

2023 年度 公益財団法人日本台湾交流協会フェローシップ事業研究成果報告書

日本の漆芸の材料及び技法の実践と教育研究

日本漆藝的材料及技法實踐與教育研究

国立高雄師範大学

周美花

招聘時間(2023 年 1 月 9 日~2 月 19 日)

2023 年 3 月 31 日

公益財団法人日本台湾交流協会

目錄

前言.....	1
一、日本漆藝材料與技法概述.....	2
二、「越前漆器協同組合」的實踐報告.....	6
三、「越前漆器協同組合」與社區的連結.....	9
四、日本傳統漆藝與在台發展的連結.....	11
五、總結.....	12
參考文獻.....	12

前言

從江戶時期開始，漆藝文化在日本就形成了獨特的造型審美；千百年來，材料技法也隨著漆藝匠人們創造與時代的發展而不斷進化。

為深入了解與學習日本漆藝文化為目的，作者實地前往東京藝術大學漆藝研究室、福井縣鯖江市「越前漆器協同組合」的漆工藝製作工坊、漆器生產企業等參訪實習，對日本漆藝文化、歷史、素材、技法進行了詳細的調查、紀錄與實踐。經由這次的實地交流與實踐，作者對日本漆藝的脈絡與現況，包括如材料特性、製作技法、造型應用等層面進行了深入的學習，並從材料技法的多元應用裡面了解到日本漆藝歷經千百年的傳承，直至當代仍廣泛的影響著日本人的生活以及日本文化中的審美。

近年來，漆文化在許多亞洲國家受到廣泛關注，其中部分可歸功於日本的漆藝文化從業者不間斷的把自身文化推廣到世界各地，從而逐漸構築形成亞洲最重要的藝術共識之一。

本文主要以作者在福井縣越前市「越前漆器協同組合」的調查成果為主，並較為詳細的紀錄了實地製作、學術交流等相關過程。

一、日本漆藝材料與技法概述

日本漆藝是由柳宗悅¹(1889-1961)發起，把民間日常使用的漆器以及無名作家製作的漆藝造型、圖樣進行採樣，並抽取他們的表現元素後擴散在民間。²從大正到昭和時期，各地的漆藝開始民運化，經過了戰前到戰後，漆藝在民間得到了開放性的交流與實踐。漆藝在民間普及後，有效提升了各地漆藝文化的水平，也帶動了漆藝在技術、生活、教育、習慣等方面對日本文化的影響。

本次研究到訪的是福井縣鯖江市『越前漆器協同組合』³機構。越前漆器起源於日本古墳時期末代六世紀第二十六代繼體天皇(太子時)，約有一千五百年的歷史；當時因皇冠的損傷需要修復，命現今的鯖江市塗裝師們進行修復後因而得名並流傳至今，成為現在越前漆器傳承的重要歷史依據(越前漆器協同組合)。

越前漆器主要分為兩個部分，一是傳承下來的傳統技術，再者是應用現代科技技術製作的漆器。越前漆器在傳統技法裡與其他輪島漆器、京都漆器、香川漆器等地的製作技法雖然一致，但越前漆器匠人們在追求藝術價值的同時，更著重於考慮實用性、傳統文化與教育性質，從而形成了自身特色。本次研究著重在傳統技術的實踐與紀錄，以『越前漆器協同組合』的實踐經驗為主軸，彙整越前漆器傳統「材料」、「技法」兩個方層面。

(一) 材料

傳統漆藝裡面主要的材料為「漆」與「木材」兩種，漆以傳統色彩為主，木材亦是傳統工藝中最重要載體，在材料裡將對漆與木材分別進行概述。

1. 漆

傳統漆器使用的漆取自於漆樹的液汁，而剛取下來的液汁沒有經過過濾存在雜質，在日本一般也稱之為「荒味」，意旨未經過濾粗糙的質地。從漆樹上取下來的漆汁液經過濾後，就是一般市面上所我們所看到的「生漆」。再經過加工後又分為兩種傳統色調來精製化分類，分別為「黑漆」與「朱漆」，生漆混入氫氧化亞鐵或鐵粉調製氧化後產生獨特的黑漆；而生漆加上弁柄⁴或是紅色顏料後產生了朱漆顏色，而朱漆在過去亦屬於高貴色系的代表，兩者皆屬於日本傳統漆藝裡面最具代表的色彩。(參閱圖一：傳統色彩表)

2. 木材

日本傳統漆藝的載體以木材為主，透過專門削木的器具來雕塑器皿，為考量木材的質感與器皿的形狀，傳承下來器皿形狀也因「圓型器皿」與「角型器

¹ 柳宗悅在 1943 年(昭和 18 年)3 月 18 日到 4 月 21 日期間，受東洋美術國際研究會與日本民藝館所託，來台展開生活用具的工作調查，尤其在台灣原住民族的「生活用具」、「織物」等資料的收集與拍攝。

² 十時啟悅、工藤茂喜、西川榮明，《漆塗りの技法書》(東京都：株式会社 誠文堂新光社，2021) P11。

³ 「越前漆器協同組合」成立於 1900 年 3 月，位於福井縣鯖江市；在生產商用漆器(酒店和餐廳使用的漆器)方面已發展到佔據全國 80% 以上的市場份額，並採用約 100 年的傳統技術 1,500 年支持和發展。主要致力於傳統漆器的製作與商業漆器的研發，會館裡面設施完善地方產業鏈扎實，且富歷史與先進產業的結合，把日本船通漆器文化與教育融入生活的方方面面。

⁴ 「弁柄」，通過烘製含鐵粉(氧化鐵)的紅色土壤製成的朱紅色；弁柄的生產地於岡山縣高山市吹屋，也是弁柄的發祥地。弁柄不僅使用在漆藝上，廣泛使用在建築繪製、修復等各大領域。

皿」使用木材也有所分別。圓形器皿的使用有橡樹、白樺木、檉樹等為主要木材；而角型器皿使用的有桂樹、日本厚朴、銀杏等樹為主要木材料。因砍筏的限制，其他如杉木、柏樹、華東楸等木材也使用的非常頻繁。（參閱圖二：基底木材）

傳統色彩圖表：取材於越前漆器協同組合(圖一)

基底木材使用的種類：取材於越前漆器協同組合(圖二)

(二) 技法

傳統技法一般容易分辨的分為「塗飾技法」與「加飾技法」兩種。塗飾技法的製作工程繁複，所耗時間也因氣候變化而有所不同；加飾技法的製作講究的是裝飾性，尤其在繪畫與刻劃的技法上非常講究，製作的時間雖然大部分沒有「塗飾技法」等待的時間長，但繪製技術的優劣也決定了作品的成與敗。「塗飾技法」與「加飾技法」個別分工細緻，以下論述對技法分工進行部分介紹的同時，也可體現每個階段的分工及任務的差異性。

1. 塗飾技法

「塗飾技法」裡面也分為『基底塗飾』與『上層塗飾』兩種。『基底塗飾』的製作技法主要在於協助『上層塗飾』良好的密接性，使纖維細孔或是凹凸不致的表面進行平滑的處理的重要基底技法。

傳統基底塗飾技法表：取材於越前漆器協同組合(圖三)

傳統上層塗飾技法表：取材於越前漆器協同組合(圖四)

(1) 『基底塗飾』作者以圖三與實際交流進行整理，基底圖是工程主要分為十一個階段：①貼麻布→②第一層塗飾→③研磨→④第二層塗飾→⑤研磨→⑥第三層塗飾→⑦研磨→⑧中層漆→⑨研磨→⑩上層漆→⑪研磨等約十一個階段來完成『基底塗飾』的工作任務。（參閱圖三：基底技法圖表）

(2) 『上層塗飾』是最後成為成品的重要階段。『上層塗飾』技法主要表現

作者概略分類分為四種：不透明光澤、不透明無光澤、半透明光澤、透明木紋為主要上層塗飾表現技法。傳統『上層塗飾』的顏色的使用，主要參閱上述的傳統色彩表(圖一)。「上層塗飾」一般屬〈黑漆〉與〈朱漆〉為高級色的代表(參閱圖四：上層技法圖表)，但隨著現代審美的需求，傳統色彩研發也隨之多樣。(參閱圖一：傳統色彩表)

2. 加飾技法

「加飾技法」以作者實際交流經驗進行彙整與概述。「加飾技法」可用素材廣泛，常使用的有金粉、銀粉、貝殼、雞蛋殼、顏料等是一般傳統「加飾技法」裡面的基本素材，透過這素材進行「加飾技法」的工作，作者主要實踐的類別分為『漆繪技法』、『螺鈿⁵技法』、『蒔繪技法』、『沉金技法』等四個技法來概述。

(1)『漆繪技法』主要把生漆與所需顏料進行調和後，把調和好的色彩進行分類並存放方便隨時使用。一般色彩的種類紅、黑、朱、綠、黃、紫、青、白等色系，由於所有的顏料需與生漆調和，而生漆本身具帶天然淺褐色，所以即便可以調出漆繪技法所需的色彩，彩度普遍因此而降低，但色彩沉穩，對於傳統『漆繪技法』來說，或許這也是它至今存在的天然魅力。

(2)『螺鈿技法』螺鈿主要取自於貝殼，貝殼經加工削薄成片後方可使用在「加飾技法」裡面進行表現。『螺鈿技法』呈現的是以貝殼片裡自然反射出來的如藍、綠、紫、黃的色彩為特色，這樣的技法通常表現在收納用的木盒上與傢俱上，由於是奈良時期的傳承下來的技法，而當時最具代表的『螺鈿技法』作品就是正倉院的螺鈿紫檀琵琶⁶上的圖樣(參閱圖五、圖六)。

(圖五)

(圖六)

正倉院寶物〔螺鈿紫檀五弦琵琶(圖五)；紫檀木畫槽四弦琵琶(圖六)〕：圖片取自於正倉院文物特別展《正倉院の世界皇室がまもり伝えた美》

傳統蒔繪技法表：取材於越前漆器協同組合(圖七)

⁵ 「螺鈿」，是將貝殼或海螺製成的薄片後鑲嵌在器皿表面的一種裝飾工藝，因為會閃發出銀紫綠黃藍等色彩的光芒因而聞名。螺鈿工藝追溯於中國的周朝，但目前全東亞地區都擁有這種技藝，最常見於木器，也能用於漆器、銅器和金器上，日本以螺鈿作品最為有名的則是奈良時期(八世紀)所藏的「紫檀木畫槽琵琶」、「螺鈿紫檀五弦琵琶」。

⁶ 「紫檀木畫槽四弦琵琶」、「螺鈿紫檀五弦琵琶」是唐代的遺物，收藏於奈良法隆寺正倉院裡，在日本令和年間(2019年)10月14日至11月21日於東京國立博物館的平成館裡舉辦「御即位紀念特別展正倉院の世界—皇室がまもり伝えた美」首次的特別展。

傳統平蒔繪技法表：取材於越前漆器協同組合(圖八)

傳統平蒔繪技法表：取材於越前漆器協同組合(圖九)

(3)『蒔繪技法(參閱圖七：高蒔繪技法圖表)』是「加飾技法」中最具層次感造型優美且內容較為豐富的表現技法。用生漆描繪出造型後，在生漆乾固之前撒上金粉、銀粉、色粉形成的「加飾技法」。「蒔繪技法」豐富，其中還分為『《平蒔繪技法》(參閱圖八：平蒔繪技法圖表)』與『《高蒔繪技法》(參閱圖九：高蒔繪技法圖表)』，但兩種技法所需製作時間也不同。『《平蒔繪技法》』平面無差異性，只要繪畫技法純熟，在生漆凝固前撒上色粉即可完成；『《高蒔繪技法》』主要以表面微凸為特色，相當於微型的浮雕感，其素材的應用上與做工上也自然相當耗時，較適合應用在裝飾性極高的器物上。

(4)『沉金技法(參閱圖十、十一：沉金技法圖表)』是「加飾技法」中技術性極高的技法。『沉金技法』的難度在不是使用毛筆繪製，而是使用雕刻筆來刻畫的，據當地職人的陳述，此技法若無兩三年的修行與練習，一般無法很好的表現出來它高貴的質感。『沉金技法』以雕刻筆刻畫出圖樣之後塗上生漆，在生漆乾燥之前把刻劃好已然在器物上凹陷的線條撒入金粉、銀粉或色粉再擦拭後完成的技法。『沉金技法』如圖十、十一所示，表現技法如沉黑、沉朱、沉金、沉色粉，可以依照職人的審美進行色彩的加飾。

傳統沉金技法表：取材於越前漆器協同組合(圖十)

傳統沉金技法表：取材於越前漆器協同組合(圖十一)

傳統日本漆藝的材料與技法的繼承千百年來不斷影響著每一個日本的世世代代，再隨著時代變遷不斷提升技法的同時，也充分體現了日本對傳統文化的尊重與保護。

二、「越前漆器協同組合」的實踐報告

作者在福井縣鯖江市「越前漆器協同組合」實際停留了三個多星期學習與交流，也是作者實踐中最重要的一環，交流內容分別以「木工」、「塗飾」、「加飾」三個重點概述。最後以作者實地製作的十三個作品來呈現個人創作成果。

(一)木工

下列「木工」的交流紀錄以「圓形器皿」為主來進行概述。「木工」的製作取材於當地「越前漆器協同組合」職人工作坊裡的寺下良金與清水正義兩位工藝家的製作流程進行概述。兩位工藝家長達有六十年以上的製作經驗，致力在「圓形器皿」的製作。「圓形器皿」的製作主要是靠機器的轉動，加上自製的削木器具進行塑型的作業。下列將以寺下良金的製作流程為例進行概述。

雕塑圓形器皿自製的工具

為雕塑成器皿的木材

把木材固定在機器上

固定好木材進行塑形(一)

進行形階段(二)

進行塑形階段(三)

進行塑形階段(四)

進行塑形階段(五)

最後使用刀片與砂紙收尾

完成品(一)

完成品(二)

完成品(三)

(二)塗飾

下列作者以「塗飾」的交流紀錄以「圓形器皿」的「塗飾」為主來進行概述。「塗飾」的製作取材於當地「越前漆器協同組合」職人工作坊裡的有，大音師健晴(角型器皿)、梶原伸夫(圓形器皿)、堀由一(角型器皿)、多田幹雄(角型器皿)等塗飾家下列將以山田秀樹(圓形器皿)塗飾藝術家的製作流程為例進行概述。

所有塗飾的層次傳統手工示範

塗飾的第一步中間貼上麻布

第一層的塗飾作業

待乾後表層研磨

第二層的塗飾作業

待乾後研磨

中層上漆

研磨

上漆(反覆上漆直至完成)

(三)加飾

作者在福井實際的「加飾」的製作過程中指導作者取材、製作的「越前漆器協同組合」職人工作坊的加飾藝術家有：助田幹夫(螺鈿)、高島政次郎(蒔繪)、佐佐木貴(沉金)、山本勝(沉金)、梅田啓二(沉金、漆繪)等。以下將以佐佐木貴職人的沉金技法製作流程為例進行概述。

沉金作業：複製圖案

沉金作業：複製圖案

沉金作業：描繪圖案

沉金作業：刻劃圖案(一)

沉金作業：刻劃圖案(二)

沉金作業：刻劃完成階段

沉金作業：塗生漆、金、銀粉

沉金作業：擦拭

沉金作業：潤飾

沉金作業：完成

(四)個人創作成果

漆繪技法

蒔繪技法

蒔繪技法

蒔繪技法

蒔繪技法

蒔繪技法

螺鈿與蒔繪技法

沉金技法

沉金技法

沉金技法

沉金技法

沉金技法、彩色技法

沉金技法

木工、塗飾、加飾以上三種技法，無論哪一項都是漆藝裡面缺一不可的技法元素。作者實地在「越前漆器協同組合」裡研習技法時，除了木工只能用交流、觀察、紀錄的方式之外，塗飾與加飾的實際體驗與製作，都帶給作者在漆藝的傳統技法與藝術視野上有了更高層次的理解與期待。

三、「越前漆器協同組合」與社區的連結

作者能在「越前漆器協同組合」(圖十二、三十四)進行學習與交流，主要是經由日本著名的漆藝藝術家、東京藝術大學名譽教授三田村有純老師的介紹，才能獲得此次寶貴的日本傳統漆藝研習機會。作者在日本研修期間，除了自行參訪美術館、博物館、古蹟、漆藝相關展覽以及漆藝相關店面之外，也涉獵了日本漆藝的歷史、產業交流、歷史文化、藝術家及職人的交流、學校機關的交流、會館裡陳設並對外公開販售的漆器商品等；以上多元充實的學習內容，讓作者在短期內就吸收了大量關於傳統漆藝文化的珍貴資訊，同時也學習到日本對於自身傳統文化的尊重與珍惜。以下針對作者在「越前漆器協同組合」內的設施、交流、學習等以及與社區產業連結的內容進行簡要介紹。

(圖十二)

(圖十三)

福井縣鯖江市「越前漆器協同組合」所有 漆藝交流會館的外觀與夜景

越前漆器協同組合：博物館商店

越前漆器協同組合：常設展

越前漆器協同組合：茶室

「越前漆器協同組合」和室(格天井)

「越前漆器協同組合」漆器體驗工場

「越前漆器協同組合」常設展

越前漆器協同組合：職人工坊

越前漆器協同組合：歷代職人常設展

越前漆器協同組合：在地業界常設展

越前漆器協同組合：山車展示

越前漆器協同組合：電梯門

越前漆器協同組合：技法常設展

地方產業參訪

越前漆器協同組合：地方業界交流

地方產業參訪

地方產業參訪

越前漆器協同組合：食堂餐具

越前漆器協同組合：交流與參訪

越前漆器協同組合：地方小學交流與參訪

福井縣鯖江市越前漆器神社外觀

福井縣鯖江市越前漆器神社格天井作品

四、日本傳統漆藝與在台發展的連結

透過這個計畫滯留在日本的一個半月，深刻學習到日本漆藝的發展與現況。作者行經東京、福井、大阪、京都四大城市，雖然都是共同的日本漆藝文化，但形式、風格、表現與呈現方式卻各有特色。本計畫主要以東京藝術大學「漆藝研究室」與福井縣鯖江市「越前漆器協同組合」以及鯖江市越前在地漆器產業界等機構進行深刻的交流。

本研究項目主要有三大交流目標為主軸。一是建立並建構漆藝材料技法的知識體系；二是透過日本漆藝的材料技法研究影響台灣原住民工藝技法的教學體系，並從中與日本漆工藝接軌因而得到工藝的提升與成長。第三是透過這個交流希望在未來能夠建立地域性產業鏈的合作，建構漆藝文化知識體系的同時，也能相互增加地方經濟交流。目前第一、二個目標透過這次的交流已然實現了初步的研究與實踐條件。首先作者把在「越前漆器協同組合」交流的漆藝技法與材料已初步彙整出來，並慢慢將其試行在作者服務的單位國立高雄師範大學的教學課程裡；未來為了能夠有效且持續性建構漆藝的知識體系，將長期透過信息網絡與各種機會持續與「東京藝術大學漆藝研究室」、「越前漆器協同組合」進行即時的知識交流與產學合作。

越前漆器協同組合：漆器與產業交流

越前漆器協同組合：漆器與產業交流

東京藝術大學漆藝研究室

東京藝術大學漆藝研究室

五、總結

近年來，台灣政府與民間尤其是台灣的原住民族，開始致力於傳統文化的發展，由於工藝與傳統文化有著不可分割的聯繫，為能夠有效傳達自身文化的特色，就必須加強對於如何提升傳統工藝與自我的理想審美的研究。

日本漆藝是以傳統材料技法為基石，並有科技產業發展上的優勢；作為我們的鄰居，日本也與台灣原住民族文化有深厚的淵源。台灣原住民族的工藝目前處於發展階段，透過這次研究經驗，不但可以在大學的工藝課程裡，推廣日本在漆器技術方面的研究與製作經驗；我們也會致力於在日本漆藝與台灣原住民族工藝間建立一個漆工藝知識網絡，從日本的學校交流合作以及地方產業見習等，期望可以實質建構與提升台灣原住民族工藝的知識與技術體系。

伴著日本文化在台灣的長期影響，台灣人對於日本文化的接受程度也逐年攀升，年齡層也慢慢偏向於年輕化，而這或許會是把日本傳統漆藝推向學校、台灣社會的契機。

【參考文獻】

1. 十時啟悅、工藤茂喜、西川榮明。漆の塗り技法書。日本東京都：株式会社誠文堂新光社。2021年。
2. 佐佐木英。漆芸の伝統技法。日本東京都：株式會社オーム社。2021年。
3. 加藤寛。日本の漆工。日本東京都：株式會社東京美術。2019年。
4. URUSHI 伝統と革新展実行委員会。URUSHI 伝統と革新。株式會社東京美術。2018年。
5. 越前漆器協同組合。漆の国。福井県鯖江市越前漆器協同組合出版。
6. 東京國立博物館 編修。御即位紀念特別展 正倉院の世界—皇室がまもり伝えた美。讀賣新聞社。2019年。