

可能嗎？將傳統融入生活

傳統工藝的生活智慧和潛力深厚，但最大的問題是，如何與現代人發生聯繫，在傳達和應用方面，設計師又需要考慮什麼問題？當下的中國新青年，又對傳統舊東西有什麼看法？這些都是金澤工藝館與一些年輕設計師們關注的焦點。

（左）擔任著衣師的王俊涵，是一位中樂樂師，性格文靜的他，更懂得日文和茶道。

（右）發起「中國古代妝束」的劉帥，本科是時裝設計師，唸過國畫。

「中國古代妝束」是一班來自內地不同省份但志同道合的年輕人，齊集一起重造中國古代裝束，從資料搜集、歷史研究、定裝、織布、染色、剪裁、縫紉、髮型、化妝、造型、攝影等全都一手包辦，將古畫及文物中的人物重塑出來。領軍人物劉帥和著衣師王俊涵這天來到金澤，為的是向張西美查詢關於古代草木染的問題。

把傳統當作遊戲

問劉帥最喜歡中國哪個朝代，他想都不用想，就俐落地回答：「個人偏愛漢唐，喜歡那時代的情調。服飾製作的話，我們重塑了從先秦到南宋的衣飾，大部分是參考各個時期的文獻、壁畫、陶俑和石刻磚畫作藍本，選擇條件則建基於資料是否齊全、團隊的製作條件和能力，能應付的話，都會盡力做。」完成的造型照片，在其微博組羣上發布。

這是在江蘇一家羅網廠房製作的布疋，是內地碩果僅存保留傳統製作技術的生產商，劉帥找了好久才找到。

從資料搜集、織布、繡花、定裝，「中國古代妝束」都根據歷史資料和圖片製作。每個裝束都有特定的髮型，由有專門負責髮型的團隊成員製作。（圖片由受訪者提供）

中國古代裝束的衣料，穿上了就可以看到團隊們的心思。

自2007至2012年間，十多位成員一起製作了中國古代各時期的裝束，先秦兩漢華美、魏晉南北朝灑脫、隋唐五代絢麗、宋明則雅致，跟內地影視劇集或電影中所見質素參差的服裝相比，他們傾向以認真態度對待歷史織品。「內地影視作品對服裝的要求，是只要能穿就好；我們因為喜歡傳統的文學、文物和藝術，所以每個造型的籌備時間至少要半年，都是從頭做起，如布料要找江浙一家還在製作傳統羅網的廠家製作，化妝品也是我們自己調製的。每次完成任務時，大家都會感到心裏特別滿足。」劉帥快樂地說。

把傳統當作一場遊戲，其實也是讓年輕人對歷史發生興趣的方法之一。玩，也可以是一件很認真的事情。

復原的難度

張西美從事電影服飾設計多年，曾復原中外歷史服裝；她發現，歐美博物

館對於歷史服裝，都會有詳細的尺寸、物料、背景資料，甚至製作方法等等，成為不少設計師的重要靈感來源，但製作中國古裝時，卻會有不同程度的困難。

首要問題是資料不齊全。中國大部分出土文物、文獻資料和實物，都存放在國家級博物館中，平民百姓一般無法接觸，觀看實物更是免問。在不對外公開，資料亦不齊全的情況之下，難以完整地復原朝代服裝。

另外，中國內地曾經歷文革，加上現代化的工業發展，傳統工藝跟不上時代的步伐，而走向式微甚至消失。沒有了工藝，對復原古裝有很大影響，團隊只好尋找日常生活中各種可行的方法代替。日本和韓國在這方面的保存工作較成熟，從古到今一直都有詳細紀錄和甚至實物藏品，讓現代人還可以接觸到這些資料和紡織品。明顯的例子，可以在草木染課題上清楚說明。

「中國人對顏色有很豐富的詞彙去形容，日本依然保留了這種細膩敏感的分類和命名，有一次我們到京都考察，就在一家書店裏遇上好幾套專門研究草木染的書籍，從名字、意思、形容的對象、製作方法和實物布匹都詳細地說明。例如棕色，就有肉色、利休、子丁茶、橡子等不同名字，都是形容來自大自然環境中的色彩。相比起來，現代人只會用麥當勞或宜家的商標顏色來形容鮮黃和寶藍色。」

作為一個非營利學術團體，「中國古代妝束」的團隊希望在未來可以組成一隊樂師團，穿上復原的樂師服飾，拍攝短片。著衣師王俊涵本身也是一位中樂樂師，習古琴；他認為音樂光是看並不完整，必須要聽才行，道理如同服飾，需要有人延續製作工藝和穿戴方式，才能把當中的文化流傳下去。

中國古代妝束
微博：blog.sina.com.cn/zgzhuangshu

竹子可以壓成薄薄的竹片，製作輕透的燈罩。(圖片由受訪者提供)

厲致謙的設計作品有產品、平面、書籍和寫作。每項都與手工藝術的運用思考有關。

將傳統素材現代化？

厲致謙，別號Colourphilosophy的上海自由設計師，活躍於不同的範疇，包括產品設計、平面設計、排版、字體，亦為雜誌撰文、出版設計書籍等等。作品關注手工藝運用和精神，到底中國傳統的素材如竹子等，可以在什麼生活層面去發揮；中文字體跟出版物的關係，乃至上海幾近式微的鑄字廠，命運又何去何從？

這位常常背着照相機到處跑的設計師，也是金澤紡織工作坊參加者之一，

因為張西美找致謙合作，去研究中文字「糸」在紡織乃至中國生活文化的關係。畢業於上海同濟大學產品設計系的厲致謙，曾到歐洲工作實習，在那兒汲取了不少外國設計經驗，其設計的家具、燈飾、產品設計和書籍，都用上不同類別的手工技術，如為某餐廳訂製設計的瑞士火鍋，就用上了手工陶藝技術；竹材的地器系列，則從工廠取件後親自上油、打磨，製作出光滑優美的線條和質感。

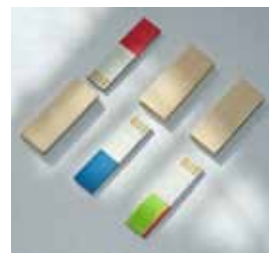
結合了石器外形和磁石設計的竹器用品，經過設計師反覆地用人手上油、磨光，形狀跟手形配合、質地光滑。完成品有一種如同民藝品的溫暖感覺。(圖片由受訪者提供)

「我一直在實驗如何在日常設計中運用傳統竹材，每年都為自己訂下一個項目。例如把薄竹片製成燈罩作照明工具，或用在隨身的USB設計之上，而桌上用具如杯墊、文具盒子，甚至為餐廳設計家具，甚至我家中的室內裝潢，都是竹子。」

在研究西方字體的過程中，厲致謙發現，上海一家鑄字廠內，還保留了六十年代入行的老師傅和大批過時的鉛字體，為了引起大眾注意，他在雜誌中撰寫關於鑄字廠的發展故事和價值，也把剩下來的鉛字包裝成新產品，在書店中寄賣，共賣出一萬多粒，幾乎成為鑄字廠的大僱主。

「大眾對傳統工藝的認識不多，有了設計和出版渠道，可以令更多人關注這方面的議題和人物；多人知道了，自然會遇上有能之士幫助這些式微的廠家。」

把傳統竹子應用於不同生活產品，厲致謙的目標是每年製作一件新的設計。(圖片由受訪者提供)

Colourphilosophy
www.jue.so/u/336942

上海鑄字廠面臨關閉和式微的命運，厲致謙藉着包裝設計的手法，把剩下來的鑄字變成商品，在書店內發售。(圖片由受訪者提供)

