

陳氏書院

建筑装饰中的故事和传说

Stories & Legends
in the Architectural Decorations of
Chen's Lineage Hall

灰

塑

广东民间工艺博物馆编
■ 岭南美术出版社

陳氏書院

建筑装饰中的故事和传说

(全5辑)

灰 塑

广东民间工艺博物馆编

 岭南美术出版社

中国·广州

图书在版编目(CIP)数据

陈氏书院建筑装饰中的故事和传说. 灰塑 / 广东民间工艺博物馆编. —广州: 岭南美术出版社, 2010. 4

ISBN 978-7-5362-4246-3

I. ①陈… II. ①广… III. ①祠堂—建筑装饰—建筑艺术—广州市 ②民间故事—作品集—广州市 IV. ①TU252
②I277.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第003962号

编委会: 李卓祺 牟辽川 李继光 黄海妍
本辑撰稿人: 黄艳 胡继芳
本辑摄影: 何民本
图片处理: 何慕华 李健业
装帧设计: 李健业 汤安然
特约编辑: 何慕华 杨丽芳
责任编辑: 魏曼 林锋
责任技编: 谢芸

陈氏书院建筑装饰中的故事和传说——灰塑

出版、总发行: 岭南美术出版社(网址: www.lnaph.com)
(广州市文德北路170号3楼, 邮编: 510045)

经 销: 全国新华书店
印 刷: 广州市艺彩印务有限公司
版 次: 2010年3月第1版
印 次: 2012年4月第2次印刷
开 本: 787mm×1092mm 1/32
印 张: 10
印 数: 3001—8000

ISBN 978-7-5362-4246-3

定 价: 60.00元(全套五册)

引 言

广州陈氏书院是广东现存规模最大、保存最完整的传统艺术建筑。它建成于1894年，是广东陈姓宗族合资兴建的合族祠，又名陈家祠。这座古建筑以精湛的建筑装饰艺术闻名遐迩，在各种工艺装饰中，大量采用了吉祥图案、神话传说和历史故事来表达祈求平安富贵、渴望吉祥如意的美好愿望，洋溢着强烈的民间文化气息。

我们的祖先很早便有了自然崇拜观念，相信万物都有灵，并通过自然界某些“灵物”来祈求平安、趋吉避凶。自然界的客观事物也因其性格、气质、色彩、名称、形态特征而被赋予独特的内涵，日益与人类的思想观念和心理情感相联系，经过漫长的文化传承逐渐稳定下来，成为特定观念的象征。比如喜鹊象征喜庆、牡丹代表富贵、石榴意思是多子、桃子寓意长寿等等。在这种象征寓意之外，人们还运用谐音寓意来沟通客观事物与人类情感，比如“鹿”谐音“禄”、“雀”谐音“爵”、“蜂”谐音“封”、“猴”谐音“侯”，将这几种动物组合在一起寓意“爵禄封侯”。人们往往将象征和谐音这两种寓意方式结合起来，如将石榴和雀鸟组合，借石榴多子，及“雀”与“爵”谐音，来表达希冀子孙发达、家族兴旺的心理。

除了动植物外，随着历史文化的积淀，神话传说和历史故事也成为人们寄托情感、表达期待的载体。与动植物一样，它们也具有一定的象征意义。在陈氏书院的装饰题材中，有祈福求寿、希冀子嗣昌盛的，如《求寿图》、《天姬送子》等；也有宣扬忠君爱国的，如《刘庆伏狼驹》、《苏武牧羊》、《赵云截江夺阿斗》；还有惩恶扬善的，如《太白退番书》、《武王伐纣》等等。民间传说和历史故事因具有曲折的情节，故事性强，更能引起人们的喜爱，它所携带的善恶观念也随之在民间潜移默化，代代相传。

陈氏书院所采用的装饰题材，都是经过长期的历史沿袭，为人们所熟知的传统题材。围绕吉祥主题，民间艺人灵活随意地安排题材的组合，但无论如何组合，题材所反映出的寓意都容易为普通人所辨别。题材与人类情感之间这种非常直接明朗的沟通形式，也正是民间艺术的显著特征之一。

为此，我馆组织业务人员精选陈氏书院建筑装饰图案中的两百多个题材，分为木雕、石雕、砖雕、灰塑、陶塑、彩绘和铜铁铸等七大类，配以相关释文及图版予以出版，希望有助读者尤其是青少年欣赏这座古建筑所体现出来的传统文化元素。今后，我馆还将在这套小丛书的基础上深入发掘，进一步丰富对陈氏书院历史和建筑装饰艺术的研究。

广东民间工艺博物馆
二〇〇九年八月

目 录

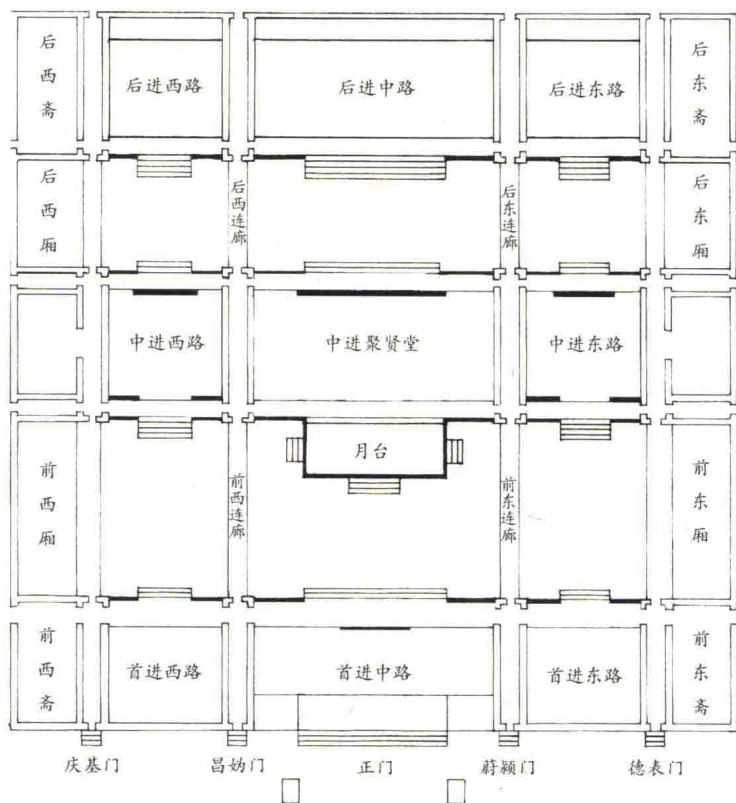
陈氏书院建筑平面图	2	英雄会	32
概说	3	寒江关	33
独角狮	4	竹林七贤	34
独占鳌头	5	夜游赤壁	35
洞天福地	6	羊城首景	36
桃园结义	7	花魁独占	37
赵美容打飞熊	8	八仙、八仙过海	38
古城会	9	福在眼前	39
喜上眉梢	10	蝙蝠	40
金玉满堂	11	福运连绵	41
福禄寿	12	福寿双全	42
百子千孙	13	一品当朝	43
功名富贵	14	三甲图	44
仙壶集庆、百事如意	15	九如图	45
杏林春燕	16	室上大吉	46
松鹤延年	17	富贵长寿	47
太师少师	18	福上加福	48
刘海戏金蟾	19	琶洲砥柱	49
燕喜同春	20	西樵云瀑	50
金衣百子	21	风尘三侠	51
路路顺利	22	日月神	52
百鸟朝凤	23	福禄康宁	53
五伦全图	24	福如东海	54
齐眉贺寿	25	天下文明	55
刘伶醉酒	26	鱼跃龙门	56
狮子戏球	27	博古图	57
五福捧寿	28	卷草纹	58
张松看孟德新书	29	宝相花	59
公孙玩乐	30	岭南春色	60
麒麟图	31		

目 录

陈氏书院建筑平面图	2	英雄会	32
概说	3	寒江关	33
独角狮	4	竹林七贤	34
独占鳌头	5	夜游赤壁	35
洞天福地	6	羊城首景	36
桃园结义	7	花魁独占	37
赵美容打飞熊	8	八仙、八仙过海	38
古城会	9	福在眼前	39
喜上眉梢	10	蝙蝠	40
金玉满堂	11	福运连绵	41
福禄寿	12	福寿双全	42
百子千孙	13	一品当朝	43
功名富贵	14	三甲图	44
仙壶集庆、百事如意	15	九如图	45
杏林春燕	16	室上大吉	46
松鹤延年	17	富贵长寿	47
太师少师	18	福上加福	48
刘海戏金蟾	19	琶洲砥柱	49
燕喜同春	20	西樵云瀑	50
金衣百子	21	风尘三侠	51
路路顺利	22	日月神	52
百鸟朝凤	23	福禄康宁	53
五伦全图	24	福如东海	54
齐眉贺寿	25	天下文明	55
刘伶醉酒	26	鱼跃龙门	56
狮子戏球	27	博古图	57
五福捧寿	28	卷草纹	58
张松看孟德新书	29	宝相花	59
公孙玩乐	30	岭南春色	60
麒麟图	31		

陈氏书院

建筑平面图

陈氏书院主体建筑平面图

概 说

灰塑是珠江三角洲一带传统建筑中广泛运用的一种建筑装饰艺术，民间称之为“灰批”，一般装饰在门额窗框、山墙顶端、屋檐瓦脊、亭台牌坊等处。民间艺人以石灰为主要原材料，拌上稻草或草纸，经发酵、锤炼，制成草筋灰或纸筋灰，然后根据建筑空间和装饰部位的需要设计图案，在需装饰的部位进行现场制作。一般先以草筋灰堆塑造型，再用纸筋灰细塑表面。待干到一定程度后，最后绘上各种色彩。

灰塑在明代珠江三角洲的建筑物中已多有运用，清代更为普遍。它往往装饰于祠堂、庙庵、寺观和豪宅之中。目前存留的古建筑中，以广州陈氏书院、佛山祖庙、三水胥江祖庙、悦城龙母祖庙等处的灰塑最为出色。

陈氏书院灰塑累计总长 2562 米，总面积约 2448 平方米，规模之大为岭南之冠。从陈氏书院灰塑装饰的题材来看，有神话传说、历史故事、戏曲人物，以及由祥禽瑞兽、花卉果木、吉祥文字组成的各种吉祥图案等，还有山水、楼台亭阁等风景图案，多是民间喜闻乐见的题材。围绕这些主题，民间艺人往往会比较随意地安排题材的组合，主要运用谐音或是象征这两种寓意的方法，将人们对美好生活的种种祈盼表达出来，但无论如何组合，题材所反映出的寓意都不需要经过推敲，就能为普通人所辨别。这些题材与人们情感之间有着非常直接明朗的沟通形式，这也正是传统民间美术一个突出的特征。

独角狮

首进中路南面垂脊

独角狮是岭南建筑独有的建筑装饰物。它一般装饰于山墙垂脊前沿上，全身朱红色，独角，状若凌空而下，气势雄伟。这种独角狮造型是根据佛山民间传说而来的。传说明代初年，佛山地区出现一头怪兽，吞食禽畜，毁坏农田，给村民带来严重灾害，后来人们想出“以怪治怪”的方法，请艺人用竹篾扎成一只形状怪异凶猛的独角狮，当怪兽出现的时候，村民便敲锣打鼓，燃放鞭炮，舞动独角狮朝怪兽冲去，果然把怪兽吓跑，从此百姓又过上了太平的日子，寓意辟邪保平安的瑞兽独角狮因而在民间建筑中广为应用。

独占鳌头

鳌鱼是中国民间崇奉的吉祥物，龙头鱼身，好风雨，背负仙山在海中。从图腾文化的角度解释，鳌鱼可说是龙的衍化物。鳌鱼的形象经常被用于吉祥图案中，即“独占鳌头”。这一传统来源于唐宋时期，在宫殿台阶正中石板上雕有龙和鳌的图象。凡科举中考的进士要在宫殿台阶下迎榜，按规定状元要站在鳌头那里，因此称考中状元为“独占鳌头”。科举制度源于隋朝，最初只有文科，从唐武则天年间还增设武科，是我国封建社会选才取士的重要途径。

蔚颖廊门面

吕妨廊门面

洞天福地

“洞天福地”是道教语，指神道居住的名山胜地，它包括有“十大洞天”、“三十六小洞天”、“七十二福地”，多比喻风景优美的地方。广东的“罗浮山洞”是“十大洞天”之一。

德表廊门南面

桃园结义

此图右上方有“桃园结义”四字，故事取材于《三国演义》。东汉末年，朝政腐败，再加上连年灾荒，人民生活非常困苦。刘备、关羽、张飞三人情投意合，选定张飞庄子后的一个桃园，准备了青牛白马作为祭品，焚香祭拜，结拜为兄弟。按年岁刘备年长做了大哥，关羽为二哥，张飞最小做了三弟。这幅作品正是描绘三人桃园结拜的情景。

昌妙廊门南面

赵美容打飞熊

蔚颖廊门门额上灰塑主体构图为“赵美容打飞熊”的故事。传说赵美容是宋太祖赵匡胤的妹妹，武艺超群，有一次，窥伺中原的蕃国送来一只野性难驯的“飞熊”，意欲看中原出丑，却没有想到赵美容只身降服了这只“飞熊”，令蕃国从此不敢轻视中原。图中赵美容顶盔贯甲，立于山石上正与飞熊对峙，赵匡胤端坐金殿，与身前的蕃使观战交谈。

蔚颖廊门南面

古城会

庆基廊门门额灰塑主体构图的“古城会”故事出自《三国演义》，又称“斩蔡阳兄弟释疑，会古城主臣聚义”。故事描写三国时代的名将关羽离开曹营，一路护送两位嫂嫂去找刘备，千里走单骑，过五关斩六将，到古城与结拜兄弟张飞相会。张飞见远处蔡阳率兵追来，怀疑关羽投向了曹操，于是要他在三通鼓时间内杀退追兵，以此来考验他。结果，关羽使用拖刀计将蔡阳斩于马下。张飞知道错怪了关羽，于是兄弟俩消除了误会，在古城相聚，共叙别后之情。图中表现的是关羽飞马回刀斩落蔡阳的情景。

庆基廊门南面

喜上眉梢

旧俗以鹊噪为喜兆，故称“鹊喜”。梅在冬春之交开花，为百花之先报春。民间以喜鹊登梅为图，取喜鹊的“喜”字，“眉”与“梅”谐音，用谐音联想手法寓意喜上眉梢、喜在眉梢、或喜报春先，表达洋溢在面孔上的喜悦心情，或将有喜事来临之意。

昌妙廊门北面

金玉满堂

“鱼”谐音“余”，象征着富足，因此在民间吉祥图案中常有鱼出现。
“金鱼”谐音“金玉”，“金玉满堂”由数尾金鱼构图，指财富很多，
亦可用以誉称富有才学。

德表廊门廊内