

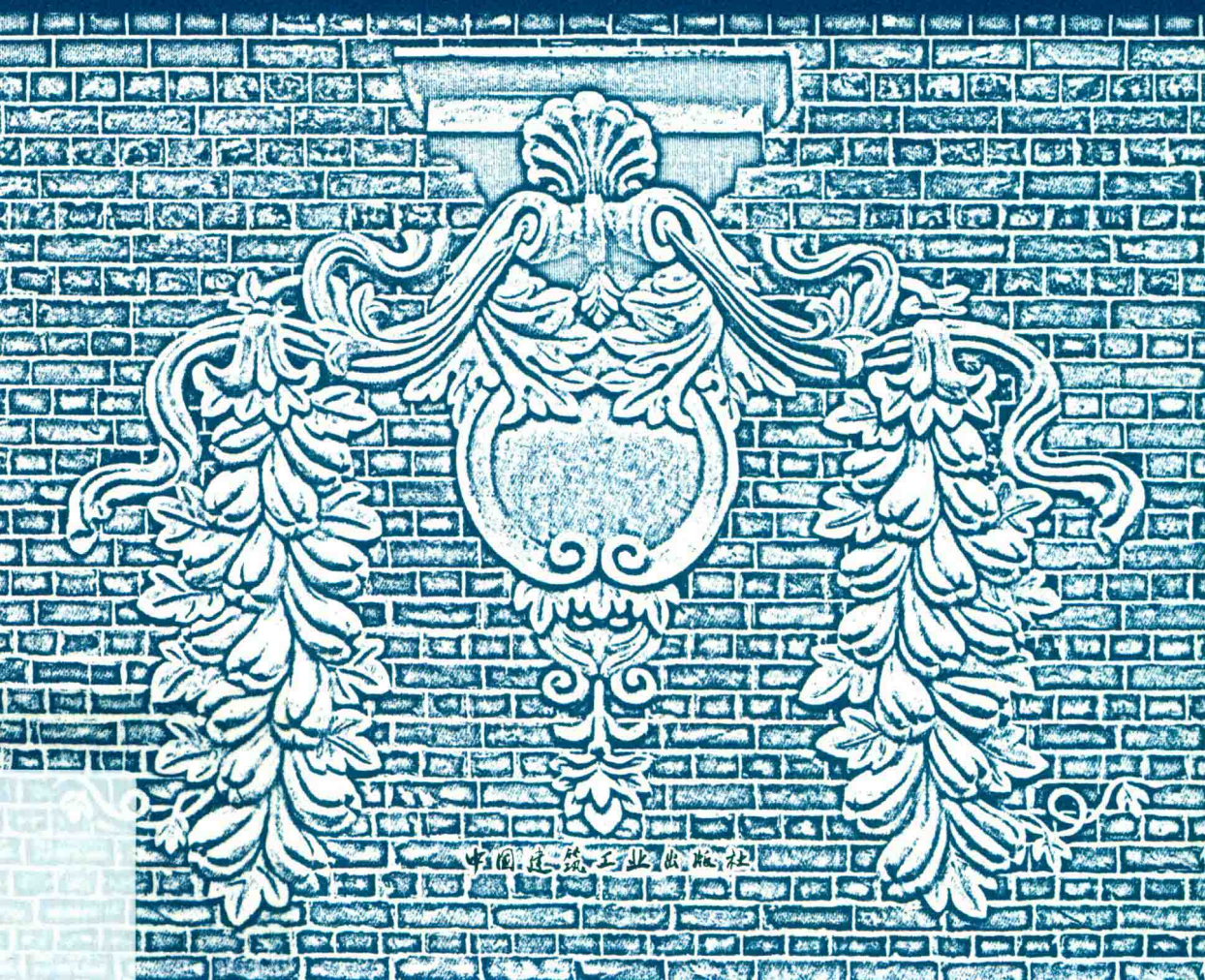

侨乡研究丛书
QIAOXIANG STUDIES SERIES

开平碉楼灰塑研究

The Plaster Ornaments in Kaiping Diaolou Buildings

张以红 著

中国建筑工业出版社

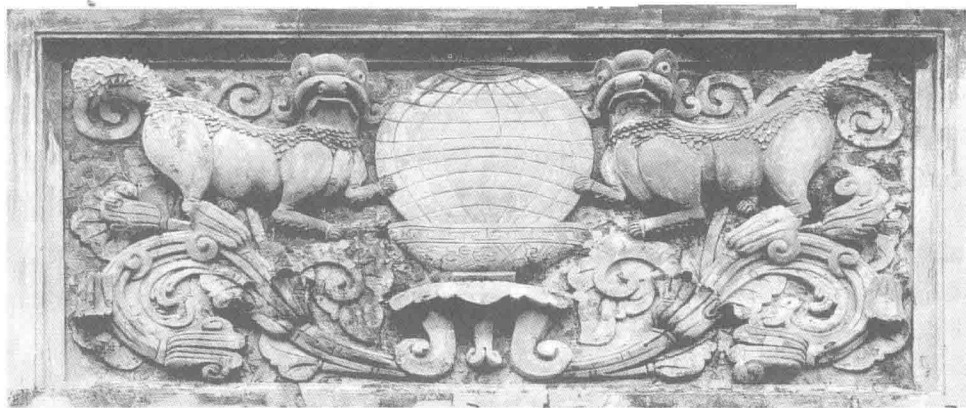

侨乡研究丛书
QIAOXIANG STUDIES SERIES

开平碉楼灰塑研究

The Plaster Ornaments in Kaiping Diaolou Buildings

张以红 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

开平碉楼灰塑研究 / 张以红著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2018.12

(侨乡研究丛书)

ISBN 978-7-112-22876-8

I. ①开… II. ①张… III. ①建筑装饰—建筑艺术—研究—开平 IV. ①TU-852

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第245793号

责任编辑: 易娜 石枫华

责任校对: 姜小莲

侨乡研究丛书

开平碉楼灰塑研究

张以红 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京海淀三里河路9号)

各地新华书店、建筑书店经销

北京点击世代文化传媒有限公司制版

北京建筑工业出版社印刷

*

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 12¼ 插页: 3 字数: 232千字

2019年3月第一版 2019年3月第一次印刷

定价: 56.00 元

ISBN 978-7-112-22876-8

(32972)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

开平碉楼灰塑是世界文化遗产开平碉楼的建筑雕饰，其工艺“开平灰塑”于2016年被列入广东省非物质文化遗产名录。经调查发现，平均每座碉楼拥有各种功能的灰塑构件约70件，其中具有装饰功能的灰塑构件占20%~90%。可见，开平碉楼灰塑是开平碉楼十分重要的组成部分。同时，开平碉楼灰塑具有显著的中西合璧的特色，是展现开平碉楼建筑特色的重要构件之一。研究开平碉楼灰塑的艺术文化内涵与价值，对深入挖掘开平碉楼的建筑文化，更好地保护和传承其传统工艺，具有重要意义。

目前，开平碉楼灰塑的实物遗存正面临着快速风化、保护难等问题，其传统制作工艺同样也面临失传的困境。如果失去这种构件，开平碉楼的建筑特色将大为逊色。只有深入研究，挖掘开平碉楼灰塑的文化内涵，记录其文化信息，才能留住这一历史记忆，为修复、保护以及利用该文化遗产提供更深入而全面的依据。

当前，我国要建设社会主义文化强国。习主席提出要“展示中华文化独特魅力”“以文化人”“以文育人”。本书以开平碉楼灰塑为研究对象，深刻挖掘、呈现和宣传其中蕴含的侨乡文化，以此弘扬优秀传统文化。通过对开平碉楼灰塑文化内涵和艺术特色的研究，为陈列展示和活化利用开平碉楼灰塑的实物以及传统制作工艺、提供丰富的展示内容以及重要的理论依据。同时，通过展现开平碉楼灰塑所蕴藏的近代优秀侨乡文化，向人们展示侨乡人民崇高的思想境界和高尚的审美情操，宣扬华侨爱国爱乡的情怀。

目前，开平碉楼灰塑的文化内涵与价值尚有待人们进一步熟悉和了解。对其历史及艺术文化的研究，将有利于按照先进的遗产保护理念来进行保护。联合国《保护非物质文化遗产公约》提出，必须提高人们，“尤其是年青一代对非物质遗产及其保护的重要意义的认识”。但该种遗存高筑于建筑外立面上，文物本体难以近观，其传统制作工艺也难以一见。人们看不清也摸不着，年轻人甚至不懂其珍贵，更谈不上保护遗产。因此，我们需要研究开平碉楼灰塑，将其丰富的内涵以及背后的文化历史，通过书籍、电子设备、现场观摩等方式广泛传播，拉近人们与开平碉楼灰塑的距离，向年轻一代展现开平碉楼建筑灰

塑的魅力，引起人们对开平碉楼灰塑的重视，为保护和合理利用该文化遗产打造舆论和思想基础。

为了深入挖掘开平碉楼灰塑的艺术文化内涵以及材料工艺特色，笔者历经五年时间，组织有关师生和研究人员，深入开平地区的田野与村落，调查了 31 座被列为国家重点文物保护单位的开平碉楼建筑，详细记录了 2200 多件灰塑的艺术文化、材料工艺以及文物病害等情况，采集了相关数据，总结分析了上千条信息；走访了传统岭南灰塑国家级传承人邵成村大师、开平碉楼灰塑的著名匠师何锦章师傅以及自力村、马降龙等地区的村民，形成了多篇访谈记录；现场调研了广州陈家祠灰塑、佛山祖庙灰塑、敦煌莫高窟彩塑、徽州民居雕饰以及厦门市的骑楼建筑雕饰，做了对比研究；自己拍摄并绘制了书中的照片与图。如今将该研究成果著写成书，公开发表，希望能引起社会大众对开平碉楼灰塑的关注。同时，因个人水平有限，本书仍有不理想之处，希望广大读者给予批评指正。

张以红

2017 年 11 月 16 日

第 1 章 特殊的兴盛

——开平碉楼灰塑的发展历程	1
1.1 发展背景	2
1.2 灰塑的由来	4
1.3 开平碉楼灰塑的发展历程	5
1.4 开平碉楼灰塑发展的特殊性	10
1.5 本章小结：传统岭南灰塑与西方水泥花饰的融合产物	10

第 2 章 审美与表意

——开平碉楼灰塑的艺术题材	13
2.1 开平碉楼灰塑的审美	14
2.2 开平碉楼灰塑的表意	15
2.3 审美与表意的组合途径	15
2.4 美与意的载体——开平碉楼灰塑的题材	16
2.5 本章小结：“小雅”与“画意”组合的审美情趣	29

第 3 章 开平碉楼灰塑的中西文化融合

3.1 西风初兴——1910 年代的开平碉楼灰塑	36
3.2 中西混合——1920 年代的开平碉楼灰塑	44
3.3 中西融合——1930 至 1940 年代的开平碉楼灰塑	65
3.4 本章小结：中、西绘画雕塑技法以及装饰技术的不断融合和演替	109

第 4 章 开平碉楼灰塑的艺术语言及其修辞手法

4.1 艺术词语的组合方式	112
---------------------	-----

4.2	艺术语言的修辞手法	117
4.3	艺术文体	120
4.4	本章小结:对中国传统艺术逻辑的传承与发展	121
第5章	开平碉楼灰塑的纹样	123
5.1	植物类纹样探源	124
5.2	动物类纹样探源	126
5.3	开平碉楼灰塑的纹样特点	133
5.4	本章小结:古今中外纹样在“形”与“意”的融合	136
第6章	开平碉楼灰塑的文化多元化特征	139
6.1	广府文化与开平碉楼灰塑	140
6.2	华侨文化与开平碉楼灰塑	141
6.3	近代文明与开平碉楼灰塑	142
6.4	案例分析	143
6.5	多元的文化特征	154
6.6	开平碉楼灰塑的文化趣谈	156
6.7	本章小结:“中体西用”的表征	163
第7章	中西合璧的开平碉楼灰塑及其保护	165
7.1	中西合璧的灰塑艺术	166
7.2	中西合璧的材料和工艺	175
7.3	开平碉楼灰塑的遗产保护	183
参考文献		187
鸣谢		189

第1章

特殊的兴盛
——开平碉楼灰塑的发展历程

灰塑作为一种建筑装饰工艺，在传统的岭南建筑中广为运用，是体现传统岭南建筑特色的一种重要元素。近代开平碉楼灰塑是岭南灰塑的一个分支，但其发展过程具有明显的特殊性与滞后性。这与当地社会经济的发展过程密切相关。

1.1 发展背景

开平，古代其地分属广东省新会、恩平、新兴、新宁（今台山）四县管辖。因清朝早期农民起义以及“奴反主”^[1]斗争频繁发生，清顺治元年（南明永历三年，1649年），经永历政权批准，建立开平县。此后开平县很长一段时间处于经济发展缓慢、社会治安时乱时定的状况。期间，开平县内发生了几次影响较大的历史事件，如红巾军起义、土客械斗、贩卖猪仔、华侨回流等（图1-1）。

道光二十年后，由于清政府腐败无能，外国商品冲击本地经济，开平县辖区内人民的生活苦不堪言。在太平天国运动的影响下，开平县成了红巾军（广东天地会响应太平天国的起义力量）占领的范围。在地主乡绅的请求下，清粤督叶名琛批准成立乡团镇压红巾军。经过几个月的镇压，开平县内的红巾军战败，这就是“红巾军起义”。

此后，在镇压红巾军过程中壮大的客家人地主力量，肆意占领本地人村庄、土地，形成了客家地主与本地地主之间的矛盾，从而引发了持续四十多年的“土客械斗”。“土客械斗”的结果是客家人被安插到广东的高州、廉州、雷州、琼州及广西部分地区，部分客家人移居台山的赤溪半岛，客家人余下的田地、屋舍被卖给本地人。

由于一直以来的贫困和1840年后十多年的动乱，开平县内产生了大量贫困人口，以及部分由红巾军遗留的散兵。这些人在本地难以维持生计。正在这个时期，美国、加拿大以及南洋地区等国开矿、开荒及修铁路，到广东沿海地区以招募劳工为名贩卖劳动力。开平亦成为其骗取华工的地区之一。于是开平县中大量生活困难的人被贩到这些地区成为奴工。

图 1-1 开平市区位图

早期被贩卖的劳工，幸存下来的人经过多年的艰苦拼搏，部分成为了富商巨贾。即便如此，因为社会地位的底下，华人在国外的生活仍旧不安稳。1880年代，美国、加拿大两国开始推行反华政策，南洋地区亦有排华运动。华人在国外生活漂泊不定，甚至人身安全也受到威胁。开平地区在外求生的华侨开始纷纷将财产转回家乡，并回家乡兴办实业。同时，在孙中山辛亥革命的带动下，广东地区进入“实业兴邦”的发展时期。开平华侨亦是其中重要的推动力量。因此，1900年后，是开平地区华侨回流的时期，带来了该地区首次繁荣富裕的发展高潮。但与这段美好的时期相伴随的是匪祸横行的社会局面，华侨的富裕家庭经常受到土匪强盗的威胁，于是各村各户兴土木、建碉楼以防盗。同时，这段繁荣时期好景不长，很快由于1937年日本发动的侵华战争而戛然而止。

虽然时间短暂，但近代的这段繁荣历史，为开平地区留下了大量宝贵的财富，其中包括当时比较先进的近代工业技术、建筑遗产、商业经营模式以及文化艺术作品。近代是开平县工商业繁荣、生活富庶、思想进步、文化艺术昌盛的时期。当时所留下的人文遗产中，以碉楼为代表，凝聚了当地和海外华侨华人的智慧与血汗。

开平碉楼灰塑正是碉楼中表现艺术文化特征以及建筑装饰技术的主要元素之一。其背后的历史文化在现存的遗物中留下了深刻的印记。因此，深入研究开平碉楼灰塑将为进一步揭开近代华人华侨的文化历史提供有用的证据。

1.2 灰塑的由来

“塑”，动词，《辞海》指“用泥土等造成人物形象”^[2]。英文中较相近的词语是“model”和“mold”。前者偏重于指塑造成形，后者侧重于指铸造成形。与“雕”相对，“塑”指造型过程中，对软质材料进行堆砌、粘结、捏挤、操搓、削切等处理，使之形成一定造型的艺术加工过程。例如中国传统的泥塑就是对泥巴塑形而形成各种艺术形象。

“灰塑”中的“灰”，指“白灰”，是石灰的简称^[3]。石灰石（碳酸钙）经高温煅烧，生成生石灰（氧化钙）。生石灰遇水，形成氢氧化钙，俗称“熟石灰”。中国古代匠人，用熟石灰作为主要原料，制成灰浆。这种灰浆具有一定黏性和可塑性，能用于塑造形体，因此被用于塑造建筑墙体或屋顶的装饰构件，也就是“灰塑”。

灰塑在中国传统建筑中属雕饰范畴，相当于古代官式建筑作法中“软花活”的“堆活”^[4]。灰塑曾在中国广泛流传，四川、安徽、江南、闽、台、岭南等地区均有灰塑遗存。但灰塑艺术始于何时，并无明确记载。有观点认为，灰塑是舶来品，从西方或伊斯兰教地区传入中国^[5]，其观点的准确性目前仍无从揭晓。《营造法原》中，灰塑被称为“粉塑”^[6]，却没有详细的记录说明。相传唐朝时期中国已有灰塑工艺，然迄今为止，最早的灰塑遗存和相关文字记录均在宋朝时期。建于北宋年间的苏州云岩寺塔和上方山楞伽寺塔内保留着最早的灰塑图像和片断^[7]。《广州市志》记载，南宋庆元三年（公元1197年）兴建的增城正果寺^[8]筑有灰塑龙船脊。这可能是广府地区关于灰塑的最早记载。

明清时期，灰塑在北方较少使用，但在南方，尤其广府地区却蓬勃发展，形成丰富的艺术群落，成为岭南极具地方特色的建筑艺术形式。广州陈家祠（内有目前规模最大的灰塑群）、清末民国初期的广东佛山梁园、开平碉楼建筑均以工艺精美的灰塑而著名。灰塑在南方得到长足发展，究其原因可能有四个方面：一是南方气候温度较高，利于灰塑保存；二是在偏远的南方（尤其岭南）远离朝堂，封建礼制的规限在这里并不严格执行，灰塑可以做得色彩缤纷，让人赏心悦目，深受百姓喜爱；三是砖雕、石雕、陶塑等工艺相对复杂，制作成本高，相对而言，灰塑制作简单、便利，可在建筑主体完成后，再附加于表面，造型也更自由灵活，绘画感强，因此在务实的广府地区深受大众欢迎；四是以“最悠久的外运港口”广州为核心的广府地区，对外通商频繁，外来的水泥、钢材、矿物颜料以及建筑花饰工艺等，在该地区广为传播，促进了灰塑工艺的发展。

广府地区的灰塑工艺有着清晰的发展路线。早期的广府灰塑以浅浮雕为主，

题材较单一,一般是蔓草卷等植物花饰,图案较简单,但工艺技巧与构图手法开始成熟。例如,重修于明代的新会学宫正殿有简单的灰塑船脊饰。江门陈家祠的明代历史建筑上也有简单的灰塑装饰。清初至中期,广府地区出现高浮雕、透雕类型的灰塑,题材内容开始多样化,已形成图画式的构图方式,细部修饰比原来细腻。例如清初期建成的佛山祖庙建筑群拥有大量精美复杂的灰塑作品。清晚期,广府灰塑的题材复合性更显著,树木花草、瑞兽、祥鸟、吉祥物等都成为灰塑造型的选材。同时,艺术造型比以前更复杂,更优美,构图精巧,布局严密。选题搭配讲究图案的喻意,色彩鲜丽。刀法苍劲有力,写意简练。清末年间是广府地区灰塑发展的鼎盛时期。灰塑内容复杂,出现场景式、描绘式、故事式表述的创造形式,人文的喻意内涵更丰富和明显。同时,灰塑造型层次分明,背景、前景叠合有序,重点景物用夸张手法突显,圆雕手法使用较普遍,因此空间感和立体感增强,光影的虚实对比强烈。另外色彩绚丽,酝酿细致,绘画感很强。这时广府灰塑的艺术手法与技巧已远超明代。例如清末建成的广州陈家祠塑有大量精美绝伦的灰塑。民国时期,由于经济衰退、战事频繁,广府地区灰塑发展进入低潮,艺术品质显著下降^[9],但西式题材成为流行主题,例如开平碉楼、佛山龙塘诗社等近代建筑的灰塑已没有过去的华丽,却具有鲜明的西式特征(见表1-1)。

1.3 开平碉楼灰塑的发展历程

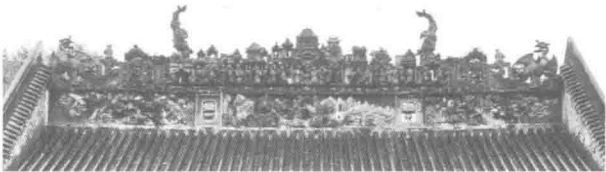
通过分析被定为全国重点文物保护单位的31座碉楼建筑,我们不难看出开平碉楼灰塑的发展概况。

民国初年及以前,开平碉楼建造的数量较少,开平碉楼灰塑的使用也并不广泛。灰塑的图案及样式相对简单,工艺比较粗糙,艺术效果较差。例如三门里迎龙楼,是上述40座碉楼中历史最久远的一座,建于明代,是一座众人楼。迎龙楼高三层,全楼仅楼名、屋脊有灰塑外,其他部分均无灰塑装饰。其楼名“迎龙楼”三字,以方形牌匾装点,花纹图案简单,但做工还算细致。迎龙楼的屋脊则采用传统的龙船脊,是一种常见的灰塑类型。

民国初年(1910年代)建造的碉楼有龙胜楼、养闲别墅、敏庐等三座,其中龙胜楼算众人楼,养闲别墅和敏庐属居庐。龙胜楼和养闲别墅的灰塑装饰比较少,只有门口及楼顶山花处有灰塑装饰。灰塑的图案也相对简单,以圆形、三角形等几何形状为主。敏庐是这三座碉楼中灰塑装饰比较丰富的一座,但敏庐中灰塑的数量、质量及规模均比不上1920年代以后建造的碉楼(见表格1-2)。

典型岭南灰塑实例

表 1-1

年代	灰塑实例
清朝以前	 江门陈白沙宗祠灰塑
清中期	 佛山祖庙灰塑
清晚期	 广州陈家祠正殿屋脊灰塑
民国时期	 开平澜生居庐灰塑 佛山龙塘诗社灰塑

31 座开平碉楼的灰塑年代及数量统计表 表 1-2

年代	碉楼名称	建设年份	室外灰塑 数量（副）	室内灰塑 数量（副）	小计（副）	合计（副）
1910 年代	龙胜楼	1917	44	0	44	230
	敏庐	1918	104	9	113	
	养闲别墅	1919	73	0	73	
1920 年代	安庐	1920	16	1	17	1381
	球安居庐	1920	62	0	62	
	方氏灯楼	1920	48	0	48	
	惠安楼	1920	66	0	66	
	庆临北闸	1920	50	0	50	
	庆临南闸	1920	51	0	51	
	云幻楼	1921	82	9	91	
	居安楼	1922	70	1	71	
	耀光别墅	1923	48	0	48	
	竹林楼	1924	23	0	23	
	铭石楼	1925	153	2	155	
	振安楼	1925	78	0	78	
	天禄楼	1925	137	5	142	
	保障楼	1925	22	0	22	
	保安楼	1926	71	0	71	
	信庐	1927	97	0	97	
	逸农楼	1928	63	6	69	
	耀庐	1928	41	0	41	
	河东楼	1928	58	0	58	
	祯庐	1928	62	7	69	
	莞庐	1928	43	9	52	
1930 —1940 年代	叶生居庐	1930	146	11	157	707
	官生居庐	1935	74	26	100	
	澜生居庐	1936	11	78	89	
	昌庐	1936	117	31	148	
	骏庐	1936	47	13	60	
	林庐	1936	46	12	58	
	湛庐	1948	70	25	95	
总计			2073	245	2318	2318

注：该表的统计对象是位于开平自力村和马降龙村落的 31 座被列为国家级重点文物保护单位的碉楼建筑的灰塑数量。

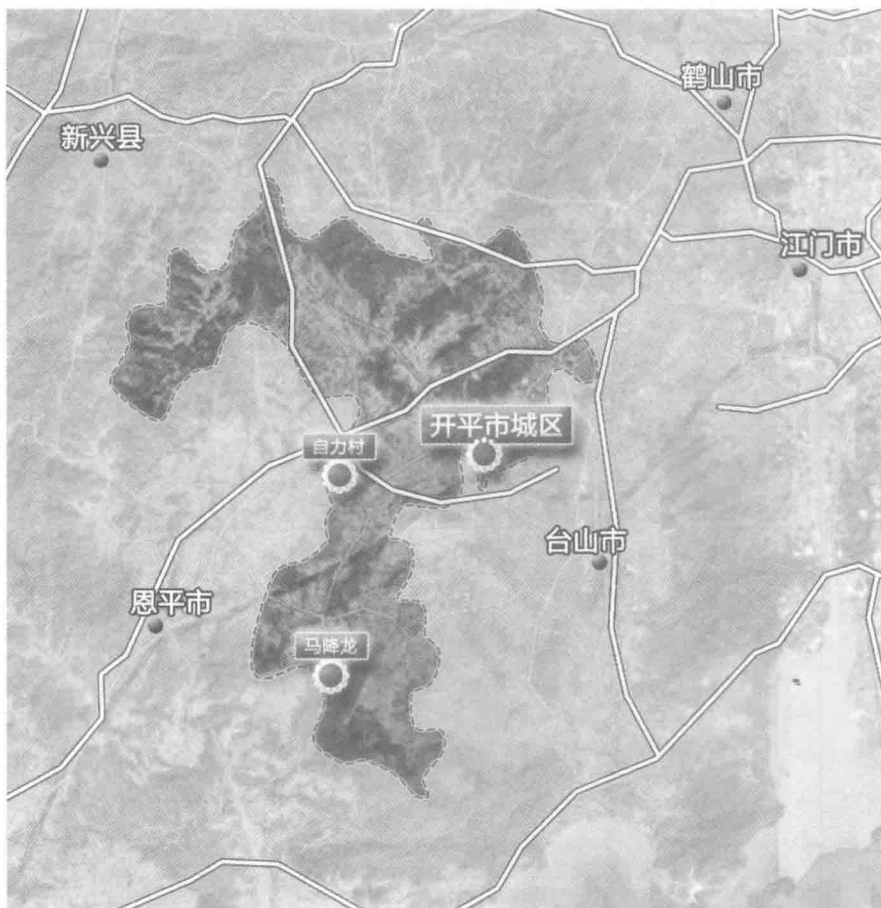

图 1-2 自力村、马降龙区位图

1920 年代是开平碉楼建造的增量期，也是碉楼灰塑发展的加速期。这时建造的碉楼有耀光别墅、云幻楼、铭石楼、信庐、天禄楼、莞庐等。虽然这时灰塑的工艺及规模还比不上 1930 年代制作的碉楼灰塑，但图案的复杂程度、灰塑的数量及规模均比 1910 年代制作的灰塑显著增加；灰塑的制作工艺也明显比 1910 年代的灰塑成熟，灰塑的图案、纹理和质感更丰富、细腻，艺术手法也更成熟。

1930 年代是开平碉楼大量制作的时期，也是碉楼灰塑发展的黄金时代和高峰时期。这时的灰塑中西融合的迹象比较明显，图案的中西融合程度比 1920 年代以前的明显增进。灰塑的图案花饰、制作工艺、艺术效果以及数量规模等也比 1920 年代以前的灰塑显著改进与增多。灰塑的立体效果更明显，外表更细腻，更多地运用西方水泥花饰的工艺及技法（见表格 1-3）。这些都说明 1930 年代是开平碉楼灰塑发展的高峰期和成熟期，亦是中、西文化在灰塑艺术中融合的高峰期。

各种风格的灰塑数量统计表 表 1-3

年代	碉楼名称	建设年份	中式传统风格 灰塑数量(副)	西式风格灰塑 数量(副)	中西混合风格 灰塑数量(副)	合计(副)
1910 年代	龙胜楼	1917	3	41	0	230
	敏庐	1918	94	19	0	
	养闲别墅	1919	57	16	0	
1920 年代	安庐	1920	2	15	0	1360
	球安居庐	1920	4	58	0	
	方氏灯楼	1920	0	48	0	
	惠安楼	1920	7	59	0	
	庆临北闸	1920	6	44	0	
	庆临南闸	1920	10	41	0	
	云幻楼	1921	3	87	1	
	居安楼	1922	4	67	0	
	耀光别墅	1923	8	40	0	
	竹林楼	1924	0	23	0	
	铭石楼	1925	38	100	0	
	振安楼	1925	17	61	0	
	天禄楼	1925	41	101	0	
	保障楼	1925	22	0	0	
	保安楼	1926	17	53	1	
	信庐	1927	56	41	0	
	逸衣楼	1928	15	54	0	
	耀庐	1928	15	26	0	
	河东楼	1928	13	41	0	
	楨庐	1928	11	58	0	
	莞庐	1928	9	41	2	
1930 —1940 年代	叶生居庐	1930	111	22	0	684
	官生居庐	1935	73	24	3	
	澜生居庐	1936	35	54	1	
	昌庐	1936	65	83	0	
	骏庐	1936	3	56	1	
	林庐	1936	3	55	0	
	湛庐	1948	16	75	4	
总计(副)			758	1503	13	2274

注：1. 因部分灰塑年久毁损，其艺术风格无法分析，因此该表所统计的灰塑数量并非总量。
2. 该表的统计对象是位于开平自力村和马降龙村落的 31 座被列为国家级重点文物保护单位的碉楼建筑的灰塑数量。

1940年代,这时建造的碉楼数量锐减。位于自力村和马降龙两处的国家级重点文物单位的开平碉楼中,只有湛庐是1940年代建造的。开平地区内,该时期建造的碉楼约20座,与1930年代相比,减少了近110座^[1]。因此,开平碉楼灰塑的总量下降了,但灰塑的质量并没有下降,而且使用面更广。例如湛庐建于1948年,该建筑的灰塑花饰有41个,同时室内外大量运用灰塑工艺制作装饰线条和艺术抹灰,灰塑的用途有所拓展。可以说,1940年代既是开平碉楼灰塑工艺进一步发展的时期,但同时也是这种艺术的衰退期。因为,1950年代后,碉楼灰塑就很少被采用了,这种建筑灰塑也逐步淡出了当地人的生活。

1.4 开平碉楼灰塑发展的特殊性

开平碉楼灰塑是岭南灰塑中不可分割的一部分,但其发展历程有着与岭南灰塑不一样的步伐与路程。在时间上,开平碉楼灰塑兴起于岭南灰塑发展历程的末期。在广府地区岭南灰塑已逐渐式微的民国中期,开平碉楼灰塑却进入特有的高潮期。这种反潮流的兴盛,背后有着当地社会在民国时期特殊兴盛的背景,应是近代华侨华人回流热引起的经济文化急剧发展所带来的结果。这种结果折射出近代华侨华人的奋斗史,也反映了他们对侨乡社会的重要作用。

另外,在发展路程上,开平碉楼灰塑也有着与广府岭南灰塑不一样的发展路径。广府岭南灰塑是传统岭南灰塑的典型代表,它完全继承了传统岭南灰塑的工艺。但开平碉楼灰塑却既传承了传统岭南灰塑的工艺,又汲取了西方水泥花饰的工艺,呈现出传统岭南灰塑工艺与西方水泥花饰工艺交叉、融合的特别之处。因此,开平碉楼灰塑与广府岭南灰塑差异很大。而这一特别之处恰恰促使开平碉楼形成了中西合璧的建筑风格。

1.5 本章小结:传统岭南灰塑与西方水泥花饰的融合产物

本章从历史的角度审视开平碉楼灰塑的发展过程,认为开平碉楼灰塑是传统岭南灰塑发展末期一个重要的部分;与传统岭南灰塑非常不同,原因在于它是传统岭南灰塑与西方水泥花饰两种建筑装饰工艺融合的产物。正是这种融合的特点,使开平碉楼建筑充满了中西合璧的异彩。

注释:

[1] 根据《开平县志》记载,清时期开平乃至两广地区仍有奴隶制的残留制度,这些奴隶