

清 御製三星圖頌並恭繪圖緯絲軸 局部 國立故宮博物院藏

錦繡繽紛

院藏亞洲織品展

闕碧芬

亞洲幅員遼闊，自然地理環境多變化，人口聚集且種族繁多，形成了多樣的織品文化，例如：東亞大陸的黃河流域和長江流域長期發展出栽桑養蠶的農業經濟，孕育了絲綢文明；地處熱帶的東南亞民族，男女下半身習慣穿著筒裙——紗籠，產生各地不同的紗籠風貌；南亞的印度半島上，婦女習慣穿以一塊布料包裹式的紗麗，並富有鮮艷色彩的裝飾與工藝；生活於廣大草原的中亞游牧民族，喜愛粗獷圖案與大膽用色的伊卡，成為鮮明的綠洲色彩；位於歐亞文明緩衝地帶的土耳其、敘利亞等地，拜占庭及伊斯蘭風格時而出現在織品服飾上。配合南部院區開幕，精選本院典藏精品展出「錦繡繽紛——院藏亞洲織品展」，讓觀眾欣賞亞洲各地傳統織品之美。

俗語說：「佛要金裝，人要衣裝」，愛美是人的天性，人是唯一會因愛美打扮自我的萬物之靈，織品就是為了裝飾外表的發明之一，廣義的織品不僅限於衣料，亦涵蓋了織品所製作的成品。愛美或裝飾不是織品的

唯一功能，保護、保暖及舒適性是人類對織品的生理需求；又當人面對大自然中無形的力量或對神的尊崇所舉行的祭祀與慶典活動中，經常利用織品來達到趨吉避凶的心理保護需求；還有在組織制度中，為了別尊卑、分等

級，織品發揮很大的社會功能，並時常被用來滿足人們炫耀財富與地位的心態；織品在婚、喪、喜、慶的各種活動中都起了相當重要的作用。自古以來，這些日常生活必需品，累積形成各地區不同的織品文化，充分反映

圖三 紫暗花緞地花鳥紋友禪染和服 背面 國立故宮博物院藏

題為手抱仙童或手持如意、靈芝與仙桃的福、祿、壽三星，圍繞著手拿牡丹花瓶、如意、兵器等吉祥物的五名仙童，聚集在樹木、花草與奇石的花園中。本幅畫的裱褙十分講究，以典型的如意雲紋為框飾，天地邊緣裝裱以紅底的緯絲如意雲紋，其間綴飾有法輪、法螺、寶傘、寶瓶、蓮花、雙

魚、盤長和寶蓋等八吉祥，與畫幅同時製作完成。
刺繡在古代又稱為女紅，是表現女性婦德的重要才藝之一，因此全國各地，從貴族到民間都可見妯娌姊妹們在家中刺繡的情景，直至清末，形成了蘇繡、湘繡、蜀繡與粵繡等地域風格繡品，號稱四大名繡。佛

出各民族的文化精髓。
亞洲各地的人們對於美的鑑賞力各有其獨到見解，且對於創造美麗的織品都不遺餘力，產生了各具特色的織品，不勝枚舉。本院典藏有藝術

成就極高的歷代緯絲與刺繡珍品，近年來更積極徵集亞洲織品，拓展亞洲文物的典藏。為呈現多元繽紛的亞洲織品藝術文化，本展覽除在新舊典藏的織品文物中進行選件，並特別向瀋

圖二 烏菟沙摩明王像繡軸 國立故宮博物院藏

圖一 清 御製三星圖頌並恭繪圖緯絲軸 國立故宮博物院藏

陽故宮博物院商借清代皇家絲綢袍服與袍料及國立臺灣史前文化博物館借展臺灣原住民服裝，期讓展覽內容更為豐富。展覽以「絲綢故鄉」、「紗籠風采」、「夢幻彩織」、「草原色彩」和「東西交織」等五單元，分別展出東亞、東南亞、南亞、中亞和西亞等五個不同區域的織品，帶領觀眾欣賞亞洲各地的傳統織品工藝，並認識亞洲的人文藝術成就。

絲綢故鄉——東亞地區

東亞大陸的中華文化歷史悠久，絲綢生產及使用已有數千年歷史，除了製作價值如金的高貴織錦或是皇帝所穿的龍袍，更將絲綢推向最高藝術領域，例如宋代的緯絲，應用「通經迴緯」的技法，以纖細的絲線織出精緻的圖畫，不少的珍品入藏於宮廷，本院清宮舊藏的緯絲畫是織品藝術最高境界的表現，曾有多次展覽與圖錄出版均深獲佳評。這幅精緻的緯絲畫軸〈御製三星圖頌並恭繪圖緯絲軸〉（圖一），上方以黑絲線織出清高宗御製詩〈三星圖頌〉，畫心主

教信眾常將刺繡佛像掛於家中，以供敬拜與修行，宮廷中亦不例外。本院典藏的清宮舊藏刺繡佛像，包含系列明王像，如圖二〈烏菟沙摩明王像繡軸〉，明王意指智慧光明的尊者，為佛教的護法神，此尊佛像為烏菟沙摩明王，又稱為「除穢金剛」，是不空成就如來的忿怒化身。此件繡品以彩色絲線刺繡而成，繡工極為精密，使用的絲線色彩細膩繁複，產生繪畫般的暈色渲染效果。

日本在江戶時代發展出友禪染織藝術，十八世紀初京都畫師宮崎友禪由繪扇工藝中汲取靈感，將圖案細膩的線條與豐富色彩表現在和服織品上，十分精緻華麗，院藏這件〈紫暗花緞地花鳥紋友禪染和服〉（圖三），選用織有花紋的暗花緞為底布加以裝飾紋樣設計：和服的上身繪以花束形式的藥玉紋，具有避邪的隱喻；下襬繪以盛開的牡丹花葉以及一對華麗的雉雞，圖案線條細膩，設色典雅，充滿富貴與吉祥的寓意，和服展開來猶如一幅美麗的畫作。

Shibori是日本紮染的名稱，又稱

圖五 扇紋地孔雀紋蠟染筒裙 局部 國立故宮博物院藏

圖六 花鳥孔雀紋蠟染筒裙 局部 國立故宮博物院藏

孔雀紋蠟染筒裙（圖六），裙頭為粉紅及綠色相間的斜條紋飾，裙身乃在淺色格紋底上飾以花鳥及孔雀紋，與傳統的用色迥然不同，顯得十分新潮亮麗。

伊卡（Ikat）源自於印尼地區使用的馬來語，它是先將紗線紮染形成圖紋後再織布的製作方式。然其紗線染色不是一般單紗單色的處理，而是須依據圖案數算紗線根數與位置，先

分段依序紮緊後進行染色，若是有多個顏色，則要在前項已經染好顏色的基礎上，再反復的操作，之後才能將染好圖案的經線一根一根地穿在織機上進行織造，過程中每條紗線都會移動，原本染色的圖案在織造後邊緣出現參差的效果。伊卡織品在製作時每個工序都需要熟練的技巧及小心翼翼的操作，才能織出清晰的圖案。圖七這件〈伊班婦女伊卡筒裙〉是十九世

圖七 伊班婦女伊卡筒裙 局部 國立故宮博物院藏

圖四 紅地團花紋鹿子紋羽織 正面 國立故宮博物院藏

局部

鹿子紋，最早可溯自西元八世紀由唐代傳入的絞纈織品，它是一種紮染的技術，綁緊的布讓染料無法滲入，染色後形成放射狀的留白圖形，唐代絲綢上出現有紮染的小圓形紋樣，宛如梅花鹿身上斑紋，稱作「鹿胎染」，傳入日本後受到人們的喜愛與重視，及至江戶時期，更發揚光大並與友禪染的工藝結合，創作出更精緻裝飾的織品。例如這件紅地團花紋鹿子紋絲綢羽織（圖四），是一件女性的外衣，大面積的底紋採用「鹿子絞」的紮染技法做出，其為米粒般大小的布紮緊後染色，形成留白的小圓點，數以千計的小點組成大面積的圖案，十分精細費工。同時，在底紋的鹿子染之上，還應用了友禪技法中的型染和繪染作出牡丹和菊花紋的團窠開光，成為整件衣服的裝飾主紋，是典型的日本染織設計作品。

紗籠風采——東南亞地區

東南亞的爪哇島上，結合手繪的蠟染工藝，是其審美與生活應用的完美結合。十九世紀爪哇北佳浪

（Pekalongan），拉森（Lasem）等地，居住許多印華與印歐混血之後裔，婦女擅長製作蠟染，並在此成功的經營蠟染商業化的生產，成為蠟染生產重鎮。她們不受印尼傳統的束縛，選擇原屬文化的裝飾風格圖案，廣受所屬族群的歡迎，並外銷海外市場。這一件傳統風格的蠟染筒裙（圖五），使用天然染料鬱金與藍靛，染出棕色與蔚藍搭配的古典色彩。整件作品複雜密集的圖案線條，主要由手繪蠟染完成，圖案設計以美麗尾羽裝飾的孔雀為主紋，裙底的底紋模仿傳統的巴冷紋，這是限制在宮廷使用的一種禁紋。巴冷紋之間交錯以扇紋與纏枝花紋，呈斜向排列，形成底布的圖案。裙頭的紋飾更是複雜，兩隻長尾的雉雞停歇在密集的花葉卷草紋間。從其細膩流暢的圖案線條，可見這位手繪蠟染的工匠手藝超凡，製作時需經多次反覆套色，更顯出其蠟染工藝的精湛。殖民時代具有歐洲血統的歐印後裔婦女，喜愛明亮色彩的花卉圖案蠟染筒裙，搭配進口的蕾絲上衣。例如這一件粉紅色為主色的花鳥

圖十 多彩花紋鏡子刺繡長褲 國立故宮博物院藏

條紋裝飾，主體為紅色加以黃、綠、白和黑等色織出多彩的伊卡圖紋，圖案設計為菱格內裝飾有大象、花束、鳥及牧牛女等紋樣，推測原屬於耆那教族群婦女的高級服飾。

在印度半島東北的孟加拉地區染織繡工藝發達，對於棉布的紡織工藝更是高超，以纖細的棉紗織出幾近透明的薄紗，並織入金線的圖案，當地稱為「jandani」素有夢幻織品之稱，印度細密繪畫中婀娜多姿的美女

圖九 紫染織金頭巾 國立故宮博物院藏

圖八 棕地幾何紋金線繡筒裙 局部 國立故宮博物院藏

紀末至二十世紀初馬來西亞沙勞越伊班族婦女穿著的傳統筒裙，短裙、長度及膝，裙布上的圖案正是採用經向伊卡技法織造而成。

蘇門答臘島南端楠榔省臨巽它海峽，是大航海時代重要貿易城市，貴族婦女喜愛穿著華麗的絲綢和織金的筒裙，島上的帕敏吉爾(Paminjir)民族擅長染織與刺繡，以金箔、金屬線、亮片與彩色繡線繡滿精緻的幾何圖案，當地稱為Tapis，色彩華麗典雅，為慶典時婦女穿著的盛裝服飾，一方面競相展現其精巧手藝，一方面呈現其社會地位與經濟財富。如這件華麗的刺繡筒裙（圖八），以深淺棕色織成的橫條底紋，搭配金屬線刺繡的縱條飾紋，形成格子圖案；其上再以金箔、亮片繡出華麗的殿宇、人物等紋樣佈滿兩條寬帶的裝飾，線條複雜、繡工細膩，金屬線及亮片反射出閃爍光澤，呈現隆重且華麗的風格。

夢幻彩織——南亞地區

南亞印度半島上的居民重視外表的打扮與裝飾，色彩鮮豔的服裝、布

圖十一 紅地多彩伊卡紗麗 局部 國立故宮博物院藏

料上佈滿精彩的圖紋，以及從頭到腳配戴各式的飾品，盡情的展現。濃郁的色彩是南亞織品的特色，強烈對比的紅和黑色的紫染頭巾（圖九），以密集的小點紫染，佈滿底部組成花朵紋樣，有時以金屬薄片繡出小花紋，點綴於底紋之間，再織入一段金線的織金錦，顯得更加的絢麗非凡，常是婚禮中的裝扮，十分華麗貴氣。而在印度半島古吉拉特喀奇地區拉巴利(Rabari)族的婦女擅長刺繡，尤其喜愛用鏡子亮片等嵌入佈滿彩色刺繡紋樣中，在陽光下反射熠熠光澤（圖十），是一件新郎在婚禮時穿著的精美刺繡褲裝，除了使用多彩絲線繡滿花朵紋樣，其間鑲嵌許多反光炫亮的小鏡子，成為主要的特色。帕托拉「patola」是古吉拉特生產的雙向伊卡織品的名稱，製作方法與印尼伊卡織品相似，然在圖案設計與用色截然不同，形成獨特風格，是當代工業生產無法取代的精緻手工織品。院藏這件精緻的〈紅地多彩伊卡紗麗〉（圖十一），產於古吉拉特邦（Gujarat）蘇拉特（Surat）地區。布幅的兩邊有

圖十四 生命之樹紋繪染掛飾 國立故宮博物院藏

圖十三 團花動物紋刺繡蓋被 國立故宮博物院藏

圖十二 草履蟲紋贊丹尼紗麗 局部 國立故宮博物院藏

局部

穿著透明美麗的薄紗，為它留下不少的紀錄。本院典藏的這件〈草履蟲紋贊丹尼紗麗〉（圖十二），便可看出

在略為透明細薄的棉布上，猶能以金線織出斜向的小紋樣，紗麗布首一端的帕魯（pallu）裝飾有草履蟲與花草圖案，據說是來自泰戈爾家族的女性服飾。這個地區的婦女擅長刺繡，隨時隨地手上都有針線活，信手拈來，繡出精彩的作品。以彩色繡線，應用簡單的平針針法縫在棉布上，製成美麗圖案的蓋被、掛飾、頭巾、紗麗或背兒巾等各種生活用品自家使用，這些手工繡品，稱為「kanthas」。由於刺繡的圖案設計取材自生活中所見

的各種動物、植物或是景物，充滿拙趣的個人創意。圖十三這件織品構圖雖然對稱，然而每個細部圖紋皆不相同。四周以紅黑圓形串連與幾道邊飾形成外框，框內四角各裝飾一朵團花。布幅主體的圖案十分豐富：四邊中央各有一株樹及樹下的一對馬、一對大象、一對牛和一對狗，樹梢上有鳥；旁邊各又安排有划船、城堡、建築物等圖樣；其間還有孔雀、魚、鱷魚、蝦、烏龜等諸多動物，布幅的中間更以三朵圓形團花裝飾，整件作品的內容題材多元，圖案排列有序、造型拙趣，色彩簡單直接，豐富卻不紊亂。西部旁遮普地區的婦女亦十分擅長刺繡，以繡出美麗花紋的布料競相表現才華，使用於結婚時的嫁妝及日常生活的頭巾。底布由兩幅棉布拼接而成，再以未加撚的絲線繡滿彩色花紋，當地稱為波卡麗「Phulkari」，其原意就是美麗花紋的製作。

Kalamkari是印度手繪染布的稱呼，數個世紀以來，印度廟宇中經常懸掛各式手繪婆羅門教經典故事的棉布掛飾；而在英國殖民時期，東印度

公司善用印度繪染棉布的生產能力，大量外銷到世界各地，主要產地在東部的科羅曼德沿岸（Coromandel Coast）地區。帕梭布（Palampore）是十八至十九世紀時外銷至歐洲的繪染棉布，經常被使用為床罩，其尺寸也配合歐洲的床具大小。圖十四〈生命之樹紋繪染掛飾〉就是十八世紀晚期外銷歐洲市場之同類織品，長三五二公分，寬二六一公分，布幅中央有一株棲息著各式鳥鵲飛禽的生命之樹，另有孔雀及數種不同的花卉植物圖案，以此為中心左右對稱。圖案間之空隙填滿迴旋曲線，四周以繫有蝴蝶結的花環為裝飾，烘托出中心圖案，表達了豐富的生命美好與繁榮景象，充滿濃厚的東方趣味與裝飾風格。

草原色彩——中亞地區

中亞草原的游牧民族喜愛強烈對比，大膽圖案設計的艾德萊絲綢是中亞地區最具代表性的鮮豔織品。艾德萊絲（Atlas）是當地稱法，與東南亞的伊卡都是相同的織品工藝技法，現代通稱為伊卡。

圖十七 敘利亞綴織絲綢外袍 國立故宮博物院藏

圖十八 紅地金線刺繡絲絨外套背面 國立故宮博物院藏

工匠為波斯、拜占庭至奧圖曼帝國及中亞地區宮廷貴族和商賈爭相引進。技術成熟的敘利亞織工致力生產金碧輝煌的提花織錦、高貴的絲絨、多彩細緻的刺繡與華麗的地毯，提供皇室貴族的奢華服飾。首都大馬士革是古代東西貿易文化交流的大城，織造工藝發達，絲綢、地毯等織品遠近馳名，例如現代英文的「Damask」為一種經緯同色或經緯異色，正反面圖紋

相對的提花織物，名稱就是源自於大馬士革（Damascus），類似技法的織品，中國被稱為暗花織物。這件敘利亞綴織絲綢外袍（圖十七），應用通經迴緯的技法織出，相同的織法在中國稱為「緯絲」，整件袍服的設計，以條紋作背景，重點為兩肩跨至背部的倒三角形花卉幾何綬帶紋樣裝飾，一體成型設計，氣勢非凡，反映出敘利亞的織造工藝，確實名不虛傳。

亞洲幅員遼闊、人口眾多且民族多元複雜，孕育了種類繁盛的織品脈絡，經過長時間的沉澱與淬鍊，終究形塑出錦繡繽紛的織品文化藝術。本院對於亞洲織品文物的徵集典藏逐年累積，迄今已具雛型，謹藉「國立故宮博物院南部院區」開幕，擇其精粹策展「錦繡繽紛——院藏亞洲織品展」，呈獻各界訪客共賞，亞洲織品之美，盡在故宮南院，其指日可待也。

作者任職於本院南院處

圖十五 鬱金花紋伊卡婦女外袍 背面 國立故宮博物院藏

圖十六 刺繡彩花蘇紮尼掛飾 國立故宮博物院藏

艾德萊絲綢盛行於中亞烏茲別克地區，向東可達中國的新疆地區。中亞民族除了將其用於服裝外套的多彩面料，也用在居住的帳篷之掛飾、座墊或是其他家居用織品。如圖十五的一件鬱金花紋伊卡婦女外袍，產於布哈拉，以鮮豔的紅、黃主色做出紅色鬱金花和彎月形黃葉組成主花紋樣，

搭配有草綠色梳子紋和小捲紋裝飾，在白色的底布上顯得搶眼突出。這種強烈鮮明的設計，是中亞伊卡——艾德萊絲綢的獨特風格。在中亞的烏茲別克或是塔吉克地區，還有一種美麗的刺繡織品，稱為蘇紮尼（Suzani），它是當地婦女精湛的工藝作品，經常用來裝飾居家生

活的掛飾、地墊、祈禱墊或被套等，也是顯示經濟與地位的一種象徵。蘇紮尼的材質主要是棉布，也有使用高級的絲綢，繡線選用彩色的棉線或絲線，經常以鎖針繡或緞面繡及鎖眼繡等基本針法，刺繡圖案題材常以鬱金花、康乃馨或鳶尾花、蔓草紋或石榴紋等，偶爾也有鳥紋或魚紋點綴其間，色彩的選用十分的明亮鮮豔，因此整件作品繽紛亮麗。圖十六（刺繡彩花蘇紮尼掛飾），外圍飾以十二朵大型紅花以蔓草枝葉串連而成，中間部分圖案為較小型花朵的纏枝花圖案，由於是手工刺繡，花朵也是朵朵各異。配色以土黃棉布為底，圖案的主色有紅色、橙色和綠色，再以淺藍、淺黃與白等色搭配，十分的鮮明亮麗，望之猶如置身在一片花園之中。

東西交織——西亞地區

絲綢之路西端的敘利亞近地中海東岸，自古以來就是歐亞重要的貿易樞紐，亦是珍貴絲綢商品交易與生產中心，絲織工藝技術發達，敘利亞的

中世紀歐洲貴族喜愛的絲絨據傳

是源自於巴格達，從藏品中所見的這件來自於土耳其的鄂圖曼帝國時期的金線刺繡的絲絨外套圖（圖十八），主要的袍料為紅色的絲絨，運用較粗的絲繩盤繞釘繡於絲絨上，繡出複雜細膩的卷草花紋線條，是鄂圖曼貴族服飾常見的裝飾風格，而精心裝飾的花式袖口是其設計重點。這件大紅絲絨的刺繡外套，以金線和金黃色絲絨，在領口、雙袖、前襟和下襠繡出柔美曲線的圖紋作為裝飾，更顯華麗高貴。