18～19 世紀　紅地龍寶珠瑞雲紋紅型平絹袷衣　那覇市歷史博物館藏　37- 紅型 -29-29　國寶

染織工藝的寶庫──沖繩群島

馬芬妹撰、賴芷儀編輯整理

沖繩群島位於日本的最南端，在歷史的交融影響之下，透過貿易往來以及交流往返，在南國的風土孕育中，顯現了豐富而多樣的各種工藝品項及面貌。其中，織品更是其中非常具有代表性特色的一類，有的有中國技法的影響，有些顯現了受到日本影響的風格特色，甚至部分還與南島語族以及東南亞、印度的織物有異曲同工之妙。

國立故宮博物院舉辦「萬國津梁：東亞海上的琉球」特展（展期：2024 年 9 月 7 日至 12 月 1 日），即將輪流展出 6 件精美的代表性琉球衣裳，而在 10 月 5 日揭開序幕的「故宮亞洲藝術節：日本沖繩月」（展期：2024 年 10 月 5 日至 11 月 3 日）更將展出多元繽紛的各種沖繩織物與服裝，並邀請觀眾來親自體驗觸摸。本文綜合整理筆者過去多年來對沖繩織品的採集研究，梳理各式染織技法特色，希冀能對欣賞沖繩染織之美略盡棉薄之力。

沖繩群島染織工藝的歷史和風土

昔稱「琉球王國」的沖繩群島，位於日本九州南方和臺灣上方之間，像一串長珍珠燦爛地浮出東海。十四～十九世紀間，琉球王國先後受中國明、清兩朝「冊封」，雙方有朝貢關係。在大航海時代以其地理位置，和中國、東南亞等地有繁盛的貿易往來，從中國學習文物典章制度，並獲賜三十六姓移民，藉移民帶入各項農業和工藝技術。因和東南亞各地航海貿易交流，引進了獨特的「絣」結染織技法。十七世紀初遭到日本幕府位於九州南端「薩摩藩」控制，日本明治七年（1874）藉口琉球漁民遭風漂流至臺灣南部不幸遭殺害引發的「牡丹事件」，日本將其從屬薩摩藩改爲「琉球藩」正式統治，之後實行「廢藩置縣」而成爲日本的「沖繩縣」。

因上述錯綜複雜的歷史背景，琉球王國在不同政權壓迫下，各地諸島經過數百年發展努力，加上南國溫暖潮濕風土孕育，交織創造出多種多樣的琉球染織文化。琉球王朝設有「御繪師」，保存「御繪圖帳」的染織圖案。琉球王朝優異的染織品曾經作爲「貢納布」獻給中國，同時也作爲「上布」納至日本江戶幕府。

1940 年代，日本民藝學者柳宗悅（1889-1961）、鎌倉芳太郎（1898-1983）、芹沢銈介（1895-1984）等，赴沖繩群島調查各項生活工藝，研究琉球傳統染織，紛紛讚賞沖繩群島是「工藝寶庫」。前者是帶動日本民藝思想的啓蒙者，是「日本民藝館」創始者。後兩者將沖繩傳統「紅型」染色技法帶入日本，在「型繪染」創作上，以沖繩植物花卉、高腳家屋、陶罐酒具、衣著用具等作爲型染造型，將沖繩的風物景色間接介紹給日本內地。

二戰結束時沖繩被美國駐軍託管 27 年，直至 1972 年正式歸還日本。沖繩縣政府爲保存傳統文化，自 1974 年之將有多項傳統工藝指定爲「沖繩縣無形文化財」，分別成立「技術保存會」、「振興會」。最重要的是輔導組織成立「事業協同組合」（產業合作社），補助各地興建「工藝會館」，作爲長期培訓人才和展示行銷的基地。日本文化廳和通產省，透過文化保存和振興制度，先後指定保存振興染織工藝計有 13 項目，拍攝紀錄影片、編印作品專輯和進行宣傳，其中喜如嘉芭蕉布、宮古上布，琉球紅型等被指定爲「國家級重要無形文化財」，有多位一生貢獻染織工藝代表人物，陸續榮獲人間國寶「重要無形文化財」保持者。

沖繩染織工藝中只有「紅型」是後染物，其他都是先染後織的織物，新興的「甘蔗葉染」則兩種兼有。所有的織物共通使用紮線防染的「絣結」技法表現圖案，簡稱「絣」（飛白），是沖繩傳統織物中平織系統的紋樣構成技法。據研究「絣織」技法來自東南亞，如印尼的伊卡布，或菲律賓傳統織物都有絣織技法。「絣織」在琉球王國各地發展出多樣面貌，成爲琉球織物的重要特色，辨識度極高。根據學者研究「絣織」技法和圖案北上傳至日本內地，形成藍地（紺染）棉絣織工藝，如福岡縣「久留米絣」、鳥取縣「倉吉絣」以及愛媛縣「伊予絣」三大產地，藍白絣織物是日本近代普及的庶民服色。

「絣」構成圖案的技法，是在準備織造的成束經、緯線，依照圖案稿的記號，分段施加綁紮防染，染色完成拆解，再依照原圖案排列或錯開，依序織造幾何形圖案的「絣」織物。沖繩織物線材以自栽植物纖維的苧麻、芭蕉纖維爲主，適合夏季較長，氣候潮濕溫暖的沖繩群島穿用，其他包括棉和蠶絲。染色材料以琉球藍（爵床科山藍）、福木、紅露（薯榔），車

輪梅（石斑木）、楊梅、茜根和泥媒染等。下列簡介各項染織工藝淵源和表現特色。

沖繩縣的染織工藝項目

一、首里織

「首里」是琉球王朝自十五世紀至日本明治時代爲止的首都，是琉球王國政治經濟和文化中心。琉球王國長久和中國、日本、以及東南亞諸國來往，貿易興盛兼有文化交流，吸取了中國大陸和南洋各地染織技術，因而產生豐富多樣的「首里織」工藝（圖 1）。傳統首里織係以琉球王朝「御繪圖帳」爲基礎，有王朝風格的華麗色彩、「絣」織圖案以及紋織技法，在首里地區保存傳承下來，使首里織具有琉球傳統織物的繁複技法和領先的地位。

「首里織」主要使用蠶絲、棉、苧麻和芭蕉纖維，目前以前兩者材料爲主，同時以植物染材先染後織。織造項目分爲「首里絣」、「首里花織」、「首里花倉織」、「首里道屯織」、「首里棉紗織」（圖 2）等，各項目依技法不同再細分表現。產品主要以和服料、腰帶、掛飾布及室內用品，此外也有復原琉裝的特製研究品。

二、琉球紅型

「紅型」據研究起源於十五世紀，因琉球王朝與中國大陸、日本和各地貿易往來，引進各種染色技法、器具、植物染料或礦物顏料以及圖案等，經過長期吸納發展成一種獨特的染繪技法（圖 3）。紅型最早稱爲「形附」，原本是琉球王府的御用染物，有王府專屬「御繪師」設計圖案染製，表現華麗色彩和豐富多樣造型。紅型是王族士族婦眷的服飾，也是宮廷舞蹈服裝，和一般常民生活有距離。隨著琉球王朝繁盛發展興起的宮廷化染色工藝，成爲琉球王朝的精緻文化。

有關「紅型」工藝技術，據考證十八世紀時已確立和二十世紀戰後加工技術相同。基本

圖 1　首里染織館所陳列的各式首里織物樣本　賴芷儀攝

圖 2　獲得工藝認證具有標章的首里織　作者研究採集　賴芷儀攝

圖 3　第二尚氏時代（19 世紀）　琉球紅型　黃地菊牡丹雲尾長鳥紋紅型木棉衣　東京國立博物館藏　I-3482

圖 4　紅型琉裝　拜訪城間紅型研究所　作者攝於 1997 年

上分爲「筒糊手繪」防染和二方連續「型版」防染，另依色彩表現分爲「紅型」和「藍型」。使用棉布、絹布、麻布和芭蕉布，染料除了植物染料，亦使用外來的礦物顏料。圖案經過色插、刷地、隈取（暈染）等工序，一筆一筆施加色彩，隈取技法可增加色調變化和圖案立體感，同時變成不太透明的質地。有趣的是王府御繪師所描繪的圖案題材，並非全是亞熱帶南國沖繩地區的花卉植物，而是包括中國吉祥圖案或是日本內地的北國植物，這種融合異文化的表現，也是紅型重要又有趣的特色（圖 4）。目前紅型有城間、玉那霸和知念三世家代表傳承。

三、宮古上布

「宮古上布」據傳是十六世紀末，起源於宮古島的一種極細緻的苧麻布，十七世紀初這種精緻的苧麻布成爲「貢納布」。薩摩藩控制琉

圖 5　宮古上布製織　作者攝於 1997 年

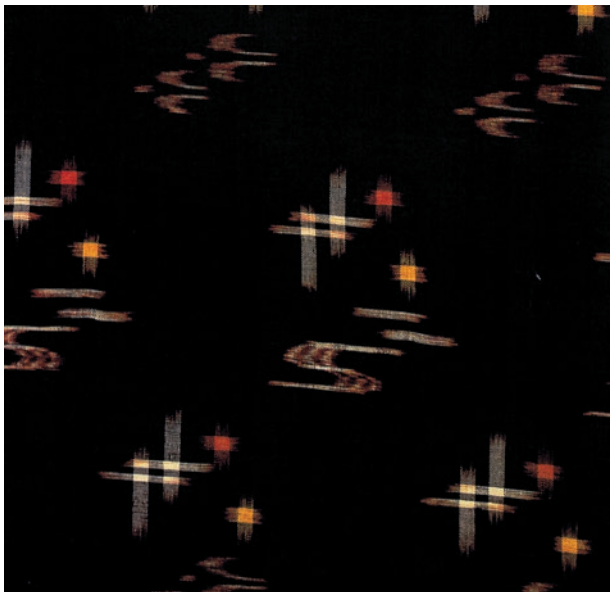

圖 6　久米島紬　取自臺中縣立文化中心編印，《亞太藝術節：中日編織工藝交流展──日本館》，臺中：臺中縣立文化中心，2003，頁 48。

圖 7　久米島紬絲拉引　作者攝於 1997 年

球後，依「人頭稅」強制生產，並以「薩摩上布」之名上納至江戶幕府。明治時代廢除人頭稅，自由化生產商品性宮古上布，因其精緻「藍絣圖案」的苧麻夏布大獲肯定，聲名遠播，生產量大增（圖 5）。

「宮古上布」最大特色是使用宮古島栽種的苧麻爲材料，手工績撚極細的經緯苧麻織線，使用琉球藍染色，以極小十字絣結構成古典圖案。織造時一條一條錯置排列，藍白點絣紋苧布呈半透明，織成之布再以木槌捶打至平整光亮。宮古上布採用分工製作，一件和服夏布費時費工需兩個月，獲有「北有越後上布，南有宮古上布」美譽，是日本最高級的苧麻材質夏季和服料。

四、久米島紬

久米島位於沖繩本島外海和中國之間的小島，是昔時琉球王國和大陸貿易往來的中繼站。據考證大約自五百年前，從中國傳入蠶絲材料，「久米島紬」（圖 6）是將無法繅絲的次級繭「絲綿」，拉引出質輕細軟的「紬」絲（圖 7）。蠶絲長纖維非常耐用，利用絲綿線織成之布稱爲「紬織物」，簡稱「紬」。久米島因接近大陸地理之便，輸入材料和生產技法，也引進養蠶技術，因品質精巧被琉球王府納入管理生產，成爲「貢納布」。明治時代解除貢納布，商品化自由生產，生產量和知名度大增。

久米島紬使用「絣」結防染織造圖案，比較特殊的是經緯線分段植物染色，使用福木染黃色，或是含有單寧酸的植物根莖（拔契）染成褐色，最後在含有鐵分的細泥塘中多次媒染變成黑褐色，因此久米島紬底色多數以黑色爲主。「紬」絲織物原本具有溫潤光澤，泥媒染的黑地上排列紅褐色或黃色「絣」圖案，色調穩定，質地優美，在和服界獲得很高的評價。

圖 8　第二尚氏時代（19 世紀）　綾中田舟紋絣織芭蕉衣　東京國立博物館藏　I-3498

五、喜如嘉芭蕉布

據文獻記載沖繩大約在十二至十三世紀，已有利用芭蕉纖維織布的紀錄，至十六世紀已經確立了和目前相同的加工織造技術。往昔沖繩各島和九州南部島嶼，都有生產自家用的芭蕉布衣料，是長久根植於沖繩風土的傳統織物。芭蕉布質地輕滑，纖維中空，透氣性高，涼爽利汗，極適合亞熱帶島型氣候穿用，也是琉球王朝數百年來不分士族、庶民不可或缺的傳統織物（圖 8）。十七世紀琉球王朝曾設置芭蕉布生產管理職，並以「獻納布」分別向中國、朝鮮以及日本九州島津藩獻上特產芭蕉布。

沖繩在二戰受美軍砲火空襲破壞嚴重，民生凋蔽，位於沖繩本島北部大宜味村喜如嘉，是芭蕉布代表人物平良敏子（1921 ～ 2022）的出身地。戰後回鄉力圖保存振興傳統芭蕉布，除了提供衣料外，並開發設計觀光產品，作品參展屢次獲獎，受到肯定殊榮，2000 年榮獲「重要無形文化財（人間國寶）技術者」（圖 9）。「喜如嘉芭蕉布」自原料栽種開始，至纖維成熟需要三年，採割取纖分成四種規格，一絲一縷績麻加撚，採用琉球藍、福木、茜根等植物染色。以絣結防染表現圖案，工序至爲繁複，至完成織物產品爲止，一件和服料費時兩個月，目前只有大宜味村喜如嘉專業生產。芭蕉內層較細纖維主要用於織造夏季和服料，或研究重製早期琉裝，外層稍粗硬的纖維用於織造腰帶、掛飾布、桌布，或素胚蕉布提供紅型染色等。

六、讀谷山花織、讀谷山棉紗織

讀谷村位於沖繩本島中部，據傳是十五世

紀大航海昌盛時代，從東南亞、印度傳來提花線綜的紋織技法，在讀谷村織造出「緯浮花織」或「經浮花織」圖案的紋織技法（圖 9）。「讀谷山花織」使用棉質或蠶絲材料，紋織圖案精巧，曾被琉球王府指定爲「御用布」。其經緯底線以車輪梅或琉球藍染爲深色，彩線浮出排列有序的極小圖案，使表布有如星空閃爍般美麗，圖案的裡側留有彩色線頭。讀谷山蠶絲花織作爲和服料、腰帶，棉地花織則作爲手巾、裝飾小物等。其代表人物与那嶺貞（1909-2003）於 1999 年獲「重要無形文化財（人間國寶）技術者」。

「讀谷山棉紗織」是以不同經線排列，挑花呈幾何形圖案的棉紗織帶（圖 10、11），部分以花綜或挑花棒織出花紋，產品主要作爲窄幅腰帶、細長腰帶或室內裝飾小物。

圖 9　日本人間國寶：喜如嘉芭蕉布靈魂人物──平良敏子創作品的樣本　作者攝

七、琉球絣、南風原織

「琉球絣」原意指沖繩絣織物的總名稱，種類繁多，在此僅針對沖繩本島南部區域南風原町生產的琉球絣織物。據傳十七世紀初從薩摩藩傳入棉花種子，開始種植生產棉花紡線，並使用琉球藍染「絣」圖案的棉織物。二十世紀初引進多樣蠶絲材料，之後生產附加價值高的生紬織物、玉繭絲織以及細棉織等。琉球藍之外也採用色彩明亮的福木和各種植物染色，併用化學染料增加色彩變化。

「琉球絣」生產部分採用分業，從設計圖案、經緯絣結、藍染、製織和後處理，各有專職。基本上採用幾何形基本絣結圖案，經緯絣巧妙交互組合，變化豐富（圖 12、13）。織材種類

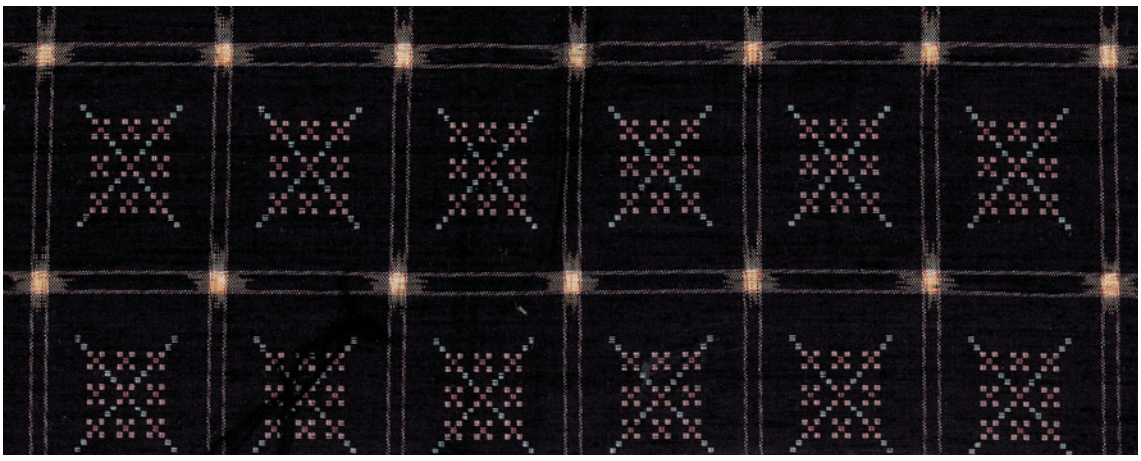

圖 10　讀谷山花織　作者研究採集　賴芷儀攝

圖 11 「讀谷山棉紗織」是以不同經線排列，挑花呈幾何形圖案的棉紗織，圖案豐富而多彩。 賴芷儀攝

圖 12 琉球絣 作者研究採集 賴芷儀攝

多元，配色明朗，具有南國樸素明朗的風格。琉球絣產品多樣，絲質絣織物主要是和服料、腰帶、領帶、袋物等，市場甚受歡迎，生產量高，佔沖繩蠶絲織物生產量的大半。

「南風原花織」和琉球絣同產地，是近年復振成功的紋織系統的花織，2017 年獲指定爲全國的傳統工藝。其特色是在手織機設置紋綜絖（花綜），使用多色浮緯織造大型圖案，重複排列猶如盛開的如花園，富於立體感。南風原花織分有「雙面浮花織」、「緯浮花織」、「縫取織」以及「南風原斜紋織」等四種類型。

八、八重山上布

沖繩群島南方的石垣島及其鄰近各島稱爲「八重山諸島」。「八重山上布」起源是琉球王朝時代，因實施「人頭稅」的貢納制度，受王府

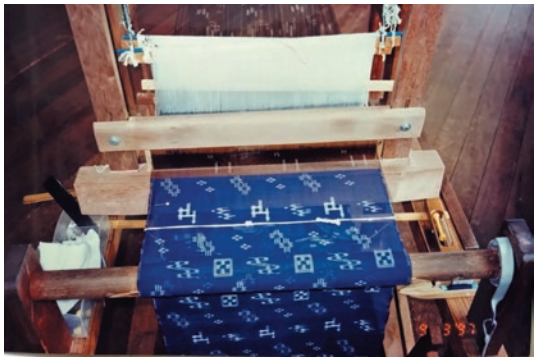

圖 13 琉球絣製織 作者攝於 1997 年

管理強制生產，當時以精緻的「赤縞上布」、「藍縞上布」苧麻織物著名。人頭稅廢止之後，自由生產而成爲八重山地區的重要產業（圖 14）。

「八重山上布」昔時以自栽的苧麻取纖，手績製成經、緯織線，目前手績苧麻線用於緯線。

圖 14　18～19 世紀　桃地經緯絣織苧麻衣　那霸市歷史博物館藏　福地-03

圖 15　石垣島八重山上布加工　作者攝於 1997 年

圖 16　八重山上布海水曬洗　取自真南風の會編，《清らか布》，東京：日本放送出版協會，2002，封面書影。

同時使用島嶼山區的薯榔（染物薯）染色，染色採用「刷染」技法表現「絣」圖案（圖 15）。使用竹片製刷筆沾上薯榔濃縮汁液，在成束經緯線上依記號一段一段塗刷茶褐色。製織時交錯排列織造絣紋圖案，最後以海水曬洗增加色牢度（圖 16），白地苧麻布浮出點點紅褐色絣紋，顯得十分清爽。八重山上布主要作爲夏季和服料，或室內裝飾織物和墊袋小品。

九、八重山綿紗織

「八重山綿紗織」（ミンサー）是細綿紗織

造的狹長絣織帶，據傳起源於中亞地區，十八世紀琉球王朝的冠服制度規定使用棉紗織腰帶，推斷當時八重山地區生產厚地細長綿紗織帶已十分普及。

「八重山綿紗織」的經線採用絣結技法，以琉球藍植物染色，也併用合成染料染色。織成之後呈現 4 個和 5 個「方形絣紋」重複配置，以日語發音意爲「生生世世」（圖 17）。長帶兩側以藍白兩色線相鄰排列，可以織出象徵「百足蟲紋」的圖案，是昔時女方送給男方，祈願永結同心之意。目前以石垣島、竹富島、西表島爲主要生產地，厚地八重山綿紗織是夏季浴衣腰帶、和服腰帶、半幅腰帶、室內裝飾品（圖 18）及包袋表布，亦有採用絲質織造同樣圖案製作高級服飾或領帶等。

十、與那國織

與那國島距離沖繩本島有 520 公里，位於日本最西南端，和臺灣距離相隔約 100 公里，昔時和臺灣是共同生活圈。據十五世紀中漂流至與那國島的朝鮮人，在《李朝實錄》《琉球見聞錄》中記載與那國島的織布情形，推測「與那國織」苧麻布技術，可追溯至十五世紀，受琉球王府「人頭稅」貢納布之故而發展至今。

「與那國織」採用棉和苧麻混用交織成「黑白方格平織」，又稱爲「交布」，使用白、藍、黑色布邊做衣領，是該島傳統常服，也是豐年祭服裝（圖 19）。此外有棉地「浮緯花織」方格圖案的和服料、彩色「板花棉手巾」。另有併置重複兩個長方格「絣紋棉紗織」，是浴衣的細長腰帶，此種棉紗織帶兩側亦有「百足蟲紋」圖案。

圖 17　八重山綿紗織　四個和五個方方格代表生生世世永結同心　作者攝

圖 18　八重山上布　門簾　作者攝於 1998 年

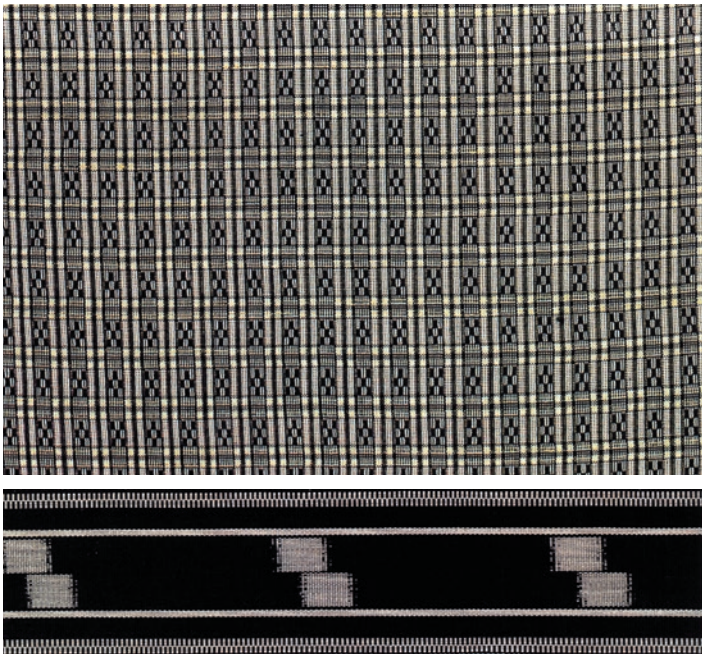

圖 19　與那國織　取自臺中縣立文化中心編印，《亞太藝術節：中日編織工藝交流展──日本館》，臺中：臺中縣立文化中心，2003，頁 62-63。

圖 20　甘蔗葉染所染出的淺黃、草綠色彩具有親和力，受到市場歡迎。　作者攝

十一、甘蔗葉染

「甘蔗葉染」（ウージ染）起源於沖繩本島南部豐見城村，在 1989 年代以「村里再造事業」爲名，由幾位家庭婦女利用製糖廢棄的甘蔗葉，嘗試植物染色試作開發特產品的新產業。甘蔗葉一年四季可以取得，沖繩縣工藝指導所派請專家指導染色技術和造型設計。1994 年成立協會，2002 年成立產業工會。

「甘蔗葉染」產品分爲型染和織物，產品名稱使用沖繩甘蔗的方言，所染出的淺黃、草綠色彩具有親和力，很快便受到市場歡迎。雖然是新興染織工藝產品，但是銷售看好度很高，所開發設計產品經常參展，獲取榮譽和肯定，逐漸奠定地方特產品的厚實基礎，成爲沖繩縣地方新工藝的亮點（圖 20）。

十二、知花花織

「知花花織」是沖繩本島中部舊知花等地區（現爲沖繩市）的傳統織物，從十八世紀傳承至今。昔時該地區舊曆 8 月 15 日舉行豐年祭慶時，奉納穀物和祈願平安慶典時，當地婦女穿上同款深色棉質或芭蕉布的花織盛裝，男生則穿上花織背心騎馬競技。這些傳統織物和民俗祭儀連結，是知花地區的重要歷史文化。

「知花花織」的織造特色有兩系列，採用彩線「浮經」或「浮緯」在深藍地表現重複的幾何形圖案（圖 21）。其浮經技法是將彩線縱長式排入經線，在圖案地方浮出，因此表裏相同。浮緯技法猶如刺繡般，以挑花技法表現多彩圖案。2000 年因推動「沖繩工藝造町計畫」，當地藉由調查研究、人才培訓和展覽宣傳，使衰退的知花花織重新獲得認識和利用，進而成立產業工會。花織主材質是蠶絲，以植物染色，產品做爲和服料和室內裝飾品等，2011 年被指定爲全國的傳統工藝。

圖 21　20 世紀　兼城由香利　知花花織胴衣　取自沖繩県日本伝統工芸士連合会，《沖縄県日本伝統工芸士作品集》，沖繩：沖繩県日本伝統工芸士連合会，2021，頁 83-84。

家之技能、村的工作

沖繩群島在過去遭遇「薩摩藩慶長之役、明治時期廢藩置縣、二戰大戰的沖繩戰」等三次不幸的苦難浩劫。特別是沖繩戰對日本而言是唯一發生在地面上的戰爭，戰火不僅造成沖繩民眾無辜死亡人數達十萬人，並完全破壞了沖繩原有與世無爭的生活環境。今日沖繩縣復歸日本政府至 2024 年已 52 年，但是因戰略位置和日美安保條約之故，進駐日本的美軍基地有四分之三分布於沖繩群島，在沖繩縣有三十三處美軍基地，佔沖繩縣土地面積百分之十，而且是比較適合農業利用和工業發展的平坦地。

在以上歷史變遷中，二戰後焦土化的沖繩群島社會極度困乏，爲了溫飽惟有拾起世代傳承的農業和工藝技能。以自栽纖維作物製取織布原料，以自產植物染材染色，利用絣結和手織表現圖案成爲衣料品，活用村里家戶原有的手藝技術，一絲一縷製作生產換取生活所需。如「喜如嘉芭蕉布」平良敏子所言，染織工藝是「家之技能、村的工作」，通過長期協作和身體勞動，支撐了生計，創造了產品，點燃了希望、獲得喜悅心情，並保存振興了沖繩傳統染織文化的尊嚴。

沖繩群島的各項工藝豐富多樣，被民藝學者柳宗悅譽稱爲「工藝的寶庫」，其中沖繩一縣的染織工藝多達十三項目，可謂是「染織工藝寶庫」。沖繩從昔日琉球王朝的繁華榮耀和島嶼海民特有的忍耐勞苦，融合創造出來的染織工藝不僅質形異采樣貌多元，此種奇蹟般的寶庫同時蘊含無數「美和用」的工藝最高價值。

馬芬妹為國立臺灣工藝研究發展中心退休副研究員
賴芷儀任職於本院南院處

參考文獻：

1. 喜如嘉の芭蕉布保存會，《喜如嘉の芭蕉布》，沖繩：喜如嘉の芭蕉布保存會，1994。
2. 平良敏子，《平良敏子の芭蕉布》，東京：日本放送出版協會，1999。
3. 日本放送出版協會，《琉球染織「手技」の輝き》，東京：日本放送出版協會，1996。
4. 馬芬妹，《沖繩染織工藝產業調查展示規劃報告（中日編織展沖繩區）》，南投：臺灣省手工業研究所，1997。
5. 馬芬妹，《研習日本染織工藝與服飾文物保存報告》，南投：國立臺灣工藝研究所，2000。
6. 真南風の會，《清らか布》，東京：日本放送出版協會，2002。
7. 臺中縣立文化中心編印，《亞太藝術節：中日編織工藝交流展──日本館》，臺中：臺中縣立文化中心，2003。
8. 沖繩県日本伝統工芸士連合会，《沖縄県日本伝統工芸士作品集》，沖繩：沖繩県日本伝統工芸士連合会，2021。