

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

砖

雕

铜

铁

铸

壁

画

广东民间工艺博物馆编
广东岭南美术出版社

陳氏書院

建筑装饰中的故事和传说

(全5辑)

砖 雕
铜铁铸
壁 画

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. 砖雕、铜铁铸、壁画 / 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

《砖雕》撰稿人: 曾思平 《铜铁铸、壁画》撰稿人: 杨丽芳

《砖雕》摄影: 伍伟帆 《铜铁铸、壁画》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 ——砖雕、铜铁铸、壁画

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、表达期望的载体。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。

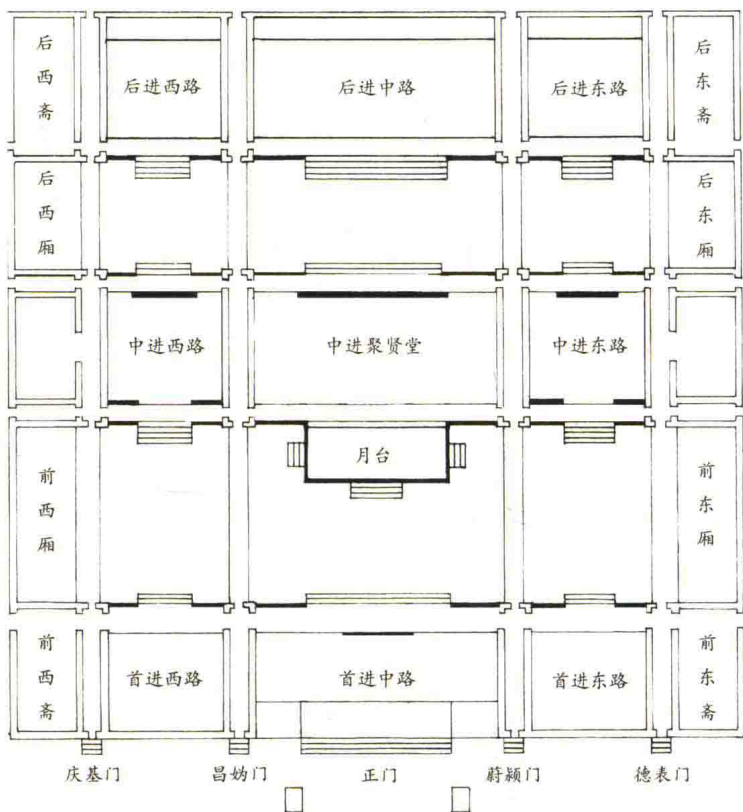
为此，我馆组织业务人员精选陈氏书院建筑装饰图案中的两百多个题材，分为木雕、石雕、砖雕、灰塑、陶塑、彩绘和铜铁铸等七大类，配以相关释文及图版予以出版，希望有助读者尤其是青少年欣赏这座古建筑所体现出来的传统文化元素。今后，我馆还将在这套小丛书的基础上深入发掘，进一步丰富对陈氏书院历史和建筑装饰艺术的研究。

广东民间工艺博物馆

二〇〇九年八月

陈氏书院

建筑平面图

陈氏书院主体建筑平面图

目 录

砖 雕

概说	2	太师少师	23
刘庆伏“狼驹”	3	竹鹤图	24
五伦全图	4	英雄图	25
百鸟图	5	老鼠戏葡萄	26
梁山聚义	6	暗八仙	27
梧桐柳杏凤凰群图	7	福禄图	28
松鹤图	8	姜子牙拜相	29
陈献章七言绝句	9	群英会	30
陈献章《赠袁晖用林时嘉韵》之三	10	龙凤呈祥	31
程颢《春日偶成》	11	鲤鱼登龙门	32
杜牧《寄扬州韩判官》	12	东方朔偷桃、麻姑献寿	33
范仲淹《岳阳楼记》名句	13	金玉满堂	34
王文治七言绝句	14	徐公案	35
蔡襄《梦游洛中十首》之一	15	玉皇殿	36
和合二仙	16	喜鹊登梅	37
瓜瓞绵绵	17	天姬送子	38
狮子戏球	18	福禄寿三星	39
小天使	19	曹操大宴铜雀台	40
梅雀迎春	20	甘露寺	41
杏林春燕	21	完璧归赵	42
舌战群儒	22	葡萄	43

铜铁铸、壁画

概说	45	鳌鱼	52
铜铺首	46	岁岁有余	53
鳌花铜门臼	47	风鹿图	54
麒麟玉书凤凰图	48	英雄图	55
三阳开泰	49	门神	56
金玉满堂	50	王勃写《滕王阁序》图	57
龙戏珠	51	“夜宴桃李”图	58

砖 雕

概 说

砖雕艺术是独特的建筑雕刻艺术，它是在建筑的砖面上进行雕刻，并且通过不同部位和不同内容的雕刻之间的配置、组合、呼应，构成统一而完美的艺术形象。广东砖雕选用东莞精炼烧制的上等青砖为材料，以刀工细腻的艺术风格见长，采用圆雕、高浮雕、减地与镂空等技法。砖雕雕制之前，砖雕艺人依据图案内容安排层次，做好规划布局，并将每一部位的青砖详细勾画标记，然后逐块雕出所属部分的纹样，最后依次镶砌在墙上，砖与砖的缝口细如丝线，整齐划一，形成多层次的立体画面。小幅砖雕一般有三四层砖的厚度，大幅砖雕多至七八层。

砖雕是陈氏书院七种建筑装饰工艺之一，其装饰部位主要在檐墙、廊门、山墙墀头等。这里既有排列整齐、雕工精细的砖雕斗拱，也有造型生动、刀法细腻的人物、鸟兽、瓜果、花木等砖雕图案。这些砖雕主体以浮雕为主，局部采用透雕、圆雕、镂空雕多种手法，深雕细刻，远观层次分明，线条凹凸起伏，光影清晰，近看人物须眉毕现，动静神韵如生。在阳光的照耀下，能够感觉出它黑、白、灰等颜色以及神态的丰富变化，体现了砖雕艺人的深厚功力。

在陈氏书院的砖雕中，以花卉和动物飞禽走兽为题材的较多，其中以石榴、丹桂、葡萄等组合的图案寓意子孙繁茂；佛手的“佛”与“福”谐音，仙桃意喻长寿，佛手与仙桃雕刻在一起，寓意多福多寿；喜鹊站立梅枝上，寓意“喜上眉梢”；大狮小狮图案，寓意升官发财、飞黄腾达。陈氏书院的砖雕还出现了西方宗教里可爱的小天使图案，它与中国传统戏剧人物放在一起，既反映了民间砖雕艺人受到西方文化的影响，又体现他们灵活而不受约束的创作风格。

刘庆伏“狼驹”

首进东路外墙

此图取材于戏曲故事，描写北宋年间，西夏国送给宋王朝一匹称为“狼驹”的烈马，声称如不能降伏这匹烈马，西夏国就兴兵攻打中原。结果狼驹被宋元帅狄青麾下勇将刘庆制服，西夏国只好臣服于宋朝，不敢轻举妄动。全图雕有四十多个人物，中央站立的是兴高采烈的刘庆，旁边为西夏官员沮丧地看着被降服的“狼驹”。砖雕艺人以立体和细腻的艺术手法，生动地刻画出刘庆降伏“狼驹”的热闹场面。

五伦全图

首进东路外墙

图案上有凤凰、仙鹤、鸳鸯、鹌鹑、莺五种禽鸟，并题有：“风来花自舞，春入鸟能言。”五伦即是五常，指封建时代社会的五种伦常格局，即“君臣有义、父子有情、夫妇有别、长幼有序、朋友有信”。此图中凤凰喻君臣之道；仙鹤喻父子之道；鸳鸯喻夫妻之道；鹌鹑喻长幼之道；莺喻朋友之道。砖雕“五伦全图”寓意社会伦常有序、吉瑞祥和。作者黄南山是清代著名的砖雕艺人，“五伦全图”是他的代表作品之一。

百鸟图

首进东路外墙

画面雕刻的是群鸟栖息在松树、竹林中，悠闲自在，表现的是一幅和谐安详的太平盛世景象。

梁山聚义

首进西路外墙

此图取材自《水浒传》。聚义厅是当年梁山好汉商议军情、调兵遣将、排定座次的地方。画面雕刻的是梁山义士晁盖、宋江、吴用、林冲等众多英雄好汉汇集在聚义厅的宏大场面。这幅砖雕以戏剧中的舞台为背景，中间是高大雄伟的聚义厅，两侧的木柱上有一副对联：“万古英雄罗宇宙；千秋义气贯乾坤”，后面还有楼阁。晁盖站立在聚义厅的正中，手持羽毛扇的吴用站在晁天王的下方，再下为林冲等人。整个画面主体突出，情节生动，气氛热烈，共有 52 人，场面大，人物多，仿照舞台上的楼阁和聚义厅雕刻得极为逼真，众多的梁山好汉人物造型各异，栩栩如生。

梧桐柳杏凤凰群图

首进西路外墙

梧桐属落叶大乔木，是树中良木，在古诗中有象征高洁美好品格之意，传说栽种梧桐树能引来凤凰。在中国古老的神话传说中，凤凰为神鸟，能引来凤凰的梧桐自然是神异的植物，因此，古时从宫廷到将相府邸，皆将梧桐视为灵之物。

松 鹤 图

首进西路外墙

梧桐属落叶大乔木，是树中良木，在古诗中有象征高洁美好品格之意，传说栽种梧桐树能引来凤凰。在中国古老的神话传说中，凤凰为神鸟，能引来凤凰的梧桐自然是神异的植物，因此，古时从宫廷到将相府邸，皆将梧桐视为灵性之物。

陈献章七言绝句

青山依旧锁溪台，
前度游人去不回。
赖是山人无诉牒，
有人真本买山来。

首进东路外墙

陈献章（1428年—1500年），字公甫，世称“白沙先生”，广东新会人，明代著名的思想家、书法家，著作后被汇编为《白沙子全集》。陈白沙的学术成就主要是理学，创立了岭南第一个颇具影响的学术流派——江门学派。他是岭南唯一诏准从祀孔庙的学者，有“岭南第一人”、“广东第一大儒”的荣誉。陈献章以新会圭峰山长成的硬朗的茅草为材料制成茅龙笔，以此书写，其字体苍劲有力，别具风格。

陈献章 《赠袁晖用林时嘉韵》之三

首进东路外墙

植竹为垣土作台，
野桥分路到溪回。
江门若比瞿塘水，
何处游人肯上来。

陈献章这首七绝诗句，以平淡清新的笔调描写了他在乡间生活的场景。乡野远离尘嚣，宁静而清新，作者与山川草木亲和贴近，静心安坐，陶冶情操，以其心性去感悟宇宙，感悟人生，感悟自我，从而达到至情至圣的境界。