

傳統之美 創造新流行

林詩昌

豐繇紅花布 「衣」見鍾情



林詩昌小心翼翼地整理著攤位上的商品，像保護自己孩子似地般愛惜。

(賴巧純/攝影)

●賴巧純/報導

鮮艷紅布上綴著大朵牡丹的客家花布哪裡找？是傳統市場、客家老街，還是阿媽的衣櫃？不，在目前很「潮」的西門町紅樓廣場的創意市集裡就有。一位外表帥氣、打扮新潮的年輕人，穿著自己設計的衣服，一派悠閒地坐在攤位後面聽著音樂，他就是曾經得過「全球漢服回歸設計比賽」優秀獎的客家花布設計師、大麓堂公司老闆—林詩昌。

客家花布 單純的喜歡

來自南投縣魚池鄉的林詩昌，在學生時代學的是劇場藝術，劇場藝術包含舞台、燈光、服裝等領域，當時他選修的是服裝，一開始學作戲服，到後

界。一般人看到客家花布的花色，可能會認為這樣的圖樣只會出現在老奶奶身上的骨董衣服，可是林詩昌將客家花布貼上T恤、熱褲、背心，在流行服飾中放入傳統文化元素，成功將傳統與流行結合，在自創品牌的市場中，走出自己獨特的風格。喜歡客家花布的畢竟是小眾，可是一旦喜歡上了林詩昌的作品便會成為老主顧，連藝人何篤霖都是他的顧客。

牡丹、大紅繇 受歡迎

林詩昌的每項作品從布料挑選、設計草圖、車縫、剪花樣到擺攤販賣，全都自己一手包辦，凡是日常生活中想得到的作品他都會想要設計、生產和製作。他的作品走休閒輕鬆路線，客家花布上的大紅牡丹花辨識度很高，他將花布剪成不規則狀貼上T恤、褲子、背心，尤其是「繇」字特別受日本、香港客喜愛。

林詩昌目前的作品主要以針織或是有彈性的T恤布料為主，其他布料的運用則仍在開發中。他笑著說，「衣服說穿了也不過就是幾個圓筒狀接在一起而已。」設計對林詩昌來說就是這麼容易，創意彷彿信手拈來就有，毫不費功夫，有時甚至「發呆」，也會有源源不絕的靈感。林詩昌強調，生活中的大小事都可以成為他設計的靈感，有時候只要看個電視或是散步，靈感就會自然迸發出來。

先天色弱 劣勢變優勢

原本想當畫家的林詩昌，當初為了要報考一間完全中學的美術班，去學作畫，卻意外地發現自己沒有先天色弱。林詩昌說，雖然他的世界中顏色跟一般人不太一樣，但這對於服裝設計其實沒有什麼影響，反而可以設計出一般人想不到的配色，完全不受傳統色彩學的限制。色弱對藝術家來說無疑是一大挑戰，甚至是遺憾，但林詩昌將先天的缺陷轉為自己特有的優勢，區隔出另一個市場來。

對於藝術，林詩昌有自己的一套看法，他相信沒有人是不會畫畫的，許多人嘴巴嚷著自己沒有藝術細胞，但林詩昌說：「沒有一個人不會畫畫，只是畫出來的線條自己認不認而已。」素人畫的線條是學過畫的人已經遺失且永遠畫不出來的，而那正是最原始、最純真的東西，他從來就不相信有人不會畫畫，只是自己把標準訂太高以致於自我設限而

已。花布設計這份工作讓林詩昌覺得很自由、開心，因為自己個性的關係，他知道自己不適合當個上班族，可能會三天兩頭和老闆大吵。不過開創自己的事業，最大的困難就是金錢問題，台灣近年獨立品牌製作越來越蓬勃，但背後需要一筆龐大的資金來支撐，品牌才可能會有相當的規模。林詩昌常常一想到新點子就趕快存錢立刻去實現它，但現階段其實利潤不高，這筆錢可能是他這段時間的生活費，所以他常常處於一種「吃不飽但也餓不死」的狀態，感覺就像是永無止盡的將錢一直往坑裡丟，林詩昌就是這種想到什麼就一定會盡全力也要去完成的人。

勇敢追夢 家人很支持

在外人眼裡，林詩昌擁有一股熱情去克服萬難，不顧一切地勇往直前，始終堅持著自己的夢想，但他本人卻不這麼認為。他笑笑地說：「頭都剃了，能不洗嗎？」對他說來，事情就是這麼簡單。

在藝術的路上，最需要的就是家人的支持，林詩昌擁有很開明的父母親，雖然家人無法給予太多實質幫助，但只要是林詩昌想做的事，家人都很全力支持而且樂觀其成，這也是林詩昌能自由去追求夢想的原因之一。

除了自己擺攤販賣之外，林詩昌希望可以拓展一些寄賣點，增加品牌的知名度。將寄賣點顧好之後，他再開一家實體店面，這樣一來，可以讓客人方便到定點去購買他們想要的商品，在店裡也會有



林詩昌將客家花布融入自己的作品，至今已培養了一群死忠的老主顧。

(賴巧純/攝影)

限量的單品。以前，曾經想過要從自創小品牌做起，接著進軍百貨業，將品牌拓展向國際。但現在的林詩昌改變了路線，專注在文化及人文藝術的層面，每件作品都有特定的意涵或是想要傳達的意義。對他來說，現在結合自己的設計作品來讓更多人認識客家才是最重要的事。

林詩昌 堅持做自己

●賴巧純/報導

林詩昌先前的夥伴陳冠羽也是一位客家人，兩人還曾一起接受客家人物雜誌的專訪，後來因為理念不合而分開。現在的夥伴是一位拉鍊包包的設計師—「冷」，「冷」每週多半在敦南誠品擺攤，賣的是自己巧手用拉鍊設計出的各式可愛的小包包。

林詩昌給人的第一印象就是坦率又有個性。採訪過程中，有顧客到攤位前來看他販賣的商品，林詩昌看了她一眼後聳肩搖頭說：「不需要在意她，她有興趣就會來詢問我，採訪暫停會中斷剛剛培養起來的情緒。」從這裡就可以看出林詩昌自然率直的一面。

但從夥伴「冷」口中可以了解不一樣的林詩昌。「冷」說，林詩昌的個性很奇怪，最特別的地方就是說不出好聽話。這一點從林詩昌在電視節目《康熙來了》中與來賓的對答就可以看出來。

那一集的「康熙來了」內容是藝人如何向攤販老闆殺價，林詩昌堅持著自己的原則、作品的價值及對每個客人的公平性，無論是名模王尹平使用美色，或是藝人馬國賢稱他長相帥氣，都依然堅持著價格的最低底限，氣得馬國賢大罵他：「等著餓死好了！」林詩昌的個性就是如此，有話直說且堅持自己的原則，不因任何人在而改變。

林詩昌也有感性的一面，在「冷」的父親過世一年後，林詩昌和「冷」及其母親一起去吃牛肉麵，「冷」媽媽忽然很想丈夫而難過落淚，沒想到林詩昌竟然也跟著哭了起來。

藝術家往往都有很特別的性格，也許就是因為林詩昌的獨一無二，才能創造出這麼多與眾不同的作品吧！



除了擔任團長外，劉明仁也在紅瓦舞蹈藝術中心當老師。

(王紹容/攝影)

《五月雪》描寫渡海移民 《油桐花開》探討童養媳

劉明仁

舞出客家生命力

●王紹容/報導

有位舞蹈學校的校長巡視教室，看見課堂鬧哄哄的，不禁氣憤地問道：「都上課半小時了！老師怎麼還沒到？」在一片笑聲中，一名貌似「學生」的男子舉手道：「校長，我在這呢！」校長驚訝地回說：「您看起來真年輕啊！」

這個校長口中的「學生」，就是紅瓦民族舞團的團長劉明仁。今年已經四十歲的他，活力充沛、神采飛揚，外表看起來比實際年齡年輕許多。他帶著和善的笑容，坐在紅瓦舞蹈藝術中心的櫃台。櫃台後的牆上，貼滿了一張張舞團表演的海報，以及學生得獎的照片，這都是劉明仁花時間投注精力，一點一滴、辛苦努力後的成果。

創團艱辛 校長兼撞鐘

劉明仁在紅瓦民族舞團可謂「校長兼撞鐘」，身兼藝術總監、舞蹈編排、服裝設計、佈景設計、道具製作等職務。其中，舞蹈創作是他的最愛，也是

他從小就想走的路。爸爸是外省人、媽媽是閩南人，劉明仁身上沒有客家的血統，但從小生長在新竹，周邊的同學、朋友、老師都是客家人，後來在演藝圈和舞蹈圈也認識了很多客家人，連老婆都是客家人。在耳濡目染之下，他將客家元素融入創作，編了許多支描寫客家的舞蹈作品。

「客家對我來說並不陌生」，劉明仁說，早期他比較少創作有關客家的作品，那是因為對客家文化的認識還不夠深。二〇〇五年，他演出客家電視台的八點檔連續劇《瀟灑悲情》，那時的拍攝地點在美濃，讓他第一次有機會實地地去訪問客家的耆老、蒐集許多關於客家的資料，對客家文化有深入的了解，因此創作了他第一部完整的客家舞作《五月雪》，描述早期客家人飄洋過海來到台灣的精采故事。五年後，劉明仁再以客家為主軸創作了《油桐花開》這部舞作，但是換了一個時代背景，將場景設定在民初，主題放在「客家童養媳」這個角色，用油桐花在空中飛舞的線條，象徵無限的生命力。

劉明仁在編創每一支舞作前，都會深入研究其時

代背景。他強調，編舞時，有些人可能會忘了一些歷史文化根本，但「這對我而言非常重要」，這樣的思維也反映在他的服裝設計上。劉明仁認為，布料最能展現人的身分地位和所處的年代，家裡開服裝店的他，從小就摸布料、跑布市、弄車縫和密拷、買拉鍊和釦子，清楚所有程序，對任何細節都不馬虎，加上流行的資訊看得多，因此設計出來的服裝常被讚美設計感十足，甚至有大大廠商聘請他當服裝設計師。

道具服裝 專業又鮮活

除了服裝，道具也是民族舞中不可或缺的元素，它能夠結合舞蹈主題，使其更具特色。像在《五月雪》這部舞作中，不同的角色都有相對應的道具配合，有錢的小姐拿的是書本和風箏，象徵可以讀書和玩樂享受，而窮人家只有提茶水、扛米袋的份兒。小姐有精緻的蓋碗杯可以喝茶，下人就只有碗公一個。另外，為凸顯客家元素，劉明仁也在舞作中加入染布的場景，用客家的花布衣、藍衫、玉鐲等服裝與道具，使舞蹈的表現更為鮮活。

劉明仁說，在《五月雪》中，最難的就是「如何讓觀眾知道我們在做客家？」所以除了衣服、道具，紅瓦民族舞團的演音樂改編自正統的客家山歌與民謠。然而，他又深怕這樣一來，會變成一首首「只是好聽的民族音樂」，凸顯不出客家的味道，於是他們又錄了客家話的口白，用客家話念唐詩融入表演，加深觀眾的印象。

創作內涵 硬頸與團結

「沒有一種舞蹈動作是代表客家的」，劉明仁說，所有的舞蹈動作都是依據客家人團結、硬頸的精神來創作，因此無論舞者表演的是採茶、染布或做苦力，臉上都有燦爛的笑容。他所要展現的是客家人不會因為身分卑微就怨天尤地，即使日子過得很苦，還是很積極面對生活的「光明面」。他強調這樣的客家精神就是：「不管有沒有成功，我絕對要努力，因為努力就會有出頭天的機會！」

現在擔任舞團團長的劉明仁，在高中時期主修的其實是戲劇，甚至當過八點檔連續劇的演員。對劉明仁來說，他現在只能盡心盡力經營紅瓦民族舞團，希望它能撐下去，並希望客家文化就如油桐花一樣，「會綻放也會凋零」，但每年的凋零，正代表它無限延續的生命力，也代表客家的延續是永續經營的！

新舞作《油桐花開》讓客家文化像油桐花一樣，擁有無限延續的生命力。

(劉明仁/提供)



洋人也愛採茶舞 出國演出趣事多

●王紹容/報導

紅瓦民族舞團自一九九九年成立以來，曾多次受邀至英國、德國、義大利、日本等二十多個國家表演，因文化差異，發生不少趣事，成為團員們茶餘飯後的話題。例如，某一次在表演完一段姑娘感感情好，互相幫忙插髮簪、抵胭脂的橋段後，一位外國人握著團長劉明仁的手，熱誠地表示：「剛剛那對同性戀跳得真不錯！」讓他哭笑不得。

在國外，紅瓦民族舞團的舞作因極具特色，集合了很多本土元素展現創意，又充滿民族風味，所以接受度頗高，甚至有外國人想學採茶舞的動作，於是團員們便免費教學，算是一種活潑趣味的文化交流。劉明仁笑說：「外國人比較直接大方，你跳得好，他們的掌聲是不會停的，可以持續二十分鐘之久。」當然如果表演不夠好，觀眾也會很直接反映，不像在台灣無論好壞，都會有「禮貌性」的掌聲。

在國外表演過的舞作中，最受歡迎的一部作品是《辦桌》，它很生活化，也很寫實，而廚師的高帽子、鍋鏟是大家都知道的，因此很容易引起共鳴，甚至有觀眾在表演結束後，興奮地和劉明仁比手畫腳說：「我也會煮菜喔！」

除了傳統印象，劉明仁在編舞的時候還添入一項新元素—「階梯有腳踏板」。這種階梯板會上下左右轉，就像是廚師站在切菜桌下面墊的板子，創意的想法突破了民族舞的框架，具有故事性的舞作讓舞蹈跨越國界，也成功推廣台灣的文化。

油紙傘和花布衣是客家的兩大特色。(劉明仁/提供)

