

一、築夢計畫主題

「我感覺到，比利時時尚界大步邁進的時候到了。因為目前全球時尚界的現實狀態是：標準被訂得頗低；人們把所有注意力和焦點都放在商業，而非藝術。我相信，只要比利時人自己有心創作，和巴黎、米蘭、倫敦等地方一樣好的，具有深度創意的流行就能被創造出來。」— Maison Martin Margiela, 1982。

紐約時尚設計學院（FIT）教授川村由仁夜曾說：時尚不是膚淺善變的流行事物，而是理解當代文化的關鍵切面。然而，包括川村教授等多數研究時尚文化的知名學者，至今都仍以全球時尚體系的「中心」城市（巴黎為首，米蘭、紐約、倫敦次之）作為討論的對象，而忽略了「非中心」（或說相對邊陲）的時尚發源地。他們似乎傾向於接受文化帝國主義（cultural imperialism）的批判命題，認為時尚就是一條鞭地由「中心」向外傳播擴散；位居「邊陲」者基本上缺乏自主設計能力，僅能透過模仿、加工、流通和消費，與「中心」產製的服飾和品味緊密扣連。

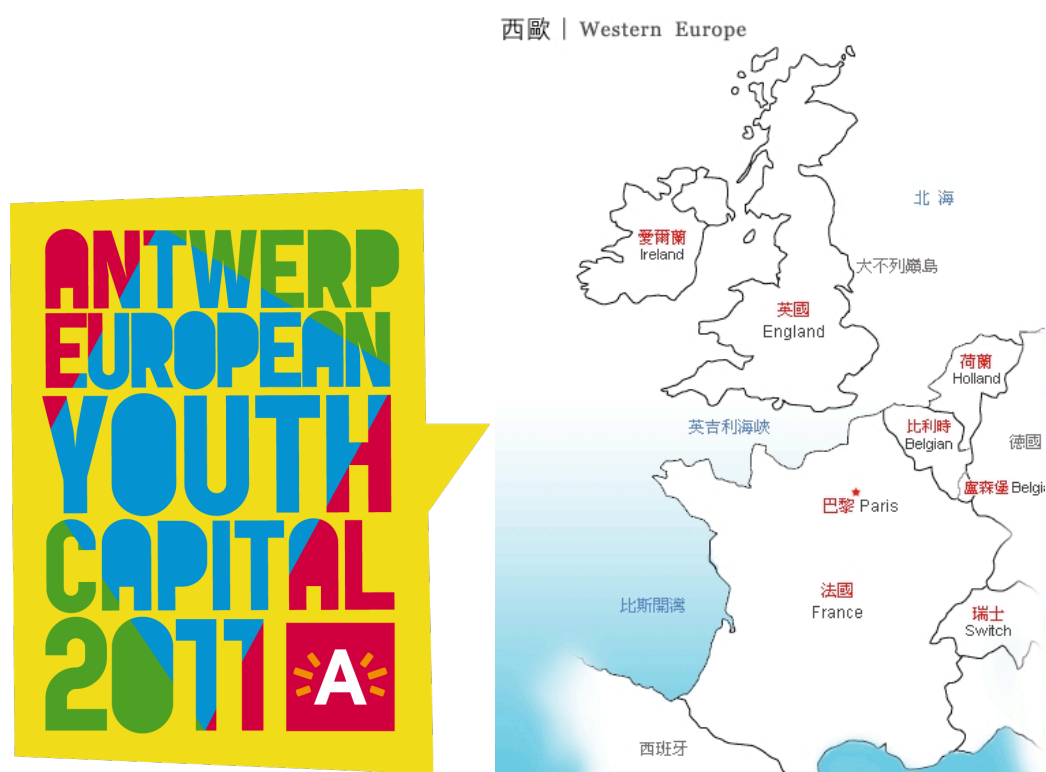
然而，自幼成長於桃園平鎮客家庄、近年來十分關心本土時尚與在地文創產業發展的我，卻感到好奇、更想進一步探索的是：小國／小城市如何從培植自身之文創競爭力，到有能力輸出甚至主導潮流？一種由邊陲反攻中心的「另類時尚」如何可能？而其得以自立自強的社會條件、與相對保持依賴的結構限制，又各是什麼？在某次閱讀日本知名雜誌《裝苑》所製作之當代時尚史回顧專題時，我偶然發現了比利時安特衛普在全球時尚體系中的獨特地位，且這個城市的競爭優勢乃是建立在勇於創新突破、甚至不畏驚世駭俗的前衛品味。我希望未來如果能更深入探訪這個多數人只聞其名、卻不知其詳的城市，或許就能幫助我回答前述問題，並提供台灣文創產業與社區總體營造一個突破性的另類思考。

二、動機與目的

「我們不想模仿巴黎，我們要堅持安特衛普的形象和精神。然後，進攻巴黎。」

—Dries Van Noten, 1988,「倫敦時尚週」場外。

安特衛普，比利時第二大城，和首都布魯塞爾在文化經濟上長期處於微妙的競爭關係。其面積約204平方公里（比台北略小）、人口47萬（不到台北的1/5），不大的城市規模，卻是世界五大港之一、全球最大鑽石加工交易中心、與前衛時尚的發訊地。1993年，安特衛普獲歐盟選為「歐洲文化之都」；2002年《Newsweek》評選其為全球五大新興文化聖地之一；2011年再獲歐盟選為「歐洲青年首都」。

而在當代時尚史的一般敘述中，安特衛普之所以能從巴黎、米蘭、倫敦等歐洲時尚「中心」的控制網絡中異軍突起，乃歸功於1988年六位皇家藝術學院的畢業生（即後來所謂之「安特衛普六君子The Antwerp Six」），在「倫敦時裝週」

場外，自費租了卡車貨櫃進行一場名為「叫醒評論家：時尚新體驗」的前衛展演，引起全球媒體驚呼關注。不過，這樣的歸因顯然太過化約。天才要能締造傳奇靠的不只是天縱英明，更需有充分的歷史背景與社會條件作為前提。就像川村由仁夜教授亦主張，長期以來總是被誇大吹噓與唯心詮釋的所謂「設計師個人才華／創意」，其實應該放在社會組織、產業結構與媒體傳達等面向一併考察。

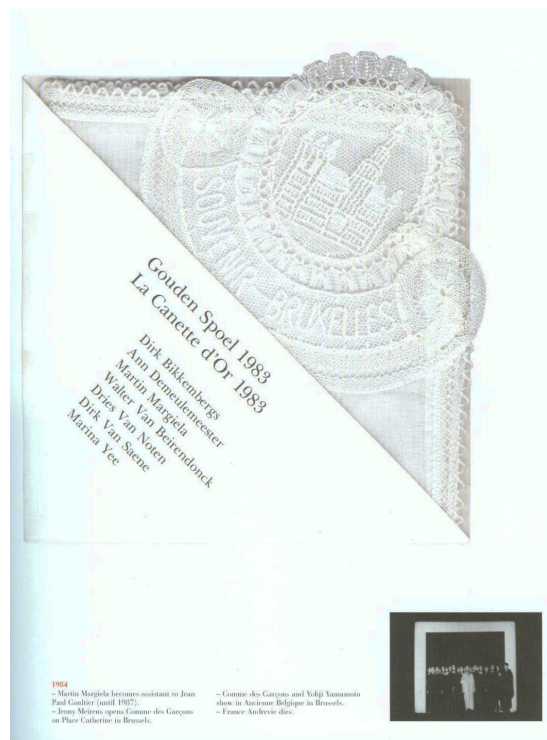
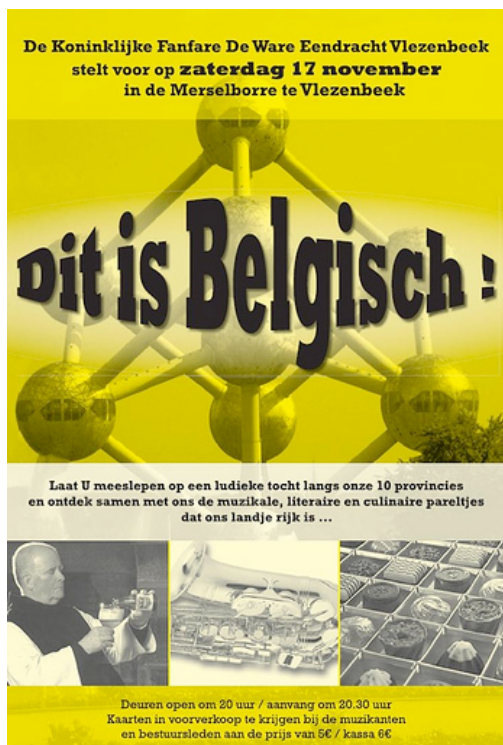

據此，我的築夢計畫希望能透過田野調查訪談，深入理解以下四大問題：

（一）培育「安特衛普六君子」的皇家美術學院（The Antwerp Royal Academy of Fine Arts，創建於1633年，是世界上歷史最悠久的藝術專門學校之一），是如何從1960年代起逐漸打破傳統二分的「純美術vs. 應用美術」界線？當時剛創設的時尚設計系，如何仿效倫敦的設計學院並與之進行連結交流？而到了2000年代以後，獨立出來並已享有盛名的時尚設計系，又如何與國家級研究／展覽／典藏機構：法蘭德斯時尚研究院 Flanders Fashion Institute (FFI) 和時尚博物館 Mode Museum (MoMu)，結合成一個「時尚培力」(fashion empowerment) 的鐵三角？

(二) 比利時政府、傳統服裝／紡織產業、以及新興設計師工作室及其創建品牌，如何從「沒有交集」到逐步建立起合作關係？比如1983年開始的「這是比利時」(*Dit is Belgisch!*) 大型行銷活動，當時才剛畢業的「安特衛普六君子」就於此首度聚展，並以比利時最著名的蕾絲刺繡作為主視覺設計。接著，在1990年代以後，政府和民間組織又如何進一步合力資助安特衛普設計師，讓他們既要能運用媒體公關進軍巴黎等時尚「中心」、也要能紮根在地、持續厚植實力？而在國際間嶄露頭角的安特衛普設計師，如何在跨國品牌資本的收編整併中，自主地展開協商並維繫其產製、創意的獨立性？

(三) 安特衛普的時尚／平面視覺傳播媒介，如1988年創刊的《比利時前衛時尚》(BAM, *Belgian Avant-garde Mode*) 雜誌，如何把設計師定位成生產文化（而非商品）的藝術家，希望藉此概念區隔以巴黎為首的奢華時尚邏輯？據此，又如何讓具「前衛感」(avant-garde sense) 的視覺傳達設計成為安特衛普（乃至比利時）時尚的代表象徵？而當「前衛（及其突破）」逐漸成為安特衛普的一種「新傳統」後，在地設計師如何透過協力創架的新平台（比如2004年創刊、每期由一位知名設計師擔任策劃主編的《A》雜誌），在跨國媒體的時尚再現與論述中，設定屬於他們自己的議程 (agenda) ？

(四) 安特衛普的城市規劃者與文化觀光部門，如何將上述「前衛」的媒體傳達設計之意象及其內容，透過節慶活動的舉辦（比如一年一度的「櫥窗Vitrine」觀光藝術節），使之融入市民的生活？換言之，「前衛」一般而言等同於「驚世駭俗」的意象，在此或許已經消融。而相對的，安特衛普市民又如何連結、理解、認同這個已經不只是象徵口號、而是實際鑲嵌在日常生活中的「時尚城市」？

三、實施方法

築夢不能空想，為了更踏實而有充分準備，我已著手開始以下工作：

1. 學習荷、法語（前者為安特衛普主要語言，後者則為比利時國定官方語）。
2. 盡其可能地蒐集各類資料（由於相關中文資料極少，所以多數我皆從英、日文雜誌與書籍自行翻譯出來；煩請參見附錄之參考資料）。
3. 拜訪請教時尚領域與城市研究的學者（如實踐大學媒體傳達設計學系、台灣大學城鄉研究所、輔仁大學織品服裝學系等）。
4. 開始聯繫住宿租屋事宜與參訪對象機構，請求在計畫執行期間能給予相關資源（如圖書館及檔案室使用權）及必要協助（如安排拜會訪談）。

我計畫在2012年六月下旬到九月下旬、有完整三個月的時間「進駐」比利時安特衛普；並以此為據點，探訪與之建立時尚網絡關係的鄰近歐洲城市。我將以社會／人類學田野調查「蹲點式」的紮實態度，採用參與觀察和深度訪談等方法，展開我的築夢探訪計畫；同時也會從當地所蒐集第一手的珍貴檔案史料、和時尚相關媒體傳達設計之平面與多媒體出版品，進行以視覺圖像為主、文字論述為輔的文本分析。在旅居期間，我首先會運用我的多媒體設計技能，架設個人網站，定時規律地發表攝影與文字作品；同時也會嘗試與《La Vie》、《ppaper》、《蘑菇Booday》等國內著名文創雜誌聯繫投稿。

四、期程表

時間2012	地點	計畫內容
上半年度	台北	學習荷、法語；蒐集資料；諮詢相關領域學者專家
六月下旬	安特衛普	抵達，安頓；認識城市空間、歷史與居民生活樣貌。
七月上旬	安特衛普	初步拜會駐點學校：安特衛普皇家美術學院時尚學系，及其合作機構：法蘭德斯時尚研究院、(FFI)、時尚博物館 (MoMu)、時尚之家 (MN)、當代時尚檔案館 (CFA)。
七月中旬	安特衛普 布魯塞爾 鄰近城市	至MoMu、FFI、CFA等機構詳細查閱與蒐集檔案資料；同時對各界重要人士（如相關系所教師、時尚設計師、城市空間規劃師、展演活動策展人、文化觀光行銷人員、文創品牌經營者、知名店家等）展開深度訪談。
七月下旬	阿姆斯特丹 倫敦	拜訪現居阿姆斯特丹、倫敦之比利時裔（尤其是在安特衛普接受過專業教育訓練）的時尚或設計業工作者。
八月上旬	安特衛普	接續先前的深度訪談工作；同時密集走踏、記錄城市各處。
八月中旬	巴黎 米蘭	拜訪現居巴黎、米蘭之比利時裔（尤其是在安特衛普接受過專業教育訓練）的時尚或設計業工作者。
八月下旬 九月上旬	安特衛普 布魯塞爾	完成所有深度訪談、與城市走踏記錄。同時抽樣訪問現居安特衛普與布魯塞爾之東亞（包括台灣）留學生。
九月中旬	安特衛普	整理打包所有資料，準備返台。

五、經費概算表

項目		金額NTD	用途
交通費	台北—布魯塞爾來回機票 機場往返安特衛普車票	45,000 2,000	台北—安特衛普並無直飛，需由布魯塞爾（或阿姆斯特丹）轉車。
交通費	安特衛普—阿姆斯特丹 安特衛普—巴黎 安特衛普—倫敦 安特衛普—米蘭	5,000 8,500 10,000 17,500	前往與安特衛普設計教育與文創 業密切鏈結的各「時尚中心」城市；並拜訪當地具安特衛普教育背景的設計師。
學雜費	課程學費與教材費	20,000	學荷、法語（比利時官方語言）
學雜費	研究書刊之購買費用	50,000	購買在台灣無法取得之重要文獻
學雜費	工作坊 研習會及參訪門票	15,000	FFI和Mode Museum主辦
學雜費	資料影印	3,000	MoMu與CFA等機構檔案文件
學雜費	郵電費與耗材（光碟 底片）	4,000	參訪機構之通訊聯繫與訪談記錄
學雜費	製作成果報告	8,000	底片沖洗、圖檔輸出、多媒體製作
生活費	按「日支生活費標準」，歐洲國家為每日NT 1300	113,100	自6/26抵達安透衛普起計至9/20返台，共87天
保險費	旅遊意外險	4,000	依行政院人事行政局規定投保
手續費	護照和簽證等出國所需費用	5,000	

共計總預算：新台幣310,100元；依最高補助金額上限，申請新台幣三十萬元。

六、計畫可行性之評估

本計畫執行期間，除了獨立自主作業，我也將盡力尋求各種顧問資源，以確保計畫理想之貫徹落實。目前已透過學長姊介紹聯繫，初步得到當地台灣留學生應允協助。此外，如前所述，我也會請求以下主要參訪機構，提供圖書資源使用權及專業諮詢服務：

1. 安特衛普皇家美術學院時尚學系

Fashion Department, Antwerp Royal Academy of Fine Arts

<http://www.antwerp-fashion.be/>

2. 法蘭德斯時尚研究院 Flanders Fashion Institute (FFI)

<http://www.ffi.be/en>

3. 時尚博物館 Mode Museum (MoMu)

<http://www.momu.be/>

4. 時尚之家 Mode Natie

<http://www.modenatie.com/>

5. 當代時尚檔案館 Contemporary Fashion Archive (CFA)

<http://www.contemporaryfashion.net/>

七、預期成效

如果說所有旅行的最終目的地，其實都是返家；而在旅途中所見所聞的各種人事物，亦都不斷映照反思著自我和故鄉。這個築夢計畫所真正要築的夢，與其說只是想要「出國探索些什麼」，不如說（也更根本更重要的是），想要「回國實踐些什麼」。

我將從以下七大主題，歸納整理此次尋夢計畫所蒐集到豐富的圖文資料，並按以下章節寫作編輯成書，計畫在兩年內（2014）能正式出版：

第一章 從中世紀的歐陸大港 到二十一世紀的前衛之都：安特衛普的城市變遷

第二章 從小國傳統紡織業，到倫敦巴黎米蘭時尚圈：安特衛普的跨國連結。

第三章 從皇家藝術學院，到國家級研究院的整合平台：安特衛普的時尚教育。

第四章 從文創微型企業，到文化觀光行銷：安特衛普的藝術商機。

第五章 從活用傳統古蹟，到鼓勵前衛建築：安特衛普的空間解放。

第六章 從影響全球的競爭優勢 到紮根在地的自我實現：安特衛普的居民認同。

第七章 從邊陲依賴到攻佔中心：安特衛普經驗，與我的台灣未來想像。

除了面朝大眾出版市場的寫書計畫，我也希望能同時將此一尋夢計畫成果，更具體連結至晚近台灣各客家庄發展文創觀光的經驗，從而思考實踐「原鄉時尚」與「在地文創」的可能性。此外，未來也將嘗試更嚴謹報告書寫，若有機會，希望能進一步將此計畫成果，發表於客家文創產業的國際研討會或相關期刊。