

台灣原住民傳統織物研究

蔡玉珊

台灣 輔仁大學織品服裝學系專任副教授

摘要

你想知道台灣原住民是怎樣織出美麗的布嗎？如今透過解碼，保存了這些遺失的珍貴技藝，同時也藉由演繹創新，發展出新的面貌展現在世人眼前。台灣原住民的苧麻織物厚實，織物結構主要以平紋、斜紋和兩者的變化組織為主，但各族卻各自發展出卓越的結構技巧與獨特的設計風格。整體而論，台灣原住民的織物普遍都帶著單純、堅毅、質樸、秩序的美好品質。本研究從各族傳統織物的特色和技術切入，敘述十多年來研究博物館的藏品，重建十三族珍貴經典織繡技術的心得與個人的創新成果。

關鍵詞：台灣原住民；苧麻；平紋；斜紋；織繡

STUDY OF TRADITIONAL CLOTH WEAVING BY TAIWANESE ABORIGINES

Tsai Yushan Associate Professor

Department of Textiles & Clothing/ Fu Jen Catholic University

Would you like to know how the aboriginal Taiwanese wove their beautiful fabrics ? By decoding their methods today, we can recover and preserve their precious lost arts and skills. In addition, through innovations in new interpretative approaches, we can present a new face of these arts for the eyes of the world to see. The ramie fabrics of Taiwan's aboriginal people are thick their weaving structures are based on plain weave and twill, and fancy weaves of the two. They mix different weaves, using unique brocade techniques to create the distinctive and classic fabrics of each tribe. Overall the appearance of their fabrics typically conveys simplicity, strength, rusticity and order.

This article describes how I re-establish the precious traditional weaving skills of the original Taiwanese aboriginal 13 tribes by focusing on each tribe's traditional weaving techniques, addressing my survey results based on sample collections over the past decades from various museums, sharing experience narrated by respective tribes and combining the above with my personal innovations and interpretations.

Key words: aboriginal Taiwanese; ramie; plain weave ; twill, weaving and embroidery.

一、源起

台灣原住民的織布技藝在歷經五十年日據時代的禁織及缺乏文字記錄及社會變遷等不利的情況下面臨著十分嚴重的消失問題，為了拯救斷層的本土文化，台灣行政院原住民委員會及輔仁大學織品服裝研究所在 1999~2001 年間，合作辦理了原住民傳統染織工藝師資培訓計畫，藉以帶動原住民重新找回傳統優良工藝，並在部落中開發、創業。十幾年來這批師資各自在部落中努力經營，已收到良好的成效。2002 年上述計畫結束後，筆者繼續在輔仁大學中華服飾文化中心博物館內，從破舊的服飾和殘片中分析織紋結構並找出重製技法；之後擴大研究資源，於 2004 和 2008 年兩次接受台中縣立文化中心委託，研究其館藏的泰雅族、布農族、魯凱族和排灣族的經典織物。2009 年參加日本神戶藝術工科學校的「台灣原住民 13 族的傳統服飾調查研究計畫」。三年中走訪了台灣各族，調查和收集十三族的傳統服飾技術、圖案與色彩等相關資料，並記錄部落的環境變化和工藝發展情況。

二、研究目的

台灣原住民的精緻工藝是台灣特色文化的重要代表之一，儘管台灣的面積不大，但台灣原住民各族所發展出來的經典織布，其精湛的技巧與美術表現在世界少數民族的織物藝術中受到高度的評價，亦是國際文物收藏家們眼中的工藝珍品。由於一些困難的技術已經失傳，只有透過分析、解密才能重建和保存遺產。根據語言學、遺傳學等的研究推論，台灣原住民與菲律賓、印度尼西亞、馬達加斯加等南島和太平洋洲，甚至遠到澳洲以東，約六千公里的法屬波里尼西亞等的族群都有密切關係，而且台灣幾乎已被認定是南島語系的發源地，因此台灣原住民的語言、文化與傳統工藝具有特殊的歷史意義，也是世界文化的重要資產，值得世人重視和研究。

三、研究範圍 (族群與區域)

筆者從 1997 年最初接觸泰雅族的織物開始，隨著提供物件的來源增加，研究範圍逐漸擴大到台灣各族群。所分析的織、繡物件有泰雅族、太魯閣族、賽德克族、阿美族、賽夏族、布農族、魯凱族、排灣族、卑南族、邵族、鄒族、雅美、平埔族。近三年來與日本神戶藝術工科學校學者一起走訪了花蓮縣秀林鄉、豐濱鄉、吉安鄉、萬榮鄉；台東縣海端鄉、卑南鄉、太麻里鄉、蘭嶼鄉；屏東縣來義

鄉、三地門鄉、霧台鄉；高雄縣茂林鄉；南投縣仁愛鄉、魚池鄉、信義鄉；苗栗縣大湖鄉、泰安鄉；宜蘭縣南澳鄉；台北縣烏來鄉；桃園縣復興鄉等 13 族的部落，訪問了文物收藏家、服飾工坊與博物館等；此外，從博物館的出版藏品圖錄上亦獲得許多參考圖片。研究物件以 1945 年之前，包含日據時代的舊織物為主。所分析和重製的作品包含了台灣原住民各族(十三族)傳統的經典織繡試樣，但排灣族、與魯凱族的拼布與彩珠刺繡除外。

四、織布技術

台灣原住民的織具與世界上一些地區的原住民一樣，都是以最基本的背帶和條棍提經的方式席地織布。菲律賓東北部 Tinguian 族的原住民使用能控制經線密度的竹筊，而台灣的原住民則直接在布軸上自定布寬；後者為了讓織布的結構穩定，經線密度普遍都較高，加上使用粗織的苧麻與手工撚線的關係，多數的織布都顯得質粗和厚實。廣泛的從世界許多不同的梭織結構來看，台灣原住民研創的織紋類型有限，主要以平紋和斜紋以及兩種的變化組織為主，不曾見過有雙層、緞紋、絨毛或假紗羅、蜂巢、扭曲等特殊組織；儘管如此，為了增加圖案的豐富性並讓色彩更繽紛，台灣原住民早已靈活地創造出一些頗具巧思的變化組織，這些方法與一般的工業織機使用的結構邏輯相當不同，例如泰雅族在綁經時採用特殊的群組概念，利用不同色經的不同排列組合來創造變化直條紋；而排灣族則運用從未在其他部落織品中見過的雙面組織，創造出華麗多彩的喪巾布等。簡而言之，台灣原住民利用最原始的織布機，卻創造出大型多綜提花織機才能辦到的複雜織錦；更且，有些高經密的斷緯挑花織錦是一般工業織機所無法織做的。

台灣原住民的圖紋織物常見彩緯挑花，或是在布面上聯合幾種不同的組織在一起，常見的就是以素色平紋搭配部分變化斜紋來產生裝飾效果；此外還有使用雙色經的挑花織帶等。較複雜程序織做成的織錦都用在重要儀式的盛裝上。一般常服的織布多是素布，或以直條紋和單純的菱形紋作為裝飾，組織結構較簡單，色彩亦較樸素。

以織機操作的原理來看，原住民在織布時，手提分隔棒或線綜統棒的做法與北歐人織布時腳踩平衡式織機下方的木條道理一樣，即利用腳踩木條，一次可同時提起數個綜片上的經線；這種方式與多臂織機在織做時，每次必須分別提起各綜片的方式不同，但理論上與多臂織機的紋板圖概念相同。瞭解這個關係也才能進行轉換技術，即將原住民傳統以背帶式織機織出的織物轉由較輕鬆的多臂織機織出，並且還可以直接織出更寬幅的布，因此現在多數的原住民已改用進口的腳

踏式織機和提綜式木織機。

五、材質與色彩

古代的台灣原住民使用自然的動、植物材質來製做衣服。動物性材質有山裡的獸毛皮，經過剝皮、去脂、張皮、日曬、鞣皮等步驟製成衣服、帽子及足飾等。植物性材質有樹皮、芭（香）蕉絲和瓊麻、苧麻等，以台灣這亞熱帶山地大量生長的苧麻為主要來源，其纖維質粗、堅耐，必須經過剝莖取麻纖、績麻、捻線、漂練、整經等處理程序之後才能織布。棉線和彩色毛線都是隨著西方國家和日本、中國外來的殖民者進住台灣，經交易取得，由於取得不易，多半在織做盛服時才捨得使用。原住民的一般織做衣服還是以單色為主，或是以薯榔根、九芎葉染出茶褐色和灰黑色的苧麻線後，搭配素色麻線來織出紋樣。除了薯榔、九芎之外，其他利用植物的天然植物染料還有藍色（山藍、木藍）、黃色（山黃樞、石榴）、紅色（紅花、茜草、檳榔）、紫色（紫草、榕樹、仙人掌果實）。在彩訪各族的顏色語言當中，幾乎都有黑、白、赤、黃、綠色，但青、紫、咖啡色較少聽到。

六、各族的織品特色

台灣原住民各族發展出來的美麗織錦圖紋和色彩常被後代所延用，形成各族經典織布的代表，也是各族織女們表現高超技藝與耐性的珍寶。簡介各族特色如各族附圖：

1. **泰雅族**：織布圖案以直條紋和變化菱形為主，織布技法相當多樣。中部北勢群的紅色新娘衣和彩條小菱紋布，以及宜蘭南澳的桃紅、綠、藍的顯緯織錦都是泰雅織布的代表。
2. **太魯閣族**：服飾常見白色，盛裝女裙上織有分散排列的裝飾小點，這些以彩緯挑織的六角形小點內有著各種圖形變化，以菱形和斜線的構成為主。
3. **賽德克族**：織布與泰雅族的部分織布類似，但其最精彩的是以雙組經線挑織成的浮經織布；紅色的大型變化菱形圖案被隱約地”點”出來，這種特殊的組織又稱為「米粒織」，據說能織這種布的婦女在部落裡地位崇高。
4. **阿美族**：傳統阿美族的服飾以黑色為主，紅、白亦多見。其衣服形制受外族的影響相當多樣。較特殊的是部分男上衣織入紅色的流蘇作為裝飾和保暖。男子盛裝中所戴的白色長羽毛裝飾帽子亦是一大特色。阿美族的織品圖案主要表現在刺繡配袋上，其技法以十字繡為主。

5. **雅美族**：雅美的織布色彩獨樹一格，傳統的織物以藍、白色為主，使用的線材是當地特別的麻纖維，所創造的素色菱形凹凸紋及以白經藍緯織成的小菱格紋類似堅韌的魚皮，結構相當緊實，此織紋是台灣本地所沒有的。
6. **賽夏族**：傳統的織布色彩以紅、黑(藍)、白三色為主，部分圖案與泰雅族的菱形紋類似，但有屬於自己特色的卍字紋、圈點紋、交叉斜紋以及由大小不同的菱形所組成的圖紋；盛裝中罕見的大型變化菱形紋織錦是賽夏族的精品。
7. **布農族**：布農族的男用盛裝背面，在米白色的山形斜紋上以豐富的彩緯挑花，圖案多彩且類似百步蛇的菱形紋；衣服常以紅、黑相間的三條短直線作為裝飾。布農族的織錦圖案使用緊疊的緯重平組織，它讓裝飾的部分顯得相當厚實。
8. **邵族**：由於邵族有保存先人衣服祭祀的習俗，因此外人較難看到邵族的舊服飾。邵族的男子服裝與鄒族有些類似，使用皮革、麻布、樹皮和棉布。早期紹族人製做的達戈紋布是一種夾雜狗毛和樹皮的特殊毯子，曾是紹族的名產。
9. **鄒族**：衣服材料以皮革為主。鄒族成年男子常見戴皮帽，盛裝時，帽頂插有鷹羽。鄒族的織布早已失傳，但較特別的是胸兜圖案的做法，其外表看似橫向鎖鏈形的結構與其他族的織錦不同。成年女子以黑色頭巾纏頭，頭巾兩端以直線繡或十字繡鏤花，有的還綴加上絨球。
10. **排灣族**：社會階級制度讓排灣貴族與平民的服飾有明顯的區分。排灣族的衣飾與雕刻工藝常見到百步蛇紋與人頭紋。服飾的裝飾技法以梭織、刺繡、拼布、綴珠為主，是使用最多種裝飾技法的一族，尤其以梭織技術最為高超。排灣族的圖案相當豐富且不侷限於幾何圖形。服飾色彩常見黑、白、紅、綠、黃。傳統的排灣族織錦用色典雅且經緯密度相當高，是台灣原住民精緻織物的代表。
11. **魯凱族**：魯凱族和排灣族一樣有社會階級制度。最著名的精緻刺繡工藝是台灣原住民中最富有變化的，技法包含十字繡、鎖鏈繡、直線繡、布邊繡、緞面繡。十字繡多以紅、黃、綠三色繡在黑色的平紋布上，或是在白色棉布上以黑線的直線繡繡出對稱的八角花和十六瓣花等圖形。魯凱族的十字繡圖紋常見菱形、梳形齒、十字和花葉紋。
12. **卑南族**：服飾依年齡層級而有所不同，具有分辨身份的功能。傳統衣服材料也是以苧麻為主，經染色後再織成布。卑南族的男子盛裝最醒目的就是以特殊特緯技術織出紅、白、黑多層菱形裝飾的後敞長褲中間的布條；然後在褲管兩邊及腰帶上加縫上直條拼布。另外，卑南族的男、女所穿的短褲、裙多在黑色的布底上以十字繡繡出多彩的圖紋。

13. **平埔族**：平埔族在織品工藝的表現相當多元，具有融合原住民與漢人文化的特色。平埔族中的巴則海族以苧麻為主要材料，夾入毛線和木槲草的彩緯，織出圖案豐富的織錦最令人驚豔（見平埔族盛裝附圖）！此外，在白色經線上，以紅色和黑色緯線織出的複雜方形圖案，亦是平埔族織布的經典之作。

七、 從傳統中創新

分析研究只是找回失傳的歷史文化遺產，達成保存與傳承的目的，但我們不能一直停留在歷史的影子中。學習先人的智慧、吸取傳統的精華創造出新風格的作品是必然發展的趨勢。從解碼中吸取更多知識，但接下來的個人創作得先將思緒調到零點，將傳統融合自己的想法再出發。每次設計新作品就像規劃一次讓人期待的旅程一樣，先完成設計彩圖與技術圖，然後按表操作。過程中難免會遇到一些原先沒預想到或是臨時必須作修正的問題，此時就得仰賴本能、美感判斷與經驗，而最後作品成效如何，就靠靈敏的雙手、細心和堅強的耐性了。筆者分享從研究泰雅族與鄒族的傳統織布中創新的兩件作品（見附圖一、二）。

八、 結論

從近三年的部落調查中，發現台灣原住民除了蘭嶼的雅美婦女仍使用背帶式織機並且仍記得傳統織法外，其它多數的族群都已遺忘複雜的織布技術了，各部落在發展獨特的文創產業時，務必要從認識傳統的文化與技藝中學習再轉化創新。但現階段如何整合各方面的專業人才，作研究和帶領就是相關單位該思考的了。十年前輔仁大學執行的部落師資人才培訓經驗值得借鏡。

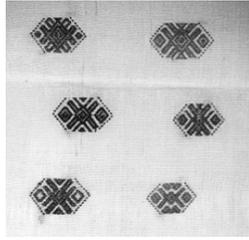
參考文獻

1. 黃國賓 2. 曾和英子 3. 蔡玉珊 「台灣原住民 13 族傳統織物的製作技術和紋樣色彩的構造比較報告書」日本 神戶藝術工科大学 2012。
2. 蔡玉珊 「尋回台灣原住民失傳的織物珍寶」台灣台中 2012。
3. Kathleen F. Johnson with Yushan Tsai , A Weaver looks at Tinguian Blankets , U.S.A. TEXTILE SOCIETY OF AMERICA/ Newsletter, Vol.23, Number 3 / Fall 2011.
4. 國立歷史博物館 「原真之美 陳澄晴先生珍藏台灣原住民文物」 台灣台北 1987。
5. 傅麗玉 www.yabit.org.tw/WOLF?PDF/028-yang.pdf 「原住民族文化的教學模組 台灣台北 2012。

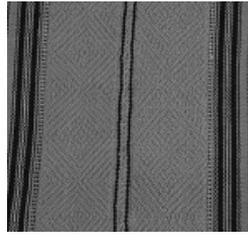
各族附圖：

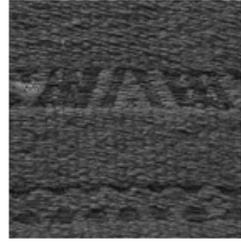
泰雅

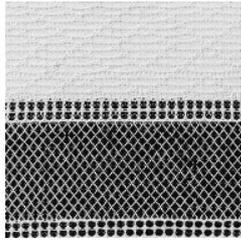
太魯閣族

賽德克族

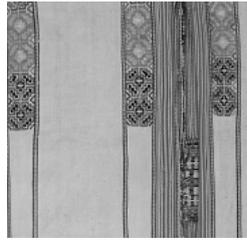
阿美族

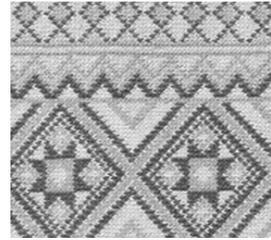
雅美

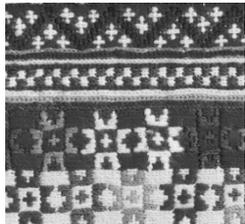
賽夏族

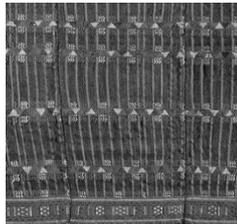
農族

邵族

鄒族

排灣族

魯凱族

卑南族

平埔族巴扎海族盛裝

附圖一 藍色泰雅 (創作)

附圖二風華再現系列 (創作)

纺织艺术设计 TEXTILE DESIGN

2013年第十三届全国纺织品设计大赛暨国际理论研讨会
13TH CHINA TEXTILE DESIGN COMPETITION & INTERNATIONAL CONFERENCE 2013

2013年国际纺织艺术设计大展——传承与创新
INTERNATIONAL WEAVING ART EXHIBITION—INHERITANCE & INNOVATION 2013

 论文集
THESIS COLLECTION

田青 龚雪鸥 主编
清华大学美术学院
2013年第十三届全国纺织品设计大赛暨国际理论研讨会组委会 编

中国建筑工业出版社

台湾原住民传统织物研究

台湾辅仁大学 蔡玉珊

摘要: 你想知道台湾原住民是怎样织出美丽的布的吗?如今透过解码,保存了这些遗失的珍贵技艺,同时也借由演绎创新,发展出新的面貌展现在世人眼前。台湾原住民的苧麻织物厚实,织物结构主要以平纹、斜纹和两者的变化组织为主,但各族却各自发展出卓越的结构技巧与独特的设计风格。整体而论,台湾原住民的织物普遍都带着单纯、坚毅、质朴、秩序的美好质量。本研究从各族传统织物的特色和技术切入,叙述十多年来研究博物馆的藏品,重建十三族珍贵经典织绣技术的心得与个人的创新成果。

关键词: 台湾原住民, 苧麻, 平纹, 斜纹, 织绣

Abstract: Would you like to know how the aboriginal Taiwanese wove their beautiful fabrics? By decoding their methods today, we can recover and preserve their precious lost arts and skills. In addition, through innovations in new interpretative approaches, we can present a new face of these arts for the eyes of the world to see. The ramie fabrics of Taiwan's aboriginal people are thick. Their weaving structures are based on plain weave and twill, and fancy weaves of the two. They mix different weaves, using unique brocade techniques to create the distinctive and classic fabrics of each tribe. Overall the pearance of their fabrics typically conveys simplicity, strength, rusticity and order. This article describes how I re-establish the precious traditional weaving skills of the original Taiwanese aboriginal 13 tribes by focusing on each tribe's traditional weaving techniques, addressing my survey results based on sample collections over the past decades from various museums, sharing experience narrated by respective tribes and combining the above with my personal innovations and interpretations.

Keywords: Aboriginal Taiwanese, Ramie, Plain Weave, Twill, Weaving and Embroidery

一、源起

台湾原住民的织布技艺在历经 50 年日据时代的禁织及缺乏文字记录和社会变迁等不利情况下面临着十分严重的消失问题,为了拯救断层的本土文化,台湾原住民委员会及辅仁大学织品服装研究所在 1999~2001 年间,合作办理了原住民传统染织工艺师资培训计划,借以带动原住民重新找回传统优良工艺,并在部落中开发、创业。十几年来这批师资各自在部落中努力经营,已取得良好的成效。2002 年上述计划结束后,笔者继续在辅仁大学中华服饰文