

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

广东民间工艺博物馆编
图 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)

木 雕

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. 木雕 / 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: 邓力娴
本辑摄影: 何慕华 牟辽川
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——木雕

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来寓意“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

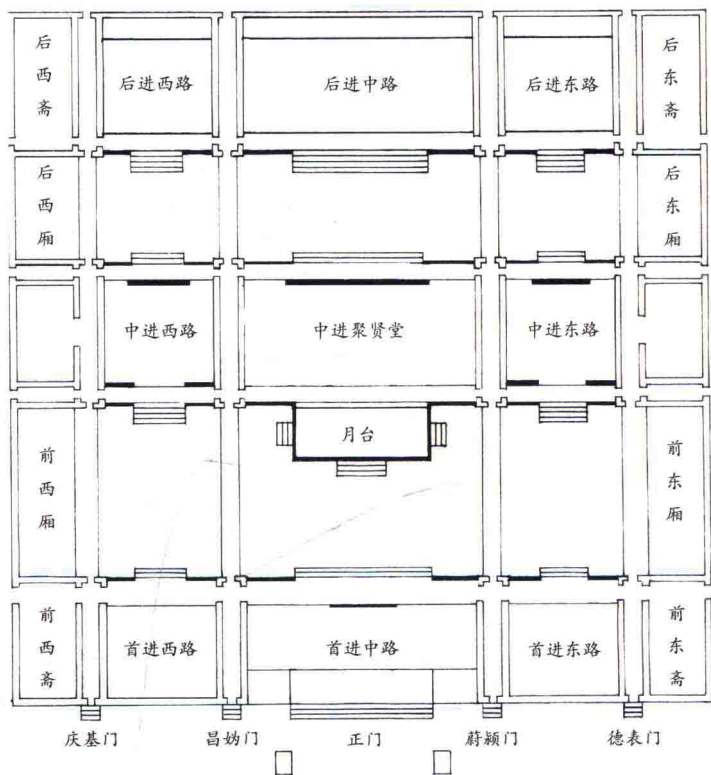
陈氏书院建筑平面图	2	夜宴桃李园	32
概说	3	荣归故里	33
曹操大宴铜雀台	4	黄飞虎反五关	34
程咬金贺寿	5	赤壁之战	35
摘星楼胶鬲死节	6	薛仁贵大战盖苏文	36
践土会盟	7	岳飞大破金兵	37
赵美容打飞熊	8	拳打镇关西	38
八仙庆寿	9	血染鸳鸯楼	39
薛刚反唐	10	三打祝家庄	40
雷神、张仙	11	枯井救柴进	41
鹊桥会	12	长坂坡救阿斗	42
西天取经	13	三顾茅庐	43
刘海戏金蟾	14	老鼠戏葡萄	44
钟馗引福	15	喜鹊登梅	45
福	16	宝鸭穿莲	46
创大业，儿孙永发	17	岁岁有余	47
博古图、五福捧寿	18	太平有象	48
渔舟唱晚	19	弥勒戏狮	49
踏雪寻梅	20	采菊图	50
渔樵耕读	21	画龙点睛	51
瓜瓞绵绵	22	夜战马超	52
蟾蜍吐瑞气	23	空城计	53
年年平安、石榴	24	截江夺阿斗	54
竹鹤（祝寿图）	25	榴开雀聚	55
太白退蕃书	26	三羊启泰	56
郭子仪祝寿	27	金玉满堂	57
六国大封相	28	二甲传胪	58
渭水访贤	29	知音	59
三英战吕布	30	竹林七贤	60
龙王八仙朝玉帝	31		

目 录

陈氏书院建筑平面图	2	夜宴桃李园	32
概说	3	荣归故里	33
曹操大宴铜雀台	4	黄飞虎反五关	34
程咬金贺寿	5	赤壁之战	35
摘星楼胶鬲死节	6	薛仁贵大战盖苏文	36
践土会盟	7	岳飞大破金兵	37
赵美容打飞熊	8	拳打镇关西	38
八仙庆寿	9	血染鸳鸯楼	39
薛刚反唐	10	三打祝家庄	40
雷神、张仙	11	枯井救柴进	41
鹊桥会	12	长坂坡救阿斗	42
西天取经	13	三顾茅庐	43
刘海戏金蟾	14	老鼠戏葡萄	44
钟馗引福	15	喜鹊登梅	45
福	16	宝鸭穿莲	46
创大业，儿孙永发	17	岁岁有余	47
博古图、五福捧寿	18	太平有象	48
渔舟唱晚	19	弥勒戏狮	49
踏雪寻梅	20	采菊图	50
渔樵耕读	21	画龙点睛	51
瓜瓞绵绵	22	夜战马超	52
蟾蜍吐瑞气	23	空城计	53
年年平安、石榴	24	截江夺阿斗	54
竹鹤（祝寿图）	25	榴开雀聚	55
太白退蕃书	26	三羊启泰	56
郭子仪祝寿	27	金玉满堂	57
六国大封相	28	二甲传胪	58
渭水访贤	29	知音	59
三英战吕布	30	竹林七贤	60
龙王八仙朝玉帝	31		

陈氏书院

建筑平面图

陈氏书院主体建筑平面图

概 说

木雕在陈氏书院是数量最多、规模最大的一种建筑装饰。木雕业在明代逐步趋于繁盛，随着硬木（俗称红木）家具的发展而成长。陈氏书院室内的屏门挡中、龕罩、花罩、梁架、驼墩、斗拱、檐板、雀替等，广泛采用了木雕装饰。这些木构件集实用与装饰功能于一体，用料庞大优质，雕工精细考究，内容包罗万象，图案繁缛富丽，充分显示了当时的木雕工艺水平。

陈氏书院的木雕以浮雕和镂雕两种工艺手法为主，建筑上下几乎所有的木构件都雕刻着难以尽数的历史故事和吉祥图案。如首进大厅的四扇木雕屏门，构图严谨对称又富于变化，雕工精巧，从上到下都雕刻着吉祥如意的内容，寓意美妙，颇有装饰意趣。中进二十扇以历史故事、民间传说为题材的双面镂雕屏风，被誉为“民间艺人运用木头和钢刀雕就的历史故事长廊”。后进大厅的11座8米高的木雕神龕罩，规模宏大，镂刻了数不尽的龙凤、花卉、人物故事等，是广东现存最大型的清代木雕杰作。

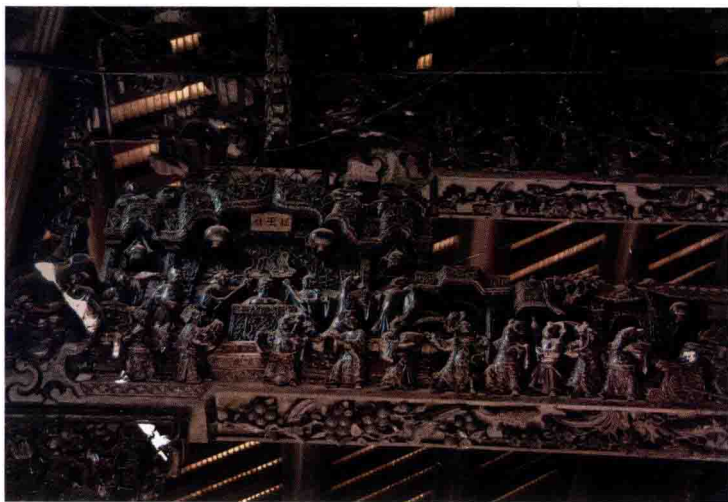
曹操大宴铜雀台

首进正门东面梁架

故事取材于《三国演义》。曹操在邳城建成铜雀台，择吉日聚集文武百官设宴庆贺。曹操命武官比试弓箭，胜者赏赐锦袍一件。众将纷纷献技，徐晃与许褚因争夺锦袍，相持不下。曹操喜爱众将骁勇，各赠蜀锦一匹以解围。图中表现了曹操端坐在铜雀台上，观看徐晃与许褚在比武之后，为争夺象征荣誉的锦袍而斗得难解难分的场面。

程咬金贺寿

首进正门东面梁架

图中展示的是文武大臣到程王府为程咬金贺寿的喜庆场面。程咬金是《隋唐演义》、《薛刚反唐》中赫赫有名的人物，小说中描写他以贩卖私盐起家，外号“混世魔王”。后归顺李唐，东荡西除，南征北讨，功劳显赫。在灭周复唐中再立战功，敕封为仁寿逍遥君，加称鲁王，履剑上殿，入朝不拜，出朝不辞。历经高祖、太宗、高宗、武则天、中宗、睿宗六朝，是隋唐英雄中第一福将。雕饰中，程咬金端坐府中，上方匾额有“程王府”三字。

摘星楼胶鬲死节

首进正门东面梁架

故事取自《封神演义》。商纣王暴虐无道，听信妲己谗言，设毒蛇坑，取名“蜃盆”，将宫人推落喂食毒蛇。上大夫胶鬲劝谏不成，力数纣王种种暴虐妄行后，堕摘星楼，死节捐躯。此木雕图案刻划的正是这一场景，图上方端坐者为纣王，下方做势欲跳者为胶鬲，胶鬲旁边为正欲擒拿的兵士。

践土会盟

首进正门西面梁架

梁架上的这段木雕描绘的是春秋时期“践土会盟”的故事。公元前631年，晋文公打败楚国军队后，带着宋、齐、鲁、郑、陈、蔡等国诸侯到郑国一个叫践土（今河南广武）的地方聚集，召开大会，并请来周襄王主持诸侯会盟。盟约规定：共同辅助王室，互不侵犯，史称“践土之盟”。图中刻画了各国诸侯聚集开会的情景，屋脊下的匾额刻有“践土会盟”四字，上方主持会议者为周襄王。

赵美容打飞熊

首进正门西面梁架

传说赵美容是宋太祖赵匡胤之妹，武艺超群。有一次，窥伺中原的蕃国送来了一只野性难驯的“飞熊”，意欲看中原出丑，谁想赵美容只身就降服了这只“飞熊”，令蕃国从此不敢轻视中原。图中生动地刻画了赵美容手持武器，降服“飞熊”的场景。

八仙庆寿

首进正门西面梁架

故事源自古代神话。王母娘娘，亦称金母、瑶池金母、西王母，是传说中的女神。相传农历三月初三为王母娘娘寿诞之期，当天特设蟠桃大会，宴请诸路仙人，称为蟠桃会。图中王母坐于上方，曹国舅、铁拐李、何仙姑、汉钟离、蓝采和、吕洞宾、韩湘子和张果老八仙齐聚赴会，麻姑也献上灵芝酒，共庆王母寿辰。

薛刚反唐

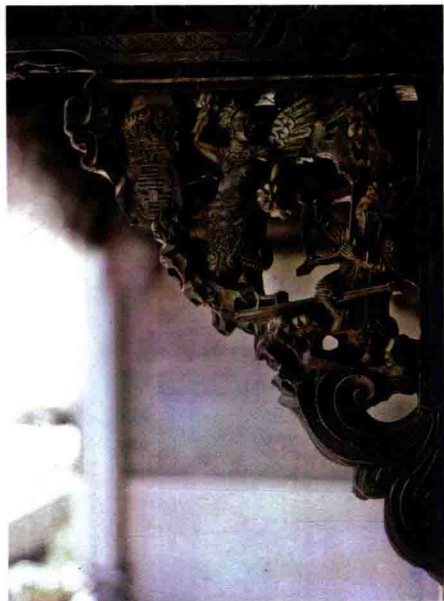

故事出自《薛刚反唐》。武则天改唐为周，将薛家三百八十五口一律问斩。薛刚一人逃出，落草为寇。房州庐陵王为了灭周复唐，设擂台，招揽天下英雄豪杰。薛刚前去打擂，并向庐陵王讲述父母为奸臣所害，要为父母报仇，尽忠于国。庐陵王封其为双孝王，命其招兵买马，中兴李唐。复唐后，睿宗李旦封赐有功之臣，封薛强为定唐王，马周为汉阳王，李湘君为镇国夫人，孟九环为奉国夫人。梁架的这段木雕展示的正是复唐后在金銮殿上各将受封的场面。坐于金銮殿上者为唐睿宗，画面中有多面旗帜，从左到右分别是“汉阳王马”、“双孝王薛”、“镇国夫人”、“定唐王薛”、“奉国夫人”。

首进正门西面梁架

雷神、张仙

首进正门西面雀替

图中背长双翅的是民间传说的雷神辛环，俗称“雷公”，他掌管天上的雷电和降雨，能兴云布雨使大地万物生长。另一位弯弓控弦的是传说中的张仙，他有一把“四目老翁”弹弓，见谁家有灾，瞄准射一弹就能将灾击散。他常挟着弹弓逐天狗，因天狗在天掩日月，到凡间专吃小儿。如妇女捡到张仙的弹子，那就预兆“诞子”，所以民间奉张仙为“诞生之神”。