

台灣傳統家具的裝飾工藝 (二)

● 簡榮聰 ●

(二) 傳統家具的裝飾題材

台灣傳統家具的裝飾題材，源於長久歷史的累積與創作。先民從生活的自然環境、生活器物、民間傳說、心理信仰、圖騰符號等各方面觀察、摹仿、取樣、傳承、創造，逐漸產生累積裝飾的題材。於是，在人類的歷史、文化背景因素的影響下，裝飾的題材遂呈現多樣性、豐富化，與民族特質化！

傳統的中國家具乃至台灣地區的家具何以要裝飾？又何以使用這些形制題材？這是一項值得探討的前題，關於這點，本文擬就心理學、社會學之觀點，歸納下列因素：(註 3)

1. 裝飾美化——

裝飾本是人類基本的慾望，也是原始的本能，「美化」是爲了生活的需要，「裝飾」是美化生活、美化器物的過程手段。

2. 表達願望——

家具的圖案並非單純的裝飾性，絕大多數都有它們個別的內涵意義。在中國民間社會，就習慣及心理分析，人們喜歡用一種圖案、具象，以表達隱藏於心靈深處的理念與願望，而非以話語或文字直截了當地表露，因為這樣，圖案所具有的藝術是雙重或多重的，而文化內涵的深遠雋永亦藉此寄託或表現。

3. 祈吉求祥——

人類對於宗教信仰的需要，是甚爲原始的(起源甚早)，據文化人類學者研究，人類由於驚異於大自然的神秘，日月山川草木蟲魚鳥獸的靈奇，風雲雨露、雷電霜雪之變化，而生神靈崇拜觀念，而有自然崇拜、動植物崇拜、圖

騰崇拜、靈物崇拜、神鬼崇拜等等，其具體表示乃發爲跳舞、歌唱、繪畫、彫刻等藝術活動。在家具的裝飾圖案中，多爲蘊含祈吉降福求祥的意念，與枝繁葉茂、多子多孫、家業興隆的心理。

4. 提高價值——

人類爲了喜愛財富並爲了要增加財富的價值，乃從事藝術性的裝飾，這是藝術理論家「哈頓」(A.C.Haddon)在其《藝術的演進》(Evolution in Art)一書中所主張的，當然有他的道理在。

家具業者與傳統木工，所以在家具上裝飾紋圖題材，主要亦在於提高家具的價值。

台灣傳統家具的裝飾題材，按其類型大致可分爲1.神仙人物類、2.吉祥動物類、3.花果植物類、4.祥瑞器物類、5.天象地理類、6.文字詞句類、7.幾何圖紋類。茲分項說明如下：

1. 神仙人物類之意義與運用

傳統家具裝飾題材，不論是彫刻、鑲嵌、墨繪、玻璃繪，甚多見有「神仙人物」題材。此類題材，源自於中國傳統的神話傳說、民間故事、歷史、文學小說典故，民間刻工畫工，常從傳統的傳授畫本中擷取。常見的有：

一、八仙祝壽

見於門扇透彫、浮彫、或案桌牙子彫刻、神明軸繪畫等等。「八仙」在台灣民間藝術普遍常見、深受歡迎，八仙傳說起源甚早，在唐、宋時既有傳說與記載。元朝雜劇開始將漢鍾離、李鐵拐、張果老、呂洞賓、韓湘子、曹國舅、何仙姑、藍采和等八位集合在一起，名

稱「八仙」，而有膾炙人口的傳說故事。此後，中國民間吉祥圖案、民藝圖案繪刻甚多，遂成台「八仙」圖案來源。

ㄊ、福、祿、壽三星(或福、祿、壽、喜、財五神)

福、祿、壽三星，在家具供案牙子、太師椅靠背等亦有使用，分別代表三種人生理想，俗稱「三星拱照」吉祥之象徵。其形相：有「天官表祿」、「員外表福」、「仙翁表壽」，三位立在一起：

天官一頭戴平翅硬幘頭官帽，身穿官服，三髯五鬚，面貌清朗豐腴。象徵做官的「祿」，居中而立。

員外一頭戴軟幘頭、身穿員外服，面貌類同天官，象徵有「福」氣的「員外」，立側邊。

壽仙一南極仙翁，高額垂髯，一手持拐杖、一手捧蟠桃，象徵「長壽」，立側邊。

ㄊ、和合二聖

指「寒山」「拾得」二仙，為唐代高僧，俗稱「和合人」。宋以後，「和合」二字的吉利含意，而將此二人視為婚姻之神。其造型為童子貌，笑口常開，合捧一盒，飛出蝙蝠之狀。用於新婚嫁妝之盒、籃、箱、筩、櫥、櫃等。

「和合二聖」的圖畫或彫刻，乃象徵夫婦百年好合、一團和氣。

ㄊ、彭祖添壽、麻姑獻壽

「彭祖」壽至八百二十，傳說係八仙所添之壽。「麻姑」為上古女仙，亦見數度滄海桑田，二者皆仙壽。民間家具畫此，亦有吉祥象徵意義。

ㄊ、歷史演義或仕女人物

「歷史演義人物」多用於案桌「刀馬人」之彫刻或鑲嵌，亦用於墨繪，及其櫥門櫃門部份。此類題材取材於歷代傳說，歷史演義章回

小說、文人軼事。例如「渭水訪賢、蕭何韓信、桃園結義、刮骨療毒、舉案齊眉、竹林七賢、淵明愛菊、羲之愛鵝、玉川品茶…等等。而仕女則刻繪仕女生活圖，取其清閒富貴之意。

2. 吉祥動物類之意義與運用

動物圖案之引用，源於初民對動物的崇拜，動物崇拜的行為在初民的宗教史上佔了頗大的份量。當文化的演進，到了有文字及讀音趨勢時候，動物的名稱又常與相同(近)讀音的字作聯想，產生「一物兩意」的表達層次，此種用具體的動物來表徵抽象的意念和感情，是中華圖案的一大特色。

傳統家具的「吉祥動物類」題材，運用亦多，可分「神靈動物類」「哺乳類」「鳥禽類」「水族類」「昆蟲類」略述：

ㄊ、神靈動物類

有「龍、鳳、麒麟、神龜」四品。

- A、「龍」為神靈之精、四靈之長，其變化圖案亦多，有「龍生九子」之說，而家具圖紋題材用之者，以「螭虎」、「鯢魚」、「蟒龍」較多，其中又以龍形象之單純化，幾何圖形化者較多，俗稱「螭虎」、「夔龍」或「草龍拐子」。「螭虎」也稱「螭龍」，以其頭與眼似虎，而身似龍故也。在民俗意義上，「龍」象徵「尊貴、吉祥、鎮邪」。
- B、「鳳」在民俗文化上與龍同等尊貴，傳說牠有五彩繽紛的羽毛、及至美至善的德性、美麗、高貴、優雅，象徵婦女的氣質素養，亦象徵「尊貴、吉祥、鎮邪」。
- C、「麒麟」在民俗信仰上，是仁獸，《廣雅》乙書說牠：「含仁懷義，音中鐘呂，步行中規矩，不踐生蟲，不折生草，不

4

1

2

5

1、利用多種色澤視覺美感，來美化家具之外觀，自日據時期至民國四十年代，是台灣家具櫥櫃的裝飾特色。此為優美清麗秀逸之玻璃彩繪博古圖（富貴濟供圖）。

2、傳統乾漆眠床腳，以瑞獸吞口，牡丹鸞鳳紋為飾，相當具有民族特色。

3、傳統太師椅靠背造型，裝飾題材變化頗多。此為花瓶型、中刻松鶴朝日，瓶口上為牡丹，有「平安富貴」「松鶴延年」的吉祥涵義。

4、既使小至抽屜拉把，台灣傳統家具都有其文化藝術之裝飾題材。此為優美之銅環拉把與蝴蝶蓋匙孔。

5、櫥櫃門之拉把，作成銅質雙魚，取材自八吉祥，亦含有餘之意。

6、抽屜之拉把，作成銅質花籃，加刻蝶花紋飾。

3

6

7

8

9

10

11

12

7、台灣之石柳木鑲嵌家具，裝飾題材運用頗廣，工藝變化亦多。圖為新竹體家具擅於乾漆眠床沿飾，浮彫象嵌吉祥圖紋，此為「田螺紋」，象徵善於繁殖，引喻多子多孫。

8、鑲嵌「螃蟹」之裝飾題材，象徵「科甲題名」。

9、鑲嵌「金魚」之裝飾題材，象徵「金玉滿堂」。

10、鑲嵌「蝦子」之裝飾題材，象徵「科甲」及「彎彎順」。

11.在眠床或神龕之柱頭上加飾彫刻之瑞獅紋，是新竹體家具之特色。

12.在屨面上彫刻石榴、蟠桃紋裝飾、乾漆，亦是新竹體家具的特色。

入彀陷，不行網羅，明王動靜，有儀則見，故毛蟲三百六，麟爲之長。」而推揚備至，牠的出現，代表太平盛世。其圖案題材，有伴著童子騎麟，持蓮花與笙，引喻「玉麒天賜」「麒麟送子」「連生貴子」。台灣家具圖案多爲單刻繪「麒麟」。

D、神龜—

「神龜」在民俗信仰上可壽至千年萬年，故喻長壽而神靈。其題材圖案或龜形或龍龜、或僅取其龜甲六角形，意義均同。

E、鰲魚—

「鰲魚」爲龍載與魚之組合變形神靈動物，乃中國民俗信仰與傳說所組合創造之神靈水族。據《三秦記》載述，黃河千萬尾鯉魚均力爭上游，其中能躍龍門者，即化身爲龍頭魚身，即爲「鰲」，此即「魚化龍」之傳說，成語「獨占鰲頭」即屬此衍化之語。家具裝飾題材亦以之爲造型，而與「鳳」常用爲插角裝飾，亦用爲梳妝台之裝飾主題。

F、饕餮（吞口）—

獸面「吞口」與「饕餮」自上古即被作爲禮器裝飾題材，實即上古圖騰之形，爲虎、龍、及其他猛獸之組合圖像。家具常用爲腳足之獸面，吞口造型裝飾。

G、哺乳類

有「獅、虎、豹、鹿、馬、羊、猴子、蝙蝠、兔、貓、鼠、象」等圖案。

A、獅—

「獅」在民俗信仰上視它爲百獸之王，因其威武雄猛，而認其有「辟邪」和「守護」之特殊意義。又按周代官制，太師、太傅、太保合稱「三公」，少師、少傅、少保合稱「三孤」（「孤」僅次於公，位列卿之上）而「太師」和「少師」乃公、孤的首席，故喻高位，而「獅」

與「師」同音同聲，在裝飾題材上，常刻繪大小二獅，乃喻「太師少師」，爲預祝高官之意。

B、虎、豹、豺—

「虎、豹、獅、象」在傳統民俗上，俗信可鎮煞驅邪，而「豺」則獅豹之混合變形，亦爲祥獸。（如圖49）

C、鹿—

裝飾題材的「鹿」，有仙翁騎鹿帶蝠，而喻義「福祿壽」。有與鶴同時表現，而喻「鶴鹿同春」；與馬在一起，則喻「祿馬同居」；與蝙蝠組合，則喻「福祿雙全」，蓋「鹿」與「祿」同音相假借，而祿又代表富貴，爲大家所同求，故鹿之紋飾甚多。

D、蝙蝠—

蝠之生性善飛靈巧，食蚊，而又音與「福」同，故蝙蝠象徵「吉祥、幸福、福運」，其吉祥寓意有「福祿壽」、「福祿雙全」、「五福拱壽」、「五福和合」、「福在眼前」、「福壽雙全」、「福壽如意」、「多福多壽多男子」。常與鹿、團壽字、蟠桃、盒子、佛手、金錢、如意、花瓶、靈芝等吉祥象徵並置。

E、馬—

作爲裝飾題材之馬，有三種題材形態：一爲正立的馬或奔馬，以喻「騏驎千里」。二爲馬背上騎了一隻猴子，喻稱「馬上封侯」。三爲倒翻的馬，喻稱「馬到成功」。

F、羊—

「羊」與「祥」字在民俗上同意，在裝飾題材上，有「三羊（陽）開泰」、「吉祥羊」。

G、猴子—

猴與「侯」同音，所以假借「公侯」之意。

H、貓—

貓與「耄」同音，常與蝴蝶牡丹組合，而喻稱「富貴耄耄」。

I、鼠、松鼠—

鼠、松鼠善生產，引喻「多子多孫」，常與「南瓜」或「葡萄」並置搭配，因「南瓜、葡萄」均多子善繁殖，亦屬「多子多孫」之意義。

J、象—

「象」多為象徵意義，同音假借，引為「太平有象」，即「象背負寶瓶」的引申意。

K、兔—

「兔」善生育且又與月亮崇拜有關，亦喻「長壽不死」。

L、鳥禽類

「鳥禽類」的家具裝飾題材，計有一般鳥類、鶴、鴨、喜鵲、鴛鴦、公雞、老鷹、白頭翁等。

A、一般鳥類—

一般鳥類圖案題材，頗常見及，常與花葉組合，寓有「鳥語花香」「長春富貴」之意在焉。

B、鶴—

鶴在中國民間觀念，認為是禽類的宗長，有「一品鳥」之稱，且為長壽之吉祥動物。其用於裝飾題材者，有鶴龜併列，稱「龜鶴齊齡」；有與老松併列者，喻稱「松鶴遐齡」或「松鶴長春」；亦有僅飾「龜背紋」者。

C、鴨—

鴨字的古音與甲字近，（其字為從鳥甲音），乃引喻為「甲」字。裝飾圖案的鴨，常與盧葦蘭芷併列，有預祝「科甲題名」之意。

D、喜鵲—

民俗認為喜鵲是報喜之鳥，見之聽之，寓意有喜事。裝飾題材上表現的有雙

隻，稱「雙喜」。有與竹梅組合，稱「竹梅雙喜」。又有刻繪二鵲相向，稱「喜相逢」；鵲棲在梅枝上，引喻「喜上眉梢」「喜報春先」。

E、鴛鴦—

據晉·張華《禽經》說：「鴛鴦、匹鳥也，朝倚而暮偶，愛其類也。」鴛鴦在飛翔時，乃並肩比翼而飛，夜晚雌雄互以翅膀掩蓋對方，萬一不幸喪偶，所剩一隻絕不另求新偶，故比喻夫妻愛情堅貞，百年和好。

F、白頭翁—

因其白頭，故引喻「白首偕老」，在圖案上，多與長春（薔薇）壽石併列，鳥立其枝上，而喻「長春白頭」。

G、公雞—

雄雞一鳴天下白，且雞與「吉」音近，而公雞德禽、錦羽有冠，官冠音近，故喻之「大吉」、「錦上加官」。

H、老鷹—

「鷹」之題材裝飾，常見立於松枝上，英姿剽悍，睥睨自雄，且高飛遠舉，故引喻「英雄獨立」，有辟邪之用意。而「高飛遠舉」，則引喻「前程遠大」。

I、孔雀—

為受西洋文化影響，為引進之孔雀題材，有「孔雀開屏」、「鸞鳳和鳴」、「一品富貴」之引申意義。

J、斑鳩—

鳩食而不噎，以喻長壽健康。

K、水族類

裝飾題材亦見水族類，有魚、蟹、蝦、蛤、螺、青蛙等等，品類繁夥。此類水族善於繁殖，民俗通義：「多子多孫」，且兼含其他意義，茲略述如下：

A、魚—

裝飾題材的魚，常見的有兩種：一為金

魚，一為鯉魚。

金魚的表現意義，有二：如果是表現佛家八吉祥圖案的，其意義在「堅固活潑、解脫壞劫」之謂。如為一般意義，則為「金玉滿堂」。

「鯉魚」若為單獨，意與「利」同，若為配合龍門華闕之圖案，則為「鯉躍龍門」。

若為一般之魚形，則象徵「有餘」，蓋「魚」與「餘」同音相假借。

若為雙魚、戟、磬組合，喻稱「吉慶有餘」「雙魚吉慶」。

若刻繪鯉、魚一起，則喻「連年有餘」。

B、蟹—

裝飾題材有蟹，圖案常伴著蘆葦水草，及其他魚蝦等水族，亦有單獨出現者。在民俗意義上，「蟹」有殼甲，故亦寓「科甲」之意。據《明史》「選舉志」記載：「會試第一為會元，二甲第一為傳臚。」自古有「金殿唱名曰：『傳臚』」的說法。」而「臚」與「蘆」同音同聲，故裝飾題材二隻蟹與蘆葦，又喻稱「二甲傳臚」。

C、蝦—

蝦與蟹同樣有殼甲，而蝦的腰呈鎧形，且能自由彎曲，並具有很大的跳動力，所以寓意順利和時來運轉，喻稱「彎彎順順」。此外，蝦有甲，亦寓有「科甲題名」的吉祥意。

D、青蛙—

裝飾題材上，青蛙伴著蓮花、蓮葉，因「蛙」與「娃」同音，「蓮」與「連」同音，故寓意「連生胖娃」。又「稻花香裡說豐年，聽取蛙聲一片」（宋·辛棄疾·詞），蛙亦有「和樂豐年」之義。

E、蛤、螺—

蛤、螺等裝飾題材，常見於「茄苳入石柳」或「肖楠入石柳」之家具上，「新

竹體」者頗多見。「蛤」與「合」與音近，蛤螺且又多子，善繁殖，故喻意「子孫綿延」。

、昆蟲類

昆蟲類的裝飾圖案，偶見有「蝴蝶、蚱蜢、蜘蛛」等。

A、蝴蝶—

蝴蝶色彩豔麗，姿態優美動人，具有極佳之裝飾效果。蝶與「耄」同音異聲，故常引喻為「耄」，「耄」就是「耄耋」，即是「長壽」之意。常與貓、牡丹組合，喻稱「富貴耄耋」。

B、蚱蜢—

蚱蜢之題材，見於家具描金繪，蚱蜢又稱「蠓兒」，「蠓兒」與「官兒」音類似，通常與長春藤相配，引喻「官兒長春」。有與雞冠花圖案相配，有「官上加官」之喻意。有與牡丹、菊花相配，則喻稱「官居一品」。

C、蜘蛛—

「蜘蛛」在中國民間傳說很多，一向把它視為吉兆。《爾雅注疏》記載：「蜘蛛，俗稱『喜子』，荊州河南人謂之『喜母』，此蟲來著人衣，當有親客至。」又《西涼雜記》有云：「如集蜘蛛，百事成喜」。此外，劉勰的《新論》亦云：「如見畫蟻子，即以為有喜樂之瑞。」後世一般都以看見蜘蛛為吉祥。

D、蟬—

蟬之鳴聲高遠、可傳遠情，前人詩句已提及。又蟬餐風飲露，其性高潔，其性高潔，故裝飾題材亦有蟬配藤花。

3. 花果植物類之意義與運用

花果植物類的圖案，淵源於先民對植物的崇拜，在原始人類的觀念裡，植物的開花、結

果，似有精靈存在；有的野蠻民族自信為植物的後裔，且有所謂「世界生命樹」(World Life Trees)及「智慧樹」(Tree Of Knowledge)之說，現代台灣鄉下尚有神木之崇拜，花公花婆的信仰，花神的傳說，此係就心理分析。另外，花草樹木果實，予人美的感受，將其形象轉移作為裝飾，且是基於崇拜及裝飾美化的心理及作法。

裝飾題材的植物圖案，經統計有松柏、勁竹、古梅、荔枝、桂圓、佛手、石榴、蟠桃、柿子、鳳梨、牡丹、薔薇、菊花、玉棠、山茶、桂花、蘭花、蓮花、水仙、杏花、蘆葦、芙蓉、靈芝、萬年青、稻麥穗、及葫蘆、忍冬、南瓜、花生等，相當豐富而廣泛。

為便於探究其藝術設計其意義內涵，茲歸納為「樹木類、果子類、花草類」略述如下：

一、樹木類

有松、柏、竹、梅、荔、柿等。

A、松、竹、梅—

松柏長青、竹稱君子、梅讚瓊姿玉骨，這三種植物，在中國民間普受崇敬。宋·蘇東坡詩：「風泉兩部樂，松竹三益友」，畫家馬遠有「歲寒三友圖」，足見松、竹、梅成為歲寒三友，早在宋朝就已經很流行。在裝飾題材上，可分成二種不同的形象：a、為刻繪枝幹、枝葉、枝花，表現整體之形態，多彫繪在板面，有些配合鵲、龜、喜鵲等動物，以象徵「松鶴遐齡」「長壽延年」「喜報早春」。b、為僅刻繪松針、竹葉、梅花，作為吉祥頌祝的圖案，兼具裝飾美觀。

B、荔、柿—

在傳統民俗觀念裡，「荔枝」是百蟲都敢侵害的植物，即使四百年的老樹仍能開花結果，故視之吉祥，而「荔枝」與「立子」音似，且「荔」亦有同「利」，

是以台灣裝飾圖案，常見荔枝，以象徵「立子」及「多利」。

「柿」在民間觀念，亦有相當地位，唐·段成式《酉陽雜俎》說柿有七德：「一壽，二多陰，三無鳥巢，四無蟲蠹，五霜葉可翫，六嘉實，七落葉肥大。」自古對柿的觀感，可謂雅俗共賞。而「柿」與「事」同音，同音相借，引喻為「事」。在裝飾題材上常刻繪兩個柿與如意相配，引喻「事事如意」。與萬年青、百合、柏樹、如意靈芝相配，又象徵「萬事如意」「百事如意」。在傳統的裝飾上，「柿蒂」亦被運用，為配襯圖案，刻繪的圖案有二種：一為柿的枝葉及果，二為柿蒂紋。

二、果子類

計有蟠桃、石榴、佛手柑、桂圓、鳳梨、葫蘆、南瓜、花生、稻麥穗子等。

A、蟠桃—

「蟠桃」在裝飾題材上運用甚廣，主要肇因於中國民間雜劇與小說「西王母蟠桃獻壽」、「西遊記悟空偷吃蟠桃」等故事，傳說此桃生長於上界，其枝伸展三千方里，三千年開花，三千年結果，三千年成熟，人類食之長生不老，因此民間常將食物、器物，製成或刻繪蟠桃形狀，以為祝壽之意。

B、石榴—

由於石榴多子、民間愛用之以喻多子多孫。其表現形態有二：一為石榴果實，一部分已豐滿暴開者（象徵「榴開百子」）。二為石榴花，花開滿簇，或朵朵排列。

C、佛手柑—

佛手柑又稱「佛手」，本名「香橞」，其代表之意義為「福」「香圓」「圓滿」。其裝飾題材之設計，通常多與「石榴」、

「蟠桃」組合，以喻「三多」（多福多壽多男子）。

D、桂圓—

俗名「龍眼」，取其音以喻「貴圓」，銀飾上以之作襯底，俗名「魚子紋」，木器家具亦仿之，隱喻「貴圓多子」的涵義。

E、鳳梨—

台灣俗語又名「王梨」，象徵「多利」「旺利」、「旺來」。

F、葫蘆、南瓜—

葫蘆與南瓜同為藤蔓植物，蔓帶糾結，綿延不斷，民間特別喜愛引喻為吉祥意義。葫蘆音近「富仔」，而蔓與「萬」同音，又當「帶」字講，象徵「富貴萬代」；又因「葫蘆」與南瓜多子，是以又代表「子孫萬代」。又如與蝴蝶相並，則稱「瓜瓞綿綿」。

G、落花生—

俗稱「長生果」，故引喻為「長生不老」。

H、稻麥穗—

稻麥多實，引喻「瑞歲多子」。

I、花草類

計有牡丹、薔薇、菊花、芙蓉、桂花、山茶花、杏花、蘭花、水仙、蓮花、蘆華、靈芝、萬年青、忍冬藤等。

A、牡丹—

牡丹雍容華貴，國色天香，自唐以來，即喻為豐碩、富貴，因其喻為花中之王，而人間世一切的榮華富貴，常以牡丹作代表。在家具裝飾題材上運用甚廣。如以牡丹一朵，代表「一品富貴」，與白頭翁配圖，則稱「富貴白首」；與薔薇花相配，則稱「富貴長春」；與壽石或桃花相配圖，則稱「富貴長命」「富

貴壽考」；與公雞相配圖，則稱「功名富貴」；與魚相配圖，則稱「富貴有餘」；與「貓、蝶」相配圖，則稱「富貴耄耋」；與蔓草相配圖，則稱「富貴萬代」；與「玉棠花、芙蓉花」相配圖，則稱「榮華富貴」；加配鸞鷕，則稱「一路榮華」…可稱運用廣泛，意義多元。

B、薔薇、山茶花、杏花—

此三種花皆綻放於春天，故又喻「長春花」。在裝飾題材上，「薔薇」與「白頭翁」配圖，則稱「長春白頭」；與「綏帶鳥」配圖，則稱「萬年春帶」、「壽帶長春」；杏花與線裝書或綏帶鳥相配圖，則稱「尚書紅杏」、「進士及第」。

C、菊花、芙蓉、桂花—

菊能輕身益氣，令人久歲有徵，又稱「長壽花」，宋·周敦頤〈愛蓮說〉謂菊，花之隱逸者也，大概是根據古代對菊的觀念；陶淵明〈續晉陽秋〉說：「九月九日，無酒，坐宅邊叢菊中，採摘盈把。」上述記載，致使後人將菊視為花中君子、隱逸，而「菊」音與「吉」近同，與枸杞配圖，則稱「杞菊延年」，單獨圖樣則稱「大吉」。在裝飾題材表現圖有兩種：一為菊花及枝葉，二為菊花瓣之圖案，多用在襯邊及襯座花紋。至於芙蓉花，音與「夫榮」相同，「桂」亦與「貴」同聲，在圖案組合上，常兩者相配圖，象徵「夫榮妻貴」。若桂花與桃花組合，則稱「既貴且壽」。

D、蘭花、水仙、蓮花、蘆華—

以上四種植物，性喜潮溼，或生水邊，故排列一起探討。

蘭花與蓮花，民間多視之為君子，以喻品德高潔俊美；晉·謝安把子姪比喻為芝蘭，而五代的竇燕山更將五子稱「五桂」，後人因此喻子孫賢能曰：「蘭

桂」。在裝飾設計上，如蘭花與靈芝配圖者，稱「芝蘭競秀」；如與桂花配圖，則稱「蘭桂齊芳」。至於水仙花，則常與「綏帶鳥」或壽石相配圖，引喻「代代壽仙」。

「蘆華」則通常與路鶯、寶鴨相配圖，以喻「一路或科甲榮華」。而「蓮花」題材的運用，緣由有三：一是受佛教的影響，在佛教極樂世界裡，眾生皆是蓮花的化身，爲了追求超脫輪迴，無所染著，永生極樂，故以蓮相喻。二爲自宋·周敦頤〈愛蓮說〉以蓮喻君子以後，文人墨客，競相標榜，加深了蓮花高潔的風格，廣被民間推許。三爲「蓮」與「連」同音，與桂花或鴛鴦配圖，引喻爲「連生貴子」：如刻繪蓮藕葉花，則喻「並蒂同心」；如刻繪麒麟，童子持筌及蓮花蓮葉，則稱「麒麟天賜、連生貴子」；如爲高擎蓮花，手持笙器，則喻「連連高升」，因爲「連」字在吉祥話裡常用，正好反映了百姓對子嗣、官祿的期盼。蓮花由於運用廣泛，故造型設計亦力求變化、有僅單列蓮花、蓮蓬、或菰葉者，有三者連生者，有寫實者，有抽象者，極富變化之美。

E、靈芝、忍冬藤、萬年青—

「忍冬藤」，又稱「蔓草紋」，取意於綿延不絕。「萬年青」之圖案，其用意取自於「萬」字，表現若與柿子、靈芝相配圖，則象徵「萬事如意」。

4. 祥瑞器物類之意義與運用

台灣家具的圖案裝飾，有以「祥瑞器物」爲題材者，歸納爲「祥瑞器物類」，蓋此類題材，除器物圖案的造型美之外，兼反映傳統社會生活與禮俗，祈望與理想皆含祈福、辟邪、吉祥、高雅的意義。據筆者調查統計，又可細

分爲「金錢類圖案」、「文房用具類圖案」、「祭祀禮器類圖案」、「富貴清供類圖案」、「裁縫飲食用具類圖案」、「穿戴用具類圖案」、「奇形裝飾類圖案」、「法寶武器類圖案」等之多，茲略述如下：

一、金錢類圖案

「金錢類圖案」之取材用意有二：一爲金錢是可以到處流通的通貨，代表財富，爲人人所需求者。二爲「錢」「泉」均爲與「全」同音或近音。在裝飾題材上，通常以二錢與蝙蝠或福字，蟠桃或壽字相配圖，則稱「福壽雙全」。如十個錢與如意或靈芝相配圖則稱「十全如意」。以雙錢與牡丹花相配圖，則稱「富貴雙全」。如爲元寶三個相疊，則喻「連中三元」「三元及第」，可見金錢運用範圍相當廣泛。

二、文房用具類圖案

「筆」「硯」「筆山」「書卷」或「琴、棋、書、畫」等文房用具題材的運用亦受傳統社會所歡迎。「筆」的圖案，象徵生花妙筆，能書能文、文筆並茂之意。「硯」「筆山」用意均同。「書卷」如刻有「尚書」二字，再配以杏花，則稱「尚書紅杏」。若只是一般書卷與其他文房用具搭配，則寓意「書香門第」。如單爲筆或伴或單爲書卷，則喻善讀書、富學問，能文文章。如爲「琴棋書畫」則喻「文士風雅」之生活品味與情調。

三、祭祀禮器類圖案

民俗認爲七星劍、寶鏡、書卷均能驅邪照妖，而鼎、灶、花瓶，均爲祭拜神鬼之具，亦能辟邪，且鼎爲國家重器，引喻爲「國之鼎鼐」，官居要位之意。而「磬」音同「慶」，常與菊、桔、戟配圖，喻「吉慶」，搭配蝙蝠則爲「福慶」。「瓶花」則喻「平安富貴」。

四、富貴清供類圖案

「富貴清供類」的圖案，指富貴之家，在傳統廟堂、雅室之中的清供器物，如鼎灶、花瓶（插花）、如意、雜寶、文筆、書卷、飛蝠、中國節結…等，置於座、几之上，高雅、清朗、秀致，所呈現之富貴高雅氣象。

Ⓙ、裁縫工匠具類圖案

在民觀念裡，剪刀、文公尺、熨斗，為前賢先聖所創造，均具有破邪除煞之功能。至於繩子圖案，有繩與吉祥結等題材，有綿延不絕，辟邪、吉祥的用意。

Ⓚ、穿戴用具圖案

傳統社會象徵尊貴地位的穿戴用具，如「頭冠」、「官印」、「朝珠」、「連珠」，都象徵「富貴福祿」。

Ⓛ、奇形裝飾類圖案

「奇形裝飾圖案」指「盤長、方勝、如意、八吉祥、八寶、道家雜寶…」等，所以稱吉祥的奇形裝飾，就因為它的圖案很特別。

「盤長」屬於佛家八吉祥之第八品，俗稱「八吉」以代表全體八寶，象徵「佛」，卍字則代表「迴環四面」如日光之四射，亦為日光之化形，象徵「佛法」。

「方勝」則為道家符號，象徵「道」亦為辟邪物。「如意」則象徵「如己之意、諸事順遂」，「八卦」代表物之實真，亦可辟邪。「櫛梳」代表「節理」；「芭蕉葉、犀角」等皆寓意吉祥與辟邪。此外，如蟾蜍香灶，寶瓶、花台、花架、寶磬等，亦皆有其裝飾與吉祥之意義在焉。

Ⓜ、法寶武器類圖案

「法寶武器類圖案」，其題材運用之意有二：一為取材同音以喻吉祥意義，如「戟」音與「吉」同，假借為「吉」，「磬」假借為「慶」，「旗」假借為「祈」，「求」假借為

「球」，四種相配，則稱「祈求吉慶」。

二為止煞驅邪，家具裝飾以武器法寶為裝飾造型者，意在利用神仙天將所用法寶武器，以達嚇阻驅除之作用，例如最常用者為「暗八仙」。

「暗八仙」以民間道教傳說「八仙過海，各顯其能」時各人手中所執的器物圖案，來暗指八位仙人，故稱「暗八仙」。其法器法寶名稱及八仙仙名為—

寶扇—漢鍾離、爪籬（或漁鼓）—張果老、寶劍—呂洞賓、葫蘆—李鐵拐、簫笛—韓湘子、花籃—藍采和、荷花—何仙姑、玉拍板—曹國舅。

亦有以採花仙女之「花籃」、「花鋤」為裝飾圖案，其祈求青春與辟邪之思想，亦在民間流行。

5. 天象地理類之意義與運用

上古先民對於天地自然界的種種自然現象，由於莫測高深，而信仰其中自有神靈力量主宰，於是生出祈求賜福、保佑之心理及行為，且在禮器祀器，或岩壁神社之地加予圖繪刻塑，衍為後世之天象地理圖案。

天象地理圖案，計有日月星辰、風雲雨雷電、山川河海、岩石等等。

Ⓜ、日、月、星辰

「日」在民間的思想裡、既代表時間，又象徵崇高的地位（如帝王），古時能面見帝王，非富即貴，所以「丹鳳朝陽」，就是寓意吉運之兆。在家具裝飾題材上，有雙龍拱日、或龍鳳朝日、或雙鳳朝日，或刻繪一隻仙鶴立於海石上朝向太陽（寓意一品當朝），或在太陽下畫海波，而寓意「海天浴日」「如日之昇」「旭日東昇」；亦有刻繪海日初昇時，其上仙鶴或梅雀高飛圖，象徵「指日高陞」「飛舉一品」。

「月」在民間的信仰傳說裡，有不少旖旎而

激情的故事。在裝飾題材上，有刻繪「花好月圓」圖案，以象徵生活環境圓滿的追求。有刻繪月亮與玉兔，源於月亮與玉兔的信仰神話，象徵永生與多子。

「星辰」的圖案，與「日、月」並稱「三光」，古來星辰信仰有「二十八星宿」、有「南極北辰」…，在裝飾題材上，有「吉星高照」「一路福星」，或以連續之星辰圖案集合為「吉星錦」。

·、風雲雨雷電

「風雲雨雪」之題材，表現有「青雲得路」「瑞雪豐年」「風調雨順」「祥雲瑞日」。亦常見將蝙蝠與雲彩合繪以象徵「福運」（雲與運音近）。亦有單刻「風紋」「慈雲」，或集合雲朵成為「流雲錦」「祥雲錦」「流雲拐子」，以為圖案之花邊或襯托者。

「雷電」之紋飾即「回文」，「回文」又稱「雷文」，裝飾圖案用之甚多。

·、山川河海岩石

裝飾題材，則有刻繪瀛海、華屋、祥雲，以祝富貴壽考。亦有刻繪三山瀛海圖案，以代表「壽山福海」。有刻壽石與老松，而寓「嵩山百壽」，亦有刻繪海山，亦寓「福如東海」「壽比南山」。此外，在配飾上，亦常見「水波紋」「海水江芽」紋，以祝福海。

6. 文字詞句類之意義與運用

家具裝飾圖案題材，直接以「文字詞句」為裝飾及吉祥圖案，可說屢見。中國文字來源於「象形、形聲、會意」，故用於裝飾紋樣上，為祈吉及討喜、美化。「文字」是一傳訊符號，具有視覺上之形式美，因而發展出中國特有的書法藝術，於裝飾上自有一番特殊的裝飾意趣與美感。

以文字作裝飾題材之表現方式有四：「第

一種」為將文字浮雕呈圓形藝術字體，或方形藝術篆字，或不規則之行書草書字，一方面作為裝飾圖案，一方面直接表達心中的期盼。圓形的藝術字體，稱為「團字」，如「壽字、卍字、福字、富字、喜字」，見用於桌牙子、桌面、床堵、椅背…等。方形或不規則的藝術篆字或行草，通常多表現一句二字，如「平安」、「富貴」、「萬卷」、「書城」、「福壽」、「吉祥」、「天寶」、「物華」、「藏雲」、「引月」、「春水」、「明光」，用於櫥櫃之小窗堵等。亦有一句三字，如「福祿壽」、「富貴春」。亦有一句四字，如「三元及第」、「福祿壽喜」、「福祿禎祥」、「福壽康寧」、「文章華國」、「詩禮傳家」等。

「第二種」是以透彫文字連框，框多為圓形，通常是單字，或二字、四字一句。

「第三種」是以螭龍或蔓草形態組成文字，如「福」「壽」「喜」「祿」等。常見於太師椅背之窗堵。

「第四種」是以「對聯」為文字詞句，刻書於櫥櫃之扇門柱等，或公媽龕之柱聯。

7. 幾何圖紋類之意義與運用

傳統家具的裝飾題材，幾何圖紋的運用殊為廣泛。台灣民間對幾何圖形的使用承傳了中國的歷史傳統，將物體或圖騰予以抽象，簡化而成圖案化之歷史，早在中國殷商銅器即已出現，推測圖案的使用還要更早，木雕、陶彫、石彫的圖案可說在新石器時代已出現及累積承傳。

幾何圖紋類之範疇頗廣，從繩紋、條紋、三角紋、弦紋、篋劃紋、方格紋、圈點紋、菱形紋等，到以動物為簡化圖紋的「拐子龍紋」、「已紋、回紋、魚紋、蛙紋（黽紋）」；到以日月星辰為簡化圖紋的「日紋、卍紋、月紋、星紋、雷紋、水紋（海波紋）」等；與及從植物為簡化圖紋的「花紋、葉紋」等。

先民從天地自然萬物之形象，歸納或分離

的一種簡潔的意象圖紋，或象徵其物體與精神，或衍生其生命的價值與靈氣，一方面達到捕捉、掌握、擁有的心理意義，一方面藉圖紋以美化器物、甚且更藉此以祈默佑。

家具在幾何圖紋的運用至廣，或為界畫，或為邊襯、或為視覺主體，特別在較小範圍之部位構件，以幾何圖紋裝飾，可以達到工藝的最高表現效果。

(三)、油漆塗妝

台灣傳統家具的裝飾工藝，為求美觀與耐用，通常在完成前都施以油漆或上蠟。在製作中的主要用油為以熟桐油煮煉的光油或核仁油、柚木油、亞麻仁油和柿油等。至於漆則以生漆、廣漆、明漆、朱漆和乾漆等為主。（註 11）

「油法塗妝」方面，據陳啓雄教授分析有「光油法」、「彩油法」、「其他油法」（見陳啓雄《台灣傳統家具—書櫥篇》「傳統家具的塗裝」）

「漆法塗妝」方面，有「透明漆飾法」「乾漆飾法」「朱漆飾法」三種。

1. 油法

係家具粗胚組合完成後利用熟桐油煮煉的油，以「光油法」「彩油法」或「其他油法」加予塗抹裝飾的方法。

1.1、光油法

「光油法」係利用「光油」塗裝的方法。其法先將家具打磨光滑塗以填料，刷上水色或酒色，用刷子沾光油或熟桐油塗抹均勻表面，或以戳法刷尖輕戳細孔凹處，如此經過塗抹兩次，家具表面即光滑如鏡。

1.2、彩油法

較前述「光油法」油漆刷更多次，使家具表面更加光彩煥發、耐用耐磨的油法。

1.3、其他油法

即在家具木板上順著紋理塗刷細擦，使油完全滲入木材後，反映出一種潤瑩內斂的光澤。（註 12）

2. 漆法

係家具粗胚完成後，經一定加工手續，加予上漆塗裝，加予美化保護的方法。茲就「透明漆飾法」、「乾漆飾法」「朱漆飾法」（黑漆同）參據陳教授的說法略述如下：

2.1、透明漆飾法

先將粗胚家具打磨光滑（磨光），塗以填料（填縫），刷上水色或酒色（塗色），用刷子沾漆塗底（塗底），等待漆乾後砂光，然後塗上柿油，之後塗上「明漆」二、三次後，待其乾即成。

2.2、乾漆飾法

先將粗胚家具打磨光滑（磨光），塗以填料（填縫），塗上一層漆底（塗底），待乾後塗上幾次漆，乾後塗蠟擦光後即成。

2.3、朱漆飾法

朱漆漆飾法與黑漆，藍漆同、普通朱漆之漆法為先「填縫」，然後「塗底」、然後「磨光」，再「塗底」，再塗朱漆，待陰乾後即成。（註 13）

（本文作者係台灣省政府顧問，前省文獻會主任委員）

註釋

- 、參據簡榮聰《台灣銀器藝術》下冊，頁69～81，台灣省文獻會。
- 、簡榮聰《中國兔文化及其類緣》，載《台灣源流》14、15期，頁98～100頁，79～87頁。
- 、陳啓雄《台灣傳統家具—書櫥篇》，頁30。
- 、據前書所述工法油漆塗妝。
- 、全上所參據。