

為了慶祝minä perhonen創立25週年，皆川明於東京都現代美術館舉辦品牌展覽「つづく」。

國際廣角鏡 International Vision

流行時尚圈的溫柔傳奇

來自日本當代織品設計師皆川明的啟發

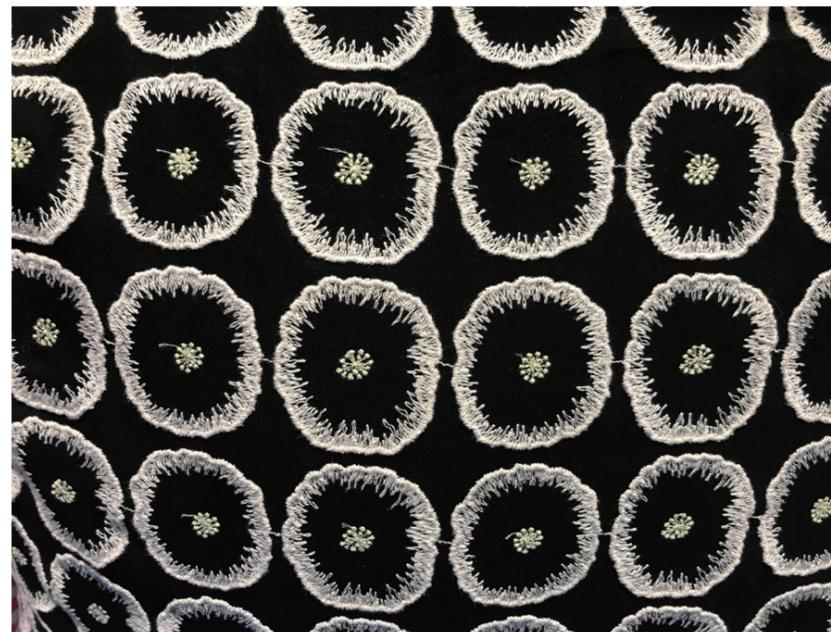
A Gentle Legend in Fashion: Inspiration from the Japanese Contemporary Fabric Designer Minagawa Akira

文·圖／蔡奕屏 Tsai Yi-pin

皆川明是誰？

皆川明，日本織品服飾產業不可忽視的代表設計師，他不僅打造了經典的服飾品牌minä perhonen，創造無數夢幻織品與服飾，更獲得許多設計獎項的肯定。

但，皆川明高中時候的夢想與設計一點都無關，而是成為一名田徑選手。因高三時致命的骨折，讓他不得不放棄進入體育大學的目標。當時，他選擇按下人生的暫停鍵，到了歐洲旅行。旅宿巴黎時因機緣前往時裝秀幫忙，意外走進了時裝產業的驚奇世界，也讓他立下了走進服飾產業的決定。

$\frac{1}{2}$ 1-2 minä perhonen的織品細節

回到日本之後，皆川明進了兩年制服師專門學校「文化服裝學院」的夜間部，但在老師眼中他是個連口袋縫製作業都無法達到標準的不及格學生，花了三年才完成學業。但，即使如此他堅信，不是因為有「才能」，而是選了這樣「志業」，就必須不放棄地嘗試與持續。

品牌minä perhonen的開創之路

1995年，皆川明27歲，在東京的八王子租了老舊空間充當工作室，一個人創立了品牌mina。當時因為自認能力不足，只能藉由織品的設計與創造來主打品牌的獨特性，立下了打破服飾產業的通則——從織品設計之原點就不假他手。

只是，創業之初缺乏資本、也沒有合作經驗的信用累積，要找到合作的織品生產工場並非易事。皆川明與工場協商，在工場裡無償工作，以交換能自行生產設計織品。當時，他還得每天清晨到魚市場打工。回想起那段日子確實艱辛，但也正是當時的工場經驗，為他打下了與職人們的信任關係與實務經驗；而在魚市場也讓他領悟出許多專業背後的精髓與態度。

辛苦的日子總算在1999年出現了轉機。這一年，皆川明的作品被譽為是「復古中又帶著創新，且帶著許多感情」的衝擊之作。2003年，品牌更名為「minä perhonen」，由芬蘭語的我、蝴蝶所組成，期待品牌能創作出如蝴蝶翅翼般優美的作品。

minä perhonen的叛逆魅力

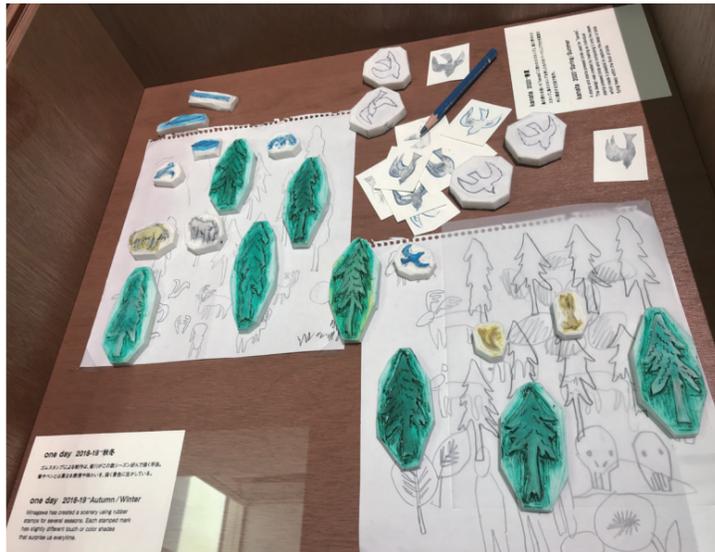
面對服飾產業的許多定律，minä perhonen用自己的方式打破了兩則不成文的規律，創造了獨樹一格的地位。

首先，其他的服飾設計師是在設計好服裝之後委由織品設計師製作布料，皆川明反其道而行，不僅自己設計織品布樣，更是完成布樣設計後才考慮服裝的設計。自家的「織品」設計，是minä perhonen最顯眼的特徵，也創造了無可取代的獨特價值。

再者，織品服飾製作的大前提是大量生產、大量消費的快時尚，但minä perhonen創造商品的前提是，破損之後能夠修復、能夠長久陪伴的「慢時尚」，因此商品從來沒有過季的問題，也不打折、不降價求售、不舉辦拍賣會。

至今的服飾產業，基本上皆是週期極短的產品，彷彿不走快時尚便無法生存，但皆川明認為，還是有不同的可能，長時間孕育、滿懷誠意與心意的設計作品有著「更長的生命」，因此minä perhonen的作法便是一個嘗試，更是一個印證，證明了時尚產業的定律也並非堅不可摧。

- 1 minä perhonen的織品細節
- 2 皆川明的設計草圖皆利用各式媒材進行手繪，圖為使用印章製作效果的嘗試。
- 3 minä perhonen製作時善用每一匹布，使其發揮最大使用效益。

「つづく」展覽中所展出的服飾設計作品

自家的紋樣設計如何開創一片天？

如果只談織品的圖紋設計，要問minä perhonen如何透過各種幾何圖樣、自然花草圖紋來樹立自己獨特的價值，或許可以歸結出兩個要點。

其一，是圖樣背後的深度意義。故事性之外，還有深層的訊息，濃縮了皆川明人生哲學。在許多樣品設計裡可隱約感受，皆川明試圖透過設計，讓人們在負面的表象中找到正向樂觀的視角。例如沙漏彷彿比擬人生，在消逝時光中的惘然，但同時也留下豐富記憶與經驗。其二，設計之外，更結合了日本織品工藝職人的技術，如京都「西田染工」的染色印刷職人、刺

繡工坊「神奈川Lace」、埼玉縣的紡織工坊「MaRuNaKa」、東京八王子的紡織工坊「大原織物」等，在設計之外，更透過工藝的展現來創造作品的高度與深度，也因此乍看沒什麼特別，或甚至是有些稚氣的紋樣，卻因為工藝的加乘，透過精湛的染色、刺繡的立體感，展現了不同於一般織品的精緻感。

問皆川明他的設計靈感都從哪來，他說多是在旅行或是生活中不經意注意到的事物，但更重要的創作心法是，要如實跟隨自己的喜悅，創造自己做了能夠開心的創作。他相信，自己開心，別人也會開心、也會懂得欣賞。

流行時尚圈的溫柔傳奇

除了自家的織品與服飾設計之外，皆川明更是個跨領域的創作者，如報紙的插畫連載、繪本、短文集、甚至是食譜書的出版，更有許多來自世界各地的跨領域設計委託，如有285年歷史的義大利瓷器品牌「RICHARD GINORI」，或是與丹麥家飾品牌「Kvadrat」、瑞典品牌「KLIPPAN」等進行家具與織品的跨界合作，最近甚至是涉足日本國內的旅宿空間規劃，經手的旅宿空間散見於瀨戶內海的豐島、西陣與釜座通。

從時尚圈出發，不僅顛覆時尚圈，又在時尚圈以外的設計與創作領域大放異彩，皆川明大概是時尚服飾產業的傳奇了。或許傳奇這個稱號有點標新立異又令人畏懼，但只要看過他、聽過他談話的人，大概都會被那溫文儒雅的談吐吸引，於是就能夠理解到，與其說皆川明叛逆地想要在時尚圈發動革命，不如說他用自己的方式開創出了一個溫柔的新路徑。

- 1 2014年皆川明設計的「dop」織品系列，特色是布品的兩面各有不同顏色，隨著使用次數與摩擦會逐漸顯露出另一種配色，此織品廣泛使用於minä perhonen的家具設計中。
- 2 皆川明本人與親手煮的員工餐（翻拍自《今日のまかない》，マガジンハウス出版社，2014）

延伸閱讀

西田染工

1960年於京都創業的「西田染工」，擅長「捺染糊」，是一種在染料裡摻入糝糊進行刷色的工法。社長西田庄司說，皆川明的設計委託裡，有些看起來刷一次版就能完成的作品，他們得使用三個版、三次顏色；而同樣的圖案，要印在不同類型、厚度、毛量的織品上，每次都需要重新調整配色和糝糊比例，堪稱是等級最高、最難「對付」的業主。

神奈川Lace（神奈川レース）

日本刺繡蕾絲的技術深受瑞士影響，瑞士的刺繡傳統十分注重幾何學般的形體，神奈川的部長佐藤敏博便是在這樣的教育下習得機器刺繡的技術。只是，皆川明的設計風格，不強調直線、等距間隔等制式紋樣，而是凸顯手繪的手感與律動感，因此與皆川明的合作總像是在挑戰機器刺繡的未知世界，突破各種傳統刺繡風格的極限。

MaRuNaKa（マルナカ）

MaRuNaKa所在的埼玉縣飯能市，是明治、昭和時期的織物大產地，但近年紡織業衰退，紡織工場也面臨嚴峻挑戰。MaRuNaKa除了當地生產的棉與絲之外，更能處理多種異材質的結合，因此接下許多皆川明大膽又創新的製作委託。

大原織物

位於東京八王子的紡織工場「大原織物」，可說是minä perhonen的原點。當皆川明還默默無名在魚市打工之時，是大原織物讓皆川明有機會將腦中的設計落實。社長大原進介說，至今每年仍有2、3個前來拜託協助製作作品的年輕人，而他們也都始終如一，給予機會。

Richard Ginori

官方網站 <https://www.ginori1735.com/us/our-world-en>

義大利瓷器品牌，1735年由Marquis Carlo Andrea Ginori侯爵創立。該品牌擅長將古代傳統元素與現代影響融合，創造出純淨美麗的時尚瓷器。2017年邀請皆川明共同設計SPERANZA 餐具系列。

Kvadrat

官方網站 <https://www.kvadrat.dk/zh>

丹麥家飾品牌，創立於1968年，致力提升織品美學、技術和功能，與世界著名的設計建築藝術大師合作。其設計專注於精確和純粹的展現，既具現代感又有未來感，且不失其歷史淵源。

KLIPPAN

官方網站 <https://www.klippan.ca/>

創立於1879年的瑞典織品品牌，除了只選用羊毛、有機棉花，對原料有著強烈的堅持之外，更是從紡織、染色、設計、製造等全程不假他人之手的一條龍作業，可見對於品質的極致要求。

皆川明的設計手稿