

安靜的力量：輪島漆工藝

The Power of Quiet: Wajima Lacquerware

文・圖／王佩琴 Wang Pei-ching（南開科技大學文化創意與設計系副教授）

輪

島是懸浮於日本海的一座蕞爾小島，也是被列為日本國家重要無形文化財的輪島塗的原鄉。在這裡，漆俯拾即是，漆器的製作定義著職人的生涯，漆文化從土中發芽，進入學校、美術館與民家。它在當地的發展告訴了我們，傳統唯有藉由縱向的發展與橫向的連結，才能從日常生活提煉出文化深度。

Wajima is a small island floating in the Sea of Japan, and the hometown of Wajima-nuri, a kind of lacquerware listed as one of the 'Nationally-designated Important intangible cultural property' by the Japanese government. Here, lacquer is everywhere, lacquerware defines the career of many *shokunin*, and the culture of lacquer takes root in its soil, enters schools, museums, and families. It manifests that only the tradition coalescing historical evolution with multifaceted cooperation extracts cultural depth from the daily life.

這裡住著一群人
他們的時間觀念是
一層又一層
一次又一次
百道工序
隱形的疊起職人的心意、手感與
訓練

磨塗髹飾
寂默地傳遞
繁複中唯有放下自己
才能安靜的成就輪島漆塗的譜系

漆，一種文化表現的載體

這是一個神奇的島嶼，僅有三萬多人，但是街上無論是五金行或是雜貨間，都可以買到漆的材料。對臺灣漆人而言，處處皆可俯拾漆，真的是讓人欣喜若

狂。然而，這還只是表面的樣子。在專業導覽員的帶領下，三天的時間，筆者綜覽輪島漆工藝產業的發展，更詫異於這個遠離塵囂的小島，裝載了滿滿的日本漆文化內涵。

2014年的冬天，偶爾飄著微雪，但是不知為何，這個冬天比任何一個時刻都因為令人感動而

總持寺精進餐與輪島塗餐具

總持寺大殿

註釋

- 1 參考藤澤保子，《うるしの文化》，東京：小峰書店，2005。
- 2 《蒔繪—漆黒と黄金の日本美》，京都國立博物館，1997。

溫暖。對於在臺灣已經事漆幾年的幾位同道，儘管坐著的是從名古屋出發的漫漫夜行車，透早的冷冽再從金澤轉入輪島，但是一進入這裡，就不難理解為何許多日本漆藝人間國寶會愛上這座城市，願意成為這裡的榮譽市民。咖啡店裡的杯具、民宿飯店或者是禪院精進餐餐具，朝市裡林林總總的贈禮，都是漆。

在這個充滿漆的語彙天地裡，驕傲地化作漆魂，久久不能自己。

遠古的日本傳說中，漆器住著精靈；佛教傳入日本後，日本人更認為佛

就住在漆器裡。日本的漆器主要運用於建築（金閣寺）、佛像雕刻、武士用具（甲冑、刀鞘）、家具（鏡臺）、飲食具（碗或弁當盒）、文具（硯箱）、休憩用具（如香道具、棋盤）、身上的裝飾用品（印籠、髮櫛）、茶道具（茶棗）¹。從最根本的宗教信仰到禮儀節度，乃至生活用品，都與漆息息相關。不僅如此，19世紀日本漆器還帶來大筆的外匯，除了外銷中國之外，透過宗教傳遞也為西方製作了「南蠻漆器」²。面對21世紀新材料及新工具的興起，漆的發展也有很大的改變，但是因為仍能與文化生活緊密關連，漆這種慢工細活的傳統工藝仍然受到重視。

輪島市位於能登半島的北部，據說重藏神社的紅漆門起源甚早，在大名時代，藩主與寺院間有微妙的關係，總持寺祖院可以說是輪島表現漆與日本佛教之關聯的重要文化場域。這座寺院的正式名稱是「大本山總持寺祖院」，一直是日本曹洞宗的基本道場。院落腹地廣大，園景幽靜，木造建築樸質，讓人

光亮如鏡的輪島塗

「心儻儻而無羈」。

然而這樣莊嚴靜謐的佛寺，大殿卻相當富麗、金碧輝煌、光耀熠熠，神殿上使用的全是漆器。在低調簡樸中如此禮讚神佛，突顯聖俗之別，儀度節止。漆作的美好約束了人的狂妄，須緩緩地微觀慎用。漆的文化道盡了生活規約的一切。

漆作不藏私：輪島漆產業的橫向連結

對所有髹漆人而言，當市場逐漸變小，必須是以個體的方式存在的時候，材料就變成是一件相當麻煩的事。漆的材料或工具林林總總，因為東西都是天然的，所以很難有一套東西可以全面適用於所有髹漆人。交流的平臺取決於人的信賴程度。輪島漆作的幸福是沒有人藏私，因為這是不必要的，當所有的特殊都取決於人的因素，物料自然也就單純了。

薄透的木胎

漆在成為工藝之前，也是產業經濟體的一環，要有專業的漆作，就必須有專業提供材料者，「工欲善其事，必先利其器」是一句簡單道理，但知易行難。工藝的背後是工具與材料的歷史，兩者必須共同精進，相輔相成。

髹漆，漆的認識是最基本的，從原物料的獲得到精製，在輪島有專門的精製工廠，由專人負責精製過程。

漆是天然的原物料，在精製過程中來回調整，這是一件相當不容易的事。再加上這幾年日本漆產量減少，日本人鍾情於大木漆的品質，於是大量自中國進口漆料，來源地物料的控制更是辛苦。

精製漆考量點主要有四點：第一、生漆的品質要做好控制，精煉的過程要能做到需求的分類；第二、若是要生產優質上塗漆，必須選用盛夏中刀漆為原材，煉製透漆時則以漆液稀漂、色淺、透明度好的生漆為原材料；第三、各地生產的生漆品質不同，選用多種產地生漆進行搭配，可以提高質量；第四、新、舊漆要搭配配方。

輪島漆精製工廠面積雖不大，卻相當講究。另外一個輪島塗的重要材料是珪藻土，這是來自海底浮游植物經過幾百年、甚至幾千年堆積而成為土；原料取後要分類，並且再煉製。輪島珪藻土必須是加入工會的會員才能取用。輪島塗最大的特徵就是貼布與加入珪藻土，原來的黃色泥土經過高溫後，會變成黑色粉末，混入生漆攪拌，再塗上木胚。具有耐高溫、耐酸、並吸放濕氣的功能，這也就成就

木材胎體廠

輪島精漆工廠

石川縣輪島漆藝美術館

石川縣立漆藝研修所

了輪島塗「堅固有質地」的特色。

輪島的專業職人各司其職，過去主要是運用長屋工房的制度，延攬各種技術員於同一個工作室中，但這樣的制度到現在也面臨很大的考驗。因此，目前主要是以參與工會的組織形態串聯所有技術士。漆的工會組織其實起源很早，由於貴族體制崩解，技術人員必須自主自立，由民間自己經營，因此很早就有工會組織，諸如有蒔繪、沈金、呂色、上塗工會等組織。

工會的主要任務是提供製作跟販售的平臺，除此之外的業務比較沒有接觸。入會的會員要經過申請，確認是實際從事製作者。目前工會主要的任務還是在解決材料的問題，所以會有商人直接與工會接觸，推薦一些新興材料工具。而漆藝工會也在街市上有一間輪島漆會館，會館內就是由會員提供商品販售，也讓比較不懂行銷術的工藝師有窗口，作品得以販售。

曾經有一陣子，輪島漆器賣得很好，隨便做隨便賣，但是大家反而看不到漆的好；現在雖相反，可是因為在輪島還有一群人認真從事一種集體的一條龍生產方式，傳統仍能保存，反而讓人可看見漆的真正好處。這也是工會現在努力的方向，希望能讓更多人認識漆器的好。

讓傳統變成正統：研究展覽各有專業

一群人再一群人然後才能再養成一群人，這是漆這樣的傳統工藝之所以在日本存在的最大原因。傳統工藝的宣揚必須有著力點，而且因為力量的集中，人才會愈聚愈多。漆工藝是輪島的天

賦，雖然地處邊境，交通不是很方便發達，但也正因為如此，內聚力的凝結所產生的力量才更吸引人。宣傳、講授、傳習，真功夫往下一代傳承，透過專精與專業的博物館行銷，傳統不再是陌生，反而是一種與過去的聯結，以及帶領人走向未來的動力。

也許正因為遠離煩擾的塵市。輪島漆的專業不受到時代潮流太大的影響，反而讓傳統變成了正統，繼續綿延過去島嶼之漆的輝煌。

日本的無形文化資產傳承主要有傳習（學校）、記錄（攝影）、公開作品（傳統工藝展）。輪島雖然不是很大，但因為是漆器產業高度密集的聚落，在日本有特殊性，因此在昭和42年（1967年）成立了輪島漆藝技術研修所，平成3年（1991年）再成立日本唯一的漆藝專門美術館——石川縣輪島市輪島漆藝美術館。有了研修所及漆博物館的專業機構，漆這樣的傳統技藝不但受到重視，而且還能藉由專門學校的體制進行傳承，並透過專業、單一內容的博物館展現文化力。

進入輪島研修所必須先要有公文文書，目前也完全禁止攝影，即使能夠進入，很多空間也是鎖起來不能參觀的，這當然也是對創作者的尊重。研修所內並沒有固定的課本或教材資料，專任教師每人教法不同，學生也沒有固定老師。學生學習到一定程度，會接受人間國寶（為專任教師）指導，或其他教師及助手的教導，研修所也是傳承人間國寶技術的地方。

輪島的藝師因為忙於工作，私下不會教授學生，因此要學習正統的漆工藝，最好的方式就是進入研修所。學生

入學必須要考試；研修所名聲遠播之後，很多海外學生也希望進入這裡，使得入學競爭更為激烈。學期成績的評定以上課出席率及畢展成果為主，雖然臨近就有很多漆工藝店，但是學校不做產學等合作案，主要還是專心教授學生，學生在受業期間免收學費，材料費也有相當的補助，這可以讓學生更認真從事學習，不必因為金錢而煩擾。

因為環境單純，而且以專業教學為考量，能入學的學生都盡量把握學校的資源認真學習。筆者來訪時，遇上一名已經在學校近十年的學生，憑著對漆的喜愛，不計較自己的前途，一心只想再繼續學習更多的漆藝，沉浸於其間，也著迷其中，絲毫不受現實環境的影響，堅持漆道。

目前招收的學生有兩種管道，其一是特別研修課程專修科，沒有髹漆經驗者可以報名，入學主要以考美術技能為主，入學研讀兩年，各種技法都要學習，等於是從頭學起；普通研修課程則必須具有一定程度，要考髹漆的基本能力，入學後即分科，研讀以三年為主，分科主要是檨地科、髹漆科、蒔繪科、沉金科。

石川縣輪島漆藝美術館是專門以漆藝單一項目為主的博物館，雖然專事漆工藝，卻能做到全年只有年末休假，其餘時間除非換展，否則完全不休息，可見這間美術館的吸引力。

漆藝美術館主要有兩層樓，一樓為行政或演講廳及賣場，二樓有四間展示室及研究文庫，也收藏了許多人間國寶的作品，或是一些特殊作品，展出時間不定期，並配合體驗活動。展覽廳中對於漆工藝是什麼，不遺餘力地一再以圖

文表達。文庫收藏了許多漆工藝研究的圖書或資料，來館的人多少可以從中了解漆工藝。一樓的販賣店也有工藝品，價位也都合宜。此外，美術館更出版了不少漆工藝專書與人間國寶的紀錄影片，讓有心來此了解輪島塗或漆工藝的人如入寶山，不會空手而歸。

日本職人體系的最佳展現：分工制度

漆工藝的特殊性是通常伴隨地域的改變產生新貌，漆工藝能有所發揮者，必定代表地方具有特殊性。在凝止的時間流中，或者是人，或者是物的殊異，才能讓漆工藝成形。輪島的地理環境因為自成一格，漆工不受擾動，邊境的自給自足。天然的環境造就了人的發展，也是日本職人體系最好的體現。

輪島地區出產羅漢柏、檺木，非常適合做為木胎漆器。1616年，江戶時代的加賀藩頒布了「七木制」公告，禁止自由採伐木材，樹木因而受到保護。1624年，加賀藩主又獎勵栽培漆樹，鼓勵人民種植漆樹，當地因此種植了大量漆樹。輪島塗一直引以為傲的就是選用這些天然好物。1975年輪島塗並因而被指定為「日本傳統工藝品」，1977年更被日本官方指定為「國家重要無形文化財」。

在處理天然資源或思考漆工繁複的工序問題上，這一群藝師在海洋環繞的小鎮認真努力地工作，適合的人在適當的位置。漆工藝讓這群人更貼近土地。

漆是極耗損人力的工藝，因為每一個環節要處理得好都非常不易，從胎體的製作到打底塗裝，乃至加飾其上，一人固然也可能完成，但費工耗時，也不符合經濟效益。輪島藝師很早就體會到

輪島車站內大型漆畫

精密機械及集塵處理的胎體量化生產

這一點，特別因為強調地塗的特殊性，漆或地塗原物料的處理必定要更為用心，沒有專業人力，實在很難做到精工的要求，唯有群策群力才能完成。

胎體的來源是漆工藝發展的難題。現代木工與漆胎木工的要求並不相同，漆層層疊疊會增加厚度，因此製胎要考量的不只是胎形。傳統日本木漆胎主要有挽物，是指碗等食用器皿；指物，像箱子、硯臺這樣帶角型的木胚；或者是曲物，像盆子、茶杓、便當那樣圓桶形的木胚，邊緣彎曲的部分要用圓木來做成；又或者是朴木，指的是桌腳、花器、盛器等曲線特別多的製品。以傳統人工製作胎體的情況仍多，但為了因應量產的需求，也出現了如四十沢木材工藝工廠這類運用電腦軟體設計、現代機械製作的工廠，就連集塵設備也相當進步。蒐羅的木屑處理好後，再提供熱能乾燥木材，部分胎體也還維持傳統手作

方式。因應木材價高，有其他的胎體工藝師開發竹材胎體，與木材同樣重視防腐。胎體必須靜待材料的乾燥與穩定，不能操之過急。

此外，髹塗、呂色與蒔繪等過程也都專業化了，每個人在每個階段因而都更能專注。輪島塗師最為人津津樂道的，就是把握漆的靈魂，能夠為每一道關卡設下一定的品質標準，讓傳遞中的器物不會因為人的喜好或驕傲而受到不同的待遇。輪島的漆器因為珍重漆而尊重器，每個職人訓練自己融鑄漆器，出入其間，但是不留痕跡。

不管是持守或嬗變，不居功，不爭讓，靜靜地待物。漆器能夠在如此真善美的環境中再影響使用者，這其中蘊藏了許多人的心意。輪島塗的力量，是源自一群素樸無機的職人，用最厚實的一雙手，點點滴滴積累而成。🌱

附記

本文的完成感謝從臺灣遠嫁輪島的高禎蓮。因為她專業的行程規劃與導覽，我們一群人得以在短時間內看到輪島漆工藝的種種面向。高禎蓮因為到日本進修觀光科系，結識了輪島的夫婿，也因此與漆結下深緣。以一個臺灣外國人的身分，她首先成立了「輪島案内人」網站，帶領一群當地婦女從事觀光推廣的工作，後來加入「彥十蒔繪」，以精確且流利的中英文翻譯漆工藝。無論是外國人進入輪島，或是陪伴輪島漆藝師到國外行銷，高禎蓮都是最佳代理人。