

6.

漆藝承傳

藝術是人類文化的瑰寶，藝術工作者必須體認藝術是無止境的路，必須堅持追求創新的目標。

——摘自《沒有彎路的人生——王清霜的漆藝生命史》31頁

相隔四十年再次參展，王清霜和四十年前第一次參加「全省美展」時一樣，選擇的主題是「獅」。因為「獅」是河面冬山老師常採用的題材，這是對於給予自己漆藝生命重大啟發者的懷念與敬意，象徵承傳的血脈和意志，也再次宣告創作之新生，本源在於傳統，在於深植於文化土壤中的根。

【本頁圖】2021年12月，王清霜留影。

【左頁圖】王清霜，〈向陽雪梅〉（局部），2010年，漆畫，60×45cm。

雄獅·向老師致敬

受邀參展的第一件作品，王清霜選擇的主題是「雄獅」，而「獅」正是河面冬山老師經常繪作的題材。這件創作生涯極為重要的開展之作，也是向恩師致敬之作。

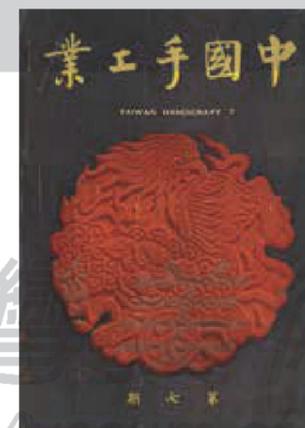
〈雄獅〉以河面冬山的構圖為發想。運用高蒔繪的技術，細緻的堆疊出質地，花費半年的時間，完成金、黑、紅經典主色的作品。獅的毛髮蜷曲處富有古典圖紋的意蘊，柔順之處的線條也顯得流暢自然。獅的身軀雖單純以黑色表現，線條簡單卻能充分展現肌理的力道。全幅作品繁簡有致，工筆之處則未嘗有一絲懈怠。

王清霜·〈雄獅〉·1990·
漆畫·36×45cm。

畫面左下方的獅球，則是運用「用器畫」（運用圓規等繪圖儀器工具輔助，依據幾何原理繪製成圖形）的工具、方法與觀念的表現。〈雄獅〉在「臺灣工藝展——從傳統到創新」展出之後大受好評，進而使得王清霜決意專注於創作。

「獅」，既是從恩師到自身的傳承情誼，也意寓著傳統到創新的思考。民俗節慶中常見的獅，是傳統文化中重要圖像的一員，也仍然活躍於當代臺灣的民間社會。「獅」這樣繫於傳統的根源，並湧流為創新的意象，經常為王清霜所採用，例如他曾經為所任職的臺灣手工業推廣中心機關刊物《中國手工業》第7期設計的封面，就是用「堆紅：獅球」為主意象；而美研公司產品簡介的封面也以「獅球」為題材。

【上圖】
王清霜創作一景。

【左下圖】
王清霜為《中國手工業》第7期設計的封面。

【右下圖】
美研產品簡介封面。

2002年，河面冬山的三子河面隆隨東京藝術大學漆工科教授三田村有純來臺，特別委託王清霜修復父親過世後，因寓所火災而部分受損的兩件作品〈金魚〉與〈吉雞〉。

感動於恩師作品中一對公雞與母雞的主題和意涵，王清霜以河面冬山的構圖為發想，重新創作〈吉雞〉。臺語「雞」的發音和「家」相同，命名為「吉雞」，取的正是「鸞鳳情深，家和萬事興」之意，也為他和妻子相攜互持的情感作見證。

看到修護成果之後，河面隆甚至將父親提報人間國寶的珍貴資料都交由王家收藏。感慨的是，河面家族沒有後人接續河面冬山的漆藝。而王家已是三代傳承，王清霜的二兒子和三兒子賢民、賢志不僅接續美研的事業，並且也陸續發表作品，已是傑出成熟的漆藝家。女兒麗華雖然並非專職漆藝，但教職退休後也投入創作。第三代的峻偉（王賢志之子）、怡婷（王賢民之女）亦持續有漆藝作品。是臺灣屈指可數、難能可貴的工藝家族，代代都有精彩表現。

王清霜一生感念習藝過程中曾經給予指導的恩師，也將這樣的感謝之情，轉化為對於後輩的提攜傳承之心。無論是工藝學校和研究班時期的學生、新竹工廠的年輕下屬、美研的員工，或者是轉換創作生涯後屢屢受邀帶領技藝教學和傳習班，都看到他身為「教育者」的人格與使命感。

2009年，他當選為「中華民國傳統匠師協會」第1屆理事長，同年也由南投縣政府登錄為「傳統工藝美術——漆工藝」保存者。

【上圖】2021年底，王清霜與夫人陳彩燕合影。圖片來源：王庭玟攝影提供。

【下圖】2021年底，三代漆藝傳承合影。左起：孫子王峻偉、次子王賢民、王清霜、三子王賢志。圖片來源：王庭玟攝影提供。

【左頁圖】王清霜，〈吉雞〉，2005，漆畫，45×36cm。

人間國寶·薪火相傳

「……工藝實用化的方向是不對的。現在最重要的是技術保留，若因為生意差，無銷路而拖延下去，最後技術將消失。國家應該設法如何讓傳統工藝技術保留給下一代，這是最要緊的。」（摘自《王清霜漆藝創作80回顧》訪談紀錄）

【上圖】
2010年，「國家重要傳統藝術——漆工藝保存者」（人間國寶）授證儀式。

【下圖】
2007年，王清霜獲頒第1屆「國家工藝成就獎」受獎時所攝。

2007年，八十六歲的王清霜獲得「國家工藝成就獎」的肯定——這是頒贈給具有工藝卓越成就者的最高獎項，每年僅遴選一人。王清霜是第1屆獲獎者。在三十四位候選人中，評審團認為王清霜「投入漆工藝七十寒暑，貢獻卓著，工藝成就非凡，蒔繪技法細膩寫實，技巧卓越」，一致推選他為首屆國家工藝成就獎的得主。

2010年，王清霜受文建會登錄為「國家重要傳統藝術——漆工藝保存者」，也就是一般人所稱的「人間國寶」。王清霜的老師河面冬山沒能來得及完成日本「人間國寶」的認定，而王清霜在八十九歲那年獲得這項最重要的榮耀，以及國家交託的傳承責任。

雖然「保存者」的正式名銜來得晚些，實際上王清霜早已經投入他關心的工藝人才培養工作。從日本回國後的教職、1950年代南投縣工藝研究班和臺灣手工業推廣中心在各地的培訓輔導，都已經對於臺灣工藝人才的養成產生影響，早已超越個人職涯的關心。

1990年代轉向創作之後，王清霜也接受臺灣省手工業研究所（今國立臺

【左上圖】
1996年，王清霜（右）擔任臺灣省手工業研究所暑期技藝訓練漆器科老師。

【左下圖】
1997年，「漆器藝人陳火慶技藝保存與傳習計畫」結業成果展合影。

【右圖】
1996年，王清霜擔任「漆器藝人陳火慶技藝保存與傳習計畫」教師，指導學員變塗技法。

灣工藝研究發展中心）的邀請，在1996年擔任暑期技藝研習班的老師，傳授漆藝技法。這一次開班授課，也算是一圓昔日未能完成的心願。位於草屯的臺灣省手工業研究所，前身就是南投縣工藝研究班。當時擔任教務主任的王清霜，受限於設備、工具材料、大環境等種種因素無法開設漆工科，1996年再次回到像娘家一樣的手工所教授漆藝，感受格外不同。這次五個星期的課程，雖然只有六位學生，需要的材料工具也是承辦的黃麗淑（時任職於手工所）勉力張羅來的，可見當時的漆藝與漆器相當式微，技術的傳承正是最關鍵需要的時候。這次參與人數雖少，卻為其後的技藝研習打下基礎，學員中的徐玉明持續投入漆藝，是王清霜〈天人合一〉（P.129）作品的偕同製作者。而王清霜對於產業衰退之際技藝保存的重要性早有深切的體認。

同一年，他受到國立傳統藝術中心籌備處的邀請擔任諮詢委員，同時傳藝中心委託手工所辦理「漆器藝人陳火慶技藝保存與傳習計畫」，邀請王清霜等幾位外聘老師共同指導。這項計畫由之前主辦暑期漆藝研習的黃麗淑規劃執行，王清霜負責教授的是蒔繪及變塗等漆藝技法。1990年代，國家政策轉向文化關心，這項傳習計畫，可說是第一個國家

【左圖】
1981年，王清霜的全家合照，後排左起為次子王賢民、長子賢國、三子賢志、四子賢呈（過繼賴姓），右一為長女麗華。

【右圖】
王清霜指導賢民、賢志、峻偉創作。

補助漆藝傳承的計畫。而十位學員包含賴惠英、王督宜、張明儀、賴凌沖、鍾瑩瑩、陳怡芳、曾惠英、林慶祈、廖勝文、王佩雯，在紮實的訓練下，成果斐然，不僅學員中多位畢業後持續漆藝的耕耘，屢屢獲獎，在漆藝界已有一席之地，教師王清霜和主辦的黃麗淑，也相繼成為漆藝的國家級保存者。

雖然王清霜並未要求子女要繼承漆藝和漆器產業，但是四子一女中，二兒子賢民、三兒子賢志卻是在從小耳濡目染之下，對漆藝產生興趣。成長時期看到家裡工廠忙著出貨，下課後就主動幫忙、邊看邊學。賢民、賢志大學讀的都是逢甲大學企管系，畢業後相偕展露對於漆藝的

興趣。而大女兒王麗華在南崗國中擔任美術老師，退休後移民加拿大，也沉浸漆藝，投入創作。

賢民、賢志畢業後表達希望接續漆藝與美研的想法，王清霜並未馬上認可，而是希望他們先赴歐遊學、多所經歷，因為他認為，從事工藝的人，必然要有寬廣的眼界，才能走得長遠。經過遊歷與長考，賢民、賢志決心接手，1991年王清霜轉向專注創作之際，得以將美研交棒給兩個兒子。而兩位自小累積的漆藝基

2021年，王清霜與孫子王峻偉合影。圖片來源：王庭玫攝影提供。

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

王賢民·〈舞〉·2017·
天然漆、消金粉、蛋殼、螺鈿，
75×75×5cm。

礎，不僅獲得各種獎項，更在2011年由南投縣政府登錄為漆工藝保存者，相繼踏上傳藝之路。

長孫王峻偉自國外留學返臺之後，也加入漆藝的行列，成為第三代傳人。峻偉從小和祖父感情深厚，美的觀點深受影響，而設計的專業背景也讓他同時在漆畫創作和與產品結合的漆藝設計方面有所發展。孫女王怡婷雖另有專職，但經常看著王清霜和父親王賢民

國立國史館
National Sun Yat-sen Memorial Hall
Fine Arts

王麗華·〈松鶴圖〉，2004，漆畫，60×45cm。

【左頁圖】王賢志·〈高冠展翠〉，2011，天然漆、消金粉，36×36×66cm。

王怡婷，〈仲夏的大地〉，
2011，天然漆、貝片、蛋殼，
31×31×22cm。

【下圖】
王峻偉，〈五月雪〉，2018，
漆畫，63×75cm。

對於漆藝戰戰兢兢的專注和喜悅，也產生濃厚的興趣，持續創作。三代傳承、三代都精采，可說是臺灣不可多得的工藝家族。

2010年成為國家級保存者之後，王清霜也正式開始傳習計畫。王清霜推薦王賢志、王清源、李麗卿為傳習計畫的藝生，經過四年傳習的訓練和考試，成為結業藝生。李麗卿曾提及傳習的學習過程：「老師從來不強調哪些技法有什麼特別，除了在課程中對學員嚴格要求基本功，十分重視美學修養及人品風格，並且強調漆藝的每個材料、胎體、細節都要親力親為。」（摘自《蒔繪·王清霜——漆藝大師的綺麗人生》258頁）承繼王清霜堅持而嚴謹的職人精神，王清源、李麗卿持續在漆藝界耕耘，走出不同的風格。

沒有華麗的言辭和炫技，王清霜以自己一生堅持的身影，傳賢也傳子。如同兒子王賢民所描述的父親：「在他從事漆藝的八十餘年中，看到真正漆的美不是機心計較，也不是多了不起的技巧，而是那種藏了又藏，一層一層變化於無形的厚樸之美」（摘自《蒔繪·王清霜——漆藝大師的綺麗人生》242頁）。這美的傳承，匯聚成臺灣的漆藝系譜，湧流為屬於臺灣的漆藝風格。

【上圖】
2014年，王清霜於「國家文化資產保存獎——保存傳承類」頒獎典禮受獎時留影。

【下圖】
2014年，王清霜（前坐者）獲頒文化部第3屆「國家文化資產保存獎——保存傳承類」，與家人及藝生合影（後排左2為藝生王清源，左3為李麗卿）。

玉山·開創臺灣漆藝的高度

臺灣在地漆工藝的發展，主要受到日本漆藝的影響，但是王清霜的作品，已經走出臺灣漆藝的宏大格局，「玉山」系列正是代表之作。

2004-2006年間，王清霜已經開始傾力於玉山的繪製。玉山是臺灣最高峰，是臺灣精神的表徵，而繪製玉山，也是王清霜個人最大幅的單件漆畫作品。

除了參考數量眾多的玉山攝影影像，創作之際已逾八十高齡的王清霜多次向家人表達希望攀登玉山，真實感受和紀錄玉山的景象氛圍。協調之後，兒子賢民、賢志多次載他到塔塔加登山口仰望玉山並素描。

從圖稿中可以看出，王清霜原本的設計是以30.5平方公分的小片漆板組合為長八片、寬四片的大幅漆畫，然而為了呈現壯闊之美，改為直接以200公分長的大型畫板作畫。

自塔塔加所見的玉山景象並非正面主峰，然而王清霜參考攝影影像以及純熟運用「三視圖」的構圖法則，將圖面轉向，表現玉山主峰的壯觀大氣。

2006年另一件〈玉山〉(P6-7跨頁圖)的尺寸更為加大，長240公分，然而就前作構圖，則選擇近景，更為聚焦於山脈與陵線，捨去前景林木，彷彿就行走於陵線所見。畫面光照鋪滿，山脈肌理走向清晰，雲霧難以

王清霜設計構圖的玉山圖稿。

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

【右頁上圖】
王清霜，〈玉山〉，2005，
漆畫，122×200cm。

【右頁下圖】
王清霜於工作室的創作情景。

遮掩。雖然無法親身踏上登頂之途，藉由畫作，已經看到登頂所見。

玉山的險峻崇高，如雕塑般的立體層次、質感脈向，王清霜以精彩的高蒔繪技術具現。為了達到心中玉山的質感，一般可得的丸金粉太細，不足以表現玉山雄渾的氣勢，因此王清霜自行以銼刀將金塊削出適合的金粉運用。

對於已超過八十歲的創作者來說，獨立完成這樣巨大的圖幅非常耗費體力。為了達到最滿意的表現，王清霜多年來持續進行玉山主題的作品，不顯辛苦。2012年，同樣是240公分長的大尺度作品〈玉山〉(P152上圖)，則選擇前後景

【上圖】
王清霜，〈玉山〉，2012，
漆畫，120×240cm。
署記「壬辰年，清三」。

【下圖】
王清霜，〈玉山長春〉，2021，
漆畫，120×240cm。

切割的構圖，在險峻之外加入縹緲的意境。

2021年，他以一百歲之齡完成同樣巨幅而壯闊的〈玉山長春〉，並於同一年在「王清霜100+漆藝巨擘百歲特展」中展出，王清霜的精神令人萬分敬佩。

百歲的玉山，不再嶙峋分明，而是由陰影襯托坦然而立的明亮剛

毅。遠處平時繪的金粉仿若點點星火，是宇宙，也是人世。時空浩瀚，世代悠長。

近景的林木，一側寫實，一側示意。觀者右側的針葉林，延續數年來未曾停歇的觀察研究所累積的寫實細節，這件作品中較前作減少細緻描繪的筆觸，但氤氳的氛圍因而更為濃郁；左側的松樹，傳達傳

【上二圖】
「王清霜 100+漆藝巨擘百歲特展」展場一景。圖片來源：
文化部文資局提供。

王清霜，
〈桐林瑞梅〉，2017，
漆畫，72×104cm。

【左圖】
2017年，王清霜於梅園中
作畫。

統「長春」寓意，圖像的採用，像是美研時期工藝生涯的具現。〈玉山長春〉(P152下圖)，既對臺灣漆藝致意，也是王清霜的漆藝人生。

玉山的漆藝，為臺灣開創出屬於臺灣的漆藝格局，題材上是藝術家受臺灣風土深刻觸動的創發，呈現獨特的風格特色；技術上也從日本的漆藝開拓出新的工法、工具的運用。

從臺中工藝專修學校初識漆藝開始，王清霜沒有一天停下手中的畫筆，沒有一天不在持續思索和研究琢磨漆藝。「沒有彎路的人生」是他的自況，也因為他的堅持，臺灣漆藝的每一步都堅實而綿長。

結語

金采華美的「蒔繪」，是日本最具代表性的漆藝技術，而王清霜，這位以蒔繪聞名的漆藝家，卻將極盡精細的日本傳統技藝，開創出屬於臺灣的寬闊風格。自源於綿密觀察的曇花之蘊、悠然懷念的田園風光，到壯闊高峻的玉山峰巒——王清霜的蒔繪，傳達的正是臺灣風土中領受的獨特生命震動。

王清霜不僅僅是藝術家，也是優異的產業實踐者；是不懈的工藝推廣者，也是教育者。他的人生歷程和臺灣工藝的脈動緊緊相連，而在每次的起伏中，堅實的技藝實力、美的敏感度與面對挑戰的創意、寬廣的視野格局，讓他每每走出生命的新境，也同時帶領臺灣工藝走出新徑。

王清霜創作「玉山」系列的身影。

