

排灣族圖騰應用於鞋樣設計

The Application of Paiwan Tribe Totems on Shoes Design

吳佳怡, 林妙姿

C.Y. Wu, M.T. Lin

台南應用科技大學時尚設計系

Department of Fashion Design, Tainan University of Technology

林妙姿 : t30057@mail.tut.edu.tw

摘要

本研究將排灣族華麗服飾與代表圖騰物品應用於鞋樣設計，探析排灣族與時尚鞋款中更多創作的可能，運用文獻分析法研究臺灣傳統原住民排灣族特色及服飾，以排灣族代表圖騰百步蛇、太陽、人臉元素應用於鞋樣設計，並到屏東三地門排灣族部落勘查體驗傳統公主服飾。三件系列作品，分別為高跟尖頭後綁帶涼鞋、低跟綁腳踝涼鞋、低跟扣腳踝涼鞋，改變圖騰僅可利用在服裝或頭飾上的傳統框架，在色彩上用黑、白、紅配上金色，呈現華麗時尚的感覺，運用綴珠圖騰、豬牙與琉璃珠呈現立體感，讓鞋樣設計元素更創新。

關鍵字：排灣族, 圖騰, 鞋樣設計

Abstract

This study focused on Paiwan gorgeous costumes and representatives of totem items used in shoes design. Using literature analyze, experience activities and Interview to study Paiwan characteristics and costumes. Paiwan representatives Totem hundred snakes, sun, face elements used in shoes design to series of works. Changing the totem can only be done using the traditional frame in clothing or headwear. In color with black, white, red with gold, Showing a gorgeous fashion sense. The use of totem beads, pig teeth and glass beads show three-dimensional, Shoes design more innovative.

Keywords : Paiwan Tribe, Totem, Shoe Design

前言

每一個部族都有特別的文化與傳承，排灣族部落雖地處偏遠且交通不便等不利因素，但也因而保有較多的傳統習俗與文物，華麗又低調的風格正是排灣族的服飾特色，研究經由文獻探討及親訪屏東三地門排灣族部落，訪談傳統工藝師，學習配件製作與體驗傳統公主服飾，讓自己更深入地去執行專題研究，對排灣族有進一步了解，認識與感受原住民族豐厚的文化內涵，從中發現原住民族文化精采多元的感動。

本研究系列作品以實用為導向，使用傳統服飾上的配件、排灣族傳統圖騰做主要設計，期望達到創新、功能、美感與傳達多方配合，為排灣族特色做出三款系列鞋樣商品，不僅推廣排灣族傳統文化，也可量產讓民眾能近距離欣賞及穿著排灣族時尚鞋款。研究目的如下：

1. 瞭解排灣族文化與服飾特色。
2. 探討排灣族華麗服飾配件與圖騰之意涵。
3. 將排灣族圖騰意象應用於鞋樣設計，製作三雙系列成品。

文獻探討

排灣族文化

世襲的階級制度：排灣族是個階級分明的族群，一出生就確定了他的階級。分為頭目、貴族、勇士、平民四個階級。排灣族屬於世襲的階級制度，因此排灣族人一出生就決定了他的階級，但階級並非是無法改變的，他們可以藉由個人的努力，在爭戰、狩獵、雕刻等表現上提昇自己的地位，或藉著婚姻提昇子女的位階。因此有「婚姻升降法」，是改變族人與生俱來階級差距的不二法門。在傳統排灣社會勇士打獵，會將所獵得的山豬顎骨放置在家中，以其代表勇武，家中排放的顎骨愈多，代表戰士愈勇猛[1]。

服飾表徵了每個人的身份與地位。嚴謹的階級制度，使得平民、士、貴族都有其專屬的服飾。頭目與貴族也享有裝飾上的特權，例如酷似百步蛇紋

的雄鷹羽毛、高貴的琉璃珠、特殊的圖案(人形紋、百步蛇紋、祖靈像、太陽紋、植物形紋、幾何形紋)。平民服飾則以素色簡樸為主。服飾色彩極為豐富，有紅、橙、黃、綠、藍、黑、白等顏色。老人、婦女以黑色為主(圖1)，少女則是以鮮紅色為主(圖2)，編織技巧：刺繡、夾織、貼飾、綴珠等方式，為原住民衣飾文化最發達的族群[2]。

圖 1 排灣族傳統服飾[2]

圖 2 排灣族公主傳統服[2]

排灣族圖騰的意涵與特質

排灣族的日常生活中有許多圖騰與圖紋，各有其代表的意義，最常見的圖紋是以太陽、陶壺、百步蛇及人形為主的符號去延伸的圖像。例如：人類起源的傳說故事中將頭目視為太陽的卵所生、太陽卵放在陶壺上誕生人類的始祖、百步蛇則是負責守衛太陽卵，諸如此類的傳說故事。排灣族圖騰分別為[1-3]：

1. 人頭紋：貴族才可以用的紋飾，模仿木雕上的人頭形像於衣服上面(圖3)。
2. 人像紋：對祖先的崇拜與敬畏(圖4)
3. 陶壺和百步蛇紋(圖5) - 代表對祖先的重視和敬，陶壺的圖像分為公壺、母壺(圖6)及陰陽壺三種，公壺常有百步蛇圖像或三角菱形紋，代表男性；母壺有一顆顆乳丁狀的紋路

或同心圓的圖紋，代表女性；陰陽壺則是擁有兩者的特徵。

4. 太陽圖飾 - 太陽之子傳說，貴族才有資格身著(圖 7)。
5. 龍的傳說 - 只有貴族和頭目才可使用(圖 8)。
6. 三角形、方形、菱形、花形紋 (圖 9)貴族專用，代表權。

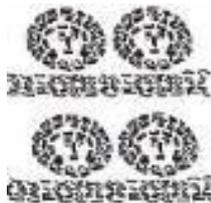

圖 3 排灣族人頭紋圖騰[4]

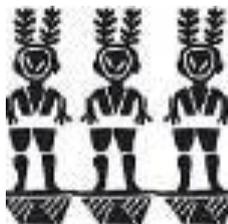

圖 4 排灣族人像紋圖騰[4]

圖 5 排灣族陶壺與百步蛇圖騰[4]

圖 6 公壺、母壺[3]

圖 7 排灣族太陽圖騰[4]

圖 8 排灣族龍的傳說[4]

圖 9 排灣族圖騰[4]

百步蛇、陶壺、太陽都是部落領袖之象徵，平民不得擁有，相傳百步蛇是排灣族人的祖先，同時也是排灣族貴族的專屬紋飾。

排灣族服飾與配飾探討

1. 服飾製作

排灣族傳統服飾應用技巧大致可以分為夾織、刺繡、綴珠、和貼飾等種。「貼飾」則是將利用不同顏色的布勾畫出需要的紋樣，再將所需要的紋樣裁剪下來，之後縫製於服裝上，有時也會有以布塊利用對折方式做出對稱或輻射狀的紋樣，在這些紋樣上面，有些族人也喜歡採用直線繡或鎖鍊繡勾畫出輪廓或花紋，常見紅布貼縫在黑布上或利用毛線編成人形紋，最後縫在衣服上，這種貼飾的技法在南部排灣較多見（屏東縣獅子鄉楓林村、來義鄉文樂村及春日鄉春日村一帶）。而北部排灣則有白色花紋貼飾於藍、黑色布，或以黑色花紋貼縫於白衣服上的習慣[3]。

「綴珠」(圖 10)是利用線將不同顏色的細小型琉璃珠串接起來，再縫綴於衣服、帽子或配件上縫製各種象徵身分及階級地位的花紋圖案，有時也繡上貝殼或銀飾傳統上是串接單色呈扁長狀的細小型琉璃珠，近年來則多將各色塑膠細管切成小段來替代之。綴珠常見於屏東縣泰武鄉佳平村一帶，而瑪家鄉瑪家村、獅子鄉楓林村以及來義鄉古樓村則較少見，綴珠是分佈於刺繡與貼飾的流行區域之間[3]。

圖 10 排灣族綴珠[5]

2.男子服飾

男性服飾，一般常服有皮帽、頭巾、短襟長袖上衣、胴衣、皮背心、腰裙。盛裝的服飾有上衣，施以刺繡，繡以各種紋飾。披肩，以夾織的布製成。套褲，以紅黃綠等顏色綴製而成。男子上身穿著對襟圓領長袖長上衣，下身著短裙，身體的外部斜披一件長方形的披肩，如遇重大的儀式活動，則在短裙外加穿一件後敞褲。男子長袖短上衣在排灣語中稱為「ipuk」，男子不論階級高低與否都會穿著此類服飾，不過階級較高者，才施以人頭、人像或蛇形花紋，而且花紋部位都在前襟以及腋下兩側開叉處，全套盛裝的男子服飾，利用琉璃珠、貝珠等作為裝飾[3]。

3.女子服飾

女性服飾平常服有頭帕、上衣（後來受到漢人影響，長裙開襟，窄袖）、腰裙、綁腿、手套。盛裝與常服在形式上相同，只是有刺繡和夾織而成。女子不論階級皆穿著此類服飾，然一般平民不可飾以任何紋飾，只有貴族能予以刺繡、綴珠或夾織人頭或百步蛇等圖樣。這類女子長衣在貴族階級又有常服與盛裝之別。已婚或年紀較大的婦女，平常居家大多穿著紋飾較少而簡單的長衣，在五年祭或重大節慶場合，才穿著紋飾較複雜且鮮豔的長衣。由於女子長衣兩側腋下開叉相當高，因此必須在內側加穿長裙。這是女子不論階級高低都必須穿著的服飾[3]。

4.配飾

以材質而言，排灣族人喜愛使用大自然的花、草、植物種子、牙等來做裝飾品，如頭飾(圖 11)或胸飾，自然飾物有鮮花、羽毛、皮毛、獸牙、鷹羽、豹牙、豹皮只限於貴族直系佩用，琉璃珠、貝等也都只限於貴族使用。另外，也會以交易得來的銀、銅、鋁等金屬做為飾品，或將各色細小琉璃珠

以麻線串接，集合數條單串珠串後再組成一複串珠串，以此作為頭飾、肩飾或項飾等，飾物大多也只限於貴族直系親屬間才能佩戴。織繡品見於男女繡邊衣服、飾帶、織繡喪巾等，都是每人一套，不轉讓[5]。

圖 11 排灣族頭飾[6]

5.琉璃珠

琉璃珠(圖 12)與排灣族社會的關係是淵遠流長的，排灣族人非常重視古琉璃珠，視為傳家與婚聘中不可或缺的寶物，傳統的排灣族社會只有貴族擁有，代表持有者的特殊身分和地位的尊重。每顆琉璃珠因為色彩、紋樣不同，而流傳著不同的神話傳說與名稱，藉由這些神話賦予琉璃珠生命與神聖意義。例如：高貴漂亮之珠、孔雀之珠、太陽的眼淚、眼睛之珠等。排灣族人相信琉璃珠具有靈異力量，能祈福保護，也能降禍懲戒。古琉璃珠在傳統排灣族社會的宗教意義與階級性指標，遠超過裝飾性意義[7]。

圖 12 排灣族琉璃珠[7]

6.熊鷹羽毛

熊鷹 (qadris) (圖 13)分布在中低海拔的原始闊葉林中，熊鷹翅膀的飛行羽上有長串三角型的斑紋，與百步蛇身的三角形圖案相似。排灣族相傳百步蛇長到一定的時間，身體會慢慢變短，然後長出羽毛，最後羽化成會飛行的熊鷹。因此，熊鷹羽毛上的八個三角形斑點，是百步蛇所形成的斑點，所以熊鷹一直是頭目、貴族和英雄的象徵。

圖 13 雄鷹[8]

研究方法

文獻分析法

在資料收集的過程中，分析排灣族相關圖騰、代表物品、風俗特色及服飾等，最後應用在本研究創作上，設計者以排灣族圖騰百步蛇、太陽、人像紋元素進行創作應用。

材料試樣及設計企劃

以排灣族圖騰進行創作理念實踐，引用排灣族圖騰配件材料解構再重組，造型後進行設計企劃，應用於鞋樣設計作品。

訪談與親自體驗

研究特地到屏東三地門部落拜訪、勘查與找尋材料，原住民朋友都非常熱情介紹，努力推廣自己的文化特色，也特地體驗排灣族公主服裝，雖然華麗卻十分笨重，是個甜蜜的負擔，無論是服裝、頭飾還是配飾都非常繁複，講究每一個細節，真正體會到想當一位排灣族公主是相當不容易的。

創作歷程結果與討論

設計理念

以排灣族傳統服飾特色做發想，運用其圖騰百步蛇、太陽神、人像紋、以及服飾配件與配色做主要設計，處處皆可發現排灣族與大自然互動下的特殊情感、動人故事和神話傳奇，紀錄傳承並融入蘊含故事傳奇的圖騰，深映人心、想像餘韻無窮。

材料

皮料使用黑色牛皮為主，搭上金色小羊皮來提升質感，也為降低材料成本及考量年輕顧客層的購買能力，使用仿真皮(超細纖維)紅、白來做搭配。

1. 主料：牛皮、羊皮、超細纖維。

2. 副料：木珠、琉璃珠、綴珠、紅黑鞋帶、仿山豬牙、鈴鐺、羽毛、淺咖啡、紅、白手縫線等零件。

圖騰與材質應用

材質選用排灣族代表珠子，珠子、圖騰結合，稱為綴珠，是難度極高的織繡手法，全手工製作下，一針一線繡上，花費時間長，附加價值高，使用綴珠繡上不同圖騰在使用手縫線將皮與布結合來創作，如下：

材質	應用圖
	

應用說明

原是應用在服飾袖口上面，圖騰上面似百步蛇，下面則是方形紋搭配鈴鐺，紅色布面面積較多，適合繽紛歡樂的設計，搭上兩邊黑色皮面不僅色彩協調，也能強調重點所在，設計線條與外圍輪廓，中間露點小洞若隱若現。

材質	應用圖
	

應用說明

搭配山豬牙即是排灣族頭飾上的裝飾物，使用綴珠設計圓形狀成太陽紋圖騰，中間使用木珠與陶片、琉璃珠縫成五官，設計出太陽紋搭人像紋的圖騰，縫製在鞋靴正中央重點處使其有立體感搭配下圍鈴鐺處增強視覺效果。

應用說明

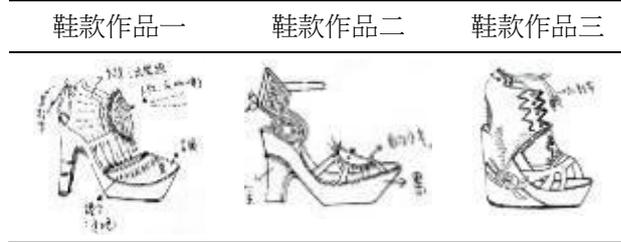
原本使用在貴族服飾上的百步蛇圖騰，將它一個個剪下，裏頭塞棉花使其有立體感，在與白色皮料縫合搭上紅色皮料，設計在後踵兩側。

應用說明

使用紅、白、淺咖啡手縫線，來縫出每雙的裝飾圖騰，第一雙使用虛線、鋸齒狀技巧來縫製太陽紋光芒感，第二雙則是搭配羽毛、木珠設計鞋頭人像紋，第三雙在鞋眼旁縫製鋸齒狀與百步蛇紋蛇眼及舌頭，手縫線不僅能為整體細部添加意象，更有畫龍點睛的效果。

設計圖

色彩計畫

以黑色牛皮為主要色彩，主要設計重點強調塑造圖騰立體感輪廓線與鞋面層次感，以色彩豐富搭配勾勒出明顯設計線條。素色面料與綴珠圖騰的搭配，對稱與不對稱的形狀。主色調為黑色，紅色與白色、金色為強調調和色，在鞋靴配置上，整組3雙鞋靴中，一雙為黑、紅色調，一雙為黑、白色調，一雙為黑、金色調，可增加系列鞋靴配色的配色的多樣化。

作品解析

1. 鞋款一:強調重點特色在鞋面中間，中間使用圓形珠繡圖騰，中間用木珠與陶片縫成眼睛，琉璃珠是鼻子，嘴巴則是陶片，內外腰則縫上光線四射的樣子(虛線)，有太陽紋搭配人形紋的感覺，加上鈴鐺，走起路來像傳統服飾一樣鈴鈴作響，鞋頭則是打菱形鏤空，透出白色，比喻百步蛇或代表符號，整體有種排灣族穿著華麗服裝盛裝赴會，歡樂歌舞的感覺。
2. 鞋款二:重點分散在兩大部分，鞋頭與後踵，鞋頭使用木珠縫成人臉樣，外圍縫上羽毛，後踵則是珠繡百步蛇圖騰，在布與皮之中塞滿棉花，使其有立體感，整體看起來是光鮮亮麗，有富貴樣，有排灣族慶豐收，祈禱感謝諸神及祖靈賜予豐收的感覺。
3. 鞋款三:主要也是黑色當底，鞋頭設計有百步蛇蛇頭的圖騰，也有排灣族符號的意念，綁鞋帶處也是鋸齒狀，此款搭配多處不同顏色鋸齒狀，因為排灣族圖騰主要都有稜有角成菱形狀，鞋樣後踵也設計蛇頭使鞋帶穿過，此款鞋帶比較特別，設計從鞋頭一路穿到腳踝，鞋跟搭配仿山豬牙裝飾，有頭目威嚴的

感覺，頭目是一個部落的統治者，也是精神
支柱的象徵。

鞋樣設計<排灣之美>成品

鞋款一

尺寸:長*寬*高=23.5*6*23cm 跟高:12 cm

正面

側面

45 度

鞋款二

尺寸:長*寬*高=23*8*22.5cm 跟高:8 cm

正面

側面

45 度

鞋款三

尺寸:長*寬*高=23*6*22.5cm 跟高:8 cm

正面

側面

5 度

圖 13. 作品專刊

結論

創新性

新的創意構想，將傳統服飾上才會出現的圖騰設表現在鞋靴上，不僅保有傳統文化的味道，更帶領文化與現代時尚結合。作品的開發能改善現有產品的設計外觀，結合時尚流行趨勢的民俗風，透過外觀設計增加鞋樣附加價值。

實用性

三雙系列鞋靴作品系列作品不僅是構想，且能成為商品，有設計感且能商品化生產。

預期效益

相較於國際品牌以非洲部落面具設計服飾且售價太高，本作品之獨特性具有市場競爭力，作品開發流程與作品的應用技術經驗可提供製鞋廠商投資生產，可進入產業供應鏈。此研究為排灣族部落發

展出三款系列鞋靴商品，保存及記錄服飾特色，期望透過鞋靴設計，排灣族傳統服飾配件手工藝產業可讓社區產業營造再起，開創商機，讓民眾能近距離欣賞及認識的排灣族圖騰文化從文化園區進展到時尚產業。

參考文獻

1. 尹建中，臺灣山胞各族傳統神話故事與傳說文獻編纂研究，臺北，內政部，台灣原住民族歷史語言文化大辭典(1994)
2. 陳枝烈，排灣族神話故事，屏東，屏東縣立文化中心(1997)
3. 李莎莉，服飾風格、材料製作-台灣原住民族文化知識網
<http://www.knowlegde.ipc.gov.taipei/ct.asp?xItem=1001097&CtNode=17412&mp=cb01>(1998)
4. 排灣族圖騰，原住民委員會—排灣族簡介
http://ed.arte.gov.tw/CCDA/page_paiwan.aspx(2015)
5. 排灣族綴珠，原住民委員會—排灣族簡介
<http://www.nownews.com/n/2013/01/24/334877>(2015)
6. 排灣族頭飾，基隆市原住民文化會館提供拍攝，<http://www.knowlegde.ipc.gov.taipei/ct.asp?xItem=1001097&CtNode=17412&mp=cb01>(2015)
7. 排灣族琉璃珠，取自
<http://www.echotaitung.net/>(2015)
8. 雄鷹，環境資訊中心，取自
<http://e-info.org.tw/node/103332>(2015)