流光幻境 衣飾修飾

「女神：古典風尚」

神話建構歷史，也與歷史共生：神話中的女神形象，往往是「真善美」理想典型的附麗與再現。在光影的壓縮凝煉下，美國大都會博物館「女神：古典風尚」特展，透過官能情韻遊走於虛實沒有界線的神話想像空間，喻示了女性形象藉由豐美衣飾修辭所形構的美好寓言。

◎林志鴻

神話是宗教的寓言，其血脈中牽繫流動的讖寓箴言，是爲了探測心靈皈依的成熟深度而設；神話當中的女神則是美奐至極的絕美典範（icon），舉手投足之間處處流動著情感與時代記憶的印記，延展著悠遠的時光命題。

■情生意動的典範形變

迷霧繚繞、雲天橫闊，幻若彗星，黛綠華燦以極致光暈現身，神性靈韻的疊染時移造就了女神永恆的經典形象，飄移浮動之間，是時間無形的轉換，其飄漩翻飛的衣飾，流麗掩映著情生意動的形變，懸盪凝煉了情感與靈思的結晶。連結於流動時空，女神意象在混沌中逐步形成波漪，在跨越時空的想像無邊飛行中，完成一場心靈的翱翔。

從古希臘羅馬袍服（Chiton、Himation、Peplos）、葛麗絲夫人（Madame Gres）著名的現代垂墜設計，到瑪德蓮．薇歐內（Madeleine Vionnet）出色絕倫的斜裁式裁剪技法（bias cut），甚至是吉安尼．凡賽斯（Gianni Versace）爲經典傳奇的新古典風格腰衣裙（Neoclassical loincloths）創意，女性衣著的時代遞變，影響了藝術與時尚風貌的展現。

二〇〇三年五月一日起於美國大都會博物館服裝學院所舉辦的「女神：古典風尚」特展，重新思考了女性肢體與空間互動的既定意義，締造並延伸感官邊界的極限，展出一系列由十八世紀至今的服飾、印染創作、攝影作品及各種裝飾藝術，塑立典麗衣飾的經典特質，在不斷變動的時間軸線中，渲染時光停駐的片段，以女性榮光剪接對比美好形象的表徵，企圖攀緣衣飾氣味尋索滲流的瞬息影像，教浮世風華一一旋落。

做爲「女神：古典風尚」特展的序幕，於四月廿八日隆重舉行的慈善晚會，由古馳集團（Gucci Group）的創意總監湯姆．福特（Tom Ford）、奧斯卡金像獎最佳女主角妮可．基曼（Nicole Kidman）及《VOGUE時尚雜誌》總編輯安娜．溫托（Anna Wintour）一同擔任主禮嘉賓。本展覽及晚會活動由Gucci全力贊助，美國康泰納仕（CondeNast）集團協力策展，展品多達二百餘件，參展物品除了學院收藏外，另由各知名品牌設計師、現代藝術創作家及私人收藏家所提供，使眾人能夠充分領略藝術品

Gucci 2003秋冬設計

（左圖由上至下）

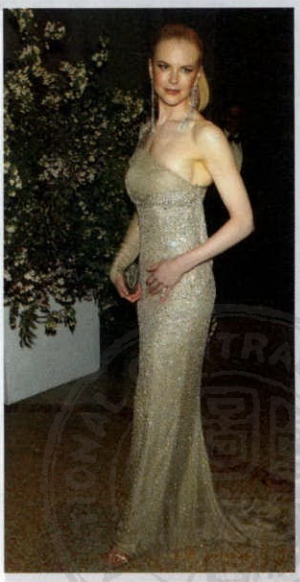
Gucci 2003春夏晚禮服
（攝影：Karin L. Willis, The Photograph Studio, The Metropolitan Museum of Art）

妮可．基曼（Nicole Kidman）穿著出席2000年奧斯卡金像獎之克麗斯汀．迪奧（Christian Dior）禮服，由葛利安諾（John Galliano）設計。
（攝影：Karin L. Willis, The Photograph Studio, The Metropolitan Museum of Art）

薇歐內於1936年所設計的垂墜式禮服
（攝影：Karin L. Willis, The Photograph Studio, The Metropolitan Museum of Art）

義大利設計師馬利諾．福徒尼（Mariano Fortuny）1920年代的設計
（攝影：Karin L. Willis, The Photograph Studio, The Metropolitan Museum of Art）

（右圖）妮可．基曼參與今年4月23日在美國大都會博物館「女神：古典風尚」特展開幕晚會，穿著Gucci「Goddess」水晶雪紡紗單肩禮服。（攝影：Gucci via Getty Images）



中罩衫袍服所擁有的相異古典元素。

■衣飾細節的修辭美學

在文化悠遠的時延（duree）與觀覽瞥視的張力間，衣飾細節（subtle clothing details）纏繞織構繾綣縈迴，蘊含自古希臘羅馬至今的複數時空單位，昭示了嶄新的官能知覺之始。

女神原型希拉（Isis）、雅典娜（Athena）、維納斯（Venus）和愛芙羅黛蒂（Aphrodite）……的靈性之美，成爲神話寓言中一方古瑟圖幅的景框鑲邊。穿越連綿不斷的意境形象隱喻，在「女神：古典風尚」特展中，閃現紛呈的褶縐（folds）、垂墜（drape）、層次（layer），是衣飾語彙藉以表露情感的質素！華美的衣飾即便毫不言說、無法解明意義，卻足以傳達溫柔、纖細、優雅等等微妙的情感價值！衣飾細節的修辭美學是情感發聲（pronunciation）的藝術，透過衣飾細節符號化過程而生的社會互動，使時代風尚的審美價值成爲解明意義（articulation）的藝術。

「女神：古典風尚」特展共分五個部分，分別安排於五個展覽館內展出。第一場館展出自十八世紀起的服裝，詮釋經典裝束賦予流行時尚劃時代影響力。法國督政府時期及第一帝國時期的衣服及配飾，滿布芳華永爍的古典元素。拿破崙時代的高腰線帝政風格裁剪與保羅．波黑（Paul Poiret）於廿世紀初大展身手的長袍，共同輝映督政府時期的矍鑠光燦。隨之則是一九二〇及一九三〇年代有現代主義強烈變化元素的葛麗絲夫人及瑪德蓮．薇歐內，及九〇年代至今更爲天馬行空而激進的創意演繹，如亞力山大．麥昆（Alexander McQueen）與湯姆．福特的流線型禮服設計。

跨越了十八至廿一世紀的複數時空團塊影像，女人與女神之間成爲充滿疊層的意象圖幅，邊緣的構件彼此的互動產生了獨特的流動狀態，服裝的生命力遂於情感、顏彩與光影的彼此對話穿流與聯繫中應運而生。

■叩擊身體官能的原始性

第二場館以傳統服飾爲展出基準，如古希臘時代女性所穿著的寬大長袍（Chiton）、寬鬆的長衫（Himation）及長外衫（Peplos）。Chiton是寬身長袍，爲無袖款式或是蝙蝠袖式外衣，此兩種不同的著裝方式皆於肩膀處以線縫、釘鈕或別針加以固定；Himation則是利用一塊長型的布斗篷，披於單肩或包裹全身穿著；Peplos長外衫則是以腰部繫繩，單邊肩膀以別針或縫合固定爲特色。

綑縛纏繞的衣裝，自然野性、滌盪感官，以深度的返璞歸眞姿態，喚醒個人內在的原始悸動，呈顯眞正屬於「心靈」的衣飾，在連續的時間歷程中，重拾純眞的初心；而層層疊疊的衣裙，則象徵著個人感官的多元善變，叩擊身體官能的原始性，引領個人諦聽內在的律動，沿著生活軌跡尋索生命版圖上的定位。

第三場館則展示由希臘式罩袍（Chiton、Peplos、Himation）所衍生的各種創意設計，並佐合多元化的腰帶捆紮穿法，例如普拉達（Prada）的絲質百褶裙以及Gucci的綁縛式連身洋裝。而由知名舞者鄧肯（Isadora Duncan）所設計的著名舞衣也於此展區一併展出，吐露著富麗氣息，時而麗澤幽邃，時而輕渺靈動，幻化成沉厚多變的奇異世界，形成指向生命核心的動量。

■光影落差的疊染時移

第四區則以展現古典垂墜效果爲主題，展出系列則以融合古今女性魅力、匠心獨運的摩登設計爲主軸。當中最爲出色的系列乃是由日籍設計師三宅一生（Issey Miyake）所設計的縐褶系列。本區亦同時展出許多展露身體曲線及流動質感的全新質材，如尚．保羅．高第耶（Jean Paul Gaultier）以著戰袍的維納斯（Venus of Arles）爲主題所設計的女裝等，以及妮可基曼（Nicole Kidman）於二〇〇〇年參加奧斯卡金像獎時身上所

著，由約翰．葛利安諾（John Galliano）爲克利斯汀．迪奧（Christian Dior）所設計之金色晚禮服。

光潔表面的織品擦痕，營構出細膩韻致，將暗藏的深層感知，縫綴於純淨的色感觸知空間，並以光影落差造出疊染與時移，藉由線條肌理紋路捕捉瞬息萬變的流逝之姿，悠悠譯解神話密碼。

第五展區則著重於細節部分的裝飾性與修飾性，展示以古希臘圖騰做爲裝飾的長衫，以及由特殊材質所製的金屬衣裝，顯示出如女神希拉、雅典娜和愛芙羅黛蒂的靈性之美，綴以金箔爲裝飾的帶狀皮革、金箔裝飾的葉子，源自月桂的金色圖飾，顯露古希臘的裝飾藝術及奧林匹亞運動精神。值得一提的是，本區展示了一襲范倫鐵諾（Valentino）爲前美國總統夫人賈桂琳．甘迺迪（Jacqueline Kennedy）所設計、專訪柬埔寨時所穿著的綠色晚裝，結合了傳統印度紗麗（Sari）的美態及優雅光彩。

Gucci設計師湯姆．福特和著名歌手黛安娜．蘿絲（Diana Ross）於美國大都會博物館「女神：古典風尚」特展開幕晚會，黛安娜．蘿絲身著YSL紅色絲緞禮服。（攝影：Gucci via Gatty Images）

Gucci 2003秋冬設計，以女神形象概念為創意。

■褶縐縫綴間的回聲幻影

神話，是無限演繹的書寫，是一個隨時變形的慾望過程，也是流行時尚創意靈感的來源，更是一個肢體展演的場域，拼貼出女性衣著史的時間性運行與空間性延展。是感官，是美學，也是藝術。是繁華落盡的礪澀觸質，也是新豔絕倫的奢麗身上衣。內在生命如絲似縷，是一幅炫目的圖騰，以織品的律動爲女神形象的情調定音，透過衣飾修辭的多變性預留辯證的迴音，美國大都會博物館「女神：古典風尚」特展在精準的時空節點切分下，往復交錯幻生出多元視野，藉由華衣美服頌讚女性風華，在褶縐的縫綴間寫就綿綿情韻，透過幽幽的感官語彙，使時空凝止分裂爲無盡的回聲幻影，呈現女性華服嘉年華般歡愉的想像寄託，譜寫屬於女神形象的服裝知識系譜，將文化的豐厚性裹覆於一系列的感官褶縐而形成情感厚度（emotional depth）。