

來自前一個世紀的古美學：古裂之美

Kogire: Aesthetics from the Century Before

文・圖／蕭佳佳 Shiao Chia-chia

優遊京都弘法市，東寺與北野天滿宮

跳蚤市場在歐洲已經有多年的歷史，儼然成為生活的一部分，它提供了物件下一輪的生命歷程，使得物件得以有出口地轉換所處的環境，人們不可能停止蒐集、購買、囤積的習性，因為那是累積了千百年的生命歷程，早已佈植在我們的記憶基因裡，成為與生俱來的行為和習慣；跳蚤市場能觀得民族性與生活習慣，價值觀與時代感，美學涵養與保養物品的惜物態度，這就是歐美日的跳蚤市場吸引人之處。希冀每個城市有都能真正達到物盡其用、貨暢其流，且具美學涵養的捨得境界。跳蚤市場提供一個佳良的買賣平台，在市集裡可見得某個時代的富裕或悠閒度日，見得物件早年的設計模樣，見得當時人們所偏好喜愛的形式，見得過去的生活方式，使

得處於現在的我們，得以和歷史有些連結，並綜觀到物件的演變歷程，和多個時代的歷史氛圍。

在京都旅行，值得推薦的私房路線為京都被稱為弘法寺的跳蚤市場活動，分別在每月二十一日京都車站以南的東寺的弘法市，與京都北邊每月二十五日的北野天滿宮的天神市，可以在此品嚐一下京都的庶民文化。每到二十一日及二十五日，整個活動地區周圍會被各式各樣的攤子包圍，有賣紅豆餅、大阪燒、烤章魚、烤栗子、手工黑糖等的小吃攤，有令人著迷的二手舊和服、和服帶、零頭布和二手衣著等織品攤；還有漂亮美麗的陶器；還有看得出作用或得費神猜猜如何使用的各式古物，老唱片、水晶玻璃杯盤、大小佛像、箱式家具、不知名的竹器，等待有緣人把它們帶離古董攤；小型花市則展現京都氣質

- 1 絲和服
- 2 幾何圖樣和服。不規則的斜紋，作線條渲染處理，點綴紅、綠點的絲質長和服，整件圖案有如一幅抽象畫
- 3 條紋和服
- 4 東寺弘法市

的花草樹木盆栽。在弘法市中，有著一攤又一攤的二手舊和服，雖說和服的版型因為受限於布品的材料，就那麼一式一個樣兒，不過布料花色可是千變萬化；色彩從簡樸低調的藍色、深棕色到豔麗的大紅大花，從傳統的織花到永不褪流行的格子、條紋，應有盡有，任君挑選，也看得出日本人對和服的使用量之大，及物盡其用的生活態度。茂呂美耶著在《江戶日本》一書中提到，日本人對和服的再製從長衣、長裙、短衣、短裙、圍裙，到頭巾、抹布，可以說將和服的一生週期都充分使用了。

和服代表大和民族的服裝美學，在每一件和服的後面，都有一整套與日本文化環境與社會息息相關的產業和知識，可見和服對日本人的價值，以及和服的相關產業如織、染、原料取得等，對人類文明的貢獻與價值。

和服的形態，歷史，格紋，織染，配合季節的顏色，攜帶的道具如鞋子、扇、手提袋、頭飾等必須的配件，和服穿著的方法、折疊方式，以及收納珍貴和服的木盒，都有特定的規範，和服儼然成為一門必須經由學習才能獲得的學問。

和服林林總總的規範，是門外漢的旅人無法在一時之間理解的；儘管如此，布料所散發出來的魅力，總是如絲線般細密地吸引人對大和民族生活與歷史產生好奇。

和服按照季節的搭配色彩、紋路、材質，以及所搭配的鞋履、頭飾髮型，其中變化多端，人們的衣著總是配合大自然的時節，而和服的配色可以與季節不同的植物果實來參考搭配，如三月的櫻桃紅、六月的芥末綠、九月的葡萄紫、十月的柿子黃、十二月的豆沙紅，讓和服的布料散發出關於節氣的故事。

在過去的布料裡，看見從前生活的優雅風格。

在日本的時代劇裡面，可以看到古代日本男男女女的和服穿著，跟著劇情的演變，服裝的演出也有著戲劇性的變化。在亞瑟·高登的小說《藝妓回憶錄》中，除了主題褒貶不一的藝妓生活描述外，最吸引人的部分，莫過於各個角色對和服的重視與爭戰。在文字對布料所堆砌出的想像空間中，色彩繽紛、做工精細的和服質感，就這麼在文字與想像中被建構出來。

- 5 京都街頭古裂專賣，家庭式經營。
- 6 通往古寺的途中以及廟宇裡，常見著和服的當地人，傳統服裝的延續，是京都的現代景色。

右頁圖・大正時代的古裂

時間過濾出文明的價值，人類則發現了美的意義

對我這個來自台灣的旅人來說，「古裂」這個專有名詞，是一個能碰觸到過去的手織質感的美麗動名詞。曾聽一位日本朋友說過，就算是母語為日語的人，若不是對和服的布料有所興趣而去考證一下，「古裂」這個名詞就算在日本的社會裡，也可能算是陌生的字眼，一個分開來看得懂、卻無可理解的美麗漢字詞。

我在京都的小巷內穿梭，木造民居因為現代都市的開發而漸漸消失。在逐漸消蝕的古京都風景裡，還留有一些些京都風情的街巷。東晃西逛中的一個不小心，發現一家專做古裂生意家庭式經營的小店，小店招牌由書法書寫「古裂」這個有看沒有懂的漢字招牌。由母親和姊妹所一同經營的店裡很窄，只容一人身行走的過道旁，乾乾淨淨地陳列一盒盒熨燙得平平穩穩的古布，這即是kogire（古裂），

可以在其中發現很多與日本有關的圖案，紙鶴、植物、兒童、球、牡丹、茶花、蝴蝶的吉祥物，或是以藍染方式的幾何圖案，顏色在單色中求變化，越早期的圖樣作工則越精緻。看著這些年歲超過近百年的kogire，觸摸當時所織染出來的衣料，很容易讓人掉入從前挑選布料來製作衣服的古老時光之中。

只因為還想要了解古裂多一點點，所以我仿照小學生習字的方式，查閱日文字典對於古裂的相關內容，在日本字典裡分別查出對「古」、「裂」及「古裂」的解釋：

古い【furui】adj.

1. 過去的、古老的。古時、往昔。
2. 從前的、故。故鄉。
3. 舊式的、老式的、年代久遠的、經過長久歲月的。古典、古物。

裂【kire】n. 碎布，布頭。

古裂【kogire】n. 老碎布，老和服布料、舊衣料。

從字典裡沒有太多贅字的形容字句中，可以讀出日本社會中對古裂這項物品的看法。

因為各地區的物產及所發展出來的織法和美感不同，古裂的材質也有所不同。沖繩的芭蕉布、京都的西陣織與京友禪、九州宮崎的麻織物、四國鳥取的木棉織物、北海道羊毛、絹、亞麻的手織物，從織品的紡製與圖樣，可以看出一個地區給人的影響。

從歷史來看，從明治時代（1868-1912）、大正時代（1912-1926）到昭和時代（1926-1989），各有不同風格的代表圖樣。每個年代所代表的布料質感各有不

7 裱框做為居家裝飾掛畫的古裂
8 京都東山在樹下晾著販賣的二手和服。常可在小鋪或跳蚤市場中尋得關於老織品的寶藏。

同。當然時間再往前推算，相信江戶時代的古裂更加迷人。

日本社會對於和服的需求很大，古裂的供應量相對豐富。今日喜歡在傳統中求新的古裂專業粉絲，還發展出了古裂的相關小物，如手提布包、印章袋、扇、舊和服新作成的T恤等等商品，或將畫面完整的古裂製作成掛畫，讓和服的功能發揮到極致，好東西果然能被使

用到極致。若說這也算是「物盡其用，貨暢其流」的代表，那麼一件好的和服的布料，就是它所賦予的最高價值。

典雅的圖案、顏色整染配色巧妙，能夠完整表達工匠所要傳達的和服，亦被收藏家珍藏著，現在也逐漸成為當代藝術家的材料媒介之一。一件和服能訴說的故事，其層次就像穿著和服的方法一樣，讓觀者不禁要多看幾眼。

十八世紀的歐洲畫家因國際貿易的商品交流，受到日本浮世繪影響，印象派就在東西方的文化交會下，寫下更絢麗璀璨的藝術章節。我們可以在許多大師的畫作中看見西方人身著和服的畫面，或是在畫中表現東方才會有的圖騰。對色彩總是敏感的畫家們，對於和服如此著迷。

細節隱藏在美好的藝術裡。偉大的作品中，總隱含著觀者可以感受到的小小細節。古裂取自不再穿上的和服。它的美，從匠師的雙手，經由紡、織、染、繪、繡所建構的小小世界，因著人們的發現，再次閃耀。🌱

