

闽南民间 工艺美术

陈娟英 编著

海风出版社
HAI FENG PUBLISHING HOUSE

作者简介

陈娟英,1965年出生,1987年毕业于厦门大学人类学系考古专业,现任厦门市博物馆副馆长、研究员,福建省闽台传统文化研究会秘书长、闽南文化研究会理事、厦门收藏协会常务理事。

长期从事文物博物馆工作,在闽台文化研究、古陶瓷研究、博物馆学、文物鉴定等方面具有扎实的理论基础和丰富的实践经验。先后在国家级和省级刊物上发表论文30余篇,出版有:《漳州窑素三彩瓷》《厦门窑》《厦门典藏契约文书》《闽南音乐与工艺美术》等。

序

闽南地处福建东南沿海,这里山川毓秀,地灵人杰,数千年的历史文化积淀,孕育了绚丽多彩的闽南文化。几千年来,闽南文化不断开拓创新和传承发展,形成了具有鲜明乡土特色、内涵丰富的地域文化,成为中华民族传统文化中的一朵奇葩。闽南文化中的民间传统工艺与美术,又是这一历史文化大观园中不可或缺的丛丛鲜花。在福建省人民政府 2005 年公布的首批 101 项省级非物质文化遗产项目中,闽南地区就占了 44 项,其中列入国家名录的达 22 项。全省 26 个国家级民间文化艺术之乡,有 18 个集中在这一地区。在这些非物质文化遗产项目中,有许多就是流传至今而又弥足珍贵的民间传统工艺美术。几千年来,闽南民间传统工艺美术经过无数闽南人的世代传承,成为福建乃至中国传统工艺美术的重要组成部分,它们是闽南人民共同创造的物质财富和精神财富,是中华民族优秀传统文化艺术宝库中一颗奕奕生辉的瑰宝。

闽南民间传统工艺美术历史悠久,内涵丰富,种类繁多,技艺精湛。其中的石雕、木雕、竹编、彩绘、制陶、瓷雕、砖雕、刺绣、年画、刻纸等工艺,都具有浓郁的地方艺术特色。长期以来,国内外学术界对此一直给予关注,一些学者也曾经写过介绍或论述的文章,然而,专门系统论述介绍闽南民间传统工艺美术的专著,当以这本新编撰出版的《闽南民间工艺美术》为重要。本书运用大量田野调查和文献、文物及民俗等方面的资料,对闽南民间工艺美术进行深入系统的分类整理和考证论述,力图使读者对闽南民间工艺美术的历史源流、主要内涵、文化特征和艺术价值等问题有一个比较全面的了解。全书涉及惠安石雕、闽南建筑木雕、泉州木偶

头雕刻、砖雕、剪粘、厦门漆线雕、泥塑、面塑、漳州木版年画、永春纸织画、漳州棉花画、漳浦剪纸、泉州刻纸、厦门皮影、泉州竹编、厦门彩扎、泉州灯彩、安溪蓝印花布、惠安女服饰、鲟埔女服饰、漳浦刺绣、厦门珠绣以及制陶、制瓷等数十项传统民间工艺美术的内容,可谓图文并茂,精彩纷呈。此外,本书还以一定的篇幅,论述了闽南民间工艺的现状以及保护与传承等问题,同时提出了自己的看法;对闽台民间传统工艺美术的历史渊源与交融,也作了专门的论述。可以说,这是一本既有较高学术水准而又雅俗共赏的好书。

本书作者陈娟英毕业于厦门大学,现任厦门市博物馆副馆长、研究员,长期从事文博和闽南文化等研究工作,已经出版多部学术著作,具有较高的学术造诣和理论研究水平。作者在近年来田野调查和广泛征集闽南民间工艺美术实物的基础上,结合文献和相关的资料,对闽南民间工艺美术作进一步的系统探讨和研究,其学术研究的理论基础坚实,这也是本书颇具特色的原因之一。长期以来,陈娟英同志在闽南文化及非物质文化遗产的学术研究道路上刻苦钻研,勤奋耕耘,年富力强而事业有成。衷心祝愿她在今后的岁月里不断攀登奋进,取得新的成就。

谨以此为序。

林蔚文

己丑年中秋节写于榕城

目 录

序

第一章 绪论	1
第一节 闽南民间工艺美术概说	1
第二节 闽南民间工艺美术的艺术特色	5
第三节 研究闽南民间工艺美术的历史现实意义	13
第二章 雕刻 雕塑	16
第一节 惠安石雕	16
第二节 建筑木雕	29
第三节 泉漳木偶雕	34
第四节 砖雕 剪瓷雕	41
第五节 厦门漆线雕	47
第六节 闽南彩塑	56
第三章 工艺画 剪纸	64
第一节 木版年画	64
第二节 永春纸织画	69
第三节 漳州棉花画	74

第四节 漳浦剪纸	76
第五节 泉州刻纸	81
第六节 闽南皮影	85
第四章 编结 扎制	88
第一节 泉州竹编	88
第二节 闽南彩扎	94
第三节 泉州灯彩	98
第五章 印染 服饰	105
第一节 安溪蓝印花布	105
第二节 惠安女服饰	108
第三节 蟠埔女服饰	111
第四节 漳州刺绣	114
第五节 厦门珠绣	119
第六章 制陶 制瓷	122
第一节 历史概述	122
第二节 题材与表现	132
第三节 制作工艺	138
第四节 千年陶艺相传不息	155
第七章 闽台工艺的渊源与交融	163
第一节 建筑雕饰	164

第二节 建筑彩绘	171
第三节 陶瓷工艺	177
第四节 其他工艺	186
第八章 闽南民间工艺的保护与传承	191
第一节 闽南民间工艺的现状	191
第二节 闽南民间工艺的保护与传承	192
附 录 列入国家级和省级非物质文化遗产名录的 闽南民间工艺	199
参考文献	200
后记	203
图版	205

第一章 绪论

第一节 闽南民间工艺美术概说

从地理概念上说,闽南指的是福建南部,尤指泉州、漳州、厦门三市所辖的十一个区和十七个县(市)。从文化的角度来看,闽南文化的概念远远超出以上区域,它的核心文化在闽南。由于历史上区域建置的变动,闽南文化在厦、泉、漳之外,还应包括龙岩市的原市区和漳平县。而在福建之外,随着历史的交往和移民的迁徙,闽南文化东入台湾,西延潮汕、北临浙江温州、南抵海南文昌等,同时更远随闽南的海外移民,在东南亚和欧美的一些华人社区中,扎下了根底。就其文化人口而言,有学者统计,在东南亚有1500万闽南人,在台湾则有1700万闽南人,而在海外,更高达2000万人以上。这样广泛的人口流动和分布,使闽南文化秉承其生成于闽南的原初形态和特征的同时,也不能不接受其他不同文化的影响而在新土成长所形成的某些新质。因此,闽南文化既是地域性的,同时又带有一定的世界性。^①

闽南文化的内涵是极为丰富深刻的,其表现形式是多姿多彩的,闽南人民依据本地的风土地利、矿产资源、文化传统等创造、发展出极具地方色彩的工艺美术文化,成为中华文化中一个极具特色而光辉的亮点。闽南工艺美术有着悠久的历史 and 广泛的群众基础,历经千年的传承和发展,已经作为一种极其特色的艺术“奇葩”,深深地扎根于闽南人民的社会生活、文化心理和民族情感中。

闽南工艺美术的形成与其独特的自然地理环境、当地的民俗风情及多元化的文化氛围紧密相连。闽南民间工艺多数源于黄河

^①刘登翰:《闽南文化与闽南文化生态保护》,《闽南文化研究》2007.10

流域的中原文化,又融合、吸取闽越文化、海洋文化以及沿“海上丝绸之路”传入的外来文化的技艺精华,并与民间信仰习俗、建筑等相关文化事象、艺术相生相伴。闽南工艺文化具体体现在与闽南人民生活息息相关的衣、食、住、行各个方面。闽南民居、宫庙等建筑中大量使用的石雕、木雕、砖雕、剪瓷雕等工艺,不但雕艺精湛,而且建筑设计、施工工艺也很高超。闽南古称佛国,信仰习俗浓厚,民间重视礼佛祭神、婚娶丧葬仪式繁复,拜神礼佛,佛像雕塑必不可缺;做功德、追荐功果,需用纸糊冥器;迎神赛会、做普度必须张灯结彩、演戏敬神;大量华侨巨贾,殷富官绅,讲排场,竞奢华,这就为闽南工艺美术品的生产制作和工艺技术的发达以及产品的销售提供了绝好的条件和基础。^①

闽南传统民间工艺品种繁多,艺术独特,内涵丰富,历经千年的传承和发展,闽南各种传统民间工艺形成了各自一套完整的工艺流程,其传承脉络清晰,蕴涵着丰富的历史价值、文化价值、科学价值和经济价值。经过上千年的文化积淀,闽南民间工艺从单纯的手工技艺上升为一种独具特色的文化,不但与当地百姓的生产生活息息相关,而且较早传播到海外,成为闽台交往的重要内容,并对海峡两岸的经济起到一定的催化作用,其巧夺天工的技艺得到台湾及东南亚国家的广泛认同和推崇,是对中华民族优秀传统文化的一大贡献。近年来,闽南民间传统工艺不断加强品牌意识,在创新中求发展,为福建赢得殊荣,不少作品在国家级评奖活动中获奖,许多作品被国家重要美术馆、博物馆收藏,一些德艺双馨的名艺人也喜获国家级大师荣誉称号。近年来,海峡两岸在民间传统工艺方面的交往也十分活跃,有不少大陆的民间艺人被邀请到台湾表演技艺、传艺授课、举办展览,一些台湾商人也对福

^①朱家骏等主编:《闽南音乐与工艺美术》,福建人民出版社,2008年8月。

建的传统工艺十分感兴趣,纷纷投资经商,或办培训班,这对促进海峡两岸的交流交往,增加民族认同感,构筑“海峡文化圈”,发挥着重要的作用。总之,闽南民间工艺为繁荣和发展福建文化,丰富福建文化内涵,丰富闽南人民文化、物质生活,提升福建的整体文化形象,扩大福建知名度和影响力,提升福建的海外形象发挥着重要促进作用。也为扩大就业需求,推动社会经济的发展起着重要作用。

闽南民间工艺的科学价值主要体现在与建筑艺术的完美结合上。如闽南大量的石雕、木雕、砖雕等艺匠不但雕艺精湛,而且建筑设计、施工工艺也很高超,从闽台两地现存的许多古建筑来看,不管多复杂,难度多高的建筑雕刻安装工程,闽南民间艺匠都可以从设计、施工、安装到装饰、雕刻一条龙完成,历经几百年风雨,依然保存较好,留给今天许多财富、启发和研究价值。由此可见闽南民间艺人丰富的实践经验和对自然科学技术的熟练掌握和运用,这对研究古建筑各种技艺具有相当珍贵的科学研究价值。^①

闽南民间工艺在创造出宝贵的人文艺术价值的同时,也创造出令世人瞩目的社会经济价值。如惠安的石雕、木雕,德化的陶瓷产业,都是当地经济最具特色的支柱产业。2006年惠安石雕产业产值达92.4亿元,占全县总产值的三分之一强,是出口创汇及财政收入,国家税收的重要增长源,系列产品远销香港、台湾、新加坡、马来西亚、日本和美国等二十多个地区和国家。

目前,德化县共有陶瓷企业一千一百多家,陶瓷研究所一百多家,产品销往一百五十多个国家和地区,共有一百六十多项陶

^① 许黎玲:《惠安传统木雕工艺的价值及其传承与保护的思考》,海峡两岸民间文化艺术理论研讨会论文,2007年10月。

每年一届的惠安石雕艺术节^①

艺作品在全国和国际性大赛中获奖,同时涌现出一大批享誉国内外的陶瓷工艺大师,为当地经济发展、人员就业作出了重大贡献,该县先后被命名为“中国陶瓷之乡”、“中国瓷都”。二十世纪八十年代以来,晋江建筑陶瓷发展迅猛,是全国八大陶瓷基地之一,全市现有陶瓷生产企业三百五十余家,从业人员4~5万人,仅建筑陶瓷年产量达5亿平方米,年产值约70亿元,外墙砖在国内市场占有率达65%,琉璃瓦产品则几乎垄断了全国市场,被列为国家星火区域性支柱产业,已基本形成了以磁灶镇为核心的陶瓷产业集群,为消化剩余劳动力,提供就业机会,推动地方社会经济的发展起着重要作用。

植根于闽南大地的民间工艺美术,是我国工艺美术的重要组成部分。其品类相当繁富,有为装饰美化传统建筑的木雕、石雕、砖雕、剪瓷雕、交趾陶、彩绘等;有为美化生活的陶瓷、服饰、刺绣、珠绣等;有为配合民俗活动的花灯、泥塑、面塑、彩扎、剪纸、刻纸

^①图片来自:<http://www.qzce.com/InFoDetail.aspx?InfoID=3557>

等;有为时年八节、时令节俗进行传统装饰的年画、堂彩、工艺画等;有为活跃群众文化生活的木偶、皮影、戏曲服装、道具、漆线雕等等。这些民间工艺美术,是生动质朴、刚健清新的民族文化,它饱含着鲜明的民族情感和气质,具有独特的艺术技巧和强烈的民间美术感染力。由于大部分工艺品种都是综合性的艺术,内容划分、归类较为复杂,本书主要依据工艺材料和工艺技术来划分,并根据闽南民间工艺的特色和重点来分类叙述,以便于读者较清晰地了解闽南民间工艺的艺术特色和艺术成就。

第二节 闽南民间工艺的艺术特色

闽南传统民间工艺美术历史悠久,人才辈出,作品丰富,成就突出,地方特色浓郁,题材广泛而丰富,具有独特的艺术风格。

一、浓郁的地方特色

闽南工艺美术是闽南人民创造的乡土艺术,它吸取、融合了闽越文化、中原文化、海洋文化以及沿“海上丝绸之路”传入的外来文化的技艺精华,在中华民族文化的滋养中成长发展,形成了独特的地方特色,并为世代人民大众享用和观赏,美化大众生活,服务于民俗活动,体现了闽南人民的审美情操和精神风貌,是闽南历史文化的珍贵遗产。

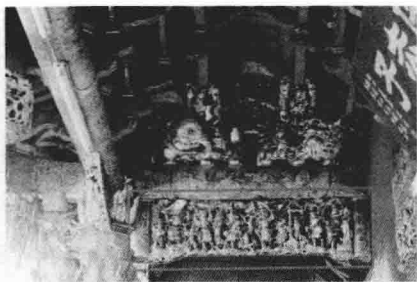
闽南民间工艺中的木雕、石雕、砖雕、剪瓷雕、交趾陶、泥塑、彩绘等主要用于闽南传统建筑的装饰美化。在“宫殿式”大厝的每一个突出显眼的部位,基本上都有各种装饰,厅堂樑木、斗拱雕工精细,门屏窗饰,镂空雕花;庭阶栏杆多用花岗岩或青石雕砌而成,白石的门廊镶满石刻的题匾、门联、书画卷轴、人物、花卉和飞禽走兽的浮雕;屋顶的“燕尾式”脊角,华丽动人。其雕刻的内容丰富多彩,有吉禽祥兽、奇花异木、山水云霞、历史戏文、风情习俗

等,这些雕刻、雕塑精致的建筑构件起到画龙点睛的作用,使整个建筑物显得生气盎然,意境深邃,也突显出传统建筑的大气、典雅、辉煌、幽深之美。在雕刻形式上大量采用浅浮雕、深浮雕、镂空雕等各种浮雕形式相互配合,以及与线雕并用手法,以精湛的手艺、流畅的线条,别出心裁的构图意境,充分体现了闽南地区建筑的巧、美、秀、雅的风格。

闽南石雕艺术既不同于北方的雄浑豪放,也不像江南的淡素清雅,而是倾向于繁缛纤巧,汲取了闽南青山秀水的几分灵气而形成了自身鲜明独特的艺术特征。闽南石雕源于黄河流域的雕刻艺术,融中原文化、闽越文化、海洋文化于一体,吸收晋唐遗风、宋元神韵、明清风范的精华,可以说是石雕艺术的荟萃。有传统佛教、道教建筑雕刻,主要以建筑构件为主,有石狮、经幢、塔、石像生等;有印度教雕刻,常见的有石造像、柱头、门框石等;有伊斯兰教雕刻,常见的有碑刻、铭文;有婆罗门教雕刻,多见于寺院建筑雕刻等。各种类型的建筑雕刻体现了多种文化之间的交流融合。石雕题材广泛,多为花草、走兽、人物等,技巧多样,其艺术风格由质朴粗犷趋向精雕细琢,并注意线条结构和形态神韵之美,从而形成精雕细刻、纤巧灵动的南派艺术风格,与建筑艺术交相辉映,驰誉海外,令人赞叹不绝。

闽南木雕艺术以其精湛的艺术手法著称。当年的工匠善于运用各种雕饰手法,将一个个普通的建筑构件,雕满花饰,有的还在花饰上贴以金箔,变成一件精美的艺术品。其雕刻题材以人物故事、花鸟图案为主,祥禽瑞兽也比较多见。如圆光、狮座等通常是在正面雕刻,用雕花师傅的行话来讲是“单面见光”,也有正、背面都有雕刻的,称“双面见光”;托木雕成鳌鱼、龙凤、花草;竖柴雕成仙人、狮象;斗拱雕成飞仙、力士、螭虎等形状;束仔一般用开卷的书画或者交欢的螭虎卷草纹装饰,这些镂空多层不同花式的雕刻

物，整体雕刻技法娴熟，构思巧妙，线条细腻，朴素中透着灵气，无不让人赞叹建造者的巧夺天工和丰富的想象力，使观赏者充分感受到厚重的古典气息和美仑美奂的艺术魅力。

又如清代“香花灯果”木雕格扇，主题图案为“香花灯果”，博古架几桌上置花瓶，取“瓶”与“平”谐音，瓶内插牡丹、莲花、菊花等，另一侧几架上有蟾蜍口啣如意云，三脚蟾蜍“金蟾”为金钱的化身，口啣如意寓“事事如意”，上悬挂鱼龙灯，喻前程光明，登科及第、添丁（生男子）。各种宝物均取其谐音及吉祥寓意。木雕格扇以绿色为底，图案贴上金

台湾桃园景福宫 木雕“封神演义人物”^①

如意云，三脚蟾蜍“金蟾”为金钱的化身，口啣如意寓“事事如意”，上悬挂鱼龙灯，喻前程光明，登科及第、添丁（生男子）。各种宝物均取其谐音及吉祥寓意。木雕格扇以绿色为底，图案贴上金

清代“榴开百子”等吉祥图案木雕格扇

^①康锆锡：《台湾古建筑装饰图鉴》，台湾猫头鹰出版社，2007年1月。

箔,框以青晕色,更增添厅堂华丽高贵气势。

泉州清代商贾杨阿苗的故居,其木雕饰可以说是泉州建筑装饰木雕的代表作之一,其前厅、中厅及东侧花厅的卷棚式方亭的构件,与大门的斗拱、吊筒、雀替的风格、工艺相同,加上油漆金粉,使人置身于一片金碧辉煌的世界;镀金轴头里,各种戏剧、传说人物的雕塑栩栩如生,成为具有闽南古代民间特色的精巧雕塑传统工艺的例证。

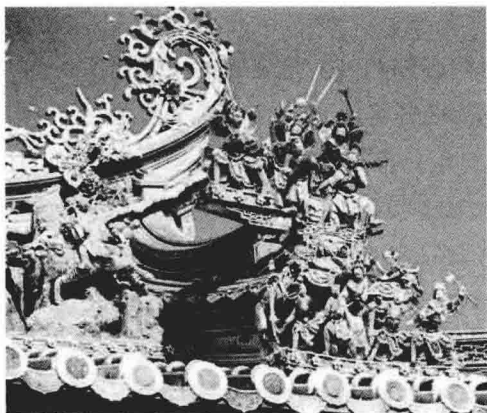
二、独特的艺术风格

闽南工艺美术,经过千百年的锤炼,世代相传,融汇中外,推陈出新,总体形成了“精工细致、玲珑通透、立体垫浮、金碧瑰丽”的艺术风格。在不同门类、不同用项,尤其是适用(销售对象)不尽相同,产生了金碧艳丽与清纯淡雅二种截然不同的艺术风格,而以金碧艳丽风格为主。

大体上,传统的用于古建筑或与民族民俗活动结合的工艺美术品如木雕、剪瓷雕、漆线雕、彩绘、泥塑、木偶、刺绣等都属于金碧瑰丽的风格。闽南工艺喜欢用金,闽南木雕以金漆木雕为主,还与金漆彩画相结合,是一对相互衬托,相依共存的孪生姐妹工艺。装饰在闽南传统建筑屋顶、立面上的剪瓷雕,常用古黄、浅黄、浓绿、海碧、宝蓝、红豆紫、胭脂红等八种基本色,用色部位多为对比强烈的冷暖色差,增强了屋顶装饰的纯度和明度的对比,使屋顶呈现出富丽堂皇、艳丽缤纷的强烈视觉冲击。^①

闽南刺绣,绣线用真丝线和银金线,有70多种针法,其中空心打籽绣和凸金绣是漳绣特技,空心打籽绣以色线按图案扣成小圆圈如珠子状施绣,边缘加以金线,使绣品有半浮雕效果。而凸金绣是在里面加衬垫,使绣品有凸出效果,所绣龙凤、麒麟等十分精

^①金立敏:《顶上风光——闽南寺庙建筑脊饰研究》,《装饰》2006年第10期。

东山关帝庙剪瓷雕^①

蔡水况 漆线雕“龙之魂”^②

壮、威武。

闽南工艺金碧艳丽的艺术风格在漆线雕工艺上集中体现。厦门漆线雕工艺技法有条、盘、缠、堆、雕、镂、刻等数十道工序，纹样精巧而浮凸，粗细漆线随心盘结，粗线的塑造浑圆饱满，

浮凸而苍劲；细线犹如发丝，游行无碍，藏头收尾，不知起止，宛如高古游丝。色彩上采用“错彩镂金，雕绘满眼”的艺雕技法，图案表面贴以纯度为99%的金箔，显示出热闹、活泼、五彩杂陈、金银交错的美，最为中国人所赞赏，在国际文化艺术交流中，也成为最典型的中国美而为世界所接受。

此外，与社会生活息息相关的一些艺术品如剪纸、刻纸、年画、纸织画、棉花画、蓝印花布、陶瓷、竹编等虽然精工细致，但色彩与儒雅环境结合，具有清纯淡雅的艺术效果。

①图片来自：http://www.zongci.com.cn/2007/5/1/news_1247.html

②图片来自：http://www.846.cn/index_pic/open.asp?id=856

三、广泛的题材内容

闽南工艺美术的题材内容和我国其他地区的民间艺术一样，所涉及的面非常广泛，但同时又具有一些地方色彩的题材，主要有：

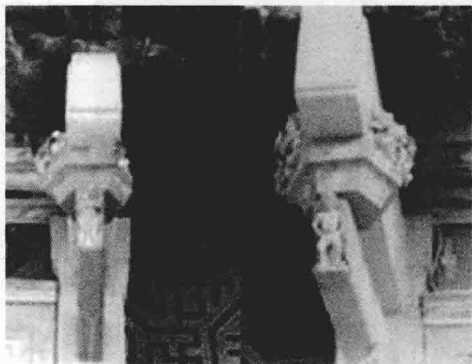
1、反映劳动人民生产劳动和日常生活的耕织、捕鱼、放牧、打柴、石工、木工和农民、船家的生活，货郎小贩以及花鼓歌舞、杂技，以及地方风光名胜古迹，“仕农工商”、“渔樵耕读”、“泉州八景”、“北阁佛灯”、“凤凰时雨”等。

2、在群众中广泛流传的民间故事题材。如“牛郎织女”、“七姐下凡”、“陈三五娘”、“苏六娘”、“白蛇传”、“水漫金山寺”、“青蛇与白蛇”、“天女散花”、“大闹天宫”、“梁山伯与祝英台”等。其中“陈三五娘”是流行于闽南、潮州的经典爱情故事。

3、人民群众所熟悉的戏曲和章回小说故事。如《水浒》、《隋唐演义》、《封神演义》、《红楼梦》、《聊斋志异》、《西游记》、《三国演义》中的“三打祝家庄”、“三打白骨精”、“火烧赤壁”、“空城计”、“刘备招亲”、“薛仁贵封王”、“郭子仪拜寿”、“李旦登基”、“铜雀台”、“回邢洲”、“百忍堂”、“曹操射锦袍”、“智取大名府”、“苦肉计”、“空城计”等。

4、为群众所歌颂的历史人物题材，如“李白醉写吓蛮书”、“郑成功”、“杨家将”、“岳家军”、“苏武牧羊”和“昭君出塞”等。

5、反映闽南民间传统建筑装饰和乡土民俗文化的内容。如果

厦门海沧莲塘别墅石雕“憨番扛厝角”