

傳統漆器工藝與現代生活的流變

Transformation of Traditional Lacquerware in Modern Life

文／連啟元 Lien Chi-yuan (中國文化大學史學系副教授) · 圖／國立故宮博物院 National Palace Museum

漆器的色澤溫厚、輕潤，與瓷器、金銀器的質地觸感不同，輕巧、防潮、隔熱是其重要功能，兼具實用與美觀的特性，除日常生活器具的使用之外，另有祭祀、餽贈、收藏等功能，由於漆藝製作精細且反覆費時，成本較高，因此漆器也被視為奢侈品所典藏。

傳統漆器工藝

《說文解字》中「漆」字的原意，是取切割樹皮流出的汁液，而以天然的樹漆所塗裝的器物，就稱為漆器，再加以調製成色漆塗刷，呈現多樣的風貌。以漆作為塗料，不僅有彩繪裝飾的功能，表現出明亮、溫潤的質感，同時兼具防腐、耐熱、防水、不褪色、不剝落等特性，因此舉凡各種器具、家具、建築、雕像、棺槨、箱廚等，都以塗漆保護，進而發展出獨特的漆器藝術。

傳統漆器工藝，可追溯至新石器時代，到了秦漢時期，漆器工藝逐漸興盛。特別是漢代，在秦代漆器工藝的基礎上，發展出官方的管理機構，同時分工細緻，有髹工、畫工、造工、漆工、供工等職稱，甚至有專職漆樹栽培的人員：漆園司馬，因此漆器生產數量多、裝飾精美。在漆器型制的設計亦多有巧妙，善於利用盒內空間，將若干小型漆

盒，組裝在一個大漆盒之中，或內裝五件、七件、十一件等，展現出整體裝飾與色彩，頗有清代多寶格的雛形樣貌。

漢代漆器的胎體主要以木胎為主，多以彩繪為裝飾技法，另有以針刻裝飾花紋的「錐畫」、以用玉石製作表面花紋的「鑲嵌」、以漆器表面刻紋後填入金粉的「戣金」等技術。漢代漆器紋飾，常見流雲紋、旋渦紋、蟠螭紋、菱格紋等，有時則以人物、神獸作為題材，色彩多以紅、黑二色相間，或用金漆彩繪，表現出高貴大方的氣度。

唐、宋以後，漆器的製作技術更為進步，甚至已經作為工藝品的商品流通，並成為當時國家財政的重要稅收。在漆藝裝飾技法上，則有以貝殼做成圖案花紋鑲嵌在漆面的「螺鈿」、髹塗編織器物的「籃胎漆器」、在紅與黑兩種漆上以針戣圖案再填以金箔的「戣金」，以及剔紅、剔黑、剔犀等技法，令人目不暇給。而漆器工藝也進入到日常生活之中，無論是碗、蓋、梳、盤、盆、枕等，在器形外觀、漆面塗裝，都是器具與漆藝的完美結合。

宋代由於漆器工坊生產規模擴大，販賣漆器的店鋪在城市裡隨處可見，《夢梁錄》即記載當時的戚家犀皮鋪、游家漆鋪、彭家溫州漆器鋪、黃草鋪溫

蘇漢臣 秋庭戲嬰（局部） 宋 軸長197.8寬108.4cm 國立故宮博物院藏品

州漆器等，販售漆器的店鋪，可見漆器工藝在日常生活使用上，廣受歡迎的程度。雖然宋代漆器目前不多見，但蘇漢臣〈秋庭戲嬰〉之中，一對姊弟玩耍旁的黑漆圓凳，即是以黑漆紋飾的「螺鈿」技法，用漆胎上貼珠貝，經乾燥後再加髹漆程序而成的作品，是宋代漆器作品的重要參考。

漆器色彩與技法

關於專門漆器技術的紀錄，唐末五代雖有朱遵度所寫的《漆經》，但卻已

經失傳，直到明代出現了漆藝師黃成，才又匯整當時漆藝技術，以及漆器製作經驗，寫成《髹飾錄》一書，取名源自於傳統以漆塗物稱為「髹」，以漆彩繪稱為「飾」。《髹飾錄》分別講述漆器工藝的原料、工具、設備，並分類介紹重要的漆器品種與技術，包含：螺鈿、犀皮、雕漆、戗金彩漆、戗金漆、描金漆、填漆等。

以明代「填漆牡丹圓盒」為例，盒蓋與周壁皆以填漆為裝飾，花色以銀粉漆，枝葉則黑漆黃理，盒底與內部

作者不詳 剔彩山水人物四瓣式套盒 乾隆 漆器 高10.0長10.7寬8.8cm 國立故宮博物院藏品

均用朱紅漆。此件填漆圓盒，同時採用鏤嵌填漆、磨顯填漆等兩種工藝技法：鏤嵌填漆是在漆面上雕刻花紋，再於刻痕內填入色漆；磨顯填漆是以五彩漆堆成花紋，再將漆罩滿器物，然後平磨至花紋顯露出來。由於鏤嵌填漆、磨顯填漆，都是將漆面齊平，呈現漆器的色彩多樣而亮麗，因此常被文人所記載稱頌，也反映出明清以來，漆器工藝與市場的蓬勃發展。

《帝京景物略》曾記載當時文

人高友荊，在北京城看見填漆器的精緻，而寫下〈燕市漆器歌〉：「巧匠運刷如筆工，刀錯異治輝光同。品題第一號填漆，再次波羅次剔紅」、「制器於今百有年，傳來燕市猶鮮妍。填漆剔紅及倭漆，賣買時至十萬錢」。他認為當時的漆器，以填漆器的技藝優秀，價格也最昂貴，再來是犀皮（波羅）、雕漆（剔紅），同時也提到了日本漆器的流通。另一位文人金聲觀，也盛讚宣德時期（1426-1435）填漆器的精良，足以震懾世人

作者不詳 填漆牡丹圓盒 明 漆器 高3.4直徑13.1cm 國立故宮博物院藏品

作者不詳 金漆彩繪長方盒 清 漆器 高13.8cm 國立故宮博物院藏品

目光。所以明代的皇室宮廷，多以填漆盒作為內府器物，《長物志》就記載了不少內府填漆盒的式樣，宮廷內官監設有「油漆作」，御用監「漆作」，專職負責造辦填漆、雕漆、螺鈿等漆器製作。

清代以後的漆器，技藝更是趨向繁複精細，不僅採用剔彩的多樣色層、規律的幾何紋飾與文字、炫麗多樣的黑漆描金等製作技術，營造華麗的氣派，甚至以極細的絲綢為料、質地輕薄的內胎，再以金箔、銀箔粉末調漆，呈現漆色的鮮豔明亮，來表現匠師漆藝的高超技巧。清代宮廷漆藝的表現，另有一色漆、描金漆、描油漆、描金彩漆等多種樣式。而「金漆彩繪長方盒」更以彩繪山水畫的表現，搭配金漆的炫麗色澤，突顯出皇家富貴的氣派與豪華。

結語：漆器與現代生活

漆器工藝主要是在器物表面施以塗漆，達到保護與裝飾的目的，兼具實用美觀與技藝，但因製作上需要進行推光、鑲嵌、螺鈿、雕漆等裝飾技巧，繁瑣反覆的製作過程，既費力而耗時，是一種艱辛的裝飾工藝。不過，漆器工藝但卻也反映出漆藝家面對作品的心境：專注、嚴謹、內斂的神情與態度。

從漆器整體發展來看，漆器工藝源自於日常生活所需，功能不外乎輕巧、防潮、隔熱等特性，兼有實用與美觀的功能。雖然因製作精細、繁瑣而費時，成本過高，反而成為奢侈品的象徵，遠離了原本的目的。但若能融合藝術與實用，回歸到現代生活的本質，追求日常生活的品味，又能產生出何種的碰撞與新契機？🌱

延伸閱讀

- （宋）吳自牧，《夢梁錄》，收入《百部叢書集成·學津討原》，據清嘉慶張海鵬輯刊本影印，臺北：藝文印書館，1965年。
- （明）劉侗等，《帝京景物略》，收入《續修四庫全書》史部，上海：上海古籍出版社，1997年。
- （明）文震亨，《長物志》，《叢書集成新編》48，臺北：新文豐出版公司，1985年。
- （明）黃成，《髹飾錄》，收入《中國科學技術典籍通彙·化學卷》，鄭州：河南教育出版社，1995年。
- （明）黃成著、長北圖說，《髹飾錄圖說》，山東：山東畫報出版社，2007年。