洪麗芬
華人時裝史上的先鋒鬥士

文、圖／鄭芳和

▲ 洪麗芬為戲偶設計衣服，戲偶與布匹組合成一件裝置藝術。

「讓人活著的唯一支撐爲凌駕於眾人之上的自覺。」(The only thing that sustains one through life is the consciousness of the immense inferiority of everybody else, and this is a feeling that I have always cultivated)

—王爾德 (Oscar Wilde)

你生氣勃勃，生命中那不曾止歇的戰鬥熱情源自何方？你經常在狂飆中位移，一如你在熟悉的新竹風中翻滾。

你旺盛的好奇心與實踐力，激越了生命的活力，你不斷在服裝設計、金屬設計的藝術創作上，越界整合，究竟什麼是你創作的動力源頭？

「臺灣的服裝設計師能否征服歐洲及在國際舞台上占一席之地？我決心要使這個美夢成真。」。40 歲 (民國 85 年) 的你壯志凌雲，以赴湯蹈火的熱血，要在生命的戰場上立功；你內心躍動著壯麗的波濤，單槍匹馬在異國闖蕩，你信誓旦旦地對自己說：「我擁有的優勢是了解法國高級服裝製作的訣竅，大幅改進本身的製作技術；能說流利的法文，使得巴黎服裝沙龍的大門為自己打開……。」，你恍若一匹勇猛銳進的獅子，永遠在時尚的叢林裡向前奔馳。

你身上凝聚了驚人龐大的力量，在時尚的戰場披荊斬棘，你以獨闖的膽識，驗證了自己的存在，且在臺灣的文化交流推動上不遺餘力，獲得了法國騎士勳章的光環。如今 60 初歲的你，仍翻滾著從未熄滅的激切熱情，要為民國 109 年法國 LaPiscine 博物館邀請你的盛大個展，以恐怖駭人的戰鬥力，再次出擊。

決戰巴黎時尚設計伸展台

你努力不懈，隨時做好準備，為迎接每一次的機會而戰戰兢兢。你說：「我不怕學習！」、「我是活到老，動到老！」。你珍視每一次的學習之旅，磨礪自己，你早已以自己的品牌，蜚聲國際。民國 99 年你的品牌服飾旗艦店獲得法國文化部的認可，成功進駐巴黎皇家宮殿 (Palais-Royal) 前的黎希留 (Richelieu) 大街，成為東西文化匯通的一個窗口。民國 100 年你是「國際設計博覽會」受邀的百位設計師之一員。

如果世界是一塊七彩的織錦，你這位天生巧手生於民國 45 年農曆 7 月 7 日的織女洪麗芬，已織好自己的那一塊面積，幾

▲ 巴黎皇家宮殿科萊特廣場上，一場時尚美學展演，猶如一幅動態的風景畫。

▲ 在跨文化中，洪麗芬將傳統的湘雲紗蛻變為具東方「玄」美學的蘇菲紗。

乎達到完美無缺的地步。在那塊織錦裡，諸多設計師為了進軍國際，建立揚名立萬的設計品牌，往往不惜投下重金，決戰時尚設計伸展台。巴黎是把時裝當成藝術，吸引全世界設計師前往較勁，創造了璀璨的服裝時代，可是妳沒有團隊，沒有企業資金挹注，卻意氣風發，發動一場時尚政變。民國 101 年 9 月的某一天，在巴黎辦演一場既魔幻又寫實的時裝展演，驚動時尚設計圈子。

當一位位模特兒，不疾不徐地從巴黎皇家宮殿柯萊特 (Galerie) 廣場拾階而下，走進人行道旁的穆爾咖啡廳 (Le Nemours)，在廣場上他們足蹬木屐，用足部的重量扣擊著石板路，發出喀喀聲響，在法國大提琴家莫尼葉（Alain Meuniet）的巴赫(Sebastian Bach)即興曲低沈聲中，譜出撼動的心弦。20 多位男男女女模特兒，穿著大方高雅的「蘇菲紗」絲綢服裝，或是撐傘而行，或是講手機、談天，或是喝飲料或是遛狗或是擁吻，一顰一笑，一舉一動，流動出一幅雅致的街頭風景。

這幅動態的風景畫，沒有故作深奧的哲理，也沒有流行服飾的密碼暗號，更沒有時尚美學的霸權文化，只是自自然然地營造出一種悠然，飄逸，又淳厚的東方美學氛圍，散發著詩意又浪漫的氣息。

形塑身體與服裝的空間美學

你建構出身體與服裝的空間美學，在街頭。你說：「街頭是我的舞台。」，又說：「秀，應該在生活當中，回歸生活，生活的質感就應該那麼美好！」。一向注重生活質感的你，在布料、在剪裁、在款式上的質感設計，是那麼細緻，讓身體不是露骨地奉獻給衣服，或誇張地炫耀著衣服，你細心打造的是銘刻著文化的衣服；而非讓身體物化的衣服，你讓身體在生活中呈現出一種文化結構下的身體。

你的衣服呈現的身體美學，它沒有流行的光環，也無涉壞品味或好品味，更無當季或不當季，而是自然、舒適、自由的垂墜感，是盈滿不著雕鑿的優雅感，是讓身體回歸身體的自在、美好的感覺。你的服裝秀貼進真實人生，你把現實生活與文化融為一體，在巴黎的街頭開出不一樣的花朵，那是一種東西方文化的相互作用又相互依存的沖和之美。

你那幽黯玄冥的蘇菲紗，所有的表現元素，都降到極簡，只有簡潔的剪裁與細緻的滾邊，穿著蘇菲紗的男模特兒身上散發出柔性的張力，而女模特兒則煥發出剛性的磁力。陽中有陰，陰中有陽，陰陽交融的溫柔敦厚，是你的服裝特質，也是你一直向前走的野草活力中的潛藏因子。

在這場跨文化的服裝盛宴中，你在模特兒與貴客及群衆中，夾道謝幕。你一襲黑色上衣與寬褲，搭配翻飛出靛藍色內裡的外套，在垂落深藍披巾中，自信地踩著木屐，綻放燦麗的笑容。那笑容深深蘊藏著你無可撼動的藝術信仰，一種以自己的身分認同，讓世界知悉在時尚物化的追逐中，不一定要隨波逐流；在快速變動的都會節奏中，也有不變的節拍的心境從容；那是一種天寬地闊任我行的自持內斂的悠然神采與堅持的態度。

創新湘雲紗中國大陸傳統工藝

還是那雖千萬人我獨往的堅持，你的蘇菲紗演繹出它的前世今生。就在那一年，你在香港尋覓好布料之際，不經意在一間國貨公司驚見殘喘苟延的「湘雲紗」。在你的百般呵護下，命存旦夕的傳統工藝—湘雲紗，終於起死回生。

你所護持的湘雲紗，原是明代流傳於中國大陸東南沿海的天然「薯莨綢」，你追根究柢，探本溯源，執意恢復原味的古法製程。幾番辛苦，四處探尋如田野採集，你終於在嶺南一帶找著師傅，信心備增，一步步按照傳統工法，恢復湘雲紗的本來面目。

首先將百分百的純白色絲綢胚布，大面積地平鋪野外草地上，再以薯莨的原汁原液灑染 30 餘次後，在烈日下晾曬幾天，

直至布料變成褐色，再以馬尾帚大筆塗刷由河底深處挖出的黑色塘泥，待和泥的布料陰乾後，再一次次漂洗乾淨。每一道繁複的工序，你都躬親參與，與師傅同在。

這種「面黑裡褐」，輕薄閃亮而有身骨的湘雲紗，是古代富貴人家得天獨厚的「軟黃金」。你手捧「軟黃金」，讚歎之餘，思考如何更融入現代人的色彩，你本著創作的精神，在黑色系外繼續研發其他色系。你每每提著裝滿染料的水桶，在長達 50 公尺的白色絲綢上，來回奔跑揮灑，再大筆刷泥。你有如一位地景藝術家，在大地上作畫。經過不斷的實驗，你創造出諸如咖啡色、寶藍色、翡翠、酒紅等色彩布料，又有各種壓印、疊印的後製作織花及軟化布料的工藝處理。你不但完整地恢復了湘雲紗的傳統工藝，又加以改良再創新。

從此你創新的湘雲紗工藝，成為國際時尚的「蘇菲紗」（Sophie Silk），你做工精細，融合西方的立體剪裁及東方情韻的極簡衣裳，在色澤、肌理或觸感上，在在跳脫古典的湘雲紗，你以自己的名字「Sophie HONG」為品牌，躋身國際時尚設計舞台。法國野獸派大家馬蒂斯 (Henri Matisse) 曾說：「傳統不能轉化，傳統死於今日。」，你既傳承了傳統，又轉化了傳統，把湘雲紗的經緯從新編碼，化腐朽為神奇，織出一種特殊質地的「蘇菲紗」，充滿天地能量。

如此全然手工製作，布匹橫躺大地，任由日曬、風吹，汲取日月光華，又和泥、滌洗，在地、水、火、風四大元素薰習下，湘雲紗終於在你手中悠悠醒轉。你又極其聰慧的為它賦彩，有時你搓揉起縐，布料便呈現如真皮般的碎紋；有時你染得輕重緩急，布料便產生深淺不一的暈染色彩；有時你染的次數不一樣，布料就化成多層次的棕栗色，有如一匹抽象畫，那巨大的布匹就是你巨大的創作。在湘雲紗的歷史絕境中，柳暗花明迸出蘇菲紗。蘇菲紗的美有一種創造性的美，是混融著你特立獨行的個性美。

前進巴黎，厚植設計與藝術實力

當 80 年代你正興奮地埋首於湘雲紗的古法還原時，你的生命意外地闖進一個人，一位比朋友還黏的法國人。你把頭髮剪得像小男孩一般，你們有著相同的短髮。在巴黎識得她，並與她在一起，你的生命忽而注入了新生的動能，鼓盪你前往巴黎闖蕩的雄心。

4 年後（民國 83 年 5 月），你的巴黎夢在一場紡拓會於巴黎豪華飯店舉辦的「魅力臺北」，臺灣 11 位設計師的服裝創作發表會中，終於美夢成真。同時你趁勝追擊，在這一年更獲得「中法技術交流」獎學金，在你 39 歲那年，你放下在臺灣已被公認為是服裝界的設計高手的光環，鼓起翅膀單飛巴黎。

▲ 洪麗芬與自己設計的造型簡約、剪裁細緻的服裝。

你把握這個得來不易的出國機會，原先政府只規劃給公務人員去法國考察捷運、銀行、都市計畫、鋼鐵、建築等專業技術，但由於你在設計上的亮眼表現，法國文化參事特別增添一個名額，讓你去進修服裝設計。事實證明他們慧眼識英才，你這趟出國進修不但翻轉了你的命運，也在日後為臺灣時裝掀開新契機。

你除了在語言學校學習法文，也在鐘錶學校學習鐘錶的精密結構與珠寶課程，再到「巴黎高級時裝公會學校」研究高級時裝設計的立體剪裁與製作，還到法國國際知名品牌擔任設計製作。

在大品牌的工作室見習，你才真正了解大品牌的每個運作環節，都環環相扣，每位專業人員都十分敬業，你更體會到每個發表會的完成，是背後龐大體系的戮力合作。你親自見識到一塊布他們如何剪、如何縫，做出又挺又美的衣服。你沒讓他們知道你的設計師身份，你像一個初學者用心地重頭學起。

進修之餘，你不忘去看羅浮宮 (Musée du Louvre)、去聽歌劇，去看各種展覽，各種服裝秀，更常去逛跳蚤市場，就在你尋寶的當下，你豁然開通地體悟到：「當

▲ 洪麗芬常將創作的靈感與設計結合。

代的藝術主軸是把舊的東西使用新材料來創造，賦予舊的東西新的生命。」。

顛覆西服，創造男性差異化款式

近兩年的學習，你如海綿般努力地汲取寶貴的經驗，不但開拓了自己的國際視野，你更從法國時裝的西式剪裁中，深切的感覺到「精緻就是重視細節，就是美感，就是品味」。民國 85 年 9 月你是第一個來自臺灣的設計師在巴黎成衣沙龍展，以自創的品牌打入巴黎服裝界，共有法國、義大利、日本等 11 個國家向你訂購服裝。欣喜之餘，你不免感嘆：「外國時裝設計師常有財團做後台，有廣告公司及媒體全力造勢，臺灣的設計師勢單力薄，又要面對市場的壓力，很難發揮自己的才華。」。當你回國重返工作室時，你的鬥志更加高昂，你決心要為自己闖出更大的天地。

你鍥而不捨、再接再厲，以在法國所掌握的高級服飾細活的訣竅，設計男性一套三件式的西服。翌年（民國 86 年）7 月，在巴黎凡爾賽門男裝國際沙龍展上，你大放異彩，一口氣推出 50 套男性時裝參展，你是大中華地區唯一參加的服裝設計師，你的西服被法文快報喻為「男人的絲布」，此外法國的《商業博覽專輯》、《紡織品》都介紹你深具特色的男性服裝，並認為你以現代中國風的男性服裝款式，在法國建立銷售據點。

你以女性服裝設計師的角色，宣示你設計的男性服裝的三大變革是：在風格上，具有創意的現代中國風又不似中國風格；在布料上，以湘雲紗的材質，雕塑西服款式；在製作上，以法國男性傳統精緻時裝技巧與精神為製衣傳承。你為男人打造出既舒適、優雅又風格獨具的穿著款式，其實你內心著實想顛覆傳統、男性刻板、單調、制式化的西服規範。你的設計在風格與布料上，是轉化古老東方智慧的現代化呈現，就如繪畫創作上的「中學為體，西學為用」，主體的中華文化仍是你身為華人的創作底蘊，而西方高級服裝的立體剪裁，是你創作的方式，你在服裝設計上的前瞻性，已創造出一種差異化的獨特氣質，似乎也是你個人化特質的展露無遺。

進軍國際，獲亞洲服裝設計師獎

又一年（民國 87 年）10 月，你參加義大利「米蘭時裝沙龍 (Milan Fashion Week)」，展出春夏季服裝，你被視為是「冒險、創新」的前衛藝術者。次年（民國 88 年）2 月你在義大利的「莫迪成衣展 (MOMI modamilano)」受到莫大的矚目，他們介紹你的服裝：仍然保留幾何形狀的特色，但風格上更趨溫和，用咖啡色和米色搭配銀色，以增加色彩暖度。可在白天和晚上穿著的長衫。寬鬆的褲子和長外套，一貫地使用創改後的湘雲紗，有暗栗色、綠色或紫色。你也參加義大利男性成衣展，並前往美國參加紐約春夏服裝展（民國 88 年）。這一年你的服裝版圖位移，似乎以征服巴黎的經驗，有意在米蘭、紐約攻下新據點。你的攻勢凌厲，獲得許多中外報刊、雜誌的好評，甚至你已被認為與世界級名設計師卡文克萊 (Calvin Klein) 或肯梭（Kenzo）同樣份量。

民國 89 年你再度攻池掠陣，開疆拓土，7 月參加東京國際流行博覽會，展出 200 件服裝，你帶給東京震撼性的衝擊，他們形容你是「一顆珍貴的寶石」，而適逢李安導演的電影〈臥虎藏龍〉在日本宣傳，女主角章子怡穿著 HONG Silk 的寬大長袖襯衫配著短褲，驚羨了日本影迷。

千禧年你在忙完米蘭時裝展後，風塵僕僕由歐洲奔赴香港，參加由法國知名精品集團所舉辦「向亞洲時裝界致敬」頒獎典禮，共有 5 位最佳的亞洲服裝設計師獲獎，你是臺灣獲得這份殊榮的代表。在頒獎典禮中，你致詞道：「時裝不僅是一種為了表演而用，追求外表美麗的穿著，也

▲ 洪麗芬的服裝素描。

▲ 洪麗芬的藝術創作，簡約的有機造型一如她設計的服裝。

代表著衣者完整的文化內涵。」。你在短短幾年崛起於巴黎、米蘭、紐約、東京的時裝設計界，正是你擅於轉化文化傳統於當代時尚。你更加自豪地認為「保有自己的文化與觀點，成為我和世界上其他設計師競爭的利器」。的確，要在國際舞台上殺出重圍，非擁有他人所沒有的致命武器不可。

以文化為秘密武器，藝術為底蘊

而你的秘密武器是什麼？就是華人文化，你既擁有中國文化包容、內斂、寬厚的特質，又有臺灣文化混血、開放、多元的特性，也曾在東京文化學院 (Bunka Fashion College)、紐約服裝設計學院 (Fashion Institute of Technology) 及巴黎高級時裝工會學校 (Ecole De La Chambre Syndicale De La Couture Parisienne) 進修，你把所有的文化交織融合，裁出一相，形塑出你「殊異性」的時裝美學，你著實是臺灣第一代設計師進入世界時裝的成功首例。

而文化是什麼？是生活中一再重覆的生活方式，你在生活中的作為，積澱出的人文厚度。民國 73 年你開設工作室在忠孝東路四段，與旅英的林壽宇，留學西班牙的莊普及留日的賴純純等畫家十分熟稔，大夥兒把你的工作室當成交流藝術的園地。翌年你在臺北市立美術館的廣場，表演「人體包裝藝術」，12 位模特兒穿梭在廣場上林壽宇四片一組〈我們的前面是什麼〉的雕塑裡，交揉出身體與空間的對話。

你興來也創作抽象作品，並與畫家朋友一起聯展，你的工作室不只是你設計服裝的所在，你還經常邀請音樂、戲劇、詩歌或各類視覺藝術家來講課，你把生活的觸角，延展至繪畫、雕塑、平劇、音樂或太極、戲劇、書法等面向。你希望你的設計能在生活中扎根，只因你認為一位理想的設計師須具備「原創力、觀察力、親和力、戰鬥力，尤其是將不同要素整合在一起的綜合力。」，這五力就奠基於生活之中，而藝術與生活的結合一向是你生命的基調。

從小喜歡繪畫的你，在實踐家專服裝設計科畢業後（民國 66 年），不但在設計上展現你的專業，也在純藝術上舉行〈流動的肌膚〉個展（民國 80 年），展出手繪布料的多媒材作品，與金工雕塑。陸陸續續你又舉辦十餘次的聯展與個展，你在純藝術上的創作結晶，終究都隱入你的服裝設計，化成一針一線的文化。而與你的生活有所連結的朋友，都是藝文人士，如畫家、雕塑家、書法家、作家、詩人、導演、表演藝術家、音樂家等等，你的生活空間，彌漫著濃厚的文化和藝術氣息，無形中累積了密集的人文因子，也蓄積了你在挑戰與進軍國際時最有利的「文化競爭力」。

跨領域創作，在生活中揮灑創意

你習慣一切都從生活出發，舉凡生活上的大小事物，你都躬親實踐完成。你位居臺北永康附近的工作室，宛如一件大藝術品，完全展現你在生活與藝術上的創意，你彎折一團廢鋼筋成一件繞指柔般的立體雕塑，線條聚散有致。一道幾何鏤空、透

▲ 洪麗芬設計的金工首飾。

光的鐵片與曲折鐵條，纏繞出一件長方形的金屬雕塑。另一件以鐵條打造成如舞動的枝椏的立體造型，擺放你設計的帽子，又有由幾十捆布料與掌中戲木偶組成的裝置藝術。牆面也掛著幾件你的抽象繪畫，而你的金工雕刻陳列在玻璃櫃。此外你設計的男裝、女裝，靜靜排在架上，依傍在牆邊。

你的衣服都可讓穿衣者依個人的需求，隨意組合拼貼，衣無成規，人無定裝，你讓他們可以穿搭出不一樣的款式，更可以兩面穿，穿出不一樣的色彩與風采。你的創作就是你活出的人生，在生活中所揮

▲ 洪麗芬親自示範不同衣服的穿搭組合。

灑的創意。

你的工作室是你研發湘雲紗或藍染布料材質與創意設計的好所在，你的工作室不是服裝工廠，沒有量化的衣服，沒有企業化的經營。擴展商業版圖不是你的野心與目標。你既沒有設計團隊，也沒有行銷團隊，你是你自己的企畫總監與藝術總監，並兼任法文書店的經營者。你也常與國內外許多劇場表演團體合作，你說：「我的創作靈感是與藝術家、舞者、劇場導演一起腦力激盪而出。我會取我設計的舞衣的一部分元素，用在我平常衣服的設計上。」，你的設計與藝術之間，有著無縫接軌的剪裁關係。你如今依然保有你當初的理想與堅持，與你踏入服裝設計的初心，那是一種對美的嚮往與熱愛。你不會隨著時潮俯仰，你只享受你想做的。在今日國際時裝界，為許多大企業集團壟斷時，也曾有人希望與你合作，但那似乎並不吸引你，只因你深知時裝潮流瞬息萬變，你要追求的是保持自己的創作風格，在商業與藝術之間尋得平衡，你跨越商業形象，你自己打造的臺北、巴黎旗艦店，已提供了你最佳的拿捏尺度。

玄美學，神祕幽冥的東方玄色

你的品牌哲學是「玄美學」，玄在中國文化是黑色，是深遠玄妙的玄冥之色，你由湘雲紗蛻變成「蘇菲紗」，色澤深沉

▲ 洪麗芬繪畫作品。

工法自然，是一種充滿神祕幽玄的東方玄色。你的服裝雙重立領，多色簡明的線條邊線、不對稱的開衩，寬鬆的剪裁是跨越性別的中性服裝，大氣平和又細緻，散發出奧妙的簡約與內斂的光華。那是一種中國哲學所追求的人與自然的和諧之道。

玄美學也是在藝術與設計，設計與商業之間維持著一種若即若離的張力，不定於一處卻又處處即是的玄奧之美，象徵著你的身分認同與文化認同。

你，洪麗芬半生馳騁沙場，你的服裝早已在民國 86 年及 92 年獲得巴黎服裝博物館兩度永久典藏，你即將在 LaPiscine 博物館個展，你的服裝品牌已走入經典，但你仍意識到：「要不停的創作，要不然就被自己淘汰。」，你的確是華人時裝史上的一名先鋒鬥士。

如今許多臺灣新銳設計師如吳季剛、陳邵彥、古又文等，紛紛以個人獨特的風格登上國際舞台。長江後浪推前浪，願曾經是紡織品出口大宗的臺灣，能更厚植時裝產業的沃土，讓更多才華穎異的設計師，在此萌芽讓夢想起飛，把臺灣優質的設計文化與藝術散播全世界。

參考書目

1. 王受之，時裝史，藝術家出版社，2006 年 9 月
2. 桑唐，我，洪麗芬，大觀視覺，2009 年 3 月
3. 洪麗芬，Sophie Hong à Paris，信鴿，2012 年 12 月
4. Janice Wong，我的時尚靈騷，三聯書店（香港），2010 年 7 月