形。

圖 8：馬甲上衣參考圖及部分縫。(資料來源：Harper's BAZAAR, 1870)

3. 外套廓型實驗

維多利亞時代男裝元素也是本研究中的重點，故本實驗針對維多利亞時代男性西裝外套版型也進行版型設計與實驗，西裝外套版型增加了較多變化，採用標準領搭配落肩的線條，袖子則是以烏干紗做抽皺倒拋的女裝袖型，衣身前後下擺則是開衩的設計，並且以圓弧形收邊的廓形加強外型的柔軟線條。西裝外套外又另外疊加了一件變體版型的短板背心，除了使層次感更豐富之餘，也顛覆了傳統背心穿著於外套內的想法，並且更強調男女裝細節混搭的視覺效果。西裝外套的版型參考了以下圖片的男士西裝外觀，並加以重新設計後完成本實驗之西裝外套版型。可看出圖中的兩位男士皆穿著中版及臀長度的標準領西裝外套，其中左邊的男士西裝領子是由不同素材製作的，並且衣身有大袋蓋的細節，本實驗設計保留了該口袋的裝飾細節。

圖 9：標準領西裝與本實驗之部分縫。(資料來源：The West-end Gazette Of Gentlemen's Fashion, 1863)

燕尾服西裝外套參考了以下資料並且重新設計，本研究中的燕尾服版型設計融合西裝背心前片下擺之尖型設計，並且相較於男裝版型而言更短版合身，後方的燕尾細節為了搭配高臀墊裙裝故扣短了一些，使視覺上更強調裙身效果。由下圖可看出男士所穿著的燕尾服西裝前衣身長大約長至臍骨以上，下擺呈現直角角度，領口較低，後片長度長至膝窩。本實驗中的燕尾服版型設計融合了圖片中的特色，創造出獨一無二的燕尾服版型。

圖 10：燕尾服西裝與本實驗之部分縫。(資料來源：The Tailor & Cutter, 1901)

4. 裙型實驗

維多利亞時代女裝最著名的特色屏除袖型特色外，以裙型為其特點，依據不同年代，流行不同形狀之裙撐，本研究的設計中加入兩種差異性較大的裙撐形狀做對比，同時相互之間又能有連貫性。經由參考以下歷史資料的裙裝樣式及細節特色，歸納分析出適用於本實驗的細節設計，最後經由規劃整體視覺後，創作出利用烏干紗以及印花布料呈現出的維多利亞風格裙裝作品。其一為四面平均澎起的裙撐，在本研究中使用這種裙撐呈現短澎裙的效果，烏干紗的半透視效果與光澤感呈現出維多利亞時代對於宮廷生活夢幻的意象；另外使用臀部隆起，前側較平坦的裙撐，使用於長裙以及半身裙的設計中，利用蛋糕式裙擺的效果增加華麗的視覺呈現，復刻當時型元素並且結合褲裝的搭配。

圖 11：本研究中使用之澎裙裙撐。(作資料來源：者自行拍攝)

圖 12：澎裙圖示與實驗成品。(資料來源：The Court Magazine and Monthly Critic and Lady's Magazine and Museum, February 1840)

另一種裙型是參考以下資料所延伸設計的版型，本實驗為一件長度及膝的半身裙，後片為三層蛋糕式裙擺，以寬摺增加份量，前片的設計以左右兩片裁片利用皺褶加上往側邊收進後片裙擺中，利用往側邊收的設計做出維多利亞宮廷式窗簾布幕的視覺效果。後片三層蛋糕裙擺都分別於下擺加上荷葉邊裝飾，呈現維多利亞時代流行女士服裝豐富華麗的裙擺細節特色。

圖 13：本研究中使用之高臀墊裙撐。(資料來源：作者自行拍攝)

圖 14：高臀墊裙型圖示與部分縫。(資料來源：Harper's BAZAAR, 1870)

總結以上廓形實驗及研究測試，以下統整本研究最後成品之設計圖及概念說明：

表 3：本研究中作者成品設計圖

成品設計圖	版型設計概念
	第一套以維多利亞時代女裝最知名的特徵：羊腿袖加上高臀墊的細節，搭配男裝燕尾服的變體上衣，保留長下擺的特色，腰圍扣小凸顯腰身。下半身以高臀墊半身裙型搭配褲裝，傳達男女裝混合搭配的概念。
	第二套為泡泡袖搭配高領開襟上衣，領口飾有荷葉邊細節，上衣前後片邊緣皆以荷葉邊點綴，凸顯維多利亞時代宮廷華麗的氛圍。下半身利用吊帶褲的設計，帶入英國工業革命時期最具特色之男裝特色。
	第三套為馬甲融合蛋糕是澎裙的設計，綁帶的細節帶出當時流行的女裝對女性身體的束縛，下身搭配的褲裝也利用綁帶細節與上衣設計相互呼應。
	第四套為西裝外套的版型，增加後中開衩細節，內著澎裙使視覺上成為短版洋裝，袖子及裙擺倒拋為維多利亞時代女裝裙擺的變體。外層搭配荷葉邊背心，呈現男裝背心與外套層次互換的效果。

資料來源：本研究整理

本研究之整體創作脈絡可分為幾個關鍵階段：

參考與研究研究：從 19 世紀末至維多利亞時代的服裝風格，藉由歷史資料蒐集羊腿袖、泡泡袖、馬甲、西裝外套、燕尾服、裙撐等服裝元素，分析其版型結構與設計語彙。

元素擷取：研究的關鍵在於提取維多利亞時代服飾的典型設計特徵，並且分析其背後的結構邏輯與功能性，包含袖型變化、馬甲曲線強調以及男裝元素混搭等。這個階段強調的是元素的歸納與解構，找出具有代表性的服裝特徵，並進行重新排列與組合。

轉化與創意設計：在此階段，研究者將傳統元素轉化為符合當代審美與機能性的設計，例如馬甲的現代化轉化、西裝外套的混搭風格以及裙撐與布料的運用。這顯示出創作不僅是復刻歷史服裝，而是透過設計手法進行調整，使其符合新的審美觀點與實際需求。

整體視覺規劃：最後，研究者將各種設計元素結合，建立一個完整的視覺風格，透過層次感強調時代特徵、版型的流動與結構呼應以及裙裝的形態對比，這一步驟讓設計不只是單一件服裝的變化，而是形成一個完整的系列與概念體系。

將四套服裝的主要版型元素拆解，分類成以下幾種可重複組合的模組：

袖型模組：羊腿袖（褐韻流華）、泡泡袖（暖韻星語）、倒拋澎袖（水光詩語）

上衣結構：燕尾服（褐韻流華）、高領開襟（暖韻星語）、馬甲（晨曦輕舞）、西裝外套（水光詩語）

裙型模組：高臀墊半身裙（褐韻流華）、蛋糕裙（晨曦輕舞）、內搭澎裙（水光詩語）

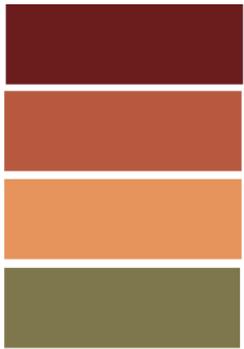
如此模組化研究方式，在未來開發系列作品時，能更有效率地延續設計風格，且符合時尚設計中的「解構與重組」概念，同時也能應用在現代時裝設計的數位化流程中。

3-2 布花及色彩實驗

1. 圖像色彩分析與應用

新藝術運動中最著名的畫家莫過於法國藝術家阿爾豐斯慕夏（Alphonse Maria Mucha，1860-1939），慕夏繪製的海報中多使用米白、綠、淺棕等淡色調營造高貴典雅質感（陳淑敏，2018），本設計藉由參考慕夏之畫作，並且分析其色彩組合，進而將該色彩組合融入布底的印花中，故以黃色、棕色、綠色、米色等為主色調，其中加入深藍色以增加視覺衝突感，藉此呈現新藝術運動時期作品運用黑色勾勒出之強烈的邊線。

表 4：本研究中參考慕夏作品與色彩分析及 William Morris 公司產出之印花

參考的慕夏作品	色彩分析	印花選擇
 <p>Autumn, 1896 資料來源： Mucha Foundation</p>	 <p>主要由高彩度暖色系組成，帶有濃厚的秋季氛圍融合復古感。</p>	 <p>Brother Rabbit, William Morris, 1882 此款印花為威廉·莫里斯為 1881 年默頓修道院工廠開幕而設計了此圖案，但直到 1882 年才註冊這個圖案。莫里斯在這個設計中使用了成對的動物和鳥類在樹葉中奇妙的搭配，其靈感源自莫里斯為女兒讀的童書。 資料來源：The Metropolitan Museum of Art</p>
 <p>Rêverie, 1898 資料來源： Mucha Foundation</p>	 <p>主要由低彩度的自然色系組成，具有柔和的文藝風格。</p>	 <p>Iris, John Henry Dearle, 1887 以山楂為背景，以藍色和粉色的鳶尾花、萬壽菊和小鳥為特色。 資料來源： Victoria and Albert museum</p>
 <p>The Moon and the Stars: study for The Moon, 1902 資料來源： Mucha Foundation</p>	 <p>主要由低彩度的冷色系組成，整體偏向安靜、沉穩的色調。具有冷靜內斂的風格。</p>	 <p>Iris, John Henry Dearle, 1887 以山楂為背景，以藍色和粉色的鳶尾花、萬壽菊和小鳥為特色。 資料來源： Victoria and Albert museum</p>

資料來源：本研究整理

本研究之顏色使用上融合新藝術運動時期之設計特色，使用許多暖色系的色彩包含鵝黃、中黃、米色、橘色以及棕色等加強系列感，穿插低明度的綠色、藍色及紫色作為襯托，其中一套以深藍色打破平淡的視覺效果，為整個系列增加亮點。

2. 布花色彩分析與配色應用

滿版印花的布料依據版型不同，分別搭配烏干紗以及合成皮革兩種不同素材，而配布的颜色則是依據印花色彩做不同的延伸，以下是各印花顏色分析以及實驗設計之統整：

表 5：本研究實驗創作配色設計圖

實驗創作設計圖	配色設計說明
	第一套使用棕色布花製作上衣及半身裙，並且搭配暖橘色合成皮革製羊腿袖及長褲，除平衡上下身色彩比例之外，在充滿皺褶的廓形中，使得視覺上有渲染的效果。
	與第一套相比利用相反的色彩比例做差異化。利用合成皮革硬挺的布性製作上衣，使其如同男性的盔甲般堅挺，加上優雅的荷葉邊細，創造出柔和的視覺衝擊。深褐色的皮革吊帶為整體的色彩增加層次。
	第三套利用鵝黃色烏干紗製作的蛋糕式澎裙銜接上下身，雖然布花有粉紅、粉藍、淺綠等色彩，但是和布底的淡鵝黃色搭配的相得益彰，粉紅和粉藍的花漾反而成為整體視覺的配角。
	第四套以深藍色的布底成為整個系列的視覺衝擊主角，烏干紗材質的背心增加布花的層次感，被遮蓋的花色若有似無，亮色的小花如同螢火蟲般繚繞。袖子和裙擺利用烏干紗的特性，蓬鬆又能帶出線條感。

資料來源：本研究整理

3-3 材質實驗

1. 荷葉邊實驗

荷葉邊作為維多利亞時期的重要裝飾元素，增添了服裝的柔美感。研究中選用棉布與烏干紗進行不同皺摺倍率的實驗，以測試不同材質在不同部位的裝飾效果。棉布和烏干紗在不同倍率的荷葉邊效果上產生了質地和視覺上的對比，使服裝在層次感和立體度上呈現出豐富變化。

表 6：本研究中作者利用不同素材測試不同摺份之荷葉邊效果

荷葉邊實驗照片	皺摺倍率與荷葉邊長度	應用範圍
	2 倍皺摺份 寬 4 公分	此款荷葉邊應用於蛋糕式澎裙，蛋糕裙上的荷葉邊每層寬度不同，以第一層為例，皺摺份量是以上三種中最少的，目的是為了避免荷葉邊重疊太多而裙擺過度蓬鬆，破壞整體比例。
	3 倍皺摺份 寬 2.5 公分	薄棉布材質軟塌，優點是做成荷葉邊後視覺上會比烏干紗更流暢柔軟。此款荷葉邊應用於短版上衣下擺及領口，刻意利用高倍率的荷葉邊製作與皮革銜接的邊緣，減低兩種素材厚度及柔軟度的差異。
	2.5 倍皺摺份 寬 3.5 公分	此款荷葉邊應用於高臀墊半身裙的裙擺，為避免重量太重導致襯裙無法撐起裙擺，又必須與裙身有明顯的差異性，故荷葉邊寬度以及皺摺份量皆為三者之中的中等。
	2 倍皺摺份 寬 5 公分	此款荷葉邊應用於烏干紗外罩式背心的下擺，寬度最寬且皺摺份最少，原因也是為了減少和烏干紗的材質差異性，並且平衡整體比例。

資料來源：本研究整理

2. 袖型布底實驗

泡泡袖是維多利亞時期流行的誇張輪廓之一，但其立體感對材質的選擇和製作技術有較高要求。研究中使用薄棉布進行泡泡袖製作，最初因布料的垂墜性不足，無法表現出理想的立體效果，故後來改以貼襯方式支撐泡泡袖，使袖型更為立體，從而更好地再現了維多利亞時期典型的線條。

圖 14：無貼襯之棉布泡泡袖。(資料來源：作者自行拍攝)

圖 15：有貼襯之棉布泡泡袖。(資料來源：作者自行拍攝)

3. 馬甲材質實驗

馬甲是維多利亞時代表性的服裝之一，其功能在於塑造身型。研究中比較了使用魚骨和不使用魚骨的馬甲效果，結果顯示魚骨的使用使馬甲更貼合身體線條，腰臀曲線更加分明，達到強化身形的效果。因此，本研究最終選用有魚骨的設計，以突顯維多利亞風格的線條特徵。

圖 16：無使用魚骨之馬甲。(資料來源：作者自行拍攝)

圖 17：有使用魚骨之馬甲。(資料來源：作者自行拍攝)

4. 吊帶材質實驗

維多利亞時代男裝講究配件的搭配性，因此本研究在吊帶褲皮帶材質上進行了多次調整。最初選用的淺褐色薄皮革帶因強度不足而變形，改用厚度較厚的合成皮革與騎車合，雖提升了穩定性，但是表面仍然因為過於柔軟出現皺摺紋路。最後更換為較硬挺的皮革腰帶，並採用 D 型帶環與金屬撞釘作為扣環設計，成功再現了維多利亞風格的配件特點，使整體更具時代感和精緻度。

圖 18：單層皮革織帶效果。(資料來源：作者自行拍攝)

圖 19：雙層皮革織帶效果。(資料來源：作者自行拍攝)

圖 20：修正後的皮帶質感較厚挺，顏色較深。(資料來源：作者自行拍攝)

總而言之，本研究通過多種材質和技術的嘗試，對維多利亞時代服裝的各項細節進行了現代化的實驗與還原，力求在保留其時代特徵的同時，展現出服裝在輪廓、材質和裝飾上的多樣性和豐富性。

第四章 成果展示與說明

表 7：創作實驗系列展示

系列展示	作品說明
<p>《褐韻流華》</p> 	<p>這套服裝結合燕尾服剪裁與羊腿袖，展現十九世紀維多利亞時代風格。下身採高臀墊裙撐配合成皮革西裝褲，傳達對傳統性別規範的挑戰。色彩以褐色印花布料為基調，展現典雅穩重，搭配淺橘色皮革，融入新藝術運動的自然美學，形成古典與現代交融的視覺效果。</p>
<p>《暖韻星語》</p> 	<p>這套服裝融合維多利亞時代與美術工藝運動風格。以復古吊帶西裝褲為基礎，結合泡泡袖與高領皮革上衣，荷葉邊與霧金色釦飾增添華麗層次。褐色與橘色印花呼應自然色彩，皮革材質強化粗獷與耐久質感，體現古典與現代美學的平衡。</p>
<p>《晨曦輕舞》</p> 	<p>這套服裝以淺黃色底布搭配紅藍花卉印花，營造清新自然的美感，展現維多利亞時代的華麗與典雅。馬甲版型結合雙面絨織帶，凸顯腰身線條，搭配層次感強烈的鵝黃色蛋糕裙，象徵高貴與豐饒。下身寬褲設計中和上身柔美元素，體現男女裝混搭的服裝理念，呈現中性平衡的時尚風格。</p>
<p>《水光詩語》</p> 	<p>這套服裝結合維多利亞風格男女裝設計理念，以男士西裝版型為基礎，融合泡泡袖、荷葉邊與澎裙等女性化細節，挑戰傳統性別符號。深藍色搭配暖色調設計，呼應新藝術運動中的色彩與線條運用，強調結構與層次感。烏干紗背心與印花荷葉邊裝飾豐富視覺效果，呈現古典與現代交融的創新時尚。</p>

資料來源：本研究整理

第五章 結論與建議

本研究深入探討維多利亞時代服裝與藝術背景，將典型男裝與女裝版型結構結合美術工藝及新藝術運動元素，創新設計出維多利亞風格服裝，挑戰傳統性別分界。研究結論如下：

1. 文化與審美反映：維多利亞服飾展現性別分工與社會價值，女性服裝以 X 型輪廓、繁複裝飾強調柔美；男性服裝則以 H 型輪廓、深色系突顯理性與責任，服飾成為性別與階級象徵。
2. 設計細節創新應用：將馬甲、澎裙與寬褲重組，解構性別符號，轉化為強調自由與多元的服裝廓型，平衡華麗與實用。
3. 色彩特徵現代應用：融入維多利亞時代的寶石色調與自然色彩，新藝術運動的動態美感及美術工藝運動的手工質感結合，重新詮釋歷史審美，賦予當代服飾更多創作可能。

本研究聚焦於西洋服裝的歷史文化背景及其藝術文化的推廣方法，旨在結合歷史精髓與現代設計需求，創造出具當代意涵的服裝作品。研究者採用模組化概念，透過服裝版型與藝術色彩的系統化設計，重構傳統元素，推動服裝設計的創新與文化傳承。

首先，在版型模組化設計方面，研究者以維多利亞時代服裝為範例，將其核心構成要素分解為多個模組，包括領型、袖型、腰部輪廓、裙型及裝飾細節。例如，將領型區分為高領、低領等，袖型分為羊腿袖、泡泡袖，裙型則涵蓋澎澎裙與魚尾裙等。透過數據分析與比例調整，為每一模組設計標準版型，使各模組能靈活組合，既保留經典風格又滿足現代需求。這種模組化設計讓設計師能自由搭配不同元素，例如結合羊腿袖、高領與澎澎裙，打造宮廷風格，或搭配泡泡袖、低領與魚尾裙，呈現復古與現代兼具的設計。

其次，色彩與印花模組化設計進一步提升設計靈活性與辨識度。研究者建立色彩與印花模組庫，涵蓋典型的維多利亞配色（如深藍、酒紅、金色）及復古印花（如花卉、藤蔓圖案等）。這些模組可與版型模組結合，創造出統一而富有創意的設計語言。此研究透過模組化設計保存傳統服裝的美學價值，增強創造力與生產效率，為服裝產業在文化傳承與當代設計中注入新生命，並在推動藝術文化創新與教育普及方面發揮積極作用。

參考文獻

中文部分

1. 李懿 (2011)。二十世紀初英國工藝美術發展現代設計之形塑〔未出版之碩士論文〕。國立台灣師範大學歐洲文化與觀光研究所。
2. 張雅茹 (2023)。運用光固化半浮雕技術於文具商品設計研究 - 以新藝術女性風格為例〔未出版之碩士論文〕。國立台灣師範大學藝術學院設計學系研究所。

英文部分

1. A Committee of the Above Society (1860). *West-End Gazette of Gentlemen's Fashion*. Oxford University Press.
2. Adams, S. (1987). *The Arts & Crafts Movement*. Chartwell Books.
3. Ann Ferebee. (1993). *A History of Design from the Victorian Era to the Present*. New York, Van Nostrand Reinhold.
4. Beetham, M. (1996). *A Magazine of Her Own? Domesticity and Desire in the Woman's Magazine, 1800-1914*. Routledge.
5. Cole, D. J., & Deihl, N. (2005). *The History of Modern Fashion*. Laurence King.
6. Cunnington, C. W., & Phillis (1970). *A Handbook of English Costume in the Nineteenth Century*. London: Faber.
7. Fukai, A., Suoh, T., Iwagami, M., Koga, R., & Nii, R. (2006). *Fashion: A History from the 18th to the 20th*. Taschen.
8. Hardy, W. (1986). *A Guide to Art Nouveau Style*. Apple Press.
9. Hollander, A. (2016). *Sex and Suits: The Evolution of Modern Dress*. Bloomsbury Academic.
10. Howard, J. (1996). *Art Nouveau: International and National Styles in Europe*. Manchester University Press
11. Jamie Elizabeth Olive Cantoni. (2008). *Victorian Fashion: A Middle-Class Makeover* [Unpublished master's thesis]. Western Connecticut State University.
12. Janson Horst Woldemar (2009). *Janson's Basic History of Western Art*. Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall.
13. K. b. valentine. (1975). *Motifs from Nature in the Design Work and Prose Romances of William Morris*. William Morris Archive, 13. <http://morrisarchive.lib.uiowa.edu/items/show/1104>
14. Kim, J., & Lee, Y. (2016). Expressive characteristics of genderless style appeared in contemporary women's fashion. *The Research Journal of the Costume Culture*, 24(6), 903-919.
15. Paoletti, J. B. (2015). *Sex and Unisex: Fashion, Feminism, and the Sexual Revolution*. Indiana University Press.

16. Purbrick, L. (2001). *The Great Exhibition of 1851: New Interdisciplinary Essays*. Manchester University Press.
17. Racinet, A. (2012). *The Complete Costume History: From Ancient Times to the 19th Century*. Taschen.