

传统再造

广州非物质文化遗产
视觉传播与推广

陈守明 张雅
编著

广东旅游出版社
GUANGDONG TRAVEL & TOURISM PRESS

传统再造——

广州非物质文化遗产
视觉传播与推广

陈守明 张雅 编著

 广东旅游出版社
GUANGDONG TRAVEL & TOURISM PRESS
悦读书·悦旅行·悦享人生
中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

传统再造：广州非物质文化遗产视觉传播与推广 / 陈守明，张雅编著. — 广州：广东旅游出版社，2017.8

ISBN 978-7-5570-1094-2

I. ①传… II. ①陈… ②张… III. ①非物质文化遗产—研究—广州
IV. ① G127.651

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 208452 号

出版人：刘志松

策划编辑：蔡明熹

责任编辑：蔡明熹

装帧设计：陈守明

责任技编：刘振华

责任校对：李瑞苑

传统再造：广州非物质文化遗产视觉传播与推广

Chuantong Zaizao:Guangzhou Feiwuzhi Wenhua Yichan Shijue Chuanbo yu Tuiguang

出版社：广东旅游出版社

(广州市越秀区环市东路 338 号银政大厦西楼 12 层 邮编 510180)

电话：020-87348243

网址：www.tourpress.cn

印刷：佛山市华禹彩印有限公司

(佛山市南海区罗村联合工业区西二区三路 1-1 号)

开本：889×1194mm 1/32

字数：70 千字

印张：4.5

版次：2017 年 8 月第 1 版 2017 年 8 月第 1 次印刷

定价：42.00 元

版权所有 侵权必究

本书如有错页倒装等印刷质量问题，请直接与印刷厂联系换书。

序

文化遗产包括物质文化遗产和非物质文化遗产两个部分。非物质文化遗产是时代的非物质文化遗产，是一个多元主体参与、动态演变的过程，是地区生活情感、文化精神和日常审美的集中体现，具有世代相传、历史绵延的特征。非物质文化遗产名录中很多传统工艺本来就是古代先民们改造自然、提升生活质量的一种创新设计思维的表达。

2017年3月，国务院办公厅转发了文化部、工业和信息化部、财政部共同颁布的《中国传统工艺振兴计划》，部署中国传统工艺的传承与振兴，《振兴计划》以国家级非物质文化遗产代表性项目名录为基础，建立国家传统工艺振兴目录；发掘和运用传统工艺所包含的文化元素和工艺理念，提高传统工艺产品的设计、制作水平和整体品质；培育中国工匠和知名品牌，使传统工艺在现代生活中得到新的广泛应用，更好地满足人民群众消费升级的需要。《振兴计划》为我国今后很长一段时间的传统文化发展指明了方向。

作为广州典型传统手工技艺，“三雕一彩一绣”具有鲜明的岭南特色。三雕是指牙雕、玉雕和木雕，一彩一绣是指广彩和广绣。本书从非物质文化遗产视觉传播与推广着手，选取广州玉雕、广彩和广绣作为研究对象。在保持非物质文化遗产内涵不被改变的基础上，与现代文化相融合，用新的艺术形式语言对这三项非物质文化遗产进行重构和再造，为广州玉雕、广彩和广绣的传承注入新的活力，使之成为新的文化传统。

书中内容主要分为两个部分。第一部分概括性地描述广州玉雕、广彩和广绣的艺术特征与发展历程，让读者对广州玉雕、广彩和广绣传统工艺文化有一个基本认识。第二部分是本书的创新之处。用现代设计思路，从图案、品牌、文创产品、包装和传播推广等五个方面对非物质文化遗产进行多元重构，利用艺术插图、品牌 VI 形象、海报广告、包装、多媒体网页、手机移动端 APP 应用等媒介进行多渠道地传播，在传统和现代之间找寻平衡点，创造性地转化、保护、传承和发展广州玉雕、广彩和广绣等非物质文化遗产视觉形象，为读者朋友们提供一个综合性、交叉性地体验广州玉雕、广彩和广绣文化的渠道。

是为序。

目 录

序

1. 广州玉雕	1
1.1 广州玉雕艺术特征	2
1.2 传统再造：广州玉雕视觉传播与推广	20
2. 广 彩	41
2.1 广彩艺术特征	42
2.2 传统再造：广彩视觉传播与推广	54
3. 广 绣	89
3.1 广绣艺术特征	90
3.2 传统再造：广绣视觉传播与推广	108
后记	138

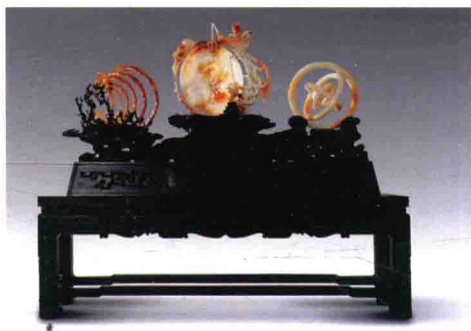
1. 广州玉雕

1.1 广州玉雕艺术特征

过去的手工艺人制作玉雕精益求精，除了对玉雕怀有深厚情感以外，再就是生活所需了。玉雕艺人的手艺能养活一家人，哪天不雕刻了，生活就没有着落了。这样的状态，让很多玉雕人把自己的手艺传给下一代，造就了在过去一百年里，即便历经数次动荡时局，广州玉雕在今日也能继续发展。

玉雕在中国有几千年的历史。在中国各个朝代，大到皇亲贵族，小到庶民百姓都对玉器喜爱有加。近代以来，广州优越的地理位置和经济优势，再加上广州人聪明能干，从开采玉石、买卖玉石、雕刻玉石到买卖玉器，从批发市场到零售市场，构成一个完整的体系，其影响力辐射全国。正是有这样的外部环境，时至今日，作为岭南民间雕刻工艺中历史最悠久的工艺，广州玉雕最受人们关注。^①

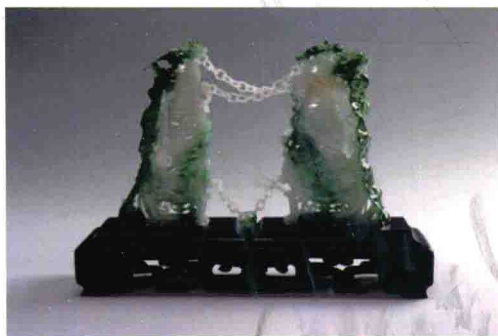
自古以来，人们相信“玉”能辟邪、宁神镇气、防治病害，更是吉祥如意的象征。“玉，石之美者，以其细腻、致密、坚韧的质地，

日月同辉 高兆华

① 叶曙明. 雕刻美色: 广东玉雕 [M]. 广州: 广东教育出版社, 2008, P.96

温润柔和雅致的色泽，深受中国人所钟爱，被奉为天骄之宝。”^①以广州为中心，珠三角地区的考古发现很多遗址都有玉的身影。在广州龙洞飞鹅岭、青山岗、菱塘岗一带（今华南植物园附近）发掘出4000年前新石器时代的玉环，还有粤北的石峡文化遗址中也发现了璧和玉琮。在澳门发现了4000年的磨制玉石的作坊。广州石头岗的秦代墓葬中有大量玉璧、玉印和玉质铜剑等器物。1983年，考古工作者在广州解放北路的象岗山发掘了西汉初年南越王国第二代王赵昧的陵墓，出土文物共千余件（套）。从“文帝行玺”金印到“赵昧”玉印，从玉衣到陶壁玉器，种类多样，其中金印是国内首次出土的汉代帝王金印。南越王墓中的玉器文物推翻了南方不产玉、无玉器的谬误。这些玉雕器物体现了所谓“南蛮人”对生活的认知，具有明显的南派玉雕风格。业界通常把北京玉雕称之为“京派”，扬州玉雕称为“扬派”，上海玉雕称为“海派”，但广州人则把它们统一称为“北派”，而以广州玉雕为代表的则称为“南派”。“北派”玉雕风格凝重、厚实古朴，“南派”玉雕风格飘逸、灵活洒脱。^②

仿古鸳鸯三链瓶 高兆华

① 叶曙明. 雕刻美色：广东玉雕 [M]. 广州：广东教育出版社，2008，P.8

② 叶曙明. 雕刻美色：广东玉雕 [M]. 广州：广东教育出版社，2008，P.16

由此可以看出，玉器的风格跟地域民俗有着很大的关系，北方人彪悍粗犷，因此玉雕大气，以体现北方民族雄浑的气势，南方人小巧，其玉雕风格趋向精细通透。

广州玉雕的技艺发展离不开广州这片商业腹地。到清朝，广州成为中国唯一的对外通商口岸和对外贸易的最大港口。清道光年间（1821年—1851年），广州玉雕开始兴盛，成立了玉器行会，涌现出了一大批工匠。广州人灵活包容的性格，让广州玉雕呈现出多元风格。今日仁济路到杉木栏路的十三行旧址，是当时清政府总揽对外贸易的商埠。玉器作为商家把玩观赏的主要器物之一，在众多物件中受欢迎程度最高。广州与东南亚的水陆交往，把缅甸高档玉石引入中国市场，提升了玉雕商品的品质，广州玉雕也借势得以不断发展。“珍奇多聚大新街，翡翠明珠次第排。买得玉鱼归未晚，双门才挂午时牌。”^①天时地利人和，粤商的玉雕市场不仅在京城如鱼得水，更将玉雕工艺推广到日本、美国和欧洲等地。到民国时期，广州玉雕作坊和商户众多，大多分布在大新路、文德路、长寿路等

^① 来源：广州日报 2013-12-10。http://news.dayoo.com/guangzhou/201312/10/73437_33932072.htm。清朝乾隆年间，杭州知名诗人叶道泰南下候选县令，被广州热闹的街头、琳琅满目的商品吸引，对广州玉雕更是情有独钟，写成《广州杂咏百首》，抒发对广州繁荣商业的感慨。

区域，从事玉器雕刻的工匠多达万人。1931年，伴随着广州城市扩张进程，玉雕生意也不断高涨，大新路甚至不断被扩宽，一度达到11米，形成了以牙雕、玉雕、木雕为主的工艺街。广州玉雕老艺人林俊昌做的一枚戒指，在市面上可以卖到3万港元，在当时堪称天价。他把一件3厘米的玉料经过“冰透造厚”技术，琢磨成2厘米，但看上去像5厘米厚，可见他的手艺高超，令人惊叹。

1938年广州沦陷，大批玉雕师傅不得不被迫丢下手工技艺，另谋生路。新中国成立后，经济不稳定，人们生活艰难，也无力消费玉器。再加上“文化大革命”的影响，广州玉雕的命运可谓跌跌荡荡。直到20世纪70年代，周总理在广州出口商品交易会上作出“把土特产、手工艺搞上去”的指示，广州玉雕又开始重振旗鼓，广州玉雕艺人集结一起，召开座谈会、举办展览、成立设计室，有计划地恢复生产制作。到了80年代，广州玉雕行业全面复苏，大型国营厂制作的精美玉器，出口到世界。特别是南方玉雕工艺厂和广州玉器厂相继成立后，几乎囊括广州地区最出色的琢玉师，包括工艺名师、美院

鱼讯 高兆华

老师和毕业生等，提升了广州玉雕的艺术水准和品质。著名玉雕大师林德才回忆起这个时期便感慨万千。他说：“广州玉雕曾经历几个发展阶段，新中国成立前是纯个人的手工作坊，新中国成立后把艺人集中到一起，这时候有一批从广州美术学院或各种艺术院校的人进入到这个行业来，无形之中就提高了工艺的处理水平和审美观念，同时还有培训学徒等方法，行业是很繁荣的，可以说是人才济济，在 20 世纪 80 年代到 90 年代初达到一个最高峰。”^①

新中国成立后，广州市政府就意识到玉雕作为工艺精品能够出口挣外汇，为鼓励多出优秀的玉雕作品，市政府授予璧光玉器合作社的周畅为“玉器雕刻老艺人”称号，授予璧光玉器合作社的麦溢、吴柳源、谭明，莹光玉器社的关室、潘光柱、吴公炎，市工艺美术研究所的欧钊、吴桐为“玉雕艺人”称号。这些荣誉不仅是对个人的褒奖，还对外表达了政府对玉雕工艺的认可，调动了广大玉雕匠人的积极性。如今，我们仍然能够看到一批玉雕大师活跃在雕刻一线，师傅带徒弟，他们拥有玉一样的品德，淡泊名利、充满智慧、内心洁净。

^① 叶曙明. 雕刻美色：广东玉雕 [M]. 广州：广东教育出版社，2008，P.55

1912年出生于广州西关的欧钊，从12岁开始就拜广州玉雕世家林鸿光为师学艺。师成之后便在广州文昌路开店，自产自销。直到1945年抗战胜利，辗转数次，最终回到广州，一生以玉为伴。欧钊擅长雕刻金鱼，能够传神地抓住金鱼运动的形态，代表了当时的最高技艺。“目察秋毫之末，耳不闻雷霆之声；耳调玉石之声，目不见太山之高”^①是对欧钊玉雕工艺的精准描述。他也被很多人戏称为“鱼王”“金鱼钊”“金鱼状元”。

另一位民国时期出生的玉雕大师吴公炎（1919年—1994年）是广州莹光玉器社的工艺师，擅长人物雕刻，有“公仔炎”之称。他雕刻的公仔高矮胖瘦各有各态，就像是画中走出来一样，栩栩如生。雕刻玉球是吴公炎的另一个绝活。他从广州牙雕球那里得到创作灵感，大胆创新，通过团队协作，足足用了两个月，不断尝试，参考牙雕的制作工艺，结合玉石的质地特征，雕刻出中国第一只玉球——直径12.8厘米，共八层可以转动。1972年，吴公炎已经成为南方玉雕工艺厂的领军人物。玉球摆件饰品以其光滑通透的质地，开始获

^① 汉·刘安《淮南子·椒真训》。

得广泛的市场认可。他再接再厉，创作出翡翠子母球，制作工艺更加精湛，获得了更加广泛的认可。作为南方玉雕工艺厂的顶梁柱，吴公炎参与了众多玉雕品的创作。1978年，他当选为广州市劳动模范。1986年获得“广东省工艺美术大师称号”。1971年设计作品“大地回春·翡翠子母玉球”，获“全国工艺展览”一等奖；1978年创作“十六层大玉球”，获“全国科学大会”三等奖；1985年设计创作大型“敦煌飞天·玉球塔”，为轻工部选为国家收藏珍品。吴公炎豁达开朗、勇于钻研、不断创新，把自己一生积累的玉雕经验毫无保留地传授给学徒，所带学徒三十多人，其中很多已经成为广州玉雕的主要力量。他的贡献，成为广州玉雕持续创新发展的基础。

广州工艺美术研究所高级工艺美术师章永桐与前两位大师不同，前两位大师是跟随师傅学习玉雕技艺，慢慢熟能生巧。而章永桐则是经过严格的美术训练。1996年从广州美术学院雕塑系毕业后，他便和玉石结下不解之缘。章永桐的玉雕生涯充分展现了广东人创新大胆尝试的新观念、新技术、新材料的特点。作为广州玉雕行业唯

60年代初玉雕艺人吴公炎在制作玉球

财源滚滚 章永桐、蓝君基、赵海峰

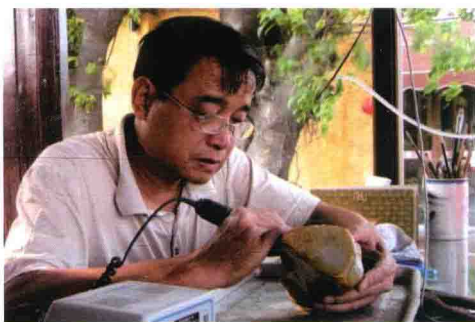
——一位中国工艺美术大师，他擅长将不同材质的石料逐一雕刻，然后用镶嵌工艺组合成一件大作品。在他主持设计工作室期间，南方玉雕工艺厂涌现了蓝君基、何锡祥、苏广成等一大批优秀设计人员。在继承传统玉器只在一块玉石上创作的基础上，运用镶嵌技术创作出大型的南方玉器作品，提升了低档玉料价值，又创造出人物和景物相结合的组合作品，收到了良好的效果。^①他们的代表作品有：珊瑚《三仙祝寿》、白玉《花舫》、翡翠《麻姑献寿》、岫玉《敦煌飞天球塔》等。

另一位玉雕大师高兆华是地道的广州人，1949年出生的他与共和国同岁。初中毕业后，高兆华便进入南方玉雕工艺厂做学徒。他热爱玉雕、聪明能干、有创造力，通过改进玉雕车制技术，解决了花瓶、器皿、支架、把座这类大型镶嵌接口问题，使玉雕能够在机械上生产，并配合人工雕琢修改。作为南方玉雕工艺厂的主力，众多项目都由高兆华牵头，并组织一线工匠操作。1986年，他离开玉雕厂，开始自己的创业之路。他说：“我创作的作品一定是心血之作，

① 章永桐个人网站 <http://28003.a.artokok.com/>

做这样的作品，我不会考虑市场，都是凭借自己的思考进行创作。”^①经过 30 多年的创业之路，高兆华大师已是兆华玉雕工作室的总经理和艺术总监，中国民间文艺家协会会员、广东民间文艺家协会副主席、世界特艺家协会会员、中国工艺美术家协会会员，参与多个协会的工作。在高兆华的艺术创作生涯中，他擅长因材施艺，巧色设计，不断出新花式，逐渐形成造型优美、生动巧妙、工艺精细的艺术特色。其作品具有很高的艺术价值和经济价值。^②他为广州非物质文化遗产的传承和发展做出了巨大贡献。2013 年，作者有幸采访高兆华大师，65 岁的他对玉雕的热情依旧不减，还活跃在创作一线。我们都被他的执着和坚持深深打动。

在广州玉雕发展的时代进程中，不得不提及南方玉雕工艺厂，包括广东信宜、高州、汕头、佛山、潮州、四会等地的玉石生意，都在广州玉雕的带动下不断发展起来。在工艺技术的创新和变革中，普遍都受到南方玉雕工艺厂的影响。建国初期，政治经济的不稳定，地方工业都受到不同程度的影响。1968 年，广州三家老牌玉雕制作

高兆华 国家级非物质文化遗产项目玉雕代表性传承人 / 广东省工艺美术大师

① 叶曙明，雕刻美色：广东玉雕 [M]. 广州：广东教育出版社，2008，P.113

② 高兆华艺术网 <http://myshuhua.com/space/message.php?uid=53353>

古道乐韵 高兆华