

文／黃金梅 Huang Chi-mei (國立臺灣工藝研究發展中心技術組技士暨漆工坊負責人)
圖／國立臺灣工藝研究發展中心 NTCRI

Contemporary Lacquer Art of Taiwan: Raising its International Profile

臺灣當代漆藝的國際展望

設計師：Gabiella Gustafson & Mattias Ståhlbom；工藝師：黃金梅 黑鏡子
國立臺灣工藝研究發展中心「新層次1」計畫之作品，曾於瑞典、法國展出

本文介紹國立臺灣工藝研究發展中心近年來為推動漆藝發展的各項計畫，包括與瑞典、日本設計師合作開發產品及國際展演推廣活動；在人才培育方面，除了工藝中心完整且多元的課程外，也邀請日本、緬甸、越南等工藝師進行交流，並與地方政府合辦移地教學，強化與在地特色結合，進行複合媒材的產品開發，期待嶄新的漆工藝文化可以落實在當代的日常生活裡。

To promote lacquer art, the National Taiwan Craft Research and Development Institute (NTCRI) has launched several projects in recent years, including the one on developing lacquer products with the designers from Sweden and Japan, as well as international exhibitions/events. In terms of talent cultivation, the NTCRI not only provides a great variety of courses, but also invites craft artists from Japan, Myanmar and Vietnam over to exchange experiences with local artists. It also works with local governments to hold workshops to explore the use of mixed media in lacquer works that reflect the beauty of local culture. It is hoped that doing this can help create a whole new style of lacquer art that fits right in our daily life.

設計師：Carina Seth Andersson；工藝師：陳明宗 髹漆實木矮桌
國立臺灣工藝研究發展中心「新層次1」計畫之作品，曾於瑞典、法國展出

1
2

- 1 設計師：Matti Klenell & Stina Löfgren；工藝師：邱錦緞（竹藝）、黃金梅（漆藝） 蒔繪籃胎漆藝矮桌 國立臺灣工藝研究發展中心「新層次1」計畫之作品，曾於瑞典、法國展出。本件因應「2016臺北世界設計之都—瑞典設計展」再製。
- 2 設計師：Matti Klenell；工藝師：王賢志 蒔繪漆藝花梨木板凳 國立臺灣工藝研究發展中心「新層次1」計畫之作品，曾於瑞典、法國展出

山中公在臺灣開設「山中工藝美術漆器製造所」，生產以臺灣熱帶水果、風土民情及原住民圖騰等圖樣的「蓬萊塗」漆器，「蓬萊」意指臺灣是一座仙境之島，為當時日本人來臺觀光的紀念品，從現代角度來看，堪稱臺灣最早的國際設計合作研創，是日本設計、臺灣製造的文創商品，足見當時山中公對漆器已有前瞻性的看法。

盤點臺灣漆藝生活應用發展概況

臺灣漆工藝在戰後經濟起飛的年代銷往國外市場，卻無法與國內民眾的生活扣合，1980年代後期便不再種植漆樹，也從漆器生產轉型為藝術創作，少了外銷訂單後逐漸聚焦在內需市場。早年臺灣生活漆器的應用，以傳統器型的圓形果盒、茶盤、珠寶盒及點心碟、叉匙

等為大宗，紋樣以具富貴吉祥意涵的花卉、鳥獸居多，量產製造方法主要用木胎或尿素樹脂成型的塑膠噴漆後印漆彩繪，一直到國立臺灣工藝研究發展中心（以下簡稱工藝中心）倡導地方工藝產業與傳承的政策開始，臺灣漆藝逐漸發展出器物應用的多元面向及複合媒材的特色表現。盤點臺灣漆藝發展概況，在沒有漆原料產出、漆器工廠因市場環境變動與人力流失的狀態中紛紛轉型，而目前投入的年輕族群以微型工作室少量多樣的方式生產，如想選擇朝向藝術創作卻不是每個人都具足這樣的條件。臺灣漆藝發展藍圖除了持續透過工藝傳習及國際文化交流，與培育漆藝創作及產業人才之外，也藉由各種展覽活動推廣漆器在現代生活的實用功能，期待進入民眾的日常生活中。

在面對全球科技開放式創新的影響下，以人工智慧、大數據、物聯網、再生醫療等帶動產業經濟和社會結構巨大變化的時代已經來臨，這中間將產生許多破壞式的創新、新價值觀。放眼世界，臺灣漆藝要處在自己的舒適圈中互相取暖，還是具足勇氣從雲端往下跳呢？首先，必須走出去！如要漆器生活化，設計力是不可或缺的。而設計力的學習尺度，設定朝向具創新能量的北歐設計。

從新層次計畫開始，啟動臺灣漆藝研創國際化

想讓器物貼近生活，就會聯想到全球生活居家用品的龍頭、來自瑞典的IKEA。瑞典的設計在北歐五國中，除了同樣是簡約風格外，還多了幽默感。瑞典土地面積只比臺灣大一些，人口不到一千萬，政府把資源投注在發展高品質教育，激發創意產業，是個軟實力強大的國家，值得學習。工藝中心在2012年選定跨國合作最佳設計團隊後，規劃啟動「A NEW LAYER（新層次）」計畫，新層次以生活器物為載體，連結漆藝與多媒材，探討東方美學的深邃與北歐設計的簡約，瑞典設計師帶來北歐設計美學，臺灣工藝師用在地工藝材料與技法，重新檢視漆器研創開發流程，盤點與重組目前工藝產業商業運作方式，用新的思維、更靈活的手法定位臺灣漆藝，並藉由國外設計師在當地國的影響力，參與國際的主流展覽與曝光。

1-2 此為國立臺灣工藝研究發展中心「臺日當代工藝產品設計合作」成果作品，曾於日本大阪的exhibition hall calmspace之「NEXT STAR」主題展中展出。作品由設計師MUTE的伊藤健二、海野貴大及工藝師莊美蓮合作開發。

1 | 2

- 1 設計師：Anton Alvarez；
工藝師：板陶窯 蕭吉利 交趾陶花器 國立臺灣工藝研究發展中心「新層次2」計畫之作品，曾展出於「Design Miami/Basel瑞士巴賽爾邁阿密設計展」
- 2 設計師：Julie Richoz；
工藝師：黃金梅 New and Old 髹漆當代容器 國立臺灣工藝研究發展中心「新層次2」計畫之作品，曾展出於「Design Miami/Basel瑞士巴賽爾邁阿密設計展」

「A NEW LAYER（新層次）」計畫媒合瑞典設計師與臺灣工藝師，合作研創、碰撞出漆工藝在國際上的新視角，其成果於瑞典、法國等地巡迴展後，多達43件產品榮獲瑞典國家博物館典藏。而在2018年延續辦理的「A NEW LAYER 2（新層次2）」計畫，擴大邀請7國設計師，以跨界、跨媒材手法合作。這次計畫的目標是將成果推進國際重要的指標性展覽2018年「Design Miami/Basel瑞士巴賽爾邁阿密設計展」，讓臺灣工藝能進入頂級的精品市場以拓展行銷，產品經大會評選進入「Design Curio（設計奇珍）」區內展出，受到國際設計聖經Wallpaper雜誌強烈推薦，列為瑞士巴賽爾邁阿密設計展必看的八大展位之一，在頂級國際設計殿堂中得到肯定，並持續引發國際媒體的關注。

除了與歐洲的設計合作，並自2016年起與日本設計師共同研發產品啟動「臺日當代工藝產品設計合作計畫」，以生活漆器產品，大眾化、穩

定銷售市場、支援品牌生產作為品牌營運之暖身，結合日本設計與臺灣製造，2017年集結研發新品經本案日本設計師引薦於大阪的exhibition hall calmspace，在「NEXT STAR主題展」中首次在日本發表，主辦單位是日本Magazine House及TABAKO產業株式會社等，由在日本具有強大PR宣傳力的公司所企劃，吸引許多專業人士參訪，對介紹臺灣在漆器研創所進行的計畫及工藝產業做了最好的宣傳。日本專業設計師並以「臺灣蝴蝶」為主題，設計研創產品「TAIWAN_hook」，是日常應用的生活漆器掛勾，首次於臺灣蝴蝶故鄉埔里紙教堂發表展出，深獲大眾喜愛。

透過國際專業設計師為臺灣工藝師尋求更具市場性的產品型態，工藝中心的媒合計畫期望透過在設計與製作上深入的探討，找到能將漆工藝技術流程化、量化的設計，增進在材料運用、產品計畫與設計美感整合等能力，讓工藝的應用及技術更多元創新。

臺灣漆藝的國際技術交流與人才培育

漆藝是從工藝文化到生活態度多面向的凝練、積累和反覆淬鍊的技藝，漆藝人才培育是工藝中心技術組漆工坊的核心工作，規劃的漆藝研習，不僅測試天然漆樹的汁液作為器物最佳的保護膜，更發展出各式變化萬千的裝飾技法，媒合各類素材，如木、竹、纖維、金屬、陶瓷及塑膠等，充分發揮漆的材質特性。在研習內容上除了與在地文化連結，爬梳漆工藝文化的價值，導入文創設計、商品化概念，更抱有對生態環境的關懷以及學習有效的運用在地資源，從工藝素材、表現手法演繹出符合當代生活樣貌的器物。

漆工坊更有如蝴蝶般飛出工藝中心進行移地教學，將與國際設計合作的觀念帶入臺灣各地；亦有慕名臺灣漆藝的國際化發展，如法國巴黎工藝美術學院（ENSAAMA、Olivers de Serres）有學生申請到工藝中心技術組漆工坊，作為期3個月的漆藝實習。而與地方政府合辦課程的目的，

除了擴大漆藝傳習人口，近幾年串連地方生態特色，以蝴蝶文化為主題，連結觀光產業發展。同時為了增進國內對漆藝多元技術運用，也在桃園大溪、臺南等具工藝素材及加工技術的產地開辦課程，引導漆藝的應用更貼近在地工藝產業的需求，培育具有漆藝產品開發製作能力的產業級工藝人才。

在深化臺灣漆藝專業技術與國際交流學習面向，延伸觸角向亞洲延聘師資，如邀請漆藝技術精湛的日本工藝師，教授從取材開始的生漆精煉、乾漆製胎到表面紋飾的木地蒔繪、沉金工法及複合金屬多元媒材等技藝；另外，為了臺灣漆藝與南向國家產業的鏈結及擴展內需市場量能之目的，也邀請緬甸、越南具有傳統竹胎馬鬃織造成型、蒟醬漆藝設計雕刻及蛋殼貼附產業界專家，規劃辦理進階研習課程。臺灣漆藝隨著器物設計的進程羽化，搖身一變成為當代生活器具及藝術創作不可或缺的複合性媒材，期盼踏踏實實地融入常民生活中雋永相傳。

1 | 2

- 1 設計師：MUTE 伊藤健二、海野貴大；工藝師：莊美蓮
蝴蝶造型掛勾
國立臺灣工藝研究發展中心「臺日當代工藝產品設計合作」成果作品，展出於埔里紙教堂「花若盛開，蝴蝶自來—當代生活漆器展」
- 2 設計師：Jin Kuramoto；工藝師：林建成 竹椅
國立臺灣工藝研究發展中心「新層次2」計畫之作品，曾展出於「Design Miami/Basel瑞士巴塞爾邁阿密設計展」

未來，與世界建立夥伴關係帶動漆藝新價值

工藝中心希望藉由國際交流合作的進程，讓臺灣優秀的工藝設計與創作者能形成一個觀念，工藝產品不只於造形設計與技藝的表現，尤其是日常生活使用的器物，需思考我們希望「漆器」可以為生活帶來什麼樣的感受，在新與舊、傳統與現代之間，以時間為軸線承載著生活的美好記憶。而進入日常中的漆器，不應只在特殊場合使用，是能隨著使用者成長甚至可以一起老去的物件。

臺灣漆藝從「A NEW LAYER（新層次）」計畫成果成功登陸瑞典後，到與南向國家漆器產業的技術人才交流，為持續推展臺灣漆藝邁向國際與世界建立夥伴關係，每個計畫都在不斷進化與發酵中，現代漆藝設計不再止於技術的保存與展現，也不再只是滿足於創造文化產業市場的附加價值，工藝中心的漆藝國際推動計畫成果，代表了臺灣漆藝正在轉化，猶如漆器的塗層不斷累積，從單純物品思考回到器物創作的原點，為常民所用。這種連結民眾生活經驗而創造出的漆工藝文化，正是臺灣漆工藝所展現的美學現代性。

在臺灣，從7歲的小學生到98歲仍持續創作的王清霜，都從漆藝創作中獲得最大的滿足與快樂，但是，在面對地球極端氣候，不斷發生的地震、風災、森林大火等災難時，不禁要呼籲，未來我們應該思考不再只為個人的快樂或為經濟發展而已，臺灣可以與世界各國共同攜手來做一些事，讓世界看見更多漆工藝的價值。我們選擇做漆藝、愛漆藝，用自己喜歡的方式過一生，努力做了這麼多无形的東西，最終都是為了無形的愛與關懷。🌱

- 1 許雪慧 蝴蝶食器 國立臺灣工藝研究發展中心「輕工藝—緬甸馬鬃薄胎漆器研習營」學員成果作品，展出於埔里紙教堂「花若盛開，蝴蝶自來—當代生活漆器展」
- 2 郭錦慧 蝴蝶食器 國立臺灣工藝研究發展中心「大溪娶漆—漆藝螺鈿工法研習營」學員成果作品，展出於埔里紙教堂「花若盛開，蝴蝶自來—當代生活漆器展」

1
2