

制約之美——雅美遜拼布

The Beauty of Restrain - Amish Quilts

邱明嬌 Min-chiao CHIU
國立美術館助理研究員

在美國的拼布藝術中最具獨特魅力之一者即屬雅美遜拼布 (Amish Quilt¹)，它擁有在美國其他區域看不到的鮮明色彩與強烈的視覺魅力。雅美遜教派 (Amish，亦稱孟諾教派²) 雖然過著與世隔絕的生活，但其拼布藝術所表現出的強烈色彩與單純制約的幾何圖形卻與抽象藝術 (Abstract art) 的幾何抽象的表現形式不謀而合，令世人驚艷不已。一八六〇年至一九四〇年期間所完成的雅美遜拼布，因承襲著雅美遜教派特有的傳統文化特質，所展現出的獨特風味，最受拼布蒐藏家與拼布研究學者們的喜愛。目前狹義的雅美遜拼布是指一九四〇年前所完成的雅美遜拼布，然而自一九四〇年以降，在觀光客的入侵和外來文化的影響下，風格取向逐漸轉變為以迎合觀光客品味的大眾化拼布，致使傳統拼布以往獨樹一幟的簡約風貌和精緻壓縫已不復存在。

為探討雅美遜拼布的奧秘，本文僅就雅美遜教派的歷史發展、生活型態等角度來解析雅美遜拼布的創作風格、色彩及區域性差異來了解雅美遜拼布的風貌。

一、歷史發展

雅美遜派是再洗禮教派 (Anabaptist³) 的分

支，這個激進的新教派興起於十六世紀，是一支反“不潔”與“媚俗”的羅馬天主教會的改革教派。他們主張回歸耶穌之登山訓中所訓示的和平主義與共產主義，並提倡教會與國家徹底分離的觀念。當時少數極端的再洗禮教徒相信在千禧年降臨之際，地球將發生一場“善”與“惡”的世紀災難，屆時上帝會“揀選”祂的子民。因此，他們鼓吹低下階層的民眾起而反抗天主教會及路德教會的權威。此一改革是由一瘋狂激近份子所領導，他希望在地球上建立一個“上帝的國度”，最後他和大多數的追隨者均遭到屠殺。而移民至美國的雅美遜教徒乃是當時殘存下來的一群較為理智的再洗禮教徒後裔，他們只是希望能擁有屬於自己的信仰自由。在當時此教派是一個非常激烈的改革教派，無法被社會認同，若被判定為是無政府主義的煽動者，則會被處以火刑、水刑、幽禁或放逐國外流亡於歐洲各地。

十六世紀時，部分教徒逃至瑞士在Bernese Oberland定居務農，更名為瑞士兄弟會。瑞士兄弟會遭受迫害達二世紀之久，期間產生分裂，之一由雅各·阿曼 (Jacob Ammann, 1644~1740) 牧師領導，以雅美遜教派 (Amish) 為其名。之

後，一支來自伯恩（Bern）的雅美遜教徒穿過阿爾薩斯（Alsac，法國東北部）遷往萊茵河西部，此一族群極度保守以務農為主，由於宗教信仰的不同，他們在歐洲受到嚴峻的迫害，迫使雅美遜教徒開始遷離家園，以追求宗教上的自由。之後隨著美國移民潮的興起，他們刻劃著建立理想家園的社會形態，視美國為一塊被上帝揀選的自由之地，陸續移民至美國。雅美遜教派的第一波移民潮是在一七三七年抵達賓州，隨後在一七四〇年代與一七五〇年代陸續有大批移民移入，直至一七五四年結束，第二波移民潮發生於一八一五年至一八六〇年間。教徒們移民至美國後，他們繼續保留著過去在歐洲的生活模式，他們為了追求宗教上的自由，企圖不與外界接觸，拒絕外來文化的入侵，生活上仍保持十八世紀歐洲的生活型態，拒絕使用現代化設施，如：不使用電器用品、汽車等；因為他們認為這些文明設施會把他們帶入世俗化的世界。目前，他們的生活仍保存著過去的生活型態，與現代化的生活型態完全脫節。

二、雅美遜族群的生活形態

雅美遜族群主要分部於美國境內的賓州、俄亥俄州、印第安那州、密蘇里州（Missouri）等二十州和加拿大的安大略省（Ontario，在加拿大的南部）等形成約一七五個共同體區域，人口約十三萬人左右。雅美遜教派是小型而保守的族群，長久以來他們堅守自己的宗教理念，甘於脫離美國主流社會，堅持與美國的都會工業價值觀保持適當的距離，以保持他們固有的傳統生活形態。他們獨特的生活模式在一般的美國人民中反映出異樣的眼光，被外界誤解為偏執且落後的宗教集團。

雅美遜教派所稱的「Ordnung（德語：秩序、規則的意思）」的一般禮法，是一種自十六世紀以降，以宗教規章統治社會習俗、道德生活及工作的口述傳統。它引領雅美遜教徒走向社會倫理規範的美德：謙虛、順從、簡單和實用。隨著這個傳統流傳於各個不同的雅美遜族群間，「Ordnung」也有了變化和分支。「Ordnung」涵蓋了許多日常生活的細節規範，包括對鬍鬚或裙子的長度、馬具與裝飾品的擺設、華麗的油氈及無線電訊的限制規定等。例如，他們對服裝有嚴格的規定，並徹底執行。住宅以平房或二層建築為主，室內裝飾力求簡約，除月曆外禁止懸掛其他裝飾品。禁止使用汽車而以馬車為交通工具，禁用電燈使用瓦斯燈。男性結婚後雙頰即留鬍子，女性頭髮終身不剪。因其反對軍國主義的立場，服飾以黑色為主，不用會與軍服產生聯想的釦子和裝飾性強的領子，使用鉤子來固定衣領。此服飾在三百年前為創始人雅各·阿曼所制定之基本型式。

在教育方面，雅美遜的初、中等教育是由教會與社區共同經營管理。義務教育九年，前八年以學校教育為主，後一年即在家裡學習農耕是為職業學習。學童如想再繼續進修高等教育，則須離開社區至外地求學。學校教育為混齡教學，一至八年級的學生共處一堂由同一位老師指導。學校教育重視建立學生互助合作的觀念與責任感。他們的經濟活動靠販賣乳酪製品與穀物維生。長久以來他們秉持著不使用電器、汽車、電話等文明的利器，與自然大地密切的工作，將勤勉、正直、謙讓、節儉視為座右銘，過著與世無爭的生活。

隨著時代的變遷，他們的生活約制已適當調

整，雖然雅美遜老人截至目前還是排斥使用電話、汽車、電器產品等現代文明產物，但年輕的世代在生活上已適當的選擇一些文明產物來使用。長久以來他們過著與世隔絕自給自足的生活，對外界而言他們就像謎一樣，隱藏著許多不為人知的神秘色彩。

三、雅美遜拼布的風格與特色

(一) 圖案設計

在美國拼布藝術的範疇，雅美遜拼布散發著令人著迷的魅力，多數拼布蒐藏家認為雅美遜拼布是視覺藝術的傑作。它以強而有力的飽滿色彩結合單純的幾何圖形構成，以強而有力的生命力表現出細膩的壓縫技巧，建構出令世人驚嘆的視覺效果及倍感意外的獨特色彩。可說是視覺藝術和觸覺藝術的最佳結合。

早期雅美遜教徒並未將製被傳統帶入美國，羽毛褥墊和編織床單才是他們典型的寢具風格。雅美遜婦女是於一八三〇年代起自社區外的鄰居習得製作被單（拼布）的技術。之後，在他們成為美國少數民族後，對拼布美學也開始具有成熟的審美觀。由於他們堅守獨自的宗教信念與過著封閉的生活形態，同時儘可能的斷絕與外界接觸的機會，因而發展出與美國傳統拼布截然不同的獨特色彩與風格。另外，因為他們非常重視謙虛的美德，觀念上認為虛榮與誇耀是不好的行為。故長久以來一直堅守著固有的傳統風格與圖案，並未積極的發展出新的圖案與風格。

基本上，我們將雅美遜拼布風格大致區分為早期的傳統賓州風格與十八世紀末發展出的中西部風格兩種。

1. 賓州風格

賓州(Pennsylvania)的雅美遜拼布以蘭開斯特郡(Lancaster)地區的風格最具代表，它呈現出單純、簡約、樸質的特色。形式多為正方形，色彩飽滿純粹，構圖以直線建構而成的幾何圖形為主。作品散發出高雅而內斂的情感，風格呈現出

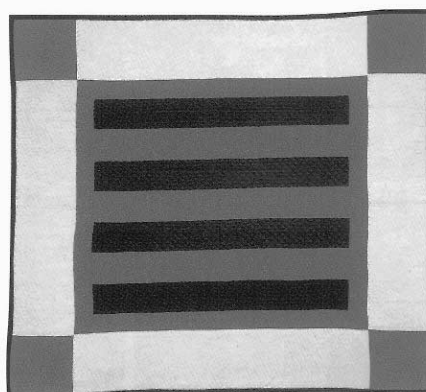

圖1 條紋 1909 賓州蘭開斯特拼布 毛
180 × 203cm

幾何抽象的特色。蘭開斯特拼布幾何式的理性結構表現，發展出二次元的嚴謹構圖，單色的色面所構成的純粹色彩，把色面推向無個性、無情感的約制情境。我們從早期的傳統賓州風格可看到歐普藝術(Optical Art)發跡的端倪。

賓州風格的圖案構成以長方形、正方形、三角形、菱形等基本圖形來作設計組合。例如寬幅的長方形衍生為條紋圖形(bar, 圖1)或分割條紋圖形(split bar)。細長方形可設計為「筆直的農田」等應用圖案。三角形則可變化為「候鳥」、「鋸齒」、「風車」、「籃子」、「蝴蝶領夾」等圖案。菱形可變化而構成鑽石圖形，而小的鑽石圖形可再變化成為星星圖形。正方形內含菱形的中央鑽石圖案(center diamond, 圖2)是雅美遜拼布最具代表性的圖案，它深受英國的「中央勳章(central-medallion)」圖形所影響。對雅美遜教徒而言，中央的「鑽石」圖案(中央菱形)，是「神」的象徵，代表生活的中心與基礎。蘭開斯特拼布常用一種保守的中央勳章形式來表現，獎牌的形狀有四邊形、棒狀或菱形。此一圖形會依地區或家庭的不同而產生相當程度的差異，有些地區甚至會以星星的形式呈現。此外，蘭開斯特拼布充滿了「光」與「影」(圖3)的對照，呈現出大膽的漸層效果。「光與影」是生活在大自然環境下的雅美遜教徒最接近自然的創作主題。主要表現光與影、善與惡、聖與俗等之對比象徵，屬

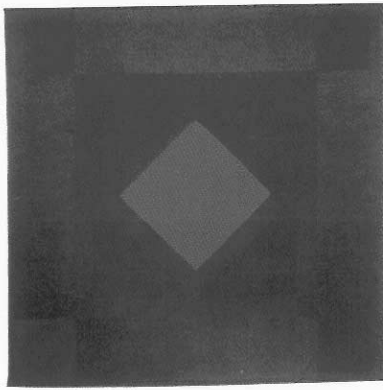

圖2 方塊內的鑽石 1910~1925
賓州蘭開斯特拼布 毛 196×198cm

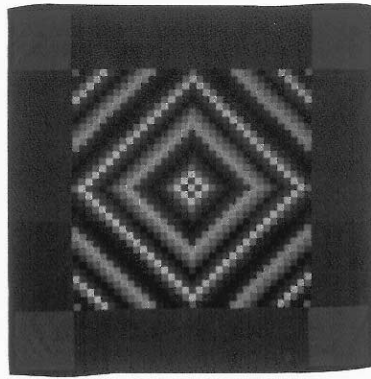

圖3 光與影 1940 賓州 棉、尼龍化纖
200×169cm

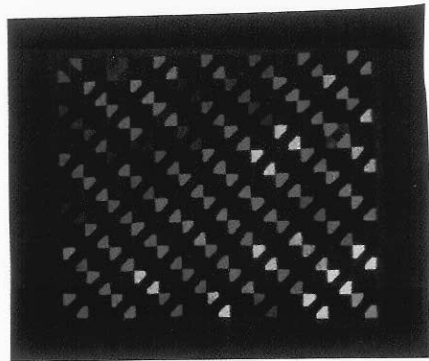

圖4 蝴蝶鎖結 1925 印第安那州 220×190cm

二次元的主题表现。賓州拼布幾乎使用大幅布塊來組合，很少用小布塊組合，因為他們認為如果將布裁成小碎塊是虛榮心的表現，在某些地區甚至規定不得使用小的布塊來製被。因此「光與影」等運用小布塊組合的拼布形式，是於一九〇〇年之後才開始出現在雅美遜拼布形式裡。

由於受到教義的約束，雅美遜教徒一直生活在與世隔絕的社區裡，因此雅美遜拼布的幾何圖形並非是受到現代藝術洗禮的影響，而是受宗教禮法深刻影響所致。雖然Ordnung涵蓋了日常生活的大小細節，但實際上對拼布或其相關設計並無特別的規定與約制。然而不可否認的Ordnung在無形當中卻完全影響拼布的形式與色彩，使其呈

現出簡約與純粹的一面。

2.美國中西部風格

十八世紀末因雅美遜教派的分裂與人口不斷的增加，部分教徒陸續遷移至美國中西部的俄亥俄州與印第安那州。而中西部的雅美遜教徒因人口稀少，相對的受到外來文化的影響也較多。該地區的拼布形式多為長方形，基本上風格比賓州較為細膩繁複，構圖上有重覆組合的表現型式。雖然其原有的獨特色彩並未喪失，但俄亥俄州的雅美遜拼布在色彩上比較喜愛以黑色為底色，中間構圖以多樣色塊組合而成，呈現出寶石散落般的繽紛效果（圖4）。另外，不斷重複的積木造形，

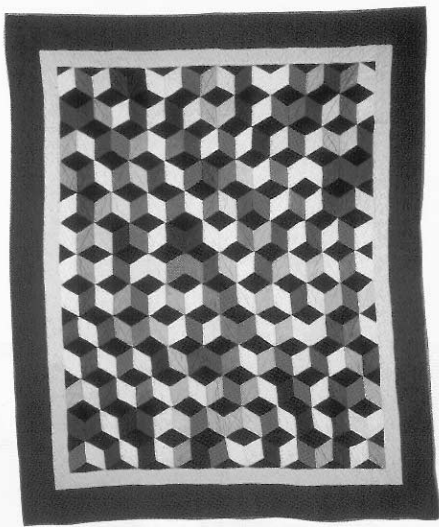

圖5 混亂的積木 1910~1920 印第安那州 棉
205 × 169cm

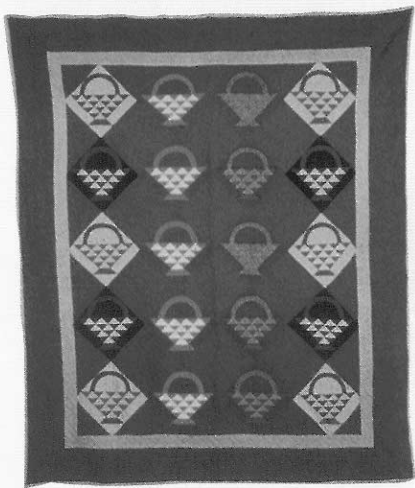

圖6 籃子 1920 印第安那州 棉
150 × 190cm

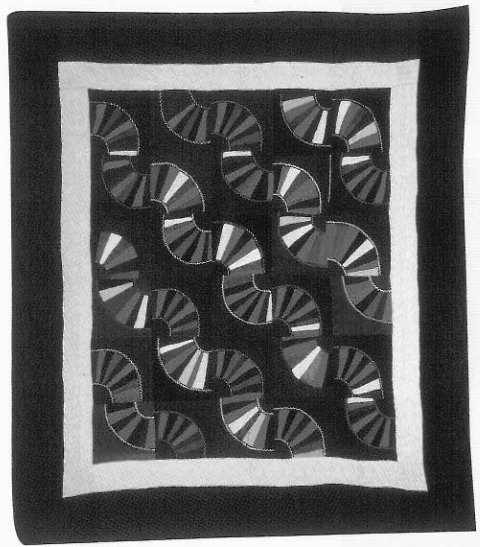

圖7 扇 1925~1935 印第安那州 棉、毛、尼龍
化纖 208 × 182cm

則與安迪·沃荷 (Andy Warhol) 湯罐設計的視覺效果不謀而合。中西部風格在構圖上以多片正方形組合而成的積木圖案 (圖5)，三角形組成的籃形 (圖6) 和螺旋形、扇形 (圖7)、閃電、環狀 (圖8) 等造形，部分造形習自美國傳統拼布的圖案。

雅美遜拼布圖案多擷取自生活週遭的事物。如：播種後的農田、穀倉的窗戶、收割後堆疊成山的農作物、墓地的積雪，另外，例如將日出日落比喻為星星，農田邊上放置蔬菜的籃子所衍生成為籃子圖案等。

(二) 色彩

雅美遜拼布喜愛使用紅色、深紫色、紫色、紫藤色、海軍藍、土耳其藍、金色、綠色、灰色、咖啡色、芥末色、黑色等色彩的素色布料，一般不使用印花布。賓州蘭開斯特拼布豐富飽和的色彩，象徵著莊嚴和飽滿，這些色彩微妙的散發出一股非常注重社區秩序安定與適當物質生活文化的民族內涵。部分雅美遜教徒遷至愛荷華州 (Iowa)、堪薩斯州 (Kansas)、內布拉斯加州 (Nebraska) 後，即在設計上加入明亮的色彩，如

橘、黃、白等顏色，但白色在某些地區是不允許被使用。

基本上雅美遜教徒在公共場所都罩著黑色的外衣或披肩，但黑色外衣裡的襯衫或洋裝可以穿著明亮的色彩，於晒衣日時則可發現色彩繽紛的衣裳在風中飄揚。雅美遜婦女穿著藍色、紫色和綠色等如光譜般的服飾，就像一道羞卻的彩虹。也許正是因為這種孤立又變化無常的色彩特質，令許多拼布收藏家希望擁有賓州的雅美遜拼布，以抓住這種無法言喻的美感。

色彩的使用依地區而異，例如賓州的蘭開斯特喜愛土耳其紅，但對俄亥俄州的雅美遜教徒而言，紅色是娼妓或罪惡的象徵。在賓州很少使用白色或黑色，僅能在局部地區使用，而中西部的俄亥俄州喜愛以黑色為底，黑色與白色在中西部發揮了極大的功效。一九一〇至一九六〇年期間印第安納州喜歡以白色和青色來構圖。

（三）壓縫

雅美遜拼布細緻的壓縫圖案與精巧的技術是有目共睹的，那些細膩而精準的曲線，並非全部都是從標準的樣板圖案中產生。相對於幾何圖案的剛性線條，壓縫多以花形、弧形、螺旋形的柔性

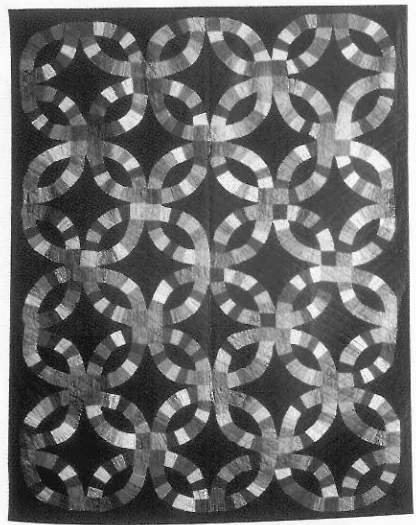

圖8 結婚戒子雙環 1930~1940 賓州 棉
213 × 169cm

線條來平衡拼布整體感覺。其中最常用的圖案有羽毛、漩渦形、水果籃、玫瑰花、鬱金香、星星、葡萄、鳥、葉蔓、繩索、心型等圖案。壓縫圖案多擷取於週遭事物的形象，各圖案也蘊含著象徵意義，如馬蹄形象徵幸福、鬱金香象徵純潔、鳥象徵自我犧牲等意義。壓縫圖案與飽和的色彩和簡潔的抽象造形，無形中彼此間產生了微妙的互補關係。

雅美遜婦女的壓縫技術非常細膩，完全是以手工來刺縫，針目纖細緊密，一英吋（約2.54公分）約刺縫二十個針目，展現了高超的技術。壓縫工作大部分是在冬季農閒時期，婦女們聚集一起合作完成，婦女們也藉此活動互相交換社區內的各種資訊，是她們生活中重要的社交活動。

（四）區域性的差異

早期的雅美遜拼布多以自家織染的毛料或利用舊的洋裝或襯衫來製作。普遍上賓州拼布多使用毛織品而中西部的拼布則以棉織品為主。在資源缺乏的早期，雖然他們多會利用剩餘布塊製作被單，但蘭開斯特的製被者在製作被單時，就像藝術家在創作時會購買所需的顏料一樣，也會為自己設計的拼布選購適合的布料，不會一直等到聚積的布塊足夠時才著手進行製作。

的創造力，展現了真正的人性面。

素色布料是縫製雅美遜拼布主要的材料。雅美遜教徒從不使用印染圖案或任何以經過設計的碎花布。因此，雅美遜拼布缺乏其他美國拼布所能表現出的當代風貌，也就是以拼布當作一種敘述歷史的元素。例如：雅美遜拼布很少以當時普遍的民俗藝術形式來表現，也就是所謂的「友誼拼布（Friendship Quilt）」或「相簿拼布（Album Quilt）」之形式，這種形式盛行於一八四〇年的移民時期。因為大部分的雅美遜移民都是在第二波及第三波移民潮中的幸運者，而長久以來他們也習慣於團體遷徙的勞頓生活。這樣的移民就比較不需要「相簿拼布」來慰藉旅途上的辛勞與對親人的思念。因此雅美遜拼布也比較不會蘊含明顯的社會情感。基本上，雅美遜教徒並沒有一套深奧拼布理論，就他們而言，縫製拼布只是一件單純又實用的工作。換句話說，僅是爲了保暖和利用剩餘資源的需求。在早期他們縫製拼布的動機主要是出自生活上的現實需求，因此它不全然是一種創作，也不全然是一種實用品。或許可解釋爲在嚴格規範的教條和與世隔絕的生活下，婦女們藉著拼布製作以彰顯自我定位和宣洩其被壓抑的情感。

雅美遜婦女對藝術的意義是非常謙遜的，認爲「單純」即是最好的。他們不喜歡所謂的「世俗性」，他們排除了美國傳統拼布精巧複雜的設計形式。因爲他們認爲過於複雜的設計就代表著製被者花了過多的時間在拼布製作上，即代表對日常工作的怠惰或輕浮。所以他們喜愛以簡約的幾何圖形來表現。面對這樣無聲的言語的拼布藝術

雅美遜拼布因地域性的差異而產生不同的風格，賓州的蘭開斯特拼布與中西部的俄亥俄州、印第安那州的拼布風格即有相當明顯的差異。蘭開斯特郡的雅美遜教徒喜歡運用深色而飽滿的色彩與幾何圖形來構圖，但很少使用中西部地區常用的黑色。構圖上他們喜愛使用自創的方形內嵌菱形的獨特風格設計。而中西部的雅美遜教徒喜愛運用美國傳統拼布的圖案，並使用繁複的補綴圖案構成；如籃狀或重複積木圖案來設計。蘭開斯特拼布最典型的形式是方形中間菱形類似勳章的單純設計，這與中西部喜歡反覆積木圖案的繁複設計大相逕庭。賓州的蘭開斯特拼布的壓縫非常精巧細膩，中西部拼布的壓縫則無法與之相比。

典型的賓州拼布邊條多爲寬幅，邊條的四邊角落爲正方形。中西部的邊條比賓州窄，這也是賓州風格與中西部風格的差異之一。另外，賓州的雅美遜拼布多無製被者簽名和完成日期，而中西部雅美遜拼布的製被者多在作品的邊緣以壓縫或刺繡縫上姓名的大寫字母和製作日期。

四、約制之美

雅美遜拼布是美國最獨特的拼布美學形式之一，其中又以一八七〇年至一九五〇年間位於賓州的蘭開斯特郡的雅美遜拼布最具特色。雖然長久以來這種形式的拼布藝術並未受到普遍的肯定與尊重，但當時卻預言了之後拼布美學的發展趨勢。我們可發現即使在嚴峻的教條規範之下，一張出色的雅美遜拼布，其構圖平衡而適當用色沉穩而節制，設計不致流於貧乏，仍顯現出其巧妙

我們可以沉默以對，也可以強說式的詮釋，冠上抽象藝術的桂冠。然從宏觀的角度審視，它是人類的視覺和意識的開發，顛覆既往的美學經驗，是最不造作的藝術形式。幾何抽象的傾向是屬於理性的、構成的、嚴肅的，而雅美遜拼布也散發出其理性的、約制的特質。

一般而言蘭開斯特拼布並沒有敘述性的意象，也沒有美國傳統拼布上常見的日常生活圖案，如動物、人物、農具、數目、火車頭等圖形。它並不會讓人產生「可愛」的聯想，卻非常具有現代藝術的風格。但這只是一種假象，因為蘭開斯特拼布具體表現了還原主義（reductionism）的訴求，也就是主張理論觀念的簡化是追求最根本原理的一種概念。這也是現代主義在「原始」文化中所探索的基本元素。然而有趣的是，蘭開斯特拼布基本上是不具現代化觀念的，實際上它是來自一個排拒現代文明的文化。

結論

由於雅美遜教徒對宗教約束的共和體意識，以及秉持著他們的生活必須完全不受社區外的英語體系文化影響的信念，仍然過著離群索居的生活，雖然這樣的堅持使得外界對他們的文化產生誤解。然而，或許也由於他們的封閉與堅持，反而使得他們獨特的文化得以保存與延續。雅美遜教徒充滿活力的生命力和富裕的精神生活，以及其拼布所展現的多樣化，絕非我們僅憑藉著表象的觀察所能理解。然透過雅美遜拼布令人驚艷的色彩，與無限延伸的幾何圖案組合，使我們得以窺視其探神秘面紗下的精神面貌。外界對雅美遜教徒的既有印象是嚴肅的與約制的，但從其拼布所呈現的色彩與多樣性卻反駁了這個論點。

近年來高昂的土地問題迫使雅美遜族群逐漸脫離傳統的農耕生活型，外來文化的侵蝕與衝擊，

使得他們的傳統文化正面臨著嚴苛的考驗。日後，如何在時代的洪流下保有其原來的面貌，將是未來不可避免的課題。

長久以來「拼布」就像「婦女」的社會地位，長久以來受到漠視，一直被定位在「手工藝」的次級層次。然而當我們深入了解後，發現其蘊涵的人文層面絕不僅於此。因為每一張拼布就像是一幅以愛和思維建構而成的畫作，是每一位製被者一針一線的嘔心瀝血之作。從遠處可盡情的欣賞拼布的全貌，近處更可感受到其細膩的手工及巧思。再從人性的深層面去思考，其實每一件作品都在描繪著當時社會環境的時空背景並款款地敘述著製被者及使用者間交織的動人故事。每一件作品在無形中喚起人們無限的回憶，例如縫製過程中製被者的心情，還有與這些拼布朝夕相處的人們的空間與時間等等。即使是極為相似的作品，也會勾起人們不同的情感與訊息。因為這些拼布是用「愛」縫製而成的，是來和大家「分享」的。實質上它蘊含了許多深層的意義，它就像編織物的身分證明文件，它記錄了縫製者與使用者的歷史軌跡。因此，我們對「拼布」需有不同的認知，應重新再給予定位。■

註釋

- 1 Amish Quilt 本文音譯為雅美遜拼布。Quilt原指被單或棉被，本文譯為拼布。
- 2 本文音譯為雅美遜教派。是十六世紀一支嚴格的改革教派，由創始人宗教改革家雅各·阿曼（Jacob Ammann）而得名，係新教徒（Protestant）的一派，教徒們不信原罪、反對戰爭、洗禮與外派人結婚等。
- 3 十六世紀宗教改革運動時一支激進派教派，信徒主張真正的基督徒不應佩帶武器、用武力或擔任政府公職。當時再洗禮教認為幼兒在沒有辨識善惡能力時受洗是毫無意義的，成年人應依自己的自由意志來決定，是否接受神的委託接受洗禮。他們因接受了二度洗禮，故被稱為再洗禮教。

Education

