

北非多彩呼喚 時尚大師聖羅蘭情迷摩洛哥

李香君

2019年7月中旬結束了在法國昂傑的實習，我回到首都巴黎，挑了一天參訪時裝設計師聖羅蘭（Yves Saint Laurent）位於瑪索大道5號（5 avenue Marceau）的博物館，館內呈現他一貫的簡約風格，展場由極致的黑、白為主色，將他設計的鮮豔大膽服飾，用色顯得更為飽滿。

展場影片提到，1966年一趟摩洛哥之旅，從此影響了聖羅蘭的設計，聖羅蘭更自承，「之前的創作大部分是黑與白，是Marrakech將色彩介紹給我」，從此，摩洛哥成了他創作的聖地，最後更選擇長眠於此。

望著相片中一身白色長袍的聖羅蘭，坐在桌前專注著畫圖，背後是洋溢著北非風情的場景，帶著好奇，我決定如同影片中，他的伴侶貝爾傑（Pierre Bergé）在聖羅蘭辭世後所說，「將伴隨你到摩洛哥的棕櫚樹下」，親自走訪Marrakech，一窺激發他靈感來源的所在。

8月中旬，追隨著聖羅蘭當年的腳步，我來到摩洛哥的西南部大城馬拉喀什（Marrakech），Marrakech源自柏柏爾語，有「神的故鄉」之意，摩洛哥地貌多樣，每個城市各有特色，馬拉喀什以清一色的赭紅色建築聞名，被稱為紅色城市。

前往聖羅蘭博物館的那天，是伊斯蘭教的重要節日宰牲節（Eid al-Adha），人們齊聚在家中過節，讓街頭顯得些許空蕩，零星的路人在街頭烤著羊肉，我戴著草帽、穿著一身酒紅，漫步在這座紅色城市，好像也與當地融為一體。

抵達聖羅蘭博物館時，有別於街頭的寧靜，博物館外頭排隊的人龍喧鬧不已，遊客們多半是外國臉孔，個個打扮時髦。

走進博物館（圖一）前，仔細欣賞外觀的建築設計，猶如聖羅蘭的設計風格，簡約、優雅、用色大膽，外牆的上半部由馬拉喀什紅陶土燒製的紅磚交錯疊放堆砌而成，宛如編織的立體織品，下半部則由帶有摩洛哥碎石、大理石等的水磨石製成，像是服裝的襯底，觸感溫潤而圓滑，而這外觀一致的紅陶土色調，在這赤色城市，顯得渾然一體。

圖一：位於摩洛哥馬拉喀什的聖羅蘭博物館。©Dan Glasser

剛踏進博物館，YSL 三個大字母在門口迎接，門口運用不同的色彩光線，使內部空間充斥著多種鮮豔色調，使人遊歷其中變得夢幻、超越真實。

門口多變的色調及摩登氣息，讓人彷彿置身於巴黎的伸展台，差點忘記身在北非，讓人不禁想著當法式代表的優雅、前衛風貌，遇上斑斕、炫麗的摩洛哥風情，會激盪出何等樣貌？是衝突亦是融合？而聖羅蘭與北非的緣分，也許可以先從他的出身談起。

北非出身 巴黎發跡

聖羅蘭在 1936 年出生於位在北非的阿爾及利亞城市奧蘭（Oran），個性害羞、敏感的他，從小就熱衷於文學作品，法國作家普魯斯特（Marcel Proust）是他最愛的作家，這一生只為他著迷，也因此，聖羅蘭的博物館中，除了販售他的相關書籍、明信片等，也有一櫃留給普魯斯特的作品。

除了文學，小時候的聖羅蘭也對母親的時尚雜誌充滿興趣，14 歲那一年，便編織了夢想，希望將來能有自己的高級訂製服工坊，當時的他，甚至曾偷偷剪開母親的衣服，為自己創造的木製劇院製作布景，並為劇院裡的人物設計服裝。

1954 年，年僅 17 歲的聖羅蘭，參加國際羊毛局（Secretariat international de la laine）競賽，當時的評審團囊括知名服裝設計師紀梵

希（Hubert de Givenchy）、迪奧（Christian Dior），最後，聖羅蘭在禮服類別的競賽中，榮獲第三。

為了領獎，他首次前往法國巴黎，並在父親的引薦下，拜訪了時任巴黎《Vogue》主編布倫霍夫（Michel de Brunhoff）。這場會面，成了聖羅蘭職涯發展的關鍵，布倫霍夫看好聖羅蘭，鼓勵他持續設計，支持聖羅蘭的父母，後來鼓勵聖羅蘭到巴黎深造，於是他搬到巴黎，開始在高級時裝商會（Chambre syndicale de la couture）學習。

同年他再次參加國際羊毛局競賽，從 6 千個參賽作品中脫穎而出，奪得禮服類別的第一和第三，在這場競賽中，時年 21 歲的時裝品牌香奈兒（Chanel）前藝術總監卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld）則在大衣類別榮獲第一，這一場競賽，讓時尚界的兩名大師就此誕生。（圖二）

圖二：1954 年，聖羅蘭（左 3）和卡爾·拉格斐（左 1）參加國際羊毛局競賽，兩人分別在禮服、大衣類別獲獎。© Keystone-France/Gamma-Rapho

獲得榮譽的聖羅蘭持續不斷創作，看好他潛力的布倫霍夫將他的手稿拿給迪奧過目，隔年，聖羅蘭結識了迪奧，聖羅蘭的天賦與才華也給迪奧留下深刻印象，因此聘請聖羅蘭擔任助手，直到 1957 年迪奧過世，21 歲的聖羅蘭被指定為接班人，接任該品牌的首席設計師，在當時成為全球最年輕的高級訂製服設計師。

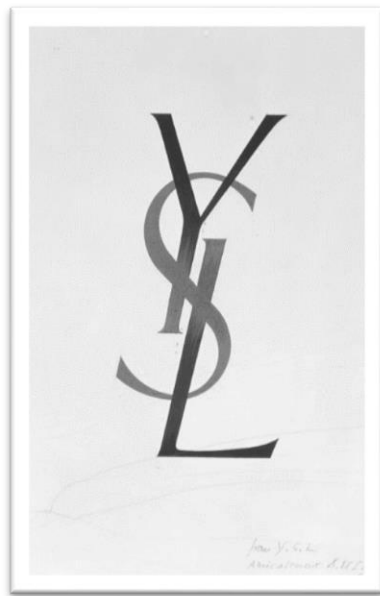
待在迪奧身邊工作的那幾年，聖羅蘭形容就像發生奇蹟，迪奧為他奠定藝術的根基，並讓他為之欽佩，更強調，無論後來發生什麼事，永遠都不會忘記在迪奧身邊度過的歲月。

執掌品牌的那幾年，聖羅蘭不負眾望，在巴黎時尚圈闖出了一片天，並在舉辦的第一場秀後，結識了藝術收藏家貝爾傑，兩人旋即墜入愛河，貝爾傑不僅是他的戀人，更成為他的事業夥伴。1960 年，因阿爾及利亞戰爭，聖羅蘭被徵召入伍後引發精神疾病，因而遭到品牌迪奧解約，貝爾傑協助他籌措資金，在 1961 年建立個人服裝品牌，並找來圖形設計師卡山德（Cassandre），設計出由聖羅蘭名字縮寫交織成的字母組合（圖三），簡單、俐落，令人印象深刻，也沿用至今。

對於服裝設計，聖羅蘭曾說，希望藉由設計改變女性的態度，不僅給予女人自信，並允許她們接受自己。

聖羅蘭在 1966 年的秋冬系列，推出他最具標誌性、被稱為吸菸裝（Le smoking）的服

飾（圖四），這樣的服飾最初只專屬於男性，是當時的男性為避免抽雪茄時身上沾染煙味，因而專在吸煙室裡穿上此款便服，聖羅蘭跨越性別的束縛，將這樣的穿著改造成符合女性身形的版本，使女性同樣展現無拘束的俐落風格，而這樣的設計在當時深受年輕客戶的喜愛，使這系列成為聖羅蘭的經典之作。

圖三：聖羅蘭在 1961 年建立服裝品牌，由圖形設計師卡山德（Cassandre），設計出由聖羅蘭名字縮寫交織成的字母組合。

© Musée Yves Saint Laurent Paris

圖四：1966 年聖羅蘭最具標誌性、被稱為吸菸裝（Le smoking）的服飾素描。© Musée Yves Saint Laurent Paris

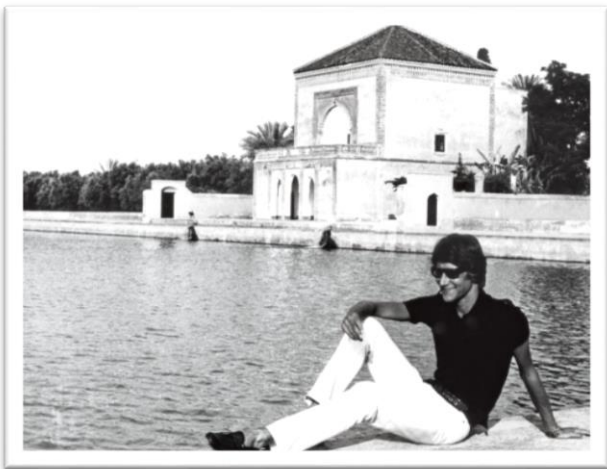
據聖羅蘭巴黎博物館官網所述，聖羅蘭認為，對女性來說，le smoking 必不可少，因為這樣的服裝並不只是時尚的代表，而是能展現風格，對他而言，「時尚會褪色，風格即永恆（Les modes passent, le style est éternel.）」

根據官網，聖羅蘭的設計，主要希望能解放女性，不讓女性因為服飾受到限制，藉由服裝確保女性和男性處於平等地位，既舒適又富有力量，也因此，他的伴侶貝爾傑曾說，「香奈兒給女人自由；聖羅蘭則賦予她們權力。」

受摩洛哥啟發 將色彩注入設計

如果說聖羅蘭設計服裝，旨在解放女性，而摩洛哥的存在，則解開聖羅蘭在創作上的限制。

1966 年，聖羅蘭與貝爾傑去摩洛哥的馬拉喀什旅行後（圖五），從此愛上當地，兩人更索性在當地買了房子，每年固定造訪摩洛哥，後來更成了聖羅蘭設計的靈感來源。

圖五：1966 年，一趟摩洛哥之旅，讓聖羅蘭愛上當地，更成了聖羅蘭設計的靈感來源。© Pierre Bergé

聖羅蘭直說，是摩洛哥帶他認識了色彩。他說，「在馬拉喀什的每個街角，都會遇到令人為之驚艷、鮮明的男人和女人，他們在各式的粉紅色、藍色、綠色及紫色的長袍中格外醒目，令人驚訝的是，這些如同素描或繪畫的作品，實際上只是生活中的即興創作」。

隔年，聖羅蘭的春夏系列，將非洲的多彩及野性，延伸到巴黎的伸展台，並利用各種材料，如酒椰葉（raffia）、稻草（straw）、金線（golden thread）等，製成一系列的精緻禮服（圖六），在當年工業生產占主導地位時，展現傳統的手工技藝。

圖六：1967 年，聖羅蘭的春夏系列，將非洲的多彩及野性，延伸到巴黎時裝界。

© Musée Yves Saint Laurent Paris / Jean-Paul Cadé

另外，自 1970 年開始，聖羅蘭每年都親自繪製賀卡給他的朋友及客戶，而每張卡片

的主題都是「愛」，多數的卡片設計靈感也都源自於摩洛哥。

聖羅蘭之所以如此鍾情摩洛哥，是因為這裡令他想起童年時光。熱愛樹木和花朵的他說，在摩洛哥的馬拉喀什和丹吉爾（Tangier）（圖七），找到了和青年時期同樣的氣候，植物對他來說非常重要，因為它們為他帶來寧靜。

圖七：馬拉喀什和丹吉爾的地理位置。© Google map

聖羅蘭心中的秘境 馬若雷勒花園

聖羅蘭在 2002 年宣布退休，於 2008 年辭世，他的人生伴侶貝爾傑未就此停下腳步，而是持續透過兩人設立的基金會（Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent），擴展聖羅蘭的影響力，基金會更在 2017 年分別於巴黎及馬拉喀什設立聖羅蘭博物館，希望將其創作，完整呈現於世人面前。

馬拉喀什的聖羅蘭博物館座落於以他為名的聖羅蘭街(Rue Yves Saint Laurent)，開幕時，摩洛哥國王穆罕默德六世（Mohammed VI）的妻子 Lalla Salma 王妃也出席剪綵。根據法國媒體《世界報》（Le Monde）在開幕前一年的報導，貝爾傑認為，「在摩洛哥設立展示聖羅蘭作品的博物館是件很自然的事，因為無論是他所設計出的服飾顏色或形式，都應歸功於這個國家」。

8 月中旬的這天，我穿越博物館門口的夢幻場景後來到館內，博物館利用數位投影將聖羅蘭生前的影片及具有歷史意義的服裝秀畫面，投放在黑色牆面上，空間中則展示他設計的一系列服飾，讓人欣賞作品時，不僅只是觀賞物件，也能感受聖羅蘭在幕後投入的心血。影片也包含他接受專訪的影音，聖羅蘭表示，文學、繪畫就像河流一樣，影響著他的創作，也不諱言害羞的個性，是他最大的弱點。

除了參訪聖羅蘭博物館，隔壁的馬若雷勒花園（Jardin Majorelle）近年來更成了馬拉喀什最知名景點、網美打卡的最愛。

這處花園由法國畫家馬若雷勒（Jacques Majorelle）花了數年打造，也是聖羅蘭和貝爾傑待在馬拉喀什時，最愛造訪之處，但後來因逐漸荒廢，差點要被收購改建，為免珍愛的地方消逝，兩人在 1980 年斥資買下，重整這片他們心中的秘密花園。

走入馬若雷勒花園，人潮絡繹不絕，當年

馬若雷勒以各種大膽、鮮豔的色彩打造，並種植各類熱帶植物，使這座花園顯得既醒目又獨特，兩人買下後雖然也翻新了不少，但仍盡可能保留過往這座花園的特色與迷人風采。

漫步在花園裡，可見整片的竹林（圖八）及蓮花池，走沒多久，映入眼簾的則是一棵棵巨大的仙人掌，一旁的建築配色則展現強烈對比，而牆面上繁複奪目的裝飾藝術，更展現阿拉伯式花紋中，對稱、連續、重複及無限延伸的特色，花園中各種文化風情交錯，令人目不暇給。

圖八：馬若雷勒花園（Jardin Majorelle）近年來成了馬拉喀什最知名景點。©作者

花園裡除了景觀，也有咖啡廳、書店、商店，聖羅蘭及貝爾傑更將原本畫家的工作室改建為柏柏爾博物館（Berber Museum），致力

保存並展示北非早先居民、遊牧民族柏柏爾人的傳統服飾和文化藝術，一如貝爾傑所說，這裡並不只是個博物館，更是個文化中心。

8月的馬拉喀什氣溫炎熱，望著花園裡翠綠的植物，及偶而吹來的陣陣微風，帶給人沁涼、舒爽之感。走到花園裡的角落，聖羅蘭及貝爾傑的共同紀念碑，則靜靜地訴說兩人相戀相守超越半世紀的愛。

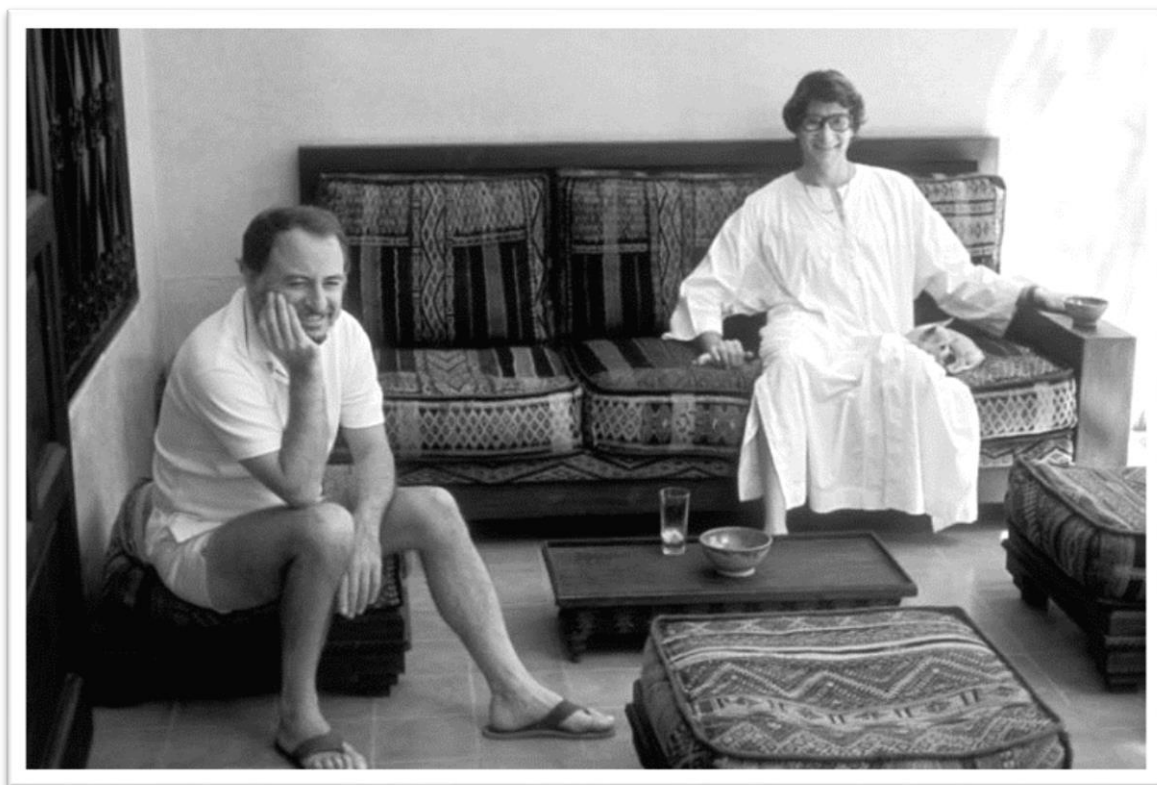
聖羅蘭的才華與天賦得以展現於世人眼前，貝爾傑背後的協助功不可沒，我想起博物館中的影片，聖羅蘭離世時，貝爾傑說著，「雖然我知道我們再也不能在畫作前分享彼此的感受，但我知道我永遠不會忘記我所欠於你的，總有一天，我將伴隨你在摩洛哥的棕櫚樹下。」，貝爾傑常說，摩洛哥的生活，是兩人最快樂的時光（圖九），也不時強調摩洛哥對於聖羅蘭創作的影響，而兩人辭世後都將骨灰撒在這座花園裡，與帶給他們快樂與寧靜的植物相伴。

參考資料

Musée Yves Saint Laurent Paris：<https://mu-seeyslparis.com/en/>

Musée Yves Saint Laurent Marrakech：<https://www.mu-seeyslmarrakech.com/en/>

“Yves Saint Laurent, deux musées pour un couturier”, *Le Monde* (2016/01/28), https://www.lemonde.fr/m-mode/article/2016/01/29/deux-musees-pour-le-couturier-yves-saint-laurent_4855921_4497335.html#tCgl8yVYhKQXLpVb.99

圖九：聖羅蘭(右)和貝爾傑(左)在摩洛哥的時光。© Musée Yves Saint Laurent Paris / Guy Marineau

UN：2018 年溫室氣體濃度創新高

聯合國(UN)世界氣象組織(WMO) 25 日發布年度「溫室氣體公報」，指出大氣中溫室氣體濃度在 2018 年達到歷史高峰。該報告顯示，2018 年二氧化碳濃度達到 407.8ppm，升幅高於過去 10 年的平均值，甲烷與一氧化氮的大氣濃度也創下新高。世氣組織秘書長塔拉斯(Petteri Taalas)表示，儘管各國在巴黎協定下做出承諾，但並無跡象顯示溫室氣體濃度的增加速度減緩，更遑論下降，呼籲以實際行動維護「人類未來福祉」。

資料來源：中華民國外交部 https://internationalnewsstation.tw/?paged=2&event_area=europe