

出版 Publication

《髹飾錄》與東亞漆藝 ——傳統髹飾工藝體系研究

683頁·大16開·全彩精裝

長北著·北京人民美術出版總社出版

總的說來，此書的著述與出版、流布，將把漆藝研究推向一個更高的層次。它是近年來十分難得的一部高水準工藝學專著。

——華覺明〈傳統工藝研究的範本與標杆〉

對我國大漆髹飾工藝做一番正本清源的梳理和挽救工作，已經迫在眉睫，刻不容緩，而對古代唯一傳世的漆藝寶典——《髹飾錄》進行梳理和研究，則是大漆髹飾工藝研究的基石。……《〈髹飾錄〉與東亞漆藝》是一個龐大、系統的文化工程。

——喬十光〈用生命寫出的鴻篇巨著〉

《〈髹飾錄〉與東亞漆藝——傳統髹飾工藝體系研究》2014年6月由北京人民美術出版總社出版。書大16開精裝本，四十餘萬字，一千零六幅彩圖，以國際化的高度與視野，「考古資料、傳世實物、工場流程、今人新創、吾國舊籍、異族故書」多重證據，詳細梳理了以中國八千年髹飾工藝體系為主幹的東亞髹飾工藝發生、發展與衍變的脈絡，不啻是一部活態的東亞漆藝發展史。

總論統觀東亞髹飾工藝的衍生發展，開篇詳細記錄《髹飾錄》未

記的中國古代髹飾工藝，一卷逐條解說《髹飾錄》記錄的漆器髹飾工藝，二卷補充記錄《髹飾錄》未記的割漆、選漆、制漆、熬油工藝，三卷記錄《髹飾錄》問世以後東亞各國漆器髹飾工藝新創，四卷介紹日本蒔繪工藝體系，五卷則是對《髹飾錄》文本的過細研究，「餘聲」記錄工業社會漆器髹飾工藝的質變。全書以彩圖與線圖解說各時代、各國、各種不同的漆器髹飾工藝及其材料、工具、設備、器用與流程，介紹全世界收藏的東亞漆器經典作品。書末合頁「東亞髹飾工藝成長精進演變之目錄樹」尤為重要，「東亞髹飾工藝名詞術語比較與索引」則方便讀者檢索，以利後世完整傳承東亞千文萬華、臻於極境的漆器髹飾工藝。

此書是著者走訪全國和東亞髹漆工場與漆藝家，叩開中、美、日、韓等多國、多地博物館庫房與藏家宅門，往二十餘國進行田野調查、大量目擊實物與鑽研文獻、五十餘年鑽研古今髹飾工藝的成果結晶。中

國傳統工藝研究會前會長、中國科學院自然科學史研究所研究員華覺明以「傳統工藝研究的範本與標竿」為題作序，中國工藝美術學會漆藝專業委員會會長、北京清華大學美術學院教授喬十光以「用生

《〈髹飾錄〉與東亞漆藝》內頁

命寫出的鴻篇巨著」為題作序，高度評價此書。

2014年6月6日，南京東南大學藝術學院等四家單位聯合召開「國家圖書專案、長北著《〈髹飾錄〉與東亞漆藝——傳統髹飾工藝體系研究》首發暨長北治學特色研討會」，來自全國各地的文化界領導、藝術家與

藝術理論家、漆藝家與漆藝理論家一致認為，此書體系完整，視野開闊，有很高的審美價值、資料價值和工藝復原價值，可供海內外所有文化人群購藏欣賞，供東亞漆器企業、琴作、佛作、家具作、大木作、漆藝家、漆畫家、漆藝研究者與漆藝學子、文化學者、文物鑑定學者和文物商店、拍賣公司等各從資料、工藝、審美、記事、立論中獲取專業借鑑，兼具藝術學研究與工藝研究、民藝研究互補的特色、兼具實地調查與原始文獻兩頭的治學特色、堅韌不拔的治學精神與詩意生活的情趣、知識分子對社會對民生的強烈使命感，正是對當代浮躁學風的反叛。

本書著者長北，本名張燕，1944年生，揚州人，東南大學藝術學院教授，中國傳統工藝研究會副會長，中國工藝美術學會漆藝專業委員會常務理事，中國民間工藝美術委員會學術委員，中國美術家協會會員。1979年開始發表研究論文。三十五年來，出版著作有：專著《中國藝術史綱》（2006～2009年中

國教育部全國高校人文社科優秀研究成果二等獎）、《中國古代藝術論著研究》、《傳統藝術與文化傳統》；《中國手工藝·漆藝》（2011年中國文聯第十屆民間文藝山花獎學術著作獎）、《揚州漆器史》（1997年江蘇省政府第五屆哲學社科優秀成果三等獎）、《〈髹飾錄〉圖說》（2008年南京市政府第六屆文藝獎銀獎）；《南京民國建築藝術》（2001年市政府六屆哲學社科優秀成果一等獎）、《揚州建築雕飾藝術》等；合著有：《中國民間美術大辭典》、《中國傳統工藝全集·漆藝卷》（中科院國家重點科研項目）、《中國現代美術全集·漆器卷》（中宣部國家重點科研專案）、《中國名硯鑒賞》、《南京傳統手工藝術》等；發表論文、評論、散文如《揚州漢墓漆器研究》（1994年江蘇省哲學社科優秀成果三等獎）、《〈長物志〉的審美思想及其成因》（2000年江蘇省高校人文社科優秀成果三等獎）等三百餘篇。

102年多角化社區工藝扶植計畫成果專輯

Our Aura

138頁・21×29.5cm・300元・全彩平裝
國立臺灣工藝研究發展中心出版

社區是人們聯繫情感的地方，一群人生活在同一個地點，享用相同的天然資源與文化，在街頭巷尾分享生活點滴，社區因而也是工藝發展的基礎。本書在介紹2013年「多角化社區工藝扶植計畫」之計畫成果，並記錄社區發展的概況，以及人與人如何透過工藝的連繫情感。工藝不是單純的手工勞動，而是透過手來創造情感聯繫的器物，這才是工藝之美的主要根源，充滿了土地的情感與味道。

台灣樂陶陶

Potty about Taiwanese Pottery

32頁・21×29.5cm・250元・全彩平裝
國立臺灣工藝研究發展中心出版

《台灣樂陶陶》是工藝中心與國立臺中科技大學合作的第三本工藝繪本。故事描述在一次偶然的機會下，小安聽到外公講述祖先從陶壺誕生的神話傳說故事，引起了他對陶瓷的好奇心。爸爸打鐵趁熱，適性帶領小安來一趟暑期臺灣陶藝之旅，從臺灣南部、中部到北部，沿途發現傳統廟宇裝飾、博物館藝術作品、日常生活用品，甚至是高科技產物，皆普遍利用了陶瓷製品。在這趟知性之旅中，小安也親自體驗，製作一個陶杯，還用自己做的杯子，喝一口臺灣好茶，為暑假畫下美好的句點。

稻草禮物

Straw Gift

48頁・21×29.5cm・250元・全彩平裝
國立臺灣工藝研究發展中心出版

故事是這樣開始的：阿慶生日將近，阿公允諾送給他一份上好的禮物。在期待中，展開了一場現實和虛幻間難忘的生日冒險旅程……本書以3D立體偶作的方式，帶出稻草工藝文化的質感、量感和真實感，藉由奇幻的故事安排，讓農村景象、稻草生態和故事本書更具生活性和趣味性。故事藉由小男孩的學以致用，描述稻草工藝技法如何傳承，並透過麻雀來指出稻草從種植到收割的過程會遇到的困擾，顯現出培育的辛苦。故事末尾則安排讓稻草風車飛不起來，小男孩回到現實生活中，但仍保有美好的回憶。

時尚是門好生意

Fashion Taiwan

264頁・15×21cm・300元・全彩平裝
孫正華、林靜宜著・天下文化出版

什麼才時尚？精品的定義又是什麼？本書透過品牌創辦與文化塑造的故事，展演十二個「好生意」的文創創業模式：強調個性的王大仁、勇於嘗試不同的吳季剛、華麗而細膩的賈雯蘭、享譽國際的夏姿負責人王陳彩霞、以時尚做為生活的昇華的溫慶珠、設計追求超越季節與時間的陳季敏、堅持自我方向的竇騰璜×張李玉菁、講究品牌扎根的陳賢民、思考文化與產業價值的吳惠娜、重視不同世代渴望的馮聖欽、讓想像化為實際的五月天阿信×不二良、認真邁出每一步的Chole Chen。每位設計師的個性與思維，構成了臺灣的時尚圖像。

文化創意產業企劃實務

288頁・17×23cm・380元・全彩平裝
施百俊著・五南出版

企劃（Planning）是當今文化創意產業各項活動的核心。包括電影、電視、戲劇、活動、會展、標案、競賽等，無一不需要企劃，實務需求殷切。本書特別針對影視、出版、數位內容、策展、文創產品與活動等與文化創意產業有關的領域，從構思、寫作、工具、資源、提案逐一介紹，並提供各產業的企劃範例，以供讀者隨時套用來提案、參與競賽；另亦有資深企劃人現身說法，做為學子職涯規劃的參考。

印花樂

192頁・14.8×21cm・320元・全彩平裝
自由之丘出版

大稻埕的年輕創意品牌「印花樂」，由三個年輕女生組成，擅長以臺灣的土地故事與生活記憶為創作來源，設計布料上的圖案，並發展出各種充滿臺灣味道的特色花布商品。在這第一本創作梳理中，她們除了分享自己的設計思路和靈感來源，也告訴大家，印花布其實是一種簡單、充滿樂趣、而且可以輕鬆在家裡實現的創作方式。書中介紹三種不同風格的印花技法，以及不需縫紉機或針線的歡樂花布使用法，展現自在而有特色的花布生活風格。

和物百貨舖

160頁・14.7×21cm・280元・全彩平裝
鈴木正晴著・思謐嘉譯・山岳出版

「日本製造」不只是品質保證，更飽含了技巧嫺熟的工匠與物品製造者的意念想法與堅持。本書挑選來自日本各地日常生活中所使用的美好物品，述說其由來與故事、實用價值及其蘊含之美。以最高級紙張製成的「大學筆記」、出自奈良筆老店舖的「毛筆簽字筆」、將夏季裝點得格外涼爽的「江戶風鈴」、紐約現代美術館銷售第一的「松井織品製的圍巾」、海外登山隊帳篷製造商所生產的「帆布背包」……依照對象與季節，書中透過花見饗宴、果實累累的秋日、招福吉祥物、送給父母與孩子的禮物、祝賀結婚的禮物等，讓讀者感受四季之美，並體會日本文化的溫柔感性。

LOUIS VUITTON 路易威登都會包

Louis Vuitton City Bags: A Natural History
400頁・22.9×29.2cm・3600元・全彩精裝
Jean-Claude Kaufmann著・積木出版

本書依照時間順序編寫路易威登都會包的演化。從由四款「始祖」——Steamer Bag、Vanity Case、Alzer 手提行李箱及Keepall 包所衍生出的早期包款，到最大膽的當代設計款式。除了每個系列的產品族譜之外，也檢視在過去二十年間，由路易威登帶起的藝術家合作款，如何加速推動包包形態上的變革，並收錄大量珍藏在路易威登檔案庫中的歷史圖片和精美插畫，還有時裝秀、形象廣告的大幅攝影作品，另特別公開多款經典包版型、路易威登袋包的獨家製作過程。透過路易威登都會包的發展，讀者不僅能更加了解此一百年品牌，更能了解為何袋包會成為文明社會中地位和品味的代名詞。