

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

陶

塑

广东民间工艺博物馆编
广东人民出版社

陳氏書院

建筑装饰中的故事和传说

陶 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. 陶塑 / 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
编辑撰稿人: 何慕华
编辑摄影: 何慕华
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——陶塑

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

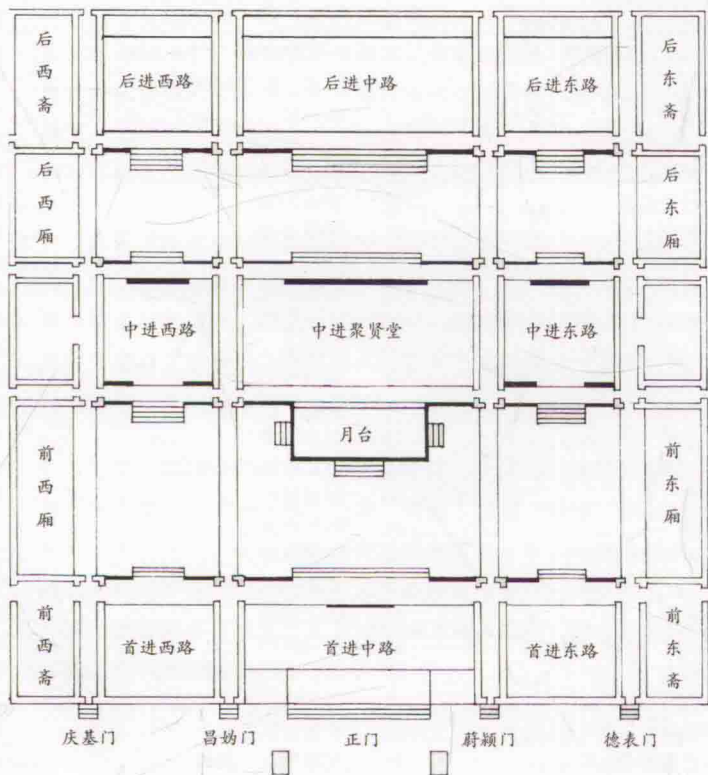
陈氏书院建筑平面图	2	麒麟送子	32
陶塑脊饰	3	招财进宝、祥瑞平安	33
龙戏珠	4	八仙	34
榴开百子(榴开得子)、四季平安	5	一子定乾坤	35
六郎罪子	6	琴棋书画(四艺雅集)	36
四郎探母	7	暗八仙	37
商山四皓(四老图)	8	天官赐福	38
书字换鹅(羲之爱鹅、写经换鹅)	9	如意财神	39
刘备过江招亲	10	香山九老	40
武王伐纣	11	琴棋书画	41
薛平贵勇降烈马	12	狮子	42
凤凰牡丹(凤穿牡丹)	13	刘海洒钱、东方朔捧桃	43
松鹤延年(松鹤同春、松鹤长春)	14	丁山射雁	44
凤诏(凤衔诏、凤衔书)	15	岳家庄	45
麒麟吐玉书(麒麟送书)	16	福禄寿全、如意平安	46
智取南郡	17	睢阳五老(五老图)	47
长寿富贵	18	太白退番书	48
卸甲封王	19	裴元庆锤打程咬金	49
三多图	20	封官授权	50
博古图	21	加官晋爵	51
凤凰牡丹(凤穿牡丹)	22	麻姑献寿	52
鳌鱼	23	堆金积玉、满地金银	53
瓜瓞连绵	24	羲之题扇	54
子孙万代(福禄久长)	25	太白醉酒	55
群仙祝寿	26	薛仁贵打虎教程咬金	56
加官图	27	金玉满堂、二甲传胪	57
花开富贵	28	千里送京娘	58
玉堂长寿富贵	29	戏赌华山一局棋	59
和合二仙	30	李元霸伏龙驹	60
福寿双全	31		

目 录

陈氏书院建筑平面图	2	麒麟送子	32
陶塑脊饰	3	招财进宝、祥瑞平安	33
龙戏珠	4	八仙	34
榴开百子(榴开得子)、四季平安	5	一子定乾坤	35
六郎罪子	6	琴棋书画(四艺雅集)	36
四郎探母	7	暗八仙	37
商山四皓(四老图)	8	天官赐福	38
书字换鹅(羲之爱鹅、写经换鹅)	9	如意财神	39
刘备过江招亲	10	香山九老	40
武王伐纣	11	琴棋书画	41
薛平贵勇降烈马	12	狮子	42
凤凰牡丹(凤穿牡丹)	13	刘海洒钱、东方朔捧桃	43
松鹤延年(松鹤同春、松鹤长春)	14	丁山射雁	44
凤诏(凤衔诏、凤衔书)	15	岳家庄	45
麒麟吐玉书(麒麟送书)	16	福禄寿全、如意平安	46
智取南郡	17	睢阳五老(五老图)	47
长寿富贵	18	太白退番书	48
卸甲封王	19	裴元庆锤打程咬金	49
三多图	20	封官授权	50
博古图	21	加官晋爵	51
凤凰牡丹(凤穿牡丹)	22	麻姑献寿	52
鳌鱼	23	堆金积玉、满地金银	53
瓜瓞连绵	24	羲之题扇	54
子孙万代(福禄久长)	25	太白醉酒	55
群仙祝寿	26	薛仁贵打虎教程咬金	56
加官图	27	金玉满堂、二甲传胪	57
花开富贵	28	千里送京娘	58
玉堂长寿富贵	29	戏赌华山一局棋	59
和合二仙	30	李元霸伏龙驹	60
福寿双全	31		

陈氏书院

建筑平面图

陈氏书院主体建筑平面图

北

陶 塑 脊 饰

陈氏书院是岭南民间建筑装饰艺术的典范，其中高踞华盖之顶的石湾陶塑脊饰，令人叹为观止。

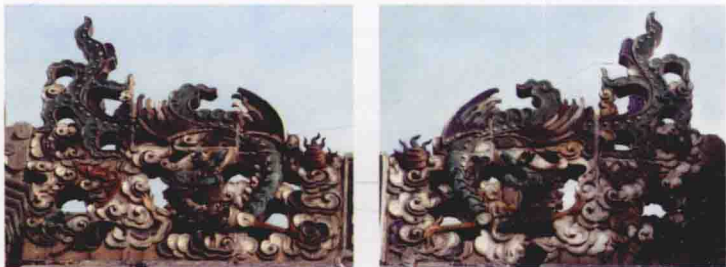
石湾陶塑脊饰，又称“花脊”，用陶泥雕塑后经煅烧而成，是专门装饰于庙宇、祠堂、会馆等大型建筑物上的特殊工艺。这种装饰手法源自明末清初，盛于晚清，主要流行于我国的岭南地区，体现了南粤浓郁的民间建筑装饰风格。

陶塑脊饰以陶泥为胎，运用贴塑、捏塑、捺塑、模制等手法塑造。由于脊饰置于屋顶，与地面观者的视觉成一定仰视角度，所以脊上的人物、动物等都塑成向前倾斜，让人们从下往上看时恰成平面对视；处于高处的人物，因只见其前而不见其后，故此，人物的各种雕饰也是只重前而忽略后的。人物眼部造型夸张怪诞而有趣，或眼珠圆睁突出、或有眼无珠，在光线投影下显得光影协奏，富有变化。人物脸部、手部均不施釉，其它部位则按需要施以黄、蓝、绿、褐等色釉。经高温煅烧成型后在屋顶装拼起来，耐风吹日晒雨淋而不退色，十分适合多雨的南方，而釉色的光亮度和明丽感，极具装饰效果。

石湾陶塑脊饰的内容，主要是以历史故事和民间传说为题材，以亭台、楼阁、石山作背景；用龙凤、博古花件和镶字花板等穿插相隔；加各种动物、花鸟、瓜果等图案点缀。脊饰中的故事题材采用民间十分熟悉和喜爱的粤剧折子戏场面来表现，极为通俗化，充分反映了当时的社会俗尚。

陈氏书院共有十一条陶塑脊饰，分别由文如璧、宝玉荣、美玉成、吴奇玉等店造，其数量和规模反映了陈氏书院的经济实力。陈氏书院的陶塑脊饰，内容丰富，人物众多，如永不落幕的高空戏台等着人们观赏。

龙戏珠

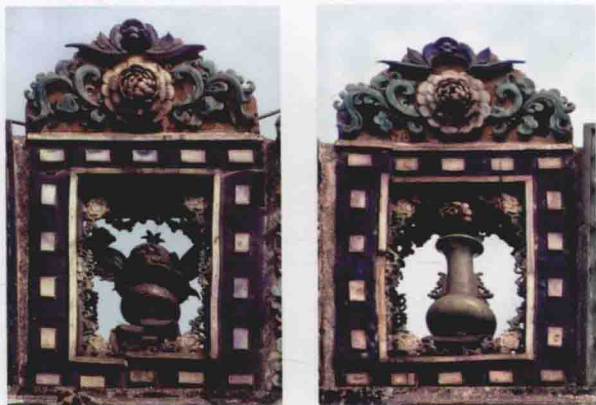

首进中路南面、北面

龙是中国神话中的一种善变化、能兴云雨、利万物的神异动物，是我国上古先民创造的理想动物形象和图腾。《庄子》有云：“千金之珠，必在九重之渊而骊龙颌下”。《埤雅》也言“龙珠在颌”。其意是说龙珠藏在龙口中，适当的时候，龙会把它吐出来。传说龙起源于蛇类，蛇类是卵生的，古人把蛇卵当作一种“珠”。龙戏珠就是龙戏“卵”，表现了龙这个神物对生命的呵护，表达了古人对传承不息的生命现象的认识和理解。龙戏珠图案，其珠多有火焰升腾，下面是滔滔海水，如火球跃出海面，让人联想到太阳升起在海平面的情景，因此也可理解为“太阳出海”。太阳自东方升起的，龙则是代表东方的神物。龙戏珠有太阳崇拜的意思，是太阳崇拜和龙崇拜的交融。

榴开百子、四季平安

(榴开得子)

首进中路南面、北面

榴开百子（榴开得子）：古人把石榴当作生殖繁衍、子孙昌盛的象征物。据史书记载：北齐文宣帝高洋很宠爱侄儿安德王高延宗，高延宗娶李祖收之女为妃，李妃母亲呈献两个石榴，文宣帝不解其意，大臣魏收说：“石榴房中多子，王新婚，妃母欲子孙众多。”皇帝听了很高兴。以后，我国民间就有了以石榴图案祝子孙繁盛的习俗。

四季平安：图案由花瓶与月季组成。月季花每月都开花，也称长春花，代表一年四季；“瓶”与“平”谐音，两者组合寓意四季平安。

六郎罪子

取自《杨家将》。为破天门阵，元帅杨六郎派子杨宗保到穆柯寨去讨降龙木。杨宗保被穆桂英擒获，桂英爱其才貌，遂迫宗保成亲。杨六郎闻宗保被擒，亲至穆柯寨营救，结果败于穆桂英，愤怒而归。宗保回营，六郎责其临阵招亲，决按军法斩之。孟良、焦赞、佘太君、八贤王请求赦免，六郎执意不从。穆桂英得知消息后，下山献出降龙木，并愿破天门阵，六郎始赦宗保。宗保、桂英披挂上阵，夫妻二人大破天门阵。

首进中路南面

四郎探母

取自《杨家将》。北宋时，辽兵犯中原，设下双龙会，杨令公率家将金沙滩赴会，杨四郎被俘，后招为驸马。十五年后，佘太君为破天门阵，亲自挂帅，领兵对阵。四郎听闻，欲回宋营探母，但无令箭不得出关，得铁镜公主同情、谅解并保证返回后，公主乘上殿时藉儿啼哭闹为由骗得令箭玩耍，将之带回交予四郎，使其得以乘夜出关探母。

首进中路南面

商山四皓 (四老图)

首进中路北面

中进东路北面

秦末汉初（公元前 200 年左右）的东园公、角（lu）里先生、绮里季和夏黄公四位著名学者，因不满秦王暴政，一齐弃官隐居商山。刘邦称帝后，多次请他们出山为官都被拒绝。后刘邦宠幸戚夫人，打算另立太子。吕后得知，采用张良的计策，由太子刘盈（后继位为汉惠帝）亲自坐马车送张良的信到商山，诚意相邀，终于感动了四老，入汉辅助太子。刘邦见太子有此四人辅助，叹道：“羽翼已成，难动矣。”由此打消了改立太子的意图。因四隐士出山时都 80 有余，眉皓发白，故被称为“商山四皓”。“商山四皓”既是赞高士、隐士的典故，也借喻指辅佐太子的官员。

书字换鹅

(羲之爱鹅、写经换鹅)

此典故出自《晋中兴书》。

王羲之，字逸少，号澹斋，官至右军将军，会稽内史，是东晋（317年-420年）的大书法家，被后人尊为“书圣”。王羲之认为

养鹅不仅可以陶冶情操，还能从鹅的某些体态姿势上领悟到书法执笔、运笔的道理。有一次，王羲之听闻山阴（今浙江绍兴）有一道士养了群白鹅，特意去观看，不觉喜欢上这群白鹅，便希望道士能把这群鹅卖给他。道士说：“倘若右军大人想要，就请代我书写一部道家《黄庭经》吧！”王羲之求鹅心切，欣然答应，写完即高兴地把鹅拿走了。

首进中路北面

刘备过江招亲

故事取自《三国演义》，是戏曲《龙凤呈祥》的一折。刘备借东吴的荆州不还，周瑜向孙权献计，以其妹孙尚香为饵，设下美人计，诱刘备过江招亲，趁机扣为人质，以讨还荆州。诸葛亮将计就计，使孙刘联姻弄假成真，使东吴赔了夫人又折兵。脊饰中间所塑的“金陵”匾是故事发生的重要地点，是当时东吴的政治中心，后改称建业。

首进中路东侧南面

武王伐纣

取自《封神演义》。姜太公
钓于渭水之滨，周文王访之而拜
为相。文王死后，姜太公辅佐武
王，修德振武，以求兴周。商纣
王登位，终日沉溺酒色，荒废朝
政。周武王顺应民意，筑起将台，
拜姜子牙（中间白须者）为将，
更有黄飞虎（右四）、哪吒（左五，
脚踩风火轮、手拿乾坤圈者）、
扬戩（左六）、雷震子（左一，
背有翅膀者）、黄天化（右一）
等名将辅佐，牧野大战，一举灭商。

首进中路东侧北面