

焦點人物 FOCUS

欲窮盡無窮盡萬世漆學

一生與漆為伍的賴作明

Lacquer Art that Sees No Boundaries -
Lai Chuo-ming, a Man Who Dedicates His Life to Lacquerware

文·圖／許遠達 Hsu Yuan-ta

賴作明1948年生於臺中市，15歲即在家裡「光山漆器行」跟隨臺灣漆器三大家之一的父親賴高山製作漆器，探索漆藝迄今五十五餘年，不僅繼承衣鉢，還四處推廣即將成為「絕學」的漆藝。他個性隨和不拘小節，也因此開發漆藝技法上不拘古法，開創了數百種漆藝的獨步絕學。但賴作明卻不將「絕學」當「密技」，反而四處到學校、文化中心開課座談，還開門授徒收弟子，甚至自費出了五、六本關於漆器的書籍，無非就是希望漆藝這萬世藝術不要真的在臺灣絕跡成為「絕學」。

此漆不「落漆」

到臺中賴高山藝術紀念館訪問漆藝家賴作明，賴先生一坐下來就表示了他對「落漆」一詞的不認同，他要為樹漆發聲。他說目前臺灣人的流行語中將「落漆」譬喻為瑕疵品，他必須要抗議臺灣人對樹漆的誤解，他指著工作室中發亮的黑漆七彩魚桌表示，這桌子已經三十年了，經常使用，就是用樹漆作的，還是光亮如新，用得越久顏色反而更漂亮，絕不落漆。

他說這個詞是現代社會普遍對化學合成漆的認識，不耐久，所以「落漆」，這是對「漆」漢字的誤用誤解，尤其是合成塗料及塗料店不應該再使用

與漆不可分的賴作明，雙手永遠沾滿了樹漆，他笑稱採訪這天還算乾淨的。

說到落漆，賴作明指著這漆藝桌說，這已經三十餘年了，還更亮更鮮豔。

掛在玄關處的全黑漆畫，如偈語般，賴作明總讓訪客尋思此作用意。有日一位佛家師父領團前來，最後在這黑漆作品前做出梳頭的動作，全程嚴肅的賴作明，方舒眉微笑。

「漆」字，否則無法釐清一般民眾對樹漆與合成塗料的認知，合成塗料以漆為名，會是劣幣驅除良幣。漆藝與漆器所使用的漆，是由漆樹所採下的漆，千年不壞。

賴作明表示他這四十年來推動漆藝，很難，若無法從漢字的使用上釐清合成塗料與樹漆的差異，民眾就是會認為漆就是便宜易壞的物質。對漆藝有著無比熱情的他，接著解釋「漆」的說文解字：「漆這個字是個象形字，是在樹幹上劃開之後水流下來。」筆者在書寫本文也查了資料，而後金文在原本甲骨文的木加水的字型上，再加上水字旁，而造出今日的漆字，強調其為樹汁。另外，關於漆字右手邊的木字底下類似「八」的兩撇，據稱是漆樹上採收樹汁的割法，日韓學者認為是「人」之意，但賴作明認為是竹竿，是劃開漆樹之後，兩邊插上竹竿以收集樹汁之用。另外他也找到了關於漆的異體字—「柒」，用匕首劃開樹木，水流出來，他說這個字後來轉化為七的使用，大家用了一輩子，也不知道跟漆有關。他思

索「七」的漢字跟漆樹的關連性—漆樹要種七年、七月收成、七點採收、七月開花等等。

因此，為了分別天然漆與合成塗料的差別，賴作明不遺餘力地推廣自創樹漆（TREECHI）的英文單字，以簡單易懂的英文，推廣樹漆來自於自然樹木的概念，慢慢地讓接觸漆藝的民眾了解天然漆與合成塗料之間的差異。

與漆藝如膠似漆的一生

賴作明出生以來就與漆器結了不解之緣，「我是聞著漆器的味道長大的。」其父賴高山為臺灣漆藝三大家之一。從小在漆廠的耳濡目染下，賴作明對漆藝有相當的認識。

1964年，賴作明16歲，開始與漆器的一生情緣。時值漆產業興盛，賴高山自日返臺後創辦漆廠，有許多獨家商業機密的塗繪技法不能洩漏於他人，賴作明成為父親的得力助手。雖漆廠曾遭波折，一度遭查封，但在1970年重創高

峰，1972年至1982年間賴作明更擔任廠長一職。

為推廣漆藝，賴作明在1982年到臺中明道中學美工科教導漆藝。為對漆器與漆器產業有更進一步的認識與學習，1984年更自費前往日本金澤美術工藝大學工藝設計系進修一年，鑽研漆藝製作知識與技法研究。1980年代，陶瓷與石化工業興起，日常用具生產成本降低，漆器大量被取代。誠如賴作明在訪談中數度提及的「沒有商機就沒有生機」，加上合成塗料的興起與漆觀念的混淆，漆器逐漸式微，許多漆藝技法勢必失傳。因此，為研究漆藝與尋找漆產業活路，賴作明前往中、日、韓與專家學者交流，更進出中國北京、南京、揚州、福州等地數十次，拜訪名家並切磋漆藝，研究、比較中、日、韓各地特殊漆藝技法與發展可能性。

光山行的興衰起落

臺灣漆藝的現代化傳習，起源於日治時期。大正5年（1916年），日人山中公在臺中成立山中工藝美術漆器製作

所，生產臺灣特產漆器工藝美術品，1918年展售於臺中物產陳列館，其所生產的臺灣風味日式漆器，圖繪、雕刻、鑲嵌了蝴蝶、蝙蝠、花卉、水果、原住民或日月潭等臺灣動、植物、人文名勝的各式盛盤、花瓶、煙盒、碗盒、家具等生活用具，被稱為「蓬萊塗漆器」，頗受遊客喜愛，銷日本也深受歡迎。1928年臺中州政府設立三年制「臺中市立工藝傳習所」置漆工、車床兩科，1936年改名為

賴作明的父親賴高山1940年的畢業製作〈八雲塗漆盤〉

光山行早期與顏水龍共同開發許多兼具藝術美感與生活趣味的日用漆器，如桌掃柄飾漆器、袖扣漆器、蓬萊塗漆器菸盒。

「私立臺中工藝傳習所」，由山中公管理，1937年再改制為「私立臺中工藝專修學校」，設木工、漆工兩科。^(註1)

1) 1940年賴高山畢業於私立臺中工藝專修學校，因成績優異被推薦至東京美術學校漆工科就讀，隨和田三造（1883-1967）學習西畫、河面冬山（1882-1955）研習描金漆畫。二戰後歸臺創「光山漆器行」，於1970年代，以「堆彩雕漆」創漆器事業高峰。可惜1980年代在陶瓷與塑膠製品的高量產低價格的夾擊下逐漸式微，「光山漆器行」於1980年代末走入歷史。

賴作明就是在「光山漆器行」的歲月中，走進了漆器的無窮盡萬世絕學裡，為發揚漆藝文化，賴作明與賴高山於1999年自費籌建「臺灣漆文化館」，2004年賴高山辭世，2008年底賴作明為紀念其父對漆藝文化的貢獻，將其更名「賴高山藝術紀念館」。

臺中，漆藝的應許之地

賴作明表示，臺中市是本土「樹漆」文化發源地。何以山中公選擇臺中作為其漆器製作所的生產基地？因為臺中的氣候濕度之故。漆器的乾燥硬化與其他材料不同，太陽的溫度沒有用，漆器的硬化需要濕度，臺中全年濕度平均在72度以上，是漆藝家追求的應許之地，這就是漆器文化集中於臺灣中部發展的主要原因，也是臺灣漆藝發展優於中日韓的先天體質：臺灣海島型氣候，空氣飽含濕度有助於樹漆的硬化。

賴作明提到他曾於臺南藝術大學應用藝術研究所教學時，邀請一位日本漆藝家到校交流，當日本藝術家塗了一層生漆準備灑上金粉時，竟然無法黏著，原來當天陰雨，空氣濕度極高，樹漆硬

化的速度超越日本藝術家的慣有經驗。而父親賴高山為工作室設計的漆器乾燥室，一次也沒派上用場。

欲窮盡漆學的無盡找生機

在《萬世絕學裡的臺灣漆藝》一書中，賴作明定義萬世絕學第一是指漆藝是一項已經走了近萬年的絕學；而「絕學」有兩面的涵義，第一意指其五十多年來經年累月所分享的豐富漆學技法與知識，第二則是悲觀地指出漆器在現實生活中是即將絕跡的學問，故以「絕學」稱之。

賴作明說他永恆的工作就是想扭轉大家對漆的看法，讓漆能夠再度進入到臺灣人的生活中。「為什麼是永恆的工作？因為漆是永恆的材質，千年不壞。」賴作明又再度地提醒我們樹漆傲視群雄的特性。他說他到七十幾歲了還在創作，漆就是他的生命，以及一生的

賴高山的千層堆漆系列

使命。何以四十歲之後的十五年間，每日只睡三小時，花在漆器工作上十餘小時？為的就是每日鑽研新技法，以傳統技術為依歸，現代學術為導向，開創臺灣漆藝新紀元。

話鋒一轉，他問我們為什麼他留著這麼長的鬍鬚？然後，耍帥似地順了順白鬍子說，其實並不是像一般藝術家為了表現性格或氣質。「實在是沒有時間可以整理，也就隨它去長。」電視臺來拍工作室，亂，導演說這好，才真實，沒想到真的無法拍攝。因為太亂了，光地上的煙蒂就厚厚的一層，「做漆都沒時間睡了，哪來打掃時間啊。」看著他神情亢奮地談論漆的種種，不由自主揮動著的雙手手指、指縫間，還有衣褲上也沾染著各種顏色的漆，說明了他對漆藝的迷戀與使命。

「漆藝每個步驟都是工，也都極度的耗費時間。」這樣的特性，如何在講究速度的時代破繭而出，再創高峰？就

如他經常掛在嘴邊的一句話：「沒有商機就沒有生機。」因此，他從技法開發及教育普及兩方面下手。技法開發方面，他不斷地鑽研新技法，期望窮盡漆學，進而從中找到與當下時代脈動契合的技法；從教育著手，期望藉由漆學教育的普及化，使大家重新認識漆文化，讓漆器的認識與漆藝的使用落實到臺灣人民的日常生活中。

旁人看他的創作風格每日丕變，賴作明表示不是因為他喜新厭舊，而是來自於他對漆器的迷戀加上本身不拘一格的性格，迷戀著漆器的每種可能性，開發各樣的技法而自然形成了多樣風格。雖然父子二人都到日本進修漆藝，但媒體傾向將賴高山歸類「日本派嚴謹」，賴作明則歸「美國派」樂觀進取、樂情奔放。^(註2)「祖先將漆畫傳到你手上，沒有規定一定要畫在木板上。」^(註3)則更說明了賴作明大而化之、不拘一格的作風，也說明了他為何能不斷地開發出

賴作明學生時期所作的漆杯墊，目前仍作日常使用。

賴作明學生時期所作的漆杯墊，目前仍作日常使用。

賴作明漆器作品〈單髹朱漆瓶〉，光滑的輪廓顯現出漆器製作的功力。

賴作明脫胎漆器觀音像

玻璃上漆。賴作明說「塗得上的，總要塗塗看！」

漆藝的新技法。

他所開發的「密技」有數百種，作為臺灣頭號漆迷，他表示他書中記載其開發的秘笈，都沒有去申請專利，只要喜歡，歡迎複製，「全世界的人都可以練習」。^(註4) 賴作明立書向全世界對漆藝有興趣的人喊話，不用費勁到江湖找尋搶奪漆藝的葵花寶典，只要是漆迷，人人皆可恆練他以古稀之年超越一甲子功力所書寫的漆藝萬世絕學。在他的書中分享了41種他所熟知與獨步的技法：如獨立堆漆雕、水母技法、意形技法、霧現技法、鋁箔粉底漆技法、拍韻技法、彩繪暈金法、拋粉法、堆漆排列組合法、金蔥罩漆、水墨轉漆畫、布目彩繪、金屬貼付、濕混拍韻法等。^(註5)

2007年起他在國姓鄉、臺中教育大學、嘉義大學、大葉大學、臺南藝術大學以及雲林科技大學等處開課，以學術研究的立場推廣漆藝。賴高山藝術紀念館的研習教室也充當學生們修習漆藝的教室，廣收弟子，希冀能從教育做起漆藝推廣的札根工作。

賴作明不厭其煩地強調，樹漆不怕火、不怕水、抗酸、耐鹼，可說是千年不壞，世界上最好的創作媒材。他願窮盡漆藝的無窮盡，將漆藝的創作與推廣作為一生的使命。🌿

註釋

註1 「私立臺中工藝專修學校」二戰後更名為「私立建國工業職業學校」，資源短缺，經地方仕紳與民意代表關切遊走後，由謝雪紅資助，但在二二八事件的衝擊下被要求廢校。該校為臺灣漆藝養成了一批漆藝家如賴高山、陳火慶、王清霜等人，造就了臺灣本土的漆文化。引自：遊漆園，【歷史】臺灣地區漆器發展簡史。2018.07瀏覽。

<https://goo.gl/M1W9UT>

註2 賴作明，《賴作明本土漆樹文化研究推廣與發展》，臺中市，2015.11，頁12。

註3 同前註，頁90、93。

註4 同前註，頁27。

註5 同前註，頁27-69。