

非物质文化遗产丛书

王文章 主编 郑长铃 副主编

蔡氏漆线雕

黄曾恒 庄南燕 著

浙江人民出版社

蔡氏漆线雕

黄曾恒 庄南燕 著

聖地慈雲

仰真人慈懷百姓承

雁山磅礴托

庇佑兩岸普

浙江人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

蔡氏漆线雕 / 黄曾恒, 庄南燕著. —杭州: 浙江人民出版社, 2009.9

(非物质文化遗产丛书 / 王文章主编)

ISBN 978-7-213-04091-7

I. 蔡… II. ①黄… ②庄… III. 雕漆—研究—厦门市
IV. K879.34

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 111212 号

书 名
作 者
出版发行

蔡氏漆线雕

黄曾恒 庄南燕 著

浙江人民出版社

杭州体育场路 347 号

市场部电话: 0571-85176516

责任编辑

周 游

责任校对

朱志萍 朱晓阳

封面设计

杭州彩地电脑图文有限公司

激光照排

杭州彩地电脑图文有限公司

印 刷

浙江新华印刷技术有限公司

开 本

787 × 1092 毫米 1/16

印 张

14

字 数

28 万

版 次

2009 年 9 月第 1 版·第 1 次印刷

书 号

ISBN 978-7-213-04091-7

定 价

47.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

非物质文化遗产丛书

主 编：王文章

副主编：郑长铃

总序

文化部部长
孙家正

在漫长的人类历史长河中，不同的国家、民族创造了绚丽多姿、各具特色的文化，形成了各自的传统文化和 cultural 传统，使我们生活的世界千姿百态、异彩纷呈。现代化进程不断加快，为当代文化的发展创造了条件，也使传统文化的生存和发展出现了困境。传统文化的保护和发展，已经成为在经济全球化过程中维护世界文化多样性以及人类社会可持续发展的重要方面。如何在现代化进程中保存和发展我们各民族的优秀传统文化，并使之有效地参与到当代社会发展进程之中，成为当今世界各国包括发达国家和发展中国家共同关心的问题。

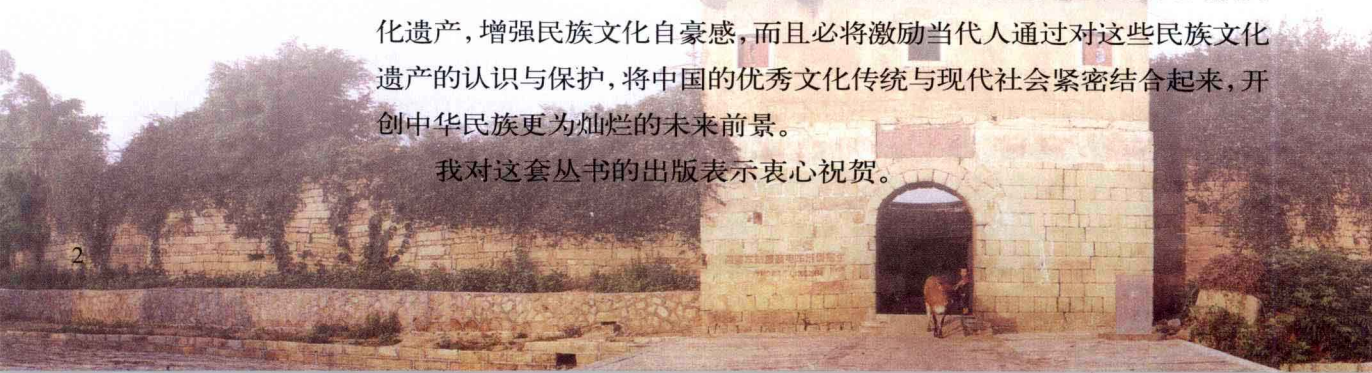
在汹涌澎湃的现代化大潮中，重视抢救和保护传统文化，尤其是重要的文化遗产和优秀的民族民间文化艺术，已成为一项非常紧迫和重要的任务。现代化进程的加快发展，在世界范围内引起各国传统文化不同程度的损毁和加速消失，这会像许多物种灭绝影响自然生态环境一样影响文化生态的平衡，而且还将束缚人类思想的创造性，制约经济的可持续发展及社会的全面进步。传统文化的保护和发展，既是对各民族文化的追溯，也是保持文化发展延续性的前提，同时也为现在与未来的文化发展提供丰富的资源。因此，在现代化进程中保护本土文化，倡导文化多样性，增强对本民族文化的认同感、归属感，促进文化资源和文化生态环境保护的良性互动，防止盲目的、急功近利的、破坏性的开发，已成为许多国家的共识。中国政府十分重视对传统文化的保护，愿意与各国交流这方面的经验和教训，探寻国际合作的方式，促使传统文化的保护工作不断推进。

传统文化的保护，既包括物质形态的传统文化，也包括非物质形态的传统文化。目前，关于物质文化遗产保护的国际协作机制和国内立法已经比较完备，但在非物质文化遗产保护方面，有专门国内法的国家还很少，国际间的合作也还很不够。值得赞赏的是，联合国教科文组织已经充分意识到非物质文化遗产保护的迫切性与重要性，并且

已经开始努力推动世界性的保护人类非物质文化遗产的工程。为了应对非物质文化遗产濒危的紧急现状,1997年联合国教科文组织大会通过了《人类口头与非物质文化遗产代表作宣言》(PROCLAMATION OF MASTERPIECES OF THE ORAL AND INTANGIBLE HERITAGE OF HUMANITY)。继而,从2000年4月正式启动了人类口头与非物质文化遗产代表作遴选机制,其目的在于设立一个国际性的荣誉,专门授予那些“最典型的文化空间或传统和民族的文化表达方式”,旨在鼓励各国政府、非政府组织和地方社区带头确认、保护和传承他们的非物质文化遗产,并且于2001年5月18日,公布了世界范围内首批人类口头与非物质文化遗产代表作。我国由中国艺术研究院负责申报的昆曲艺术,成为第一批19种人类口头与非物质文化遗产代表作之一;2003年11月7日,由中国艺术研究院负责申报的中国古琴艺术又被列入第二批28种人类口头与非物质文化遗产代表作名录。2003年10月17日,联合国教科文组织大会通过了更重要的国际法律文件《保护非物质文化遗产公约》(Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage),我国是最早的缔约国之一。

非物质文化遗产的保护涉及面广,工作量大,需要在文化行政部门统一组织协调下,各有关方面通力合作,需要动员全社会广泛参与。作为我国抢救和保护非物质文化遗产的代表性工作机构,中国艺术研究院专门成立了相关的研究与职能部门,负责组织、指导各地开展非物质文化遗产申报工作。基于这一背景,中国艺术研究院组织各地专家学者撰写了这套具有权威性的“非物质文化遗产丛书”,其中既包括已经获得联合国教科文组织认定的昆曲、古琴、木卡姆等项目,也包括更多同样有着悠久历史、独特风貌、丰富内涵,尚有待申报的项目。丛书着重反映这些文化遗产的基本面貌、表现形态、美学或工艺上的主要特点、历史,以及目前有代表性的主要传人,同时也简要介绍了当地政府为继承与保护这一文化遗产所做的工作和未来的计划。它不仅有助于读者认识与接近这些优秀的民族文化遗产,增强民族文化自豪感,而且必将激励当代人通过对这些民族文化遗产的认识与保护,将中国的优秀文化传统与现代社会紧密结合起来,开创中华民族更为灿烂的未来前景。

我对这套丛书的出版表示衷心祝贺。

目录

CONTENTS

总序	孙家正 1
----------	-------

第一章 工艺文化	1
----------------	---

第一节 释名	2
第二节 地域	5
第三节 渊源	15
第四节 流变	18
第五节 旁通	23
第六节 家传	26
第七节 革新	34
第八节 价值	39

第二章 工艺技巧	47
----------------	----

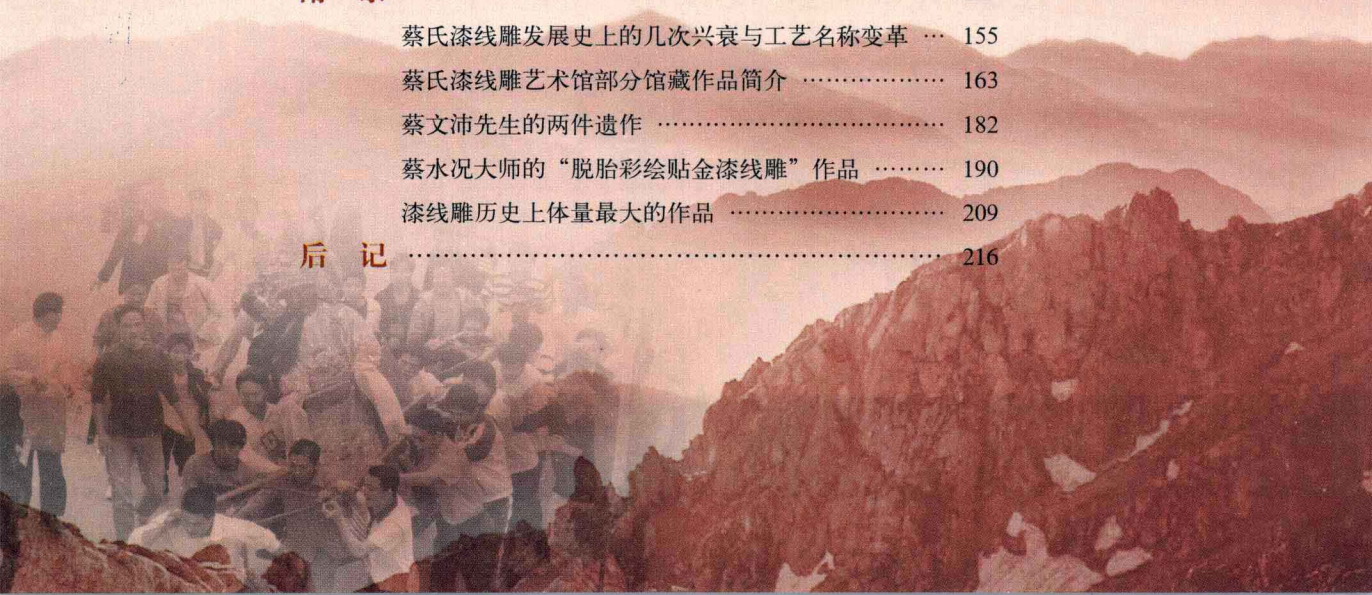
第一节 塑造	48
第二节 雕刻	51
第三节 打磨	54
第四节 调漆	55
第五节 制线	57
第六节 盘结	58
第七节 安金	62
第八节 敷彩	64
第九节 修缮	67

第三章 造像体式	69
----------------	----

第一节 佛像	70
第二节 菩萨	72
第三节 天王	75
第四节 妈祖	76
第五节 真人	81
第六节 祖师	82
第七节 法主	83
第八节 关帝	85

第九节 文昌	87
第十节 玄天	89
第十一节 大圣	90
第十二节 哪吒	92
第十三节 土地	93
第十四节 王爷	94
第四章 装饰纹样	97
第一节 龙凤	99
第二节 祥云	102
第三节 水波	104
第四节 缠枝	105
第五节 团花	108
第六节 文禽	111
第七节 瑞兽	113
第八节 甲冑	115
第九节 锦绣	119
第五章 创新探索	121
第一节 人物	122
第二节 故事	126
第三节 器皿	129
第四节 材质	135
第五节 艺术	140
第六节 道路	145
附 录	155
蔡氏漆线雕发展史上的几次兴衰与工艺名称变革 ..	155
蔡氏漆线雕艺术馆部分馆藏作品简介	163
蔡文沛先生的两件遗作	182
蔡水况大师的“脱胎彩绘贴金漆线雕”作品	190
漆线雕历史上体量最大的作品	209
后 记	216

第一章

工艺

文化

第一节 释名

“漆线雕”这一名称，在今天的厦门市可算是家喻户晓。它是厦门本地的传统工艺，做工精致、形象逼真、风格古朴，广为民众所喜爱，是厦门最有代表性的高级礼品。厦门人将它看做本市的一张金色名片，就其文化艺术含量和社会功效而言，实不为过。

这是一门古老的手工艺，其可以考证的历史也已经有 300 多年。这又是一门全新的手工艺，它在传统的躯壳中实现了脱胎换骨，展示出焕然一新的风貌。这在我国成千上万的工艺美术品种类中是罕见的。值得注意的是，这种改变不仅仅是对传统艺术式样的丰富和发展，而是一种蜕变，即无论在内容还是形式上都产生了颠覆性的变革。然而，传统的精神和工艺手法却并不因此而消亡，反而更加纯粹，更加强盛。这一点曾使研究者发生很大的兴趣。

虽然说这是一门古老的手工艺，但漆线雕这一个名称却是后起的。这门手工艺原来是用彩绘、金箔和一种很特别的叫做漆线的装饰艺术来制作神佛雕像，一般就叫做妆佛，就是用漆线这种工艺来装饰佛像的意思。它从一开始就是单纯作为神佛偶像的一种装饰技法而存在。自古以来的佛像，无论是印度的、犍陀罗的还是中国的，也无论是北传或南传的佛、菩萨像，身上都有一些装饰，诸如璎珞、饰品或服装的花纹等，在雕塑上需以浮凸的线条来表现。这在早期的金铜或石雕像上面是一体成形的。这些线条也就具有金石的厚重浑朴，并不飘逸，也不轻

柔。到了宋元时期，雕像制作得越来越细腻，对细节的要求也越来越高了，于是就有了贴塑和沥粉的技术。即将另一种物质附在雕像的表面上，以表现更生动细致的装饰。然而沥粉的线条虽有粗细之分，仍是呆板而缺少弹力和变化。那么，用大漆调和的坚韧而富有弹力的漆线就应运产生了。这种漆线精细到可以任意表现丝绸织品的花纹或错综复杂的铠甲，配合填彩和金箔艺术，表现力就更加丰富了。终于在 300 年间

晋祠泥塑圣母

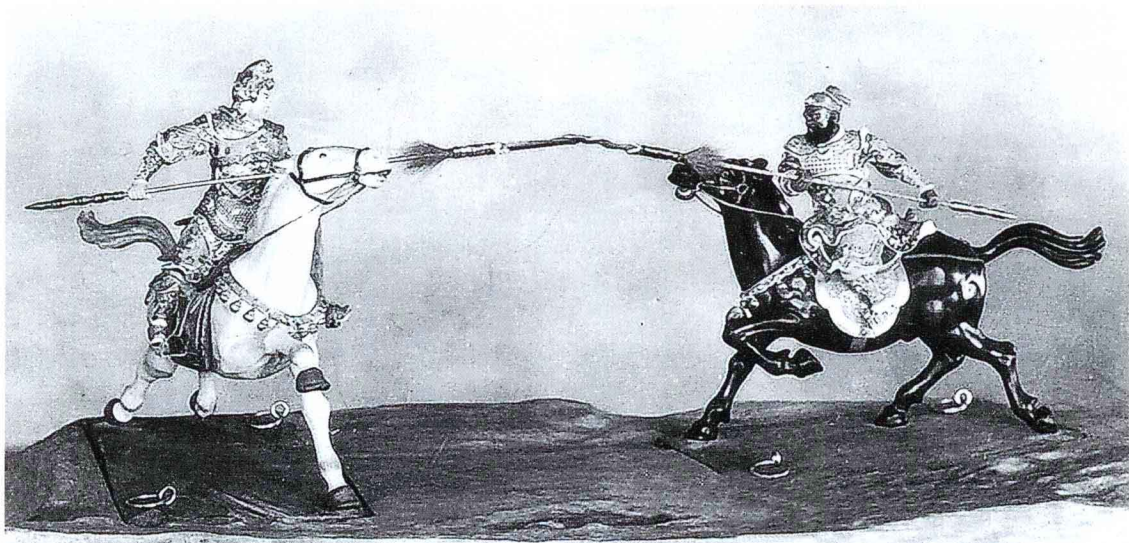
清代漆线神像（厦门鸿风堂曾充杰藏）

形成了一套完全属于它自身的表现手法，这是一套完整的技艺系统。

这样，漆线工艺实际上成了既依附佛像雕塑，又相对独立于雕塑工艺之外的工艺了。当我们考查一下闽南地区流行的佛像制作行业，就清楚了整个工艺流程可以大体分为两个部分：佛像的雕刻、补坯、打磨等等为前段的工序；而漆线的安装、金彩的髹饰等等为后段工序。是由

两部分人工来完成的。而能够兼通所有工序的人是少之又少，一般只有大师傅。而普通的艺人大概只通一技的。

解放后，精通全部创作技艺且秉承了十世家传的蔡文沛及其子蔡水况，率先将漆线的工艺运用在佛像以外的题材之上，创作了《郑成功》、《三打白骨精》等一大批具有情节性的作品。后来又有像《漆线雕龙盘》这样的作品。这

张飞战马超（彩绘贴金漆线雕 蔡文沛创作于1964年）

漆线雕龙盘（蔡水况创作于1973年）

是从未有过的。经历了这样的变革，当然这门技艺从此便不能再呼作漆线妆佛了。所以，在一次展览会上，工艺大师蔡水况就将这一门工艺命名为漆线雕。说起来颇有趣，当时他只是在记者采访时脱口而出的，现在则早已是约定俗成了。这门工艺也就无需更改地被定名为漆线雕。事实上，这门工艺虽经历300多年的传承，直至今日才真正确立了它的存在，确立其作为一个优秀工艺美术品类的独立的存在。

漆线雕的名称在修辞学上也许并非很恰当。但它至少传达了两个信息：一是以漆线来为雕塑作品做装饰，就与早先妆佛的情形类似，是漆线加雕塑的意思；另一个信息则更重要，它指的是漆线工艺本身具备的艺术特征，它的效果如错彩镂金，它能在各种质地的表面上做成一片锦绣，细密繁复，看似云霞雕色，所以就叫漆线雕。

漆线雕技艺虽源于古代佛像，现在已成一独立的工艺美术品类。其他工艺美术也有类似

于漆线雕的表面效果的，如福州脱胎漆器中有名的锦地工艺。但是，尽管十分相像，尽管同样地金光耀眼，人们是不应该将它们混淆的。两种工艺之间，其渊源各自，风马牛不相及也。在工艺美术史的长河中，自然有许多技艺借鉴了漆线雕的表现方法，而漆线雕则更是博采众长。它自创的纹样是有限的，从整个图案谱系中不难

发现古代瓷器、刺绣、金银工艺和漆工艺的影响。然而，它毕竟在东南滨海一隅发展了几百年，地域的风貌太浓厚了。一切的形式都弥漫着本土的气息。既完整又统一。它已经形成了传统，内容与形式完美和谐。而所有的外来因素则都是被完全的消化和充分吸收了的。因此，漆线雕，就是漆线雕。

第二节 地域

漆线雕的故乡就在闽南，主要是厦门、泉州一带沿海地区。现在世界各地所发现的漆线雕

佛像，也都是随着闽南地区出洋华侨的足迹传播的。它无不负载着乡土的记忆。因此，想要了

清道光年間廈門地圖

1961年南普陀寺被列为厦门市首批文物保护单位

天王殿里的善男信女

解漆线雕，就不能不首先关注它所诞生的这片土地，以及此中演绎的历史文化和宗教信仰。

在古代，相对于中原来说，闽南沿海地区不啻为蛮荒之地。若不是几次重大的移民事件，这里的生活应该是十分原始的。但是，每当中原动

荡，就有许多民众迁徙来到这个地方。而且，当中原的文化遭到重大破坏之际，却往往因这些移民的保留而长存不灭。这有点像陶渊明笔下的桃花源的情境。第一次大规模的移民潮，发生在“五胡乱华”之际，当时就有晋人远离故土，迁到此地避难安居。因而也就有了晋江、洛阳的地名。唐朝初年，陈政、陈元光父子率兵入闽，主要也是为了辟地开疆；接着当安史之乱的时候，又有许多士人流落到此地来了。这就使得此地的文化进一步勃兴起来。现在，在闽南一地，无论是率兵开疆的陈元光，还是在中原抵抗安禄山的名将张巡，都被立庙供奉，香火旺盛。陈元光对闽南地区影响最大，根据历史记载，陈元光字廷炬，光州人，在唐高宗的时候，以左郎将屯戍闽南，后晋升为岭南行军总管。他开辟漳州为郡，并担任刺史。其诗云：“泉潮天万里，一镇屹天中……凌烟乔木茂，献宝介圭崇。昆俊歌棠棣，民和教即戎。盘庚迁美土，陶侃效兼庸。设醴延张老，开轩礼吕蒙。无孤南国仰，庶补圣皇功。”（落成会咏一首）又云“祛灾剿猛虎，溥德翊飞龙。日阅书开士，星言驾劝农。勤劳思命

厦门南普陀寺天王殿

位于厦门美仁后社圆海宫外景

影响最深刻的历史事件发生在南宋和明朝末年。当时的朝廷及全体皇室贵族被北方的新兴民族追逐，都溃退到闽南一地落脚，并建立了许多坞堡，作最后的抵抗。如漳浦县的赵家堡即为宋末遗迹；还有此地到处是明末郑成功抗清遗址，几处石刻上还有延平王所奉“永历”年号。可见闽南地区实为当时华夏王朝正朔之所在，同时也是中原礼乐文化的最后根据地。鼓浪屿的日光岩上，刻着郑成功本人的诗句：“礼乐衣冠地，文

重，戏谑延时空……”（《示珣》）他提兵万里，开辟荆榛，实是丰功伟业。这一段历史已经久不为人称道，却被记载在漆线雕的作品之中了。

虽说闽南文化在唐朝已经发达，但对此地

章孔孟家。南山开寿域，东海酿流霞。”到了国家完全灭亡的时候，皇室贵族及内侍近臣都散落了，礼乐文章也随之散落了，其余脉便渗入这方水土之中。所以，中原文化，特别是一些在北

圆海宫圣坛上的众神

陈元光神像

位于福建漳浦的赵家堡外景

方已经失传的内容，如音韵、戏曲、舞乐、风俗、礼仪等，还活生生地存在于闽南人的生活中。现在我们所看到古代遗留的漆线雕像，以文昌、关帝二神最为典型。此一文一武实是寄托着当地百姓的深刻的信仰。这就与南方其他地方所供奉的原始神祇截然不同，却是与北方儒教发达地区人们的信仰相一致的。

虽然如此，闽南文化毕竟有着它自身的地方特色。这里的生活与北方和中原地区是迥然不同的。中原人民到了这里之后，不仅要开疆辟土，还得适应海洋的环境，其艰辛的程度实难以想象。因此，原有的文化和宗教信仰，到了闽南就必然着上了浓重的地方色彩。这一点我们从传统的漆线雕作品中也可以看出来。有一个现象值得注意，漆线雕的许多神灵就是在当地产生的，而且基本上都是一些与当地历史有关联的人物。就漆线雕制作的神像系统来看，最重要的有两尊神，一尊是天妃妈祖，另一尊是保生大帝。这两尊神像不仅都与海上丝绸之路的历史相关联，而且还与闽台地区开疆辟土的历史相关联。由于这两尊神像都产于本地且为漆线雕的主要题材，并且关系到漆线雕原产

赵家堡的完璧楼

地的历史文化背景问题，所以有必要在这里稍稍叙述一下。

妈祖，人们又称为天妃娘娘，原是生活于北宋时期的历史人物。最早的记载材料很简单，据南宋绍定二年莆田人丁桂伯的《顺济圣妃庙记》说：“神，莆田湄洲林氏女，少能言人祸福，歿，庙祀之，号‘通贤神女’，或曰‘龙女’。”又，南宋开庆元年李丑的《（京口）灵惠妃庙记》说：“妃，林氏，生于莆之海上湄洲……或曰，妃，龙种也。”“龙种”或“龙女”这两个词值得注意，因为古代在东南沿海一带有一个于海上漂泊的族群，以船为生，居无室庐，专以捕鱼自贍，人