

當代原民魅影—沙布喇·安德烈的服裝設計

Captivated by Modern Indigenous Fashion Style: Interview with Sabra Andre

文／賴佩君 Lai Pei-chun · 圖／沙布喇·安德烈

黑白配色、剪裁簡潔的洋裝，細細看著才發現上面是大大小小的十字繡圖案，服裝品牌「沙布喇·安德烈」，作品給人鮮豔又時尚的印象，曾被客人以為來自義大利，卻是道地的臺灣品牌。服裝上的圖紋，大量運用了原住民的圖騰元素，卻演繹出現代、甚至帶有科幻感的風格。「因為我很喜歡神祕的事物，像是外太空，或是麥田圈之類。」品牌設計師沙布喇·安德烈（高勝忠）說，「所以我把這些和原住民的圖騰結合在一起。」黑與白，既簡單又不簡單，力量和訊息越發精準，越有當代的感覺。

轉換傳統圖騰元素

從臺灣各原住民文化中找尋創作靈感的排灣族設計師沙布喇·安德烈，作品中的排灣族元素，是他成年後尋找

自我的足跡，在「我是誰？」的反覆自我提問中，漸漸走出品牌定位。這些元素在他的服裝中，卻從不顯張揚，乍見只有色塊，熟知圖騰的人才能一眼看出這是百步蛇，還是十字繡。

有一部分的原因是很實際的。在《原住民族傳統智慧創作保護條例》中，原住民的圖騰被視為智慧創作，經過登記後，將由申請人及其他特定原住民族或部落共同取得智慧創作專用權。所以沙布喇·安德烈在採集傳統圖騰資料後，再經過轉化，才會使用在設計上，以避免爭議。

此外，做為一個在百貨公司設櫃的品牌，沙布喇·安德烈時時思考著如何滿足顧客的需求，尤其他們的主要銷售客群並非原住民，太過強烈直接的文化符號，對於非原生自該文化的客

沙布喇·安德烈 「十字繡」系列 2018

群來說，因為沒有串連而較難產生共鳴，也較不便於日常穿著。不過，沙布喇·安德烈依然希望這些轉化過後變得更現代更輕巧的服裝，還能成為一個文化的載體，既有實穿的優點，也能將圖騰之美傳達出去。「用時尚來包裝文化，比較好就口。」沙布喇·安德烈這麼形容，「像糖衣，在被接受之後，再引導人進一步去了解文化。」

為了轉化傳統圖騰，沙布喇·安德烈有時會引入其他的設計路線，混合成為另一個獨特的風格。例如1920年代從巴黎開始流行的裝飾藝術風格（Art Deco），在當年為了配合機械化的生產流程，而發展出的簡化、以幾何線條為主的圖案風格，沙布喇·安德烈將它融合了原住民圖騰，產生了既傳統又現代的設計，也更適於量產服裝。

鮮活演繹噶瑪蘭公主神話故事

最能展現裝飾藝術風格的作品，要屬他的「噶瑪蘭」系列，沙布喇·安德烈選擇了美麗的海藍色，以及噶瑪蘭文化中的黑與白，做為主色，說著噶瑪蘭公主的愛情故事。噶瑪蘭族分布在宜蘭，有個古老的傳說：噶瑪蘭公主愛上了龜將軍，因階級身份不同而無法在一起，龜將軍被放到外海，變成龜山島，沈默的公主則化成蘭陽平原。公主美麗的側臉，與龜山島的側影，被放在服裝的中間，且以對稱的方式，呈現出他們映在海面上的倒影。圍繞在他們周圍的，是彷如哥德式教堂的彩繪玻璃窗和拱頂，沙布喇·安德烈巧妙運用了彩繪玻璃敘說聖經故事的功能，融合在這樣一個同樣敘說著神話故事的場景中。

「十字繡」系列作品中局部手工刺繡製作

「十字繡」系列作品邀請族人製作手工刺繡

為了完美展現故事的畫面，沙布喇·安德烈以「套花」的方式製作服裝，一件一件剪裁、對花，同樣的圖案系列，也會依服裝類型不同調整圖案，洋裝上的圖案和裙子上的就不一樣，人工成本高，但精緻度也高。它們所承載的豐富文化內容，也讓這些服裝成為政治人物出席文化或外交場合的首選，重要客戶有現任行政院發言人谷辣斯·尤達卡，文化部長鄭麗君，宋楚瑜的女兒宋鎮邁於去年參加APEC晚宴，也是穿著他設計的百步蛇

圖騰黑白色長禮服。

與部落工坊合作，展現服裝萬種風情

在近期的「十字繡」系列作品中，沙布喇·安德烈嘗試與臺東的部落工坊合作，將他們的手藝與時尚結合，每一件衣服的局部，都有一塊區域是以手工的十字繡表現的，可能是袖子，也可能是衣領，除了讓部落能有收入之外，這也是一個推廣部落工藝的絕佳方式，沙布喇·安德烈以自己為媒介，讓這些工藝被看到。

對於傳統工藝，沙布喇·安德烈有著自己的觀察。對他而言，讓工藝被看見，創意和行銷的加值不可少。例如琉璃珠，在部落買到的，和在機場買到的有什麼不同嗎？需要由創意指導，去介入商品的開發與調整，以

以巴冷公主與百步蛇的戀愛故事為藍本的服裝設計，下擺是象徵純潔的白荷花。（圖／蘇益良）

沙布喇·安德烈作品〈S風暴〉，混合運用三種不同的編輯方式。（圖／蘇益良）

避免商品樣式重覆性太高。再來就是品牌化，為自己的作品取一個名字，開發一些只有自己的品牌獨有的東西。知識的累積和整理也非常重要，臺灣已有一些部落在做十字繡的研究，除了針路樣式之外，也研究它的內涵。創作者以這些紮實的研究資料為基礎，才能成功轉化，加諸創意。

除了品牌的量產服裝，沙布喇·安德烈更偏好演唱會或訂製服的邀約創作，因為那更能展現他個人的風格和創意，在媒材的使用上也能更多元。一套以魯凱族神話巴冷公主為題材的服裝，將黑色人造皮革和天然樹

於臺北當代藝術館的展覽「華麗轉身」中，展出以織布機為發想的創作。

皮編織在一起，如花瓣狀張開的服裝下擺，取材自象徵聖潔的百合花，從服裝側面，則可看到兩條百步蛇，黑白相間，表現這段淒美的人蛇戀情，在造形上又有點像馬甲，讓這傳統故事帶了點巴洛克的感觉。樹皮工藝則源自阿美族的千年傳統，多拿來做袋包帽子，沙布喇·安德烈特別邀請位於花蓮的阿美族工坊合作，敲打構樹的皮而成。

另一件作品「S風暴」，則與排灣族部落合作，以三種不同的排灣族傳統織紋混合而成，這些織紋都有他們的學名及意涵。整件衣服線條飄逸，像寫出了一個大大的S，織紋裡頭包了金屬線，用來做出固定的形狀。另一件以溫室效應為主題的作品，使用塑膠材料，做出透明冰山的效果，更是完全脫離了服裝常用的材質，走

向雕塑，更能傳達純粹的意念。

對沙布喇·安德烈來說，服裝的創作，與自我的認同與成長，有著密切的關係；當年自問「我是誰」之後產生的作品，是對自身背景的理解，表現出一個原住民設計師對文化的使命感。在這之後，沙布喇·安德烈希望能跳脫比較符號性的表現方式，融入更多個人生活經驗和情感。

下一個他想要探討的主題，是「時間」。時間會讓很多事情慢慢沉澱，會讓人想到年輪，或是人的皺紋。「年輪的線條和人的皺紋其實很像。」沙布喇·安德烈有著圖像化的想像，「但生命對人施加的，是減法，會一年一年衰減，樹則是加法，年輪會一年一年擴張，我正在思考著，要怎麼轉換使用。」