

織品 101 ——

美國喬治華盛頓大學織品博物館的教育展示

■ 杜士宜

織品以纖維為材料、透過各種技法製作而成，是人類歷史上最古老的藝術形式之一。位於美國首都華盛頓特區的喬治華盛頓大學織品博物館（圖 1），長期致力於典藏、保存、展示、研究與推廣世界各地的織品藝術，為了讓一般大眾更容易欣賞與理解織品文物，也為了加強其作為大學博物館的教育功能，特別開設一個名為「織品 101」的常設展廳，作為觀眾認識織品的第一堂入門課。

織品博物館的創建與轉型

織品博物館（The Textile Museum）最初由美國私人收藏家喬治·休伊特·麥爾斯（George Hewitt Myers, 1875-1957）所創立，他對於織品藝術充滿熱情，廣泛蒐集來自世界各地的地毯與各類手工織物，對於非西方文化尤感興趣。起初麥爾斯在自己位於華盛頓特區（Washington D.C.）的家中建立起小型陳列暨研究室，隨著藏品逐漸增加、展示規模日益擴大，且有感於織品作為一門藝術的重要性沒有受到足夠重視，1925 年他將自家住宅改造為博物館，並且開放外界參觀。多年來織品博物館持續透過舉辦展覽與教育活動、推動學術研究與出版項目等，向社會大眾推廣織品的藝術價值與文化意涵。¹

織品博物館於 1925 年創立時，館藏文物共有 275 張地毯與 60 件其他織品，創辦人麥爾斯於 1957 年去世時，藏品已經擴充至約 4,000 件。及至近年，館藏總數已達 21,000 件，主要來自非洲、亞洲、中南美洲等非西方文化

區域，文物年代跨越逾五千年，從西元前 3000 多年到現當代的作品都有。館藏中最具代表性的，是來自埃及、土耳其、伊朗、中亞、印度等地區的地毯，這也是麥爾斯早年最為熱衷的收藏品項；除了地毯以外，早期伊斯蘭織品、歐洲殖民時期以前的中南美洲織品，以及亞洲各國的織物與服飾，也頗具規模與特色。²

2011 年，織品博物館與同樣位於華盛頓特區的喬治華盛頓大學（The George Washington University）宣布結盟，雙方於 2012 年正式簽署協議，織品博物館加入成為大學博物館的一部分，並於 2014 年搬遷至該校新蓋的博物館建築內。織品博物館保留其藏品的所有權，並永久借用予喬治華盛頓大學。2015 年，新的博物館在喬治華盛頓大學位於首都市中心的霧谷校區（Foggy Bottom campus）正式開幕，包括多個展廳、教育空間、圖書館、研究室、博物館商店、行政辦公室等等；另外還有一個負責藏品管理與維護的「保存與典藏資源中心」（Conservation and Collections Resources Center），則座落在該

校位於維吉尼亞州的科學與技術校區（Science and Technology campus）。³

對於織品博物館而言，成為高等教育機構的一部分，能夠創造許多方面的效益，包括更寬敞且富使用彈性的空間、更完善的硬體設備、更多元的教育推廣資源，以及最重要的一更豐沛的學術研究與出版能量。而對於喬治華盛頓大學而言，織品博物館的加入，可以輔助各系所的教學與研究工作，對於博物館學、歷史或藝術設計感興趣的學生，也能夠在這裡認識策展、保存、教育等部門的運作方式，甚至實際參與有趣的專案項目。此外，博物館也為該校師生創造跨學科交流，以及與其他社區群體互動的更多可能性。⁴

織品101——為初學者設計的入門課程

織品與人們的生活息息相關，不論是穿著打扮、日常用品，還是空間裝飾，都能看到它們的身影，但隨著機器製造幾乎取代了手工生

產，現代社會的人們對於織品如何製作反而感到陌生。為了拉近觀眾與織品之間的距離，新加入喬治華盛頓大學的織品博物館特別推出了「織品101」展廳（Textiles 101 Gallery）。（圖2）在美國大學的課程編號系統中，「101」通常用於各系所學科為初學者設計的入門課程，因此這個常設展廳的目標，正是透過平易近人的方式，介紹織品的四項基本元素：纖維、結構、色彩、裝飾，期待觀眾在具備織品的基礎知識後，能夠更好地理解與欣賞博物館內的展品。⁵

織品的基本元素

一、纖維——觸摸原始與加工後的材料

本展覽首先探討的是用於製作織品的材料——「纖維」，展場內透過簡單清楚的大型圖示，介紹植物、動物與人造纖維三大類別，以及這些纖維是如何取得或生成，而纖維又是如何轉換為紗線。

現場設置了一座寬闊的檯面，高度大約是多數觀眾雙手可及的位置，用以展示上述三大纖維

圖1 美國喬治華盛頓大學織品博物館外觀 作者攝

圖2 「織品101」展廳入口處 作者攝

類別中較具代表性的材料實例，包括棉、亞麻、拉菲亞棕櫚（raffia）、樹皮、羊駝毛、羊毛、蠶絲、縲縲、聚脂纖維等等。每一種纖維材料，皆同時展示其原初採集而來的模樣、加工處理後的狀態，以及製作完成的布料成品等三個階段。觀眾可以近距離觀察、觸摸與比對這些實物樣本，也可以翻閱旁邊的補充說明卡，進一步認識各個纖維材料的特性、優缺點與用途。（圖3）

二、結構——體驗不同的織布技巧

展覽第二單元討論織品的「結構」，亦即纖維材料與紗線如何構成一件織物，首先介紹三

種基本結構方式：將垂直與水平方向的紗線相互交織（woven）、將纖維融合在一起（fused），以及將紗線進行圈套或編結（looped）。館方也透過工藝家的創作，具體呈現上述三種結構方式衍生出的組織結構與實際效果。（圖4）

現場還有十餘件可供觸摸的布料樣本，包括平紋、斜紋、緞紋、綴織、濕氈、針氈、鉤編、針織、編結等等，讓觀眾具體感受其中的差異。如果想要進一步探索，展廳內提供了逾二十種織品結構的樣本示例與基本解說，做為參觀與學習的補充素材。此外，展場設有一座

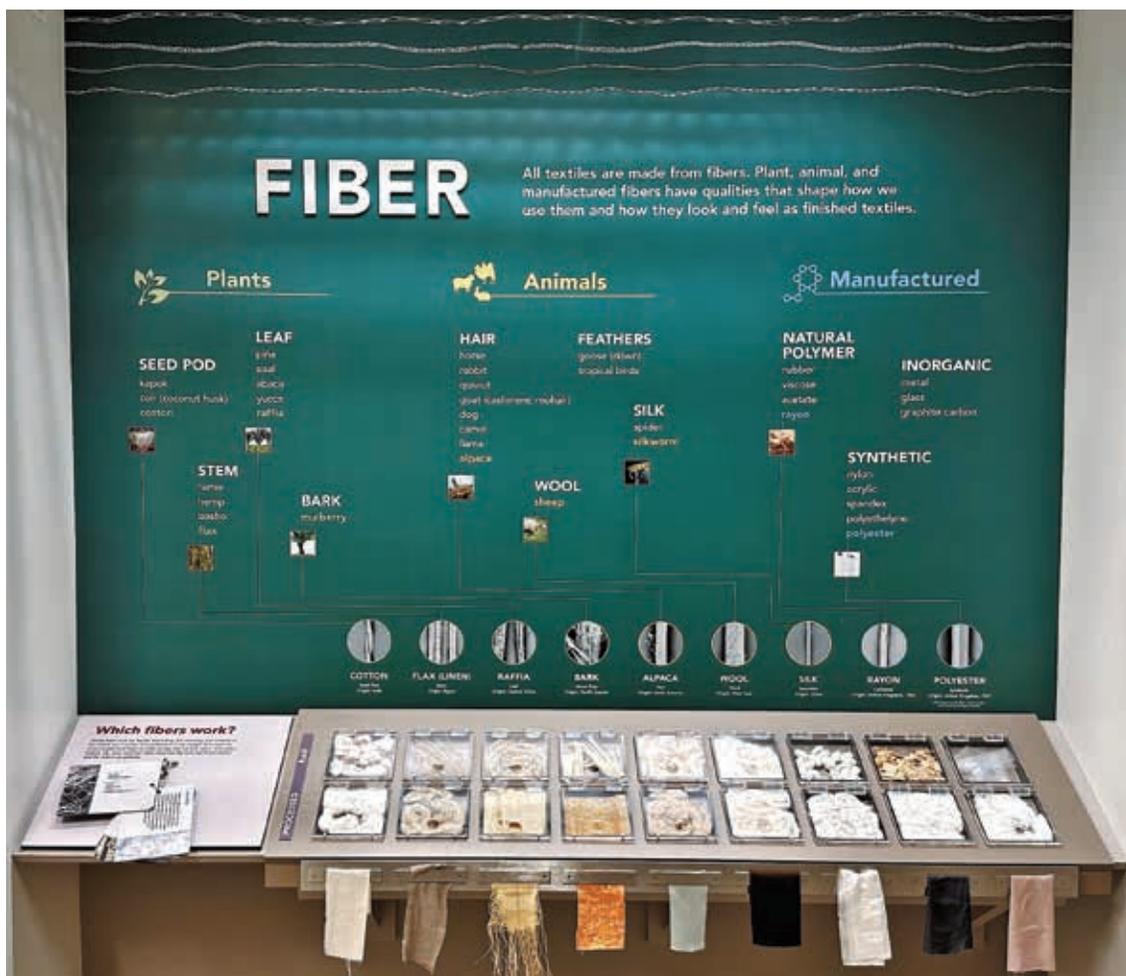

圖3 透過圖文與實例的搭配，介紹織品常見的纖維材料。 作者攝

圖 4 展廳內呈現各式各樣的織品結構 作者攝

模擬織布機的互動裝置「經線與緯線」，觀眾可以在預先繃好垂直方向經線的框架內，使用水平方向的彩色繩索——也就是緯線——前後穿梭，透過經緯線的變化組合，就能創造出不同的組織與紋理，在體驗織布樂趣的過程中，也能加深對於各種織品結構的印象。（圖 5）

三、色彩——瞭解織品的顏色從何而來

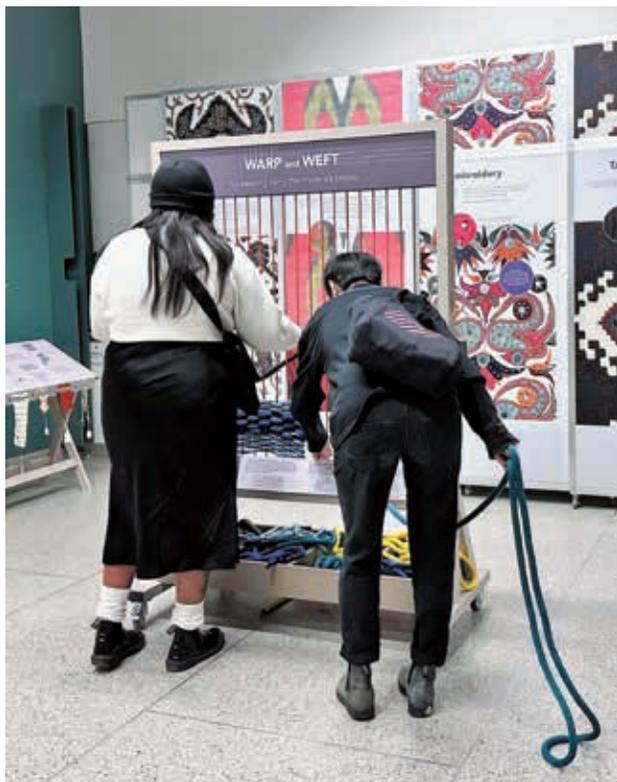
展覽第三單元聚焦於織品的「色彩」，展廳中設置一面大型的色環（color wheel），呈現最基本的十二色，也可以用於說明對比色、混

合色等基礎概念。

位於色環兩側的說明板，則以圖文搭配的方式，介紹六個織品上常見的色彩，包括黃、紅、藍、紫、棕、綠，說明人們如何結合科學知識與創意，在生活環境中尋覓各種資源，為織品賦予豐富的色彩與意義，例如木樨草、薑黃、石榴能夠創造出黃色；茜草根、胭脂蟲、巴西紅木可做為紅色染料；藍草、合成靛藍可以染出藍色；墨水樹、紫螺、胭脂蟲能夠產生紫色；核桃、指甲花可以創造出棕色；而綠色

圖5 「經線與緯線」互動裝置，讓觀眾體驗織布的樂趣。 作者攝

通常是由藍色與黃色染料重複染色而成。觀眾也可以翻閱牆上的補充說明卡，進一步探索不同染料的特質與地理分布。

四、裝飾——認識多元的工藝技法

展覽第四單元「裝飾」，則探討人們為了提升織品的美感與文化意涵，發展出各式各樣的工藝技術，在織物製作的不同階段，為布料增添圖案與裝飾。

展覽根據「加入圖案」的時間點，將裝飾技法分為前、中、後三大類別。第一類是在織品結構生成之前，即已依照圖案設計，預先染好材料並排定位置，例如伊卡、氈合等技法。第二類是在建構織物的過程中，同時創造出圖案，包括綴織、補充紗線、起絨、鉤編、針織

等技法。第三類是在織品結構成形之後，再於其表面添加裝飾，例如紮染、貼布繡、刺繡、蠟染等技法。

考量上述專有名詞繁多複雜，館方揀選綴織、刺繡、伊卡、蠟染、紮染等五種具代表性的工藝技術，在展場內設置大型解說板，提供淺顯說明與放大圖示，協助觀眾認識基本的織品裝飾技法。

自主探索的大教室

在織品製作的過程中，創作者針對纖維、色彩、結構、裝飾等等的取捨，其實都是深思熟慮後的結果，而每一個有意識的選擇，都會影響最後的作品成果。因此在展覽的最後，館方邀請觀眾參與「設計你自己的織品」數位體

驗，並嘗試思考：如果我要製作一件織品——可能是包包、毯子、上衣，哪種纖維適合使用？哪種組織結構符合功能需求？哪些色彩能夠相互搭配？哪種裝飾技法可以達成理想效果？（圖6）觀眾在進行體驗的過程中，會發現這些基本元素的不同選擇，可以形成各種排列組合，進而創造出無窮無盡的可能，而這正是織品有趣迷人的地方，值得我們不斷地探索。館方也在數位體驗區旁邊，設置各式各樣的織品主題書籍，以及染織工藝所使用的工具，讓有興趣的觀眾自由參考使用。

圖6 觀眾透過數位方式設計織品，可以嘗試不同的結構、纖維與色彩。作者攝

此外，展廳內還設有一座大型的抽屜式展櫃，用來存放各種教育研究用織品，包括來自印尼的蠟染布、日本的紮染布、印度的鏡繡布、中亞的伊卡布、中非的貼布繡庫巴布（Kuba cloth）等等（圖7），館方舉辦體驗課程時，會帶領學員仔細觀察與觸摸這些織品，認識相關的工藝技法與文化脈絡。即使是平時，館方同樣鼓勵人們善加利用這些來自世界各地的織品，甚至可以從櫃中提取至桌面，慢慢地欣賞與察看。在一般的博物館參觀經驗中，「觸摸」通常是大忌，手指碰觸可能造成歷史文物的損壞，並留下有害的油脂和酸性物質；然而織品博物館選擇與所有觀眾分享這些學習資源，因為織品的纖維材料、組織結構、裝飾技法等特質，往往相當細微而難以察覺，唯有透過近距離觀察與親手接觸，才能發現其中的重要訊息，而這對於多數觀眾而言，絕對是新奇而充滿啟發性的珍貴體驗。

值得一提的是，「織品101」展廳的空間頗為寬敞明亮，並且具有多種功能，平時作為常設展覽，向一般大眾開放，當館方舉辦教育活動或學校團體參觀時，僅須從旁側的儲藏室內取出桌椅，就可以瞬間變身為教室。展廳內的大型螢幕，平時輪流播放多部織品工藝的示範

圖7 展廳內的教育研究用織品，開放觀眾取出觀察與觸摸。作者攝

影片，遇有其他活動時，也可用來投影或播映其他影音內容，讓這個教育空間發揮較大的效能與彈性。（圖 8）

從他山之石看故宮南院織品廳的教育展示

位於臺灣嘉義的國立故宮博物院南部院區（以下簡稱故宮南院），同樣以收藏、展示與研究織品文物為重要特色，致力於推廣關於織品的基本知識。目前在 S304 亞洲織品展廳內，即設有教育體驗區，藉由實物展示與圖文解說，介紹常見的纖維材料——棉、麻、絲、毛，並透過放大圖示、觸摸體驗以及工藝家創作實例，說明基本的裝飾技法——織、染、繡。（圖 9）此外，展廳內還設有一處數位體驗空間，其中

「織品小工坊」大型投影裝置，讓觀眾透過體感互動的方式，認識日本友禪染、印尼蠟染、土耳其印染、印度繪染等工藝技法。（圖 10）另一項「亞洲穿衣鏡」互動裝置，則將觀眾的衣著服飾與故宮南院典藏織品進行配對，再透過擴增實境技術，讓觀眾體驗「穿上」織品文物的樂趣。（圖 11）

相較於本文討論之美國喬治華盛頓大學織品博物館的「織品 101」展廳，故宮南院的織品教育展示同樣以對於織品藝術感到陌生的一般大眾為目標觀眾，使用簡單明瞭的語言和圖像，力求傳達織品的基本知識，包括纖維類型、組織結構、裝飾技法等等。二者也都相當重視參觀體驗的互動性，設置各種多媒體與互動裝置，鼓勵觀眾透過多感官且充滿趣味的方式，增進

圖 8 展廳可以變身為多功能教室，用於舉辦各種教育活動。 作者攝

圖 9 故宮南院織品展廳內的教育展示 作者攝

圖 10 數位體驗空間內的「織品小工坊」裝置 羅楷盛攝

圖 11 觀眾體驗「亞洲穿衣鏡」互動裝置 作者攝

對於織品藝術的認識。

不過，兩個博物館在內容設計與展示形式上也存在一些差異，喬治華盛頓大學織品博物館的「織品 101」展廳獨立於館內其他文物展覽，擁有一個寬敞明亮的專屬空間，展示內容是關於織品知識的概覽性介紹，因此有著清晰

完整的架構，參觀過程宛如閱覽教科書。展場內提供許多纖維原料與織物成品的實例，且都開放觀眾近距離檢視與觸摸，方便進行不同材料間的辨識與比較，對於學習相關知識極有幫助，整體而言，該展覽相當符合其初學者入門課程的定位。

相較之下，目前故宮南院織品展廳中的教育展示，則屬於院藏文物展覽內的輔助項目，因此在織品基本知識的呈現上，主要選擇與展件關聯性較高者，項目與內容皆較為簡省，並非全面概覽式的介紹。而在數位互動裝置方面，故宮南院所運用的資訊科技與美術設計明顯較為出色，且裝置內容著重於趣味性的操作，有助於創造愉快的參觀體驗，惟較少引導觀眾進行主動性的思考，也就比較不容易對於其中的教育訊息留下深刻印象。此外，為了配合文物展覽的保存條件與展廳整體氛圍，目前織品教育展示的環境亮度顯然偏暗，比較不利於觀眾閱覽解說內容與檢視展件細節。故宮南院日後如果有調整織品教育展示的計畫，與喬治華盛頓大學織品博物館的比較，或許可以提供一些思考方向。

結語

位於美國首都華盛頓特區的織品博物館，自 1925 年創立至今，屹立近一個世紀，從展示個人收藏的私人博物館，發展為保存、研究與推廣織品藝術的重要機構，再到近年與高等教育機構結盟、轉型為大學博物館，充分體現了小型博物館整合資源以求存續發展的智慧。在正式加入喬治華盛頓大學之後，織品博物館透過全新開設的「織品 101」常設展廳，以架構明晰、深入淺出的方式，介紹關於織品的基礎知識，並且強調多感官學習、互動體驗與實物觀察，不僅在大學校園內創造了一個優質的教學與研究場域，更提供了社會大眾認識與欣賞織品藝術的寶貴機會，而其設計理念與展示手法，也相當值得其他從事織品保存與推廣的機構參考借鑑。

作者任職於本院南院處

註釋：

1. Sumru Belger Krody, "MYERS, GEORGE HEWITT," *Encyclopaedia Iranica Online*, December 16, 2021, accessed April 15, 2023, http://dx.doi.org/10.1163/2330-4804_EIRO_COM_363790; "Ahead of His Time: The Collecting Vision of George Hewitt Myers," The George Washington University Museum and The Textile Museum website, accessed March 25, 2023, <https://www2.gwu.edu/~textile/AheadofHisTime/index.html>; George Hewitt Myers, "The Washington Textile Museum," *The American Magazine of Art* 22, no. 5 (1931): 335-345. <http://www.jstor.org/stable/23935575>.
 2. "Collections," The George Washington University Museum and The Textile Museum website, accessed March 25, 2023, <https://museum.gwu.edu/collections>; "Collections," The Textile Museum website, archived from the original on May 15, 2012, accessed March 25, 2023, <https://web.archive.org/web/20120515023251/http://www.textilemuseum.org/exhibitions/collections.htm>.
 3. "Our History," The George Washington University Museum and The Textile Museum website, accessed March 25, 2023, <https://museum.gwu.edu/our-history>; Julyssa Lopez, "Opening Date Set for George Washington University Museum and The Textile Museum," *GWToday* website, October 2, 2014, accessed April 15, 2023, <https://gwtoday.gwu.edu/opening-date-set-george-washington-university-museum-and-textile-museum>.
 4. Sumru Belger Krody, "A New Unit for Study and Research The Textile Museum and the George Washington University in Washington, D.C.," *Textile Society of America Symposium Proceedings* (2014), 908. <http://digitalcommons.unl.edu/tsaconf/908>.
 5. "Textiles 101 Gallery," The George Washington University Museum and The Textile Museum website, accessed March 25, 2023, <https://museum.gwu.edu/textiles-101-gallery>.
-

文物

檢測與修復

國立故宮博物院
NATIONAL PALACE MUSEUM

在故宮

Investigation and Restoration
of Cultural Relics at the National Palace Museum

2023/3/31—6/11

陳列室 Gallery 105