

來自島嶼的訊息—— 院藏印尼東森巴地區織品探究

■ 陳慧芸

森巴島是印度尼西亞東部東努沙登加拉省的一個島嶼，隸屬於小巽他群島。這個島嶼的土地貧瘠乾燥，但卻以出產珍貴的檀香、馬匹和獨特的伊卡織布聞名。在森巴人的傳統生活中，織品扮演著重要的角色，島上所產織品通常顏色鮮豔多彩，圖案紋飾十分豐富多樣，反映了島上民族的文化與傳統。由於森巴島在航海路線上佔據重要地位，當地織品的造型因此反映了印度、伊斯蘭文明及與歐亞大陸來往的影響。20世紀初期的荷蘭殖民時期，當地人們開始以商業化的方式對外進行織品貿易，織品在當地的角色逐漸改變，重塑了新的社會功能。本文依據研究印尼森巴島東部地區織品文化的社會人類學者著述，並以國立故宮博物院藏森巴島織物為例，探討這些特殊的島嶼織物所蘊藏的豐富文化訊息。

森巴島介紹

一、地理及環境

位於印度尼西亞（簡稱印尼）爪哇島（Java）以東的小巽他群島（Lesser Sunda Islands）由峇厘（Bali）、帝汶（Timor）、森巴（Sumba）及許多小島嶼組成。（圖1）其中，屬於印尼東部東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）的森巴島（見圖1），面積 11,153 平方公里（約三分之一個臺灣大小），昔日盛產香料外銷，因而有「檀香島」之名。森巴居民為南島語族——美拉尼西亞（Melanesians）及澳斯楚尼西亞（Austronesians）混血，至今仍保持著傳統的 Marapu 泛靈信仰¹以及新石器時代的巨石墓葬傳統。

森巴島以地理環境分為兩個區域，相較於西部地區地形氣候較適合農業發展，東部區域乾燥、多岩石且相對貧瘠；兩區域的民族群體和生活方式也存在著差異，西部地區的族群組成多元，而東部區域只由一個語言群體構成，族群組成相對單純；兩區所產的織物風格亦不相同，西部地區的織品圖案多以幾何為主，畫

面形式較為簡單；東部地區的伊卡織物則呈現豐富強烈的顏色及圖案造型。² 本文即以院藏森巴島東部（以下簡稱「東森巴」）所生產的經向伊卡織品為例，探討這些特色織品所傳遞的族群訊息。

二、文明的開始

東南亞的織品服飾不僅是識別島嶼各族群的表徵，更可視為表現各族的風俗習慣、宗教信仰、製作技術及歷史發展的媒介。森巴島所產織物，即能用來追溯此區文明發展的開端。

距今約一萬年前的新石器時代初期，南島文明開始由華南沿岸傳播開來，在西元四千至三千年前傳入印尼，帶來了織布技術及鳥紋、動物紋、正面人像等圖案；西元前八至二世紀，印尼受到越南北部東山文明的影響，引進了經向伊卡織造技術。由院藏森巴島經向伊卡織物上的正面人像造型（圖2～4），可見新石器時代南島文化遺留下來的圖式風格，見證此區文明發展的悠久歷史。

圖 1 1943 ~ 1962 森巴島地圖（紅色處） 澳洲國立大學亞太地區地圖集（ANU Asia-Pacific Map Collection）藏 取自 JSTOR. Accessed April 22, 2023. <https://jstor.org/stable/community.32797375> (Public domain).

圖 2 20 世紀早期 印尼 人形動物紋經錦筒裙 局部 國立故宮博物院藏 南購織 000500

織品的社會功用

傳統南島民族社會組織多以氏族為單位，以此為基礎發展為貴族、自由民和奴隸三種社會階級，東森巴的社會結構即為一例；即使今天森巴島屬於印度尼西亞共和國行政系統的一部分，卻仍然維持著階級區分的社會結構，但奴隸制已不復存在。³ 在這樣的社會形態下，織品的傳承和流通與社會組織的劃分有著密不可分的關係。在傳統東森巴社會，製作精美的織品是貴族婦女的專有權利，由於不需從事辛苦的農活，她們有足夠的時間和精力從事需要耗費二至三年才能完成一幅的織物；除此之外，上層階級掌握了多數資源，並具支配勞力的權力，也可較大規模的生產織品。這些花費時間

及勞力製作的精美織物，通常被上層階級審慎地保存，在重要的場合上才會拿出來穿著。以下即舉例說明織品在東森巴社會經常流通使用的場合及所具備的功能。

圖 3 20 世紀早期 印尼 / 森巴 黑地人形動物紋伊卡裙布物 局部 國立故宮博物院藏 南購織 000464

一、儀式

在東森巴的重要儀式中，織物的使用佔有極為重要的地位，包括出生、成年、婚禮和葬禮，以及收穫祭都可以看到織品的穿著和流通。在這些儀式裡，相較於木材或金屬製物件被分屬於男性之物，織品則被歸類為女性之物，這種分類於某種程度上反應此區婦女花費大量時間準備纖維、收集天然染料、染線及編織的過

圖 4 20 世紀早期 印尼 / 森巴 人形動物紋經錦筒裙 國立故宮博物院藏 南購織 000500

程。人們在儀式中的裝扮皆須符合社會階級規定，服飾成為評估財富地位標準；盛裝則展示對主事者的禮貌。⁴此外，森巴人認為織物圖案蘊含力量，可抵禦厄運、惡靈以及災害的產生，因此適當的穿著被視為是展現當地 Adat（習慣法）⁵的一部分。

二、交換／交易

織品在東森巴的社會具有著競爭及流通的交換價值。例如，人們以織物作為婚禮儀式交換的聘禮，以之確認親屬關係；盛產織物的沿海地區人們則拿它們交換高地區人們豢養的馬匹。⁶這些交換的過程存在著競爭財力的因素，織品展示出擁有者的財富與地位。在現今的東森巴社會，由於受到外國觀光客的喜愛，以及編織不再是貴族女性的專利特權，許多婦女在傳統的腰織機上，以進口的棉紗編織向遊客販售，織品因而具有新型態的交易功能，成為人們的經濟來源之一。⁷

重要的傳統伊卡織物

一、技法、特色織物及穿著方式

東森巴地區傳統織物乃以伊卡（ikat）技法織造而成。⁸依卡一詞源自印尼地區的馬來語，原本的意思是「捆綁或束縛」，後用於描述將紗線紮染形成圖紋後再織布的技法。在東森巴儀式中常見的織物包括男性披肩「hinggi」和女性筒裙「lau pahudu」。「Lau pahudu」是採用經顯花技法（supplementary warp）進行編織，編織者持二組色彩的經線，一組織地，一組織圖紋，是一種非常高難度的編織技術。⁹院藏森巴島東部女性長筒裙（圖 4），由上下兩段布拼接而成，上段採用橙、褐二色條紋圖案，下段則由祖靈像、生命之樹和鳥等圖案組成；當地女性穿著筒裙時則將其繫綁於腰上，下身再圍裹另一件織品，早

圖 5 東森巴女性穿著傳統服飾 取自 Schefold, Reimar and Steven G. Alpert. eds. *Eyes of the Ancestors: the arts of island Southeast Asia at the Dallas Museum of Art*, 227.

圖 6 東森巴男士騎馬照 取自 Schefold, Reimar and Steven G. Alpert. eds. *Eyes of the Ancestors: the arts of island Southeast Asia at the Dallas Museum of Art*, 212

期女性亦有上身裸露者。(圖 5)

屬於男性衣著的「hinggi」以繁複的技法及豐富的圖案，被視為是森巴島上最具代表性的經向伊卡製品；它的製作過程十分費工，須先以染劑在經線上依設計好的圖案分段紮緊，其後施以顏色套染，再於織機上織出布品。東森巴兩種主要傳統植物染料為靛藍染劑（*Indigofera tinctoria*）及 kombu 樹皮（學名 *Morinda citrifolia*，可染出鐵鏽紅色系）；kombu 染十分耗時，須花費三天至三個月不等，製作者須先以染料預先處理線材後再放置於陽光下曝曬，而預染時的染料成份決定了布品最終顏色的鮮豔度，因此染色的過程常被各家視為機密。¹⁰

東森巴男性以勇猛善戰著稱，擅長馬上作戰，外出時這些勇士們將長刀塞入腰帶中，並用寬皮帶繫住腰上的 hinggi，讓布料的流蘇懸垂在雙腿之間。(圖 6) 而今男士們經常穿著卡其色的軍裝式襯衫，配上肩章和時髦的頭巾，平時會將藍白相間的 hinggi kaworu 披於肩上如

肩帶般使用，而於正式的場合則穿戴過去只供貴族使用的彩色 hinggi kombu，¹¹ 將兩條相同的 hinggi kombu，其一繫於腰上，另一則當肩帶繫於肩膀。

Hinggi 的圖案造型輪廓線充滿動感及表現性，使織物表面呈現活潑的張力，因此成為印度尼西亞最具特色的織品之一；除視覺上帶來的特殊效果外，hinggi 上的圖案亦與東森巴的文化及歷史相關，以下以院藏品舉例說明。

二、圖案的象徵意義及相關的歷史發展

常見於 hinggi 上的造型包括馬、鹿、狗、猴子、鱷魚、蛇、蜥蜴、海龜、魚、蝦、海馬、公雞和鳳頭鸚鵡等，筆者將圖案分為以下幾種類別，以解析其意義。第一種類的圖案來源乃取材於當地的自然環境，如經常以成對出現的馬匹造型。院藏印尼〈黑地動物紋伊卡布裙〉上成對出現的馬匹(圖 7 紋飾從上數來第二行)即屬第一類的象徵圖案。森巴島所產的馬為古代原生種，特色為短頸、鬃毛直立，是島嶼文

圖 7 20 世紀 印尼 黑地動物紋伊卡布裙 國立故宮博物院藏 南購織 000460

化的重要元素之一。¹²Hinggi 上的馬匹多呈現站立及騰躍之姿，圖案鮮活生動。（圖 8）在此幅院藏織品上佔據畫面最大空間者乃以俯瞰視角呈現的海蝦圖案（見圖 7 白框處）；東森巴人認為海蝦脫殼後可擁有新的生命，因此將其視為「長壽」的象徵。織品上與海蝦交替出現的樹木乃是盛產於東南亞的吉貝木棉（學名 *Ceiba pentandra*），這種木棉有著水平生長的樹枝，以及開花時樹木沒有葉子的特徵，與織品上的圖案造型相似。¹³（見圖 7 黃框處）

Hinggi 上常見的第二種類圖案為代表統治權的符號。在傳統社會中，色彩多樣華麗的 hinggi 原為貴族的專屬服飾，其上的圖案多象

徵著部落統治者的威望以及神聖形象。這類圖案的象徵意義可由東森巴的神話傳說來理解。在神話中，神靈與同伴由天而降，創造了部落並組織秩序，神靈的子孫其後繼續統治部落並

圖 8 20 世紀 森巴 hinggi kombu 局部 荷蘭鹿特丹國立民族學博物館 (The Museum voor Volkenkunde) 藏 取自 Fisher, Alison. *Decorative Arts of Sumba*, 93.

圖 9 20世紀 森巴 hinggi kombu 局部 荷蘭鹿特丹國立民族學博物館藏 取自 Fisher, Alison. *Decorative Arts of Sumba*, 93.

圖 10 20世紀 森巴 hinggi 局部 荷蘭鹿特丹國立民族學博物館藏 取自 Fisher, Alison. *Decorative Arts of Sumba*, 88.

圖 11 印尼 人形動物紋伊卡裙布 局部 國立故宮博物院藏 南購織 000231

成爲貴族的祖先。貴族家族既爲神靈的後代，地位尊貴，所著服飾及使用器物也因此充滿著神聖的隱喻。¹⁴ 在 hinggi 上出現的王權符號如有著分歧犄角的鹿（圖 9），表現出傳統社會裡貴族才能舉行的獵鹿儀式；其他如具破壞性長喙的鳳頭鸚鵡（圖 10）、作爲儀式犧牲的水

牛、展現勇猛力量的鱷魚，以及東森巴人相信飽含智慧及經歷的海龜，都爲代表王權的象徵符號。

第三種圖案爲傳遞該族信仰觀的宗教性象徵符號，例如院藏 hinggi 上的「骷髏樹」圖案（圖 11，見黃框處）反映了傳統的宗教性獵頭儀

式；東森巴勇士過去常襲擊其他部落來奪取有價值的物品和奴隸，因此傳統村莊多築於不易入侵的山頂，以抵禦此類襲擊。突擊征戰時，戰士們會取下敵人的頭顱，凱旋歸來後將頭顱懸掛於領導人所居住村落入口的樹上（圖 12），具嚇跑敵人，並為部落帶來繁榮的生命力的宗教性功用，直至荷蘭殖民時期該活動才遭禁止。¹⁵

第四類圖案反映森巴島嶼因長久與外來文化接觸，異文化對此區的影響所形成的紋飾採借結果。以往控制對外貿易，以及進口奢侈品如印度絲綢、中國瓷器、荷蘭錢幣等均為貴族的特權，這些珍貴外來品上的圖案也成為東森巴織物圖案設計的靈感來源。以 *hinggi* 為例，布品中間的橫帶區域裡最重要且複雜的紋飾稱為 *patola ratu*，名稱和造型皆源自印度進口的「帕托拉」絲綢。早在十一世紀，印度西北部的古吉拉特地區因其所產的帕托拉絲織品而聞名海外，學者 Wanda Warming 推測最早將印度帕托拉絲織品帶入印尼者，很可能為來自古吉拉特區的穆斯林商人或傳教士。至十七世紀，帕托拉已常見於印尼島上慶典儀式中貴族身上的穿著。帕托拉上的圖紋亦影響東森巴織品上的圖

案設計，比如對院藏東森巴織品〈男性腰布〉中央地區（圖 13）及印度帕托拉絲綢〈雙向伊卡紗麗〉（圖 14）紋飾，兩者皆為互相連接的菱形，即可見二者之間的關係；東森巴人稱呼此種菱形造型為「*patola ratu*」，意義為巨蟒身上的菱形花紋（圖 15），由異文化採借來的紋飾因而轉化為含括當地意義的象徵性符號。

圖 12 1960 位於東森巴島 Lewa 村落的骷髏樹 (skull tree) 取自 Fisher, Alison. *Decorative Arts of Sumba*, 28.

圖 13 印尼 男性腰布 國立故宮博物院藏 南購織 000487

圖 14 印度 雙向伊卡紗麗 國立故宮博物院藏 南購織 000936

除了反映貿易及宗教傳播帶來的影響外，hinggi 上的圖案也紀錄了歐洲殖民的歷史。院藏印尼〈檳榔袋〉（圖 16）上的獅子造型可看出採借於於二十世紀初殖民者的國徽圖案。（圖 17）荷蘭統治時不干涉東森巴當地內政，因此貴族仍然保有地方上的統治權；¹⁶ 殖民政府的官方協議、獎章和硬幣上的國徽之獅子紋章成為東森巴貴族借以標示地位的象徵。然而，東森巴人轉化原本的徽章上的圖案形式，使獅子失去了剽悍表情；有些則將徽章上的矩形盾牌

圖 15 20 世紀 東森巴 hinggi 局部 荷蘭鹿特丹國立民族學博物館藏 取自 Fisher, Alison. *Decorative Arts of Sumba*, 105.

改為植物造型（圖 18），呈現出此區獨特的風格和文化特色。

三、圖案的形式結構

Hinggi 布品的畫面以有秩序的原則構成，以位於畫面中央的橫帶作為區隔，分為兩邊方向相反、內容相同的連續排列橫帶（圖 19）；織品上的圖案亦有其構成規律，例如橫條紋中的圖案通常為淺色系，並以重複及平衡的原則

填滿畫面；有些圖紋因量體較大而形成視覺上的矩形空間，製造觀看時的延展特性，並與窄扁橫條內的圖案形成上下及水平方向互相抗衡的效果（見圖 19）；而在織品兩側末端帶的橫幅中，兩兩相對的圖案元素組成了一整體並重複排列，形成了觀看上的視覺空間及穩定特點。

Hinggi 的形式除能製造出動態及平衡效果外，它的組成可與東森巴的社會結構類比。由

圖 16 20 世紀 印尼 檳榔袋 國立故宮博物院藏 南購織 000438

圖 17 荷蘭國徽 取自《維基百科》：<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%B7%E8%98%AD%E5%9C%8B%E5%BE%BD> (CC BY-SA-3.0)，檢索日期：2023 年 4 月 21 日。

圖 18 20 世紀 北森巴 hinggi 局部 荷蘭鹿特丹國立民族學博物館藏 取自 Fisher, Alison. *Decorative Arts of Sumba*, 59.

hinggi 以中間部位做為分界，可分為兩邊方向相反、順序相同的橫帶排列，這種排列原則，根據學者 Adams Monni 研究，可類比於東森巴傳統居住地的結構布局，亦即由領導人居住於村莊的中心，周圍環繞階級較低的貴族；貴族居住地四周又被平民所包圍，而奴隸則居住在平民村莊的外圍。¹⁷ 因此，hinggi 的中央部分在東森巴人眼裡可類比部落領導人的地位；兩端向下排列的橫帶則代表其他社會階層——貴族、平民和奴隸的排序。這種結構性的組織也反映在東森巴男性將 hinggi 當作肩帶穿著時，會將布

圖 19 印尼 人形動物紋伊卡裙布 國立故宮博物院藏
南購織 000231

匹中央置於右肩最高點，表示對領導人的尊重。綜上可知，hinggi 除有視覺上的美感表現外，亦傳遞出深刻的族群意涵。

織品的當代發展

二十世紀初期，荷蘭統治下的森巴島開放出口貿易，織品為其中的一項，並受到國外貿易商人及觀光客的喜愛；因印尼統治政權的更替，如今的東森巴，貴重的織品已不限於貴族階級才可製作，新產製的成品有的仍依照傳統織布上形式製作，但更多為迎合旅遊消費的遊客需求所製作出來的商業化織品。工藝家將織物上的圖案簡化以利快速生產，或以珠飾鑲縫取代原本的圖案，刻意製造出閃亮的效果吸引外國觀光客購買。織品現今已成為東森巴市場貿易上的經濟產物，產生了新的社會價值。

結論

本文以院藏印尼森巴島東部地區的織品，探究此區織物於當地社會中的意義。織品圖案與相關製作技術不但可照見所屬區域的歷史，更能反映當地的社會文化現象；本文亦探究當地特色織物 hinggi 的形式與東森巴社會的類比性，發現織品結構可反映使用者族群對於社會存在的核心概念與認知。東森巴織品被視為具有意義的表達形式，解讀其意義需要觀者理解背後的文化訊息。自古以來，東森巴織品在社會中扮演交換的角色，如今在現代社會，這種物件的交換已轉化為貨幣的經濟價值，但在原社會保有其重要功能。因此，本文所介紹的東森巴織品不僅限於美麗的藝術品或神聖的儀式用具，同時也可以視為深入理解異文化的重要途徑。

註釋：

1. Marapu 信仰是一種崇拜祖靈的傳統宗教體系，主要存在於印尼東部的佛羅勒斯島和森巴島。信徒們相信在世界上的萬物中都存在著靈魂，這些靈魂可能是祖先、動物或其他形式的自然力量。信徒們通常會舉行儀式來尊敬這些靈魂，這些儀式包括祭祀、跳舞、歌唱和其他形式的表達。取自“MARAPU: ANCESTRAL BELIEF OF SUMBA,” 01Island, accessed April 15, 2023, <https://01islands.com/marapu-ancestral-belief-sumba/>.
2. Jennifer A. Quincey, *Textiles: function and symbolism within the social and ritual systems of Sumba, Eastern Indonesia* (U.S.A. Northern Illinois University, 2001).
3. 雖於今日的印度尼西亞聯邦共和國行政體系下，屬於階級體系上層的東森巴的貴族不屬於官方的行政統治系統，但他們在當地傳統領域中仍具經濟及文化的影響力，有些轉為地方行政官，繼續統治當地。Monni Adams, “Designs in Sumba Textiles, Local Meanings and Foreign Influences,” *The George Washington University Museum* 10 (1971): 28-37.
4. 森巴人於現今日常生活中並不特別穿著傳統服飾，但在儀式等特殊場合則會在西化的穿著上披上傳統織物。Michael Hitchcock, *Indonesian Textiles* (New York: Icon Editions, 1991).
5. 印度尼西亞的 Adat 習慣法是一種由當地的文化和傳統習俗所形成的傳統法律體系，通常由地方長老及領袖進行管理及審判，內容設計族群事務、財產權、結婚和離婚、繼承和家族關係等方面。Adat 習慣法現今成為印度尼西亞憲法的一部份，並在當地法院中作為一種法律依據。Simon Butt and Tim Lindsey, *Indonesian Law* (Oxford University Press, 2018).
6. 森巴島東部地區的地理環境可因地形分為沿海低地及中部高地區。高地區因降雨量較多，適宜水稻種植，因此為人口聚集地；沿海地區環境炎熱乾燥，適合棉花種植，是此區織品的主要產製區。Jennifer A. Quincey, *Textiles: function and symbolism within the social and ritual systems of Sumba, Eastern Indonesia*, 12.
7. Sylvia Fraser-Lu, *Handwoven textiles of South-East Asia* (Singapore: Oxford University Press, 1989), 196-199.
8. ikat 紡織品是亞洲豐富紡織文化遺產的一部分，從中亞西部到印尼東部的島嶼、日本、菲律賓、東南亞的大陸和島嶼地區，以及印度都有生產。
9. 闕碧芬、蔡旭清，《錦繡繽紛——院藏亞洲織品展》（臺北：國立故宮博物院，2015），頁 64-143。
10. Jennifer A. Quincey, *Textiles: function and symbolism within the social and ritual systems of Sumba, Eastern Indonesia*, 20.
11. 底色為藍色系的 hinggi kaworu 原為平民的裝束，而紅色系的 hinggi kombu 本屬貴族才可穿著，現今社會已漸漸開放 hinggi kombu 的使用，但貴族仍持有特殊圖案及相關技法的專屬特權。Wanda Warming, *The world of Indonesian textiles* (London: Serindia Publications, 1981), 101-105.
12. 森巴島上的馬匹被當地人用於各種用途，例如作為交通工具、農耕和競技。此外，牠們還是當地文化和傳統的一部分，常被用於慶祝儀式和儀式性比賽。在這些比賽中，馬匹通常被裝扮得華麗而色彩繽紛，騎手們也會穿上傳統服飾，增添節日氛圍。Chris Stowers, 〈探索世界——馬之島·印尼松巴島〉，《經典雜誌》<http://www.rhythmsmonthly.com/?p=38176>（檢索日期：2023年4月15日）。
13. Mattiebelle Gittinger, *Splendid Symbols: Textiles and Tradition in Indonesia* (Singapore: Oxford University Press, 1985), 265-279.
14. Monni Adams, “Designs in Sumba Textiles, Local Meanings and Foreign Influences,” 28-37.
15. Wanda Warming, *The world of Indonesian textiles*, 81.
16. 1756 年荷蘭東印度公司與當地的領導者簽署第一份貿易協議，但因森巴島紛擾內戰的干擾，荷蘭於 1906 年入侵該地來確保他們的經濟權利，並於 1912 年成立殖民政府，藉由當地的貴族勢力來統治。Alison Fisher, *Decorative Arts of Sumba* (Amsterdam: the Pepin Press, 1999), 11.
17. Marie Jeanne Adams, “Structural Aspects of a Village Art,” *American Anthropologist* 75, no. 1 (1973): 265-79.

參考文獻：

1. 李美賢，《印尼史：異中求同的海上神鷹》，臺北：三民書局，2019，頁 16-17。
2. Schefold, Reimar and Steven G. Alpert. eds. *Eyes of the ancestors: the arts of island Southeast Asia at the Dallas Museum of Art*. Tokyo; Rutland, Vermont: Tuttle Publishing, 2016, 209-244.
3. Fisher, Alison. *Decorative Arts of Sumba*. Amsterdam: the Pepin Press, 1999.