CRAFTSMANSHIP OF MOTHER OF PEARL INLAY

法務部矯正署新竹監獄



HSINCHU PRISON, AGENCY OF CORRECTIONS, MINISTRY OF JUSTICE

INTRODUCTION TO MOTHER-OF-PEARL INLAY CRAFTSMANSHIP



「螺鈿」又稱「貝殼鑲嵌」,為一傳統鑲刻技藝,意指將貝殼鑲嵌在木頭或漆器上,也因貝殼在過去被視為財富象徵,讓螺鈿成為傢俱上的華麗裝飾。螺鈿工藝技法又可分成「薄螺鈿」及「厚螺鈿」兩種,「薄螺鈿片切割成精細的圖案,並用膠水或漆將其黏貼到木材或漆器表面,常見於日本漆器。而本監承襲「厚螺鈿」工藝,將貝殼厚度保留於 2 至 3毫米之間,在木頭下挖約 1.5毫米至 2毫米之深度,將貝殼鑲嵌其中,再將表面磨平。厚螺鈿工藝不僅注重細節,更需要大量的雕刻和切割技法,為極具藝術價值的傳統工藝。





螺鈿工芸の紹介螺鈿工藝介紹

"Mother-of-pearl inlay," also known as shell inlay, is a traditional decorative technique where shells are embedded into wood or lacquerware. Shells were historically regarded as symbols of wealth, which is why mother-of-pearl inlay became a luxurious embellishment on furniture. The technique of mother-of-pearl inlay can be divided into two types. One is thin mother-of-pearl inlay and the other one is thick mother-of-pearl inlay. Thin mother-of-pearl inlay involves grinding the shell into thin, delicate pieces, which are then cut into intricate patterns and adhered to the surface of wood or lacquer by using glue or lacquer. This method is commonly seen in Japanese lacquerware., Our progarm follows the thick mother-of-pearl inlay technique, The thickness is maintained between 2 to 3 millimeters. Approximately 1.5 to 2 millimeters is carved into the wood, and the shell is then inlaid into it before the surface is smoothed. Thick mother-of-pearl inlay not only requires meticulous attention to details but also demands extensive carving and cutting techniques, making it a highly valued traditional craft with significant artistic merits.

「螺鈿」(らでん)は「貝殻象嵌(かいがらぞうがん)」とも呼ばれ、伝統的な象嵌技術の一つです。これは、貝殻を木材や漆器に象嵌する技法を指し、かつて貝殻が富の象徴とされていたことから、螺鈿は家具の豪華な装飾として広く用いられました。

螺鈿の技法には「薄螺鈿」と「厚螺鈿」の2種類があります。「薄螺鈿」は、貝殻を薄く研磨して螺鈿片を作り、細かな模様に切り出した後、接着剤や漆を用いて木材や漆器の表面に貼り付ける技法であり、日本の漆器によく見られます。一方、当工房では「厚螺鈿」の技法を受け継いでいます。この技法では、貝殻の厚みを2~3ミリ程度に保ちながら、木材に1.5~2ミリの深さの溝を彫り、そこに貝殻を象嵌します。その後、表面を平滑に磨き上げます。厚螺鈿は細部へのこだわりが求められるだけでなく、多くの彫刻や切削技術が必要とされるため、非常に芸術的価値の高い伝統工芸です。



螺鈿約於 1950 年傳入台灣,當時新竹地區 是傢俱重鎮,上百位資深師傅於此。螺鈿製 作過程工序複雜且材料取得不易,致此傳統 工藝技術漸面臨凋零及失傳的危機。為致力 將螺鈿技藝復甦並傳承下去,典獄長曾文欽 親自拜訪新竹在地國寶級工藝大師—陳甫強 先生,希望能將這項傳統技藝帶進監獄,始 為成立螺鈿工藝班之契機,亦為傳統工藝開 闢出意想不到的永續之路,彰顯了「工藝即 修行,創作即療癒」的理念。





縁起— 開闢文化傳承的新路徑 縁起— 文化伝承の新たな道を切り開く

Mother-of-pearl inlay was introduced to Taiwan around 1950. Hsinchu was a major county for furniture craftsmanship hundreds of skilled artisans. However, due to the complex production process and the difficulty of sourcing materials. This traditional technique has gradually faced decline and the risk of being lost. In an effort to revive and pass on the art of lacquer inlay, Warden Tseng Wen-Chin personally visited Hsinchu's nationally recognized master artisan, Chen Fu-Chiang, hoping to bring this traditional craftsmanship into the prison system. This initiative led to the establishment of the Lacquer Inlay Craft Workshop, paving an unexpectedway for the sustainability of this heritage. It also embodies the philosophy that "Craftsmanship is a form of spiritual practice, and creation is a means of healing."

螺鈿(らでん)は1950年頃に台湾へ伝わり、当時、新竹は家具製作の一大拠点であり、数百人の熟練職人が活躍していました。しかし、その製作工程の複雑さや材料の入手困難さから、この伝統工芸は次第衰退し、失われる危機に直面しています。この螺鈿技術の復興と継承に尽力するため、典獄長の曾文欽氏は、新竹の国宝級の工芸師である陳甫強氏を訪ね、この伝統技術を刑務所内に取り入れることを希望しました。これが「螺鈿工芸班」設立のきっかけとなり、伝統工芸に意外な形で持続可能な道を切り開くこととなりました。それはまた、「工芸は修行であり、創作は癒しである」という理念を体現するものでもあります。



関 関 質 級 関 質 級 一 前 強 指導師資介紹講師紹介

國寶級螺鈿工藝大師—陳甫強先生,目前為新竹市無形文化資產之保存者,亦是第一代螺鈿傳承人陳志升之子,曾一起與父親參與中山樓、士林官邸、圓山飯店等單位製作傢俱,至今已逾 70 歲的陳甫強老師仍致力持續創作螺鈿作品,不曾懈怠,展現對傳統螺鈿工藝之熱情與執著。陳甫強不僅是技藝精湛的國寶大師,更是文化傳承的實踐者與社會教育家。他將螺鈿轉化為生命教育的媒介,在監獄高牆內播下藝術種子。





INSTRUCTOR INTRODUCTION

National Treasure Lacquer Inlay Master - Mr. Chen Fu-Chiang is currently recognized as a preserver of Hsinchu City's Cultural Heritage. He is also the son of Chen Chih-Sheng, first-generation inheritor Together with his father, he contributed to the production of furniture for prestigious establishments such as Zhongshan Hall, the Shilin Official Residence, and the Grand Hotel Taipei. Now over 70 years old, Master Chen Fu-Chiang remains dedicated to creating mother-of-pearl inlay works, never wavering in his passion and commitment to this traditional craft. More than just a highly skilled artisan, he is a practitioner of cultural preservation and a social educator. He has transformed mother-of-pearl inlay into a medium for life education, planting the seeds of art within the high walls of prisons.

国宝級の螺鈿工芸の巨匠 一 陳甫強(ちん・ふきょう)氏は、現在、新竹市の無形文化財の保存者として認定されており、また、第一世代の螺鈿伝承者である陳志升(ちん・ししょう)氏の息子でもあります。彼は父とともに、中山楼、士林官邸、円山大飯店などの家具製作に携わりました。現在70歳を超える陳甫強氏は、今もなお螺鈿作品の創作に励み、決して怠ることなく、伝統螺鈿工芸への情熱と執念を示し続けています。彼は卓越した技術を持つ国宝級の職人であるだけでなく、文化継承の実践者であり、社会教育者でもあります。彼は螺鈿を「生命教育」の媒介として昇華させ、刑務所の高い壁の内側に芸術の種を蒔いています。



APPRENTICESHIP CEREMONY



拜師禮 の礼儀



為堅定新竹螺鈿工藝於本監傳承之決心,於 113年3月8日於大禮堂舉辦「傳統拜師禮儀 式暨螺鈿技訓成果展」展現尊師重道的修業精 神,由螺鈿學員們向老師獻上代表敬師及勤學 的拜師六禮,並遵循古禮收徒儀式準備「拜師 帖」及「回徒帖」,開啟螺鈿工藝於竹監相傳不 絕之新篇章。



To reinforce the determination to passing on the mother-of-pearl inlay technique in Hsinchu within the prison system, a Traditional Apprenticeship Ceremony and Mother-of-Pearl Inlay Skill Exhibition was held in the Auditorium on March 8,2024. This eventshowed the spirit of respect for teachers and dedication to learning. The students of the mother-of-pearl inlay program presented the traditional Six Ceremonial Gestures of Respect to

their teacher, symbolizing their reverence and commitment to hard work. They also followed ancient customs by preparing Apprenticeship Invitations and Return Invitations as part of the formal disciple-acceptance ritual. This ceremony marked the beginning of a new chapter in the continued legacy of mother-of-pearl inlay craftsmanship at the prison.







新竹における螺鈿工芸を本監で堅固たるものとして継承する決意を示すため、113年3月8日に大礼堂にて「伝統的な師匠への礼儀式典および螺鈿技術訓練成果展」を開催しました。この行事では、師を尊び道を重んじる修業の精神を体現しました。螺鈿工芸の学員たちは、先生に対して師匠への尊敬と勤勉な学びを表す「拜師六禮」を捧げ

、古式に則った弟子入りの儀式を行いました。この中には「弟子入りの誓いの書(拜師帖)」と「師匠からの答礼の書回徒帖)」が含まれています。この儀式をもって、螺鈿工芸が竹監において途絶えることなく受け継がれる新たな章が幕を開けました。

蛻變與重生-螺鈿工藝賦予的新生之路 脱皮と再生—螺鈿工芸が与える新たな命の道

自本監 112 年 3 月 30 日成立螺鈿班 以來,學員經由每日不斷吸收新知及 精進各項工藝技法,包括切割貝殼嵌 件材料、製作黏貼嵌件或將貝類材料 打磨抛光,已能製作精美且具有實用 的工藝成品。並於同年 6 月 19 日轉為 自營作業,開始陸續製作螺鈿相關商 品,雙面鏡及木梳等商品,已成為本 監獨家特色產品。 將「矯正教育」與「非遺傳承」深度結合。監獄不僅是懲戒的場所,更成為 技藝傳承與心靈療癒的平臺。學員們 透過螺鈿工藝,將破碎的過往轉化為 藝術的光澤,以具體行動證明:即便 曾誤入歧途,只要給予機會與引導, 人人都能成為創造美的匠人。



TRANSFORMATION AND REBIRTH—

A New Life Path Bestowed By Mother-of-pearl Inlay Art Trechnique



Since the establishment of the mother-of-pearl Inlay Workshop on March 30, 2023, the students have continuously acquired new knowledge and refined their craftsmanship daily. They have mastered various techniques, including cutting shell inlay materials, assembling and adhering inlays, and polishing shell components to a fine finish. Gradully, the students are now capable of creating exquisite and practical craftworks.

On June 19 of the same year, the workshop transitioned into an independent operation, and started to produce mother-of-pearl inlay products. Items such as double-sided mirrors and wooden combs have become exclusive signature products of the prison. This initiative deeply integrates "correctional education" with "intangible cultural heritage preservation," redefining prison as notonly a place of discipline but also a platform for craftsmanship and spiritual healing.

Through mother-of-pearl inlay artistry, the student transfrom their broken past into the brilliance of art, proving through their actions that—regardless of past mistakes—anyone who is given the opportunity and guidance can become an artisan capable of creating beauty.

本監は 2023 年 3 月 30 日に螺鈿工芸班を設立して以来、受刑者たちは毎日新たな知識を学び、技術を磨き続けています。彼らは、貝殻の切断、象嵌の接着・配置、貝素材の研磨・磨き上げなど、さまざまな工芸技法を習得し、今では精巧で実用的な工芸作品を制作できるまでになりました。そして、同年 6 月 19 日には自主運営へと移行し、本格的に螺鈿製品の製作を開始しました。中でも、両面鏡や木製櫛などの商品は、本監独自の特産品となっています。この取り組みは「矯正教育」と「無形文化遺産の継承」を深く融合させ、監獄は単なる懲戒の場所だけでなく、技芸の伝承と心の癒しのプラットフォームとなっています。

螺鈿工芸を通じて、受刑者たちは過去の傷を芸術の輝きへと昇華させています。 彼らの行動が示すのは、たとえ過去に過ちを犯したとしても、機会と導きがあれば、 、誰もが美を創造する職人になれるということです。





→ 花梨木製小框

年份:2024

尺寸:H19cm*W20cm*L1cm

1 花梨木製框

年份:2024

尺寸:H33cm*W20cm*L1cm

▼ 螺鈿雙面圓鏡

年份:2024

尺寸:Ø7cm*7cm





▲ 花梨木製小框

年份:2024

尺寸:H19cm*W20cm*L1cm



① 黑檀木梳

年份:2024

尺寸:W13.5*H5*L1cm



▲ 黑檀原木紙鎮

年份:2024

尺寸: H5.5cm*W26.7cm*L2cm



▲ 髮簪孔雀

年份:2024

尺寸:總長 18-20cm



珍珠貝項鍊

年份: 2024 尺寸: 總長 38cm

25 STEPS THE MOTHER-OF-PEARL INLAY PROCESS



圖案設計

依照需鑲嵌的木材尺寸大 小,設計圖樣,圖稿尺寸要 適中,不宜裝飾圖案,不僅 是花卉、動物、風景等,多 以傳統富有吉祥寓意之圖 形為主。

図案設計

嵌め込む木材のサイズに応じて図案を設計します。花 卉、動物、風景などのほか、 伝統的で縁起の良いモチ ーフが主に使用されます。

Design Patterns

Create a design based on the size of the wood to be inlaid. The pattern should be appropriately sized, avoiding excessive decoration. Traditional motifs with auspicious meanings, such as flowers, animals, and landscapes, are commonly used.



圖案分解

將設計定稿後之整體圖 樣,進行拆解,於拆解圖 上進行編號,再以剪刀將 圖紙分片剪下。

図案分解

設計された図案を分解し、 番号を付けてから、図案を 部分ごとに切り離します。

Decompose Patterns

After finalizing the design, break it down into components, number each part, and cut the design into smaller sections by using scissors.



選貝

事前不僅需先整理貝殼 表面,將有瑕疵的部分挑 去,因貝殼光澤、顏色及 質地不一,依其特性加以 配色,使圖面更佳豐富。

貝殻選定

貝殻表面を整え、欠陥部分を除去します。光沢、色、質感に基づいて配色を行い、 図案をより豊かにします。

Selecting Shells

Prepare the shells by cleaning their surfaces and removing defective parts. Match their luster, color, and texture to enrich the design.

25 STEPS THE MOTHER-OF-PEARL INLAY PROCESS

螺鈿的二十五道工序



將分割好的圖形依序剪下,使用白膠或膠水將圖 紙貼於貝殼之上。

貼貝

分割した図案を白い接着 剤や糊で貝殻に貼り付けま す。

Pasting the Shells

Cut the design into sections and paste each section onto the shell using white glue or adhesive.



敲鋼絲鋸

使用傳統竹製工具,再綁 上鋼絲,以手工方式切割 貝殼。

鋼糸鋸の準備

竹製の伝統工具に鋼糸を 張り、手作業で貝殻を切断 します。

Saw Wires

Use a traditional bamboo tool tied with steel wire to cut the shell manually.



鋸貝

根據設計圖樣,沿著圖稿 邊線精確切割貝殼或螺鈿 的形狀。

貝殻切断

図案の線に沿って貝殻を正確に切り抜きます。

Saw Shells

Precisely cut the shells along the pattern lines to shape the inlays.





螺鈿的二十五道工序

HSINCHU PRISON, AGENCY OF CORRECTIONS, MINISTRY OF JUSTICE



修貝

對貝殼切割下來的邊緣進 行打磨,用高速砂輪依貝 殼圖型磨邊去除邊角,避 免粗糙。

貝殻修正

切り取った貝殻の端を研磨 し、粗さを除去します。

Trim Shells

Sand the edges of the cut shells with a high-speed grinding wheel to remove roughness and refine the shapes.



磨平貝殼

將貝殼表面背面進行磨平,避免將貝殼太薄,需 保留厚度。

貝殻の平滑化

貝殻の表面と裏面を研磨して平らにします。ただし、適切な厚みを残します。

Flatten Shells

Smooth both the front and back surfaces of the shells while maintaining adequate thickness.





併圖

將磨好的每一片分片貝殼 合併起來,貝殼與貝殼之 間避免有空隙,盡量保持 緊密貼合。

図案の結合

磨いた貝殻片を隙間なく密 着させます。

Assemble Patterns

Combine the prepared shell pieces tightly, ensuring there are no gaps between them.



HSINCHU PRISON, AGENCY OF CORRECTIONS, MINISTRY OF JUSTICE

螺鈿の製作工程



組合

使用膠水將貝殼組合起來,使之固定。

接着

接着剤で貝殻を固定します。

Combine

Use glue to fix the assembled shells together.



排列固定

將所有組合好之貝殼,全 數排列在木頭或器物上。

配置固定

組み合わせた貝殻を木材や 器物の上に配置します。

Arrange and Fix

Place the assembled shells onto the wood or object in the desired arrangement.



書線

依據貝殼圖形邊緣勾勒出 線稿。

線描き

貝殻の形に沿って線を描き ます。

Draw Lines

Trace the edges of the shell shapes to create a clear outline on the surface.





螺鈿の製作工程

25 STEPS THE MOTHER-OF-PEARL INLAY PROCESS



14

取貝

將劃線好之貝殼暫先取下,準備打凹槽作業。

貝殻の取り外し

描いた線に沿って一時的に 貝殻を取り外します。

Remove Shells

Temporarily remove the shells to prepare for carving grooves.

打凹槽

使用修邊機於木頭上依線稿打出適當深度之凹槽,並將凹槽內的木粉清除乾淨。

溝掘り

彫刻機で木材に溝を掘り、 木粉を清掃します。

Make Grooves

Use a trimmer to carve grooves on the wood according to the guidelines, and then clean out the wood dust.



入貝

將貝殼依序填入於每個 凹槽之中,並注意是否有 不密合之情形,需再進行 調整。

貝殻の埋め込み

貝殻を溝に埋め込み、隙間 を調整します。

Inlay Shells

Insert the shells into the grooves in order, ensuring a snug fit. Adjust if necessary.



25 STEPS THE MOTHER-OF-PEARL INLAY PROCESS

螺鈿的二十五道工序



上膠固定

於凹槽內沾上膠水,使貝 殼能固定於凹槽之內。

接着固定

溝に接着剤を塗り、貝殻を 固定します。

Glue and Fix

Apply glue inside the grooves to secure the shells.



補縫

注意貝殼與木頭的接縫處 是否過大,必要時可使用 木粉、珍珠粉或土填縫。

隙間補修

貝殻と木材の隙間を木粉、 真珠粉、土で埋めます。

Fill Seams

Check for large gaps between the shells and wood. Use wood powder, pearl powder, or soil to fill them.





磨平

將貝殼鑲嵌表面溢出的膠 水進行打磨作業,使貝殼 能平整光滑。

研磨

貝殻表面に溢れた接着剤 を磨き、平滑にします。

Smooth

Sand the surface to remove any excess glue and ensure smoothness.

螺鈿的二十五道工序

HSINCHU PRISON, AGENCY OF CORRECTIONS, MINISTRY OF JUSTICE



再磨平

鑲嵌後注意貝殼高度是 否適當,是否有不平整之 處,並將其表面磨平。

再研磨

貝殻の高さや平滑性を確 認し、再度表面を磨きます。

Smooth Again

Ensure the inlaid shells are level and smooth by sanding them again.



書刻線

於貝殼上預先用鉛筆或黑 筆先勾勒出線條,避免於 刻線時,造成線條位移之 情形。

線の下書き

鉛筆やペンで貝殻表面に 線を描きます。

Draw Carving Lines

Use a pencil or black pen to sketch lines on the shell surface to guide carving.





刻線

使用電刻筆或刻刀對貝殼 表面進行雕刻,增強其層 次感和細節。

線彫り

電動彫刻ペンや刻刀で貝 殻を彫り、細部と層次感を 強調します。

Carve Lines

Enhance the layers and details by carving the shell surface with an electric engraving pen or knife.



HSINCHU PRISON, AGENCY OF CORRECTIONS, MINISTRY OF JUSTICE

螺鈿の製作工程



洗浄

湿布で表面を清掃し、彫刻 線を際立たせます。

Rinse

Clean the surface with a damp cloth to reveal the carved lines.

23

補黑土

將鑲嵌的表面塗上一層黑 土,靜置待乾。

黒土塗り

彫刻面に黒土を塗り、乾燥 させます。

Apply Black Soil

Coat the inlaid surface with a layer of black soil and let it dry.





將乾燥後的黑土,使用砂 紙打磨抛光,這樣明顯黑 色線條顯現於貝殼上。

再研磨

乾燥した黒土をサンドペーパーで磨き、黒い線を際立たせます。

Polish Again

After the black soil dries, polish the surface with sandpaper to make the black lines on the shells stand out

螺鈿の製作工程

25 STEPS THE MOTHER-OF-PEARL INLAY PROCESS



上蠟、完成

將成品上蠟擦拭,最後成 品色澤更加突出。

仕上げと完成

完成品にワックスを塗り、磨き上げて艶を引き出します。

Wax and Complete

Apply wax to the final product and polish it for a brighter and more vibrant finish



25 STEPS THE MOTHER-OF-PEARL INLAY PROCESS

螺鈿的二十五道工序



螺鈿的二十五道工序



