

多元繽紛

故宮南院兒童創意中心印尼織品教育展策展經緯

■楊芳綺

故宫南院兒童創意中心爲博物館教育的重要場域,爲配合南向政策,繼越南文化區後,再度推出印尼織品教育展。本展覽爲常設展,以本院典藏的印尼織品爲主軸,透過互動多媒體、教具等多元方式,介紹印尼歷史文化,希冀親子觀眾可藉由此展深入瞭解印尼文化,同時希望能有更多新住民參觀博物館,在此與臺灣民眾分享交流。

圖1 以多媒體影片介紹印尼的歷史與文化 林玉雯攝 南院處提供

展覽緣起

爲促進臺灣民衆與新住民的相互理解,本院南部院區兒童創意中心策展團隊希能透過單一主題國家的企劃,使親子觀衆能深入瞭解該國的文化與織品特色。繼越南文化區後,經過綿密討論擇定以印尼爲主題國家,並於原亞洲織品區進行局部換展。

選擇以印尼爲主題國家的原因有二,首先 印尼新住民已成爲臺灣重要的勞動人口:依據 內政部移民署統計,至 2017 年 11 月底止,新 住民人口已逾五十二萬人,新住民第二代人口 數達二十萬人,「印尼新住民是繼中國、越南之 後,人口數最高的國家。此外,依據勞動部統 計資料,2社福外籍勞工以印尼國籍的人數最 多,從事看護、長照等相關工作爲主,對於臺 灣高齡照顧產業貢獻良多,也爲臺灣經濟發展 及社會穩定注入新的力量。次則因爲本院南部 院區典藏的亞洲織品中,以印尼蠟染織品典藏 最具特色,質量均佳,希能結合本院典藏織品, 透過多媒體、互動實體教具等多元展示手法介 紹印尼的織品與服飾特色,在觀展同時使親子 觀衆對於印尼的歷史、地理環境有初步的認識, 進而從蠟染織品可以深入瞭解、體驗印尼文化 的多元紛呈。

本次展覽共分爲四個單元,將依序介紹各 單元特色,使讀者透過本文能更瞭解策展脈絡 並深入認識展覽內涵。

多元繽紛——探索印尼文化

由於多數臺灣民衆對於印尼的歷史甚爲陌生,第一單元以動畫短片簡介印尼文化歷史(圖1),使觀衆對於印尼的文化脈絡能有梗概的認識,進而更容易理解本院的印尼織品典藏。印尼首都位於雅加達,人口數達二億四千多萬人

圖2 蠟染的主要工具實體物件展示 賴俊穎攝 南院處提供

口,是世界上人口第四多的國家。其疆界橫跨 亞洲及大洋洲,包含一萬七千多座島嶼,又有 「萬島之國」的別稱。

印尼伊斯蘭信徒群聚於臺北火車站慶祝開 齋節已成爲臺灣文化的新風景,也是國人對於 印尼移工最深刻的印象。多數臺灣民衆可能知 道伊斯蘭是印尼的主要信仰,但卻不知在更早 之前印尼已有悠久的文化歷史傳統,宗教信仰 歷經許多的變遷。

印尼從七世紀起,因其地理位置自古即是貿 易區域,商貿往來頻繁,促使經濟繁榮,曾出 現室利佛逝(Srivijaya,650-1377)及滿者伯夷 (Majapahit, 1293-1527) 等古代王國, 宗教信 仰主要以佛教及印度教爲主。室利佛浙不僅是 佛教中心,亦是東南亞的貿易重鎮。與此同時, 在爪哇中部有二大王國發生政爭,一爲篤信佛 教的夏連特拉(Sailendra)王國,著名的佛教建 築婆羅浮圖 (Borobudur) 就是夏連特拉的傑作; 另一則爲信仰婆羅門教的馬打蘭(Mataram), 普蘭巴南 (Prambanan) 寺廟據信是由馬打蘭王 國所創建。上述兩座寺廟均列入世界文化遺產, 從這些歷史遺跡亦反應出其宗教信仰的豐富性。 伊斯蘭成爲印尼的主要宗教約莫是十三世紀之 後,穆斯林商人因經商之故將伊斯蘭教傳播至 此,此後漸成信仰主流;後又受荷蘭殖民的影 響, 傳入天主教與基督教的信仰, 呈現多元文 化的獨特色彩。

除了臺灣民衆熟悉的印尼伊斯蘭文化外,該 國以文化豐富多彩著稱,婆羅浮圖、普蘭巴南 寺廟、克里斯佩刀 (Kris)、搖竹 (Angklung)、 皮影戲(Wayang Kulit)、峇里島傳統舞蹈(Tari Bali)、蠟染(Batik)均被聯合國教育、科學與 文化組織 (簡稱聯合國教科文組織) 列爲世界 無形文化資產,呈現出印尼文化的繽紛多樣。 其中爲人稱道的是印尼的Batik,印尼發音爲「芭 蒂」,中文名稱是蠟染。聯合國教科文組織在

圖3 紋飾拼圖區,左為華人蠟染獅子紋桌帷。 賴俊穎攝 南院處提供

2009 年 10 月 2 日將印尼蠟染登錄爲無形文化資產,成爲印尼人的驕傲。

本院典藏衆多華美細緻的印尼蠟染織品, 為使親子觀衆能更容易理解蠟染製作過程,除 影片介紹外,同時展示蠟染的主要工具。透過 實體物件的展示(圖2),可使兒童能將抽象的 工序,化爲具體的操作方法,進而理解蠟染工 藝的技巧。蠟染製作方式是先在織品上,將融 化的蠟液繪出紋樣,上蠟的區域具防止染色之 效,未上蠟的空白處則會浸染形成圖案,經過 反覆的染色工序,漸次形成紋樣。由於凝固的 蠟會產生裂紋,染料由縫隙滲入,圖案呈現裂 紋的效果。

紋飾交流——美麗的紋飾

從政治經濟歷史的角度觀看,十三世紀起 伊斯蘭信仰已經蔚爲主流,政權的轉變似乎是 朝夕之間,但是藝術文化的改變卻是緩緩漸進。 過往滋養印尼歷史的有印度教、佛教、伊斯蘭 等多元宗教養份,即使印尼迄今已是伊斯蘭信 仰的第二大國,但是在古蹟、歷史建築、文物、 工藝仍可發現印度教、佛教等不同宗教文化的 遺留。

蠟染的紋飾則是反映印尼受不同文化影響的最佳例證,本單元介紹印尼常見的紋飾,並依操作年齡分爲兩個區域。第一個區域專爲幼兒園及低年級的孩童設計,使用尺寸較大的拼圖,訓練低齡兒童的小肌肉操作,可藉由拼圖組裝的過程,從觀察紋飾的細節,漸次組合完成紋飾的全貌,同時輔以簡單的說明,以理解紋飾背後的文化脈絡。(圖3)

舉例而言,華人移民社群是印尼社會經濟的主要支柱,部份移民仍保有家鄉的傳統,在傳統祭儀中使用的刺繡桌帷,二十世紀早期改以蠟染呈現各式吉祥紋樣,既保留原有文化的

圖4 20世紀早期 印尼 皮影戲紋蠟染披肩 南購織513 國立故宮博物院藏

圖5 20世紀早期 印尼 黃地花草蝶鳥紋蠟染筒裙 南購織248 國立故宮博物院藏

元素,也突顯當地傳統工藝的特色。呈現出文 化交流的特色。圖案上的獅子代表力量,在佛 教也是護法的象徵。

皮影戲爲聯合國教科文組織首件登錄的無

形文化資產,主要盛行於中爪哇、東爪哇和峇 里島,印度史詩《羅摩衍那》、《摩訶婆羅多》 是經常上演的劇碼,在古蹟、歷史建築也常見 有大型的敘事浮雕。本院典藏的皮影戲紋蠟染 織品(圖4),可能是描寫《摩訶婆羅多》的場 景,俱廬之戰時黑天化身阿周那的車伕,爲其 駕駛馬車,反映出印尼文化過往深受印度文化 的影響。隨著時間的流轉,皮影戲亦會融合當 地的神話傳說呈現出在地的特色,例如以爪哇 土地神 ——瑟瑪爾爲主角,祂的特徵是具有圓 胖的肚皮及頗具喜感的臉龐,呈現出草根性的 親民魅力,是個廣受民間喜愛的角色。在爪哇 的創世傳說中,瑟瑪爾長年於山中栽種稻米, 島上的廣袤土地因而更爲豐饒,足使其子孫可 以繁衍不息。在其死後被人們神格化,成爲護 佑爪哇土地的重要神祇,其造像在爪哇的街坊 或民居甚爲常見。

印尼爪哇北加浪地區自古即是貿易重鎭,華人、歐洲人在此地進行商貿交流,此區的織品以粉嫩的色彩爲特色。(圖 5)華人蠟染工坊林立,此區的紋樣具體而微地呈現出華人文化、歐洲文化交匯之下的獨特品味,其中斜紋的設計體現歐洲的品味,花草蝶鳥的母題則是華人常見的紋飾,展現出多元文化交流的創意,與常見的棕色古典紋樣有所區別。

伊斯蘭是印尼信仰的主流,織品以佈滿幾何、植物紋飾(圖6),呈現出伊斯蘭信仰在簡約中帶有優雅與抽象的風格。值得注意的是在織品的服飾上,並不若阿拉伯國家嚴格,織品上亦常有動物、鳥紋等紋飾搭配出現,體現出東南亞地區伊斯蘭信仰兼容並蓄的特色。

第二區域以紋飾印章搭配學習單(圖7), 介紹北加浪地區及伊斯蘭文化常見的紋樣如花 紋、鳥紋、幾何紋飾;其中最具特色的爲三角

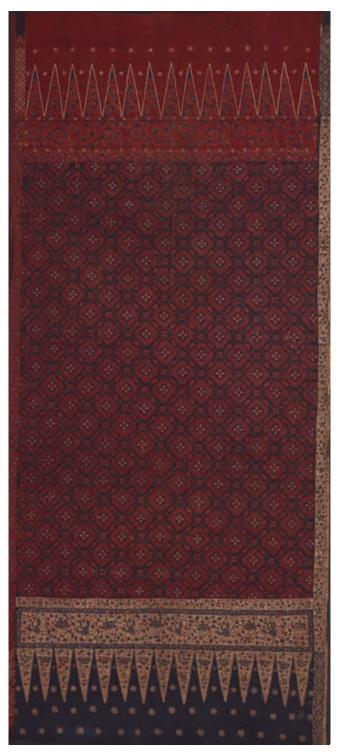

圖6 20世紀早期 印尼 深藍地菱格花頓邦紋邊飾筒裙布 邊飾為頓邦紋 南購織488 國立故宮博物院藏

圖7 透過印章組合建構出獨創的蠟染服飾 賴俊穎攝 南院處提供

型的頓邦紋(見圖6),源至印度柯羅曼德海岸 外銷織品設計,之後流傳至印尼,常作蠟染筒 裙的邊飾,十分受東南亞貴族的喜愛。參觀的 民衆可至服務臺免費索取學習單,由兒童自己 設計、選擇紋樣,建構專屬於自己的印尼蠟染 服飾。

我愛裝扮——印尼服飾體驗

印尼的領土涵蓋多座島嶼,居民種族超過 三六〇個,方言高達七一九種,要介紹印尼服 飾幾乎無法在單一展覽完整呈現。經與專家學 者討論,僅能選擇較具代表性的服飾且需與現 代常民生活有所聯結。鑒於爪哇面積雖僅佔印

圖8 爪哇女性傳統服飾 賴俊穎攝 南院處提供

尼領土 7%,但全國 60%的人口居住於此島,且 來臺工作的印尼新住民多數來自爪哇,因此選 擇以爪哇服飾爲代表。其次,伊斯蘭信仰迄今 已爲印尼的主要信仰,其服飾特色與教義和信 仰具有密切的關聯性,也是臺灣新住民較常見 的穿著服飾,因此於此單元一併作介紹。本單 元提供實體服飾供親子觀衆穿著體驗, 透過角 色扮演遊戲使參觀民衆藉由實際的穿著,瞭解 不同文化的服飾剪裁與文化。

爪哇女性傳統服飾

蠟染在印尼的個人生命史中,佔有重要的 角色,從出生、結婚、喪葬等重要儀式、祭典 等皆可見其蹤跡。因此,印尼將10月2日訂爲 「蠟染日(National Batik Day)」,公立機構及 學校視蠟染服飾爲正式的衣著,並訂定每個星

圖9 爪哇男性傳統服飾 賴俊穎攝 南院處提供

期五爲國服日,藉由服飾的穿著,保留傳統工藝的精神與彰顯國族認同。爪哇人尤擅長蠟染工藝,女性下身通常穿著蠟染筒裙,上身穿著可芭雅(Kebaya),其爲對襟的長袖上衣,材質多爲輕薄的布料,適合熱帶氣候穿著,特色是衣服下緣以三角斜裁,在領口與袖口,繡出各色的花紋,上身剪裁強調腰線,呈現女性柔美的樣貌。(圖8)

爪哇男性傳統服飾

爪哇傳統圓帽(Blangkon)是爪哇男性服裝的配件,通常飾以蠟染紋飾。由於最早至爪哇島經商貿易據信為阿拉伯人及印度古吉拉特人,爪哇傳統圓帽來源與古吉拉特商人所穿戴的頭巾可能有所關聯。爪哇傳統服飾除傳統圓帽為重要配件外,上身著蠟染襯衫,下身搭配紗籠,

圖10 印尼女性穆斯林服飾 賴俊穎攝 南院處提供

即爲印尼爪哇傳統的男性正式宮廷穿著。(圖9)

印尼穆斯林女性服飾

印尼穆斯林女性通常上身穿著寬鬆衣物, 配戴頭巾,下身著素色長裙或是別具印尼特色 的蠟染紗籠。穆斯林服飾特色在於長度與寬度 的界定,男性與女性的穿著以寬鬆、不透明、 端莊爲原則,且需遮蔽羞體。上述穿著方式除 隱含特定的道德觀外,與地理環境與氣候特性 具有密切關聯;寬鬆的服飾方便活動,頭巾和 長及腳踝的穆斯林服飾可以遮蔽陽光,免於身 體過於曝曬,適應炎熱的氣候,夜晚亦可避寒。 (圖 10)

印尼穆斯林男性服飾

穆斯林男性通常穿著是棉質或其他較爲輕

圖11 印尼男性穆斯林服飾 賴俊穎攝 南院處提供

薄的質料, 寬鬆的剪裁可以讓空氣在身體與衣 服之間流通,在濕熱的氣候環境依然可保持涼 爽。男性穿著以幾何紋樣爲主的襯衫, 配戴圓 筒狀黑色帽子 (Peci),邊飾以金線繡出紋樣。 比較特別的是穆斯林會搭配披巾(Sorban),除 作爲裝飾外,在禮拜時亦可取下成爲祈禱毯, 是個兩具巧思且方便的設計。(圖 11)

千姿百態——透過紋飾認識印尼文化

最後單元以現在廣受兒童歡迎的彩繪 AR 作 爲參觀的結尾;本單元製作兩款學習單,一款 爲女孩穿著蠟染服飾線稿,另一款爲男孩穿著 蠟染服飾線稿。參觀民衆可自行上色後,將學 習單上色後置放於平臺進行掃描,掃描後 2D 的

圖12 學習單彩繪完成後透過機器掃描 賴俊穎攝 南院處提供

圖13 搖竹互動遊戲體驗 賴俊穎攝 南院處提供

彩圖於螢幕中轉爲3D立體圖型,可與之互動(圖 12),並於遊戲結束後,介紹蠟染紋飾的小知 識。

舉例而言,經彩繪後的女孩蠟染服飾圖會 轉變爲七個演奏搖竹音樂的樂手,每個顏色代 表一個音階,小朋友可以透過互動遊戲認識印 尼特有的樂器搖竹(Angklung),其爲西爪哇 重要的無形文化遺產,由技術高超的竹藝家製 作,每個搖竹僅產生單一音高或和弦,藉由竹 管的晃動產生音調,需由多人合作演奏。原爲 酬神或祭儀中使用,近多作爲娛樂及國家慶典 演奏。(圖13)

男孩蠟染服飾學習單,則是介紹印尼國慶 日常見的活動,印尼於1945年8月17日宣布

圖14 爬竿比賽互動小遊戲 賴俊穎攝 南院處提供

獨立,終結荷蘭 350 年的殖民統治,國慶日是 印尼國內最盛大的節慶之一。國慶日當天通常 會舉行爬竿比賽,類似臺灣的中元節搶孤活動,由多人相互接力爬上頂端,即可獲取贈品,禮物多爲實用的日常用品如水桶、背包、腳踏車,是廣受民衆歡迎的慶典儀式。互動小遊戲即爲模擬爬竿比賽,在有限的時間內,小朋友可以指引小男孩爬至竿子頂端以獲得禮物。(圖14)

在小遊戲結束,同時介紹男孩穿著服飾的紋飾,其爲爪哇最具代表性的紋飾巴冷紋(Parang),「Parang」原意爲刀、匕首,取其巴冷紋的特色爲呈現斷裂的刀身,象徵可抵禦強敵,消弭邪惡的力量。原爲爪哇皇室的專屬紋飾,僅貴族階層可使用,現今已轉爲常民流行的紋飾。(圖15)

印尼的歷史深邃悠遠,在策展的過程中, 也讓筆者學習從不一樣的角度關注異文化,在 專家學者的提醒之下,避免過度爪哇中心主義 的詮釋。就一個兒童教育展而言,要能有全面 宏觀的論述,似乎需有更多的時間研究與詮釋, 希冀未來能有更多的資源投入新住民文化的推 廣,由博物館人員與新住民共同策劃展覽、活 動,共同創造一個屬於大家的印尼展。此外, 也期盼藉此展覽讓臺灣民衆深入了解印尼的多

圖15 巴冷紋介紹 賴俊穎攝 南院處提供

元文化,讓印尼新住民可透過展覽勾起對家鄉 的回憶,最終希望此展能建構雙方相互溝通與 交流的管道。

作者任職於本院南院處

註釋

- 內政部移民署全球資訊網統計資料 https://www.immigration. gov.tw/ct.asp?xltem=1341715&ctNode=29699&mp=1 (檢索日期: 2018 年 7 月 31 日)
- 勞動部全球資訊網統計資料 https://www.mol.gov.tw/media/ 2688533/104%E5%B9%B4%E5%BA%95%E7%94%A2%E6% A5%AD%E5%8F%8A%E7%A4%BE%E7%A6%8F%E5%A4%9 6%E7%B1%8D%E5%8B%9E%E5%B7%A5%E6%A6%82%E6 %B3%81.pdf (檢索日期: 2018 年 7 月 31 日)

參考書目

- 1. Lee Chor Lin. *BATIK: Creating and Identity*, Singapore: National Museum of Singapore. 2007.
- Mary Hunt Kahlenberg. Textile Traditions of Indonesia. Los Angeles: Los Angeles County Museum of Art. 1977.
- Inger McCabe Elliott. Batik: Fabled Cloth of Java. New York: Clarkson N. Potter, Ins. 1984.
- 4. 李美賢,《印尼史——異中求同的海上神鷹》,臺北:三民 書局股份有限公司,2005。
- 5. 陳鴻瑜,《印度尼西亞史》,臺北:國立編譯館,2008。
- 6. Elizabeth Pisani 著,譚家瑜譯,《印尼 etc. ——眾神遺落的珍珠》,臺北:聯經出版事業股份有限公司,2015。
- 7. 闕碧芬,《錦繡繽紛——院藏亞洲織品展》,臺北:國立故 宮博物院,2015。
- 鄭慧慈,《解讀阿拉伯》,臺北:遠流出版事業股份有限公司, 2015。