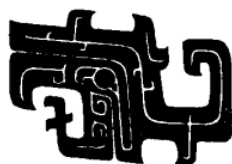

中國古代漆地錦藝術之研究

吳鳳培 著

故宮叢刊甲種

緣 起

本院所發行之書刊，關於學術研究者：有「故宮季刊」及「故宮英文雙月刊」二種。另編印有「故宮名畫解題」及「故宮藏品選目」二書，於各界對本院藏品之瞭解，頗有裨益。惟以上書刊，均為專門性研究所需，為應社會一般之需要，近復長期編印「叢刊」數種。彙刊本院同仁研究成果及特約印行海內外有關中國文化及藝術等書刊，以期有助於研究鑑賞之風氣。「叢刊」內容，暫定以下三種：

一、故宮叢刊甲種——以學術性專著為主。

二、故宮叢刊乙種——以一般性文物介紹之著作為主。

三、故宮叢刊丙種——以專題性圖片為主之畫冊。

除以上三種外，當視需要，繼續增印，隨時出版。茲當發刊之始，略述緣起，尚祈各界人士，指教匡正，無任企禱！

中華民國六十五年五月廿日

海寧蔣復璁於國立故宮博物院

序

中國人使用漆作為器物上的美化與保護之用，開始得很早。韓非子十過篇說：

「堯禪天下，虞舜受之，作為食器，斬山木而材之，削鋸修之，運流漆墨其上，輸之於宮，為食器，諸侯以為益侈，國之不服者十三。舜禪天下，而傳之於禹，禹作為祭器，墨染其外，朱畫其內。」

韓非子是戰國時人，距虞夏之世，約兩千年，他的記載，是根據傳說而來，假如他的話可靠，虞舜之時，已有木雕的漆器，到了夏禹之時，更知道用顏色調漆，能「墨染其外，朱畫其內」了。此後繼續進展，到了戰國之時，技法上已有：彩繪、針刻、銀鈎、及施金彩繪等等。技術已是非常進步了。其中值得注意的，是戰國時漆器的裝飾方法，已有了「針刻」一項，長沙出土的一件漆奩，通身的紋飾，都用針刻，這種技法，繼續發展，便成功為後來的填漆與雕漆。

雕漆的開始，據說是始於唐，而盛於宋，唐宋的雕漆，我們不得而見。存世雖有一、二件，被人認為是宋雕漆的，真偽尚難斷定。元代雕漆，存世也不多，供我們欣賞、研究的，大多數是明、清之作。

要來研究雕漆的人，大都注意到色澤、刀法、與紋飾的結構，很少有人注意到紋飾下面的「地紋」，一般雕漆的地紋，都是雕刻非常精細，有如織錦，所以又有「錦地」之稱。

深如先生真是「明察秋毫」，他注意到這人所不注意的地方，也了解到這錦地在藝術上的價值，而他在故宮博物院的工作，典守雕漆器物，又正是他的職務之一，近水樓台，隨時把各式各樣的錦地描繪

下來，集之日久，不但對於各種錦地，瞭若指掌，他又多了一份繪圖的能幹。他把這些資料，分門別類地整理之後，又一一重繪一遍，把它付印出來，供研究漆器的人、研究紋飾的人、以及一般藝術的研究者、欣賞者，一本極好的參考書，他的治學精神，實在令人欽佩。

深如先生幼年喪父，賴老母提攜教誨，以至成人，中間辛苦萬分。現在年逾九十，而身體健壯，他願意把這一本精心之作，奉獻高堂，以為紀念，這更是非常有意義的。

中華民國七十年五月十七日 那志良謹序。

前言

雕漆器形式精緻美觀，裝飾典雅華麗，向為人所喜愛，其雕鏤之精美，更為世人所稱道。雕漆是以刀法見長，其裝飾圖案，大都用浮雕完成，就是說它的花紋，完全是從刀法上表現出來。雕漆藝術的突出，除去它的主題花紋外，在紋飾的空間裏，還有着不為人所注意之精巧細密的錦地。這種刻錦地紋，談起來，它雖是一種陪襯的裝飾，但是若從藝術方面講，也可說是非常重要的一環。刻錦是以淺刻方式而成，所刻的圖案，纖細精美，古雅脫俗，而且千變萬化。

整理雕漆器上面的刻錦地紋，這個動機，早萌於二十年前雕漆器編目的時候，當時我感覺錦地紋飾別具一格，而且變化多姿，有着手整理的必要。從那時起，即逐漸搜集資料，整理題材。經過多年來，陸陸續續的辦理，總算整理就緒，達成初志。筆者忝列典藏之吏，有此新獲，幸未負身入寶山（國立故宮博物院）。

錦地紋種類頗多，形態相似者亦夥，例如朵花類，有正方形、斜方形，和菱形邊框，其朵花則分四瓣、八瓣、十二瓣、十六瓣、二十瓣等，其中有飾花心，或無花心者。根據此種同異情形，假如我們編寫一件雕漆器時，要把每種錦地紋都詳細的記錄下來，這樣子固然是最好，但是一則不勝其煩，而且亦無此須要；可是如果不詳細的記載，日後則無法記憶其詳。因此之故，我把它們蒐集分類，再按圖繪製其紋，然後將器物上的圖案，攝製並列，以供參考。凡是同式樣的錦地紋，即在名稱下方綴以數目字，以便於識別，最後把它們分朝別代作有系統的整理，使其前後有序，察索便易。以後研究者，在編寫說

明時，只要舉出地紋名稱，便可以使閱者知其形狀。

本書搜集資料，是以國立故宮博物院藏品中，明、清兩代的雕漆器為原則；取異去同，斟酌精粗，並以有款的器物為優先的情況下，在明代器物裏選出了三十四件樣品，其中有永樂款一十件，宣德款七件，早期無款器七件，嘉靖款五件，萬曆款二件，存疑之款三件；清代器物選用二十一件，有乾隆款一十件，無款的一十一件。總共採用明、清兩代雕漆器計五十五件，作為選取題材的樣本，這些可說是囊括了本院全部的錦地紋樣。

本書共分作八章，一、論述漆器源流和成長，二、闡揚繽紛若彩霞的雕漆藝術，三、述說精緻完美的雕漆器在歷朝中之進展，四、討論雕漆器年款的存疑，五、論千文萬華的錦地紋結構變化，六、溫潤圓熟詳述明代刻錦地紋，七、精緻細密敘說清代刻錦地紋的類別，八、綜觀明、清兩代的裝飾。

本稿從蒐集資料，以及選取題材，經過了很久的時間，纔算完成。這些錦地紋圖案經過整理分類，得到明代紋樣九十六種，清代紋樣四十一種，總共收集一百三十有七個。數量雖不算豐，但這些題材，是集自本院藏品中數百件雕漆器上，可說取之不易。筆者這項嘗試性的浮淺之作，僅能算作學術上研究的開端。其內容難免掛一漏萬，期待學者專家，匡誤糾謬。拙作能夠刊載出來，是受益於良師好友的鼓勵和匡正，俾得以順利完成，謹此敬申謝忱！

鳳培自幼失怙，賴母親扶養成人，區區之心，無以為報，惟有努力學業盡忠職守，以安親心，現在此書完成，謹以奉獻老母以存紀念。

中華民國七十年五月六日吳鳳培寫于台北士林外雙溪。

中國古代雕漆錦地藝術之研究目錄

那	序	一
前	言	一
第一	章 漆器的起源	一
第二	章 瑰麗多姿的雕漆藝術	五
第三	章 雕漆器的發展	二五
第四	章 雕漆器的年款存疑	六一
第五	章 錦地紋的結構與變化	七七
第六	章 明代錦地紋	八一
第七	章 清代錦地紋	一八三
第八	章 結語	二二七
	參考書目	二三一
	圖版目錄	二三五

附錄一 明代雕漆器錦地紋一覽表
附錄二 清代雕漆器錦地紋一覽表

第一章 漆器的起源

漆器，是家喻戶曉的用品，談起來源遠流長，早在數千年之前，就已發現其蹟。這是我們中華民族遠在古代時候，先民們寫下來這創新不朽的一頁。這種發明，則是利用天然資源漆樹身上的汁液，作為器物表面上的保護層。不想這一創舉，竟然極為成功，而且是非常突出的技藝，由於不斷更新發展，遂成為極精緻的工藝美術品。

漆，是割取從漆樹體內出來的一種液體（樹脂），必須經過加工整理的手續後，方可應用。可作器物表面上的保護層，一經髹塗後，不僅是堅固耐用，而且適宜裝飾花紋和圖案，極為富麗華美。數千年來，我國不斷的研究和發展，遂產生了描漆、針刻、夾紵、金銀平脫、雕漆、犀皮、剔犀、鑲嵌、填漆、戗金戗銀、雕漆款彩、描金等，各種式樣不同的製作，漆工業遂成為一種多彩多姿的傑出藝術。

漆器的發明，對於社會上貢獻很大。它的誕生，不但開闢了藝匠們一條新的途徑，而且啓發了後世科技工藝的先河。這項新興藝術的誕生，就好像一束五彩繽紛花朵，光芒燦爛的綻放在我國文化史上。

周禮冬官考工記上說：「天有時，地有氣，材有美，工有巧，合此四者，然後可以為良。」有了美好的材料，就必須有良工來治理，纔能發揮到最高的成效，這種原則，是永久固定而不變的道理。漆質本身，具有極為優厚的價值，再經先民們高超智慧，以及精良技術，纔有那樣好的最高成就，因此能夠和同時盛行的玉石、銅器等，媲美抗衡，而成為古代文化史上，重要的一環。

漆器藝術，有下列的五項優點：

一、得山川土地之利，資源豐富，材料取之不盡，用之不竭，而不慮匱乏。

二、體積極輕，質料堅牢，使用與攜帶兩者，均很便利。

三、可順遂意向和旨趣，製造出各種大小式樣，應用的物品。

四、適宜裝飾紋采，妍麗多姿，並可千文萬華。

五、可補銅器、玉器的不足，並可大量生產，以供應社會上生活之需要。

玉器和銅器的缺點，體積都是很重，不但取用和攜帶不十分便利，同時求取其材料，也極為艱難，而不是容易得到的。漆器則不然，資源豐富，因為漆樹可以多多培植，故不慮衰竭，其器，則可以大量生產製造。體積既輕盈便利，而質料又異常堅固，不易受到損害。歷代的漫長過程裏，漆工藝不停的在日日革新，精益求精的原則中求發展，奠定下技術精良，經驗豐富的基礎。到了清代，國運昌隆，百業俱興，一般工藝美術，無不發展至極盛時期，漆工業亦不例外，故其製作更為精良，已到達登峯造極的最高成就。

漆器，經過長期間的演變，不但形制優美，種類繁多，而且製造方法，亦善盡其能巧。有若水銀瀉地，無論什麼地方，都有它的存在，每個角落裏，都有它的芳踪。這東燦爛五彩的花朵，既綺麗典雅，更盡善盡美。這些，我們可從長沙出土的戰國時期楚國漆器，和朝鮮樂浪古墓中發現的漢代漆器，以及一些傳世的漆器來看，不但使我們對於古代漆器有進一步的認識，更可證實我國先民的高超智慧，這些古代的藝術結晶，都可說是珍貴的瑰寶。

漢書貨殖傳云：

「備物致用，立成器以爲天下利，莫大乎聖人。」

冬官考工記上說：

「知者創物，巧者述之守之，世謂之工。百工之事，皆聖人之作也。」

考工記裏又說：

「櫟金以爲刃，凝土以爲器，作車以行陸，作舟以行水，此皆聖人之所作也。」

從前面的記載，知道古時候聖人，大凡利益於人羣的工作，或是造福社於社會的事業，都是聖人樂於讚許的。孔夫子曾感嘆着說：「吾不如老農」、「吾不如老圃」。是知百工之藝，爲聖人所羨，亦無不爲古聖先賢所稱讚。是以虞舜用漆製食器，夏禹用漆造祭器。

漆器，由於近年來出土頗豐，於是導發了專家、學者，作溯本追源的探討工作，惜歷代成品出現不多，而可用於供作參考的書籍，又寥若晨星。至於散見各書中的記載，大都是片斷的，對於漆器的製造方法，僅有其大概。關於製作漆器的專著，據宋史藝文志中載，五代南唐時，朱遵度著有「漆經」，惜其書早已失傳。其後到了明代隆慶朝的時候，有新安平沙人黃成，依照着他製做漆器的經驗所得，著了一部「髹飾錄」，這部書，是現在談製造漆工藝的惟一專著。該書分作上下二集，其上乾集，分爲：利用第一、楷法第二，凡二章，計有六十八款，所言皆是漆藝工具，及修繕之得失。其下坤集，則分：質色、紋綽、罩明、描飾、填嵌、陽識、堆起、雕鏤、鎗畫、編爛、複飾、紋間、裏衣、單素、質法、尙古等，凡一十六章，計有百零一款。專講漆工藝的製造過程，和其方法。該書內容充實，惜其辭句，是取用術語，索解頗爲費力。其後至天啓年間，有嘉興府西塘鎮人楊明，爲之逐條加以註解，但是仍然不易明瞭。餘如明陶宗儀輟耕錄，明曹昭格古要論，明郎瑛七修類稿，明高濂遵生八牋，明張應文清秘藏，以及清高士奇金匱退食筆記，清謝堃金玉瑣碎，清鄧之誠骨董瑣記等著作。所論既不詳盡，且亦失之瑣碎，故非攻漆工藝者所需。但是今天我們對於漆工藝，能够有一個輪廓概念，能考見前朝製造器物的

法則，亦皆賴這些書之助，其功仍然是不可以磨滅的。

論語上說：

「志於道，據於德，依於仁，游於藝。」

前面告訴我們，如果想要立志向於科技之道，則就應執守着德育，要有困苦不移的精神，更應本着從善如流，達到己欲立而立人的仁愛之心，但更為重要的是潛心游習，陶然默化生活於藝術之中。

第二章 瑰麗多姿的雕漆藝術

漆器，是實用的物品，兼具有藝術欣賞之美。依據文獻上的記載，早在虞舜時期，就已發現了漆跡，和它的利用價值，開始用漆液髹塗器物。

韓非子十過篇上是這樣說的：

「堯禪天下，虞舜受之，作為食器，斬山木而財之，削鋸脩之，迹流漆墨其上，輸之于宮，以為食器……舜禪天下，而傳之于禹，禹作為祭器，墨染其外，而朱畫其內。」

漆工部紀事裏也說：

「帝舜命垂為宗工，於是百用作，削鋸脩之，迹流髹其上。」

明楊明為新安黃成所著髹飾錄上撰序，他說：

「漆之為用也，始於書竹簡，而舜作食器，黑漆之。禹作祭器，黑漆其外，朱畫其內，於此有其質。周製於車漆飾愈多焉，於弓之六材，亦不可闕，皆取其堅牢於質，取其光彩於文也。」

漆字的本意就是黑色，例如天色黑暗不明，我們形容它一片漆黑，或烏溜溜的頭髮，說是髮如漆黑。漆液本身是半透明體，多塗上幾層，使漆液厚了一點，乾固後自然呈現出近乎黑的櫻赭色。這種色澤，就是原始的漆色，所以十過篇上說：「削鋸修之，迹流漆墨其上。」到了夏禹朝時候，對於用漆的方法，更為純熟，知道調配色澤，使器物美化。因而有「黑漆其外，而朱畫其內」的作品。紅、黑相映，色彩鮮明，時至今日，仍保留着這種優美的風格。

周代，漆業十分發達，用途廣泛，譬如用漆髹飾馬車和弓，以及其它的器物，都與漆發生了密切關係。用漆髹塗的原因，周禮冬官考工記上說：「漆也者，以爲受霜露也。」是說明了漆質，有防水的功能。至於用漆髹塗的目的，則是取其「堅牢其質，而光彩于文也」的特徵。漆器能够發展的原因，是本身具有完善而優美的客觀條件。到了戰國時期，漆業的發展，更是突飛猛進，這可從政府經營漆樹林，及設置官員來管理，用作事實的證明。莊子就曾經做過漆園吏，史記老莊列傳記載着說：「莊子者，蒙人也，名周，嘗爲蒙漆園吏。」政府不但掌握着漆樹林的產銷，而且還要課以四分之一的賦稅，依據周禮載師說：「唯其漆林之征，二十而五。」課稅雖然很重，但是漆的用途很廣，遂使種植漆樹，或經營販賣漆器的人，仍不失爲致富的途徑。

湖南長沙出土數批戰國時代的楚國漆器，形制精美，數量大，也很完整。從這些出土的漆器看，使我們對於古代漆工藝，有了進一步的認識。漆器堅牢耐用，由此更得到了確實的證明。由於戰國時漆工藝，有着非常成功驚人的表現，因而給了我們很多珍貴資料和啓示。此時髹漆器進步與發展的情形，是這樣的：

一、製作種類：有羽觴、奩、盒、劍鞘、箭桿、矢箠、弓、矛秘、皮甲、花板……等日用品。

二、胎骨方面：製造胎子，有四種做法。一種是純粹用木製做，首先以木造成胚胎，然後直接把漆，髹塗在它的上面；一種則是用薄木片做成胎骨，然後再在胎骨上加裱麻布，次上灰漆，最後把漆塗其上而成；第三種的製作程序，首先以泥土作坯胎，所塑模型定要精緻標準。其次稍布手續，就是用麻布、或苧麻作地，然後和灰漆貼在土坯上，照着模型凹凸按緊，等待完全乾固之後，再把裏面泥胎取出，外施彩繪而成。由於這種製作無實胎，故體積極輕。叫作「夾紵」，又叫「脫胎」；最後一種，則是以皮革作胎，然後就在胎骨上面髹塗漆液。

三、花紋式樣：是以車馬、人物、故事、狩獵等爲題材。此外有龍紋、鳳紋、鳥紋、動物紋、雲紋、弦紋、菱形紋、以及幾何形花紋圖案。畫工精細，構圖美觀。

四、漆的顏色：有紅、黑、黃、綠、金，五種色彩。但是常見的色澤，仍以朱、黑兩色爲最多。

五、裝飾技法：有描漆、針刻，以及描金漆等。

綜合前面的五項例子，對於戰國時期的漆工藝發展情形，以及那樣高的製造技術，可以有了一個大概的觀念。但其中有一種使我們值得注意去研究的，就是最後一項裝飾技法裏面的「針刻」技法。在湖南長沙曾出土一件針刻鳳紋漆奩，通體紋飾皆以針刻而成，蓋面上有一鹿追逐一鳳，其鳳曲頸回首作長鳴之狀，鳳的前面有一虎奔馳，而轉頭向着鳳注視。器身之周壁，飾有各種野獸奔馳追逐于雲氣中。均栩栩如生，形態矯健。這幅生動優美的圖案，都從針刻線條中，充分的表現出來，由此可見戰國時期的漆工們，已然有熟練的繪畫技能，所以纔能有那樣輝煌成就。由於這種「針刻」技法的發展，遂演變成爲後世的「雕漆」。

雕漆，是在胎骨上面，把漆一層一層的髹塗上去，塗到了厚度適宜爲止，然後再在塗好的漆層面上雕刻花紋，因爲雕刻的是漆，所以叫它作「雕漆」。這種製造的技法，與另外先行在木胎上雕刻好紋飾，再在上面塗漆。或者是先在胎子上，用灰漆堆起好花紋，然後再用朱漆罩覆其上的製造方法，都極不相同。它們的名稱，是叫作「罩紅」，又叫它作「假剔紅」，看起來和「雕漆」的樣式雖然極爲類似，實則根本是不相同的。雕漆裏，包括有：剔紅、剔黃、剔黑、剔綠、剔彩、剔犀、填漆、款彩、戗金等多種。

雕漆器，依據記載上說，是始自唐代（西元六一八—九〇四年），而盛興起來則在宋慶曆（西元一〇四一—一〇四八年）以後。到了元朝，承繼宋人的遺緒，製漆工藝更是發達。迨至明、清兩代，漆工業的發

展，已然達到了全盛時期，製作非常精美，雕鏤極為嚴謹，一切均已超越了前朝。雕漆之工藝，是專以刀法見長，因為雕刻的是漆，遂把它稱作「雕漆」，又因為它是以紅的顏色為主，所以又叫它作「剔紅」。

雕漆的製造，是以金、銀、銅、錫、木，以及瓷、皮革之屬等材料，作為胎骨。然後在製造好的胎骨上面塗漆，多可髹至數十層，漆層愈厚則愈堅牢。故明朝果園廠製造雕漆器的規制，要髹漆三十六遍，方為足數。因為漆厚則不致易於皸裂，最後在漆上雕刻花紋，如山水樓閣、亭臺屋宇、雲石竹樹、人物鳥獸、以及花蝶翎毛等圖案紋飾。至於雕刻技術，首先需要勤於練習運刀，使刀法靈活有力。雕刻漆的時候，落刀不宜過輕，或失之於重。落刀過輕，容易滑脫，造成癢痕滿面；若是失之於重，則易於傷損露骨，而有破壞紋樣之弊。所以雕刻漆器，最要緊的是，腕力要穩健而熟練，執刀如筆，而以筆法，行之於刀法。故用刀要圓熟，運轉要靈活，纔能够使雕刻出來的花紋，表現出自然而生動，方可稱得上是精美的藝術品。

一、剔紅

剔紅，顧名思義，是着重在「剔」字上，剔字的意義，是把一件物品上面不要的部份去掉。譬如剔骨肉，就是用刀把骨頭上的肉，剔除下來。不過剔肉雖然用的是刀，但是只能用刀的尖端，所以說它是「剔」。我們由這裏知道，雕漆器的花紋，其深峻之部位，或者是細淺的地方，使用之工具，必須是用刀的細銳尖鋒，因為是這樣，所以稱它作「剔」。其實凡是一種雕刻品，從開始一直到完成的過程中，隨時都是在用刀的尖鋒，只是在習慣上，大家都說它是雕刻，而不說它是剔出來的罷了。但是剔紅有時候叫它作雕漆，那是可以的，不過我們只能說剔紅是雕漆的一種，而不能說雕漆就是剔紅。因為雕漆之中尚包括有其它的數種，所以剔紅只能算是其中的一項而已。

至於剔紅的「紅」字，則是指着漆的顏色而言，譬如用紅色漆髹塗若干層，然後在漆上加以雕刻，這種就叫作「剔紅」。若是使用黃色的漆來髹塗，然後施以雕刻，這種就叫它作「剔黃」。黃成的髹飾錄上說：「剔黃，制如剔紅，而通黃。」所以如果是用黑色漆，或者以綠色漆來治理，便可以叫作「剔黑」，或稱它作「剔綠」了……。因此，這些都是以髹漆的色彩，用來決定它的名稱。

故宮博物院藏品中，我們選了剔紅、剔黃、剔黑三件標本，用來顯示它們華麗的丰姿，和優美不同的格調。例如：

1. 明永樂款剔紅牡丹圖盒（圖版壹），通蓋高六·四公分，直徑二六·八公分。即雕紅色漆，堆漆厚重，其色深紅，光澤溫潤，狀若瓊子成熟時的顏色。似是木質胎。蓋面上雕刻寫生折枝牡丹，五朵綻放，旁邊襯托着花蕾及枝葉，交錯繁密，但是佈局舒展，幽雅有緻，葉脈紋理，雕刻精細。花心中，分刻花蕊錦地紋一（插圖一）、花蕊錦地紋四（插圖四）、三角朵花錦地紋二（插圖三六）、菱花錦地紋二（插圖一四）四種。周壁雕飾轉枝花卉，有牡丹、荷花、菊花、月季等，花心中分雕花蕊錦地紋二（插圖二）、花蕊錦地紋三（插圖三）、花蕊錦地紋六（插圖六）等三項。器壁周圍亦雕轉枝花卉，其花心處，分刻三角朵花錦地紋一（插圖三五）、十字朵花錦地紋二（插圖一六），菱花錦地紋一（插圖一三）三種錦地。蓋與器花紋之空間，均飾黃色素地。器裏和器底均髹椽赭色的光漆，有稀疏之斷裂紋。

蓋內有填金楷書乾隆御題，文曰：「漆已十人諫，加雕應若何，增華驚後世，信鮮挽迴波，花暎祥曦暖，葉承瑞露多，細鍼鐫永樂，誰與護而呵。乾隆壬寅御題。」下方鈐刻「古稀天子」篆文方璽一，器底近邊的地方，有針刻楷書「大明永樂年製」六字款，直書一行。

這件作品，有寫生的韻味，氣象富麗，而刀法深峻，刻工精良，有如髹飾錄所說：「藏鋒清楚，