

亞洲·臨行密密縫的刺繡藝術 美哉，雲南苗族織繡

Embroidering the Beauty of the Land: Yunnan Miao Embroidery

文·圖／蕭佳佳 Hsiao Chia-chia

一場關於織品的旅行故事：上海 · 雲南 · 麗江

麗江，一個以水鄉聞名的古城，原名為大研鎮。小橋、流水、人家，在此地可以深刻體會。納西人在此地扎根茁壯，約於12世紀末建立這座城市，而後於1996年的一場地震的賑災中，得以有了與全世界見面的機會。麗江的民居建築結合了中國原有的飛檐和納西人傳統的空間形式。加上納西人親水的民族性，讓整個麗江古城更添生活情趣與風采。中國近年來著重發展經濟，旅遊需求增大，也是重點發展的一個大項，麗江也成為重點開發區。原本幽靜的水鄉，成了都市觀光和世界各國旅行者的一大景點。現代科技的介入，對原本的在地生活本來就是一項衝擊，擅於做生意的苗族人和四川人，也到當地來討生活。

雲南，一個自然資源豐富的王國，氣候宜人。雲南的少數民族文化是中國西

南重要的文化資產，距離中央偏遠又靠近泰緬地區，民族特性較接近中南半島金三角的部落。在此地有許多不同的民族仍依照傳統的節奏生活著。說民族的分類太沈重，但苗族的確是佔雲南人口大多數的民族，他們以刺繡工藝精美著稱，是一個在織繡工藝上巧奪天工的民族。服裝、節慶，是雲南少數民族的最大特點，它們代表著人對於生活的歡愉與對天的謝拜，也呈現出自身與大自然的關係。苗族與大自然的關係密切，苗

2

1 百褶裙，1950年以前的三宅一生。雲南貴州苗族雷山縣西江排羊地區／黃平縣谷隴地區的盛裝裙。

2 麗江古城區。已經現代化的納西族民居地區，以家家流水的水鄉風情吸引各地的旅人。

3 刺繡技法的表現之一：鎖繡。

4 漢繡，在0.5cm的距離內，挑10次線，以表現細緻的松針（平遙）。雙層織線以表現雞的羽毛（北京）。

5 盤金繡，此為幾幾豆或水波紋。

6 苗族自稱是蝴蝶的子孫，刺繡中也經常出現蝴蝶圖案。

族人也自稱是蝴蝶的子孫。傳說中，蝴蝶媽媽孕育萬物，生了十二個顏色的蛋，孵蛋孵了十五年，人類是出生於黃色的蛋，一出生說的第一句話就是「媽媽、媽媽不要走」——由此可見苗族豐富的想像力來自資源無限的大自然，以及與母親的關係。苗族人對楓木與蝴蝶十分敬重，所以把蝴蝶當作保護的圖騰，繡在服裝上面。土族另有一個關於刺繡的故事，傳說惡魔擾民，所以有智者請村莊的姑娘身穿刺繡服裝，唱歌跳舞，惡魔被美麗的刺繡迷住了，土族趁機撒豆子擒魔，刺繡便成為族人不可或缺的裝飾。

上海，21世紀中國最火紅的一座城市，所有的國際企業幾乎都在此駐點，也是中國古物的集散地和

通往國外的門戶。在當地看不到的工藝物品，在上海、北京反而找得到。苗族人在家鄉種田只能糊口，所以想到在家鄉憑地利、人脈之便，收集老家拿手的刺繡、服飾、銀飾等物品，到上海這個大城進行買賣。這是莫約十年前的光景。不過，近年來上海房價因炒樓攀升，租金當然也就不便宜，來自外鄉的苗族人紛紛從上海回到雲南，這塊屬於母親的土地。靠近老家、老友、老地方。

從常民生活到典藏之路： 織繡美學的被發掘

與日常生活息息相關的順口溜，最能表現人們對過去的想像與未來的期待。花背搭（背兒帶）順口溜即是讚揚織繡手藝在苗族生活中的角色：

外婆來張花背搭，
被搭高上繡金花。
一繡二龍來搶寶，
二繡龍飲鳳穿花。
三繡三元連高中，
四繡牡丹發嫩芽。
五繡五龍來相會，
六繡六月瓦上霜。
七繡天上七仙女，
八繡八仙過海塘。
九繡久久的富貴，
十繡十指一般齊。
花花背搭真是好，
十人見有九人誇。

著母親認識新世界，也在母親溫暖的背上睡著。有幼兒的相關研究指出，把孩子背在身上可以增加孩子的安全感，而背兒帶上的細緻繡工，是母親對自己的子女或是孫子的殷殷期盼和祝福。節慶時讓孩子與親戚朋友見面，背兒帶是重要的裝飾，也是女性展示自家工藝的最好時機，由此可見母愛的藝術在背兒帶上如何發揮得淋漓盡致。

麗江吸引中外的旅人，原本屬於民居的地方，現在全都成了賣店、餐廳，原本不在麗江的苗族人也開始在此落腳討生活。善於刺繡的苗

今日，少數民族的刺繡織品成為藏家的收購標的，聰明而慧眼獨具的收藏家發揮巧思，將常民文化以美學的角度，裱製成藝術品，人們這才發現少數民族如何將手工由簡化繁的精細圖騰，登上藝廊與博物館的大雅之堂，再現於與手工漸漸失去聯繫的都市人眼前。

外行看懂門道，內行也看熱鬧：貼近生活的熟悉感動

中國的織品源遠流長，最早可回溯至五十萬年前製作的漁獵用繩索網具。西元前1萬6000年的山頂洞

7

8

母愛經由媽媽的手，一針一線縫製在保護嬰孩的背兒帶上，對孩子的期待和祝福都在這順口溜中明顯表達。雲南苗族男女老少的服飾，都能見到或簡單或繁複的刺繡，在與嬰兒和母親有關的服飾織品中，以口水布及背兒帶為代表性。代代相傳的織繡技術，尤以重視傳宗接代觀念的背兒帶最具當地特色。

背兒帶是苗族用來背負從新生兒到幼兒的工具，苗族的農事繁忙，將孩子背在身上，雙手可以空出來操勞家事，孩子在母親的背上，跟

族劉先生，自祖母那一代對刺繡的喜愛，開始收藏族裡的織繡，到他這代已有三代百年的歷史。劉先生的母親劉奶奶七十多歲，到現在仍熱愛自己親手刺繡。劉先生與弟弟為了收集織繡跑遍中國大江南北，平遙、北京、蘇州、上海、山東等地；他的夫人也對繡品有獨到的審美觀和看法。無論是漢繡、湘繡、苗繡，只要能收集到好繡品的地方，就有他們的足跡。對現代來說，中國刺繡工藝文化的保存，苗族劉家也算是功不可沒。

人已使用骨針及氧化鐵的紅色顏料。傳說中，夏朝的堯祖發明養蠶和織布，讓絲綢成為服裝的主要材料，染色則發展出以植物、動物、礦物進行染色，例如：梔子廣泛作為黃色植物染料，松煙中的炭可染出黑色。每個朝代因原料取得、社會價值觀、工具的演變、美術涵養、人的需求不同而有所變化。刺繡工藝追求七項標準：齊、光、直、勻、薄、順、密，這些口訣，以往是刺繡的傳授要求，如今成為收藏者對於刺繡織品的鑑賞要點。

- 7 堆布繡，尺寸約在5×2cm到10×4cm，又稱疊繡，結合折紙工藝與刺繡，即將面臨失傳。
- 8 縫繡，雲南貴州台江縣台拱地區，圖案為苗龍，苗族對龍的想像。
- 9 錫繡，將2.5到1mm的小錫片壓附在織品上，將金屬和布品合一的工藝技術， $3mm^2$ 可置入12片2.5mm的錫片， $20\times30cm^2$ 約需要三個月到半年的工序。
- 10 刺繡工具：針。針長21.5mm，針眼0.5mm的鋼針。

9

刺繡技法分為：素繡、瓣繡、疙瘩繡、打籽繡、壓繡、包筋繡、貼布繡、鎖邊繡、十字繡、網繡、齊針、疊繡、折繡、盤金繡、扭針等。在刺繡的作品上，這些基本技法因著要表現出的意念因人而異，而各有巧妙。

依地方區域，刺繡則可分為幾類：湘繡、蘇繡、粵繡、蜀繡，以上為漢繡的四大名繡。少數民族的織繡是獨立於漢繡的另一個重要別類，特別指雲南貴州一帶的織繡。苗繡則是少數民族中，織繡技術最為精湛，用色別具匠心，工藝技巧多樣的，也是發展最豐富的一支。

苗族的織品有織、繡兩大類，染則是另一別類，以藍染技法著稱。自原料採集、紡紗、織布，都是取材天然環境，表現手法又因生活的地理區域而有所區別，疊繡、堆布繡、縫繡、十字繡、錫繡等各式刺繡技法，透過各個區域住民的美感和手工技法，各顯特色與代表性。

刺繡的主要工序為繡，在繡之前的準備工作是將一股線拆解成六股絲，再取一股絲來進行刺繡的準備作業，以針長21.5mm、針眼0.5mm的鋼針來進行刺繡。圖案依照生活經驗、傳統圖騰，將對未來的期望、對家人的祝福，都繡在一方小小的布塊裡。苗族少女在年幼即學習刺繡，曾有人類學家研究，

這些未學習過數理的女子，卻能在織繡的世界裡，做出結構嚴謹的幾何圖案，可見人類文明能起源於任何時空。

今天的傳統民間美術：逐漸失傳的工藝

現在的織繡因為大環境的污染，原本取材自天然的絲線材料，在現代卻難以取得，化學的非天然材料沒有辦法做細緻的加工，加上主要的工具繡針的停產、當地年輕人口流失、老人凋零、原件因具收藏價值而被販賣到外地，年輕人看不到優秀的織繡作品，無法做到代代相傳等等現象，原本精細的織繡工藝，產生青黃不接的尷尬情形，有些技法甚至面臨失傳的危機。例如：結合折紙工藝與刺繡的疊布繡即將失傳，日後或許只有在博物館

裡的織品部門才能見到。

衣有三大功能：保護、裝飾、炫耀。苗族的炫麗織物已經超越了這三項，到達收藏的功能。在博物館中，距離三百年以上的織品遭受蟲蛀、天災人禍的破損，是最難保存的；然而，織品卻也是最靠近生活、貼近人身的民間美術。欣賞織品之美的同時，我們可以想像當時當地的人們是如何發揮想像力在「避寒暑、禦風雨、蔽形體、遮羞恥、增美飾」這些基本功能上，進而從衣飾中發展出「知禮儀、別尊卑、正名分」的心理功能。在中古世紀，中國的刺繡傳到歐洲，因作工精細，受到歐洲貴族的瘋狂喜愛，導致當時的反奢華條款，禁止中國刺繡的進口。不過，美麗的東西總是令人著迷，貴族們發起抗爭，讓中國刺繡能夠再度進入歐洲。美好不分國界與時間，可見刺繡在百年前已經發展得非常進步。現代科技進步，然而習慣工業自動化的現代人，卻將面臨各式各樣手藝的逐漸失傳。是否可以在這個年代將這些人類文明重要的一支脈絡傳承下去，是當代的重要課題。希望大家旅行中，在各個國家的博物館欣賞藝術品的同時，也去參觀織品部門，體會這最貼近生活的工藝，讓古代的文明步入現代，重現美麗精彩的生活。¶