

14 MARS
31 MAI 2020

SOPHIE HONG

DES FEUILLES
DU MÛRIER
LE TEMPS FAIT
DES ROBES DE SOIE

ROUBAIX
LA PISCINE

DOSSIER DE PRESSE

Sophie Hong, atelier
© Sophie Hong
Design graphique: Le pont des artistes

Communiqué de presse 3

Extraits du catalogue 5

Repères biographiques 8

© Sophie Hong

Presse nationale et internationale

Vanessa Ravenaux
 Agence Observatoire
 T. + 33.(0)1.43.54.87.71
 P. + 33 (0).82.46.31.19
 vanessa@observatoire.fr

Communication et Presse régionale

Marine Charbonneau
 La Piscine
 T. + 33.(0)3.20.69.23.65
 mcharbonneau@ville-roubaix.fr

官方展覽目錄摘錄

以桑成絲，以時織衣

策展人：Sylvette Botella-Gaudichon

翻譯：劉惠芝教授

設計師洪麗芬 (Sophie Hong) 是一位獨特的創作者，她身為畫家、陶藝家、設計師、編輯，穿梭在台北和巴黎之間，皇家宮殿和大安區之間，烏龍茶和北方梅特華夫餅之間。即便她的心在法國和台灣之間徘徊，她選擇了時尚來發揮創造力，用書來展現自己的熱情。

在東京文化學院服裝設計系、紐約的服裝設計學院 (FIT) 和巴黎高級時裝工會學校學習之後，洪麗芬回頭選擇了中華文化的根和倫理來打磨她的創作。以絲綢做為原料，按照中國南方有百年歷史的工藝進行織造和染色加工，既尊重這珍貴的材料，也尊重用料的人和穿它的人。設計師重新研發了自宋代以來就已經存在卻幾乎被遺忘的專有技術來染絲。把白絲胚布鋪在草地上，用薯莨的染汁澆勻在布匹上，於大太陽底下烘晒固色，再用含有鐵質的塘泥來「過泥」。無盡的工序使這些絲綢呈現出深而不可逆的色澤—黑色或紅褐色，細微差別是如此豐富而微妙。洪麗芬像魔術師一般，如此經過「蟬吐、草燻、日熨、河染」的過程，賦予絲綢天鵝絨或舊皮革或粗糙羊毛的外觀，同時又保留其所有的輕盈感和柔軟性。

但時裝界的瘋狂似乎超乎想像。

每一件服裝都像一件藝術品，隨著時間的季節流轉，而不是時尚的季節，堆疊出各自的風韻。

設計師使用這些獨特的面料裁剪製作出純正的現代服裝。永恆的夾克、精緻的褲子和連衣裙，修長的外套、大方的圍巾……，正穿或反穿，每個人都將根據自己的情感來決定。根據需要，我們還可以選擇疊搭或是輕盈的單穿。洪麗芬為世界各地喜歡她簡潔風格服裝的男人和女人設計衣服，帶給他們長久的優美和典雅。

她為法國和亞洲的許多的藝術家設計日常和舞台的穿著。因為他們在洪麗芬的服裝中找到了平衡與寧靜。也因為他們知道她是懂他們的一位藝術家。

洪麗芬是一位文化女性，音樂和文學為之提供養份。她的服裝演譯常伴隨著 20 世紀初的法國音樂，並與當代台灣作曲家合作。Sophie 對文學也有很深的熱情，1999 年為國立台灣大學法語教授施蘭芳老師 (Françoise Zylberberg)，設計了信鴿法國書店。

Sophie HONG 對服裝創作的概念是

「做對的衣服，給對的人，在對的時間，穿對的衣服……講到書本也是一樣的。」

魯貝博物館必須向這位偉大的女士致敬，這位女士熱情而充滿智慧，是成功的設計師，在其他人的才幹前卻表現謙遜，她耐心、熱情、聰明又感性。

重要經歷

撰文：梁蓉教授

藝術創作啟蒙

藝術創作生涯近四十年的洪麗芬，出生於 1956 年農曆七夕，獅子座，肖猴；似乎已展露了她的浪漫、堅毅、靈巧、敏銳等個性特質；在幼年教育啟蒙時期，當父母親訂製服裝，帶著她同行，也為她訂作服裝時；已種下她日後開展服裝設計生涯的幼苗！青少年求學階段，師從謝榮礪、蕭如松、廖德政；屢獲校際美術比賽佳績，展露藝術創作的天分與才華。實踐家專（今實踐大學）服裝設計科專業訓練，師承施素筠、洪素馨、邱煥堂、張憲平等教師，奠定她深厚紮實服裝設計及創作能力！完整的求學歷程，正是年輕的洪麗芬，充滿信心邁向藝術創作生涯的起程！

香（湘）雲紗，新傳統

1980 年代，洪麗芬積極擴展國際學習視野，到東京、紐約等地研習，思索開發具有獨特性、原創性、兼具藝術性、實用性的服裝設計語彙；當她在香港偶然機緣接觸到流傳數百年之久的「香雲紗」時，慧眼識出這在當時被忽略的文化瑰寶；強烈的創作動機，加上敏銳的創作直覺，促使她排除萬難，深入了解「香雲紗」製作方式：以磨碎薯莨汁液，鋪澆在平攤的白絲胚布，再經長期的陽光重覆曝曬固色，另須以含鐵質河泥塗層，絲布呈現雙面黑、咖色澤，靛藍、深黑、赭褐、暗紅…，統稱“Hong's Silk”；如此特殊的天然材質，有機環保；視覺深沉，觸感輕柔，施以簡單俐落、大器大闊的剪裁縫製，成就獨一無二、獨樹一幟的服裝風格！直到今天，「香雲紗」被視為「非物質文化資產」，適足以彰顯洪麗芬設計思維的時代性與前瞻性！

巴黎創新視野

1990 年代，這位創作能量旺盛的當代藝術家，獲得台灣經濟部與法國外交部獎學金，赴法國巴黎高級時裝工會學校（L' Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne）研習立體剪裁，同時在貝桑松（Besançon）學習法語、在迪奧（Christine Dior）、香奈兒（Chanel）研習服裝製作、在摩爾多（Greta Morteau）研習鐘錶設計。勇於突破，不受限傳統設計框架，洪麗芬融合西方與東方、跨國界文化語彙的服裝創作，於 1997 年得到法國巴黎服裝博物館（Musée Galliera-Musée de la Mode et du Costume）永久典藏。洪麗芬曾返回實踐大學服裝研究所任教，貢獻並回饋她所學於母校。

台法藝術文化交流

2010 年「Sophie Hong」在巴黎中心區三百餘年古蹟建築皇宮藝廊開幕，與法蘭西喜劇院、文化部、巴黎歌劇院，同屬 Palais Royal 的一部分；人文薈萃，歷史文化底蘊深厚，提供歐洲時尚界接觸其服裝的最佳櫥窗；同年她接任摯友施蘭芳「信鴿法國書店」（Librairie Le Pigeonnier），該書店為法國法語系書店協會會員；法國國家法語區電台 TV5，曾播出洪麗芬專訪，並專題報導該書店；洪麗芬致力法國語文藝術之聯繫與傳播，推動台法文化交流，不遺餘力，2012 年得到法國國家功勳騎士勳章（Chevalier de l' ordre national du Mérite）；同年在巴黎皇宮柯萊特廣場（Place Colette）舉辦個人服裝展覽 - “Sophie HONG à Paris”，由法國導演 Juliette Deschamps 執導，將洪麗芬所設計服裝，以生活化方式，生動活潑展現在巴黎日常生活氛圍中，引起轟動；2014 年洪麗芬獲台灣金點設計獎年度最佳織品類設計獎！再次證明她的跨領域創作才華，備受藝文界重視！

跨界多元合作

當洪麗芬談到她豐富的創作歷程時，優雅大方，自然率真，從容自在，彷彿一切渾然天成！事實上，她的藝術創作領域，廣及繪畫、金工、竹器、雕塑、陶器等；秉持開放心胸，和國內外許多跨界藝術家合作，如法國前文化部長 Jack Lang、女演員 Isabelle Huppert、Catherine Frot、導演 Juliette Deschamps、藝術家 Fabien Lerat、Alain Della Negra、畢安生 Jacques Picoux、主廚 Danièle Mazet-Delpeuch、大提琴家 Alain Meunier、小提琴家 Guillaume Plays、鋼琴家 Lee Fang-Yi、聲樂家 Anne Rodier、偶戲專家 Robin Ruizendaal、漢學家 René Vignet、建築師 Adèle Naude Santos、Nelson Wilmotte、漫畫家 Golo、法語教師暨台北信鴿法國書店創辦人施蘭芳 Françoise Zelberberg 等；華人世界文學作家如白先勇、林清玄、杜十三、羅青、羅門；電影演員鞏俐、章子怡；音樂家李泰祥；攝影藝術家柯錫杰、李小鏡、謝春德、龍子軒、許培鴻；戲劇導演劉若瑀、吳興國；舞蹈家林秀偉、羅曼菲、張曉雄，吳建緯；美食家陳鴻；合作團體如蘭陵劇坊、台北越界舞團、野草舞蹈聚落、心心南管樂坊、優人神鼓、台原亞洲偶戲博物館等；國家交響樂團（NSO）歌劇《畫魂》（2010）、台灣元盛AI生醫科技產品 *iCi en orbite*（2019）、板橋林家花園－新北城市美學“穿梭浪漫”總監（2019）、國家交響樂團與國立故宮博物院影像合作計畫－故宮 X NSO 表演（2020）等；國立故宮博物院形象制服，亦由洪麗芬設計。