

洪麗芬超過30個春夏秋冬的原創堅持與修煉，
後圖為攝影家柯錫杰鏡頭下的洪麗芬

法國巴洛克宮殿裡的時尚品牌「Sophie HONG」，是臺灣服裝設計師的標竿與夢想

洪麗芬：湘雲紗光芒耀動巴黎

Sophie HONG: Bringing the Luster of Hong Silk to Paris

採訪・攝影／施沛琳 Shih Pei-lin (閩南師範大學副教授)・圖片提供／Sophie HONG

洪麗芬以獨力開發研究的〈湘雲紗〉Hong Silk進軍國際時尚舞台，以時尚品牌「Sophie HONG」（蘇菲洪）在歐美各大城市，繼續為〈湘雲紗〉織夢。

Basing her brand 'Sophie Hong' on 'Hong Silk,' a type of silk she developed single-handedly, to Europe and the United States, Hong Li-fen (Sophie Hong) is one of the most active Taiwanese fashion designers in the international fashion world.

國際舞臺在哪裡？對國際知名設計師洪麗芬來說，「街頭」即舞臺；辛苦幾十年，全在巴黎街頭那一場show驗收了。

仰頭是美麗又深沈的灰；幾絲細雨，悠然飄落又止。《巴赫即興曲》從法國大提琴家阿朗・慕尼葉（Alain Meunier）

的指間流瀉，琴音瀰漫在巴黎皇家宮殿（Palais Royal）柯萊特廣場前的街頭上；「嘎啦、嘎啦」，來自臺北的木屐被踩著，從街角傳來了優雅的聲響。

那是2012年一個濛濛的秋晨；暗霧的、灰淡的〈湘雲紗〉Hong Silk，透過

2012年秋天，巴黎皇家宮殿前，〈湘雲紗〉Hong Silk的街頭show驗收洪麗芬的時尚成果（攝影／Lucien Lung）

二十多位膚色各異的男女模特兒身影交織錯落著，為這個只有鳥聲、花語，空氣清淨的宮殿花園妝點出迥異的丰采。

宮殿花園下的時尚小精靈

羅浮宮對面、文化部旁的「皇家宮殿」，原為法王路易十三宰相黎希留這位紅衣主教所建造；臨終前，主教將這宮殿獻給了國王，因而取名「皇家宮殿」。17世紀，皇室分支奧爾良系成為宮殿所有人，在花園四周的宮殿拱廊下設置各色商店藝廊，使其一躍成為巴黎最時尚的魅力景點。同時，此一圍繞美麗花園的歷史建築裡，有著為文化大國制定文化政策的文化部、制憲議會辦公室與法蘭西戲劇院。

拱廊一排望去，大約一二十家商店藝廊，每個單位面積不過11平方米的空

間，用玻璃隔間。「Sophie HONG」boutique以機能性強的玻璃櫥窗概念設計，放眼望去，就是一個大大的櫥窗，洪麗芬說：「裡面展現的個人創作、出版品等，如同中華文化的縮影。」

洪麗芬的法國好友魏延年分享他的觀察結果，每當他在商店旁的花園讀報時，那些來往的行人總是不自覺地停下腳步，佇立於櫥窗前，驚艷於稀奇的服裝色調與花紋。這些古老的布料，讓來自世界各地的顧客心癢難耐，忍不住走進店中一探究竟。當他們親身接觸到這出乎意料之外的絲質觸感時，繼而禁不住地試穿各種款式，他很少看過有人試穿後，空手走出商店大門的。

臺灣人能在這藝術之都的宮殿時尚藝術空間中有個立足之點實屬不易，目前已成為法國藝文界喜愛造訪之處，對於熱愛

〈湘雲紗〉Hong Silk搭配洪麗芬招牌木屐，結合表演藝術、音樂與建築，完成一場別開生面的時尚經典show（攝影／Lucien Lung）

中華文化美學的法國人來說，櫥窗裡展現的極致優雅，讓他們對〈湘雲紗〉Hong Silk愛不釋手，不時流連駐足於「Sophie HONG」東西夾陳的精緻室內空間，對洪麗芬的〈湘雲紗〉Hong Silk品頭論足。曾經有一位巴黎知名作家自願撥出數

日待到店裡，好親自詮釋作品。一些法國名流與文人雅士，如：法國影后伊莎貝·雨蓓是〈湘雲紗〉Hong Silk愛好者；曾上門過的法國文化部長Jack Lang夫婦，還在一次訪臺時，曾身穿〈湘雲紗〉Hong Silk造訪永康街工作室。

泥土裡長出來的湘雲紗

另一位與洪麗芬親如家人的老友賈絲汀及一大票海內外藝文界朋友，在品味的潛移默化下，都成上了癮的〈湘雲紗〉Hong Silk一族，除了在臺北成日穿著她的湘雲紗出入，到國外也不例外。她無法

形容的一次視覺震撼，是有一年中國春節，一票朋友大約五、六人同時出現在巴黎，都不約而同穿著湘雲紗的大衣或風衣，一字排開走在蒙馬特的街道上，簡直就像戲裡走出來的人物一樣。將中國悠久文化與細緻底蘊穿在身上，那種氣勢與能

量，真足以睥睨花都時尚的眾生，那瞬間內心有身為中國人的一種文化激動與卓越感。

不僅國際友人，國內不少藝文名人包括白先勇、林清玄、許培鴻、張曉雄等，也都是〈湘雲紗〉Hong Silk一族。超過三十個春夏秋冬的堅持與修煉，彷彿在等待著與〈湘雲紗〉Hong Silk點燃火花的那一時刻，文學家好友林清玄認為，她以〈湘雲紗〉Hong Silk跨過了具象和抽象、東方和西方、藝術與世俗的種種界限。「我常覺得，洪麗芬的〈湘雲紗〉作品，每一件都可以當成藝術作品掛起來陳列。甚至她手染的每一塊布都可以裁切裱褙，掛在牆上，成為一幅畫作。」

布料就像種子，播什麼種子，設計師就裁剪出各具姿態的花朵。洪麗芬的巧手可以將特有的植物，從泥土中出土後幻化成一件件美麗且穿著舒適的衣裳；〈湘雲紗〉Hong Silk即是最成功的例子。一次偶然機會，她在大陸嶺南見到幾近失傳的「湘雲紗」，便瘋狂地愛上它。她說：「布料從土地長出來，就回歸自然；我的布，取自環境，就用至環境。」

這是一種叫薯莨的植物，經查文獻資料顯示，薯莨是20世紀四、五十年代流行於嶺南的獨特服裝面料，具有涼爽宜人、易洗快乾、不沾皮膚、輕薄而不易摺皺、柔軟而有身骨的特點，特別受到東南亞一些富庶人家喜愛。

百分百純天然桑蠶絲織布以薯莨的汁水作為天然染料，坯綢需反覆30餘次浸染，染到棕黃色半成品，再拿富含鐵質的黑色塘泥對其單面塗抹，並在日照下曝曬。待泥其中鐵離子和其他物質化學成分與薯莨汁中的鞣酸充分反應，生成了黑色的鞣酸亞鐵之後，倒落塘泥，清洗乾

淨，就成了面黑裡黃、油光閃爍的〈湘雲紗〉。整個過程要花五至七天的時間。

洪麗芬拿了特選來的真絲，吸取了植物根部汁液，透過陽光曬莨固色，呈現多層次棕栗色，並重新建構布料獨具的紋理和觸感。質堅如皮、柔似薄翼，她的〈湘雲

令人驚艷的奇幻色調與花紋，洪麗芬的〈湘雲紗〉作品已被法國巴黎服裝博物館永久珍藏
(攝影/Lucien Lung)

手染〈湘雲紗〉Hong Silk在洪麗芬手中，創意已從服裝延伸到一幅幅畫作

紗〉布料多次榮獲國際時尚界肯定，作品已被法國巴黎服裝博物館永久珍藏。穿過的人感覺是柔軟的絲滑在身上卻無重量，更重要的在設計師手下，衣裳不僅僅是蔽體，更宛如穿上了一幅藝術畫作在身上。近年，洪麗芬進行植物染織的工程又拓

及了藍染。有一天，洪麗芬在飛機上看到一篇香港旅遊雜誌有關浙江溫州東北部雁蕩山作藍染的報導，她就循著雜誌的介紹一家家地詢問找上門，買了一噸的藍草汁液；但到現在，那噸還存在山上某戶人家家裡。

文獻資料指出，在臺灣的先民以稻米、甘蔗及稱為「大菁」的藍草為主要經濟作物；特別是臺北盆地的東、北部山區及大料坎溪上游一帶遍植藍草。在臺灣的傳統藍染植物有山藍及木藍。大陸民間的印花布花樣繁多，漢民族多採紙版雕鏤花紋為型版，刮印防染糊劑再將被染物加以浸染，染成白底藍花或藍底白花的「藍印花布」。經過藍染之後的布料，再一次透過洪麗芬的手，剪裁出具民族風味的衣裳。

超越時尚界與藝術界，洪麗芬也扮演臺法文化交流的推手角色

縮小版Sophie分身的掌中戲木偶，將一卷卷布疋當成舞臺，列隊歡迎來客

洪麗芬多種材質的工藝創作

日常生活中的百變織女

洪麗芬不僅只是服裝或時尚設計師，更是生活大師。日常生活中撿拾皆是她可以運用的題材，她指著工作室裡一尊金工作品，「這是對面在蓋房子時不要的鋼筋，工人準備運走，我跑出去央求搬到這裡來。」就這樣，這堆廢棄又雜亂的鋼筋，像變魔術似地突然化身為具前衛又現代感的

作品。

這類的例子不勝枚舉，一一呈現在工作室、家居空間中。在她眼中，沒有廢物，只要可見可用的都可以轉化成藝術品。她不僅製出一件件穿起來舒適又能流露出身軀姿態的衣裳，也可以變出一頂頂造型、風貌各異其趣的帽子，或指間那一只只她獨門纏繞鋼絲的金工珠寶飾品。

洪麗芬工作室處處可見多種材質的工藝創作，和湘雲紗的特色取得連結。

或者，工作室裡不只是工作室，有畫廊經營者朋友形容那兒「比畫廊還像畫廊」。重重的大鐵門展現出重金屬的力道；線條曲折的欄杆、塗上艷彩的鐵門；衣帽架以鐵條形塑出的繞柔感；利用剩餘布料當面板媒材的單椅；縮小版Sophie分身的掌中戲木偶，將一卷卷布疋當成舞臺，列隊歡迎來客的裝置藝術品，以及牆上她與其他藝術家好友的各式立體雕塑、攝影作品等等。

1978年她參與蘭陵劇坊舞臺劇演出設計服裝以來，二三十年間，包括：潔兮杰舞團、太古踏舞團、優劇場、大稻埕偶戲館、光環舞集等，都是她合作參與音樂、劇場、舞蹈表演的服裝設計與製作的對象。洪麗芬指著幾幀攝影作品介紹；作品中，舞者舞動身軀的舞臺表現，是為舞者製的舞衣。除了自己的時尚設計，每年穿梭於巴黎、米蘭、紐約、東京等國際城市參與服裝沙龍外，創作重心也包括了為許多藝術團體作嫁，成為表演藝術家幕後功臣。

長期活躍於時尚界與藝術界的洪麗芬，不僅是臺灣重要的女性設計家，2011年她接任位於臺北市松江路的法國信鴿書局負責人，在臺法文化交流與出版方面，更扮演推手角色，此讓她獲法方頒發法國國家功勳騎士勳章，表揚她在臺灣文化交流的貢獻。

在時尚界與文藝界辛苦經營，洪麗芬如何能立足臺灣，放眼國際，在時尚之都、藝術之都的巴黎占上一個據點？「我的style、開發的布料、剪裁的方式、穿的方式與風格等等，也就是我所追求的；而，他們沒有。」她很有自信地說。其實，對洪麗芬來說，她就是在「做對的衣，給對的人，在對的時間，穿對的衣服」。