

髻飾錄與東亞漆藝

傳統髻飾工藝體系研究

長北著

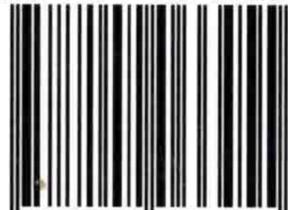
人民美術出版社

上架建議：文化藝術

ISBN 978-7-102-06645-5

9 787102 066455 >

定價：630.00圓

蘇錦錄與東亞漆藝

沈鵬題

圖書在版編目 (CIP) 數據

《髹飾錄》與東亞漆藝：傳統髹飾工藝體系研究 / 長北著. -- 北京：人民美術出版社，2013.12

ISBN 978-7-102-06645-5

I . ①髹… II . ①長… III . ①漆器—工藝美術—研究—中國②《髹飾錄》—研究 IV . ①J527

中國版本圖書館 CIP 數據核字 (2013) 第 296714 號

《髹飾錄》與東亞漆藝——傳統髹飾工藝體系研究

編輯出版 人民美術出版社

(100022 北京朝陽區東三環中路63號)

<http://www.renmei.com.cn>

編輯部：(010) 56692088

發行部：(010) 56692181 56692190

封面題簽 沈 鵬

特邀審稿 華覺明

責任編輯 呂 寰

裝幀設計 徐 潔

文字審讀 閔峻嶸

責任校對 馬曉婷

責任印製 趙 丹

製版印刷 北京圖文天地製版印刷有限公司

經 銷 全國新華書店

2014年6月第1版 第1次印刷

開本：889毫米×1194毫米 1/16 印張：44.5

ISBN 978-7-102-06645-5

定價：630.00圓

版權所有 侵權必究

華覺明序 傳統工藝研究的範本與標杆

奉命為人民美術出版社審讀張燕先生《〈髹飾錄〉與東亞漆藝——傳統髹飾工藝體系研究》，實感力有未逮。讀罷全書，有這樣幾點感受：

一、是書立意甚高。以漆藝經典《髹飾錄》為軸，上溯下探，意欲窮盡八千年之中華漆藝史及東亞諸國的續創與新創。為此，需對蒹葭堂抄本、朱氏刻本、王世襄和索予明的解說作詳細的校勘、注釋和今譯，需將作者行萬里路、讀萬卷書、遍訪國內外大漆作坊、遍察古今漆藝代表作之所得融會貫通，相互比較，方能成就這一巨作。先工匠而後學者的特殊經歷，使張燕先生能夠以學者的深厚功底去研究工藝，使《〈髹飾錄〉與東亞漆藝》有了文化的視野、胸襟和見地，遠遠超出了局限於一隅的著作。

二、是書研討甚深。正因為作者“以考古資料、傳世實物、工場流程、今人新作、吾國舊籍、異族故書多重證據去梳理工藝，參之以外來觀念與個人經驗”，方能視野寬闊又體察入微，深入堂奧，發前人之所未發，察前人之所未察，開《髹飾錄》研究之新篇，為後人留下這部“會世世代代流傳下去”的著作。這是作者的自信，她的自信是有根據的。

三、是書論述甚細。對《髹飾錄》記錄的、未記的、之後續創的、當代新創的一一道來，具體到例如對“鰻水”的考辨，對鄭益坤（“鄭金魚”）箔粉罩明研繪的工藝細節，無不向讀者詳細交代。對《髹飾錄》蒹葭堂抄本的今譯、箋注和解說，對《〈髹飾錄〉解說》引文的校勘和內容的辨察，對蒹葭堂抄本壽箋引文的校補和正讀，對《髹飾錄》初注者的考辨等等，尤見作者的苦心和功力。

總的說來，此書的著述與出版、流布，將把漆藝研究推向一個更高的層次。它是近年來十分難得的一部高水準工藝學專著。作者的學風也是值得大家學習的。以一竿子插到底的精神，多年、多方位、全身心地投入，不是常人能夠企及的。對前人成果、前人論述中的失誤和不當，都能以實事求是的科學精神，如實地或肯定，或揭示。這與當代一些學人不求實、不求真的學風適成對照，理應給予高度評價和大力宣導。中國科學院自然科學史研究所郭書春先生多年來，為《九章算術》的校勘、注釋做了大量工作，糾正了錢寶琛先生的若干失誤，同時以景仰之情，對錢老的開創之功給予充分肯定。他的這種學風和做法

得到學術界的高度贊揚。張燕先生的情況和郭書春先生很相像，允稱王世襄、索予明先生之後當之無愧的漆藝研究名家。長江後浪推前浪，江山代有才人出。後人超越前人，學術纔有進步，是之謂也。

傳統工藝是和中醫藥相埒的中華民族科技寶庫。我粗略統計，至少有48種傳統工藝堪稱國寶。如何系統全面地挖掘這些國寶，予以保護、傳承和創新，是當代及下一代國人的歷史責任。漆藝是國寶之一，張燕先生的大著是具有里程碑意義的。我以為，傳統工藝的研究就應當這麼做。希望其他行業的有志者也把這個責任擔當起來。

中國科學院自然科學史研究所研究員
中國傳統工藝研究會前理事長

2013年4月25日

喬十光序 用生命寫出的宏篇巨著

我國傳統文化之中，古琴、昆曲、園林等等堪稱國粹，傳統手工藝中稱得上“國粹”的，莫過于漆器、瓷器與絲織工藝了。漆器在古代，為我國贏得了世界性聲譽；在現代，為經濟困難時期的我國贏來了滾滾外匯。我國大漆髹飾工藝還傳到日本、朝鮮、越南等東亞國家，影響東亞國家形成了各具特色的大漆髹飾工藝。說我國大漆髹飾工藝是世界漆藝之母、世界漆藝之根，是中華民族智慧的結晶，此話千真萬確。正因為如此，大漆髹飾工藝纔被評為首批國家級非物質文化遺產。

令人遺憾的是，隨着工業化的飛快進程，許多傳統的大漆髹飾工藝在我國消失和湮沒了！大批化工塗料製作的假漆器毀壞了我國漆器的聲譽，全國藝術院校的“工藝美術專業”和“漆藝專業”被取消，大漆髹飾工藝從教育層面遭到了斷裂。這些，是與我國漆器的悠久歷史和世界聲譽極不相稱的。對我國大漆髹飾工藝做一番正本清源的梳理和挽救工作，已經迫在眉睫，刻不容緩，而對古代唯一傳世的漆藝寶典——《髹飾錄》進行梳理和研究，則是大漆髹飾工藝研究的基石。

東南大學教授長北（張燕）女史懷有強烈的民族責任心和使命感。前些年她寫出《〈髹飾錄〉圖說》，對《髹飾錄》進行校勘、翻譯和補說，在前人研究的基礎上有了許多突破，為學者研究和工匠把握大漆髹飾工藝提供了方便。但是，我國大漆髹飾工藝體系博大精深，就像繁花滿枝的老樹，而《〈髹飾錄〉圖說》容量過于窄小，著者祇能遷就古書說話，對《髹飾錄》問世之前我國的大漆髹飾工藝、《髹飾錄》問世之後我國的大漆髹飾工藝以及大漆髹飾工藝在東亞各國的發展，都沒有能夠鋪開作更為詳盡的記錄。作為整理文化遺產的大書，還應該把目光投向世界各地收藏的中國古代漆器精品，把各種工藝的頂尖級精品介紹給中國人認識，一張古代精品與一張現代作品對照，一張中國作品與一張日、韓作品對照，中國大漆髹飾工藝退步在哪，進步又在哪，要用作品說話，要讓現代人知道。漆器圖片必須全部用彩版，纔能具體細緻地看出製作工藝；工藝流程圖越多越好，纔能為全國漆器企業據書恢復《髹飾錄》所記錄的各種漆器工藝提供參照，為全國博物館據書修復古代漆器提供方便，為大漆髹飾工藝的國際對話提供方便。我曾經對張燕直言《〈髹飾錄〉圖說》的不足，

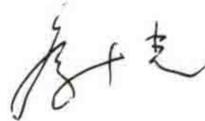
她非但没有泄氣，反而說，“我還在做”，“生命已經交付學問”，“這是我今生需要完成的最為重要的事情”。

張燕女史家學淵源，有一手漂亮的文筆和極好的國學功底，曾經出版過兩本將近六十萬字的大書——《中國古代藝術論著集注與研究》和獲得2006—2009年全國高等學校（人文社會科學）研究優秀成果二等獎的《中國藝術史綱》。她的氣質使我覺得，她更適合一開始就搞文學。然而，她母親被打成了“右派”，她也就祇能少年失學進漆器廠學徒，後來擔任《全國漆器信息》副主編，創辦《中國漆藝》期刊，有機會對全國漆器工廠、全國美術院校的漆藝專業、全國博物館進行了詳盡的田野考察。她多年師從藝術理論大家張道一先生，為張先生推薦，進入東南大學從事教學和研究，具備了理論思維和國際視野，經常走出國門，把田野考察做到美、英等國博物館和東北亞、東南亞髹漆工坊，與國內外漆藝家、漆藝理論家建立了良好的聯繫，形成了自身的學術影響。從學徒工到大學教授，張燕走過了一條不同尋常的道路。“天將降大任于斯人也”，由她來從理論高度和工藝細度承擔《〈髹飾錄〉與東亞漆藝》這一課題的研究與寫作，也就成為歷史的選擇和必然。

《〈髹飾錄〉與東亞漆藝》是一個龐大、系統的文化工程。張燕女史已經是奔七之人，年歲不輕了，而她恰恰是一個人生感、使命感極強的人。對這樣一位女史，與其勸她休息，不如期待她為人類文化作出新的奉獻。

中國工藝美術學會漆藝專業委員會理事長

清華大學美術學院教授

2009年10月10日

凡例

本書是對中國古代漆器髹飾工藝經典著作《髹飾錄》的過細研究和從《髹飾錄》往上下延伸的東亞髹飾工藝體系研究，其指向在於漆器，旁及有審美價值的髹漆民具和其他漆藝術品。

書首冠以總論，詳細論述《髹飾錄》的經典意義與時代局限，統觀回顧東亞髹飾工藝的衍生發展，概括介紹世界各地東亞大漆漆器典藏地點。

開篇以考古資料和古代文獻為依據，詳細記錄《髹飾錄》缺記的古代髹飾工藝。

第一卷以《髹飾錄》為依據，以田野調查和各類典籍為旁證，逐條解說《髹飾錄》原文原注記錄的漆器髹飾工藝，含日、韓相關工藝。根據漆器髹飾工藝的實際流程，對《髹飾錄》原書目次進行了調整，目的是使讀者清晰把握漆器從製胎到裝飾的工藝流程，分類把握大漆髹飾工藝的材料、工具、器用與設備。第五卷《蒹葭堂抄本〈髹飾錄〉注疏與今譯》全依原書目次并於條首編號，此卷各條編號與第五卷條首編號一致，以利讀者按編號對照參看兩卷，完整理解《髹飾錄》。

第二卷以《髹飾錄》與筆者各地、各國田野調查為依據，補充記錄《髹飾錄》未記的割漆、選漆、製漆、熬油工藝，含日、韓相關工藝。

第三卷以《髹飾錄》與筆者各地、各國田野調查為依據，分章梳理記錄《髹飾錄》問世以來東亞髹飾工藝新創。

第四卷以筆者對日本兩次十二地漆藝田野調查、日本書籍與日本漆器藏品為依據，對日本蒔繪工藝體系作初步梳理。

如果說前四卷是對大漆髹飾工藝體系分時斷代的過細梳理研究，第五卷則是對《髹飾錄》文本的過細研究，包括：蒹葭堂抄本《髹飾錄》今譯與校勘注疏226條（壽箋不計）、《〈髹飾錄〉解說》所引古代文獻校箋113條、《〈髹飾錄〉解說》正義82條、蒹葭堂抄本《髹飾錄》原注者考辨和蒹葭堂抄本壽碌堂主人箋注案語校箋80條等。此卷全依蒹葭堂抄本《髹飾錄》目次順序，全采黃成原文與揚明原注，以作校勘譯注的依據。對蒹葭堂抄本上壽碌堂主人眉批、案語、增補，可采者附於注釋并以“[壽箋]”標明，有錯者見於校勘辨誤；王世襄引文前注明“[襄引]”，王世襄解說前注明“[襄解]”，索予明引文前注明“[明引]”，索予明解說前注明“[明解]”，筆者校勘辨正前注明“[燕校]”、“[燕案]”，以利

讀者比較閱讀，分辨正誤。“餘聲”記錄工業社會髹飾工藝及材料、工具、器用與設備的質變。“結語”遠瞻東亞髹飾工藝前景，對工業社會髹飾工藝的弊端直陳己見。

全書插圖1006幅，圖表2張，解說各時代、各國各種大漆髹飾工藝材料、工具、設備、器用與流程，介紹全世界收藏的東亞各國漆藝經典作品。選圖的標準是：能够代表當時當地此項工藝最高水準的作品、能够解說罕見工藝的作品、能够體現時代風格流變的作品，同類工藝以不同時代、不同國家、不同地區作品對照，力避羅列同時代同工藝同風格的一般作品，力避殘片殘件，以工藝的全面性豐富性與審美的典型性區別于文物考古圖冊；多選著者田野調查的第一手資料和境外資料，多選新出土實物，少選國內重複引用、人們耳熟能詳的作品，以利讀者拓展視野并區別于國內已出版圖冊及自身過往著作。插圖按章、節、圖三級編號。書末附曾為傳世孤本的蒹葭堂抄本《髹飾錄》全本書影、“東亞漆器髹飾工藝成長精進衍變之目錄樹”、“中日韓三國朝代演變對照表”與“東亞漆器髹飾工藝名詞術語比較索引”，以利後世完整傳承東亞千文萬華、臻于極境的髹飾工藝。

鑒于蒹葭堂抄本《髹飾錄》用繁體漢字抄寫，日本、韓國和中國臺灣地區至今使用繁體漢字并以繁體漢字表述髹飾工藝，所以，本書用繁體漢字。因此，本書必須面對繁體漢字的使用標準和古籍中的異體字問題。繁體的使用以《現代漢語詞典》（第6版）為標準。為方便閱讀，做到全書統一，古籍中的異體字也以此為標準規範。如“髹”原抄本中用“髹”；“異”，原抄本中用“異”；“疊”，原抄本中用“疊”等。抄本在抄寫過程中，有同一字的不同寫法，或用當今所用的簡體字形來寫，如有作“於”，有作“于”，有“朴”，有“樸”，等等，此種情況，均用《現代漢語詞典》（第6版）統一規範為“于”、“樸”。另抄本中，“鎗”“鈎”兩字，與今人用法有異。“鎗”，抄本中解釋亦作“戩”，為全書統一，免于使用混亂，文中所有論述均用“戩”。“鈎”在文中固定名稱中，用“鈎”，其他文中敘述，按文意選擇。特此說明。

本書着意于對東亞髹飾工藝體系大文化視角的統觀，着意于梳理大漆髹飾工藝漫長歷史進程中的詳細印迹。區別于現代技法書，本書着眼于對歷史的統觀；區別于史書，本書不是概念化了的理論史，而是具體到每一種工藝的實踐史。大漆髹飾工藝千文萬華，本書儘量記錄詳備又受篇幅制約，相通、相同的工藝步驟，首次記錄詳，重複記錄則略。也就是說，本書有極強的工藝性格，又絕非僅僅指向工藝，而是對髹飾工藝所涉古籍文獻的全面梳理和研究，對當今國際語境之下東亞髹飾工藝體系貫穿歷史、跨越國境的整體梳理和研究。它面向漆藝家，更面向所有漆藝研究者與愛好者、文化研究學者與文物鑒定學者，每一個讀者都可以或從資料，或從工藝，或從審美，或從考據，或從記事中體辨源流，讀取到自己需要的東西。漆藝家的素養端在文化視野，而工藝的駕輕就熟，端在創作主體的反復實踐和基于文化視野的舉一反三。

目錄

總論	論《髹飾錄》與東亞漆器髹飾工藝 / 001
一、	《髹飾錄》的經典意義 / 004
(一)	系統確立了髹飾工藝的完整體系 / 005
(二)	集中反映了天人合一的造物思想 / 005
(三)	嚴格樹起了敬業敏求的工匠規範 / 007
(四)	通篇體現了溫古知新的創新精神 / 008
二、	《髹飾錄》的時代局限 / 008
(一)	思想局限 / 008
(二)	材料局限 / 009
(三)	文本局限 / 010
三、	《髹飾錄》誕生的時代背景 / 012
四、	東亞髹飾工藝的衍生發展 / 014
五、	東亞大漆漆器典藏 / 027
開篇	《髹飾錄》缺記的古代髹飾工藝 / 029
一、	上古漆器胎骨 / 031
二、	從生漆、生油髹塗到油光漆髹飾 / 033
三、	從針劃到錐畫 / 035
四、	鑲貼金屬與鑲嵌珠玉 / 037
五、	套裝漆器 / 042
六、	漆器銘文與其他裝飾 / 044
七、	錐金（撥金）、描錫與擺錫 / 048
八、	琴箏髹飾 / 051
九、	佛像髹飾 / 057
十、	大小木作髹飾 / 063

第一卷 《髹飾錄》記錄的古代漆器髹飾工藝——《髹飾錄》解說 / 067

第一章 質法——《髹飾錄》記錄的漆器製胎工藝 / 069

第一節 製造素胎 / 069

第二節 素胎打底 / 077

第三節 布漆 / 079

第四節 垸漆 / 080

第五節 糙漆 / 084

第六節 製胎工藝中可能產生的過失 / 087

第七節 漆際——亦質亦文的簡易髹飾 / 088

第二章 文法——《髹飾錄》記錄的中古以來漆器裝飾工藝 / 089

第一節 單素 / 089

一、單漆 / 089

二、黃明單漆與罩朱單漆 / 091

三、單油 / 092

四、單漆工藝中可能產生的過失 / 093

第二節 質色 / 093

一、推光漆髹塗 / 093

二、金髹 / 101

三、油飾 / 104

四、質色工藝中可能產生的過失 / 104

第三節 紋麤 / 106

一、刷絲與綺紋刷絲 / 106

二、刻絲花 / 107

三、蓓蕾漆 / 107

四、紋麤工藝中可能產生的過失 / 108

第四節 罩明 / 109

- 一、色糙罩明 / 109
 - 二、金髹罩明 / 110
 - 三、灑金罩明 / 110
 - 四、描金罩明 / 111
 - 五、罩明工藝中可能產生的過失 / 113
- 第五節 描飾 / 113
- 一、描金 / 113
 - 二、描漆與乾著 / 117
 - 三、純色畫與沒骨畫 / 119
 - 四、描油 / 120
 - 五、描飾工藝中可能產生的過失 / 122
- 第六節 填嵌 / 122
- 一、鏤嵌填漆 / 123
 - 二、磨顯填漆 / 126
 - (一) 綺紋填漆 / 126
 - (二) 斑文填漆 (彰髹) / 127
 - (三) 犀皮 / 129
 - (四) 螺鈿平脫 (含襯色螺鈿即襯色蚶嵌) / 130
 - (五) 嵌金銀 / 143
 - 三、填嵌工藝中可能產生的過失 / 146
- 第七節 陽識 / 147
- 一、識文 / 147
 - 二、識文描金 / 148
 - 三、識文描漆 / 148
 - 四、揸花漆 / 149
 - 五、堆漆 / 149

- 六、陽識工藝中可能產生的過失 / 150
- 第八節 堆起 / 151
 - 一、隱起描金 / 151
 - 二、隱起描漆 / 153
 - 三、隱起描油 / 153
 - 四、堆起工藝中可能產生的過失 / 154
- 第九節 雕鏤 / 154
 - 一、剔紅與金銀胎剔紅 / 155
 - 二、剔黃、剔綠與剔黑 / 164
 - 三、剔彩與複色雕漆 / 167
 - 四、堆紅與堆彩 / 173
 - 五、剔犀 / 178
 - 六、螺鈿鑲嵌（鏤蝕） / 181
 - 七、百寶鑲嵌 / 183
 - 八、款彩 / 188
 - 九、雕鏤工藝中可能產生的過失 / 192
- 第十節 戩劃 / 193
 - 一、戩金與戩銀 / 193
 - 二、戩彩 / 196
 - 三、戩劃工藝中可能產生的過失 / 197
- 第十一節 煽爛 / 198
 - 一、描金加彩漆 / 198
 - 二、金理鈎描漆與金鈎填色描漆 / 199
 - 三、金理鈎描油與金鈎填色描油 / 200
 - 四、金雙鈎螺鈿、描漆錯蝕與金理鈎描漆加蝕 / 200
 - 五、填漆加蝕、螺鈿加金銀片與填漆加蝕金銀片 / 202

六、戛金細鈎描漆與戛金細鈎填漆 / 205

七、雕漆錯鏤蝸 / 210

八、日本髹飾工藝的進入 / 211

九、其他 / 212

第十二節 複飾 / 215

一、灑金地諸飾 / 215

二、細斑地諸飾 / 217

三、綺紋地諸飾 / 217

四、羅紋地諸飾 / 218

五、錦紋戛金地諸飾 / 219

六、其他 / 219

第十三節 紋間 / 222

一、戛金、款彩爲文，犀皮爲間 / 223

二、填漆與嵌螺鈿互爲紋、間 / 227

三、嵌螺鈿爲文，戛金爲間與嵌金爲文，嵌螺鈿爲間 / 228

四、其他 / 228

第十四節 裏衣 / 232

一、皮衣 / 232

二、羅衣 / 233

三、紙衣 / 233

四、裏衣工藝中可能產生的過失 / 235

第十五節 尚古 / 235

一、斷紋 / 235

二、補綴 / 237

三、仿效 / 238

四、仿效工藝中可能產生的過失 / 238

第三章 楷法——《髹飾錄》提出的工匠工則 / 239

第四章 利用——《髹飾錄》記錄的材料、工具、器用與設備 / 241

第一節 材料 / 241

一、塗料 / 241

(一) 大漆 / 241

(二) 桐油 / 242

(三) 膠質材料 / 242

二、固底材料、灰及其調拌物 / 243

三、裝飾材料 / 245

(一) 顏料與染料 / 245

(二) 金銀 / 248

(三) 螺蚌殼 / 250

第二節 工具、器用與設備 / 251

一、工具 / 251

(一) 髹胎工具 / 253

(二) 填、刮、堆、髹等髹塗工具 / 254

(三) 研磨工具 / 256

(四) 裝飾工具 / 257

(五) 其他 / 262

二、器用 / 262

(一) 貯漆器皿 / 262

(二) 水盆與手巾 / 263

(三) 其他 / 264

三、設備 / 264

(一) 製胎設備 / 264

(二) 製漆設備 / 265

(三) 濾漆設備 / 265

(四) 髹漆設備 / 266

(五) 蔭乾設備 / 269

第二卷 《髹飾錄》缺記的割漆、選漆、製漆、熬油工藝 / 273

第一章 割漆與選漆 / 275

第二章 製漆與精製漆的類別 / 279

第一節 樹漆精製工藝 / 279

一、涼製工藝 / 279

二、曬製工藝 / 280

三、煎製工藝 / 280

四、調製工藝 / 281

第二節 精製漆的類別 / 282

一、精製生漆 / 282

(一) 下等精製生漆 / 282

(二) 中等精製生漆 / 282

(三) 上等精製生漆 / 283

二、快乾漆 / 283

三、推光漆 / 283

(一) 本色推光漆 / 283

(二) 入色推光漆 / 284

(三) 透明推光漆 / 285

四、油光漆 / 286

第三章 熬油與乾性油的類別 / 288