

從傳統出發的

文化創意產業

黃麗淑與台灣漆藝

指導單位：行政院文化建設委員會
策劃主辦：國立傳統藝術中心
編製出版：生活美學館

黃麗淑與台灣漆藝

從傳統出發的 文化創意產業 03

指導單位：行政院文化建設委員會

策劃主辦：國立傳統藝術中心

編製出版：生活美學館

黃麗淑與臺灣漆藝 / 張瓊慧總編輯。— 臺北市
：生活美學館，2003（民92）
面：公分。—（從傳統出發的文化創意產業叢書；3）

ISBN 986-7562-02-X（平裝）

1. 文化產業 - 臺灣 - 叢書 2. 漆器

541.2923208

92016489

從傳統出發的文化創意產業叢書03

【黃麗淑與台灣漆藝】

指導單位：行政院文化建設委員會

著作權人：國立傳統藝術中心

發行人：柯基良

策劃小組：方芷絮、陳金泉、邱建發、楊純純

諮詢委員：曾永義、黃志農、翁徐得

地址：268宜蘭縣五結鄉五濱路二段二〇一號

電話：(03) 9605230

傳真：(03) 9500634

網址：www.ncfta.gov.tw

E-MAIL：ncfta@ms19.hinet.net

編製單位：中國時報企劃開發中心

總編輯：張瓊慧

藝術指導：李螢儒

執行編輯：王曉鈴、楊晉一、林霖瑋

美術編輯：蔡家宇

行政：李劍慈、游淑君

出版：中國時報系時廣企業有限公司生活美學館

地址：108台北市大理街一三二號

電話：(02) 23087111分機2318

傳真：(02) 23045148

代理經銷：時報文化出版企業股份有限公司

地址：235台北縣中和市連城路一三四巷十六號

電話：(02) 23066842

製版印刷：秋雨印刷股份有限公司

出版日期：2003年10月1日初版

定價：新台幣360元

ISBN：986-7562-02-X

版權所有翻印必究（如有缺頁或破損，請寄回本公司更換）

法律顧問：蕭雄淋律師

◎圖片來源／本書圖片皆由黃麗淑提供

◎封面設計／李螢儒 ◎紙藝設計／洪新富

【目錄】

序文

文化創意產業的台灣經驗
藏富於民的文化創意產業
尋找台灣的文化創意產業

◎ 陳郁秀 02
◎ 柯基良 04
◎ 黃肇松 06

台灣漆藝推手 黃麗淑訪談

開創篇

- 一、請扼要分析台灣漆藝產業的發展背景與現況。 12
- 二、什麼原因促使您投入漆藝領域？ 14
- 三、草創之初的困難點為何？如何突破？ 17
- 四、請列舉出漆藝生涯關鍵性的轉變與時間點。 19
- 五、在漆藝領域中，何種技法是您所獨創？有哪些代表作？ 21
- 六、請回顧一下最難忘的教學經驗。 24
- 七、是否曾受名家啟發？請舉出主要事蹟。 26

茁壯篇

- 一、您如何自我定位？主要的理念與推廣方法為何？ 28
- 二、是否曾面臨藝術與商業間的掙扎？如何超越？ 31
- 三、您如何行銷？如何處理與企業、媒體的互動關係？ 38
- 四、您有過引進外國人力與技術的經驗嗎？請舉出實際例子。 41
- 五、請舉出您所推崇的漆藝名家與重要成就。 43

經營篇

- 一、請自我評估個人的優勢與特色為何？……………44
- 二、主要支持您的群眾為何？如何互動？……………46
- 三、您如何推廣漆藝？未來希望開發的漆藝欣賞者為何？……………48
- 四、您認為台灣漆藝產業發展的方向為何？……………50
- 五、是否有培育新人的計畫？……………52
- 六、您的下一個目標為何？……………53

建言篇

- 一、就發展漆藝而言，您對政府與工商界有何建言？……………55
- 二、您認為國內發展文化創意產業應具備的條件為何？如何發揮優勢？……………57
- 三、您認為目前國內文化創意產業首當其衝的問題是什麼？請建議解決之道。……………59
- 四、您認為漆藝產業如何與中國大陸及其他國家競爭？有沒有可能相輔相成？……………60
- 五、您對有志投入漆藝領域的後進，有什麼建議？……………61

認識漆器的美好

◎黃麗淑

- 一、漆器技法……………65
- 二、中國漆器工藝的發展……………69
- 三、台灣漆器工藝的發展……………75
- 四、漆藝國寶帶來傳承曙光……………79
- 五、台灣漆器創作的種類……………82
- 六、漆器商品的開發……………86
- 七、漆器工藝的未來……………90

年表……………93

黃麗淑與台灣漆藝

從傳統出發的 文化創意產業 03

指導單位：行政院文化建設委員會

策劃主辦：國立傳統藝術中心

編製出版：生活美學館

【文化創意產業的台灣經驗】

綜觀世界上能夠走出地方格局，甚至登上國際舞台的文化創意產品，多是發揮傳統文化特色，兼融創意與美學，才能打動廣大人心。可以說，成功的文化創意產業無不以文化為產業的靈魂，進而突破文化藩籬，開創源源不絕商機。

有鑒於推動台灣文化創意產業化的重要性，本會於行政院「挑戰二〇〇八：國家發展重點計畫」中提出文化創意產業政策，延續本會「二〇〇一文化資產年」、「二〇〇二文化環境年」的施政理念，積極因應相關產業啟動之所需，計劃性的培育專業人才、保障智慧財產權，同時強化法律、稅務、經營管理之專業諮詢服務，以促成產官學合作交流，建構完備的文化產業鏈，推動台灣成為亞太地區的文化創意產業平台。

本叢書各卷分別代表傳統音樂、戲曲、工藝與文化出版等，透過傑出的真實範例，為讀者歸納出成功者的創作歷程與經營 know-how，不但與讀者分享他們的智慧結晶，也生動描繪出相關產業的真實面貌。無論讀者的閱讀動機為何，相信都會有所收穫。

本會附屬單位國立傳統藝術中心，長期執行傳統文化的研究、保存、傳習及展演計畫，特與中國時報系合作出版《從傳統出發的文化創意產業》系列叢書，藉此為推廣台灣文化創意產業發聲。

本叢書提供了十位本土文化創意產業前驅的佳例，個案的選擇都具有代表性與標竿性，而以訪談為主的内容，正好適時滿足社會大眾認識文化創意產業的管道，内容設計宏觀、周詳，循序漸進的深入主題核心，不但滿足了讀者的好奇，更得以藉此發人省思台灣文化創意產業發展的相關議題。本叢書也讓文化創意產業人才獲得充分的激勵與激盪，進而產生更大的能量。

雖然台灣的面積僅有三萬六千平方公里，然而我們擁有豐厚的自然資源、兼容並蓄的多元文化，加上生動又堅強的生命力，不斷創造出讓我們引以為傲的台灣經驗。本叢書的各個佳例都在告訴我們，台灣的文化創意產業已然成型，並且正以蓄勢待發之姿，搶進世界舞台。

行政院文化建設委員會主任委員

陳郁秀

【藏富於民的文化創意產業】

《從傳統出發的文化創意產業》叢書以從傳統藝術出發的文化創意產業為領域，細數傳統藝術如何躋身文化創意產業列車，甚至成為火車頭的典型與範例。

台灣擁有多樣性的傳統藝術，皆富涵本土精神與文化價值，是民間生活之美的精粹，也是文化薪傳的活水源頭。舉凡戲曲、音樂、舞蹈、工藝、出版等，這些優美的傳統文化，一旦透過成功的創意行銷與策略包裝，就有可能創造出驚人的產值。本叢書顛覆了一般「市場等同流俗」想法，這十位傑出的文化創意產業工作者除了本身具有高度的藝術造詣，還擁有「曲高和不寡」踏實的價值觀，才能創造出動人的作品，永續經營。

傳統藝術要代代相傳下去，有賴每個時代賦予即時的關心與重視。然而近代社會價值觀屢經更易、生活節奏快速、城鄉結構失衡，加上多元文化的衝擊，讓許多傳統藝術進退失據，甚至沒落凋零。有鑑於此，行政院文化建設委員會於民國八十五年三月成立國立傳統藝術中心籌備處，歷經六年的籌備工作，於民國九十一年一月十六日正式在宜蘭冬山河畔開幕，肩負為傳統藝術點燈的使命，立足於務實傳薪的工程，帶動民間藝術的再生與創新。

國立傳統藝術中心特與中國時報系合作出版《從傳統出發的文化創意產業》叢書，希望能藉此開拓

國人的文化創意領域，有助於本土文化創意產業的成長與茁壯。

本叢書系列包括：《王俠軍與琉園》、《陳夏生的中國結》、《黃麗淑與台灣漆藝》、《洪新富的紙藝世界》、《黃永松與漢聲雜誌》、《楊錦聰與風潮音樂》、《陳勝福與明華園》、《陳美娥與漢唐樂府》、《許國良與小西園》、《黃強華、黃文擇與霹靂布袋戲》十卷主題。

上述的主題人物既是傳統文化的繼承者，也是當前文化創意產業的先驅，透過他們的美感、價值與故事，文化創意產業得以具體化，成為摸得到、看得懂的廣眾讀物，讓社會大眾一同分享本土文化創意產業的果實。

國立傳統藝術中心主任

柯基良

【尋找台灣的文化創意產業】

最近十年，在文建會和教育部等文教主管部門的鼓勵和支持下，中國時報系與國立故宮博物院、國立歷史博物館、國父紀念館、中正紀念堂、高雄美術館和台中港區藝術中心等展覽館舍合作，舉辦了二十餘項大型藝術展及文物展，目的在提升國人對美學的認知與涵養，從而推動文化創意產業的萌芽和扎根。

筆者記憶猶新的一次藝術之旅，是二〇〇〇年冬前往西班牙東北角卡塔崙亞省小鎮費格拉斯，安排超現實主義宗師達利(Salvador Dali)的作品到故宮展出。達利年輕時候就名揚國際，但細審其藝術創作的根深植於過去四千年的傳統，他生於費格拉斯，長於斯，也死於斯。家鄉人以他為榮，他更為費格拉斯乃至整個西班牙，在全球創造一個永垂不朽的文化產業，說明了本土性和藝術的普遍性非但不相牴觸，毋寧是相輔相成的。

更近的一項大展是在史博館展出的「新藝術」宗師慕夏(Alphonse Mucha)的作品。慕夏於二十世紀初成名於巴黎，他強調藝術即生活，生活中可接觸的每件東西，都可以提升到藝術的境界，因而對繪畫、海報、建築、家具、工藝、設計……在全球形塑了一種新風格的藝術風潮，統稱為「慕夏風格」。但是他心中秉持的意念卻以攸關生死的道德力量——「世界魂」為理想象徵，一如他最具指標性的油畫

鉅作「斯拉夫史詩」(Slav Epic)系列，他相信這點可以為苦難的捷克提供精神引導作用。慕夏藝術創作的本土性和認同民族命脈的草根性，是與他馳騁掌控的世界性相接軌的。

在地理位置上一年到處隨時可能遭受地震、風災、水災侵襲的悲情台灣，卻擁有悠久歷史和豐富的多元文化，也因而孕育了豐沛的創造力，我們有我們的達利，也有我們的慕夏，只是我們沒有費心的去尋找他們的蹤跡，乃至於讓他們淹沒在時間的洪流裡，這是多麼難以向歷史文化交代的一件事。《從傳統出發的文化創意產業》叢書的出版，是一連串追蹤和探索的紀錄，紀錄著這些文化推手（請注意他們在每本書的封面照片中手的特寫）其熱情、執著和毅力，還有他們有如苦行僧的寂寞。

從傳統出發，是要我們走向創新，勇敢前進。謝謝這些默默耕耘的苦行僧，請不吝於給他們掌聲。

中國時報系總經理

黃聲松

【目錄】

序文

文化創意產業的台灣經驗
藏富於民的文化創意產業
尋找台灣的文化創意產業

◎ 陳郁秀 02
◎ 柯基良 04
◎ 黃肇松 06

台灣漆藝推手 黃麗淑訪談

開創篇

- 一、請扼要分析台灣漆藝產業的發展背景與現況。 12
- 二、什麼原因促使您投入漆藝領域？ 14
- 三、草創之初的困難點為何？如何突破？ 17
- 四、請列舉出漆藝生涯關鍵性的轉變與時間點。 19
- 五、在漆藝領域中，何種技法是您所獨創？有哪些代表作？ 21
- 六、請回顧一下最難忘的教學經驗。 24
- 七、是否曾受名家啟發？請舉出主要事蹟。 26

茁壯篇

- 一、您如何自我定位？主要的理念與推廣方法為何？ 28
- 二、是否曾面臨藝術與商業間的掙扎？如何超越？ 31
- 三、您如何行銷？如何處理與企業、媒體的互動關係？ 38
- 四、您有過引進外國人力與技術的經驗嗎？請舉出實際例子。 41
- 五、請舉出您所推崇的漆藝名家與重要成就。 43

經營篇

- 一、請自我評估個人的優勢與特色為何？……………44
- 二、主要支持您的群眾為何？如何互動？……………46
- 三、您如何推廣漆藝？未來希望開發的漆藝欣賞者為何？……………48
- 四、您認為台灣漆藝產業發展的方向為何？……………50
- 五、是否有培育新人的計畫？……………52
- 六、您的下一個目標為何？……………53

建言篇

- 一、就發展漆藝而言，您對政府與工商界有何建言？……………55
- 二、您認為國內發展文化創意產業應具備的條件為何？如何發揮優勢？……………57
- 三、您認為目前國內文化創意產業首當其衝的問題是什麼？請建議解決之道。……………59
- 四、您認為漆藝產業如何與中國大陸及其他國家競爭？有沒有可能相輔相成？……………60
- 五、您對有志投入漆藝領域的後進，有什麼建議？……………61

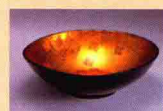
認識漆器的美好

◎黃麗淑

- 一、漆器技法……………65
- 二、中國漆器工藝的發展……………69
- 三、台灣漆器工藝的發展……………75
- 四、漆藝國寶帶來傳承曙光……………79
- 五、台灣漆器創作的種類……………82
- 六、漆器商品的開發……………86
- 七、漆器工藝的未來……………90

年表……………93

所謂「地域活性化」，其實是日本的名詞，指的是怎樣活用在地的資源、在地的產品，讓在地的人使用，而不是只有賣給觀光客。漆藝要做到「地域活性化」，首先要讓台灣人重新認識漆工藝的價值，讓在地的傳統存活於大眾的生活之中，活生生的被運用。

黃麗淑

台灣漆藝推手 黃麗淑訪談

紀錄整理◎王曉鈴

開創篇

一、請扼要分析台灣漆藝產業的發展背景與現況。

要談台灣漆藝產業的發展，可以先從民間常民生活的漆器運用說起。

台灣先民許多由福建地區遷入，帶來當地的文化風俗和生活器物，並在生活安定以後，開始追求生活品質。例如當時沒有漆器專門店，而鹿港、台南府城等地的有錢人或商人，習慣在蓋房子、蓋廟或結婚時，特地找「唐山師傅」製作佛像、家具或米籃、謝籃、珠寶盒等生活器物，通常是由木工師傅兼職做干漆塗裝，在木製器物塗裝用的生漆都由福州進口，天然漆塗裝可以保護和延長器物壽命，並增加美觀。

日治時期之前，台灣還未曾有規模的種植漆樹，也沒有人從事割漆等相關工作，漆器使用並不普遍，我在田野調查時一些老師傅曾提及的「開豐漆」，應該是從大陸攜帶來台的生漆。台灣的漆器，一直到日治時期才有突破性的發展，建立了基礎。

漆器是日本人不可或缺的日常器物，與生活的關係非常密切。為了開源，製造更多更便宜的漆器，日本殖民政府開始在台灣種植漆樹，設立精製漆廠，將白色生漆加熱攪拌，使生漆水分蒸發，直到成為透明琥珀色的熟漆，而後再利用。此外，日本人也在台設立養成學校，一九二八年在台中設立「工藝傳習所」，分為漆工、木工兩科，本來是公立機構，後來撥給私人，並且擴大為專修學校，是台灣唯