

台灣傳統家具的裝飾工藝(一)

● 簡榮聰 ●

台灣傳統家具，繼承唐山大陸明清兩代所累積的歷史文化藝術傳統，以及日據以後日本內地與西化的技藝，使得台灣傳統家具的裝飾工藝呈現多采多姿之多樣風貌。

本文探討「台灣傳統家具的裝飾工藝」，大略分別從「裝飾技法」「裝飾題材」「上漆塗妝」幾個方面，作多角度的尋索，以明其裝飾工藝多方面的成因與成就，風格與特色，台灣傳統家具的文化內涵與藝術價值。

(一)、傳統家具的裝飾技法

台灣傳統家具的「裝飾技法」，計有「彫刻」「繪畫」「鑲嵌」「貼花」「拼圖」「起線」「車枳仔」「按金鑲金」「金屬飾件」及「其他飾件」，由於以上種種裝飾工藝的運用，使得台灣家具呈現了多樣藝術的風貌。

茲分項敘述如下：

1. 彫刻

彫刻工藝是建築、家具中，所占比例最多、範圍最廣、表現繁複、感受強烈、圖案多樣的首要技術，可以說建築與家具的裝飾，大多數的圖案紋樣，均賴彫刻完成與表現。

彫刻的技法，可分為「透彫」「浮彫」「凹彫」「圓彫」等四種。

(1) 透彫

傳統工匠利用各種工具，將木材板彫刻圖案，將欲表現的圖案保留加工，彫刻圖樣的花紋層次、神韻外，其餘底部鑿空，利用虛空襯托實體的花樣圖案，使主題更明顯突出，此謂「透彫」。即通透花材的彫刻方式。「透彫」又可分為「單面彫」與「雙面彫」之板彫分類。

「單面彫」指在木板之正面彫花、背面不彫。

「雙面彫」指木板之正背兩面皆彫花。

透彫如果甚厚，則有內枝外葉之立體透空表現。

(2) 浮彫（陽彫）

在家具的裝飾圖案上，施以不透空的單面彫刻，其圖案紋樣係浮出底面者，稱為「浮彫」，或「陽彫」。

「浮彫」技藝，依世俗習慣之分野，又按彫刻圖案浮起凸出的高低深淺，又可分為「高浮彫」與「淺浮彫」。

A、高浮彫

即彫刻的圖案高起突浮出於底面，層次甚多，甚且有呈內枝外葉較具立體感，稱為「高浮彫」或「深浮彫」或「半圓彫」。

所謂「內枝外葉」，係指高浮彫的層次甚多，形成立體式之空間結構，樹則內枝外葉，樓宇人物、景觀多有層次立體感。

B、淺浮彫

即彫刻的圖案只是淺淺微微浮起，圖案紋樣浮起的高度與底面相差不多，圖案以外的底面淺微削剔，故又稱「薄肉彫」。

(3) 凹彫（陰彫）

即在底面上，以凹下彫刻的手法彫刻圖案紋樣，故圖案較底面為低凹，此種技藝又稱「陰彫」或「陰刻」或「線彫」，蓋如刻入線條圖案之表現也。

(4) 圓彫

指家具之彫刻非只單面或雙面，而係四面八方、周圍皆為立體可見之彫刻，故又稱「立體彫」。

2. 繪畫

台灣傳統家具以毛筆蘸沾色料繪圖於上的技藝，份量亦頗重要，其技法品類又可分為「墨繪」、「彩繪」、「漆繪」三種。其中以「墨繪」較普遍常見。

(1) 墨繪

「墨繪」指在家具木材飽光後，尚未上漆前，以毛筆沾墨，直接繪於素板之上，墨直接透入木板，待墨乾之後，再上乾漆（透明漆），遂使墨繪烏黑明亮，更保護不受灰塵污漬。墨繪依其技藝表現方式，尚可分為「界畫」「線繪白描」「水墨畫」「黑白地開光」數種技法。

A、界畫—

以線繪手法繪出圖案和邊線框、襪紋、或分隔界線內外空間之墨繪。

B、線繪白描—

絕大部分的家具墨繪，皆為「線繪白描」勾勒之圖案。所謂「線繪白描」即以毛筆繪畫線條，不加暈染、純以線繪之白描勾勒。

C、水墨畫—

即如紙絹水墨畫之繪法，以飽光家具板面為畫板，如水墨山水人物蟲魚花鳥暈染烘托之法。

D、黑白地開光—

以墨均勻塗抹於彫刻圖案中，或家具壁堵、形成明暗白黑對比之類開光做法。

(2) 彩繪

家具的彩繪，係指在家具的木板堵上，或玻璃窗堵之上所作的彩色繪畫裝飾。可分為「板堵彩繪」與「玻璃彩繪」。(註~A)

A、板堵彩繪—

家具板堵彩繪，係在家具的板堵彫花上並加飾彩繪，早期以「礦物彩」，但數量不多，只見於櫥櫃堵、花材、或部份床腳座沿。

B、玻璃彩繪—

1. 貴妃床葵花開光堵「墨繪」富貴清供圖，墨繪的使用在台灣傳統家具廣泛而多元，予人古樸素雅之感。

2. 使用透彫，棹卯花鳥、吉祥圖案技藝，在樑桁結構上按裝花堵雀替吊花筒，並加朱漆鑲金，遂使傳統衣架裝飾得金碧輝煌，高貴大方。

3. 近兩百年歷史之霧峰林家梳妝台圍欄外觀，以黑、朱漆並加鑲金線紋，顯出夔龍、花鳥、瑞獸等一派祥瑞氣象。

4.清末之後，台灣經濟富裕與外貿結果，發展一系螺鈿家具盛行於豪宅大戶，因以螺鈿鑲嵌平脫、與酸枝、紫檀、紅木相襯，裝飾花紋燦麗，金色斑斕，氣象不凡，圓靠背鑲雲南石，此為霧峰林家頂厝太師椅。

5.清至民國初期，福州派家具之櫃面加彩漆繪，又加「描金」「灑金」，更增金光瑩瑩，光彩煥然之富貴氣。

6.日據時期，台灣家具裝飾技法，流行車枳柱頭柱腳，沙地彫花花堵板，榫卯接合作為裝飾，乾漆之後，形成另一種素雅的裝飾特色。

日據時期以後，台灣民間流行玻璃彩繪，家具方面除了案桌椅凳櫃子之外，其他幾乎都有運用。

「玻璃彩繪」是一種利用玻璃透明性與隔塵性、避污性、防水性之特質，所發生的保護作用，以顏料反繪於玻璃背面，其製作技藝係先勾繪線條，再依序填彩，最後將背景色彩平刷覆蓋（註~B）。因此，從外表觀賞，玻璃彩繪的題材，舉凡「吉祥圖案」「富貴清供」「花鳥蟲魚」「山川人物」等等，在家具邊飾之配襯下，增明朗鮮麗、清新秀雅的感覺。

（3）漆繪

台灣傳統家具的「漆繪」，係指以漆繪畫而言，至於以朱漆、黑漆、生漆、乾漆塗抹家具表面或異色襯托，另於「油漆塗妝」乙節再予細述。

漆繪家具多見於「福州派家具」，此外，又有「畫漆」，除以彩色描繪外，又有「描金」「灑金」諸法，藉以增加其金光燦燦，光彩煥然的富貴氣。（註~C）此類家具之「加彩繪」以「櫃」「箱」類較多。

至於以「豆黃漆」繪者，則多加繪於乾漆或生漆盒或堵板、或椅凳面之上，效果彷彿嵌入石柳。

7.台灣傳統家具「馬桶」置於寢室床邊角落，富貴之家則有「馬桶椅」，桶置椅面下，可掀開，內有馬桶蓋可供開啓，椅下側邊有門可取出放入。此種特殊設計可防止臭味瀰漫。單扶手，可便利坐移。

8.富貴之家早期太子椅式梳妝台，運用彫刻、上漆、漆金、按金、及多種吉祥裝飾題材之工藝，完成優美之榫卯結構高級家具。

3.鑲嵌

台灣家具的「鑲嵌」工藝，繼承「福建家具」與「寧波家具」的技法，展現在歷史上的鑲嵌材料，可分「嵌木」「嵌石」「嵌牙」「嵌瓷」與「嵌玻璃」等幾種。

(1) 嵌木—茄苳入石柳、肖楠（或紅檜）入茄苳、花樟入狗骨仔

「嵌木」工藝是木家具裝飾的一大特色，其技法係利用明暗色澤不同的兩種或兩種以上的木材作搭配，先凹刻圖案或依嵌件之部位紋樣挖槽之後，填入不同色系的嵌木，如此依紋樣與底木的差異色澤構成預定的裝飾。

「嵌木」的工藝品類，計有「茄苳入石柳」、「肖楠木或紅檜入茄苳」、「花樟入狗骨仔」等。

A、「茄苳入石柳」—

係利用深褐色的茄苳木為底材，再嵌鑲黃淺色(象牙色)的石柳(台灣黃楊)為裝飾圖紋的做法，此種「茄苳入石柳」的技法，有「浮嵌、平嵌」兩種。

「浮嵌」即先在較深色的茄苳木材上挖鑿所繪圖案線條，再以較淺黃的石柳木凸嵌在線條圖案上，使其浮起在平面茄苳木器

上，以為裝飾的做法。「平嵌」則嵌入以後加予磨平、使茄苳木材與石柳木紋飾相同平面的做法。

B、「肖楠入茄苳」「紅檜入茄苳」—

「肖楠入茄苳」技法如前，即以黃色的肖楠木(俗稱「黃肉仔」)為底，嵌入深褐色的茄苳(或烏檀、黑沉香)木彫紋樣，多為「平嵌」。

「紅檜入茄苳」技法亦同，亦多為「平嵌」。

「花樟入狗骨仔」即以「花樟」為底，嵌入淡黃色的「狗骨仔」木(又稱「狗牙仔」木)所見多「浮嵌」。

(2) 嵌石

係在木家具架框中，放入與架框相合的石塊形狀，再加以固定的技藝。

嵌鑲的石材，以「雲南大理石」(或稱「雲石」)為主，亦見「漢白玉」及「多彩礦石」。日據以後，台灣東部大理石於西元一九〇五年開始大量開採，漸取代「雲石」。

嵌石的技法，有兩種：若石材由前放入，通常框為以實木用木工車床削槽而成的圓框，待石材放入後，在石材的框緣，以膠或鐵釘

9.清末日據時期屈足帶帽架吉祥圖案照屏洗臉架，霧峰林家頂厝藏品。結合鳳頭螭龍紋、華闊、花籃、雙鳳、雙螭、花鳥紋飾題材，並溶入日據時出現之玻璃鏡、車枳欄干、乾漆，風格傳統中帶有新意。

10.台南府城「荔荃入石柳」之典型家具，神案牙子與腳面，滿飾刀馬人戰駒，為最擅運用之題材。

11.霧峰林家百年前紅眠床堵板，以「肖楠入荔荃」平脫象嵌技法，裝飾博古圖，乍看以為墨繪。

12.日據時期鑲嵌玻璃彩繪書櫥，結合乾漆、彫刻、起線、鑲嵌等多種技藝完成。

與線框（內框）接合。若石材由後放入，則框的形狀有多種的變化。在框內挖槽，放入石塊後再以木板加釘固定或以十字固定。（註~D）

（3）嵌牙（或鑲貝殼）

「嵌牙」係在木家具上嵌入裝飾的牙彫，大多為「淺浮雕」，「嵌牙」有細同花紋，文字圖案的「牙飾」，亦有大片之圖案裝飾，亦有鑲嵌碎貝殼的工藝，形成珍珠光彩的山水人

物、花鳥、蟲魚的圖案裝飾。

（4）嵌瓷

「嵌瓷」就是在家具中嵌入瓷片，以增美觀的作法。台灣家具所嵌瓷片，主要是「彩色瓷磚」，彩色瓷磚的顏色艷麗，花紋繁複、圖案精美，殊受台灣民眾喜愛。其花樣種類甚多，有花、果、昆蟲、山水、富貴清供…等等，不勝枚舉，亦蘊含中國傳統吉祥題材，或台灣物產特色。

「彩色瓷磚」緣起於十九世紀末，日本由歐洲引進，不久，日本自行設廠生產，盛行於日本明治末年與大正年間，台灣亦在此時由日本進口，在裝飾趣味上受其影響（註~E）

此外，早期進口之「壁掛」或「床簾」「椅背」，亦有中國圖案之彩瓷片。

（5）嵌玻璃

「嵌玻璃」係以玻璃為材料，技法與嵌石相同的裝飾。其玻璃的品類，有「照鏡」、「玻璃畫」、「抽屜鈕」、「時鐘」、「玻璃窗堵」（有透明玻璃、毛玻璃、彫花、壓花玻璃）等數品。

「照鏡」指自日據時期起，台灣生活習俗，婦女使用之「大型衣櫃鏡」、「手執柄照鏡」，以及放置於大正廳，作為「遮屏兼大照鏡」。玻璃鏡之背面塗鉛丹或水銀。（註~F）

「玻璃畫」如前述，題材甚富，色彩鮮艷優雅，兼而有之，配以木雕花邊，更形高貴。例如櫥類、床類之裝飾。

「抽屜鈕」為玻璃製品，日據時期少部分衣櫥，中藥櫃抽屜鈕，以玻璃製，嵌入屜中，有無色、或單色；有花型、果型、六角形，不一而足。

「時鐘」有「大掛鐘」或「座鏡」，日據時期起，以玻璃作為面版，加予鑲嵌入木質結構中。

「玻璃窗堵」用於櫥類較多。

4. 貼花

「貼花」即在木器的表面上，利用其他具有美麗材質紋理的木片（如花樟）作底，然後以石柳木或多種不同色澤的木片（或條、線）貼出各種花紋的技法。

「貼花」又稱「貼木」，貼木除了利用木材的天然材質和色澤之外，尚利用染色以補色彩之不足。作法一般先在木材表面以細齒鉋出紋，以便使木片貼合，於貼木後，再以貼木錘敲擊使之密著；最後以銳利刀片修整邊緣。此

技術於日據以後傳入台灣。（註~G）

5. 拼圖

「拼圖」係利用各種不同色澤紋理的木材，折成各種不同大小之小木片，特意在家具的某部位上嵌鑲，拼成圖案，並與家具本體色材紋理不同，形成襯托裝飾效果。

一般用於櫥之頸肩部裝飾、梳妝台之屏肩、椅座面或靠背板等。

6. 起線

「起線」即是用鉋刀鉋出家具面框、隔架、屜扇面堵邊框、腳等部位之凸起線條，形成高低深淺層次的線紋。如此「起線」亦是一種裝飾，可彌補較單調的部位，增加藝術美感。

7. 車枳仔（鑲木）

「車枳仔」即是木工車床利用旋轉削木的原理，鑲出圓周面的粗細、大小，寬窄不一的各種圓橢形態、線條、裝飾，相當優雅美觀，既可為家具的支柱、支腳，亦可為窗條，以及梳妝台「頂尖飾形」「踢腳檔」「頂簷」「懸垂」等，其技藝運用甚多。

8. 按金、描金、漆金

「按金」亦稱「貼金」、「裝金」，即以金箔按貼於家具彫刻上，傳統為「黑漆裝金」、「朱紅裝金」。

「描金」以金漆或金粉，在已上漆之板面上描繪金線。一般為「黑漆描金」與「朱漆描金」。

「漆金」係在家具彫刻品上漆以金漆之作法。

9. 金屬飾件

台灣家具的「金屬飾件」，係指在家具上加掛裝金屬的「拉把」「匙孔」「屜環」「箱鈕」「門框」「鎖面」「銅鎖」等，此類金屬飾件，可

說傳統家具的一項裝飾藝術。

這些金屬飾件，品類繁複，變化甚夥，造型藝術與裝飾紋樣，均富價值。

(11) 拉把

「拉把」的裝飾工藝表現，位置大約於長方屨面中央處或櫥櫃門之接合邊框中上方處。

「屨面拉把」大多呈橫長形之變化，有「橢圓形」、有「形」、有「倒梯形」、「心形」、「如意雲頭形」、或「藤芽形」、或「瓜藤形」「多面稜形」等不勝枚舉。且為求拉屨後，預防「屨把」下撞之慣性傷及屨面，更於屨把下方接觸屨面處，加一凸起銅珠，則屨把下撞時，每發出撞擊之扣撞聲，不僅不傷屨面，且又悅耳好聽。

「櫥櫃門拉把」因係兩扇銜接側框，故「拉把」有二個，多呈豎橢圓形，或長豎方尺型，或直尺把型、或魚形、或花籃形，或滴珠型，或圓環形，或垂瓜型，…亦不勝枚舉。

(12) 匙孔

「匙孔」指入鎖匙之孔，通常為期美觀牢固，或及防灰塵進入孔內，加按裝「匙孔連門面」，銅製銅片，形狀亦多種，有心形、果形、瓶形、花形、蝶形…，不一而足。

(13) 屨環

「屨環」指早期之桌櫥櫃之屨環，為圓圈形之環，亦衍生甚多之屨環形，有「橢圓」「門形」「壺環形」「花籃形」「葉形」「葉中錢孔形」「蓋罐形」「葫蘆形」「繩環形」「長葉帶如意雲頭形」「單魚形」「雙魚形」「雙連方勝形」「瓜果形」「雙套連環形」「鐘鐸形」，…真是不勝枚舉。

(14) 箱鈕

「箱鈕」即指箱筭之合蓋銜接處，按裝「鎖面」及「箱鈕」以為啟閉，多為長方身下方如意雲頭之鈕面，可打開向上，關閉時下放按入凸出帶孔的銅洞，以備穿入銅鎖鎖之。

(15) 門框

「門框」指日據時期所製之櫥櫃，或梳妝台門之銅框，一扇門有二個連接的銅樞。

(16) 鎖面

「鎖面」係指家具之箱、櫥、櫃之按裝鎖鑰處，為期牢固美觀，加裝銅板片，一般皆為兩片併裝。

「鎖面」之工藝設計，變化大、造形美，計有「長豎尺形」、「圓形」（半圓兩片組合）、「花邊長方形」、「葵花瓣形」「正方四角縮花邊形」、「蝴蝶展翼形」…亦不勝枚舉。

(17) 銅鎖

台灣傳統家具的「銅鎖」，多用於儲藏重要細軟財物之櫥、櫃箱，其造型多樣，設計巧思，頗富工藝價值，且帶有濃厚趣味性。

傳統一般的「銅鎖」呈連凹形，亦有呈魚形、牛形、琴形…等各式巧鎖形，大別之，可分「水族類」「瑞獸類」「器物類」「福祿壽喜等吉祥文字類」之銅鎖造型。

(本文作者係臺灣省政府顧問，前省文獻會主任委員)

註釋

~A、簡榮聰《台灣民俗彩繪之美》，八十八年九月，台北縣民俗文物學會出版。

~B、參據簡榮聰《台灣民俗彩繪之美》「玻璃彩繪」技藝。

~C、參據《清代家具》，頁11，國立歷史博物館，七十七年五月簡榮聰《台灣民俗彩繪之美》，頁16。

~D、陳啓雄《台灣傳統家具—書櫥篇》，頁24。

~E、全上，頁24。

~F、簡榮聰《台灣文物風華》「台灣玻璃文物的文化內涵與美術工藝」，頁150。

~G、據陳啓雄《台灣傳統家具—書櫥篇》，頁25。