

2023.8.17-10.20

【民藝·時尚—傳統工藝與表演藝術時尚跨界展】

展覽主題參考資料

主題一：廟宇彩繪神起少年

傳統建築彩繪 莊武男 X 服裝設計師 周裕穎

傳統工藝 傳統建築彩繪 莊武男

傳統廟宇彩繪是為保護建築木構件或壁體所延伸的工藝技藝，彩繪經典故事或信仰符號，表現人與神的禮敬關係。參與共創的傳統彩繪藝師莊武男，素有人間寶稱號，從事傳統建築彩繪逾 60 年，因應臺灣海島天氣容易使木料崩裂，細膩運用「披麻捉灰」的傳統技法，具彩、繪、畫的精湛技藝，不僅精於埤頭、螭虎等壁畫，更擅長門神繪製，作品遍及全臺寺廟如臺北行天宮、大龍峒保安宮等，是臺灣極具代表性的彩繪藝師。而我們幸運地可以在此次展覽中看到，威嚴祥瑞的雙龍門神〈翻天覆地〉，其通常用於天上聖母廟（媽祖）、天公廟（玉皇大帝）等，只有在這些聖廟才能繪製龍門。本作生動地表現出龍神一上一下，翻天覆地奔騰於浪花之間的神態，細膩的傳統彩繪技巧與設計師摩登的時裝作品相互呼應。

時尚設計 服裝設計師 周裕穎

設計師周裕穎擅長將高級時裝與臺灣藝術、工藝文化完美結合，亦是循環時尚的先鋒代表，也是 NIKE、UNIQLO、LEVI'S 等各大國際品牌創新永續議題的首選合作設計師。此次以其國中見證棒球隊員受神明降駕附身的親身經歷，將學生制服襯衫、燈籠裙、運動服與棒球外套，變異融合天燈與廟宇建築結構般特色線條，打造出天燈輪廓的風衣與天公棒球帽等耳目一新的服裝設計，映襯莊武男創作的彩繪門神背景更顯出色。

同時以手稿、模型、布片、裁片搭配圖文展牆，系統展示周裕穎如何以「門神」、「殿龍」、「螭虎紋」、「葫蘆團」等寺廟彩繪，融合中學生愛看的漫畫網點、放射線條、波紋、棋盤格元素。將 3D 仿造 2D，打造具有民俗奇趣感的街頭龐克風格，表現運動時尚與廟宇藝術共存。

主題二：奪魄勾魂什家將

鎮狩宮吳敬堂藝陣社 X 服裝設計師 簡國彥

表演藝術 鎮狩宮吳敬堂藝陣社

「什家將」為臺灣傳統民俗信仰中的廟會陣頭，原是五福大帝出巡時職司驅驚定神、捉拿邪煞的隨駕部將，各部將負責不同任務，有祈求安民保境之意。而大眾較為熟悉的「八家將」，祇是一種泛稱，實際上成員有多有少，「什家將」的「什」為多之意。此次參與共創的臺南市傳統表演藝術「八家將」保存團體「鎮狩宮吳敬堂藝陣社」，由鎮狩宮負責人王延守所創立，其對於服飾、配件、臉譜相當講究，更以具藝術性的陣勢舞步變化聞名，其特色在於以傳統民俗精神為本，突破傳統廟會的演出形式，多元呈現家將文化。

時尚設計 服裝設計師 簡國彥

對於廟會、傳統民俗有深厚的興趣，注重縫紉、打版等細膩手工技藝的設計師簡國彥，在深入考究「家將文化」的歷史背景、人物角色、步伐陣式、服裝刺繡、臉譜、神冠、法器後，透過當代服裝製作手法，演繹傳統工藝美學（例如刺繡、金工神冠等），再結合其擅長的舞臺造型，創作實驗性的未來詮釋。

展區牆面以線條勾勒的廟宇圖像，結合取自廟宇香爐意象的砂石鋪設地面，富節奏感的流線型區塊，映襯結合蓮花面的俐落西裝，填充鋪棉如雕塑凸顯臉譜圖騰等，結合「時裝」、「訂製服」、「裝置藝術」和設計師擅長的舞臺造型及前衛的未來性詮釋，如同陣頭家將威震四方的氣勢，呈現新世代奪魄勾魂的威力。

主題三：漆藝信念

漆藝工藝家 王清霜 X 服裝設計師 簡君嫻

傳統工藝 漆藝工藝家 王清霜

漆藝兼具繪畫藝術和工藝手法的雙重性，在美學與技術上需達到完美平衡。人間國寶百歲漆藝家王清霜為行政院文化獎得主，如同宗教修行者，奉行其「擇一事、執一生」精神信仰，在漆藝領域不斷鑽研，是臺灣漆歷史發展的開創推手與見證者，出神入化運用精湛細膩的高蒔繪技法，描繪臺灣自然景物與花鳥百果，將漆藝呈現個人美學素養、工作倫理、藝術思惟與工藝職人精神。展場中可欣賞到王清霜經過長期摹寫再以精湛的高蒔繪技法，將眼中所見曇花之美永恆留存的作品〈月下美人〉，以及展現層疊金粉之獨特漆藝技巧的〈豐收〉。

時尚設計 服裝設計師 簡君嫻

服裝設計師簡君嫻擅長將傳統工藝與時尚結合，對於細節極為講究，榮獲以嚴苛要求優質材料和精湛工藝的義大利佛羅倫斯雙年展「纖維藝術銅牌獎」，成為臺灣首位獲此殊榮的藝術家。此次合作更著墨於布料研發，於平面上經過數十次反覆細膩工法、重複不間斷製作，堆疊出作品主體的厚度與高度，亦須兼顧色澤和光影的靈動，務使將平面轉創為立體起伏的美感造

詣、高蒔繪漆層肌理以及明暗和色彩的展現，皆給予時尚想像力源頭，以布料質地和層疊手法展現高蒔繪與螺鈿藝境，透過挑戰高端服裝的各種實驗性，與漆藝展開深度美學對話。

展區以王清霜作品化為展演舞台，從入口運用印花網紗玩味層次印象，主舞台則以戲劇化手法配襯璨金層次背景，烘托同樣以金色漆藝為靈感的創作服裝。

主題四：靈感戲曲針織曲線

歌仔戲唐美雲 X 服裝設計師 潘怡良

表演藝術 歌仔戲唐美雲

歌仔戲是臺灣民間生活最熟悉的戲曲之一，常見於酬神廟會、祈福還願、入廟建醮...等。紮根於民間的藝術形式特別能將每個時代的語法與故事，以獨特的視覺意象和深植人心的曲調呈現，是鑑古知今珍貴的文化資產。唐美雲現任唐美雲歌仔戲團團長暨藝術總監，為行政院文化獎與國家文藝獎得主，精熟戲曲表演、涉足電影電視及舞台劇，長期致力於歌仔戲的傳承扎根，為臺灣精緻歌仔戲與跨界創新的頂尖代表。

時尚設計 服裝設計師 潘怡良

擅長以簡潔的線條與針織垂墜、伸縮之特性來勾勒完美曲線，結合高品質技術與製造，開發獨特性的編織工藝、圖騰、款式，素有「針織女王」稱號的服裝設計師潘怡良，深入研究歌仔戲的精神內涵，尤其是其從常民文化融合歷史、文學與神話，發展出不同階段，除了角色各具特徵，身段與曲調，將歌仔戲特有的音律、造型、色彩、圖案等融入時尚設計中，將擅長的織紋圖騰設計創造出具有獨特文化特徵的時尚服飾。

展區特別規劃歌仔戲演出的紅色開放舞台，模特兒置身其中，企圖以時裝為載體，融合歌仔戲扮相配件之精工巧藝，伴隨曲音律動，傳達文明之視覺藝術與時尚體驗。

主題五：皮影戲工藝手感再造

東華皮影戲團 X 服裝設計師 唐宗謙

表演藝術 東華皮影戲團

傳統皮影戲貼近常民生活，反映臺灣的民俗信仰、節氣變化與生命禮俗，常於寺廟場域演出酬神戲，酬神亦娛人。服裝、背景、道具刻畫種類豐富，可謂民間藝術之寶藏。高雄市傳統表演藝術「皮影戲」保存團體「東華皮影戲團」是臺灣歷史最久的皮影戲團，現任團長張樽

國，致力傳承傳統技藝，更重視戲碼、戲偶、戲臺等之創新，尤其皮影戲演員親自一筆一刀雕刻戲偶，使皮影戲兼具表演性與工藝性。

時尚設計 服裝設計師 唐宗謙

設計師唐宗謙作品風格注重剪裁與組構再造，印花色彩強烈，著重細節，喜歡不對稱感，擅長將色彩、紋理、圖案混搭拼接，帶有超現實主義及懷舊美感。此次以東華皮影戲團八十年老劇本（孫悟空大鬧天宮、西遊記 - 金兜山獨角青牛）、角色（生、旦、淨、末、丑）、雕刻技法、色彩及演出影像為靈感元素，透過當代服裝設計，將其解構、編排及重組，又以皮影戲的牛皮經時間氧化後的米黃色及紅、綠、黑為主要色彩，表現光影、漸層、暈染的迷幻視覺效果，結合了數位科技印花以及純手工繡縫來凸顯皮影的追逐跳躍與角色姿態。

展場設計亦以皮影戲概念作為發想，以透光質感作為展覽背牆，如皮影戲的戲台一般，結合服裝完美詮釋皮影戲工藝傳承、故事、懷舊、童趣及樸實的形象。

主題六：繩結工藝超靈格

傳統繩結藝師 陳夏生 X 服裝設計師 魏子淵

傳統工藝 傳統繩結藝師 陳夏生

早在人類文字發明之前即有的結繩記事，以抽象之型穿梭交織人類亙古至今以來的思緒，是不受輪迴限制的智慧與美學符號，作品蘊含傳統神話、宗教庇佑以及平安、吉祥、如意等美好祈福之意。參與共創的繩結藝師陳夏生是臺北市無形文化資產繩結工藝保存者，熟稔各種繩結變化歷史及寓意象徵，甚至加入多種立體技巧於她的作品應用傳統的基本結，組合成複雜且創新的 3D 繩結造型，〈逍遙遊〉—高立體結掛飾竹傘、漆蝴蝶、瓷枕等的多件繩結作品，立意先由《莊子》內篇齊物論的喻例「莊周夢蝶」（不知周之夢為蝴蝶與？蝴蝶之夢為周與？）而後進入物我兩忘、萬物化而為一的逍遙遊戲。表現繩結工藝的藝術當代性，是臺灣極具代表的繩結藝師。

時尚設計 服裝設計師 魏子淵

鍾情從生活觀察過程尋找創作靈感的設計師魏子淵，以超越自身靈格為幻想題材，擬態似神非人的無限創造，運用保特瓶回收再製的永續圓繩與棉繩，結合繩結編織造物，以結為點，繩為線，構築的面如夢境般造就連結鈕帶，針織棉線結成的捕夢網，穿梭飄渺的網紗與圓融的珠飾，幻化神靈式的軀殼體態，仿效臺式文化宗教瑰麗華美，好似真實但也虛無之著衣載體，呼應同樣以異材質線打造的展區氛圍致敬繩結工藝。

主題七：紙雕工藝與龍共舞

紙雕工藝家 陳一中 X 服裝設計師 許艷玲

傳統工藝 紙雕工藝家 陳一中

紙藝起源於民間，或為慶典、祭祀，或為觀賞用途，順應當代生活，發展出更活潑多元的物件應用與藝術創作。紙雕工藝家陳一中三度榮獲臺南美展「臺南獎」，他以手就薄紙的細膩微雕過程，傳達以小窺大、見微知著的微觀哲思。由繪畫、民俗與生活中擷取靈感，突破平面限制，以獨創美學賦予作品神聖性精神象徵。

時尚設計 服裝設計師 許艷玲

設計師許艷玲認為，紙雕工藝細緻頂真的職人精神、紙雕紋理、精細鏤空，直至碎紙餘料等皆是珍貴的靈感來源。展場中特別加入造型景片，如同工藝家的紙質裁片，呈現紙雕工藝與時裝設計如何在紙與筆刀、布與剪刀之間，以擬仿概念重新詮釋「龍」的民俗文化特徵，並藉由材料上的轉譯，騰龍化作靈活的廓形，鱗片與紙雕的立體層次透過隨風擺動、獨一無二的布料細節盡情展現，透過拼接與刻花擬真紙雕在纖細轉折處仍保有貫穿全體的力度，如同儀式追求盡善盡美的過程中感受如信仰的精神。