

天主教輔仁大學
織品服裝學院
織品服裝學系織品服飾行銷組

日本和服腰帶歷史與設計研究
研究專題組

陳惠卿
陳香妮
馬宜嫻
范雅媛
李洛羚（織設組）

民 國 1 1 0 年 0 3 月 3 1 日

摘要

日本和服腰帶歷史與設計研究

研究學生：陳惠卿、陳香妮、馬宜嫻、范雅媛、李洛矜（織設組）

所屬學院：織品服裝學系

畢業系組：輔仁大學織品服裝學系 服飾行銷組

企劃組別：研究專題組

關鍵字：和服腰帶經典紋樣、和服歷史、紋樣的種類及使用場合、女性三階段

本文針對輔大校友捐贈予輔大織品學院館藏之日本和服腰帶及其紋樣進行深入研究，探討和服腰帶的種類與演變，並依照使用場合與各紋樣之含義統整出七大類別的紋樣。

從探索文獻資料的過程中，我們發現紋樣承載了日本各時代對於未來的期望與寄託，人們經常藉由佩戴紋樣來祈求祝福。因此我們期望能夠從各種不同紋樣中選擇較具有女性特色的紋樣作為主要元素，融合現代服飾設計，製作出兼具市場性、流行性與傳統紋樣的服飾。

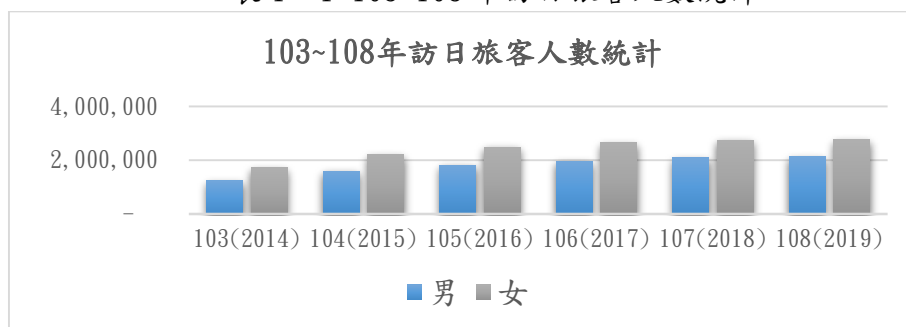
和服作為日本傳統女性服飾，紋樣也大多與女性相關，因此論文中所創作之系列作品，其設計概念主要以「女」為創作之主要思考元素。「女」這個字由三筆畫組成，象徵女性人生重大的三個階段：幼年、成年、老年。我們在各種帶有祝福含義的紋樣中，挑選出祝福該年齡段的紋樣作為各階段作品之印花，並透過Photoshop、Illustrator、CLO 3D（服裝設計樣版模擬系統）等手法，應用於服飾中。

第一章、緒論

第一節、研究背景

根據交通部觀光局觀光統計資料庫顯示，從 103 到 108 年台灣人出國去日本的女性旅客人數逐年增長且都大於男性。台灣第一個專門提供旅遊行程體驗的線上平台 kkday 顯示「到日本一定要做的十大旅遊體驗」（kkday，2019），和服體驗位於第二順位，且大多台灣女性到日本都曾在當地觀光景點穿過和服，然而多數人並不曉得自己身上所穿的和服紋樣所適合的穿著場合及代表涵義。

表 1-1 103~108 年訪日旅客人數統計

資料來源：交通部觀光局觀光統計資料庫，<https://stat.taiwan.net.tw/>

第二節、研究動機

喜愛去日本旅遊的台灣女性，大部分都會去日本當地體驗和服，在挑選和服的時候，他們對於自己選擇的款式、上面的紋樣含意，還有和服適合穿著的場合，都不太了解，而是靠自己的喜好去做搭配。

恰巧輔仁大學織品服裝學系中華服飾文化中心館藏超過兩百件日本和服腰帶供我們參考與研究，因此我們想透過文獻分析，日本腰帶的歷史演變、紋樣起源、種類與腰帶的使用方法，找出我們認為最具代表的紋樣後重新設計，融合現代風格與科技，來呈現我們的主題「女」。

第三節、研究目的

本論文藉由研究日本和服腰帶歷史、和服適用場合及紋樣代表意義等，深入了解和服及其紋樣的相關知識與背景。根據研究結果，我們將轉化運用於我們的作品設計主題「女性人生三階段」當中。透過此法，也可以將日本和服紋樣的祝福涵意及各紋樣適用的年齡段等知識傳遞給台灣人，使台灣人能更加了解和服的相關知識與文化。

第二章、文獻探討

本章將文獻探討分為和服與腰帶的歷史、紋樣起源、種類與和服腰帶的使用方法共三節，分別詳細歸納整合目前已經查詢到的資料，並將其內容在論文中以表格方式做比較(所有表格請查閱完整版表 2-1、表 2-3、表 2-18)。

第一節、日本和服與腰帶的歷史

從和服歷史開始探討腰帶的演變與進展，查詢到的參考文獻各個的年代劃分皆不同，故將文獻中記載的年代找出來做深入的比較。採用東西多方專家各不同類型的說法，我們著重於探討日本奈良時代到平成時代的和服與腰帶歷史，並將找尋到之相關書籍、期刊、網站歸納成表格，並註明重點，以作為本研究的歷史文獻參考。由於各文獻的切入角度不同，所以著重方面有所不同，故也是我們想要深入比較的重點之一。我們將根據表格中的文獻以以下三個角度分別去探討日本和服腰帶的歷史：

- 一、以日本角度文圖並茂的講述日本服裝史
- 二、以中國角度探討和服發展與演變
- 三、以西方角度探討和服的歷史與應用

第二節、紋樣的起源與種類

從許多文獻中可以發現紋樣與歷史緊密關聯及紋樣的種類繁多，隨著時代、社會風氣及外來文化影響，紋樣的種類也日漸增加，由於各文獻都以不同的方法分類紋樣，此節將會在完整文獻中提及不同書籍的分類方法。(請查閱 表 2-4 至表 2-17 紋樣分類)，並將我們常見的紋樣分類為以下幾類：

- 一、自然紋樣：隆起紋、貝殼紋、竹管紋、流水紋、波狀紋、扇紋、旋渦紋等
- 二、文學紋樣：《源氏物語》、《伊勢物語》等
- 三、和服家紋：繩紋、水波紋、菊紋、桐紋等

第三節、和服腰帶的使用方法

日本和服在不同場合、不同季節、不同身分地位皆有特定著裝規範。隨著歷史時期的演變，原本在某時期為特定場合的服裝可能在下各時期就會發生改變。我們將根據閱讀的文獻以以下三大類別去探討和服腰帶的使用方法：

- 一、和服等級及穿著場合：色無地、「付下げ」、訪問著、振袖、色留袖、黒留袖等
- 二、和服腰帶的種類：兵兒帶、半幅帶、袋名古屋帶、名古屋帶、袋帶、角帶等
- 三、和服腰帶綁法：太鼓結、蝴蝶結、橫一文字結、吉彌結、文庫結等

第三章、研究方法

第一節、研究流程

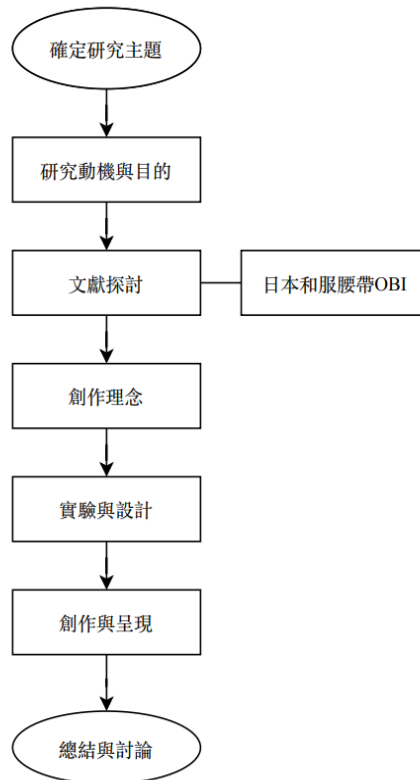

圖 3-1 研究流程圖

第二節、研究方法

本創作研究的研究方法包括文獻整合分析與創作試驗兩部分。在文獻整合與分析的部分，探討日本和服腰帶歷史、紋樣含意與使用場合為三大主題。其中，本論文在研究參考樣本是根據輔仁大學織品服裝學系中華服飾文化中心館藏日本和服腰帶藏品加以進行分析探討。在創作試驗的部分則是應用文獻分析所歸納出的和服紋樣進行轉化，後分別做紋樣選擇、材質試驗與衣型試驗三部分，最後發展出系列服裝作品。

第三節、研究架構與實驗設計

下圖為研究架構圖：

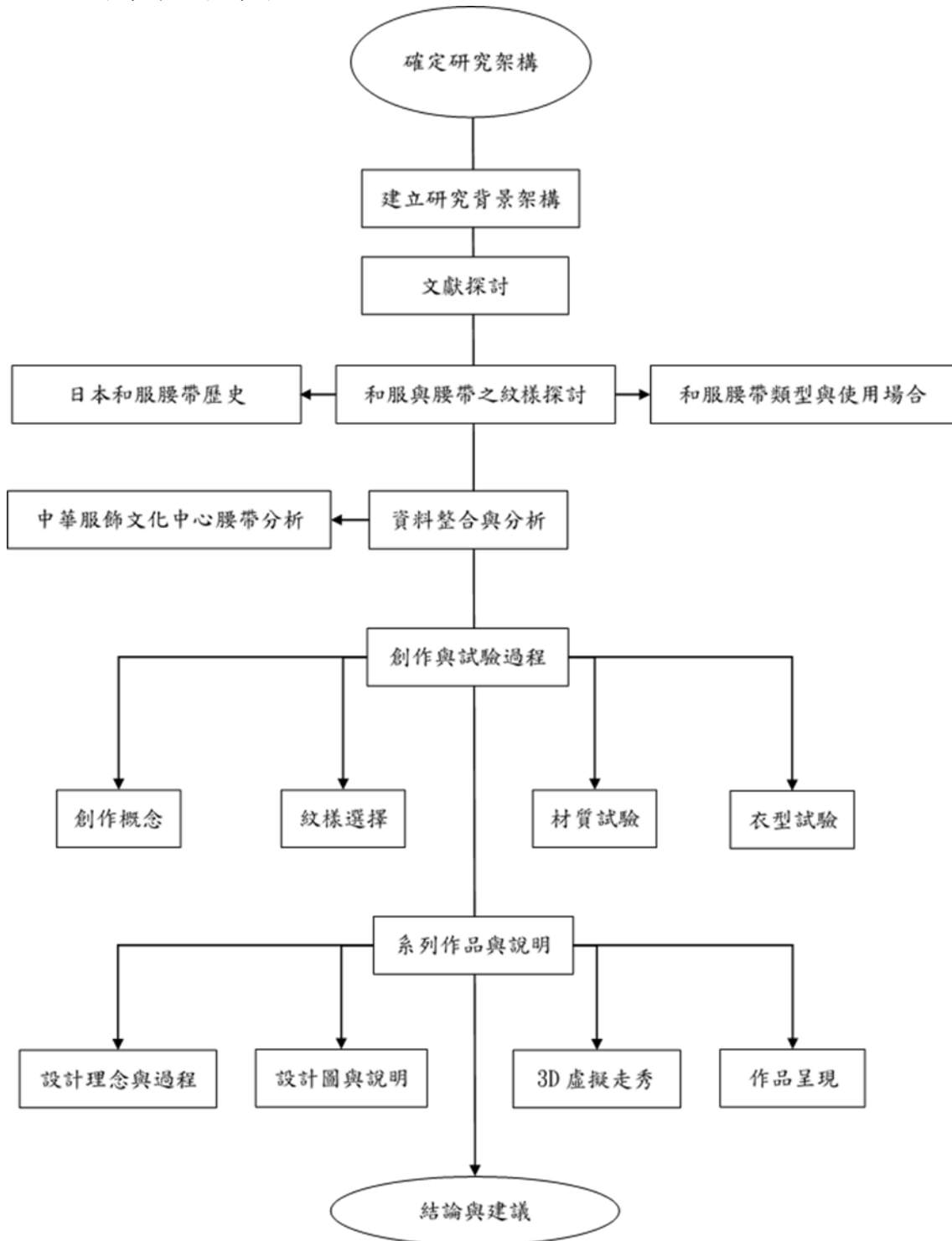

圖 3-2 研究架構圖

第四節、研究範圍與限制

現代的和服腰帶創新已呈現百花齊放姿態，有鑑於此，本研究從和服腰帶歷史及紋樣層面切入和服腰帶的工藝情況，並做範圍與限制，如下三點：

一、和服腰帶織造種類眾多，故本研究著重在西陣織、博多織以及桐生織的腰帶作為主要研究對象。

二、由於文獻參考資料大多原文為日文與英文，因此各個翻譯會有些微差異，難以翻譯的詞彙，以直接打上日文原文詞彙代替。

三、主要研究是從日本繩紋時代到平成時代的和服與腰帶歷史。

第六章、結論與建議

本文經由研究輔仁大學織品服裝學系中華服飾文化中心館藏之約兩百八十件和服腰帶，探討和服及和服腰帶與歷史的關聯，並透過分析不同腰帶的種類、尺寸及對應的使用場合，瞭解各個腰帶紋樣的含義，增進我們對日本和服腰帶的認知，也帶給了後續的作品許多啟發。

第一節、日本和服與腰帶之探討

一、引言

日本和服與腰帶歷史悠久，各時期的和服與腰帶的搭配會隨著時代而有相對應的變化，最終演變成當時期具代表性的款式，儘管現代和服已經不是當作日常穿著，但日本人還是會在重大場合或是特定時節穿著它，可見和服對於他們來說，是有很大重要地位的，與生活密不可分。

二、和服與腰帶的演變與發展

在日本以前的武士時期或戰亂時期，和服注重的是功能性，外觀設計就會簡單樸素，相對地，在日本非戰亂時期，和服的外觀設計則會走向華麗感，和服上也會有紋樣做裝飾。腰帶由細細一條腰帶轉為寬腰帶，也從一開始不顯眼漸漸與和服一樣的顯眼。經過時光的流逝，和服被傳承至現今，成為最具代表的傳統服裝。以下整理出平安時代至今的和服與腰帶之間的緊密關係，也提到腰帶種類與打結的歷史演變。

表6-1 和服與腰帶歷史演變對照表

時代	和服演變	腰帶演變
平安時代	-和服的雛形「小袖」。 -「小袖」是貴族、王室的內衣。	-腰帶的雛形「袴」。 -腰帶覆蓋在和服內，不顯眼。
室町時代至安土桃山時代	-和服設計簡單樸素，注重功能性。 -「小袖」漸漸被當成日常穿著。	-腰帶綁在和服外，打結在和服的正面或側面，腰帶變得略寬些，但依舊不顯眼。
江戶時代	-開始有「振袖」，袖子有很長的袖兜。 -早期至中期，和服有醒目的圖案設計，更加華麗有裝飾性。 -晚期，和服設計清新典雅簡約，而內衣則裝飾得較華麗。	-腰帶綁在和服外，打結在和服的背面，而腰帶變更寬，與和服一樣顯眼。 -出現「丸帶」，用在正裝上。 -出現「太鼓結」，「太鼓柄」的腰帶也隨之流行。
明治時代	-和服可依身高去調整和服長度，設計色彩多元豐富，融入西方元素與新進的化學染料。	-腰帶加入西方的緹花技術與紋樣。
大正時代	-「大正浪漫」風格的和服。	-出現「名古屋帶」，華麗的腰帶。

昭和時代	-「洋服」取代和服成為流行，和服產業逐漸沒落，變得很少見，但和服仍然是傳統活動、慶典和一般休閒服裝中的流行裝束。	-出現「袋帶」，取代「丸帶」。 -出現「六通柄」腰帶，取代「全通柄」腰帶。 -出現「袋名古屋帶」，更易於打結、更方便。
平成時代至今	-和服成為部分重要活動或場合的流行服飾，更逐漸成為時尚潮流的一部分。	-腰帶種類越來越豐富多元。

三、和服與腰帶種類介紹

(一)、和服種類

和服以不同女性年齡階段來分，有單身、未婚、成年、已婚，而在不同場合也穿著不同和服，皆各有特色。以下為不同等級的和服，精簡整理出來。

表6-2 和服種類

和服名稱	說明
振袖	未婚女性與已婚婦女穿著，和服紋樣色彩斑斕
留袖	女性成年結婚後穿著，和服較單調，紋樣少
訪問著	和服紋樣分布多且色彩華麗豐富
「付け下げ」	可搭配黑色或灰色腰帶在哀悼時穿著，和服只染一種顏色，紋樣少
無色地	單身與已婚女性穿著，此和服與訪問着相比，紋樣較簡單，不華麗

(二)腰帶種類

和服腰帶的種類有男女之分，隨著歷史發展，在不同場合，配戴的腰帶也不同，每個腰帶的長寬、編織手法與打結方式皆不同。以下為常見的腰帶種類，將整理歸納出來。

表6-3 腰帶種類

腰帶名稱	說明
丸帶	-始於江戶時代，是最華麗的腰帶 -長約400~436公分，寬約66~70公分 -多用金、銀等編織，圖案的分佈為「全通柄」
袋帶	-取代「丸帶」，是現代的正式禮服，也是最名貴的腰帶 -長約420公分，寬約31公分 -表面用金銀絲線或彩色絲線編織，單一色系圖案少，大多為「六通柄」，高級的袋帶用「全通柄」，若刺繡、特殊加工則用「太鼓柄」
名古屋帶	-僅次於「袋帶」的第二大名貴腰帶 -長約470~473公分，寬約34公分 -大多打成「太鼓結」，為「太鼓柄」
袋名古屋帶	-結合了「名古屋帶」與「袋帶」的優點，方便的腰帶 -長約470公分，寬約30公分 -大多打成「太鼓結」，為「太鼓柄」

(三)和服與腰帶之使用場合

把和服種類與腰帶種類做結合，將各個適合穿著配戴的場合整理出來，如下表。

表6-4 和服與腰帶之使用場合

場合	和服	腰帶
正式場合	振袖、留袖、喪服	丸帶、袋帶、名古屋帶
半正式場合	訪問著、「付け下げ」、色無地	袋帶、名古屋帶
一般休閒場合	訪問著、「付け下げ」、色無地	名古屋帶、袋名古屋帶

四、紋樣分類

紋樣與歷史有緊密的關聯，自古以來紋樣的種類繁多，不同的時代背景會孕育出不同的紋樣，很多書籍、期刊也可將紋樣以各種方式分類，像是紋樣歷史發展、家紋、有職紋樣、古典、四季、動植物、幾何、器物、自然風景、節慶、祝福等等。隨著歷史時代演變、日本本土的社會風氣及西方與中國文化傳入日本的影響，紋樣的種類也日漸增加。以下表格以歷史年代做大分類，再細分紋樣區別。

表6-5 紋樣分類

時代	紋樣演變(出現的紋樣)
繩紋時代	-自然紋樣:日本最早出現的紋樣 -家紋紋樣的雛形:僅限貴族階層使用
飛鳥時代	-佛教紋樣:中國佛教藝術傳入日本
奈良時代	-正倉院紋 -有職紋樣:僅限貴族階層使用
平安時代	-日本融合了中國的紋樣，轉化為日本獨有紋樣。
室町時代	-植物、文字、數字、自然景觀紋樣: 禪宗文化傳入日本影響家紋變化
安土桃山時代	-器物與動物紋樣:西方繪畫藝術傳入日本
明治時代	-家紋逐漸可被一般百姓使用

針對輔仁大學織品服裝學系中華服飾文化中心館藏的日本和服腰帶裡各種類紋樣，我們將上一個表格再獨立歸類出七組紋樣：植物紋樣、動物與昆蟲紋樣、自然紋樣、民生器物紋樣、幾何紋樣、正倉院紋樣與其他紋樣，如下表。

表6-6 紋樣歸類

紋樣種類	紋樣名稱
植物紋樣	梅花紋、蘭花紋、竹子紋、菊花紋、牡丹紋、桐紋、紅葉紋、桔梗紋、椿紋、杜若紋、菖蒲紋、桃樹紋、根引松紋、柳紋、松紋
動物與昆蟲紋樣	鳳凰紋、孔雀紋、鶴紋、蝴蝶紋

自然紋樣	渦卷紋、流水紋、青海波紋、波濤紋、雲紋
民生物器紋樣	扇子紋、藥玉紋、傘紋、熨斗目紋、蛇籠紋
幾何紋樣	七寶紋、立湧紋、龜甲紋、毘沙門龜甲紋、籠目紋、松皮菱紋、紗綾形紋、雪輪紋
正倉院紋樣	正倉院紋、寶相華唐草紋、蜀江紋、樹下雙鳳紋
其他紋樣	唐子紋、壽字盡紋

第二節 創作與試驗過程

對「輔仁大學織品服裝學系—中華服飾文化中心」館藏的兩百八十條日本和服腰帶上的紋樣進行詳細的分析與研究後，我們了解到其紋樣背後的涵義，也了解到不是任何紋樣都適用於每個人，尤其是針對不同年齡層的人，適用的紋樣會有所差異。

在日本每位女性在她的成長過程中會收到很多來自親人們的祝福，而將此祝福具象化，最常見的方式便是贈送和服。在一位女孩年幼時，父母如果希望女兒成長茁壯，可以送女兒象徵「堅毅」的竹子紋樣的和服腰帶；待她成年，出落成一名亭亭玉立的姑娘時，父母可以送上蝴蝶紋樣的和服腰帶，象徵「心愛的女孩，蛻變成一名出色的女人」；等她邁入了晚年，兒女們或許會送上象徵「長壽」的龜甲紋樣，祈求她延年益壽。

對於每一位日本女人來說，和服腰帶不只是工藝品，更是親人們給予自己滿滿的祝福，她們也會將父母贈與她們的和服，再傳給她們的下一代。在我們研究和服腰帶時，我們深深地被這樣薪火相傳的精神所打動，和服腰帶對於每一位的日本女性來說，是一種「親情的聯繫」，我們希望能將這樣的精神以及我們所得到的感動，分享給所有的台灣女性。

我們決定也透過「服飾」來作為分享的媒介，設計出三套能代表女性一生的三個成長階段「幼年—成年—老年」的系列服飾。考慮到現代的台灣女性注重方便性與舒適性，我們決定以最少的剪裁來達到這兩個效果，並將古今元素相互融合，創作出一系列符合當今台灣女性的穿著風格，同時又不失傳統元素的系列服飾作品。

一、幼年的設計與試驗過程

(一)、創作概念

試想父母對年幼的女兒的期許與祝福，創作出該套服裝。此階段我們認為為人父母對女兒最大的期許就是「健康平安的長大」，故在挑選紋樣時，皆是以此概念作核心。

(二)、紋樣選擇

位於服裝背後的圖案設計是以一把張開的扇子作為主軸設計，由握柄慢慢向扇面展開的形狀，意味著「未來有無限希望」的涵義，而扇面上除了象徵「堅毅」的竹子紋樣外，更有著象徵「永恆的幸福」的流水紋樣，以及「除厄開運」

象徵的桔梗紋及菖蒲紋。

(三)、材質試驗

此套服裝為春夏穿著，故使用退漿之純棉布，透氣親膚的材質達到舒適的效果。在創作技法中，因考慮到幼兒皮膚較為敏感，因此選擇染劑為天然的藍染工法去製作。

(四)、衣型試驗

我們希望在這套上保留一點和服的服裝輪廓，但又能融合一些現代感，故在服裝的剪裁上做了一些巧思：服裝整體為一片橢圓形的布料，在正中心取一個洞，將頭套入洞中後，於腰的兩側各開一個洞穿入腰帶。此種版型有別於傳統和服一層層緊繃的包覆感，保留和服輪廓的同時，更增加了衣服和身體之間的空間，便於活動，而張開雙臂時，能明顯看到此套衣服在人體上呈現半圓形，增添了一些幾何感的趣味性。

二、成年的設計與試驗過程

(一)、創作概念

成年的女兒在未來的人生階段會面臨到更多的人生挑戰，也要背負起更多的責任。此套服裝，我們試想父母看著成年的女兒的心情，一方面對女兒健康美麗的長大感到欣慰，同時又擔憂著即將步入社會的女兒在脫離父母的保護傘下能不能良好的適應這個社會的複雜心情。此套衣服融合著父母對女兒的滿滿關懷與寄望。

(二)、紋樣選擇

以蝴蝶及牡丹紋樣「讚美女孩成長後的美麗姿態」，並祈求她能「幸福美滿」。以紅葉作為女兒的戀愛護身符，期望她能找到一個好的歸宿；七寶紋象徵「家庭圓滿」、「多子多孫」、「和氣致祥」；而束熨斗紋則是既有氣勢，又充滿喜氣的吉祥之物。

(三)、材質試驗

這套服裝設定為秋裝，圖案本身的顏色帶有秋天氣息，我們選定白色作為背景色，希望在整體造型上增加一種輕盈感，想像秋風吹拂時，袖子輕盈飄動，襯托女人的仙氣。材質選定垂墜感佳，帶有些許飄逸感，且富有彈性的四面立體彈布料，並用數位印花方式呈現。

(四)、衣型試驗

接續幼年那套的幾何感衣型，此套服裝若不繫上腰帶，張開雙臂時在人體上呈現長方形，繫上腰帶後則是完美貼合身型且具有女人味的氣質淑女感上衣。

三、老年的設計與試驗過程

(一)、創作概念

當女人邁入了晚年，家中的晚輩送上了對她的祝福，期望她能身體健康、長壽、生活祥和且圓滿。

(二)、紋樣選擇

龜甲紋及鶴紋皆有「長壽」的意涵，其中龜甲紋也有象徵「夫妻圓滿」、「戀愛有成」之意，而鶴紋也有著「開運招福」及「對和平的祈求」之涵義。同時我們也挑選了具有「心想事成」及「對永恆不滅的嚮往」之意的雲紋。

(三)、材質試驗

此套服飾設定為冬裝，故使用具保暖效果的保暖布做設計。刺繡圖案則是使用牛仔布，創造出質感上的差異性。

(四)、衣型試驗

為了營造端莊大器感，特意將衣型的下擺設計成圓弧狀，並且設計成短版的披風，比長版披風更加貼合身型，也讓布料更加平整，呈現出莊重的感覺。

第三節、系列作品呈現與說明

一、設計理念與過程

當小組成員們在討論我們的設計時，我們一人提出了一個作品需融合的核心理念之關鍵詞，分別為「工藝」、「和服」、「傳統」、「紋樣」及「文化」。我們期望能創作出涵蓋日本文化底蘊及保留傳統日本工藝元素，並且能傳遞「親人間的聯繫」這個概念的設計作品。因此我們想出了以「女」作為主題，並以「千縷傳承，給妳滿滿的祝福」為標語的系列服裝作品。標語中，「千縷」取用「千里」的諧音，象徵著以一條和服腰帶維繫著親人彼此之間的羈絆，而這種羈絆，會一直延續。

二、設計圖與說明

我們使用CLO3D軟體直接進行我們的設計，模擬服裝實際穿在人體身上的效果，檢查哪種縫製方法和裁剪位置能保留服裝和身體之間的活動空間，以確保能達到舒適性的效果。

三、3D虛擬走秀

除了用CLO3D軟體進行設計，我們也讓該軟體中的虛擬模特進行T台走秀，確保穿在人體身上時，是便於活動的，同時也用來作為服裝的展示方法之一。

四、作品呈現

(一)、三套服裝展現

展示三套服裝作品，讓觀者能實際看到布料質感、工藝技法、感受衣服的厚薄度、及實際穿於人體之效果等。

(二)、CLO3D設計圖

讓觀者能參與作品由虛到實的過程演進，可跟實際作品做出對比，感受虛擬與現實的異同之處。

（三）、虛擬走秀

讓觀者能夠了解服裝穿在身上大致的樣貌及服裝在靜態及動態時不一樣的效果呈現。

（四）、CIS構想

為了未來有機會更近一步的推廣我們的理念與作品，我們也為了我們的系列服飾設計了logo、包裝、周邊商品（包括信紙、貼紙等），以及名片。

第四節、建議與未來發展

由於文獻參考資料大多原文為日文，難以翻譯成中文，因此需要大量的中文敘述或原用日文。再者，本研究資料在台灣不易取得，部分紋樣資料無法進行多樣比較，而在和服與和服腰帶探討之中發現，越是近代和服與和服腰帶使用方式與設計不再受限，因此在中華服飾文化中心的和服腰帶都以文獻資料參考推測。此外，在撰寫本論文的過程中，我們陸續發現更多紋樣、種類，但因研究範圍限制，故此，本文試著列舉出數項後續發展研究提議：

一、本研究資料主要來源在台灣，雖參照大量日本文獻，但難以細分中華服飾文化中心的和服腰帶種類，因此建議日後研究可到日本當地進行考察和尋求和服專家意見。

二、本研究主題範圍過於廣泛，因此各部分的日本和服與腰帶之探討可以專精在更為細節的主題深入探討，作為之後的研究主題。

三、由於本文研究與創作相互呼應，文獻佐證和創作上需要詳細規劃，並在進行前先評估個人外文能力與創作能力。

四、根據本研究眾多的和服腰帶種類，希望未來能夠繼續研究與應用以發展更為廣闊的可能性。

此論文期望能將日本和服與和服腰帶的種類及其中代表的祝福涵意傳遞給台灣人，使大家能更加了解和服的相關知識與文化，以嶄新的角度看待日本的生活與習俗。同時也希望和服紋樣不只有在穿和服的時候才能實現它的意義，因此我們將其融入創作，期望將紋樣代表的祝福藉由貼近日常生活的作品傳遞出去。