

展覽實景　有心設計公司攝　南院處提供

戴在頭上的名片——
「院藏亞洲織品展」展品選介

林宛萱

2024 年新一季「包羅萬象──院藏亞洲織品展」展期從當年 8 月 3 日至 11 月 3 日、11 月 16 日至隔年 2 月 16 日。此例行展由「包覆與盛物」、「裝飾與辨識」、「護佑與祝福」等三個主題，和觀眾分享傳統織物與服飾的三大功能面向。其中，此次展覽「裝飾與辨識」單元，選件聚焦東南亞及南亞文化中的傳統頭飾與帽子。帽子，仍是現代人經常使用的服飾配件，像是個人運動防曬必備的鴨舌帽，騎車保護頭部的安全帽，這類帽子強調實用，或兼具時尚性質。而傳統文化中的頭飾與帽子，則泰半隱含著族群與身分的故事，「辨識性」幾乎是內建功能，等待我們進一步地探尋。

誰的帽子

帽子是戴在頭部的服飾，同時也是最引人注目的穿戴配件。人們戴帽子有時不單只爲防曬、保暖或保護頭部，很多時候也與社會規範、流行時尚有關。傳統社會中，帽子像是戴在頭上的名片，從材質到形制，標誌了配戴者的族群、性別、身分或階級，一望即知，不言而明。

本期展出的院藏帽子，主要來自十九世紀至二十世紀初的印度尼西亞及印度，這段時期人們的穿著配件，還沒有被現代化的浪潮席捲，傳統頭飾仍在日常、慶典中頻繁登場。衆所周知，印尼是「萬島之國」，大大小小的島嶼上，居住著文化截然不同的族群，從他們的傳統頭飾與帽子便可窺見端倪。而位於南亞次大陸的印度，境內的族群與文化亦以高度的歧異性聞名，從城市貴族的帽子到邊境少數族群的頭飾，展現出豐富多元的樣貌。以下分別就院藏印尼及印度不同群體的帽子重點介紹。

印尼群島

散居於蘇門答臘西部高地的米南佳保人（Minangkabau，簡稱米南人），文化採母系繼嗣。水牛，在米南人的起源故事中扮演重要角色，因而其傳統家屋的屋頂，以及女性所佩戴的「宋吉」（*songket*）禮儀頭巾或木雕頭飾，皆設計爲雙角狀（圖 1），雙角有呈尖角狀，亦有鈍角造型。「宋吉」，是該民族重要的傳統織物，這通常是一種絲質織金布，穿戴於各類正式的場合與慶典活動。院藏這條宋吉長巾（圖 2），可以比對出屬於丹榮地區（Tanjung Sungayang）的米南人，可作爲男性的肩布，亦可摺成女性的立體頭飾。此地的頭飾不同於一般雙角造型，頂部較平，並帶有裝飾板，提醒穿戴者要平等對待身邊的人。[1] 長巾上最具特色的，是兩端稱作「武吉鏈條紋」（*barantaibugih*）的織金紋飾。鏈條紋像是對角相交的格紋（圖 3），由一個個 X 形的圖案排列組成，被視爲社會連結的隱喻。[2]

圖 1　米南佳保人傳統服飾　攝於蘇門答臘阿甘縣提拉塘部落（Tilatang, Agam）的米南人婚禮，1911 年荷蘭出版。　取自 Summerfield, Anne. *Walk in Splendor: Ceremonial Dress and the Minangkabau*, 158, f6.101.

圖 2　20 世紀初　印尼蘇門達臘丹榮地區　禮儀肩布或頭巾　國立故宮博物院藏　南購織 000495

圖 4　19～20 世紀　印尼蘇門達臘　木雕頭飾　正面及背面
國立故宮博物院藏　南購雕 000002

院藏另一頂木雕頭飾（圖 4），整體造型的設計概念同樣仿自水牛角的形狀，實際外觀則參照了以紡織品摺製而成的雙角狀頭巾，其上的陰刻鑿花，如實地模仿了織品的摺線以及裝飾紋樣，如象徵繁衍的三角形竹筍紋樣。

圖 3　20 世紀初　印尼蘇門達臘丹榮地區　禮儀肩布或頭巾　局部　武吉鏈條紋

頭飾的表面至今仍可見微微殘存髹飾金箔的痕跡。美國紐約大都會博物館（The Metropolitan Museum of Art）典藏一件相類藏品（典藏號 1988.143.120）仍保留較多金箔，或可藉此推想院藏品原本的樣貌。[3] 而這類木雕頭飾與織金頭巾可能有著類同功能，或有推測作爲新娘嫁妝之用。[4]

視線移到帝汶島，阿托尼（Atoni or Dawn）的文化中，特定的織品是戰士展現身分的手段，戰士通常藉由獵首來提升社會地位。院藏的「皮盧沙魯夫」（*pilu saluf*）是阿托尼戰士（*meo*）儀式用的服飾配件，用於裝飾頭部與腰部，[5] 美國芝加哥藝術博物館（The Art Institute of Chicago）藏有相類的織品（典藏號 2002.926a-b）。[6] 這類頭帶的特色，主要以綴織、補充緯織技法織成，整體約七成面積爲流蘇般的織帶，織帶尾端一般以玻璃珠作爲垂重與裝飾（圖 5）。

羅特島（Rote Island）位於帝汶的西南方，是印尼小巽他群島的一部分，當地人以長葉棕

圖 5　19 ～ 20 世紀　印尼帝汶　頭巾或腰飾（*pilu saluf*）　國立故宮博物院藏　南購織 000257

圖 6　20 世紀初期　印尼羅特或薩武群島　棕櫚編織帽（*ti'i langga*）
國立故宮博物院藏　南購織 000029

圖 7　20 世紀初　印尼松巴哇　金屬絲編織帽　國立故宮博物院藏
南購銅 000002

櫚編織出獨樹一格又精緻的草帽（*ti'i langga*）（圖 6）。這類俯視時有點像昆蟲的帽子，其特徵除了帽沿兩側微微向上翻折外，又以帽頂前緣豎起的獨角狀造形最爲醒目。今日，羅特島的男性仍會戴著這類草帽參加慶典。

另一種由銅絲編織而成的鏤空帽子（圖 7），則是院藏中相當神秘的帽子，僅見於印尼的松巴哇與鄰近島嶼，佩戴者主要爲當地的男性。帽子的外觀常如寶塔般層層內縮，帽頂的設計尤其獨特，像是一枝延伸出來的花莖，尾端還結著花蕾。讓人聯想到日本漫畫家鳥山明（1955-2024）筆下《七龍珠》中反派角色，魔人普烏的頭部造型。這類造型是否具有特殊意義，至今仍是未解之謎。[7]

印度及周邊地區

十九世紀的印度，城市中的男性貴族與富人的帽子選擇，讓人眼花撩亂，絲質的帽子、大量的金線裝飾，幾乎是流行的共同元素，而材質的選擇往往與社經地位有著正向關聯。稱爲「喬戈希亞」（*chau-goshia*）的四角軟帽，起源於十九世紀初的德里（Delhi）。蒙兀兒王朝晚期的宮廷，王子們會於非正式場合佩戴不同質地的精緻四角帽（圖 8）。這種風格的帽子隨之風行，傳播到包含勒克瑙（Lucknow）等大城市，成爲流行時尚配件。院藏數件絲質的四角帽，面料多爲單株花卉紋樣的織金錦，內裡襯以色地絲綢。形制上，帽子邊緣必有一圈寬沿裝飾帶（圖 9）。

稱作「兜帕利」（*dopalri*）的帽子，主要由兩個半月形裁片縫製而成，風格同樣源自德里，亦於非正式場合佩戴。小帽撐起時呈杏仁狀，佩戴時尖端朝前後方向。「努卡達」（*nukkadar*），則是從「兜帕利」發展出來的樣式，強調以金銀線作爲帽面的裝飾（圖 10）。院藏這頂「努卡達」紅色絲質小帽的兩側，以大量的金線刺繡花草紋，帽緣點綴金蔥，整體貴氣大方（圖 11）。另一種流行於十九世紀阿瓦德地區（Awadh）（今北方邦）的帽子，形制上模仿纏頭巾包覆住頭部的樣子。院藏這類造

型的帽子極爲奢華（圖 12），是在紅底織金的面料上，以各類金線、金片及珍珠刺繡出花卉紋樣，帽緣則滿覆金蔥。帽子後端凸起處，則是爲了模仿髮髻在頭巾下方的突起造型。

而西式王冠造型的頭飾，同樣流行於十九世紀的阿瓦德地區。1820 年左右，蒙兀兒宮廷衰弱不振，阿瓦德地區的貴族藉機建立起獨立的地方政權，一改既有的頭飾傳統，借用歐洲王冠的造型與象徵意義，作爲一種區辨主權的符號。[8] 從 1819 年後的每任的納瓦卜（Nawab，

圖 8　蒙兀兒皇室成員，倫敦出版商 Bickers & Son 於 1878 年出版。木刻版畫描繪德里的蒙兀兒皇室，較年長的男性成員皆配戴著稱作「喬戈希亞」的四角軟帽。　取自維基百科：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mirzas1878.jpg（Public Domain），檢索日期：2024 年 7 月 15 日。

圖 9　19 世紀末至 20 世紀初期　印度　四角織錦帽　國立故宮博物院藏　南購織 000616

左圖 10　這幅 1852 年古拉姆 · 阿里 · 汗（Ghulam Ali Khan, active 1817-55）筆下的納瓦卜（Nawab）宮廷生活，納瓦卜阿卜杜勒 · 拉赫曼 · 汗（Abd al-Rahman of Jhajjar, r.1845-1857）及其兩個孩子穿戴華麗，並佩戴「努卡達」帽子。　© British Library Board （Add.Or.4681）藏

右圖 11　19 世紀　印度　刺繡帽　國立故宮博物院藏　南購織 000875

圖 12　19 世紀晚期至 20 世紀初期　印度北方邦　刺繡帽　國立故宮博物院藏　南購織 000048

圖 13　19 世紀　印度北方邦　刺繡帽　國立故宮博物院藏　南購織 000898

蒙兀兒皇帝賜予地方世襲統治者的稱號）肖像畫中可發現，他們幾乎都改戴了西式王冠造型的頭飾。[9] 這類王冠造型的帽子（圖 13），多半有著半圓的織物帽身，與偶數組的金屬骨架，形塑出拱狀的帽冠，帽子表面以金線刺繡裝飾「扎爾多及」（*zardozi*），並綴以各種寶石。這類帽子亦曾作爲外交禮物，今日典藏於英國皇家信託基金（The Royal Collection Trust）的一頂冠型天鵝絨頭飾（典藏號 RCIN11358），即 1875 至 1876 年間威爾斯王子造訪阿瓦德勒克瑙時，當地貴族（Taluqdar）贈予之禮物。[10]

今日印度的邊境與多國接壤，印度東北阿魯納查邦與西藏相連，幾個少數族群常以藤、竹編織不同造型的男性帽子。帽緣前圓後尖者或以編辮裝飾帽緣者（圖 14），屬於義都米甚米部落（Idu-Mishmi），他們使用藏緬語系的義都語；俯瞰呈杏仁形狀者（圖 15）則屬於使用漢藏語系的加洛人（Galo），帽子尖端朝南北向佩戴。這些帽子不僅能防曬，堅固耐用，更具有短暫武備抵禦功能。

而居住於印度與緬甸邊境地區山脈上少數族群唐庫爾人（Tangkhul），人口約十二萬人，是那加族（Naga people）的一支，[11] 傳統族群有獵首文化，其戰士專屬的頭飾極爲華麗（圖 16），遠觀時更像是一種巨大的面具，古代只有成功的獵首者才能穿戴。印度曼尼普爾地區（Manipur）稱其爲 *lahupa*，緬甸則名 *ya-khat*，*ya* 意爲敵人，*khat* 則有帽子的意思。[12]

這類頭飾的主體其實爲錐形的藤帽，帽子的正面以圓形銅片爲飾，其左、右及下方分別設有圓形與 U 形的裝飾性木片。偌大的 U 形裝飾板，將剛好使穿戴者的臉部於空隙中完整地露出（圖 17）。木片上鑲嵌了白色的薏苡與紅色的相思豆，邊緣則裝飾了或短或長的深色

圖 14　20 世紀初期　印度阿魯納查　藤竹編織帽（*apatala*）、藤竹編織帽（*greyendu*）　國立故宮博物院藏　南購織 000044、000045

圖 15　20 世紀初期　印度阿魯納查　藤竹編織帽（*bolup*）　國立故宮博物院藏　南購織 000046

圖 16　19 世紀末至 20 世紀初期　印度及緬甸邊境　頭飾及頸飾（*lahupa* or *ya-khat*）　國立故宮博物院藏　南購織 000047

動物毛髮，短的可辨識爲人類毛髮，長的則爲馬毛。[13]

羽毛則和武士文化密切相關，一根根黑白相間的犀鳥尾羽，插在帽子上方的藤編骨架內，以前後兩排作扇形排列。那加族相信犀鳥是鳥類之王，其鳴叫如虎，其羽毛極具價值，故以之作爲武士階級的裝飾。十二根黑白分明的犀鳥尾羽，據信分別代表唐庫爾氏族的祖先。[14] 那加族古代獵首者專屬的頭飾，今日則是傳統慶典男裝的一部份。

院藏另一種巨大扇形頭飾與印度地方信仰

圖 17　那加族唐庫爾人戰士　G.Osami 攝　取自 Stirn, Aglaja and Van Ham, Peter. *The Hidden World of the Naga: Living Traditions in Northeast India and Burma*, 50, 87.

有關（圖 18），其以精美的浮雕木片拼接組成，重約 4 公斤。其產地於印度東南喀拉拉邦的馬拉巴爾地區，這類頭飾用於崇拜卡利女神（Bhadrakali）的地方信仰形式──「普坦和錫拉」（Poothan and Thira）的儀式表演。頭飾上的雕刻，位於扇形中心下方的是兇猛女神卡利，蓬髮、瞠目，帶有獠牙並吐出舌頭，中心上方爲吉祥天女，其雙手持蓮，左右兩隻大象揚鼻，斜傾水罐爲其沐浴（圖 19）。這種形式的配置，被認爲突顯卡利女神對信徒的關懷與仁慈的本質。[15]

儀式中，「錫拉」（即代表卡利女神）會頭頂這類巨大的扇形頭飾，外圈再加掛一道弧形的彩色織品。「普坦」（代表濕婆神的副官）則配戴誇張的面具，並身著鮮豔的服飾（圖 20）。強烈的視覺性，往往帶給觀者與日常有著強烈區別的疏離感，有利於形塑神聖的氛圍。飾演兩位神祇的男性舞者，於每年的普拉姆節（Pooram）

圖 18　19 世紀末至 20 世紀初期　印度喀拉拉邦　儀式用木雕頭飾　國立故宮博物院藏　南購雕 000003

圖 19　19 世紀末至 20 世紀初期　印度喀拉拉邦　儀式用木雕頭飾　局部

圖 20　「普坦和錫拉」（Poothan and Thira）儀式　Anoop.m 攝取自維基百科：https://en.wikipedia.org/wiki/Poothan_and_Thira#/media/File:Poothan_thira_(1).jpg（CC-BY-SA 3.0），檢索日期：2024 年 7 月 20 日。

期間，搭配擊鼓以激昂的舞蹈爲村人祈福，並驅除邪靈。

小結

頭飾和帽子常在傳統服飾中扮演展示身分的功能。提醒佩戴者自我的認同，也向觀看者傳達重要的文化訊息。許多獨特的造型設計，都是爲此而生，包含與祖先的連結、政治身分的考量、身爲戰士的榮耀，甚或再現神祇的力量，當然還有社經地位與時代風尚等等內涵。亞洲從來都不是單一的面貌，大家有空時不妨到南院走走，品味傳統帽子的造形美感及其背後的文化故事。

作者任職於本院南院處

註釋：

1. Anne Summerfield, *Walk in Splendor: Ceremonial Dress and the Minangkabau* (Los Angeles: Fowler Museum of Cultural History, University of California, 1999), 143-145, fig.6.79.
2. 武吉（Bugih or Bugis），是來自南蘇拉威西島的傳統民族，因十七世紀荷蘭人的殖民，而移居蘇門答臘等各地島嶼。據傳，這種紋飾最初就是向武吉人的織布工學習而來。至今米南佳保仍有一些傳統織品技法的名字，帶有武吉一詞。Anne Summerfield, *Walk in Splendor: Ceremonial Dress and the Minangkabau*, 171-200.
3. Eric Kjellgren, *Oceania: Art of the Pacific Islands in The Metropolitan Museum of Art* (New York: Metropolitan Museum of Art, 2007), 214-215.
4. Florina H. Capistrano-Baker, *Art of Island Southeast Asia: The Fred and Rita Richman Collection* (New York: Metropolitan Museum of Art, 1994), 71.
5. Robyn J. Maxwell, *Textiles of Southeast Asia: Tradition, Trade and Transformation* (Singapore: Periplus Editions; Tokyo: Tuttle, 2014), 104,128.
6. 芝加哥藝術博物館典藏品 “Ceremonial Apron and Headband,” Art Institvte Chicago, accessed August 20, 2024, https://www.artic.edu/artworks/180314/ceremonial-apron-and-headband-men-tawe-and-pilu-saluf
7. Stacey W. Miller, “Wire Hat,” The Global Language of Headwear, accessed June 20, 2024, https://ttugloballanguageheadwear.org/exhibit_item/wire-hat/
8. Stephen Markel, Tushara Bindu Gude, *India's Fabled City: The Art of Courtly Lucknow* (London: Prestel, 2010), 239.
9. 參照 1722 ～ 1856 年阿瓦德地區統治者年表圖。Rosie Llewellyn-Jones, *Lucknow: city of illusion*. New York: The Alkazi Collection of Photography (Munich: Prestel, 2006), 259-261.
10. 英國皇家信託基金 “Crown c. 1875,” Royal Collection Trust, accessed April 12, 2024, https://www.rct.uk/collection/search#/1/collection/11358/crown
11. Aglaja Stirn and Peter Van Ham, *The hidden world of the Naga: living traditions in Northeast India and Burma* (Munich: Prestel, 2003), 49.
12. Aglaja Stirn and Peter Van Ham, *The hidden world of the Naga: living traditions in Northeast India and Burma*, 87.
13. 植物種子及動物毛髮種類，由本院李佩珊修護師分析辨識，特此感謝。
14. Sardeshpande, S.C.1987, Naga committee Hkmti 2002. 轉引自 Aglaja Stirn and Peter Van Ham, *The hidden world of the Naga: living traditions in Northeast India and Burma*, 86-87.
15. Debashish Banerji, “Gods In Time: SBMA Exhibition Preview,” Sutra Journal (A curated journal on art, culture and dharma On-line, March 2016), http://www.sutrajournal.com/gods-in-time-sbma-exhibition-preview-by-debashish-banerji; Pratapaditya Pal, *Puja and piety: Hindu, Jain, and Buddhist art from the Indian subcontinent* (Santa Barbara, California: Santa Barbara Museum of Art in association with University of California Press, 2016), 150,153.

繪心寫意

書畫裡的人情味

Painting Hearts, Writing Minds

Warmth and Sentiment in Calligraphy and Painting

2025.01.10→04.13

陳列室 Galleries 202 210 212

國立故宮博物院100年院慶
THE 100th ANNIVERSARY OF THE NATIONAL PALACE MUSEUM