

日本美術之最

黃韻如

服飾類展品介紹

今年最受國人矚目的國際大展「日本美術之最—東京、九州國立博物館精品展」，刻正於國立故宮博物院南部院區展出。本次來臺日本文物質量至精至美，可謂空前，展品涵蓋考古、文獻、書畫、陶瓷、漆器、金屬、兵器、茶器、織品等包羅萬象，其中日本古代織物因材質脆弱鮮少赴外國展出，本特展正是一窺日本服飾精品的絕佳機會，不容錯過。

飾，以饗讀者。

古墳時代—奈良時代—原始衣著到唐風服制

日本服飾的記載最早出現在中國史書《三國志·魏書東夷傳》，倭國男子「其衣橫幅，但結束相連，略無縫」，而女子「作衣如單被，穿其中央，貫頭衣之」，可知三世紀中日本

的和服。本次展出的日本服飾織品，以江戶小袖為主，另外包含武士戰袍「陣羽織」及傳統能劇衣裳等共計服飾精品十件、織品文物九件。而其他展品如雕刻、繪畫、屏風等，多有人物描繪亦是佐證日本服飾文化的絕佳資料，觀展時亦可多加留意。以下簡述日本服飾史並介紹本展的精品服

日本和服源於平安時代（七九四—一八五）上流貴族多層次穿搭的裡衣「小袖」，在當時亦是一般庶民的衣著。桃山時代（一五七三—一六〇三）富裕的商人及庶民興起，開始出現各種裝飾精緻華美的小袖，江戶時代（一六〇三—一八六八）小袖成爲日本各階級的主要穿著，等今日

江戶時代（18世紀） 尾形光琳 白綾地秋草紋手繪小袖 衣長147.3，通袖長130.2公分 東京國立博物館藏

圖4 江戸時代（17世紀） 土佐光祐 榮花物語圖屏風 右面局部
縱155.9，橫36.1公分 東京國立博物館藏

圖3 江戸時代（17世紀） 土佐光祐 榮花物語圖屏風 左面局部 縱155.9，
橫36.1公分 東京國立博物館藏

單」，同屏風（圖四）宮廷女子穿著：短外衣「唐衣」、白裳、袿衣、單衣、緋袴等極為厚重的服飾。平安

圖5 鎌倉時代（13世紀） 平治物語繪詞 局部 縱42.2，橫52.9公分 日本國寶 東京國立博物館藏

時代貴族服飾特色，不論男子圓領袍服或是女子唐衣袿服，皆是袖口寬廣的「廣袖」型式，服飾美感主要表現

在多層次穿著的色彩搭配，特別是袖口、領口、下擺等重點，依四季或主題有多樣的色彩組合。

六世紀中到八世紀末，日本的飛鳥、奈良時代，是學習隋唐服飾制度（註一）並大量輸入中國織品的時期。主要有織造的錦、綾、羅、紗等，及擅常騎馬的游牧民族影響。

平安時代～鎌倉時代—貴族的和風服飾

九世紀到十二世紀末，日本平安時代，初期宮廷服制依舊以中國為本

（註二），服飾名稱亦沿用唐代「袍、襖子、半臂」等稱謂。（註三）然而，中後期以後漸脫離唐風轉成和風樣式。十世紀中皇子源高明（九一四～九八二）編纂《西宮記》記載當時宮廷服飾有「直衣、布衣、下襲」等開現有別於中國的服飾名稱，這次展出的《榮花物語圖屏風》（圖三）懷抱嬰孩的一條天皇穿著私服「直衣」：戴冠、圓領「雜袍」（雜，意指非規定的服色）、狀似燈籠褲的「指貫」等。

貴族女子正式服飾稱「十二

染製的絞纈、夾纈、蠟纈、暈網染等，各種質量精美的織品，其中不乏技法已失傳的珍品，現藏於奈良東大寺的正倉院。當時的日本服飾，如展出的《木造彩繪海棠形神龜》（圖二）中描繪的群臣像，圓領寬袖、腰帶、袴等服飾著處處可見與中國服飾相通之處。

圖1 古墳時代（6世紀） 盛裝男陶俑 高115.8公分
東京國立博物館藏

圖2 鎌倉時代（1295） 木造彩繪海棠形神龜 局部
高22.2公分 東京國立博物館藏

圖7 江戶時代（19世紀） 猩紅地團龍紋毛織短戰袍（陣羽織） 衣長97，肩寬25.5公分 東京國立博物館藏

戰國時代～桃山時代—武家服飾之陣羽織
十三世紀到十六世紀初，鎌倉時代到戰國時代，天皇式微武士當權，

精簡的武士服裝成爲主要穿著。國寶〈平治物語繪詞〉（圖五）中列隊在後的武士們身穿：戴「折烏帽子」、前襟交疊的「直垂」、著袴，上下兩

（圖七）立領，前襟外翻，上半猩紅地毛織羅紗（葡萄牙語Raxie，音譯

圖6 江戶時代（17世紀） 白地車輪紋毛織短戰袍（陣羽織） 衣長69.5，肩寬37公分 東京國立博物館藏

截式方便活動的衣著，鎌倉時代成爲武士最常用的服飾。
武士服飾隨著戰鬥的需求陸續發展出各類的實用穿著，其中最能代表武士服飾美學的便是短戰衣「陣羽織」。陣羽織造型類似背心，穿戴於盔甲的最外層原以防寒、防水的實用性爲主，後來發展爲誇示戰功的裝飾性華美服飾。

（白地車輪紋毛織短戰袍）（圖六）白色短外衣，立領，前開襟，象牙鈕扣，背擺開叉，袖口呈直線。材質是昂貴的歐洲舶來起毛織物（西班牙語pepetina），起毛織物因厚重防水多用於陣雨織等戰服，受到武士階級的喜愛。前襟外翻露出華麗紺地龜甲菊藤紋織金錦內襯，前胸飾以皮革扣帶，全件領圍、肩線皆鑲裝飾邊，華美絢麗。背部飾以半邊的車輪紋飾，比喻車輪轉動猶如死生輪轉，象徵人生無常，展現出武士征戰早已將生死亡置之度外的決心。

圖9 江戶時代（18世紀） 金地松樹帆船紋能劇衣裳（唐織） 衣長151.7，通袖長146公分 東京國立博物館藏

語彙「羅紗」），下半縫接褶裙。背中心繡以半立體團龍紋，前襟外以盤扣固定，露出華麗白地牡丹立湧紋織金錦內襯，胸口繫濃紫繩帶，肩袖口裝飾鑲邊。江戶中期以後，陣羽織樣式皆類似本作品，已流於形式化的設計。猩猩緋，是日本傳統色彩，由於顏色鮮豔赤紅，當時亦謠傳「是由猩

猩的血染色而成」。然根據研究，實際上猩猩緋是由大量的胭脂蟲取色染製而成，產地於墨西哥、祕魯、西班牙南部等地，是相當貴重的染料。這類傳世作品多別出心裁，紋飾標新立異，當時文獻記載，陣羽織不但是要吸引人們的目光，且是彼時最流行的風尚。

桃山時代—江戶初期—技法高超的能劇衣裳

戰國時代武士喜好中國織品，透過商船往來，取得中國精美的織品，作為服飾布料、室內陳設、書畫裱褙、茶器包袱等使用，同時也是身分地位及財富的象徵。這些舶來織品：包括織金（日文稱金襴）、緞子、錦、羅紗、印金等，對日本染織技法影響很大。這次亦展出日本最高品質的名物裂四件，由備前藩前田家族傳世精品，可一併參閱。

然而因戰爭不斷，物資缺乏，尤其是「應仁之亂」（一四六七—一四七七）戰役長達十年，對紡織業造成毀滅性的打擊，戰亂後織工從各地回到京都西陣等地重建日本紡織，倣效明代的精緻緯錦，同時引進最新的技術，力圖振作後發展出工藝精湛的日本織品，也奠定了江戶初期各種染織技術的發展，而當時這些最新的技法多應用在能劇衣裳。

毛利家傳世（紅白地花卉短箋八橋紋能劇衣裳）（圖八），是能劇女主角穿著的華麗外衣。整件衣服用

圖8 安土桃山時代（16世紀） 紅白地花卉短箋八橋紋能劇衣裳（縫箔） 衣長137.6，通袖長118公分 東京國立博物館藏

圖11 江戶時代（18世紀）白網地飛鷹短屏紋友禪染小袖 衣長161，通袖長128公分 東京國立博物館藏

另一件尾形光琳繪（白綾地秋草紋手繪小袖）（圖十二），白綾地小袖以墨、綠青、雌黃及胡粉等淡彩描

畫風格，將友禪染的特色發揮的淋漓盡致。

本作以金色綾織為底，藉由各色緯線浮出，並交織金銀絲線，呈現龜甲、雪花、菱形等各種連續底紋，搭配各色松樹、船帆的主紋樣，雖是織機織造的循環紋飾，但多色彩的交替搭配，使得紋樣極富變化，整體華美絢麗，光彩奪目。不愧為戰國時代雄

類似刺繡的立體紋樣，名稱雖帶有「唐」字，但卻是日本自創的傳統織法，類似中國妝花織。

隱約可見金箔剝落的痕跡，得以想見在夜間篝火演出時折射出金紅色的閃亮能劇衣裳。這件傳世作品，充分反映了當時經典的紋飾設計與配色，堪稱桃山時代的代表作。

（金地松樹船帆紋能劇衣裳）（圖九），厚重多彩的「唐織」，亦是女角衣裳的代表之一。「唐織」原是盛行於室町末期的織品名詞，藉由多彩的緯線，以及金銀絲線，交織出

寬闊廣袖，僅留手臂穿過的窄小袖口。本次展件〈觀楓圖屏風〉（圖十）中飲酒的女子即是穿著白底紅紋的小袖。

江戶初期流行單色絞染「鹿胎

霸一方的上衫家傳世的能劇衣裳。

江戶時代不論男女服飾皆以「小袖」為主，亦是今日和服的基本型態。小袖一詞有別於平安時代以來的

江戶初期流行單色絞染「鹿胎

江戶時代——市民的小袖服飾

江戶時代不論男女服飾皆以「小

袖」為主，亦是今日和服的基本型態。小袖一詞有別於平安時代以來的

圖10 室町時代（16世紀）狩野秀賴 觀楓圖屏風 局部 縱150.2，橫365.5公分 日本國寶 東京國立博物館藏

圖12 江戶時代（18世紀）尾形光琳 白綾地秋草紋手繪小袖 局部 衣長147.3，通袖長130.2公分 東京國立博物館藏

圖14 江戶時代（19世紀）白地牡丹藤菊葵花束紋外袍（打掛）衣長170，通袖長124公分 東京國立博物館藏

後演變成服飾專有名詞，指披在小袖之上的外袍，是江戶幕府中級女官「中藹」以上階級，於正式場合穿著的服裝。

〈萌黃地萬字蝴蝶牡丹藤花紋外

繪出菊花、荻、桔梗、芒草一叢叢秋季花草，筆觸清妙，栩栩如生，寫實中又帶有裝飾性。紋飾分佈在背部、袖身、腰部、下擺等主要服飾鑑賞的位置，肩袖輕，下擺重的平衡構圖。

尾形光琳（一六五八）一七一

圖13 江戶時代（18世紀）萌黃地萬字蝴蝶牡丹藤花紋外袍（打掛）衣長178，通袖長130公分 東京國立博物館藏

袍〉（圖十三）傳為紀州德川家第十一代藩主德川齊順正室鶴樹院豐姬（一八〇〇）一八四五）所有。布料材質稱「繻珍」，從室町末期開始織造，仿效明代織法以緞子為基底再藉

六）出生自京都高級和服商雁金屋，是活躍於江戶前中期的日本畫家。這件小袖，是他旅居江戶（東京）時，寄居在深川木材豪商冬木屋家中，替冬木家女眷手繪的作品，因而別名「冬木小袖」。元祿年間（一六八

八）一七〇四）富裕階級的商人婦女之間流行穿著知名畫家描繪的小袖。由於極其稀少性，使得當時的貴婦競逐這類象徵其社會地位的奢侈小袖。

雖然尾形光琳有許多小袖紋樣設計的畫稿，但是親筆描繪的存世小袖僅此一件，可說是獨一無二的珍貴作品。

小袖的裝飾技法及紋樣設計相當多元可從傳世的屏風畫、美人畫、浮世繪等印證，例如展出中的西川祐信〈掛鐘美人圖〉美人身穿白地菊花秋草小袖，腰帶綁於前腰間，在染繪技法提升後，又綜合型染（紙型刷染）等更簡便且能量產的方式，使得江戶時代的市民也能享有華麗輕巧的小袖。

江戶時代—武家女子的華麗衣裳

江戶時代武家女子服飾多滿飾花鳥吉祥的刺繡紋樣。特別是正式的外袍「打掛」，造型同小袖以穿著白、黑、紅色為主，袖口及下擺飾有橘紅鋪棉色邊。打掛原是動詞披掛之意，

由多彩色的緯線交織出連續循環的紋飾。江戶時代生產較多，由於質感柔順光滑，多用於打掛及腰帶。萌黃地緯緞交織出多彩的萬字連續底紋、牡丹、蝴蝶、藤花團紋、蝴蝶等次序排列構成，特別是牡丹及蝴蝶藉由深淺色絲線的組合，交互排列，整齊且富有變化。

〈白地牡丹藤菊葵花束紋外袍〉

（圖十四）白綸緞地，全衣滿飾以金線、深紫、橘紅、淺綠、濃綠等色彩線，表現出牡丹、藤花、菊花等花束紋樣，其間穿插搭配金線、深紫小葵花四團連續紋，全部以刺繡技法完成。本作品傳為第十三代將軍德川家定（一八二四）一八五八）正室天璋院篤姬（一八三六）一八八三）使用。這件白地暗花緞，高貴素雅，或可窺知篤姬的低調美感。

武家女子的夏季正裝，則多輕薄藍染麻布的小袖，稱「茶屋染帷子」。「茶屋染」名稱起源於此技法的開發者京都「茶屋家」，是指麻布表裡兩面施以漿糊防染，再施行紋樣藍染的

圖14 江戶時代（19世紀）白麻地葎笠車輦風景紋振袖夏服（帷子） 衣長161.5，通袖長118公分 東京國立博物館藏

日本服飾從奈良時代到江戶時代經過千百年的演變，服飾的外型從仿效中國的唐風到蛻變成和風樣式，從

厚重的穿著漸趨簡化。而服飾的美感表現，也從多層次穿搭配色美感的平安服飾到注重紋樣設計及裝飾技法的

技法。「帷子」則是指上等的薄麻布。江戶後期《守貞漫稿》「茶屋辻」意指茶屋染的麻布，是御殿侍女的夏

日正裝」，茶屋辻即是指用全件滿飾茶屋染技法的麻地小袖。
〈白麻地房舍風景紋藍染夏服〉

圖15 江戶時代（19世紀）白麻地房舍風景紋藍染夏服（帷子） 衣長168，通袖長136公分 東京國立博物館藏

（圖十五），以濃淡的藍染呈現，柴門、茅舍、小橋流水等主紋飾，其間再搭配桔梗、杜若、楓葉、松竹等四季花卉，紋樣幾乎滿飾全身。水岸邊的景觀部分施以黃色刷染，點綴幾處紅色刺繡，有畫龍點睛的效果。另外，國立歷史民俗博物館藏有一件構圖雷同的振袖帷子，可視為彼時普遍流行的一種樣式。據傳這件帷子屬於最高等級，只有德川御三家才能穿著。

〈白麻地葎笠車輦風景紋振袖夏服〉（圖十六）白麻布飾以型繪染技法呈現菊花、秋草、櫻花、覆雪松、花束紋，其間點綴以刺繡呈現的斗笠簾衣、竹籬柴門、檜扇、流水、牛車等刺繡紋樣。相較前件「茶屋辻」，本件藍染的比例較少，增加刺繡及型繪染技法，應是地位更高的武家女子穿著的上等麻質夏服。牛車紋飾，原是平安時代貴族乘坐的車輦，又稱「御所車」，後世作為宮廷儀禮使用，此紋飾通常用於與平安王朝或與能劇內容有關的題材，是象徵貴族典雅的紋樣。

作者任職於本院南院處

註釋

1. 推古天皇十一年（六〇三）制定「冠位十二階」，為日本仿效中國所制定的最早服制。而後隨各朝代冠位的階級又有增減。
2. 根據《日本紀略》弘仁九年（八一八）的詔書「朝會之禮及常所服者……不論男女，改依唐法」。
3. 《延喜式》卷第十四縫殿寮記載天皇服飾「袍、襖子、半臂、汗衫、袷、單、表袴、下袴、袷、單袴、被衣、袴、襪」等，服飾名稱幾乎沿用唐代的稱謂。

參考書目

1. 長崎巖，《日本的美術第四三五号・小袖からきものへ》，東京：至文堂，二〇〇一。
2. 小山弓弦，《日本的美術第五二四号・光琳模様》，東京：至文堂，二〇〇一。