寺廟彩繪——製筆工藝

新北市淡水社區大學

9 789869 596510

寺廟彩繪

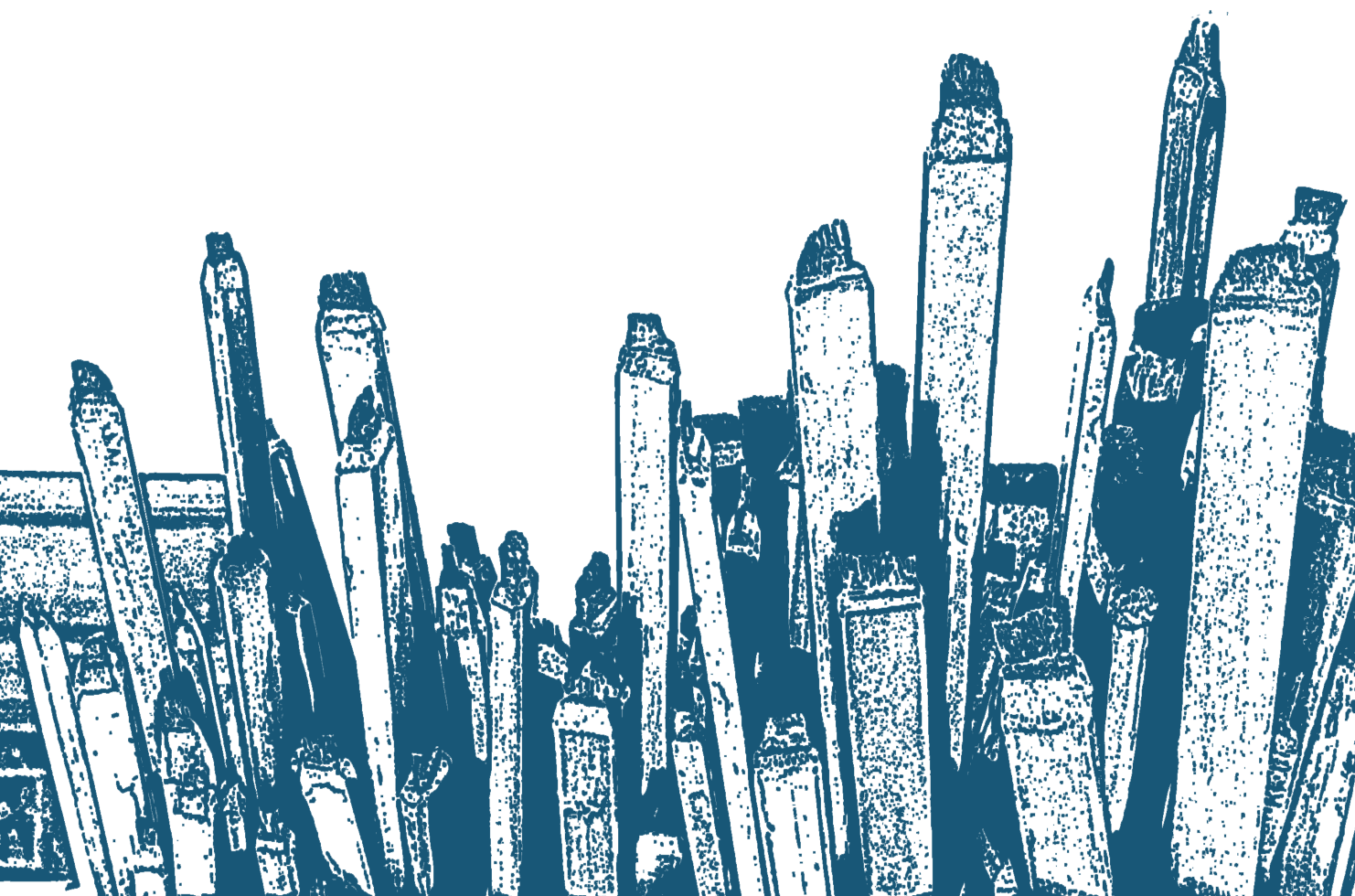
製筆工藝

傳統工法的傳承、記錄

新北市淡水社區大學

寺廟彩繪

製筆工藝



遵・循

文／曾義明

寺廟是一個民族、社會以及國家很重要的文化資產，寺廟承載了民俗、生活與文史等重要的歷史記憶，台灣的傳統寺廟與宗教經過漢人的傳入，已經在這塊土地上經歷了三百多年的風風雨雨，也經歷了各種民間信仰、佛教與道教等的互動與融合。更重要的是，在清代之時，由於大陸福建工藝的傳入，使得廟宇的建築與裝飾進入了一個黃金時期，這種工藝文化的傳入，其實不僅是美化了廟宇的建築，更藉由精心規劃與設計的廟宇，使得原來的工藝水準能夠更精益求精，再上一層樓，並使後代的匠師能夠代代承傳，將這些工藝能力發揚光大，同時也將這些技術擴散到民居，提升民居的建築水準。

淡水位居於北台灣整個發展史中最重要的地位，它是引進外來文化的一個港口，因為淡水曾經是北台灣最蓬勃發展的港口，所以也與海洋文化、大陸文化均有所接軌。淡水社區大學承襲了這樣的精神，為了將這種拓荒創新精神傳承下去，淡水社區大學總是不斷的發想如何能在這樣的文化底蘊中，延續舊有的精神，並且開創出新的道路。

感謝國立傳統藝術中心發起這樣的傳承計畫，可以結合淡水社區大學豐富的人文資源，完成這樣一個傳統手藝的紀錄與出版。國寶級的匠師莊武男先生，是土生土長的淡水人，自幼從師學習傳統彩繪手藝，出師後在台灣多處廟宇從事廟宇彩繪數十年，孜孜不倦力求手藝之專精，終成一代大師，時至今日，雖然已經高齡七十六，不再接手廟宇彩繪工作，但是正專注一個更為重要的傳承計畫，就是在淡水社區大學開設傳統彩繪課程，將其一生的手藝傳承下去。

寺廟傳統彩繪在日本時代結束之後達到高峰，因為政府開始積極抹去日本遺留的記憶，而加上台灣經濟的起飛，因而全台灣南北均風行興建寺廟，彼時有關寺廟建築彩繪、木雕、石雕人才之需求達到高峰。即使如此，由於西風東漸，風氣開始有所變遷，台灣人民對於傳統宗教的信仰也有所轉變，傳統宗教藝術的傳承也開始出現斷層，時至今日，由於現代化興建廟宇方式與機械工具的普遍運用，使得年輕一輩不再熱衷於學習傳統工藝，終於造成人才凋零，傳統手藝不復再見，令人扼腕。我們期待，這樣的一個出版計畫能夠留下老匠師們的一生心血，使後代人能夠有所遵循。

新北市淡水社區大學 董義明

傳・承

文／莊武男

傳統彩畫作的筆（指本書記錄的筆），有很多稱呼，精刷、漆刷、色筆、彩筆……等。因為彩畫工人不同，而作出來的品質各有不同，有的很細緻，有的很粗糙。為什麼以前的彩畫，即使經過幾十年，顏色還是這麼好，就是因為，用刷毛短（約 5mm）的筆來畫。桐油很黏，筆毛短才能推開、化開桐油顏料，使顏料厚而均勻，所以能保存得久。因此筆的品質十分重要，我在學徒時期，師傅就教我作好筆的方法。

筆的用途很廣，例如，生漆、乾漆用的筆（漆刷），通常採用牛尾、馬鬃、人髮；而朱合漆採用人的頭髮，較光滑、細緻。彩畫化色，通常採用人髮所製成的筆，按金則大都用馬鬃所製成的筆（但用羊鬃最好）。

作筆的過程，要屬「梳髮」這個步驟最困難，因為不僅要梳得「直」，還要梳得「厚」，有一些匠師們，就購買日本洗手錶用的刷子，將其拆開，取出刷毛，在刷毛的 12 公分處左右切成兩段，再用約 30 公分的竹子，綑綁結合成自己要用的筆。現代藝師則大都不自己作筆，購買現成的油畫筆，將筆毛切短來使用，這樣一來，就無法使用黏性較高的顏料，因此彩畫無法保存得像以前那麼久。

所以藉由教導學生作筆的機會，不僅把作筆的方法和技巧傳承下去，更透過本書，完整記錄和保留，使傳統畫筆得以流傳。

傳統彩繪工藝保存者

指導老師

莊武男藝師，號「文星」，人稱「阿男師」，民國 31 年生，現年 76 歲，土生土長的淡水人，新北市政府登錄為傳統彩繪工藝保存者。致力於傳統彩繪之教育和傳承。

在新北市淡水社區大學開設「傳統寺廟彩繪」課程，至今逾 17 年，並在淡水經營「錦繡莊文化園區」，用傳統雕塑、彩繪造景，茶文化、農耕生活為內涵，打造讓一般民眾、學童，能夠學習傳統文化和藝術的場域。

莊老師在淡水社區大學任教十幾年，培育出一群熱衷於寺廟彩繪工藝學習和記錄的學員，自組「臺灣傳統寺廟彩繪研究社」，本書，就是由淡水社大「臺灣傳統寺廟彩繪研究社」的社員們，記錄完成。

莊武男藝師，師承艋舺的彩繪名師洪寶真，小學畢業後，短暫在五金行當學徒，後在大伯建議之下，跟隨洪寶真師傅當學徒學習寺廟彩繪，後出師、自立。天性好學不倦的阿男師，常自己多看多練習，出師後，也常充實自己，藉由一次次的廟宇彩繪工程，打響名號，終成一代宗師，作品遍及台灣北部各地。

46 歲之後，漸轉為古物蒐集、買賣，做起古董修復，木雕、石雕都難不倒他，許多學者、研究者、國家的文物與古蹟修復工程，都常向阿男師諮詢。為人慷慨、淡泊名利、樂於助人的阿男師，最常說「有量，才有福」，也因為這樣真誠的個性，阿男師不僅交友甚廣，更獲得大家的敬重。

製筆團隊

臺灣傳統寺廟彩繪研究社

本書的施作團隊—「臺灣傳統寺廟彩繪研究社」，是新北市淡水社區大學「傳統寺廟彩繪」課程的師生，因為希望能進一步學習、研究、記錄與推廣寺廟彩繪，於民國 105 年組成的社區大學社團。主要的社團活動有：

1、寺廟彩繪工藝記錄

2、寺廟彩繪教材編纂出版

3、寺廟彩繪工藝技術研習

4、舉辦寺廟彩繪推廣活動

社團事蹟

105 年 9 月　「臺灣傳統寺廟彩繪研究社」成立

105 年 10 月　參與「新北藝教月：新北市藝術嘉年華」

106 年 5 月　「Green1ine 原鄉活源教育計畫」
淡水民生里巡守站彩繪設計與施作

106 年 6 月　「日本彩色設計有限會社」來訪交流

106 年 11 月「寺廟彩繪：打底工藝」出版

107 年 11 月　本書出版

108 年 4 月　展覽預定，策劃中

團隊成員簡介 / 社長

社長／翟寶瑜

民國 92 年起，參與淡水社大「傳統寺廟彩繪」課程，受莊武男藝師指導，至今逾 15 年，任助教。曾參與淡水文化園區殼牌故事館大門等大型彩繪創作。105 年於「巨擘開春－淡水藝術家特展」，展出個人作品；同年，成立臺灣傳統寺廟彩繪研究社，受社員們倚賴。

團隊成員簡介 / 社員

社員／王美佳

民國 98 年起，參與淡水社大「傳統寺廟彩繪」課程，中途曾短暫離開，105 年，重回課程。職業為動畫師，繪畫與設計功力深厚。對傳統工藝有極高熱忱，認真負責、積極求知。

社員／黃美月

民國 106 年起，參與淡水社大「傳統寺廟彩繪」課程。因祖父為彩繪藝師，而對此有興趣，自職場退休後開始學習。為本書「排版設計」之易讀性提供很多建議和助力。

社員／林晉毅

民國 105 年起，參與淡水社大「傳統寺廟彩繪」課程。華岡藝校畢業，目前從事美編設計，擅長繪畫。身高令人稱羨，高處的彩繪常由他負責。

社員／葉劉君宜

民國 106 年起，參與淡水社大「傳統寺廟彩繪」課程。曾於寺廟彩繪業界就業，後暫時休息，專精所學，不僅手巧、繪畫好，更為社員們帶來經驗分享。

社員／吳麗華

民國 106 年起，參與淡水社大「傳統寺廟彩繪」課程。就職於室內設計業界，除學習寺廟彩繪外，也喜歡畫畫、木雕版畫。無論做工藝或繪畫，都十分細心、有耐心。

社員／林新展

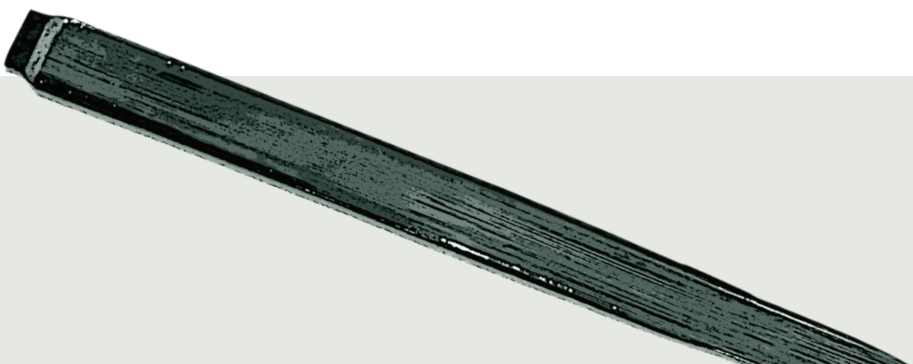
民國 106 年起，參與淡水社大「傳統寺廟彩繪」課程。善良且熱心助人，從事珠寶設計，生活以學習和事業為重心，每天行程滿滿。目前暫時離開課程與社團，但期待他的回歸。

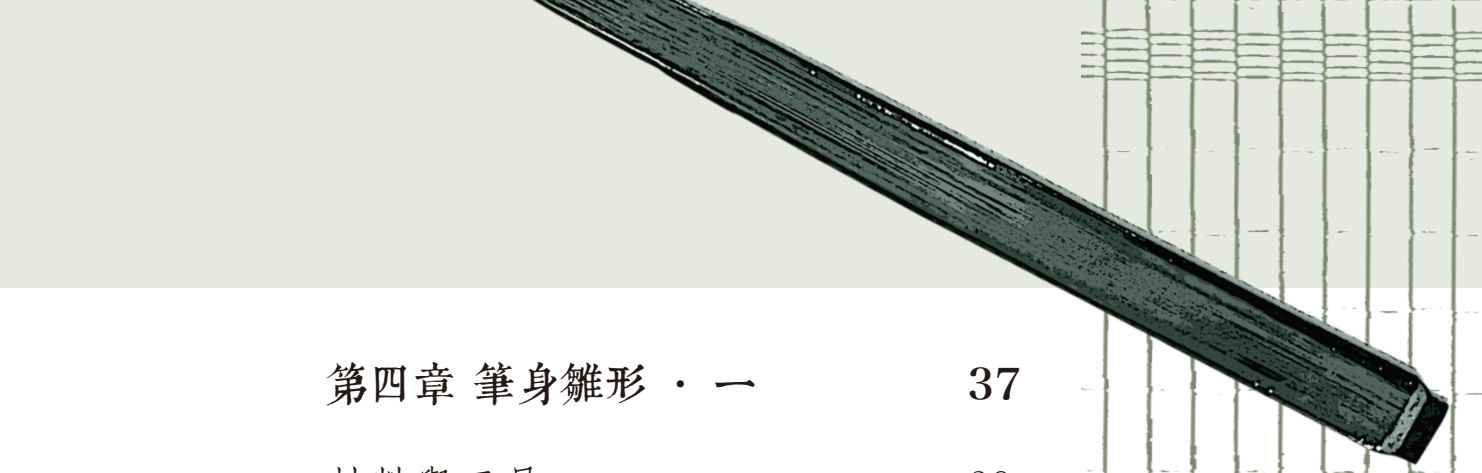
社員／何以文

任職於淡水社區大學，參與「傳統寺廟彩繪」專案課程，負責教材出版計畫撰寫。一邊工作，一邊學習寺廟彩繪、加入研究社，期能尋求更多資源，記錄寺廟彩繪工藝。

目錄

序－ 遵·循	2
序－ 傳·承	4
指導老師	6
製筆團隊	7
導讀	14
第一章 寺廟彩繪的畫筆	17
第二章 材料與工具	23
第三章 髮的處理	27
材料與工具	28
膠的調製	29
上膠梳髮	31
裁切	36





第四章 筆身雛形・一 **37**

材料與工具 38

選竹 39

截竹 41

劈竹片 43

竹片加工 47

第五章 黏合 **49**

材料與工具 50

黏合劑的調製 51

黏合 52

削整打磨 56

目錄

第六章 筆身雛形・二 **57**

材料與工具 58

側邊竹片 59

黏合 61

第七章 修整與造型 **63**

材料與工具 64

削整打磨 65

造型 71

第八章 上色與保護漆 **75**

材料與工具 76

上色與保護漆 77

第九章 開筆與保養 **81**

材料與工具 82

開筆 83

洗筆 88

附錄一 筆拄「彩」的運用 **89**

附錄二 材料與工具取得 **93**

附錄三 製筆記事 **97**

導讀

本書記錄的製筆方法，為寺廟彩繪專用「漆刷」之製作方法，本書統稱為「筆」，由莊武男老師傳授指導，使用竹材作筆身，人髮為筆芯，筆芯長度約為筆身的三分之二。製筆團隊從選竹、採竹、截竹開始，直到最後的上漆，全手工完成製作，並且攝錄影、文字記錄。

一、章節與工序

章節依據製筆的工序來編排，每一章節會以照片，輔以示意圖，加上文字詳細說明。主要製作步驟順序，以編號表示。

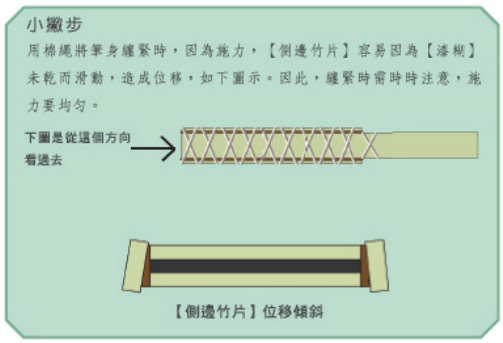
＊【生漆】與【麵粉】，混和攪拌成黏稠並略帶彈性，呈褐色的【漆糊】。勿一次攪拌過多，以免乾燥。

＊黏稠度以可以重複塗抹，堆疊出厚度為原則。

【生漆】會刺激皮膚、呼吸道，因人而異，可能會有起疹、發癢、刺痛、潰瘍等【生漆過敏】症狀。使用時，須戴手套、袖套、口罩，減少皮膚直接接觸機會。

注意空間是否通風。多人同時在小空間內使用【生漆】，請務必用【抽風機】或【電風扇】，加強通風，並開啓門窗。

二、小撇步



包含實作時常見問題的解決方法，或是手工具運用小技巧，都會以「小撇步」的形式，在每一個工序中呈現。

三、工具材料

除完整記錄實際作筆時使用的手工具和材料之外，針對較特殊的工具材料，於附錄說明取得管道。

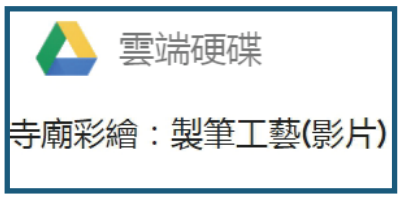
四、製筆記事

於附錄收錄製筆團隊的心路歷程分享。

五、影片紀錄

製筆過程由團隊錄影紀錄，經過剪輯後，上傳至雲端，讀者可以掃描右側 QRcode，或輸入網址，觀看影片。

影片網址：https://ppt.cc/f9qa9x



影片依據章節工序分類，讓讀者可以很快對應到本書相應章節與步驟。

六、最新消息

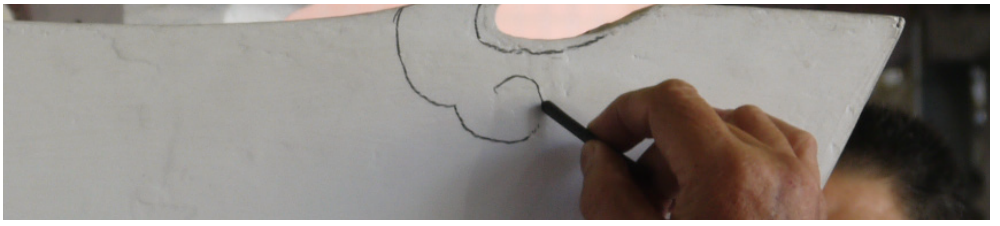
關注【臺灣傳統寺廟彩繪研究社】FB 粉絲專頁，獲得本系列寺廟彩繪教材後續出版消息。

第一章 寺廟彩繪的畫筆

究竟要製作哪一種筆？

寺廟彩繪的畫筆

寺廟彩繪用的畫筆，有很多，也因人而異，現在比較常見的，是打稿用「炭筆」；墨線與堵仁用「毛筆」；堵頭用「漆刷」，也就是本書所製作的「筆」（或稱筆刷）。「炭筆」和「毛筆」，在一般的文具店、美術社、筆莊，都可以輕易取得，唯有「漆刷」，必須要特別尋覓。



上圖：用炭筆在木構件上打稿

1吋一寸3cm 日本生漆漆器刷毛髮刷漆藝另有磨粉色漆1吋30mm寬.
https://goods.ruten.com.tw › 生活、居家 › 其他
1吋一寸3cm 日本生漆漆器刷毛髮刷漆藝另有磨粉色漆1吋30mm寬.

3分三分日本髮刷生漆刷生漆筆漆器頭髮真髮刷毛另有漆藝濾 ... - 露
https://goods.ruten.com.tw › 生活、居家 › 其他
3分三分日本髮刷生漆刷生漆筆漆器頭髮真髮刷毛另有漆藝濾漆紙色粉寒冷紗6mm.

[PDF] 漆器工藝 - 臺灣藝術教育網
ed.arte.gov.tw/uploadfile/Book/1458_sr_teach_companion5_01610173.pdf
生漆取自天然漆樹，加工成熟的漆再調製成色漆，塗刷於器物上以作 為裝飾。在我國古代以為「髹」；用漆彩繪，謂之「飾」，因此將. 漆器工藝稱為「髹飾」，又《 ...

發刷大漆 - Taobao - 淘宝
https://world.taobao.com › 五金/工具 › 手動工具 › 塗刷工具 › 其它漆工工具
淘寶海外為您精選了發刷大漆相關的229個商品，妳還可以按照人氣、價格、銷量和評價進行發刷半通漆王精品生漆漆畫漆器斫琴漆藝工具材料推薦包郵.

日本髮刷生漆漆器頭髮真髮刷毛另有漆藝濾漆紙乾漆粉色粉蒔繪筆
https://tw.bid.yahoo.com › ... › 文具與事務用品 › 繪畫用品 › 其他繪畫用品
日本髮刷生漆漆器頭髮真髮刷毛另有漆藝濾漆紙乾漆粉色粉蒔繪筆呂色磨粉色漆寒冷紗1 3分(

「漆刷」（又稱精刷），較常見用於漆器工藝，材質則大多使用木材做筆身、動物毛髮（少數使用人髮）做筆毛筆芯，且台灣並無生產，僅可購得中國或日本進口的漆刷。漆刷筆毛畫久損壞了，再削筆桿就有新的筆毛可用，使用期限很長。

毛筆與漆刷(筆)在寺廟彩繪中的運用有何不同呢？

「毛筆」筆毛長，毛較細而柔軟，呈水滴狀，較吸水，洗筆時要溫柔，避免損壞，適合沾取稀釋過的顏料，或水性顏料、墨汁來彩繪，用毛筆畫畫、繪製粗細一致的墨線，可說是寺廟彩繪的基本功。

而「漆刷」（筆）的筆毛則講究彈性，筆毛短而堅韌有力，呈平直狀，可以沾取濃稠的油性顏料、生漆、寺廟彩繪的桐油漆來彩繪，並利用筆的韌度，將濃厚、高黏度的桐油顏料推散開來，由於形狀平直，很適合繪製寬度一致的線條，並且畫出化色效果，洗筆時可以使用煤油用力刷洗，以洗淨濃稠的殘餘顏料。

既然可以買到，爲什麼要自己製作漆刷(筆)呢？

現在可以購買到的漆刷，多用於漆器工藝，由於市場較小，且品質要求高，一定要用手工製作，傾向於精緻化，價格較高，而且筆的寬度、長度、形狀，也與寺廟彩繪的需求相異。

在網路上可以購得中國或日本製作的木質漆刷

莊武男老師使用竹材製漆刷，也就是本作所謂的「筆」，筆身修長

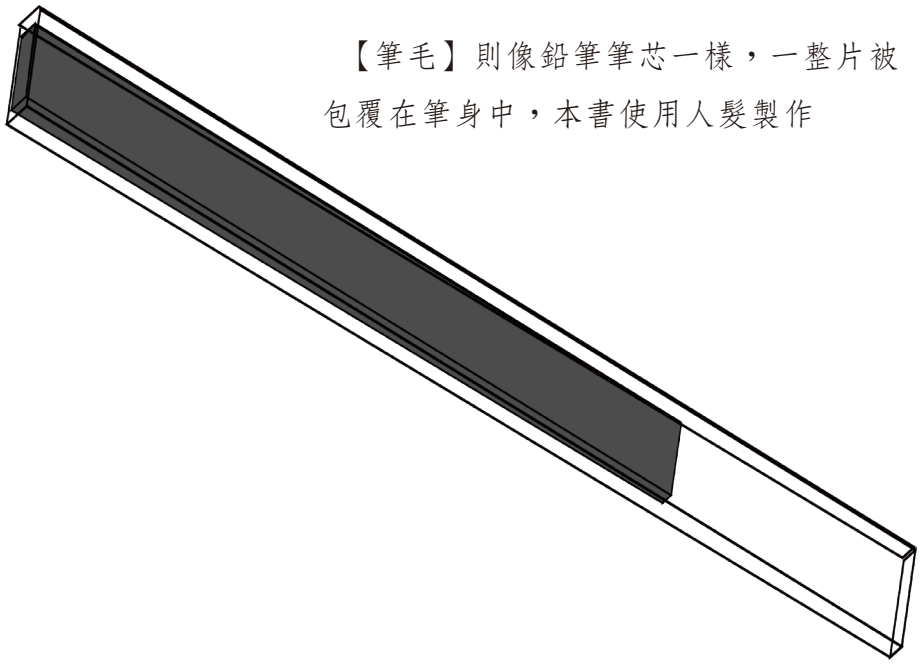
莊武男老師說，從前當學徒時，自己的工具就是要自己作，有的人較有耐心，作出來的筆，品質好，很好用，畫出來就好看，比較沒有耐心的，作出來差強人意，用起來就不順手，處處彆扭，而且，有畫過，就會知道需要怎樣的筆，自己作出來的，才實用。

是以，莊武男老師在淡水社區大學的學生們，經過幾個學期的彩繪學習後，都要自己製筆，異於一般漆刷使用木材，改採容易取得、帶有彈性的「竹材」來製作，從材料準備開始，全手工，完成一套十多枝尺寸多元的筆。

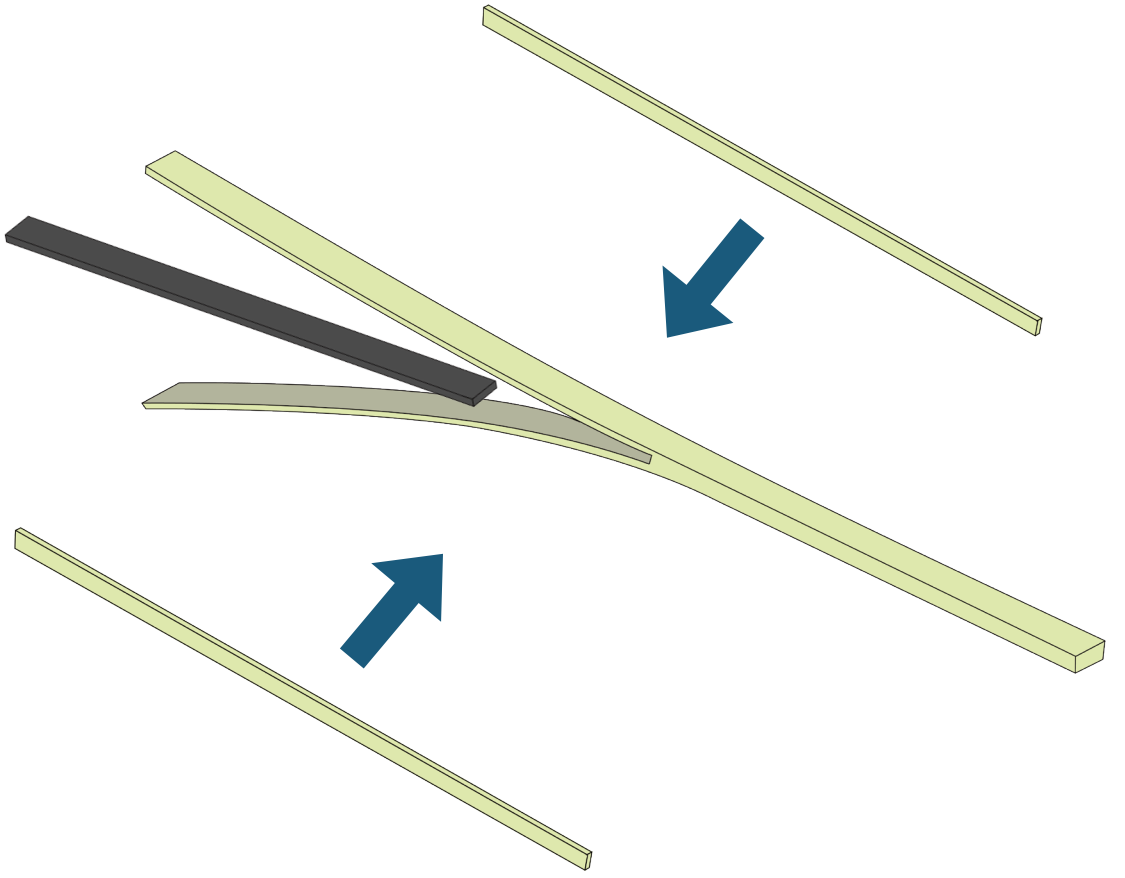
初步認識寺廟彩繪的【筆】

【筆】的基本形狀，是扁平的長方體

【筆毛】則像鉛筆筆芯一樣，一整片被包覆在筆身中，本書使用人髮製作



【筆身】主要由竹材組成，分別由【竹夾】、
兩個【側邊竹片】黏合製成



國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

寺廟彩繪 : 製筆工藝 / 曾義明總編輯. -- 初版. -- 新北市 : 淡水社大, 2018.11
面 ; 公分
ISBN 978-986-95965-1-0(平裝)

1.傳統技藝 2.筆

479.91 107018436

寺廟彩繪 製筆工藝

指導單位 國立傳統藝術中心
出　　版 新北市淡水社區大學
發 行 人 許慧明
總 編 輯 曾義明
工藝指導 莊武男
製筆團隊 翟寶瑜 王美佳 吳麗華 葉劉君宜
黃美月 林晉毅 林新展 何以文
編輯委員 李淑芬 呂慧娟 蔡惟茗 黃為敏 黃皓愷 劉彥穎
執行編輯 何以文
排版設計 何以文
地　　址 新北市淡水區鼻頭街22號
電　　話 02-2622-8505
E-MAIL university@tamsui.org.tw
傳　　真 02-2620-2355
官方網站 university.tamsui.org.tw

友情贊助 小林髮廊(竹圍店)設計師/林倍誼

製版印刷 迪迪國際有限公司
電　　話 02-8228-2518

初　　版 2018年11月
定　　價 300元
I S B N 978-986-95965-1-0

版權所有 · 不得翻印