

印度斧形扇與金屬刺繡工藝

吳偉績

從「白玉柄嵌寶石金絲扇」談起

前言

在「探索亞洲——故宮南院首部曲」特展中，展示了一件名為「白玉柄嵌寶石金絲扇」的印度手工扇，樣式特殊，形狀像似一把小斧頭。以瑩透的白玉為柄，厚重的紅綠絨布為扇面。玉柄及布面皆飾以貴金屬及寶石。不論就形狀或材質，都很難讓人聯想到它其實是一把扇子。

印度的扇子無論在形狀、材料、製作技法上，都呈現豐富多元的樣貌。就形狀而言，印度扇子有圓、橢圓、方形、桃形、斧頭形等，扇柄有的位於扇面下方，有的置於側邊。使用的材料舉凡葉子、牧草、竹片、木頭、羽毛、絲棉、皮革、象牙、金屬、鏡面、珠寶

等不勝枚舉。而配合材料使用的技法則有編織、雕刻、彩繪、刺繡、鑄造、鑲嵌等等。在功能上，印度的扇子不僅用作搧風消暑、驅趕蚊蠅或控制炭火等實用目的外，在印度教儀式上，信徒也會用扇子為神像搧風，表示尊敬與愛戴。

由於炎熱的天氣及電力的缺乏，印度的手工製扇業始終蓬勃發展，時至今日，印度村落裡仍有為數眾多的工匠與婦女，繼續用自己的雙手製作出一把把獨一無二的扇子。

琳瑯滿目的印度手工扇，樣式具有地域性。幾乎每個省分都聲稱有自己專屬的獨特扇形。像展出的金絲扇，扇柄與扇面的裝飾雖然皆富有蒙兀兒帝國時期（一五二六—

一八五七）的伊斯蘭風格，而特殊的斧頭形狀，又是印度西北部信奉印度教的拉賈斯坦（Rajasthan）省最主要的傳統扇形。此種斧形扇的扇面材質不限於布料，上述各種材料都有可能。扇緣也無特定的樣式，有的不作特別的設計，有的則縫以荷葉邊增添浪漫氣息。尤其這柄蒙兀兒手持扇，以花瓣邊與金絲流蘇妝點扇緣，顯得格外亮麗奪目。

流行於拉賈斯坦的斧形扇

拉賈斯坦，位於印度半島西北，在今日印度首都新德里的西南一帶。西元四至七世紀時，來自伊朗及中亞的拉杰普特（Rajput）人佔領此地，因此稱為拉賈斯坦。移居印度的

印度斧形扇與金屬刺繡工藝—從「白玉柄嵌寶石金絲扇」談起

圖一 科塔壁畫 Jhala ki Haveli, Kotah Palace 78×45cm
轉載自*The Royal Murals of Rajasthan - Art in Peril*.

拉杰普特人改信印度教，在歷史上以勇猛善戰著稱，對穆斯林的人侵者一向殊死抵抗。

此外，拉杰普特人的藝術成就輝煌，著名的拉杰普特織細畫與蒙兀兒織細畫並駕齊驅、相互影響。在拉賈斯坦也因為建有許多融合伊斯蘭與印度本土兩種風格的王侯宮殿，彌漫著濃厚的藝術氣息，而成

為當今印度最受歡迎的觀光勝地之一。

在拉賈斯坦的首府齋浦爾（Jaipur）有眾多的傳統斧形扇被保存下來。除了從觀察實物來了解斧形扇之外，也可以從色彩鮮明大膽、極具敘事性的拉杰普特繪畫中一窺斧形扇的究竟。由於拉杰普特的繪畫題材具有強烈的宗教色彩，因

此許多繪有斧形扇的繪畫也都是以宗教為主題。在這些繪畫中，有多幅描繪宮廷婦女手持斧形扇，為印度教神祇克利希那（Krishna）搗風的情景。克利希那是印度教保護之神毘濕奴（Vishnu）的化身之一，也是毘濕奴教派最重要的神祇之一。此外，也有不少是描繪宮廷侍女持此種扇子為女主人搗風，或嬪妃拿來服侍國王或王子之用。而這些繪畫中的斧形扇幾乎都是由女性持拿。

位於拉賈斯坦境內的科塔城（Kotah）中，有一座昔日拉杰普特王公的宮殿，稱為科塔皇宮（Kotah Palace）。皇宮裡有一棟稱為Jhala ki Haveli的別墅，是十八世紀時為科塔的一位重要行政首長所建。該行政首長也是一位知名的藝術鑑賞家。他於一七八〇年左右下令裝修別墅裡的兩個大房間，設計成私人畫廊。在房間的牆壁上鑿出許多拱形壁龕，並命畫家於壁龕內繪製一系列主題

圖二 印度教儀式布掛 拉賈斯坦 18世紀晚期 顏料、棉布 2.44×2.54cm 轉載自India: Art and Culture 1300-1900

獨立的精美壁畫，其品質足可媲美拉杰普特織細畫。

這些壁畫中，有一幅描繪侍女手持斧形扇的情景（圖一）。畫面中，一名女子躺在戶外推床上思慕她的愛人克利希那神。床頭前的侍女即持拿斧形扇為她搧風。站在另一側的保姆拄著拐杖試圖與她交談。然而他們卻都沒有注意到，克利希那就站在二樓的窗台前向下望著一切。

另外，在一幅極具宗教儀式意義的拉賈斯坦布掛上，也發現了斧頭形狀的扇子。圖二是專門在特定印度教慶典中，陳設於克利希那神像後方的布掛。此種擺飾在昆濕奴教派儀式中相當重要。畫面中一行虔誠的宮廷女子盛裝打扮地來到鄉間野外，手裡捧著孔雀羽毛扇、拂塵、斧形扇、珠寶等宮廷裡的各式珍藏，前來奉獻給克利希那。

拉賈斯坦與蒙兀兒帝國的關連

在歷史上，拉賈斯坦省始終是自中亞伊斯蘭勢力入侵印度以來，各征服者極力想要攻略之地，於蒙兀兒帝國時期亦然。蒙兀兒第三任君主阿克巴（Akbar）（一五六一—一六〇五）認為唯有贏得該地的認同才算真正控制北印度。與以往穆斯林君主不同的是，他採取懷柔政策，尊重宗教自主，賜封拉杰普特王公官爵，更與數位拉賈斯坦公主成婚。這種開放的態度成功地獲得了拉杰普特人的效忠與軍事上的支援，也因此鞏固了帝國的勢力。

由於歷史與地理的連結，促使了蒙兀兒與拉賈斯坦這兩個異文化的衝擊、交流與融合。拉賈斯坦的斧形扇或許是隨著印度教公主帶進了蒙兀兒宮廷裡。的確，在蒙兀兒繪畫中也可發現斧形扇的樣式，但數量遠比拉賈斯坦繪畫少許多。

日月、花卉的主題

「探索亞洲」特展中這柄「白玉柄嵌寶石金絲扇」，從扇面的裝飾紋樣，推測可能出自於蒙兀兒王室貴族的宮廷裡。此扇以蒙兀兒王室鍾愛的花卉紋飾與具宗教意義的日月為主題，紋飾風格則充分展現典型蒙兀兒風格的華麗、典雅與秩序（圖三）。

扇面分為紅綠兩面，紋飾結構相同。以象徵太陽的八瓣花及新月為中心，延伸出對稱、協調的「單株花束」紋樣。所謂「單株花束」是指同一根部生長出來的花束。有的只有一枝花，有的從根部分枝出數枝花，有的則在主枝幹間分枝出來。不論是哪一種，主幹上及分枝出的花卉都屬於同一株花束，因此筆者暫且稱此種紋飾為「單株花束」。

「單株花束」的圖案特別為蒙兀兒王室所喜愛。主要是受到御用畫家曼蘇爾·札格爾（Mansur Jahangir）於一六二〇年左右繪製的纖細畫所影響。這些纖細畫中的單株花束

圖案深獲皇室的青睞，隨即成為各種藝術裡的裝飾元素，廣泛運用在蒙兀兒建築、金屬製品、硬石雕刻及織品工藝等，成為蒙兀兒典型的裝飾紋樣之一。

紅色扇面的裝飾主角是一朵盛開的八瓣花，以多粒白色珍珠環繞的祖母綠為花心，綻放的花瓣則以繡縫金屬彈簧圈的方式來表現。花瓣與花心之間又以層層堆疊的金屬亮片裝飾，充分營造出層次感與奢華感。

這種中央為圓形，周圍環繞類似玫瑰花瓣的紋飾，是典型伊斯蘭圖案，英文稱為Rosette，也稱為Shamsa，代表阿拉伯文太陽的意思。該紋飾具有宗教意義，象徵真主阿拉的神聖獨一性，或天堂的穹頂。裝潢華麗的彩繪古蘭經，通常就是以此紋樣作為首頁。此外這樣的紋飾也普遍運用在伊斯蘭地毯、金屬器、及清真寺圓頂內部的設計上。

呼應紅色扇面太陽紋飾

的，是位於綠色扇面中央、以金屬亮片堆疊出的新月形圖案。新月上方縫綴一顆以多粒白色珍珠環繞的紅寶石。紅色的寶石使新月主題從繁密的金色花紋中跳脫出來，同時也鮮

活了扇面的色彩。崇拜日月是許多宗教及遠古信仰的共通點。在穆罕默德創立伊斯蘭教之前，阿拉伯半島上的遊牧民族就是以太陽、月亮和金星為敬拜的對象，分

別用圓形、新月及星形符號作為代表。伊斯蘭教徒相信包括日月星辰的萬物皆為真主阿拉所造。太陽每日照耀大地及月亮三百五十四天的循環運轉，都是依照阿拉所設立的規範規

圖三 「白玉柄嵌寶石金絲扇」紅綠扇面上的主題紋飾：日、月、花束

律地運行著。伊斯蘭教更以新月作為主要的象徵符號，因為以往遊牧民族在夜間行走於沙漠時，仰賴月亮指引方位，所以月亮之於伊斯蘭教徒有著濃厚的情感意義。

仔細觀察紅綠扇面的「單株花束」，會發現花朵的種類大約有三、四種之多，各個體纖合度、姿態婀娜。就連葉子也以數種不同的裝飾方式，表現出輕盈、玲瓏、或厚實的風貌。透過專業藝術家純熟的技術與精心設計，將花瓣及枝葉的線條與輪廓，用各式金屬線材處理得靈動自然，散發出蓬勃生機與優雅氣質。

藝師以較粗的細長金屬片及纏金線將「單株花束」的外圍框出斧頭形狀。扇面邊緣裁剪成左右對稱的花瓣形狀，類似伊斯蘭壁龕或拱門上緣的設計。扇面周圍以連續重複的阿拉伯式捲枝花葉紋裝飾。花瓣與花心皆各以一亮片與小珍珠表示，較主紋飾的花卉簡單

許多，然枝葉的處理則同樣細膩，充滿流動感。

扇面周緣以兩組細長金屬片所編成的雙股麻花金屬帶，圍出明顯的輪廓，更以穆斯林工匠特別擅長的流蘇裝飾技藝，在扇面周圍增添豐富、耀眼的金色流蘇，展現濃厚的伊斯蘭風情。

印度金屬刺繡工藝的發展

這柄扇子上精緻的裝飾，是以印度稱為Zardozi的金屬刺繡技術製成。此種技術傳統上泛指在布料上繡縫銀線或鍍金銀線、金屬亮片、珍珠、寶石等的一種刺繡方法，通常與絲、絨、綢緞結合。此工藝可能起源自古波斯，Zardozi就是波斯文「金」(zar)與「刺繡」(dozi)複合成的單字。

印度的刺繡工藝具有悠久的歷史，如今印度的刺繡作品仍是外銷國際最為熱門的商品之一。印度刺繡的技法、材料與風格十分多元並具地域

性。金屬刺繡不像一般刺繡以可穿透布料的棉、絲線為主要材料，而是以較為粗硬的金屬線鋪排在布面上，再以棉線或絲線釘縫固定，較為類似「貼花」技法。工匠通常需要相當精湛的技術與過人的耐力，才能完成像「白玉柄嵌寶石金絲扇」這樣精美的作品。而且由於傳統金屬刺繡材料的價格高昂，只有皇室貴族和富豪負擔得起。又此種裝飾所呈現的奢華氣派，更能彰顯王室貴族的顯赫地位，因此特別受到重視。而紋樣風格也隨政權的輪替，順應贊助者的喜好而改變。

從史料中無法得知金屬刺繡工藝傳入印度半島的確實時間，但可確定的是在穆斯林統治前就已傳入印度。自從十四世紀蘇丹公國主政時期，由於信奉伊斯蘭教的王公貴族特別喜愛這種裝飾風格，此工藝才開始受到重視。尤其到了十六世紀的蒙兀兒帝國時期，因為

君主阿克巴的大力推動，金屬刺繡技術的純熟程度達於巔峰。

阿克巴對藝術十分熱衷，極力贊助各項藝術，大舉召集來自伊朗、歐洲、中國及印度當地傑出的藝師為朝廷效力，並設立各類專業的皇家作坊，包括繪畫、金屬器、玉雕、紡織、刺繡等等。這些由皇室經營的作坊除了設置在宮廷內，在蒙兀兒各領地也設有大大小小的作坊，以因應王室貴族大量的需求。藝技高超的專家師傅被任命擔任作坊的指導老師及監督者，而皇帝本人也經常親自參與作品的設計與品質的監控。

這些作坊中也包括專業的金屬刺繡工場。在阿克巴時期，此類工場主要設置在都城阿格拉（Agra），到了第五任君主沙加罕（Shah Jahan）將朝廷遷到德里（Delhi），皇家金屬刺繡工場也隨之移至德里。皇帝很可能聘請來自波斯的藝師傳授技藝，致此工藝在

印度蓬勃發展。這些專業的金屬刺繡師傅皆為男性，透過家族的世代相傳將此工藝延續下來。

阿克巴和蒙兀兒第四任君主札格爾（Jahangir）對流行趨勢及各類織品、裝飾相當感興趣。根據文獻記載及許多曾至蒙兀兒宮廷的歐洲旅人描述，當時蒙兀兒的宮殿、營帳及亭台樓閣皆以大量華麗的壁毯等織物加以佈置。而金屬刺繡就是這些織品最主要的裝飾形式。除了運用在室內佈置外，也普遍裝飾於皇室貴族的服裝及各種配件，如：腰帶、頭巾、帽子、鞋子、扇子、提袋及飾品等等。不僅王公貴族穿著金銀珠寶裝飾的服裝，其飼養的馬、駱駝、大象也都配戴這般奢華的配飾，流行的程度可見一斑。

此外，金屬刺繡製品也被蒙兀兒皇帝當作外交贈禮，致使此裝飾藝術散播到印度教的王侯宮廷，特別是在傳統工藝原本就極為發達的拉賈斯坦與

古吉拉特（Gujarat）省。受到蒙兀兒帝國的影響，金屬刺繡在當時各地的伊斯蘭及印度教貴族間廣受歡迎。甚至，當時獨佔印度洋通往歐洲商業渠道的葡萄牙人，為順應時尚，積極地將印度金屬刺繡製品引進歐洲市場，使得十六世紀時此類裝飾也開始在歐洲上流社會風行了起來。

到了蒙兀兒第六任君主奧朗則布（Aurangzeb）時，排斥伊斯蘭教之外的其他宗教，並禁止所有藝術與享樂。一七〇七年奧朗則布退位後，蒙兀兒帝國國勢日益衰退，金屬刺繡工藝也自十八世紀逐漸式微。失去蒙兀兒皇室贊助的師傅，紛紛離開阿格拉與德里，投靠其他地方政權。這段期間，金屬刺繡便在齋浦爾，以及印度中部德干高原上的海德拉巴（Hyderabad）等地傳承下來。

到了英國殖民時期，金屬刺繡工藝不再有王室的贊助，工匠們必須自尋市場以維持生

印度斧形扇與金屬刺繡工藝—從「白玉柄嵌寶石金絲扇」談起

圖四 現代印度金屬刺繡師傅工作的情景 轉載自Zardozi: *Glittering Gold Embroidery*

計，其主要的經濟來源便是靠貿易商外銷成品賺取利潤。直到二十世紀後半，此工藝開始有復甦的趨勢。現代的作品為求普及化，所使用的材料鮮少為貴金屬，而以金色或銀色的銅線來代替。雖然作品不及蒙兀兒時期的精緻，但這種裝飾不再是皇室的專利，一般平民百姓也可體驗金碧輝煌的高貴

印度蒙兀兒帝國簡易年表

蒙兀兒帝國	西元1526-1857年		
第一任君主	巴伯兒	(Barbur)	1526-1530年
第二任君主	胡馬云	(Humayun)	1530-1556年
第三任君主	阿克巴	(Akbar)	1556-1605年
第四任君主	札格爾	(Jahangir)	1605-1627年
第五任君主	沙加罕	(Shah Jahan)	1628-1658年
第六任君主	奧朗則布	(Aurangzeb)	1658-1707年

參考文獻：

1. Bautze, Joachim "The Royal Murals of Rajasthan - Art in Peril." edited by Jill Tilden, *Silk & Stone, The Art of Asia*, Hali Publications Limited, London, 1996.
2. Crill, Rosmary and Richard Davis. *Indian Embroidery*, London: V&A Publications, 1999.
3. Crill, Rosmary. "Indian Embroidery in the Victoria and Albert Museum." *Arts of Asia*, Vol.33, No.2, 2003: p.46-55.
4. Gupta, Charu Smita. *Zardozi: Glittering Gold Embroidery*, New Delhi: Abhinav Publications, 1996.
5. Welch, Stuart Cary. *India: Art and Culture 1300-1900*, New York: The Metropolitan Museum of Art, 1985.

結語

享受。到了近數十年來，印度金屬刺繡製品除了歐洲市場，也外銷到中東、美國與日本等地（圖四）。

這柄「白玉柄嵌寶石金絲扇」充分展現了蒙兀兒王室的藝術品味，以及皇家作坊卓越的金屬刺繡技術。藉由此扇的

展示，也打破許多觀者對「扇子」既有形象的認定，同時開啟了認識印度與伊斯蘭文化的一扇窗。在驚嘆文物做工的細膩精湛，與感受色彩紋樣的富麗繁華之餘，印度獨特的製扇與金屬刺繡工藝，值得更多讀者更進一步的探討。

作者任職於本院保存維護處