

岭南文化书系
潮汕文化丛书

潮汕工艺寻踪

吴晓靓 郭莽园 著

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

岭南文化书系

潮汕文化丛书

潮汕工艺寻踪

吴晓靓 郭莽园 著

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

潮汕工艺寻踪/吴晓靓, 郭莽园著. —广州: 暨南大学出版社,
2012. 9

(岭南文化书系·潮汕文化丛书)

ISBN 978 - 7 - 5668 - 0348 - 1

I. ①潮… II. ①吴…②郭… III. ①民间工艺—介绍—潮州市
②民间工艺—介绍—汕头市 IV. ①J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 212653 号

出版发行: 暨南大学出版社

出 版 人: 徐义雄

责任编辑: 张仲玲 武艳飞

责任校对: 周海燕

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 广州市天河星辰文化发展部照排中心

印 刷: 深圳市新联美术印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 11.875

字 数: 185 千

版 次: 2012 年 9 月第 1 版

印 次: 2012 年 9 月第 1 次

定 价: 48.00 元

(本书所涉个别图片, 如属个人版权, 见书后请函告出版社, 以便支付薄酬)

岭南文化书系·前言

五岭以南，素称岭南，岭南文化即岭南地区的人民千百年来形成的具有鲜明特色和绵长传统的地域文化，是中华文化的重要组成部分。由于偏处一隅，岭南文化在秦汉以前基本上处于自我发展的阶段，秦汉以后与中原文化的交流日益频繁。明清以至近代，域外文化不断传入，西学东渐，岭南已经成为传播和弘扬东西方文明的开路先锋，涌现出了如陈白沙、梁廷枏、黄遵宪、康有为、梁启超、孙中山等一大批时代的佼佼者。在 20 世纪 70 年代末开始的改革开放的浪潮中，岭南再一次成为试验田和桥头堡，在全国独领风骚。

在漫长的发展过程中，岭南文化形成了兼容、务实、开放、创新等诸多特征，为古老的中华文化的丰富和重构提供了多样态的个性元素和充沛的生命能量。就地域而言，岭南文化大体分为广东文化、桂系文化、海南文化三大板块，而以属于广东文化的广府文化、潮汕文化、客家文化为核心和主体。为了响应广东省委、省政府建设文化大省的号召，总结岭南文化的优良传统，促进岭南文化研究和传播的繁荣，在广东省委宣传部的指导和大力支持下，暨南大学出版社组织省内高等院校和科研机构的专家学者编写了这套《岭南文化书系》，该书系由《广府文化丛书》、《潮汕文化丛书》及《客家文化丛书》三大丛书共 30 种读本组成，历史胜迹、民居建筑、地方先贤、方言词曲、工艺美术、饮食风尚无所不有，试图从地域分类的角度完整展现

岭南文化的风貌和精髓。在编写过程中，我们力图做到阐述对象的个性与共性相统一，学术性与通俗性相结合，图文并茂，雅俗共赏。我们希望这 30 种图书能够成为介绍和宣传岭南文化的名片，为岭南经济和文化建设的再次腾飞提供可资借鉴的精神资源。

需要说明的是，本书系曾获批为 2009 年度“广东省文化产业发展专项资金”资助项目，在项目申报和丛书编写过程中，广东省委宣传部的领导多次给予指导，并提出了许多宝贵的意见；中山大学、华南理工大学、华南师范大学、广州大学、韩山师范学院、佛山科学技术学院、韶关学院、嘉应学院以及暨南大学的有关领导和专家学者也给予了大力支持和帮助，在此我们一并致以诚挚的谢意！

《岭南文化书系》编委会

2011 年 6 月 18 日

前言

晓靓要出本关于潮汕民间工艺的书，叫我带她到潮汕走走。

其实在我看来，整个潮汕就是个开放的民间工艺美术馆。不是吗？民居、祠堂、庙宇，集木雕、石雕、嵌瓷、壁画、金漆画、彩绘画于一体的建筑，一落厝就会让你看个没完，更何况四点金、下山虎不是一座，而是一群一片甚至百几十座整整齐齐的一个寨，红楹青角，雕梁画栋，金碧辉煌。随便走进哪一家，漆衣橱、锡暖炉、绣枕头、红泥壶，甚至连个小炭炉都雕花刻草……不一而足。寻常几件家杂就会让你流连不已。坐下来聊聊，没完没了的故事：一个祠堂的一屏石雕，一条火柴大小的牵牛绳，功败垂成活活气死石匠父子两代，直到孙子才把它完成。门神从脚画起，泥头从大吴买来……要是碰到时年八节，游神赛会那更是热闹非凡。红床裙、大龙香、活灯橱、漆饌盒、白粿桌、红剪纸、赛英歌、大锣鼓、舞蜈蚣……人山人海，四乡六里都沸腾起来。所以潮汕的民间艺术消费可谓人神共享，几乎达到奢侈的地步。

孩提时候最喜欢做的事是祖母交代我，用煤油灯烟帮她薰剪纸花稿，一灯如豆，小心翼翼，有时烟太旺薰到脸上，一抹长了胡须，大人笑了！年底敬神要摆水桌，看父亲用米糝渗和水彩色料，用手捏捏，鱼虾蟹螺水族一应俱全，一碗碗一碟碟，活灵活现，我在旁负责完成最后一道工序，涂上一层薄薄豆油，好有光彩呀！

最难忘的是不论谁家新娘进门，伴娘分完喜糖，随后节目是托着

木槿格像天女散花似的撒香包，红红绿绿的小绣品让我们这些围观的小孩争着抢着闹着……盼到有一日浮洋担进村，十头八对喜童、一二百个吱咕（土做的哨子），走不过三五个门楼就卖光了，大人对着喜童笑，小孩吹着吱咕叫，整个寨放声放怀的快乐着。

我庆幸年轻的时候，有机会听到，槁塑黄星阁老人和我业师二人促膝谈心论艺；有机会看到锦工陈玉成师饰石彩绘的三渲五染；有机会见识漆画师陈竹友工余丝竹泛舟练江的风雅，郭学初乡贤漆画低潮时转行油漆红木屐的淡定，嵌瓷壁画许梅洲师傅对人物弓马的独到理解，纱丁林兆光师傅眯着眼，喝着酒，红了酒糟鼻对着做好的“桃花过渡”灯屏得意地傻笑。俱往矣，面对遗留下来他们一鳞半爪的遗作，令人缅怀、令人叹息。

走马潮州，和晓靛一起拜访一些熟人，寻找一些旧迹，收获多多。但她对潮汕民间工艺的发展也不无担忧，我告诉她在这个非遗传承人林立、大师辈出的年代，凭着潮汕人对本土民间工艺的热爱，好的潮汕民间工艺会得到保存和发展的。

莽 园

2012年9月于广州珠江新城

目 录

岭南文化书系·前言	(001)
前 言	(001)
第一篇 潮阳剪纸：指间的写意之舞	(001)
第二篇 潮州手拉坯朱泥壶：功夫在壶外	(013)
第三篇 大吴泥塑：程式化的民间演绎	(023)
第四篇 纱丁：潮汕民间的纸扎人形艺术	(036)
第五篇 香稿塑：使用独特材料的冷门艺术	(049)
第六篇 嵌瓷：屋脊上的大写意	(059)
第七篇 潮州陶瓷：意趣盎然的民窑制造	(072)
第八篇 陶瓷微书：动之入微，以微入道	(089)
第九篇 汕头瓶内画：自成一派，内有乾坤	(096)
第十篇 金漆画：贵气逼人来，雅俗共赏之	(107)

第十一篇	潮州木雕：烁烁金漆面，剔透玲珑心	(119)
第十二篇	锡器：低调的第二眼美女	(136)
第十三篇	潮绣：巧手银针金线，绣出你的传奇	(147)
第十四篇	阳美玉雕：琢琢磨磨的奢侈品	(165)
后 记		(178)

第一篇 潮汕剪纸：指间的写意之舞

啊，波兰也有剪纸啊？我还以为只有中国才有呢

2010年春节刚过，我带着摄像组风尘仆仆地赶到了还未竣工的上海世博园，准备做个上海世博会的系列节目。我们能进入世博园，完全是靠老乡关系。带我们入园的是中国馆的设计方——华南理工大学的建筑师团队。我们跟着中国馆的总设计师何镜堂院士和英俊体贴的副总设计师汤朝晖博士，在还是大工地的世博园晃悠了两天，把各种形态各异的建筑放肆地拍了一通。汤博士大概是电视台的常客了，表现得相当专业，摄像机红灯一亮，立刻面带迷人的微笑，流利自如地开始介绍：“我身后的这栋建筑是波兰馆。波兰馆的外墙非常特别，用的是剪纸造型。剪纸，是波兰传统的民间艺术……”

上海世博园里的波兰馆

波兰馆效果图

啊，波兰也有剪纸啊？我还以为只有中国才有呢！回来查查资料，果然，剪纸这门艺术，可以说超越了时间和空间，自古以来就在世界各地流行着。给大家推荐一本有趣的小书——《世界花样剪纸》，是

日本剪纸艺术家上河内美写的。书里收集了来自世界各地的剪纸图案，近的如日本、韩国、印度等，远的则如古埃及、古希腊、古罗马等遥远的国度，不禁让人大开眼界。

《世界花样剪纸》

剪纸，这时成了他生命中一抹亮丽的色彩

我最喜欢的“剪纸艺人”是20世纪法国野兽派大师——马蒂斯。马蒂斯是在晚年迷上剪纸的。晚年的他疾病缠身，又与妻子离婚，身体和精神上都饱受折磨，剪纸就成了他生命中一抹亮丽的色彩。马蒂斯说：“剪纸是至今我所发现的表达我自己的最简单、最直接的方法。”马蒂斯毕生创作了200多幅剪纸作品，代表作有《王者之悲》、《小鸚鵡与美人鱼》、《伊卡洛斯》等。这些剪纸作品造型简洁夸张，色彩大胆奔放，充满了对形式美的热情与追求。马蒂斯的女助手波拉·马丁在马蒂斯1951年大手术后担任他的护理工作，她很幸运地见证了这位大师在病榻上创作剪纸作品的过程：“他坐在病床上，在画过的纸面上剪来剪去，指挥他的助手们把剪好的作品用图钉钉在墙上。为了能够享受到冬天北面的光亮和夏天的太阳，他在两个卧室之间搬来搬去。整个房间的墙上挂满了剪纸作品，有的剪纸作品挂在墙上只是为了遮盖壁纸上的污渍。”

法国画家亨利·马蒂斯

马蒂斯作品：王者之悲

这些民间艺人就如散轶的珍珠，默默无闻地湮没在了岁月的长河中

如果说马蒂斯的剪纸作品是审美价值极高的艺术品，那么中国传统的剪纸则是更注重实用性和功能性的民间艺术。当然，在中华文明几千年的历史中，自然也不乏将这项民间艺术演绎得出神入化的民间高手。只不过，这些民间艺人就如散轶的珍珠，默默无闻地湮没在了岁月的长河中。在我看来，这不能不说是中国民间艺人和民间艺术的一种莫大的悲哀。

西汉年间，中国人发明了可供书写、绘画的纸，剪纸艺术也随之诞生了。其实在此之前，人们早已开始在金箔、皮革、绢帛，甚至在树叶上剪刻纹样。《史记》中就记载了西周初期，成王用梧桐叶剪成“圭”赐给他的弟弟姬虞的故事。

中国考古学家发现的最早的剪纸作品是1967年在新疆吐鲁番盆地高昌遗址附近的阿斯塔那古北朝墓群中出土的几张团花剪纸。这几张剪纸采用的是麻料纸，都是折叠型祭祀剪纸。

到了唐朝，剪纸已经蔚然成风。在唐诗中，我们就能发现不少关于剪纸的吟咏。李商隐《人日记事》中有“缕金作胜传荆俗，剪彩为人起晋风”的句子；杜甫诗中则有“暖水濯我足，剪纸招我魂”的诗句。在大英博物馆，我们可以看到唐代的剪纸已经达到了很高的工艺水平。

再往后，剪纸的功用就不仅仅是贴脸、招魂了。宋代的剪纸名目

繁多，比如成为民间礼品的“礼花”，贴于窗上的“窗花”，还有用于灯彩、茶盏的装饰。到了明、清时期，剪纸手工艺艺术渐渐走向成熟，达到鼎盛时期，在民间极为普及。

有图必有意，有意必吉祥

在我小时候，剪纸是假期打发时间的有趣玩意儿。把纸叠起来，胡乱剪上一气，打开时就像开奖，不知道会看到怎样的图案。

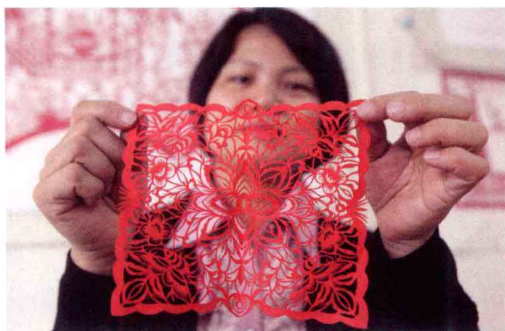
也许是小时候剪纸屡屡受挫，所以当我走进潮汕剪纸艺人许遵英的工作室，看到墙上那些图案复杂、长逾一米的大型剪纸作品时，不免惊叹起来。

刚刚迈入不惑之年的许遵英，从12岁起就拿起了剪刀开始学习剪纸。她的老师是潮汕的剪纸老艺人，现已经百岁高龄的张佩龙老人。张佩龙是位普普通通的农村妇女，在她小时候，剪纸是女孩子必修的女红课。张佩龙很喜欢剪纸，再加上她心灵手巧，颇有天分，渐渐地，张佩龙剪纸剪得特别精巧的名声就传开了。家乡的时年八节，大家都喜欢找她讨些供品花去摆桌。

摆桌、赛桌是潮汕民间一种特别的习俗。每逢重要的节日或者婚嫁、祭祀，村民们就要将供桌置于庭院天

在许遵英的剪纸工作室进行采访

新鲜出炉的剪纸作品

井或祠堂广场上，桌上摆满供品，供品上还要叠上各色纸张剪成的相应的供品花。赛桌既要赛供品，又要赛供品上的剪纸花。村里人和附近的乡邻都要前来观赏，看看谁家的供品丰盛，评评谁家的剪纸精巧秀丽。

猪年赛大猪

贴在猪身上的供品花

如果说北方的剪纸多是窗花，起到美化住宅、镇邪压恶的作用，那么潮汕的剪纸，最初则多为供品花，用来祭祀祈福。在潮汕，祭祀摆桌时，通常要用三牲、六畜、五果、斋菜等供品、粿品，各种剪纸也就应运而生了。比如荤类的有鸡花、鸭花、鸡蛋花、猪肉花、鱼花、

猪肝花、猪头花，还有潮阳剪纸独特的水族类的墨斗花、龙虾花等；素类的则有香蕉花、苹果花、梨花、凤梨花、香菇花、木耳花等。而各式各样的粿品也有不同形式的粿花，粿品上还常会贴上各种精彩的戏剧人物以及八仙等传奇性人物的剪纸。

由于潮阳剪纸起源于祭祀、婚娶等民俗活动，所以潮阳剪纸的题材和图案大多表现了人们对吉祥美好的向往和祝福。人们的种种美好愿望有时是通过瑞龙、祥云、福字等图案直接表现，但更多时候是通过谐音、象征、比喻等手法来间接表现。比如水仙花、木棉花、桃花和牡丹花，分别象征着高洁、幸福、荣华、富贵。而双鱼图、蝙蝠图、仙鹤图等，则用谐音的方法寄寓了年年有余、福、合的祝福。这就是人们常说的“有图必有意，有意必吉祥”。这些表达方式含蓄优美、质朴浪漫。

寓意吉祥的文字剪纸

三鱼图

潮阳剪纸还有一个表现方式就是花中套花。什么是花中套花呢？仔细看看潮阳剪纸的作品，你会惊奇地发现，人物的衣服上缀满了花朵，大大的福字里面盛满了象征着吉祥如意的图案，鱼啊、蝙蝠啊、花啊……精彩的花中套花看上去虚实得体、疏密有致，让人感觉丰富有变化却并不凌乱，整幅图案完整、和谐。

当然，随着时代的发展，现代的潮阳剪纸也有了一些新的题材。许遵英就曾经跟一个朋友开玩笑说，你需要什么就过来拿，因为我剪的这个包罗万象，吃的、喝的、住的，什么都有。

潮汕剪纸最特别的一点就是剪刀在纸的下面，从下往上剪

春去秋来，韶华易逝。在金剪翻飞间，张佩龙渐渐老去了。正当老人感叹心爱的剪纸似乎一天天没落，后继乏人的时候，她突然发现，邻居家年幼的女儿不知道从何时起，天天跑过来看自己剪纸，似乎十分入迷。终于有一天，张佩龙问小女孩：“你是不是想学？”小女孩说：“是啊，你肯不肯教我？”张佩龙满心欢喜，一口就答应了。这个女孩，就是张佩龙的得意弟子，现在的潮汕剪纸代表性传承人——许遵英。

回忆起 20 多年前与张老师结缘的这段往事，许遵英连声音都不自觉的柔和起来：“当时她在剪的时候，我还是小学生，看到这位老奶奶剪的花总是这么漂亮，一张纸拿在手里就可以剪出这个花来！那时她每天都坐在我家附近剪，所以我一有空就跑去看她。后来在一个星期六的下午，我做完作业以后，老奶奶就拿了一张麒麟，很小的一张给我剪，跟我说哪个地方先剪，要怎样剪。然后我就很专注地剪起来。剪好了，拿给老奶奶看，结果她说你还行的，可以剪了。”

张佩龙传授的是非常传统的潮汕剪纸的技法。从用刀上说，潮汕剪纸最特别的一点就是剪刀在纸的下面，从下往上剪。许遵英说，她刚开始学的时候特别不习惯，总是剪着剪着，剪刀不自觉地就想往上面走。经过一段时间的练习，才逐步适应了这种剪法。

剪纸前先描好花样子

许遵英展示剪纸的技艺

这种剪法难度很高，因为看不到剪刀，只能是凭经验和感觉去掌握剪刀的轨迹，所以现在还坚持使用这种剪法的人越来越少了。不过这样剪出来的作品效果却特别好，线条看起来非常柔和，而且每条线的拐弯处和交叉处都特别干净、顺滑。用潮阳老一辈剪纸艺人的话说，就是图案精美，线条流畅，没有“目屎”。

潮阳剪纸以阳剪为主，给人精巧玲珑的感觉

在中国，剪纸是颇受欢迎，也曾颇为流行的一种民间艺术。大江南北，有许多地方的剪纸都是赫赫有名的。北方有山西剪纸、河北蔚县剪纸、陕西安塞剪纸、山东剪纸等；江浙一带有著名的扬州剪纸；南方除了潮汕剪纸，出名的还有湖北沔阳剪纸、佛山剪纸、福建剪纸等。每个地方的剪纸都有自己的风格和特点。总的来说，北方的偏粗犷，南方的则比较细腻。潮阳剪纸，也以精巧细致见长。

河北蔚县剪纸

许遵英说她剪了二十几年，走了许多地方，看过许多的剪纸，她自己也总结过、思考过。她认为潮阳剪纸有三大特点：变形、夸张、概括。潮阳人物类剪纸的特点是通过轮廓表现人物的姿态、身段，刻画以线见长，多采用阳线造型，注重以线相连，繁中求简，线条纤细，细如发丝，却遒劲奔放。这种“疏体”风格与潮州剪纸著名艺人江根和的戏曲人物多采用剪影造型，再从中镂剪出小花的“密体”风格形成了鲜明的对比。每个角色都活灵活现，意味隽永。

那么，什么是阳线、阴线呢？剪纸的阳线条和阴线条的表现，实际上就是空处与实处的处理。阳线条就是剪刻后被留下的线条，而阴线条则是被剪空或刻空后形成的线条。根据剪纸的内容和画面，一般使用以阳线或阴线为主，阳线、阴线相结合的表现手法。