

原民時尚的實踐家：吳秀梅

A Practitioner of Indigenous Fashion Design: Siku Sawmah

採訪・攝影／林柏宏 Po-hung Lin・圖版提供／吳秀梅

Siku原時尚文化藝術空間內部

富有抽象現代感的絲巾與短裙

各種圖騰領帶

從花蓮到臺北的服裝設計夢

吳秀梅來自於花蓮，長年在豐碩的大自然環繞和充滿張力的原民文化衝擊之下，孕育出比常人更為敏銳的洞察力。吳秀梅莞爾一笑表示：將具備民族風格的意象融入現代設計服裝及配飾藝品，是她長久以來的方向。從作品當中可以清楚看到，不論是色彩、圖案等元素或整體設計，她都能精準拿捏分寸，運用自如，其展現的新意讓人為之驚豔。

花蓮磯崎的蔚藍大海、阿美族的活潑色彩孕育了吳秀梅對美的天生感性，懷抱著服裝設計夢，她十三歲從花蓮鄉下隻身前往海星中學就讀服裝設計科，為了支應所費不貲的材料費，課後就到一間服裝店幫忙修改牛仔褲，這段辛苦、現在回想起來卻很慶幸的歷練，穩穩扎下了吳秀梅在服裝製作上的技術根基。畢業後，割捨不下心中對時尚設計的嚮往，她毅然決然選擇

北上，再以半工半讀的方式在實踐家專（今實踐大學）選讀四年的服裝設計課程，展開另一段離家更遠、生活更辛苦、但也更加充實的求學生活。距離滋長了鄉情，長年遠在他鄉的吳秀梅也未忘卻故鄉的風景、人情和色彩，這些種籽扎根在她心中，結合那些年的所學與實地體會，成為往後她從事設計的最大優勢。

結束課業後，吳秀梅首先開設一間禮服設計工作室，將兒時以來的夢想付諸實現。如此在臺北歷練了十年之久，她回到家鄉結婚，沉寂了一段時間，但再度現身於時尚設計舞臺時，她非但未技藝荒疏，更一鳴驚人地躍升為原住民服裝設計中最亮眼的新星。

傳統結合時尚，跨界走出無限

吳秀梅是花蓮第一屆「民族風尚時裝」比賽的首獎得主，看似衝突的原住民傳統

簡潔的白色禮服，
下襬有塊狀的圖騰
設計。

元素與都會時裝細節，在她的巧手中天衣無縫地交融為一體，迸發出令人讚嘆的時尚火花。隨後她也在公家單位安排下，赴加拿大、紐西蘭等國展出，親身與來自各國的時尚人士交流；她所設計的原住民服飾禮

袋，更成為第一項取得專利權的原住民文創品。獲獎的肯定不僅增加了吳秀梅的自信、為她的事業走出成功的第一步，也讓她看見了富有前景的設計之路。隨後她設立湛賞文化藝術工坊，工坊的主要目標之一，就是致力融合部族傳統與現代時尚，以跨界對話尋求原住民服裝設計的無限發展。

設計邀約接踵而來，其中包含不少各部族慕名而來請她設計部落服飾的委託。吳秀梅一方面欣喜於設計界的認同，另一方面也更堅持謹慎踏出每一步，在進行每一項設計委託時，都務求充分了解委託者的族群文化、風俗與歷史，配合各委託案的條件，以忠實貼近每位委託者的需求。無法感動自己的設計，也無法感動他人——她的堅持奠定了湛賞工坊在原住民服裝設計上的地位，2006年她再獲得原住民委員會主辦的原民衫服裝競賽優選首獎，同時湛賞工坊也獲選為全臺二十二家優秀手工藝坊之一。隨後她更亟思進軍時尚界，而於2007年起和具有豐富國際行銷經驗的吳大偉合作，以吳秀梅阿美族名字命名的「Siku Sawmah」品牌自此正式成立。

走向國際的Siku Sawmah

「Siku Sawmah」品牌力求在傳統文化與時尚流行之間取得平衡，除了服飾之外，也開發提包、禮袋、手機袋、抱枕、飾品等涵蓋時尚與家飾的各式商品線。鮮豔的色彩、搶眼的圖騰，在線條的俐落勾勒中展現出簡中有繁的設計感，同時散發著原住民的熱情能量。同樣重要的是——品牌，對長久經營來說是十分重要的選擇；配合國內外展覽的定期規劃，持續為「Siku Sawmah」營造新的商品風貌與設計表現。

在經營品牌方面，除了成立Siku原時尚文化藝術空間，做為展售空間之外，有感於花蓮當地設計人才不足，吳秀梅也參與社區活動的規劃，邀請阿美族的老媽媽們到工坊來，將即將失傳的手藝傳承給有心學習的社區居民。吳秀梅描述，在教導學員時，除了讓他們嘗試並熟悉各種材料特性，並藉由實作來修正設計和作品效果，以奠定基礎功力之外，她也會帶他們到各地實際走訪，了解當地風俗民情。「透過與族人的溝通，了解傳統與時尚服飾在不同場合的象徵及功用，讓學員在進行設計時能充分理解計畫執行內容，在擁有相同認知及相互配合之下，才能夠完成原定目標。」從這一番話，就可以感受到吳秀梅對進行設計前做足功課的重視。

設計不只是面對桌子與機器，更是面對文化與人，這點從吳秀梅的教學態度也可一窺端倪。學員們若有不了解或不熟悉的地方，她都會直接以一對一的方式進行指導，從設計、打版，剪裁、手工加工、車縫組合，每一個步驟都不馬虎，一直到做出完整作品為止。由於學習是以個人的興趣與專長為考量，因此學員們上起課來也格外專注，並勇於表達自己的想法、提出

繡有可愛圖案的手機袋

取材各原住民部族傳統服飾的酒衣袋

色彩濃烈的條紋包款

「普普藝術圖騰豔麗系列」的各式包款

討論。吳秀梅表示，到目前為止，學員們已經可以將創意有效地執行為成品，成品的細緻程度也已達到一定的水準，她甚至也教導他們如何注重工序與品質控管的系統化，並建立表單管理方法。此外，她也在母校海星中學及其他社區課程中擔任講師，傳授自己幾十年來的設計知識與心得。

吳秀梅是兼擅設計與實作的經營者，得力於這一點，傳統部族元素既保留了文化基礎，也開展了令人耳目一新的時尚印象，兩者正構成了「Siku Sawmah」品牌源源不絕的薪火。¶

Siku原時尚文化藝術空間的展示提包