

經紗與緯線之交合…

服裝設計師呂芳智眼中的風景

文 / 周益弘 (實踐大學高雄校區時尚設計學系講師) 圖片提供 / 呂芳智

「歷史是一個建築體，並非由同質與虛無的時間組成，而是以現實時間 (now-time) 構築而成。對羅伯斯比爾 (Robespierre, 1758~1794A. D., 法國革命家) 而言，古羅馬充滿現實，穿破了歷史的延續性。法國大革命將自己視為羅馬轉世。他們引用古羅馬，就如同時尚借用古老服飾一般。不論時尚擾動了過往何時曾存在的一切，它永遠散發出時代氣息。老虎跳躍進入了過去。然而，這個跳躍只發生在由統治階級支配的競技場。但相同的跳躍若發生在開放的歷史天空下就成了辯證跳躍，也就是馬克思 (Karl Heinrich Marx, 1818~1883, A. D.) 所認為的革命。(Benjamin1991c:701)¹」(「Die Geschichte ist Gegenstand einer Konstruktion, deren Ort nicht die homogene und leere Zeitsondern die von Jetztzeiterfüllt bildet. So war für Robespierre das antike Rom ein mit Jetztzeit geladene Vergangenheit, die aus dem Kontinuum der Geschichte herausprengte. Die französische Revolution verstand sich als ein wiedergekehrtes Rom. Sie zitierte das alte Rom genau so wie die Mode eine vergangene Tracht zitiert. Die Mode hat die Witterung für das Aktuelle, wo immer es sich im Dickicht des Einst bewegt. Sie ist der Tigersprung ins Vergangene. Nur findet er in einer Arena statt, in der die herrschende Klasse kommandiert. Derselbe Sprung unter dem freien Himmel der Geschichte ist der dialektische, den Marx die Revolution begriffen hat.」)

---《歷史哲學論綱》(Theses on the Philosophy of History)
華特·班雅明 (Walter Benjamin, 1892~1940, AD.)

班雅明的《歷史哲學論綱》裡，批判主流意見運用過去與當代的歷史哲學，評斷文化客體的作法，班雅明在十九世紀以唯物主義觀點探討戀物現象，他所談論的便是時裝。這也是他在書寫《拱廊街研究計畫》裡最常提及的商品，同時也是探討波特萊爾與普魯斯特 (Marcel Proust, 1871~1922年, A.D.) 寫作與超現實主義時，最常被運用的隱喻。班雅明的《歷史哲學論綱》探討了班雅明未完成著作的知識架構，這同時也是了解班雅明對歷史與時尚的理解的線索。

透過服裝風格的借用，時尚將永恆或「經典」理想的命題與時尚本有的短暫反命題(意指：稍縱即逝的「流行」。)互相融合。馬克思主義深切影響了班雅明美學和歷史哲學。一則班雅明在前期著作建立馬克思主義的藝術理論，後期的歷史哲學則肇基於馬克思歷史唯物主義。二則班雅明一方面批判馬克思主義的歷史進步概念；然而班雅明也得自唯物主義的啟示，用經濟結構(下層建築)的變遷體現文化結構(上層建築)的改變，時尚的跳躍必

臺北仍保留傳統的手工織造技術。

須借用過去以延續現時，以此，永恆與瞬間的對立便不存在，時尚不依附永恆，促成看待歷史的新觀點，每次的潮流轉變，都是一場革命。班雅明認為歷史的評論，必定得藉由現實的投入，才能活化過去，注入現時，在當代的文化詮釋下，才有意義及潛能。

班雅明的《拱廊街研究計畫》裡提及，隱藏在巴黎連結輻射街道的小巷弄裡的小商店，是百貨公

司的濫觴，百貨公司垂直的整合了這些豐富的地景街道商店的商品，而這些商品跟人發生關係之後，則豐富了城市的表情，成了地表上美麗的風景…。

台灣時尚界的詩人—關於服裝設計師呂芳智

在台灣經濟起飛、出口擴張的年代裡頭，「家庭即工廠」是台灣普遍的地貌景象，大量外銷及代工的訂單，支撐起台灣的經濟榮景，在成衣代工及

1|2

- 1 為實踐環保及公平貿易的理念，服裝設計師呂芳智深入泰北甲良族的聚落。
- 2 服裝設計師呂芳智在旅行途中尋找每季的色彩計畫。

家庭洋裁普遍存在的台灣，睥睨台灣時尚界三十餘年的服裝設計師—呂芳智，是台灣第一個服裝設計師。畢業自文化大學美術系的呂芳智老師，常利用課餘時到郊外寫生探祕，尋訪古蹟，沒有服裝的背景，大學時靠手染服飾賺留學基金，想出國一圓導演夢，最後因做出興趣，「變節」改當服裝設計師，呂芳智老師常說：「我小時候想當水手、想做導演，就是沒想過要當服裝設計師，不過入行後卻很enjoy，三十多年來沒想過要轉業...。」

「...以前台灣都走成衣代工，七〇年代正好是台灣剛發展的時候，服裝產業剛起步，我的衣服走民族風，很有特色，所以一路走來沒什麼挫折...。」呂老師憶起踏入服裝產業過程的種種時說道，呂芳智老師的服裝改變了當時台灣人的穿著樣貌，豐富了當時了城市地景，呂芳智從手染服飾開始，切入服裝領域，引領當時穿著的風潮，往後台灣的各大百貨公司都成立手染服飾區，至今日台灣所謂的「文藝青年」手染服飾穿著風格，接受呂

芳智老師當年作品的影響，呂老師遊歐後，深入比較東西方文化差異與美學比較，發展出一套專屬呂芳智老師的身體美學與深具東方風格形塑的服裝風格，也由於美術系的訓練及學習背景，俐落的剪裁與寫意的線條，讓呂芳智老師的服裝發展出獨特的美學體系，呂老師服裝裡簡約及現代的輪廓線條，舒適典雅，為了常保有設計靈感，及在服裝作品的創意與創新，他固定每年兩次到國外看各品牌春夏和秋冬服裝秀發表，一個月至少看十本的時尚雜誌，也大量涉獵建築、美術等和設計相關的書籍，呂老師表示「我幾乎每天都會看一本新書，平時的休閒活動也都和設計有關，想讓腦袋放空時，我就DIY做配件和項鍊...。」

在服裝設計師眼裡，人是地表上流動且最美麗的風景...。

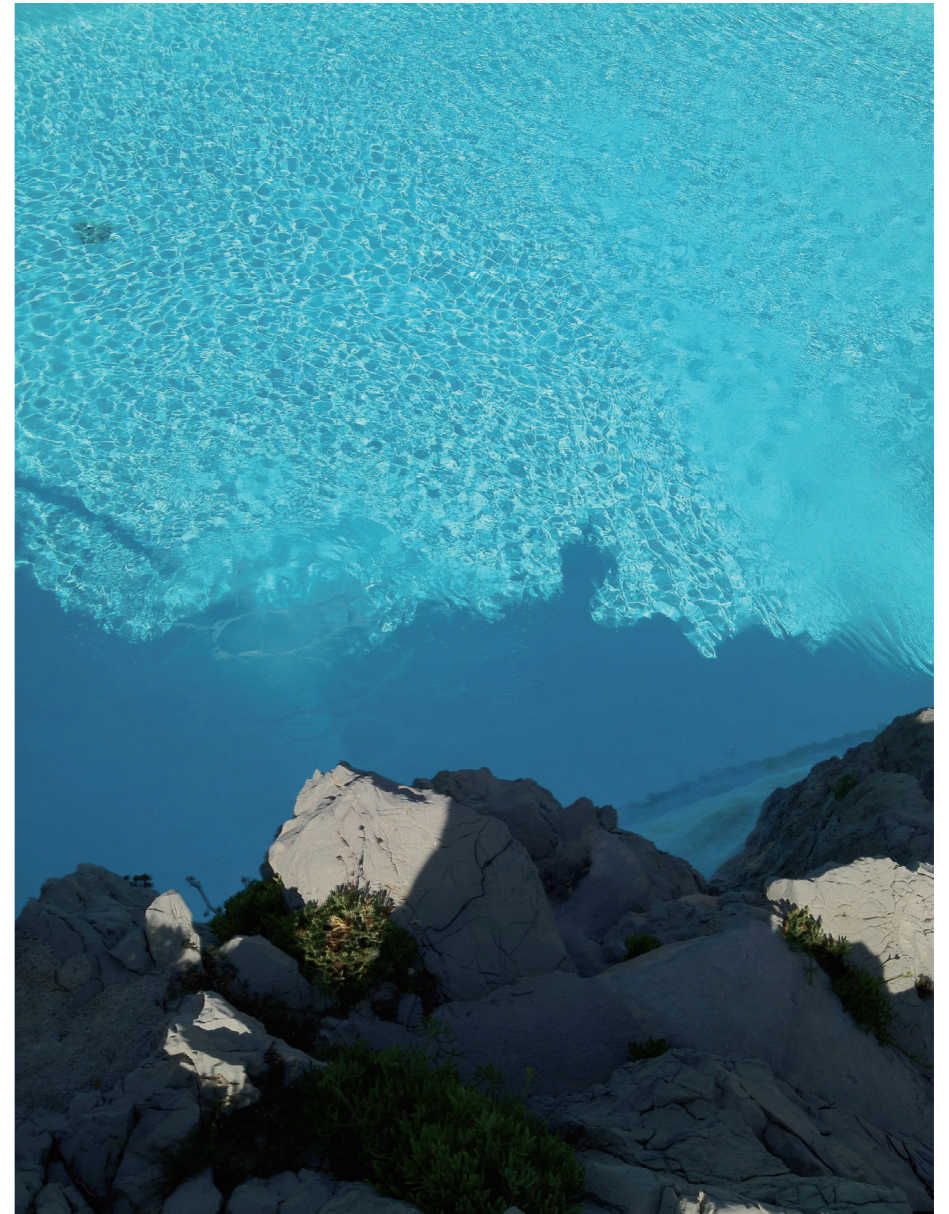
服裝是風景與人文巧妙的縫合...

「旅行」是呂芳智老師在服裝產品季節交替間，為每季新作品做準備的時刻，不論是靈感來源或織品材料及配件配飾的蒐羅...，美其名是「旅行」，其實，每次的出遊都是忙碌緊湊，而非常充實的，用設計師的眼睛，去捕捉旅行過程中的風景，透過設計師的作品去理解城市的一切...。在「旅行」的過程中，人的感官都會特別的敏銳，常有不同的遭遇和啟發，也因為如此，提供了源源不絕的設計靈感，而呂老師則將這些設計靈感轉化成創意，體現在他的服裝作品上。

「人本能的會熟悉環境，而且會因為環境的熟悉，而對周遭發生的種種視而不見...，尤其，大部分的人們都居住在擁擠與壓抑的城市...，所以，人們透過服裝，尋求僅存的保護和慰藉，畢竟在喧囂嘈雜的城市裡，衣服會是這個時代最後美好環境...。」呂老師如此談著，正好呼應了本文開頭，所提及的班雅明對於法國大革命當時的巴黎所作出的指涉和形容，城市樣貌與社會樣態的轉變，就好像換了一件外衣，所以，服裝是城市地景與人文巧妙的縫合...。

時尚品牌見證著社會的改變...

時尚的與時俱進與變化，如同本文開頭所述「...，不論時尚擾動了過往何時曾存在的一切，它永遠散發出現代氣息。老虎跳躍進入了過去。...」（Die Mode hat die Witterung für

das Aktuelle, wo immer es sich im Dickicht des Einstbewegt. Sie ist der Tigersprung ins Vergangene.)²，例如：標示著法國時尚經典品牌的路易·威登（Louis Vuitton，以下簡稱LV），在品牌創立初期，以製作因應馬車旅行的旅行箱或皮件起家，隨著工業革命後，機器取代獸力，輪船、汽車、飛機的相繼發明，而在產品上有了不同的開發以及轉變，隨著眾多的3C產品，LV在產品上也做出了回應與調整。

品牌的建立，有其時代性和社會發展與時間的歷程，從品質與功能性的訴求到美感及精神性的發揚，這期間的發展與擺盪。正是，一個時尚工作者與服裝設計師所必須面對與深思熟慮的，一個品牌或設計師必須常維持作品的質與量有一定的水平，所依賴的，正是那敏銳的觀察力與澄澈的邏輯思考。

所以，不難看出呂芳智老師，為了每季的發表會，必須透過旅行、閱讀、及和設計有關休閒活動，來勾勒出美麗的體表風景，因應「M型化社會」的來臨，呂老師除了同名品牌外，低調奢華的「LUHONG COUTURE」與素樸無華的「new-lu.com」，是他實踐服裝理念與想法重要舞台，更是社會現況的直接反映。

低調奢華城市夜景…

品牌是設計師精神的具體實踐，更是透過作品與消費者對話溝通的平台，呂芳智老師和名模推手、時尚教父洪偉明老師，於2010年10月共同創立的「LUHONG COUTURE」高級訂製服品牌，正是服裝工藝與品牌實踐精神的最佳展現，為每位獨一無二，追求自我的女性，提供整體時尚造型服務，講究全手工製作與高質感，品牌訴求做到CHIC(別緻)、SEXY(性感)、WEARABLE(實穿)以及獨一無二，實現女人對華服逸品的想像，並將巴黎高級手工訂製服工坊的精神及氛圍，移植到台灣，並發展屬於台灣的特色及服裝風格。

在呂芳智老師主導的服裝風格，講究全手工

製作與高質感訴求，就像精雕細琢富裝飾性的巴黎街景，採用以義大利和法國所進口的上等布料，特殊的花色圖騰，在呂老師的精細設計下，躍上了人體，成了豐富城市樣貌的流動風景…。

返樸歸真、人本自然…

如果，「LUHONG COUTURE」是裝飾且繁華的城市，那「new-lu.com」應該是讓人可以心曠神怡的自然美景…。

呂芳智老師的個人品牌「new-lu.com」，則回歸人本自然精神，沒有繁複的設計和景情的細節，呂老師遠赴泰國北部的美索鎮（Mae sot），感受當地的秀麗和陽光，美索鎮是泰國和緬甸邊境城鎮中重要的兩國經貿地區，美索鎮不是觀光客所到之地，鎮上休閒旅遊並不發達，但是鎮上聚居了為數眾多的甲良族（Karen）也稱作克倫族，甲良族人除了現在是經濟的誘因而來到泰國，大部分則是因歷史的緣故流亡到泰國³。

甲良族的經濟條件並不好，在泰國也未收到合理的對待。甲良族住在竹造高腳屋，沒有自來水、沒有電，呂老師認為，當代服裝產業過度的集團化，同時，因為快速的流行性，讓服裝的穿著生命減短，造成資源的浪費，過多的染整與工業化材料的使用除了危害人體，更破壞我們的生存環境，於是，遠赴泰北，利用美索鎮當地純棉手工織造及天然植物染的布料作為創作素材，這不只代表著設計師對天然素材的喜好，同時也是對環保與公平貿易精神的一種實踐，也希望藉此

泰北吸納豐沛陽光100%純棉天然植染的紗線。

可以改善甲良族人的生活，從一根紗線的染製過程開始，100%純棉、天然植染、拒絕化學加工，所以織品本身有

種特別的質樸感，正因為織品有這特殊的表情及質感，讓呂老師其品牌系列作品，隨著使用者的習慣差異，伴隨著時間的洗滌、而不斷改變服裝的樣貌、呈現服裝自身的生命軌跡…。

台灣服裝設計師的朝聖之地與流行趨勢訊息中心，似乎都傾向歐、美大陸的流行重鎮，呂芳智老師的「new-lu.com」有些產品導向，則是以自己的土地為師，忙碌之餘，呂老師會隻身前往宜蘭，或搭機飛往台灣花、東地區及都蘭，一個人感受來自太平洋的風，與放眼可及的金色陽光與潮起潮落…，呂老師把這些感知變成服裝的設計元素，尤其特別喜歡都蘭的天然寶石，並將這些材料的特色，表現在其手織布包、皮件以及純銀材質與天然半寶石混搭的飾品配件裡…。

台灣雖然地小狹長，但氣候、風景、人文樣貌的過度，卻豐富且具有層次，呂老師常把在台灣的的出遊，稱為「微旅行」…，「new-lu.com」正是呂老師眾多「微旅行」的記錄與集合，提供的不只是享受自然元素的服裝，彰顯的更是自在愜意、回歸人本自然的品牌精神。

身體和服裝的辯證與恍惚…

「我越思考社會的本質，愈是驚訝地發現，社會竟是由服裝建構而成。（—Society, which the more I think of it astonishes me the more, is founded upon Cloth. 4）」---《衣裳哲學》（Sartor Resartus, 1833~1834）湯瑪斯·卡萊爾⁵（Thomas Carlyle, 1795~1881, A.D.）

湯瑪斯·卡萊爾是蘇格蘭小說家兼評論家，其著作的《衣裳哲學》，是內容蘊含非常深遠的人生哲學，全書分為三卷，書名Sartor Resartus乃是拉丁語，意思是「裁縫師」。這本書日本人譯為《衣裳哲學》或中國譯為《拼湊的裁縫》，意思是宇宙所有的象徵、形式與制度都不過是短暫的外在「衣裳」，不動的真理——也就是本質與本體，則隱藏在衣服裏面。我們會在不同場合穿不一樣的服裝，不過人穿衣服容易辨識，內在的本質與心裡想法，卡萊爾在《衣裳哲學》一書中，就是透過服裝從各種角度來論證、討論此事。

人一絲不掛的來到這世界上，從被穿上第一件衣服開始，便開展了他\她的人生，第一件衣

服，可以說是性別的被確定，直到學習年齡，進入到人生第一個社會的規範教育體制裡，長大成人後，可能因為職業或其他的許多原因，來決定人的樣子，或識別別人的樣子，一件件服裝建構了這個社會…。

於是，時尚創造出「第二具虛構的身體」。首先它在物質層面上這樣做，以布料或其他材料來包裹身體，接著又以真實肉體的影像出現，支配著我們對於人體的感知。幾個世紀以來，我們的肉體從未被當成客觀且不變的事實。人體總是不斷被生物學、醫學、神學，甚至時尚重新定義。也就是說，我們總是根據既存的文化觀念所設下的標準來理解身體。因此，時尚既不能也不願展現出「自然」的身體，因此所謂的「自然」正不斷的被重新定義著。時尚寧願創造出依據虛構的身體，讓它更符合美學和愛欲的理想，而非社會或實際的需求。然後，這具虛構的身體會反過來影響我們對「自然」身體的感知，以及我們該如何打扮這具自然身體？

服裝設計師從服裝作品裡，給了我們該如何打扮這具自然身體的路徑和答案，服裝設計師從旅行、音樂、文學、藝術…，甚至從生活中的許多零碎的片段和感知，透過紗線和織品以及許多的服裝相關主副料，不斷的拼湊及裝飾必須著裝的人體，而我們可以選擇這些路徑和答案，選擇在這地表上以何種的姿態活著並展示我們的身體。

經紗與緯線構成的體表風景…

智慧型手機提供了記錄的便利性，在訊息流通的當代，台灣便利的無線上網環境，讓資訊的分享變得簡單，可隨時登入的臉書（Facebook），其定位功能的綁定與即時性的狀態描述，和影像分享，讓我們身處的空間活潑了起來，同時也增加了許多生活中的趣味性，這也呼應了「微旅行」的概念，就是可隨時發生的旅行狀態，不用計畫行程，不用訂機票，不用收拾行李，隨時出發。所以，「微旅行」，是一種生活態度，是在現代忙碌的生活裡可以減壓的一種方式。

呂芳智老師必須同時掌握多個風格迥異、目

1 | 2
1 服裝設計師建構了伸展台上的風景。
2 甲良族織布的情況。

標客層與市場價格帶完全不同的品牌，在設計與創作作為上，必須做出及時性的調整與改變，否則很容易失手，時尚界這圈子裡的尖酸刻薄似乎是有目共睹的常態，呂老師可以在這行業屹立不搖三十餘年，真的是相當不容易的一件事…。

城市裡的商業空間及賣場或百貨公司的櫥窗，是和世界對話的窗口，反映著這城市人的品味，人是城市裡流動的風景，那城市的街道就是服裝設計師的伸展台，服裝設計師用經紗與緯線構成了體表的風景，創造了伸展台上美好的身影，也豐富了城市的地景與表情。■

註釋：

- 1 參閱：Benjamin, Walter (2002). "Theses on the Philosophy of History." Selected Writings: vol.14. 1938-1940. eds. Howard Eiland, & Michael W. Jennings. trans. Edmund Jephcott, & Others, p. 394-395. London: the President and Fellows of Harvard College.
- 2 參閱：註1。
- 3 緬甸之前是英國殖民地，當英國人撤走之前，曾經答應協助甲良人建國，但英國人卻在緬甸獨立後一走了之，但甲良人還是成立自己國家，有國旗、有國歌，但緬甸軍政府上台後，對於這群甲良人實施武力攻擊，與甲良軍發生內戰。內戰開始，許多甲良人翻山越嶺穿越邊境來到泰國，成為難民，泰國政府為了集中管理這群甲良難民，設立了大大小小的難民營，其中Mae La營為最大，人數至今已達四萬多人。至今緬甸軍和甲良人建國軍隊的戰火不曾間斷，甲良人為逃避戰火，在國際人道組織協助下，逃離家園來到泰國邊境，尋找暫時落腳之處。
- 4 參閱：Thomas Carlyle (1987). 《Sartor Resartus》. Oxford University Press Inc., New York, US. ISBN:978-0-19-954037-2.p.48。
- 5 蘇格蘭評論、諷刺作家、歷史學家。作品在維多利亞時代甚具影響力。