

實踐大學服裝設計系研究所的學生
在台灣本土(偶戲/戲曲)文化尋找新設計方向
Graduate students of the Fashion Department of Shih-Chien University
are finding inspiration in local Taiwanese culture,
including puppet theatre and opera, to create new fashion

從戲服到衣服: From Costume to Clothing: 走秀! Fashion Show!

年輕設計師詮釋台灣傳統戲曲 / 偶戲戲服創造
Young designers create clothing inspired by
traditional Taiwanese (puppet) theatre

展覽 Exhibition
2018.12.15 ~ 2019.06.15
地點: 台北市西寧北路79-1號(近永樂夜市)

主辦單位 Organizer
奇摩亞劇場戲偶博物館
Yipman Theatre Puppet Theatre Museum
PRAXES
協辦單位 Co-organizer
大稻埕
創意文化發展協會
Dadaochang
Creative Culture Development Association

贊助單位 Sponsor
台北當代藝術館
龍圖 | 86 | 100

尋找台灣特色的服裝

本人數十年在想台灣服裝特色到底是什麼？是原住民？是旗袍？是閩南傳統服飾？

在全球化的過程中，台灣需要發展屬於自己服裝的路線，就是讓百花齊放，讓年輕人帶路！在「從戲服到衣服」特展，實踐大學服裝設計系的研究生從台灣本土(偶戲/戲曲)文化尋找新設計的靈感。

我看這些來自於不同背景，文學、平面、媒體、建築、服裝等讓年輕人設計的作品，我知道他們努力在思考與研究自己的文化，也問自己：台灣服裝到底是什麼？初步的答案就在這次『從戲服到衣服』的精彩展覽裡面！但我希望這展覽只是一個開始，我們希望將來這次所發展的一些想法進入服裝設計的主流，我們真的有一個 Taiwan Style!

台原董事長
時尚老人 林經甫

台原工作人員：

羅斌
Kim
詹雨樹
黃術璋
張紹承
Pippo
邱家基

台原志工：

Stephanie Huffman
Valerie Pearson
Annick Hsiao
梁麗文
蘇隆華

實踐學生設計/走秀模特兒：

李承濬 / 林登
郭榮鋒 / 劉巧慧
陳廷婷 / 吳素涵
廖國棟 / 李嘉馨、崔藝之、勳安妮
吳曼瑄 / 黃奕晴
莊明基 / 洪瑜真
金滄雯 / 徐子雯
陳筱晴 / 金虹菱
周芊敏 / 江綺芳
顧澤南 / Luke

顧澤南 / Luke
吳奕萱 / 曹秀閻
陳 毓 / 許維理
簡姮庭 / 馮聖祺
劉佳瑋 / 李恆儀
張育維 / 朱立書
林鈺瑋 / 甘富任
邱樹聖 / 賴翠瑜
廖翔丞 / 余昱暄
傅至基 / 劉亞學

主辦單位：台原亞洲偶戲博物館 / 實踐大學服裝設計系

協辦單位：大稻埕創意街區發展協會

贊助單位：台北市文化局、國藝會、吳哥制服、廖佳琳美衣哲學

感謝：實踐許麗玉主任、臺北城市科技大學餐飲管理系

許鳳玉 老師

實踐大學服裝設計X台原亞洲偶戲博物館 從戲服到衣服 Who I am ?

當我們想定義自己，那麼就要再仔細看看自己周遭的人、事、物。以文化為媒介，服裝為載體，開創年輕世代的傳統新思維，從傳統亞洲戲服得到靈感設計現代服飾。

臺灣近年來以文化創意帶動美學經濟的時代，新的設計思維是一種生活形態的創造、生活品味的體驗，以及生活價值的實踐。東方文化博大精深，世界各地紛紛吹起熱潮，華人文化逐步邁向世界舞台，並成為台灣追求文化創意設計的重要動力。

從教室裏的課題走進博物館，期望學生從在地文化形塑自己，展現創作者的個人特質。研究生來自於不同背景，文學、平面、視覺傳達、韓文、財經、應美、服裝...，他們從台灣本土(偶戲/戲曲)文化尋找新設計的方向。文化創意設計的要義在於萃取文化元素，藉由傳統文化的再生設計，模仿形態、借用色彩、體現文化與社會思潮內涵或材質體現，服裝新演繹。智慧從生活中學習，方法在藝術中學習，對創作者而言，就是聆聽自己的聲音，展現創作者的個人特質，透過在地的文化為靈感，用心體會，透過創作，打破傳統的審美認知系統，讓新意再現—我是誰？

活動緣於洪麗芬老師的引薦認識了羅斌館長，因而展開一聯串的美好體驗。過程中感謝林經甫董事長、羅斌館長、典藏室主任Kim Siebert、設計師小雨和企劃俐璋多次到校與同學們一起討論並給予建議。

Who I am? 的課題中，學生們演練了一位創作者的獨立思考完成了服裝設計的流程，從發想、設計、製作、展演...等流程；動靜展演同學自行分組擔任工作人員，展現了溝通、協調與團隊能力。

自我定位、發現特質、清楚了解自己的價值，將會知道--我是誰！

01

穿越千年，華麗轉身

作品概述

不懼丑顏，華麗轉身。鍾無艷穿越千年與台原偶戲館的綺麗相遇！靈感來自於戰國時代齊宣王的王后鍾無艷。鍾無艷貌醜，卻有安邦定國的能力，野史有云；「有事鍾無艷，無事夏迎春」訴說著貌醜卻有才能的女子在古代生活的無奈。

這故事給我一個動力，去拆解一段歷史，賦予鍾無艷的新生命，想像她穿越千年，活在現代的樣貌。運用偶戲博物館的元素拼貼出獨特專屬繽紛色調的布料，雲肩的設計，巧妙的使用布袋戲偶鋪棉一片式的平面剪裁，搭配金色馬甲，可以做出多種造型，恰如掌中戲偶的萬千變化。

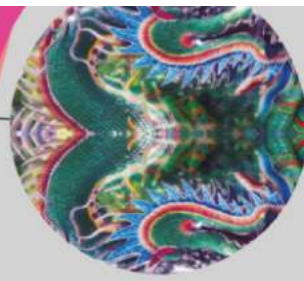
獨特印花設計做成的不規則長裙，點綴兔毛球的裝飾，色彩繽紛飽滿，整套衣服呈現豐富明亮自信的氛圍，象徵著現代女性可強大可溫柔的自由！以此作品送給鍾無艷與所有勇於做自己的女性！

李承蕙 Lynn Lee

lynnchris0913@yahoo.com.tw

02

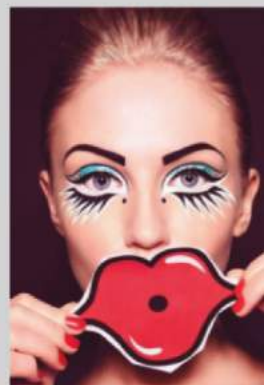
籠戲 long play

郭榮錄 Jimmy Kuo
jimmykuo0715@gmail.com

作品概述

從傳統戲偶人物表演以及舞台顏色發想。小時候對於戲偶在舞台上旋轉表演以及戲偶身上穿的衣服版型特別覺得有趣。戲偶中的角色分類非常詳細，而【丑】這個角色是我最喜歡的，因為他是滑稽詼諧的代表，代表著生活中的詼諧態度。【丑】在表情上也是誇張的與童玩中尪仔標以及60-70年代的海報人物誇張又幽默的表情不謀而合。從偶戲的舞台到廟宇建築裝飾的資料，實地考察迪化街城隍廟的建築以及周邊街道的特色，將影像轉印在布料上。在版型上，從2d人偶的二片版型發想，從平面轉換到3d人體的立體結構最後再回到2d人偶的整體表現。融入將小時候紙娃娃衣服嵌在人物上的概念加入設計。整體色彩使用強烈的黑白色系，這是傳統上極少使用的色彩，結合設計師對整體概念的設計，整體風格屬時尚兼具前衛柔美。

03 In second of that moment

作品概述

在科技越來越發達的現今，霹靂布袋戲結合了影音，增加了華麗的特效，在戲偶移動時，經由影視光影傳達到眼睛產生了迷幻的視覺暫留，而移動的路徑及移動的瞬間都與視線產生花火。

你繼續前行 從不為誰停歇

過程

映入我眼簾成了我永恆記憶的瞬間

此時

你並不知道宇宙已因你產生花火

而你 繼續前行

陳廷婷 Chen Ting Ting
ttchen3@yahoo.com.tw

粉墨登場

廖國棟 Gordon Liao
barryliao@qq.com

作品概述

服裝設計主要通過永續再生的設計手法呈現，服裝使用材料分別來自於廢棄布匹，回收服裝以及窗簾樣板等回收材料。設計方法有別於常態服裝設計方法，通過從材料端迴歸到設計靈感，服裝設計靈感來源於京劇中黑白顏色劇服的角色，通過元素的擇取與轉換化作服裝的設計重點。

通過“零浪費”的設計手法，呈現京劇服裝中女將的內襯靠墊，以利落的線條結合女性的裙子，透漏出京劇女將的柔中帶剛。也通過結合舊衣改造以及元素轉換的手法，將武將的次靠轉化為褲子的設計，搭配極具個性的吊帶褲設計，過渡了時裝的審美。

使用物料：

廢棄布料，回收褲子，
回收窗簾樣板，
回收輔料。

08

無序之序

作品概述

從台原偶戲館戲服的展出，品嚐著這個屬於傳統戲服多元的樣貌，思考著對於我來說屬於我生長的這片土地的文化究竟為何？腦海中浮現的是我所生活的城市樣貌並以偶戲服裝製成手法參考延伸至此次作品中。

『擁擠且密度極高的城市，人們奮力地生存著。有些時候違章建築並非惡意存在，只是世人為了在夾縫中求生存之下的產物。總是喜歡從高處往下望著歷經風吹雨打鏽化變形的鐵皮頂、鐵窗…，靜靜地觀賞著這個孕育我的城市所帶來的特殊景象，給予了我關於這座城市無限的故事想像。被這凌亂無序的景象被深深的吸引，嫌棄著卻也喜愛著…。這就是屬於我所生長的城市獨一無二的景象與文化，與不和諧、和諧矛盾的共生著。』

吳旻瑄 Wu Ming Hsuen
hhssuueenn@gmail.com

意相

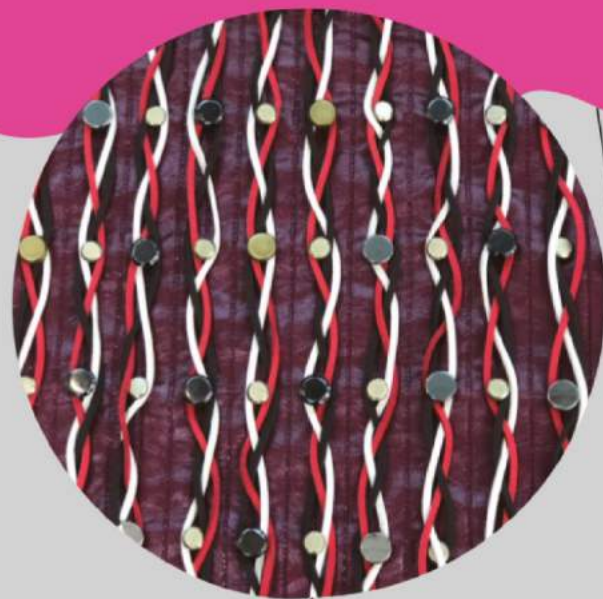

莊明綦 Jean Chuang
jane83220@gmail.com

作品概述

“神怪臉譜多為神話人物，故性格上較不著墨，大都注重色彩與線條，謂意象臉。”

以台原博物館中懸絲傀儡的主角鍾馗為靈感，以其臉譜為設計元素。從鍾馗臉上主要的代表色；白、黑、紅、金做色塊描繪→抽出線條→三者交融而形成本次服裝最具代表性的布料表面。本次服裝從上身到下身皆以鍾馗色有其因的臉譜，與其充滿氣勢的黑色鬍子作為整體表現，將這傀儡戲的代表人物融入時裝的表相。

10

因為思念的緣故

作品概述

傳說漢武帝因懷念已故夫人，悲思心切終日不理朝政，於是臣子便將皮剪成夫人之模樣，於帷幕後面打上火光，使漢武帝能藉此再度見到夫人的倩影，一解思念之苦。

從這個愛情故事的想像出發，拆解「皮影戲」三個字，輕輕地將婀娜多姿的夫人姿態，以及漢武帝由衷思念的情感溫度拾起，再把皮影戲的三字涵義，一針一線縫進衣服裡…

「皮」——以鏤空及輪廓勾勒的方式，模擬皮偶的陰陽雕刻技法，結構上則以四合釦定點固定袖與褲管，呼應皮偶頭部可拆解重組之特性，以及皮偶上戲時的俐落搖擺動態。

「影」——選用網、紗、絲等的透視材料，詮釋皮影戲隔著影窗演出的影影綽綽朦朧韻味。

「戲」——將戲劇的華麗與趣味氛圍，轉化成優雅、幽默共存的服裝形體。

金蓓雯 Pei-Wen Jin
peiwen1011@gmail.com

我從哪裡來，我回哪裡去

陳筱晴 Chen Hsiao-Ching
j0702010@g2.usc.edu.tw

作品概述

「人生如戲」，如夢幻泡影一般。當我們汲汲營營在這條人生道路上追逐求取時，看盡的是世間百態、人情冷暖，唯有小時記憶中，那熟悉的飯菜香、叨唸聲，讓內心變得柔軟又堅韌。最終～我們將明白家的意義、歸來的意義。

不管是哪種戲曲，戲台上唱演的不就是你我生活中寫實的故事，我從昆曲中細水綿長的水袖元素，運用大量的白色做為底色，繞出了這鏡花水月總成空。並在這綿綿細長如水流的思想中，用魚兒迴遊，表達旅程的終點，遊子歸來。

「親情」便是這個設計的主軸。材料上使用水溶膜重新組合各種線料，產生具有手感的上衣，運用帶有光澤的繡線與金線做細節處理，並使用熱轉印紙燙壓出具水墨感的魚身，在構圖上呈現的是荷花的潔淨與金魚悠游曼妙姿態。

為什麼是金魚？因為金魚是妹妹小時候的小名呀！

12

The erratic surface

作品概述

設計靈感來自香港的“籠屋”結構。“籠屋”的誕生是因為香港的城市人口密集極高，每個小小的空間都寄存著每個港人生活中的酸甜苦辣。這就猶如戲台上小小空間也蘊含著不同角色的喜怒哀樂。

結合戲服刺繡線條的交織。利用線條交織的共同點，服裝設計通過色彩鮮豔的線條不同交錯編織；構成一個又一個半立體的支撐結構，構成了縱橫交錯的錯覺抽象觀感。

通過不規則裁片與線條交織的軟硬對比來呈現不同方位的立體感；而剪裁成現不對稱且較隨性，打破傳統服飾均一的印象。

想到由抽象的線條組成的畫面，顏色鮮艷就猶如畫筆的筆觸感。一筆又一筆較鮮明的色彩不同拼接就像相機中記錄生活(舞台)的負片效果，顏色就像是劇服中女性角色服裝會出現的顏色，也像生活中情感的呈現，兩種的情感呈現相互交錯。

周萃敏 Aly Chau
cpmmmm@gmail.com

13

紅掛花

顧澤南 G.U.

s14104163@stu.edu.tw

作品概述

紅掛花是一種曖昧的紫色。

曖昧來自於性別的混淆，也來自於時代轉變下思想的矛盾。

男裝上充斥的女性符號，運動面料取代傳統綢緞。

借用霸王別姬中“古時江山美人登台是京劇，如今勞動人民登台為什麼不是京劇？”的爭論。以勞動人民替代英雄美人登上京劇舞台的轉變，舊時京劇尊崇男尊女卑思想到當代同性、多元性別主義社會轉變的雙隱喻，刻畫時代語境的更迭。

紅掛花

OMESHIONANDO
BENIKAKEHANA

14

Neon Taipei Night

作品概述

數次被殖民的歷史背景，構成台灣兼容並蓄的多元文化特色，更促使我們找尋自己的定位與色彩。作為全球晶圓體代產業龍頭，台灣擁有著代工廠、供應鏈基礎設施，以及優秀人才庫交織而成的完整網路。

以此為出發點，觀察晶片造型外觀及設計，發覺其色澤與線條感，如同台灣夜景般擁有豐富的肌理與線型漸變色，入夜後的台灣如此有魅力富含生機，夜市文化與城市夜景一直是我們的重點特色。

因此將燈光應用於服裝中，結合不同布料質感的拼接，想像台北市擬人化後的樣貌，並從傳統偶戲服中汲取靈感與元素，學習細節處理之手法，以規劃整體造型，詮釋何謂台灣的個性；與獨特色彩——非侷限單一顏色而是於黑暗中綻放的多彩霓虹光。

吳奕萱 Ise Kure

xoxoiseanya@gmail.com

I AM

陳薇 Wei Chen
lucaswuwu0115@gmail.com

作品概述

當代女性衣櫥計畫

Contemporary women's wardrobe plan

服裝視覺演化 VS. 戲偶服裝「用布料做的袋子」

女性充滿彈性與協調作用，扮演銜接與完善事物，獨立單品附加之套件是隱喻其自主與供需背後的精神。來自布袋靈感廓形，由限定的布袋狀形逐步通過工序，以拉鍊打開兩側肩頸處，產生可穿戴空間，從未知到可能性的樣式實驗。

長洋裝為基底，其餘套件皆是活動式，領與袖可拆卸，脇邊餘布形狀，作為形成身體曲線的獨立配件，束於腰間上或下可與身片之比例間微調，創造輕簡的變化，提供女性變通策略與風格。明亮色彩與多種素材間融合應用，呈現多元情境。

Contemporary women's wardrobe

16

Hashtag

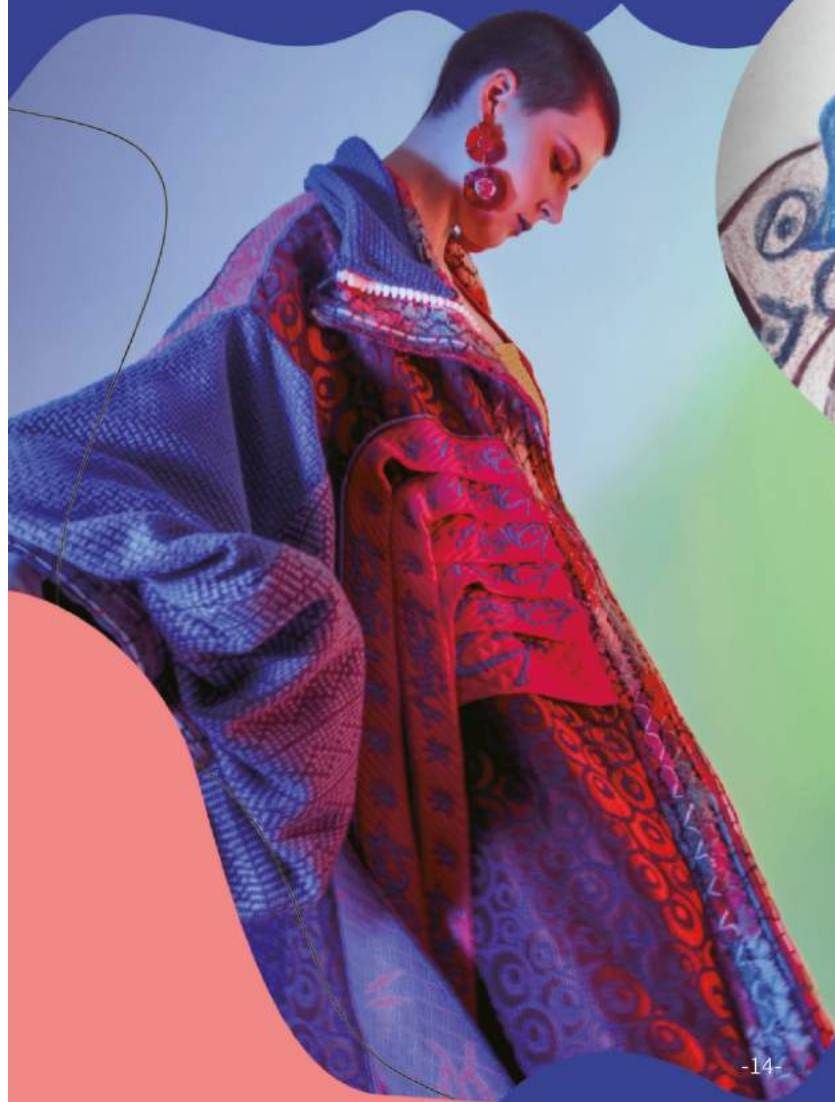
作品概述

在這個人與人能夠快速交流的年代，標籤(hashtag)成為快速定義人的一種方式，但人真的只能活在標籤下嗎？

「# Hashtag」這個服飾創作的概念，是受中國偶戲《李逵殺虎》劇中的主角李逵啟發。李逵是水滸傳當中相當重要的一個角色，他性格剛耿直、忠誠但魯莽，始終做自己，只對自己尊敬的人信服，我將李逵的人格特質提取出來，對比現代人活在標籤下的壓抑痛苦，作為設計發想的核心，反思人應該要能夠清晰了解自己，不受外在言語環境影響，要有勇敢走出標籤的精神。

簡舒庭 Yu ting Chien
attitude840810@gmail.com

母親

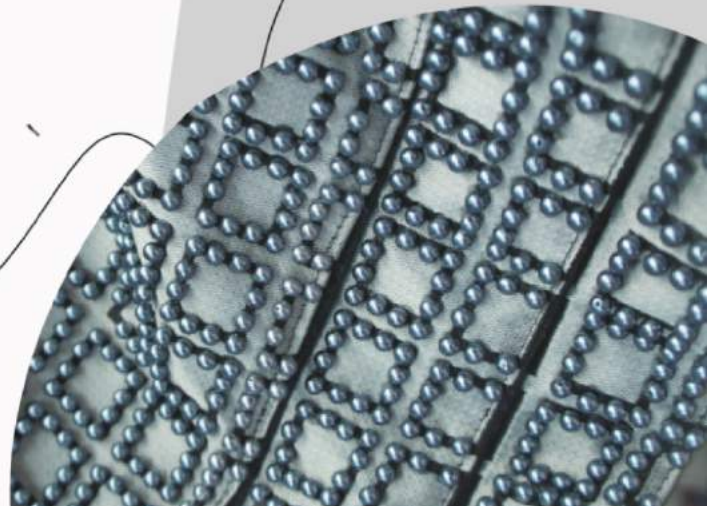
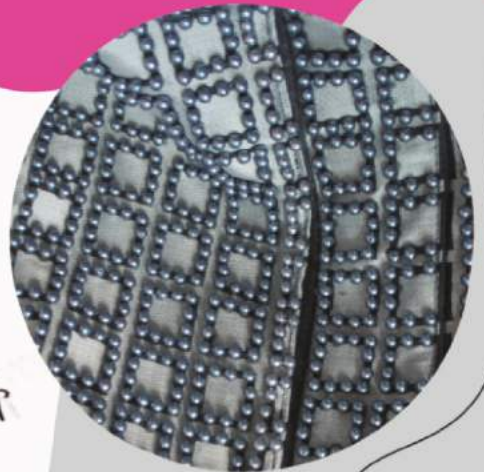

劉佳瑄 Hana Liu
hanaliu69@gmail.com

作品概述

台灣布袋戲、民間信仰的文化曾在日治時期時遭受到壓制；為延續文明以紋樣設計將傳統儀式簡化，以圓和方格象徵團圓和思想核心價值的屹立不搖。

上衣與裙子為活動式開口，加上裙內的檔布，此服裝可作為哺餵母乳時的服裝，承載著台灣平埔族為母系社會的歷史。

18 憶鏡

作品概述

野臺戲，一個充滿復刻回憶的名詞，小時候坐在廟口觀看布袋戲的場景，記憶中是絢爛奪目人聲鼎沸的，內心是悸動是歡喜的，回憶起當時的代表人物藏鏡人，我便以此做為發想基調，鏡子·藉由其反射的特性，照映出人們的回憶。

襯衫：使用鏡面做拼接，帶出回憶是片段的特性，並利用鏡子拼接呈現出的褶子表現出變化萬千的回憶，而每個人的回憶不同，就像不同的人穿上襯衫，襯衫上鏡面拼接展現出的褶面也不同。

裙子：裙身布花擷取自野台戲的顏色，不同的結晶顏色組合而成，表現出鮮豔熱情活力的野台色彩。

百褶裙一條一條的褶，就像野台的台柱一根根支撐著舞台，褶內的鏡面隨著擺動呈現出布花不同的效果，也映照出回憶中那模糊卻美麗的色彩。

張育維 Willy Chang
willyc1104@gmail.com

記憶風華

林鈺瓏 Logan Lin
logan1647@gmail.com

作品概述

布袋戲、歌仔戲、廟會、三合院紅磚牆、田園曬穀...等，這些曾經鼎盛的傳統技藝、文化，對於很多人來說，是一種存在於生活的記憶。

但隨著漸漸長大、時代的變遷，當重新回憶起這些，卻變得如此的零碎、模糊、甚至失去了色彩，最後也讓我們漸漸的忽略掉如此風華的過去。

紗線、毛線的交織，宛如過往那些零碎、模糊的記憶，纏繞包圍著我們，斑駁的金箔闡述著當時鼎盛的技藝，它是如此的華麗，然而卻在我們的心中漸漸的剝落，將整體服裝線條簡化展現素淨之美，帶出當年的高雅氣質，捨棄過多的裝飾讓服裝展現不同的樣貌。

20 被動語態 / Passive Voice

作品概述

以服裝為載體去連結彼此失去的連結，希望能將人們對於東西方差異的悖論最小化，進而尋找其合一性。

因此在這樣的設計方法之下，拿掉顏色材質過度的添加，以強化人體與服裝的關係及服裝本身的視覺為主。

兩個光譜的彼端各自引發奇想，而後成為文明遺傳的載體，當代人們作為受體如何將傳承的意義重新示現，是避免文化底蘊流失的解藥。

邱閱聖 Evan Chiu
p7957987999@yahoo.com.tw

21

花間 The Poem of Flower

廖翊丞 Eric Liao
eericliao@gmail.com

作品概述

「花間 The Poem of Flower」這個服飾創作，啟發於中國偶戲服飾上細膩的花卉紋繡，使我聯想到中國唐宋間的文學常以花卉的千姿百態、纖細柔美，來形容女子細膩的外貌與情緒。

「世間尤物意中人。輕細好腰身。香幃睡起，發妝酒釵，紅臉杏花春」流露東方女性的柔美動人；「謝了荼蘼春事休。無多花片子，綴枝頭。庭槐影碎被風揉」將女性孤獨帶點憂愁的情思傳達出來。這些以花為比喻描摹東方女性的淡雅清美，讓我聯想到了當代藝術家常玉 (San Yu) 的花卉畫作，他的作品雅而不麗、柔而不俗，恰好吻合我從文學中對東方女性氣質的想像，以此作為我創作的核心。在服飾創作的過程中，我以常玉花卉繪畫中東西結合的技法、圖樣、顏色、構圖做為參考，利用西方的蕾絲、珠繡結合東方的配色與材料，拼接成一套連身洋裝，以蕾絲的細緻表現女性的柔美，東方的配色展現淡雅，並用現代服飾的方式重新詮釋對東方女性氣質的想像。

22

CODE:IMMORTAL

作品概述

作品最初的靈感來源，來自傳統廟宇文化的神將（又稱為大仙尪仔、將爺），神將是依照神祇模樣製作的巨型布偶。設計師認為在神將的信仰當中有一個很重要的元素“敬畏”，透過誇張且莊嚴(有時甚至有些恐怖)的外觀，使人感受到怵目進而產生威嚴並心生畏敬。

在本次的作品當中，設計師將神將的線條、輪廓及形象解構，將元素隱喻式的融入當代服裝結構中，並結合設計師個人風格重新詮釋，塑造出屬於當代服裝的“敬畏”形象。

傅至碁 Fou
gearcellstudio@gmail.com

