

琥珀色的工藝：臺灣漆器的發展

The Color of Amber: Lacquerware in Taiwan

文・圖／顧琪君 Gu Qi-jun (大葉大學造形藝術學系講師)

「漆」在東方文明的演進中扮演重要的角色。漆的使用在亞洲、在中國雖有悠久的歷史，但在臺灣知道的人並不普遍。西方人稱漆為「japan」，「漆」被認為是日本的代名詞。筆者在日本留學時，曾經在計程車上被司機問及在學校念什麼科系？當聽到我回答「urushi」（漆）時，司機立刻正襟危坐對我既崇敬又佩服的態度，嚇了我一大跳，受寵若驚至今印象深刻。漆工藝技術由中國流傳到日本後，能發展成極盡工藝之能事的蒔繪技法，除漢民族的泱泱大度、樂天豪放，與日本民族保守嚴謹的民族性格大不同外，中國長久以來的士大夫思想，視工藝為百業之末，相對日本民族對百工藝匠給予無上尊崇的社會背景，有絕大的關係。

生漆・透漆・色漆：漆液的應用

什麼是漆呢？漆能防水防腐、抗酸耐鹼、且質地堅硬，是木、竹、藤等材質最完美的天然塗料。漆液也是天然的黏著劑，有極強的黏著性。漆工藝的製作雖費時費工，但漆經硬固、研磨後能呈現出細膩光滑的特殊質感，尤其是黑漆特有如鏡面般的光澤，漆黑深邃、既神祕又溫暖的地方叫人著迷。色漆特有的光澤與帶有琥珀光彩神祕低調又溫潤的色彩特徵，加上裝飾技法搭配的卵殼、螺鈿、金銀等貴金屬之天然材質的加持，使漆藝作品不美也難。也因為漆具有其他材質所無法取代的魅力，漆藝的表現形式近幾年已經跳脫狹窄的工藝框架限制，成為藝術創作的媒材。

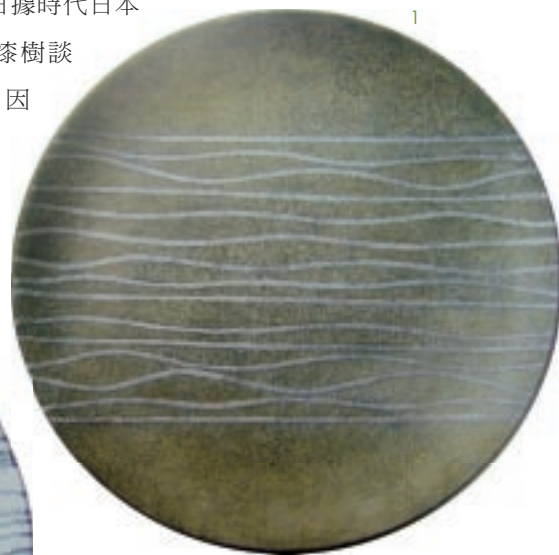
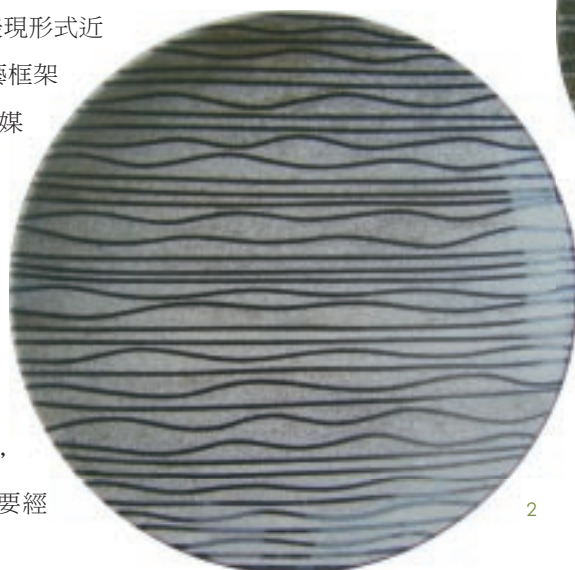
在美麗作品的背後，「漆」材料本身卻是其貌不揚的。剛從漆樹的樹幹上割取出來的漆液呈乳白色，黏黏稠稠，還帶著一股乳臭味，通稱為「生漆」。生漆要經

過攪拌煎製揮發掉約30%的水分後才能變成熟漆。熟漆如麥芽糖般呈黏稠琥珀色的稱為「透漆」，在「透漆」內加入氫氧化鐵可精製成「黑漆」，「透漆」內調入專屬的色料便能製出各種顏色的色漆。

漆樹為常綠喬木，高約7公尺，直徑20公分。從漆樹生化代謝合成的漆液，分泌量很少，配合漆的分泌，採漆工作需從凌晨二、三點到達漆林開始採取，要作業到天亮才結束，非常辛苦。一個晚上約需10棵漆樹才能採集到一個養樂多瓶量的生漆，因此天然漆的取得是非常珍貴的。生漆成分中的漆酚、活性很強，人觸碰或吸入會引發皮膚過敏的症狀，腫脹發炎，奇癢無比，嚴重的甚至會發燒、起大片水泡。「被漆咬」是作漆人百人中九十九人幾乎無人能倖免的工藝洗禮。

臺灣漆藝的源起與發展

臺灣溫暖潮溼，在氣候上非常適合漆藝的製作，但有趣的是臺灣原本沒有漆樹，並不產漆。漆工藝和臺灣的淵源可以自日據時代日本人在臺灣種植漆樹談起。日本漆樹，因屬寒帶品種，日據時代初期曾在臺灣

- 1 顧琪君 雲海 銀海
- 2 顧琪君 漆
- 3 楊千慧 窺
- 4 尤淨玉 圓
- 5 張琬婷 ONENESS
- 6 鄧宛琳 NO.1.

試種，因氣候不宜而宣告失敗。後來引進越南漆樹種子才試種成功。日據時期中葉，臺中州政府覺得漆器技術有在臺灣傳習的必要，因而設立「臺中市立工藝傳習所」，招收學生，聘請山中公先生教學及管理，教導國人漆器的製胎與髹漆技藝，直至臺灣光復後結束。臺灣第一代漆藝大師陳火慶先生、王清霜先生與賴高山先生都是當時的學生。

清末由大陸福建、廣東一帶移民臺灣的先民輾路藍縷，以啟山林，但精美的漆工藝卻未能完整地自唐山移植至臺灣；直至後來，隨著桃園大溪與彰化鹿港等木製高級家具（如神桌、神龕、太師椅、八仙桌等）與器用的產製，產品表面髹塗漆汁的技藝才伴隨傳入。當時髹塗使用的生漆購自大陸。1929年起，為減緩對大陸漆的依賴，日人在新竹州銅鑼一帶大量進行安南漆樹的移植。1942年臺灣第一家精製漆工廠於銅鑼設立，光復後臺灣生漆的生產重心與精製技術逐漸移轉至南投埔里、國姓一帶。1960年代，臺灣生產的天然漆仍多外銷日本，並未發展出漆器製造業。至1986年，韋恩颱風更將埔里80%的漆樹吹垮，重擊了臺灣製漆業。臺灣僅存具備精製漆技術的埔里龍南公司，目前則以進口生漆作為精製漆原料。

臺灣漆藝產業的起飛：蓬萊塗

要談漆在臺灣工藝發展上具代表性並曾帶動臺灣產

業的，應屬日本工藝品商人為來臺觀光客開發設計的「蓬萊塗」漆器商品了。「蓬萊塗」的產品種類涵蓋水果盆、點心盤、花瓶、盒子、牆壁掛飾等。「塗」代表髹漆，「蓬萊」指的當然是日據時期日本人眼中氣候溫暖、物產豐饒的臺灣。論材質、論作工蓬萊塗漆器雖然不算高級的漆器，卻是當時最具臺灣特色的文化創意商品，是日本人來臺旅遊返國時最暢銷熱賣的紀念禮品，不但創造了當時漆工藝產業的蓬勃榮景，也促成了臺中市立工藝傳習所的設立。

蓬萊塗以代表臺灣特色的日月潭湖光山色、原住民圖騰、臺灣特產的水果（香蕉、鳳梨）、植物（蝴蝶蘭、芭蕉樹）、動物（豬、羊）等為圖案設計之內容，線條簡潔明快，雕刻刀法俐落，大量利用透漆色澤溫潤包容、具透明感、富層次的視覺特質，充分呈現臺灣百姓純樸善良的熱情、濃濃的庶民生活風貌，及臺灣好山好水、風景宜人、氣候溫暖的南國風情。

「蓬萊塗」代表的是一種強烈的臺灣意象，屬庶民生活表現風格的漆器製品。相較於日本傳統精緻的蒔繪漆器讓人嘆為觀止的工藝呈現，及其帶給人的敬畏、緊張及距離感；蓬萊塗漆器粗獷、不拘細節的風格讓人如沐春風，能充分感受到臺灣百姓善良率直的親和力及樸拙的生命力等，這些都是蓬萊塗商品受歡迎的原因。

光復後，隨著日本人的離開，漆器的使用習慣並未深入臺灣人的生活中，漆器產業仍靠外銷日本支撐，

並隨人工成本的提高而日趨沒落。

政府與民間的漆工藝計畫

這幾年政府大力推動文化創意產業，民間對觀光客帶來的經濟效應多所期待。國立臺灣工藝研究發展中心建置的漆工藝基因資料庫計畫，也針對蓬萊塗進行分析研究，希望藉以讓漆工藝產業的風華再現。雖然時代背景不能複製，「蓬萊塗」仍然是我們可以搜尋與省思的好材料。

1984年，工藝中心的前身手工業研究所為了扶持中部產業，企圖讓漆產業再度蓬勃發展，因而尋訪當時已湮沒甚久的漆藝師陳火慶先生，由陳火慶老師將漆工藝技術傳授任職手工業研究所的黃麗淑女士，進而為今天的工藝中心奠下日後推動漆工藝發展的基礎。

1996年，有鑑於漆器工藝的式微，當時名為國立臺灣工藝研究所的工藝中心受國立傳統藝術中心籌備處之委託，辦理「漆器藝人陳火慶技藝保存與傳習計畫」，招考十位年輕學員，以陳火慶、王清霜為首的師資團，進行為期一整年的漆藝傳授。同年，私立大葉大學成立造形藝術學系，筆者有幸被邀約規畫，並設置「漆藝工房」，將漆工藝列為學生的主修科目，率臺灣其他大學之先進行漆工藝課程之教學與研究，這是時隔五十年繼臺中工藝傳習所結束後，漆工藝再度被列為學校教育課程。其後雲林科技大學文化資產維護研究所與國立臺南藝術大學古物維護研究所也陸續開設了漆工藝修復課程。近幾年，國立臺南藝術大

學、國立臺灣藝術大學、國立臺中教育大學也相繼將漆工藝列入教學課程，漆工藝再度進入臺灣工藝教育的視野內並廣受年輕學子歡迎。

同時期除了官方與學校的傳習外，漆藝家賴高山與長子賴作明先生也開辦傳藝計畫，在自宅（賴高山藝術紀念館現址）招收學員，加入傳習漆藝的行列。由於陳火慶先生與賴高山先生於2001年、2005年相繼過世，王清霜先生也年事已高，傳授技藝的大任便由資深藝師們的第二代漆藝家賴作明先生、王賢明先生等及其嫡系的弟子們接棒，在負起漆藝傳承的艱鉅任務外，亦分別成立「臺灣漆藝協會」及「臺灣漆文化協會」兩個民間社團，將漆藝產業、漆藝作家及對推廣漆工藝有興趣有使命感的人士集結起來。它們或與政府學校合作，或自籌經費辦理，不定期舉辦技藝傳習、作品展出、學術研討及國際交流等活動。尤其是近年與亞洲、歐洲漆藝作家之交流，為臺灣漆工藝的打開國際視野，是除學校教育外，另一股民間支持漆工藝發展、且貢獻良多不容忽視的龐大力量。

深植工藝美學，從生活開始

短短不到十五年，在政府部門、民間、學界多方的努力下，新一代的漆藝創作者輩出，然而創意符號講究在地化的今天，臺灣的符號是什麼？如何尋找出臺灣的符號，作出會講臺灣話、屬於臺灣人的漆是大家共同的課題。老歌該如何新唱？漆工藝正蠢蠢欲動企圖在臺灣創造屬於自己的絢麗舞台。

塑料製品廣泛被使用是近四十多年的事，在那物資不像現在這般豐富的年代，為嫁娶人生大事準備的一張紅漆大眠床，新娘嫁粧的一個菜櫥、簞筥、一套漆器食具、一個針線漆盒，陪著新娘到夫家展開新生活。靠著這些道具，新婦打點起一家的溫飽，服侍公婆、拉拔小孩。簡單的生活道具被小心地使用，壞了還可以修理，直到孩子長大了，新婦熬成婆，一使用就是三四十年。這樣看來，它們幾乎見證了一個女人的一生，甚至一個家族幾代的興衰。每件道具不再只是道具，它們不但有生命，還完成了平凡卻偉大的任務。「愛物惜物」，我們怎能不懷著感恩的心情看待？

設計產品變化多樣到令人目不暇給、應接不暇的今天，人們忙碌地賺錢，錢卻永遠不夠用，因為新產品

永遠買不完，買了也常沒時間用；人們被迫喜新厭舊，生存在消費生產資本社會的巨大食物鏈中，停不下來也靜不下來。近年臺灣「樂活」、「慢活」、「簡單過生活」觀念的興起，即顯示人們開始省思這個問題。生活是什麼？工藝是為生活而存在的，不懂生活，何來工藝？筆者讀書就業在日本十二年的生活中，深深體驗到日本民族生活美學的根深蒂固，他們雖走在現代設計的尖端，卻對傳統文化、尤其是傳統工藝十分講究，其執著可謂深植於血液中。他們在生活中會花時間認識工藝，挑選喜歡的作家，肯花幾萬日幣為自己精心挑選一個喝下午茶的杯子；辦公室裡喝茶時間，每個人能敘述手中杯子的故事，他們分享的是個人的品味，品嚐的不單是茶飲，還是一份心靈的滿足與平靜。反觀臺灣，近幾年飲料店三步一家、五步一舖，如雨後春筍般竄起，750CC隨手杯的茶飲文化方興未艾，外送飲料的服務生穿梭在大街小巷中；馬路上、課堂裡、隨處可見人們大刺刺地含著吸管喝飲料的景象，更別提後續產生的垃圾問題，實在讓筆者憂心。政府在著眼創造文化創意產業商機的同時也該正視如何建立老百姓對生活美學的價值。唯有人們能在環保意識下用寧靜的心靈體驗生活，工藝人追求的價值才有可能得到認同與肯定。🌿

10

7 陳玉鳳 蓮之憶

8 譚蓮 尋循

9 吳彥樞 蝶舞

10 有花卉圖案的蓬萊塗漆器（取自賴作明《萬世絕學裡的臺灣漆藝》）