

悠遊大和文化

楊芳綺

「日本美術之最」教育推廣活動

「日本美術之最」展覽是近年來最受矚目的日本美術綜合性展覽，堪稱「日本美術史教科書所載精華盡出」，許多日本遊客專程搭機來臺，只為親訪這難能可貴的展覽。故宮南院為吸引觀眾從多元的角度認識日本文化，除參觀靜態的文物展覽外，也透過更活潑的文化體驗活動，引領民眾深入日本文化。

博物館教育的宗旨是藉由不同活動的

的奧妙。

保的潮流。

籌劃，增進大眾對於文物的理解與聯結，跨界合作似乎是可行方案。荷蘭國立博物館、羅浮宮、大都會博物館等，近期皆有與知名舞蹈家結合的案例，成功引起各界迴響。本次「日本美術之最」展覽，適逢展出眾多與日本傳統藝術相關的美術品，諸如：「能劇衣裳」、「能面」及與歌舞伎相關的浮世繪，本院特別推出日本親子舞蹈律動體驗活動，希望參訪觀眾透過身體的律動與實作，貼近日本美術之中與日本傳統表演藝術相關文物，親身體驗其中

「日本美術之最」展出的同時，故宮南院推出「KIMONO——十八至二十世紀日本服飾特展」，復以織品亦是南院典藏的特色，因此加入日本浴衣體驗活動，使民眾透過實際的穿著過程，對日本服飾特色擁有更細微的認識。除上述兩類活動外，另有風呂敷包裝手作體驗活動，期望活動與民眾的生活作聯結。在觀看日本美術之餘，也能在日常生活中，體驗日本保留迄今的生活智慧。以今日的眼光看來，風呂敷仍是個歷久彌新的產物，亦符合當今環

上述活動在籌備過程中，承蒙日本臺灣交流協會臺北事務所、高雄事務所的協助，經其引薦臺灣在地的日本藝文團體，共襄盛舉辦理日本文化體驗活動，推廣日本藝文的盛事，精彩互動方式也獲得參與民眾的肯定，對展出文物獲得不一樣的理解。本文擬就「日本美術之最」此次三場親子體驗活動緣由及過程作特別介紹，使讀者更瞭解博物館特展活動規劃細節。

緩慢的舞蹈——日本親子舞蹈律動

日本將舞蹈稱為「舞踊」，追溯其歷史源頭可推至南北朝至室町時代發展出的能樂，能樂指的是「能」與「狂言」兩種類型的藝能，能是從猿樂發展而成，保留猿樂的歌唱及舞蹈的戲劇形式，其特色為劇中人物皆佩戴面具演出，稱為「能面」。室町時代世阿彌（一三六三？—一四四三？）集其大成，使其成為形式化、抽象化的藝術形式，並確立幽玄的藝術風格，演出時由一位主角唱和著謠曲，搭配樂器伴奏演出音樂舞蹈。

此次「日本美術之最」展出珍貴的能面與劇服。其中「小面」指的是能劇中扮演年輕女性時所佩戴的面具（圖一），被認為是女性面具較早形成的作品，「小

圖1 能面〈小面〉 上杉家傳世品 東京國立博物館藏

具有年輕及可愛之意，其特色是梳理自然分明的齊整髮絲，象徵年輕的樣貌。能劇表演者戴上面具，無法顯現表情，反而讓觀眾有更多想像的空間，從人物緩步至幾近靜止的動作去體會能劇的奧義。

除了能面外，本次特展出相傳為長州藩毛利家傳來的能劇衣裳（圖二），以刺繡

及刷貼金箔技法製作，極盡華麗之能事。江戶時代大名為彰顯其身份與不凡的藝術品味，在宅邸設置能劇舞臺，並訓練專屬的自家能劇演員，於重要的聚會時演出。因需經常展演，故能面與能劇衣著保存不易，此次來臺展出的能劇衣裳，其年代可追溯至十六世紀，是傳世作品中實屬難得的文物。

圖2 安土桃山時代 紅白地草花短髮八橋紋能劇衣裳 毛利家傳世品 東京國立博物館藏

圖4 日本舞蹈表演示範 作者提供

為能樂幕間加演的簡短劇目，由演出者即興發揮，主要目的是協助表演者了解能劇，並作為轉化觀賞者情緒的過場節目。室町時代至江戶末期，「狂言」提高其即興、滑稽之特質，與高度藝術性且多屬悲劇性的能樂相扞格，難以協調同臺演出，便獨立成一種演出形式，成為滑稽諷刺為主調的寫實喜劇。

「狂言」原是附屬於能劇的表演，作者論及能劇衣著的美感，「蒔繪」是為了讓人在暗處觀看而製作，古時大量使用金銀絲線的織品，或許也是基於同樣的理由而設計。陰翳的微光最適合能劇的演出，舞臺上的幽暗與美由此而生。金箔、金砂並非僅為奢華，也為利用黃金的反射效果以彌補照明之不足，美並不存在於物體，而在物體與物體間的陰翳與明暗之間，因此能劇衣裳的設計也反映出日本工藝的獨特美學。

「能樂」與「狂言」作者，陸續投入歌舞伎的創作，也促使歌舞伎發展達到高峰。《時慶卿記》所載慶長五年（一六〇〇）七月一日：「菊女、阿國共舞」的演，造成戲迷過於迷戀、追捧演員，因而衍生許多社會問題。承應元年（一六五二）美少年歌舞伎亦受到禁止，隔年容許「物真似狂言」取代美少年歌舞伎，亦即由年紀大的男演員擔綱，把前額至頭頂中部的頭髮剃成半月形，俗稱月代頭（圖三），以減少肉體的魅力。「物真似」代表著寫實地展現人生的各種面貌，某種程度上也意味著歌舞伎從藝術型態過渡為寫實。

歌舞伎於二〇〇五年被聯合國教科文組織列為「非物質文化遺產」，融合戲劇、歌曲、舞蹈等形式，是日本傳統藝能之一，迄今仍流行不墜。歌舞伎分為「歌舞伎狂言」、「歌舞伎舞蹈」兩類，「歌舞伎狂言」是戲劇的演出，通常以特定時代背景撰寫腳本。「歌舞伎舞蹈」，以舞蹈呈現故事的方式，即今日的「日本舞踊」的源頭。

「日本舞踊」是形式化的表演，最大的特色是融和能劇的緩行與舞蹈的律動，試圖呈現歌詞中的細膩情感於動靜之間。舞者發自內心，進而轉化為身體的形式，呈現出緩步移動中的情意流動。其與西方舞蹈最大的不同之處在於，西方的舞蹈肢體向上延展，舞出身體的姿態。但日本舞蹈的基本舞步則是將重心移至雙腳，如行

紀錄，成為歌舞伎創始的源頭。表演者巫女阿國，一邊吟唱佛樂，在樂器的伴奏下，翩翩起舞，在當時此類的藝能表演多由女性擔綱，稱為女歌舞伎。與此同時，風化事業發展迅速，青樓女子模仿阿國，組織歌舞伎團體，使舞蹈朝感官化、世俗化發展，已完全脫離宗教儀式，變成民俗舞蹈的主流。

寬永六年（一六二九），幕府從道德教化的立場出發，遂禁止女性歌舞伎，女角改由年輕的少年反串演出，但仍然無法脫離以姿色為本位，強調視覺感官魅力的表演的主流。

當導覽老師介紹完日本舞蹈歷史後，小朋友們皆迫不及待地想參與體驗。此時，由舞蹈老師指導參加者透過身體及道具表達不同的情感。例如：為顯現男子的氣魄，雙腳開敞，重心移於左腳後方，腰背挺直，右手高舉，左手力量下壓，呈現威武的氣勢。（圖五）此時成人多可以正確地模仿舞蹈老師所教導的姿勢，兒童雖然無法在肢體上完全施展，但透過表情的模仿，卻也有幾分神韻，呈現出兒童純真的一面；女性舞者則需雙腳內縮，髖部微微翹起，右手舉起團扇，雙眼遙望遠方，透過眼睛與手部姿勢，呈現女性的溫柔婉約的一面。（圖六）此舞蹈特質是舞者臉上無表情，女孩們在模仿動作時也因年齡不同，呈現

日本親子舞蹈律動花絮

進般，舞出優美的姿勢。舞步多為滑步，舞動時身體自然垂直，腰椎挺直，不要有過多的律動，以典雅的姿態演繹舞曲的意境。舞者在表演時臉部幾乎沒有表情，藉由手部的姿勢、幽微的動作，表達最純粹的情感，希望觀者可以專注於舞者身體的律動。（圖四）

圖3 江戶時代 歌川國貞（三代豐國）八代市川團十郎飾助六團東京國立博物館藏

活動開始先簡單介紹和服依年齡不同具有不同的穿著，舉例而言，年輕女性的和服袖長較長稱為「振袖」，而且衣服紋樣較為花俏，「振」具有揮灑、跳舞之意，在成年禮時為顯隆重通常會穿著「振袖」。年紀較長或已婚的婦女通常穿著較深的顏色，袖長較短，稱為「留袖」。(圖八)

其次則是示範和服腰帶的綁法，和服穿著的過程，每個步驟都具有特別的意涵。一般常見的腰帶有「袋帶」與「名古屋帶」

日本浴衣體驗花絮

本次展覽展出許多細緻且紋樣華麗的和服，期望民眾在看完展覽後，藉由和服示範，更近距離觀察和服之美與瞭解剪裁特色。

和服的穿著不若西方的剪裁，強調女性的身型。身體的曲線在和服中幾乎是隱而未現，僅露出衣襟以上、袖口以下等極少數的身體部位，因此女性舉手投足間的動作反而成為視覺焦點。和服平面的剪裁及滿佈紋樣的设计，更顯女性的溫婉，也適合嬌小的女性穿著，同時體現日本女性獨有的自然優美體態。

明顯的區別，年紀較小的女孩在比劃好舞蹈動作後，會很自然地露齒微笑，這可能與現在的小孩習慣面對鏡頭作表情有關。

接續由舞蹈老師帶領親子觀眾，共同練習「櫻花」曲目。櫻花是日本的國花，在天光晴朗的春天，人們滿懷著喜悅的心情翩然起舞。親子觀眾跟著節拍，亦步亦趨地隨著舞蹈老師的腳步，體驗日本舞蹈獨特的滑步、單純的重覆動作，領略日本

圖5 示範男性舞者舞姿 作者提供

圖9 和服腰帶內藏小枕頭以增加挺度 作者提供

圖8 左邊舞者所穿服飾為振袖，右邊為留袖。 作者提供

圖11 和服綁繩在雙套結後，由下往上固定代表喜事場合穿著。 作者提供

圖10 以紮綁方式於腰際後方打結 作者提供

兩種不同形式，此次示範為袋帶，其為長形腰帶未先縫製定型，上有細緻的紋飾。為增加和服的整體挺直程度，會內藏小枕於腰帶內(圖九)，最後以綁紮的方式於

腰際後方打結。(圖十)和服由於沒有鈕扣，因此需再搭配裝飾性綁繩再次加固，綁繩紮綁成雙套結之後，剩餘的綁繩由下往上固定，代表喜事場合。(圖十一)

藝術的獨特魅力。(圖七)舞曲剛開始時，多數的親子觀眾很難適應緩慢的舞步，與過往的身體經驗有很大的不同，在經過反覆練習後才慢慢跟上節奏。民眾在活動結束後，紛紛表示以往博物館參觀較為靜態，此次透過舞蹈來體驗日本文化令人印象深刻。

圖6 示範女性舞者舞姿 作者提供

圖7 親子觀眾體驗日本舞蹈 作者提供

涼爽的衣服——日本浴衣體驗

日本和服原是平安時代(七九四—一一八五)貴族服飾多層次穿搭最底層的內著，因其袖口窄狹，僅容手臂延伸出來，故稱「小袖」，「小」是相較於同時代最外層服飾袖口寬敞的「廣袖」而來。「小袖」即是現今日本的和服的原型，和服的日文為Kinono，日文的漢字為着物，意指所有的穿著之物，現今幾乎是日本服飾的代名詞。

圖15 12世紀 平安時代 鳥獸戲畫 甲卷 局部 第19至20紙
京都 高山寺 引自《鳥獸戲畫—高山寺の至寶》，2015

圖16 安土桃山~江戶時代 唐船、南蠻船圖屏風 局部
九州國立博物館藏

圖17 以呂敷紮綁成各式包款 作者提供

風呂敷 (Furoshiki) 在原始的意涵即有「布包」之意，宛如母親懷孕時，子宮保護嬰孩，出生後母親以育兒袋照料嬰兒，具有保護、珍愛的意涵。日本以織布包裹物品的方法很早即出現，在知名平安時代的鳥獸戲畫繪卷中可見其蹤跡。該畫被稱為是日本漫畫的先驅，以擬人化的動物為

主題深受歡迎，畫面中央有兩隻猴子似乎正在對話，左側的猴子扛著木箱，右側的猴子手持包裹，上有齊整的抓折，是早期以布巾包裹物品的有趣例證。(圖十五) 風呂敷的稱呼可能與室町時代大名喜愛沐浴有關，「風呂」為洗浴之意，「敷」則有鋪平的意涵。據傳大名在沐浴之前，將織布平鋪於地上以利更衣，換衣完畢便以布包裹衣物。為在浴場中區別個人的布包，通常織布印有不同家紋以資辨識。後因公共浴場的普及，風呂敷的流傳與使用更為興盛，也廣泛地用於搬運、收納、包裝等

各式用途。(圖十六)
日本風呂敷包裝手作體驗花絮
活動開始講師先簡介風呂敷的歷史，次而簡介各式的風呂敷應用方式，由講師帶領親子廣眾實際操作。風呂敷的尺寸有五十公分、九十公分等不同大小，只要利用平結與單結兩種技法，即可幻化出各式便利的包裹樣式。(圖十七)

風呂敷的應用非常廣泛而且容易上

具文化體驗的課程。

魔法般的布——日本風呂敷包裝手作體驗

在此階段互動過程中，由於和服的穿著非常複雜，親子觀眾皆聚精會神的觀看整個示範過程，連首次完整觀看和服穿著歷程的家長，也讚嘆不已。小朋友們更是充滿好奇，提出一連串問題，例如：「和

圖13 穿著時於後領口預留一個拳頭的寬度，以維持浴衣的挺度。 作者提供

圖12 浴衣穿著時將左片服飾覆蓋於右片之上 作者提供

服

圖14 男性浴衣的穿著方式 作者提供

難在短暫的時間提供體驗，因此改以夏季較常穿著的和服——浴衣呈現。浴衣源自江戶時期，早期稱湯帷子，帷子是指麻布材質的小袖，原為沐浴之後的簡便穿著，具

有吸收皮膚水份的特質。因材質較為涼爽輕薄，多為夏季穿著的簡便和服，後演變在祭典、煙火節等節慶的重要穿著。浴衣的穿著與和服有許多相似之處，但穿著方式較為簡略，如同和服也是交領右衽的形式，穿著時以左邊為尊，因此左片的服飾覆蓋於右片服飾的上方。(圖十二) 浴衣的優點是可調整寬度與長度，若長度過長可在穿著開始時先內折，調整至腳裸處。為維持浴衣的立體感及保持平整的樣貌，於衣領後方後拉預留一個拳頭的寬度。(圖十三) 至於腰帶的打法則較和服更為簡易，於身體後方腰際處打結，不使用小枕作內襯，惟需注意維持打結的挺度，體現浴衣的美感。男性的浴衣形制大致與女性相同，較大的差別在於，男性腰帶的位置固定於肚臍下方，打結方式較女性更為簡潔。(圖十四) 本次的活動特別受到親子觀眾的喜愛，有些家長幾乎是將浴衣的穿著過程全程錄影，除了可作為難得留念，也以備往後穿著時可以參考使用。參加的民眾表示在日本觀光旅行時，旅館或溫泉提供的浴衣，往往不知要如何穿著，藉著此次活動可以系統性的學習，在未來的日本旅行時，便可實際運用，感謝院方提供如此實用又

圖22 喜慶包裝方式 林玉雯攝

圖23 喪葬包裝方式 彭彥凱攝

延續性，傳達藝術生活化的理念。

風呂敷作為送禮的包裝材質，在包裝時也有其文化意涵，舉例而言若為喜慶用途，會將布先放置成菱形，禮物置於中央，先由包裝者左側布邊內折，次則將外側的三角形內折，代表將福氣收納進風呂敷內（圖二二）；若為喪葬送禮的包裝方式則與之相反，由右側布邊內折，包禮者的內側布邊再蓋上，象徵驅逐穢氣。（圖二三）

日本文化幾乎每個細微的動作都隱含

著某種秩序與象徵意義，法國思想家羅蘭巴特在日本之行後，以西方人之眼，寫下對日本的觀察，某些觀點至今仍耐人尋味。他認為日本宛如一個符號帝國，日本的符號十分強健，被完美的規範建構與呈現。其對於日本的包裝曾經做過一個有趣的描述，日本包裝的外殼可重複使用，讓人無法一眼看穿內藏之物，內容物通常不重要且價值不高，與外包裝的豪華不成比例，這正是日本包裝的一大特點。包裝不再只

手，甚至連幼兒園的小朋友都可以快速學習，並且從中獲得成就感，將風呂敷的四個邊角綁上單結，即可變成一個簡單的帽子，小朋友製作完成後戴上帽子，無不驚嘆於這布充滿神奇變化，簡直像帶有魔法般。（圖十八）過去辦理親子活動的經驗，父親參與活動的程度較低，通常是擔任協

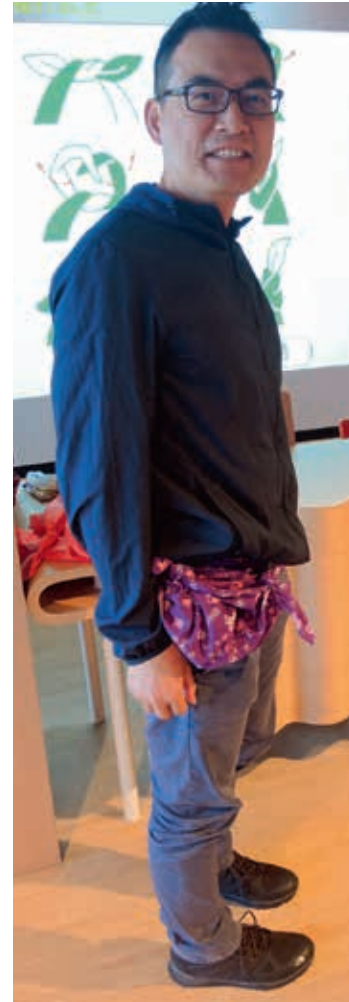

圖19 風呂敷紮綁成收納袋 作者提供

助角色或是負責攝影紀錄。但此次活動由於實用性極高，在登山健行時若手持寶特瓶不利行走，只要將風呂敷扣於腰際打上兩個平結，便可收納水瓶及各式小物（圖十九）；或是將風呂敷鋪平，將紅酒收納於內，只要運用平結與雙結兩個簡單技巧，即可變成美觀又易於拿取的包裝。（圖

圖18 風呂敷紮綁成帽子 作者提供

圖20 風呂敷包裝紅酒 作者提供

圖21 父子共同學習風呂敷包裝 作者提供

二十）但此次活動，可以發現男性的參與程度較以往的課程更高，推測可能是與其生活經驗具密切的連結。（圖二二）

風呂敷體驗是系列活動中最受歡迎的課程，授課老師也表示，以往的課程對象皆是成人，這回首次面對小朋友授課，但意外地發現小朋友的反應非常良好。不少參加的親子觀眾表示風呂敷兼具環保與實用，希望能再次辦理。探究其因可能與風呂敷的簡易性及應用性高有關，不同的年齡層皆有適合的手作物可以學習，並且從中獲得滿足感。此次課程也可以作為未來親子活動的參考，在規劃前期可以思考可針對不同年齡層、性別特性，規劃課程的子單元，並且思考課程在後續生活中的

是移動物品的暫時陪襯，它本身化為貴重之物，但卻免費附上，包裝藝術就是一種思想。在拆卸禮物的過程中，沉浸於包裝所帶來的喜悅，包裝就產生符號的功能，做為外殼、屏障、面具，它和裡頭所隱藏、保護、指涉的物品完全等值。

配合日本難得一見的日本美術精品來臺展示，本院辦理系列教育推廣活動，期能為推廣亞洲藝術播下希望的種子，希冀在各式的活動中，讓親子觀眾能從更多元的面向，瞭解日本藝術，進而與生命經驗作連結。

作者任職於本院南院處

參考書目

1. 竹內奈美子，〈日本工藝的軌跡—為本展鑑賞之導覽〉，《日本美術之最—東京、九州國立博物館精品展》，臺北：國立故宮博物院，二〇一七。
2. 黃韻如，〈日本美術之最—服飾類展品介述〉，《故宮文物月刊》第四〇六期，臺北：國立故宮博物院，二〇一七，頁三一—四五。
3. 葉渭渠，〈日本文化通史〉，北京：北京大學出版社，二〇一〇。
4. 羅蘭·巴特著，江瀨譯，《符號帝國》，臺北：麥田出版，二〇一六。
5. 谷崎潤一郎著，李尚霖譯，《陰翳禮讚》，臺北：城邦文化事業股份有限公司，二〇〇九。
6. 東京國立博物館，《鳥獸戲畫—高山寺之至寶》，東京：東京國立博物館，二〇一五。

邀稿

- 一、《故宮文物月刊》為一份開放性的雜誌，以深入淺出的筆觸介紹、探討故宮文物及相關業務，歡迎各界人士投稿。
- 二、本刊全年接受投稿，文長以二千至五千字為佳，註釋及參考書目以精簡為宜，上限共二十條，並請選配圖片。
- 三、凡來稿引用第三者著作權人之圖版等（非本院藏品），投稿者應自行取得著作權人授權使用，若有侵權行為，投稿者自行負責。圖版等取得授權使用者，經確定刊登，可附「付費證明」，本刊支給費用，每篇文章費用不超過伍仟元為原則。
- 四、本刊接受譯稿，譯者應取得原作者之同意證明。
- 五、來稿經本刊編輯委員會審查通過後，將儘速函告之，勿一稿二投。
- 六、經本刊決議刊登之稿件，本刊視情況將作適當調整、刪改，以統整全文風格、體例及圖版說明。
- 七、惠稿一經刊登，將薄致稿酬（註文、圖版說明不計），著作費與翻譯費每千字以柒佰伍拾元計。
- 八、於本刊發表之文字或論文，其著作人格權屬作者，著作財產權屬國立故宮博物院。日後除著作者本人將其個人著作或與他人著作集結出版外，凡重製、轉載等行為皆須事先徵得本刊同意後，始得為之。
- 九、凡文章中涉本院名稱者，應統稱國立故宮博物院或國立故宮博物院南部院區。
- 十、來稿者請附姓名、服務機構、職稱、聯絡資料與文章電子檔。來稿請寄：
國立故宮博物院《故宮文物月刊》編輯部
地址：11143臺北市士林區至善路二段221號
電話：+886-2-2881-2021 轉分機 2533
傳真：+886-2-2882-1507
e-mail：monthly@npm.edu.tw

