

「旗麗時代」 策展紀實

Curation of “Qipao: Memory,
Modernity and Fashion”

林一宏 國立臺灣博物館展示企劃組

Lin, Yi-Hung

Exhibition and Planning Dept., National Taiwan Museum



李梅樹，「和風」，1938年，油畫，194x130cm，李梅樹紀念館典藏並授權圖像使用

策展緣起

旗袍具有立領、開襟、收腰、收摺、緞邊等特徵，自1910年代出現迄今約有百年歷史，曾是象徵時髦與文明的服飾，現已被視為東方女性的代表性服裝之一，更堪稱是華人女性的象徵。旗袍在臺灣的發展既長久且延續不斷，是全世界旗袍綿延最長久的地方，當然也發展出具有臺灣特色的旗袍技藝與特徵。

天主教輔仁大學織品服裝學系長期以來耕耘中華傳統服飾領域，幾年前開始接受各界捐贈，已收藏了6百多件旗袍，同時也有豐碩的旗袍製作教學成果。2011年9月，本館蕭宗煌前館長拜會輔大織品系羅麥瑞修女等，雙方達成共識，同意合作辦理以旗袍為主題的展覽。

翌年(2012)2月，羅修女及織品系主任鄭靜宜教授、博物館所所長陳國偉教授等幾位老師會勘本館展場，正式展開策展工作。

「祺」袍或「旗」袍？

Chipao, Cheongsam or Qipao?

從服裝史的觀點，旗袍的起源說至少有三種，其一為滿族女性的傳統服飾「襖衣」、其二為漢族女性的傳統服飾「衫、裙」，其三為由坎肩、馬甲等傳統服飾演變而來，因此有人主張使用衣字旁的「祺」

字，而不應使用有滿族旗人暗示的「旗」字。惟從通用性、慣用性及便於網際網路搜尋查詢的角度，本展覽遂使用「旗袍」一詞。

類似的狀況也出現在英文名稱的選定上。戰後臺灣一般採用羅馬或威瑪拼音Chipao；而香港、東南亞稱旗袍為長衫，故也習慣使用廣東話拼音的Cheongsam；近年來國際上則大多採用漢語拼音的Qipao一詞。同樣基於通用性、慣用性及便於搜尋查詢，故本展覽使用Qipao。

展覽名稱的討論

在華人文化圈之中，包括北京、上海、香港、新加坡在內的城市都曾舉辦過旗袍展覽，本展覽應如何與前述展覽有所區隔，是策展時的重要課題。經過密集的策展工作會議研議，界定「女人心事」、「女性觀點」、「臺灣特色」為本展覽的三個核心價值。

本展覽在策展初期，暫名為「祺韻風華：旗袍的傳統與創新」，四平八穩，然而欠缺魅力。為了凸顯女性與旗袍的故事，也曾考慮過「一衫二事：旗袍和她們的故事」，以一件旗袍、三代女人(祖母、母親、女兒)、兩個世界(成婚前後、大陸臺灣等)、四種心事…來鋪陳，乃因有不少女兒在母親逝世後，將旗袍捐贈給典藏單位，可見旗袍象徵母親與女兒之間，那柔軟卻堅固的親情。



蕭宗煌前館長拜會輔大織品系洽談策展事宜，2011/9/05 (筆者攝影)



輔大織品系、博物館所教授會勘本館展場，2012/2/20 (筆者攝影)

幾經研議，終於在第六次工作會議中定名為「旗麗時代：伊人、衣事、新風尚」，「旗麗」諧音綺麗，以表達旗袍璀璨優雅的印象；「時代」一詞凸顯與時俱進的現代感。在副題方面，則呈現旗袍與女人的故事、旗袍的匠心與技藝、以及企圖呈現旗袍的時尚與創新。

特別商請名書畫家，以宣揚中華文化藝術之美為職志、習於穿著旗袍的梁丹丰教授，為本展覽「旗麗時代」題字。梁老師考慮橫書直書在行氣上的差異，為求完美，各書寫幾十幅，才從中挑選了一橫一直墨寶，不僅深具意義，更為本展覽大大增色。附帶一提，此次梁丹丰老師亦慨借兩件旗袍參展。

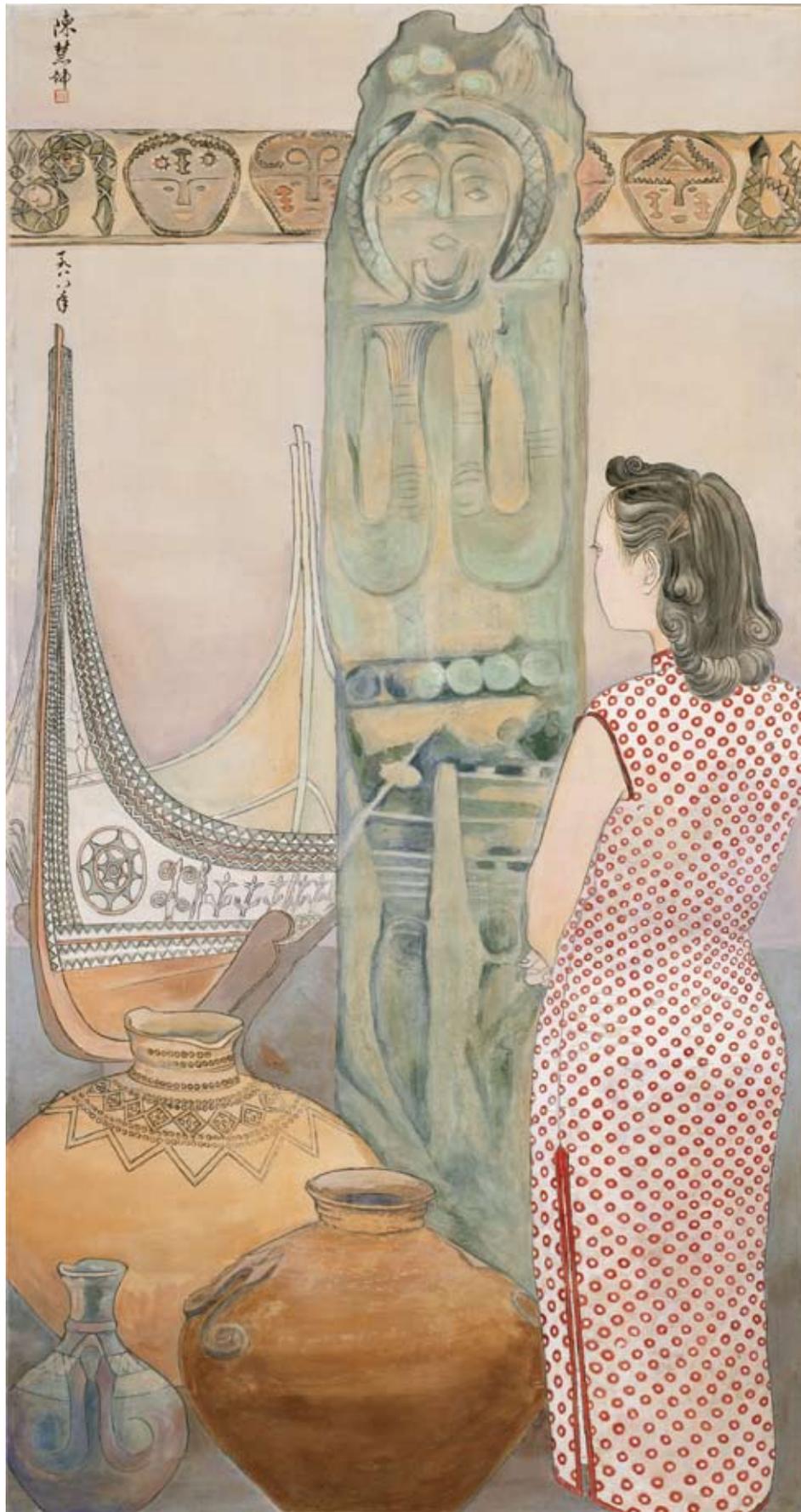
臺灣特色的展現

在一般民眾的印象中，旗袍具有強烈的大中國意象，殊不知全世界旗袍綿延最長久的地方正是臺灣，從大量的文獻與舊影像可發現，旗袍早在1910年代就已經自發源地中國引進臺灣，1930年代更成為風行全臺的流行服飾，在繁華的首都臺北街頭，常見穿著旗袍、搖曳生姿的時尚女性，也常見女子相約到照相館留下旗袍裝扮的情影。

國府遷臺後，不只是所謂「外省」女性喜好穿著旗袍，臺籍女性也曾慣常穿用旗袍，這是旗袍在歷史上最具有臺灣本土特色之時。1950至70年代，旗袍在共產中國消聲匿跡，相對地在臺灣紡織業昌盛，人造纖維布料風行，各類織造、印染技術領先全球，應用於旗袍製作上，使旗袍呈現前所未見的現代性，這是旗袍在技藝上發展出臺灣特色之處。因此，為了凸顯旗袍的臺灣特色，策展團隊規劃了「伊人風華」主題，以臺灣前輩藝術家的創作，為本展覽引言。

從二十世紀初期臺灣「新美術運動」以來，包括以油彩、水彩為主要創作媒材的西洋畫家，及以膠彩、水墨創作的東洋畫家，其傳世作品中，均得見旗袍與時代女性的身影。此次向李梅樹紀念館借展的「和風」油畫，是1939年的作品，是一向以真人實景入畫創作的李梅樹教授所僅有兩件虛構人物、虛構場景的作品之一，圖中三位身著旗袍的母親或姑、姨，展現閑適恬靜的氣質。

財團法人白鷺鷥文教基金會所收藏，陳慧坤教授於1944創作的膠彩畫「臺灣土俗室」，圖中凝視著臺灣原住民族文物，身著圓點旗袍、婀娜窈窕的女性身影，正是陳教授夫人莊金枝老師，這也是陳教授首度以夫人為創作主題的作品。



陳慧坤，「臺灣土俗室」，1944，紙、膠彩，183*97cm，財團法人白鷺鷥文教基金會典藏並授權圖像使用



陳進，「悠閒」，1935年，絹、膠彩，
161 x 136cm，臺北市立美術館典藏，
蕭成家授權圖像使用

終身致力於南臺灣美術教育的劉啟祥教授，於1973年創作的油畫「橙色旗袍」(臺北市立美術館典藏)，以略帶羞怯、穿著橙色旗袍的年輕女子為主角，對比強烈、大膽設色，卻能展現女性溫柔婉約的特質。

此外，蒙蕭成家先生無償授權使用膠彩畫「悠閒」及「手風琴」(1935年，由臺北市立美術館典藏)之數位影像，楊三郎美術館授權使用油畫「思慕」(1934年，該館典藏)之數位影像。

二十世紀在臺灣出現的新藝術媒材，還有攝影。前輩攝影家們也都以旗袍女性為主角，留下大量的攝影作品。本展覽由國立臺灣美術館、廈門攝影企劃研究室、彭成珉醫師等機構與個人授權使用彭瑞麟、吳金淼、鄧南光、李鳴鵬、湯思泮等前輩攝影家作品，以及本館典藏黃澍民1969年拍攝之身著旗袍、重勞動中的婦女，他們記錄了1930至1960年代的時空，更描述了旗袍女性的風韻。

這些借展的原作與影像，陳列在102展廳的入口處，展場設計成畫廊般的風貌，搭配多媒體放映，並選配前輩音樂家陳泗治先生於1939年創作的「臺灣素描系列」鋼琴小品「蕉葉微風」，由名鋼琴家卓甫見教授演奏並授權播放，明亮溫雅、平實流暢地，為旗袍的臺灣特色做了恰如其分的引言。



彭瑞麟，「拿皮包的酒家女」，1931年，相紙。彭成珉授權圖像使用。

展覽主題

基於「女人心事」、「女性觀點」、「臺灣特色」的展覽定位，本展覽計劃書由輔大織品系何兆華教授主筆，規劃為九大主題：

- 一、伊人風華：臺灣前輩藝術家所詮釋的女子與旗袍。
- 二、世紀回眸：展出不同家族所捐贈、借展的旗袍，與穿著旗袍的臺籍、外省、原民各族群、各階層、不同職業的女性生命故事。
- 三、三生情緣：特別展出結婚場合穿著的旗袍。
- 四、匠心獨具：旗袍製作的技術與藝術之美，以及花扣等配件。
- 五、夢綺地：以影音多媒體呈現祖孫三代女性的旗袍故事。
- 六、百年旗蹤：從式樣、材質、造形、色彩等角度，展現百年來旗袍的演變過程，又細分為1. 性感婉約、2. 華麗隆重、3. 清新素雅、4. 近代藝術、5. 前衛時尚等五個子題。
- 七、旗裝異裯：公開徵求藝術家以不同角度檢視旗袍並轉換、設計，創作新服飾並參展。
- 八、童顏旗趣：展出孩童穿著的旗袍及近年來中國風的孩童服飾。



102展廳「伊人風華」主題區(筆者攝影)



展出旗袍的樣式、設計與文創的101展廳(筆者攝影)



展出旗袍與女性生命史的101展廳(筆者攝影)



102展場製作中，2013/4/29(筆者攝影)



佈展人員以手工改造人台以符合旗袍體態，2013/5/02(筆者攝影)

九、千旗百變：以多媒體技術、浮空投影的方式，製作舞臺，呈現虛擬旗袍走秀。

展場設計

展場之設計需與展示企劃內容充分契合。依據展覽計劃書本展覽採用設計製作統包方式，於2013年1月17日自7家廠商中評選出采薈軒文創美學公司為優勝團隊，在策展團隊輔大博物館所陳國偉所長指導下，進行展場空間及平面視覺設計。

主題一，以及較偏向旗袍與女性生命史的主題二至五規劃於102展廳。本展場設計以紅色系為主，以60度交叉線條分割長方形的展廳空間，劃分出7個恆濕展櫃或島式展台空間，以線型的LED燈作為觀眾動線的導引。除了脆弱展品外，多數的旗袍採用開放式陳列，希望觀眾能欣賞其細節，然而為了保護展品，在展台空間外緣設置了細線圍欄，並提醒觀眾切勿觸摸。因借展旗袍影像權利問題，此廳禁止攝錄影。

較偏向式樣、文創與設計的主題六至九則於101展廳展出。展場設計以白色系為主，構想取自旗袍中的線條，女性的頭、頸、肩、臂、胸、腰、臀、腿以及手足，構成眾多曲線巧妙結合的完美體型，在

旗袍的襯托之下顯現無遺。此廳在空間設計上運用女人的曲線、盤釦的螺旋狀弧線，上下轉折、自成一格。全區以線簾的高低層次作為觀眾動線的導引。

展場製作與佈展

在展場製作方面，為節省佈展時間，木作設施均預先於場外製作，4月26日起進場組裝，5月2日展場空間就緒後，立即由輔大織品系高輔霖助教、黃依琳助理帶領佈展人員展開佈展工作。

展出的各式旗袍，大部分為輔仁大學中華文化服飾中心的典藏品，分別來自42位包括蔣宋美齡、趙一荻等名人在內的捐贈人或借展人，另有向中國上海東華大學、包銘新教授、袁宣萍教授商借展出的海派旗袍，以及本館典藏旗袍等，共144件。展出的旗袍與其使用人，幾乎包括了本省外省族群、各階層人士，為本展的特色。

依不同的展示主題特性，旗袍展品或因年久脆弱而須置於恆濕展櫃內攤平或收摺展示，或採用人形半身衣架吊掛外，以人台穿著方式展示為主。因原使用人體型的差異，每一座人台必須由佈展人員以手工改造，或加以切削、或加以襯墊，以吻合不同



佈展著裝狀況，2013/5/03(筆者攝影)

旗袍的尺寸，方能展現出最佳的體態，是極其耗時費力的細工。

由於主要展品是特定形式的女性服裝，展場內刻意減少展版文字說明，將展品資訊集中在幾部數位相框輪播，及觸控電腦上隨選展示，期使觀眾將觀展焦點集中在旗袍展品上。然而5月11日開放參觀後，陸續接到觀眾反映欠缺解說文字，權衡展場特色與觀眾需求後，乃增設精簡的文字解說牌於兩展場內。

多媒體、粉絲頁的經營

為使展覽更活潑，除了靜態的服裝展示外，更製作了多媒體影片「夢綺地」，及虛擬走秀「千旗百變」。除了耗費大量預算的數位製作外，為了拍攝需要，複製了10件不同時期具代表性的旗袍，供模特兒穿著演出。

更應用「光雕」技術，配合互動裝置，讓觀眾可以自行設計獨一無二的旗袍，並能透過網際網路上傳到觀眾自己的Facebook專頁上，作為參觀展覽的留念。

5月2日起，本展覽特別在Facebook上開闢展覽粉絲專頁(<https://www.facebook.com/Qipao2013NTM>)，作為與觀眾互動、發佈訊息的平台，同時也徵得穿著旗袍參

觀展覽民眾的同意，拍攝他們的旗袍倩影，並張貼於粉絲專頁的「旗麗美人」相簿中，獲得熱烈的迴響。

結語

5月10日在開幕記者會上，文化部長龍應台第一次穿旗袍亮相，與旗袍師傅許榮一先生、花扣師傅蔡蕊女士及本館志工們開心對談。5月19日舉辦感恩儀式，邀請捐贈人、借展人出席典禮，欣賞旗袍走秀並頒贈感謝狀，前監察院長錢復夫人田玲玲女士、各國駐華使節夫人、策展團隊女性成員均穿著旗袍與會，氣氛熱烈而溫馨。

正如本展所要揭示的核心價值，旗袍的線條，呈現在曲線、裝飾、圖案中，也在滄桑斑駁的回憶中。旗袍更深遠地彰顯了人與人的關係，尤其是母親與女兒之間，柔軟卻堅固的親情，在大時代的脈動下，蘊含著綿延不絕的生活品味與本土文化價值。

走過一世紀，旗袍優美的線條也追隨女人的身影，凹凸有緻地訴說著她們的故事。回顧中有感傷，緬懷中有幽情；除了傾聽歷史的滄桑外，更期待新世代的對話，用新穎的款式與創意，對臺灣的時尚文創，穿出新調。



穿著旗袍來館參觀的祖孫三代留影，2013/6/08(筆者攝影)