

二十一世紀服裝設計鬼才 ——亞歷山大·麥昆

17 March 1969 – 11 February 2010

文／桃園東南社 PDG Soho 前總監林千鈴
蘇荷美術教育體系創辦人

我不在乎人們是否喜歡我的作品，只要他們看了我的設計，有所感受，那就夠了。——麥昆

時尚大師也是藝術家

今年四月，英國威廉王子的婚禮前夕，在世界各地沸騰已久的話題是凱特王妃到底會穿哪一位設計師的新娘禮服？婚禮當天，當凱特王妃出現在鏡頭前，這禮服充滿設計師的非凡想像力，在細緻的傳統形式中，蘊含著現代簡約的美，讓世人大大驚歎與讚美。

原來禮服是出自於英國當代服裝設計鬼才亞歷山大麥昆（Alexander McQueen）自創的品牌，但2010年，麥昆在41歲的時候去世，凱特王妃的禮服由他的接班人沙莉波頓設計。

在時裝舞台上，麥昆總是以與眾不同的手法，引發新的爭論與觀點，這也讓他在展露頭角的初期，備受輿論攻擊。

將藝術、科技與文化結合的能力，麥昆成為二十一世紀開端，受全世界矚目的服裝設計師。除了設計師的角色，人們更以藝術家的眼

圖 1

光評論他、讚賞他。

詭異中的華麗

麥昆之所以與眾不同，是因為在設計時，他不從服裝的形式出發，而是從令人爭議的政治議題與奇幻的想像切入，加上鬼斧神工的裁縫能力，完成其他設計師們望塵莫及的作品。

圖 2 Irene，2003 春夏系列

從牡蠣堅硬凹凸的質感出發，麥昆在白色圓形的布料上隨意畫出它們應該被裁剪出的弧線，以雪紡綢與絲質薄紗轉換出層層疊疊的裙襞（圖1）。想像一個女孩在水中往下沉，撕裂的洋裝，像是水草，在水中漂動、交纏（圖2）。

黑色的硬挺皮革，肩膀上放著兩隻禿鷹的頭，麥昆說他幻想自己是科學家，將人體重組，設計出這系列皮革服飾。（圖3）

圖3，Eclect Dissect，1997-98 秋冬系列

挑戰「美的定義」

麥昆說：我在醜陋中，尋找美。

在 Voss Collection 時裝展的開始，觀眾席上坐的都是世界上首屈一指的時裝雜誌編輯，他們是時裝界的權威，每年的時裝趨勢由他們來定義，誰是美的，誰是不美的，這些編輯們說了算數。麥昆為了挑戰人們對美的定義，特別設計了一場與眾不同的開場表演。

舞台上鏡子構成的大盒子，一開場，觀眾席的燈光亮著，舞台上的鏡子反照著觀眾席上的時裝編輯。時裝秀結束，舞台中央坐著一位肥胖的女作家，她的樣貌是一般人感官中認

定的醜陋。

麥昆希望藉由時裝舞台，推翻美的權威，讓時裝編輯們照照鏡子，要他們思考表象的美與本質的美，他嘲笑人們只在乎表象，卻看不到深刻內涵。

用一般服裝設計師從不使用的材質，甚至讓人看了排拒、厭惡，但印象深刻，是麥昆常用的手法。（圖4）以黑色毛髮、合成材質的大衣，詭異中，帶著華麗。

圖4，Eshu，2000-01 秋冬系列

互相對立的觀點同時展現

以戲劇性的角度看人生，衝突與對立的概念，反覆在麥昆的作品中出現。他思考生命與死亡、光明與黑暗、補食者與獵物，以及人類與機械等主題。人們說他的作品沉重憂鬱，他說自己只是過於浪漫罷了。

思考生與死，將紅色染上透明片與駝鳥羽毛，他說紅色象徵每一層肌膚下流動的血液（圖5）。與朋友漫步在海灘，用堆積在岸邊死亡的貝殼，做成一件洋裝。模特兒在伸展台上將貝殼洋裝擊碎，象徵流行時裝，稍縱即逝的短暫（圖6）。

圖 5，Voss，2001 春夏系列

圖 6，Voss，2001 春夏系列

文化視覺意象搜尋

喜歡從不同文化的服飾中尋找造形與圖像元素，麥昆的作品經常出現讓人驚奇的組合。看了電影「哈利波特——神秘的魔法石」，麥昆設計了「這不過是一場遊戲」系列服飾。

將伸展台佈置成一個棋盤，站在舞台上的模特兒各自代表一個棋子，一方代表美國，一方代表日本。（圖 7）以紫色皮革與紅褐色馬鬃完成的服飾，（圖 8）日方皇后的膝上洋裝，有日本和服寬廣衣襟的形式，高腰的紫銀色裝飾腰帶，貼身的膚色上衣有絲線的繡花。

時裝裡也探討政治議題？

麥昆的祖先是蘇格蘭人，兩百多年前飽受英國侵略迫害，麥昆在他的時裝秀中，對這樣飽受爭議的歷史議題作深入的探討，蘇格蘭服飾的格子布紋經常出現在他的作品中（圖 9）。

McQueen 曾經將時裝秀場佈置成愛爾蘭的戰場，模特兒披頭散髮的出場，化妝成為身上帶著傷痕的受難者，身著撕裂的蘇格蘭服，以這樣強烈的意象來彰顯歷史上的血腥暴力與社會上的不平等架構。

「住在樹上的女孩」系列服裝（圖

圖 7，It's only a Game，2005 春夏季

圖 8，It's only a Game，2005 春夏季

圖 9，Widows of Culloden，2006-2007 秋冬季

圖 10，The Girl who Lived in the Tree，秋冬季，2008-2009

10)，是麥昆最具童話風格的設計，其中穿插著蘇格蘭傳統服飾的元素。看到家鄉花園裡一棵六百多年的老樹，麥昆編織一個故事：住在老樹上的公主，陰鬱憂傷，遇到心愛的王子，溜到人間，找到了陽光與歡樂。這系列的服飾從沉重憂暗的風格開始，再轉變為鮮明開朗。

有創見的服裝設計師，不只是衣服用來打扮裝飾，而是可以用來表達政治意見、社會批判、對人文的關懷、大自然的呼應。

麥昆對時裝設計的概念，正是當代藝術創作者的概念，藝術家不再只是用畫筆、雕塑的材料，來表達藝術的詮釋與觀點。他用布料、用讓人驚訝的材質，來創造議題、製造焦點。

麥昆曾自豪的說：二十一世紀，由我開啟。在過去藝術創作的領域，服裝設計師並不受重視，麥昆作品中深刻的思想與內涵，將服裝設計師的地位，成功的提高為藝術家。

台北蘇荷兒童美術館
《衣的奇想》展場實景

本文圖片僅提供教學使用，請勿轉載