

黄埔古壁画

宣统三年
仲夏吉日
陈石氏

广州市黄埔区文化广电新闻出版局 编

陈石氏

太白
醉酒

华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

广州市黄埔区文化广电新闻出版局 编

黄埔古壁画

华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

黄埔古壁画 / 广州市黄埔区文化广电新闻出版局编. —
广州: 华南理工大学出版社, 2017.11
ISBN 978-7-5623-5346-1

I. ①黄… II. ①广… III. ①壁画-广州-古代 IV.
①K879.41

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第195672号

黄埔古壁画

HUANGPU GU BIHUA

广州市黄埔区文化广电新闻出版局 编

出 版 人: 卢家明

出版发行: 华南理工大学出版社

(广州五山华南理工大学17号楼, 邮编510640)

<http://www.scutpress.com.cn> E-mail: scutc13@scut.edu.cn

营销部电话: 020-87113487 87111048 (传真)

策划编辑: 王 磊

责任编辑: 龙 辉

印 刷 者: 广州市人杰彩印厂

开 本: 889mm × 1194mm 1/12 印张: 9.5 字数: 123千

版 次: 2017年11月第1版 2017年11月第1次印刷

定 价: 168.00 元

版权所有 盗版必究 印装差错 负责调换

《黄埔古壁画》编委会

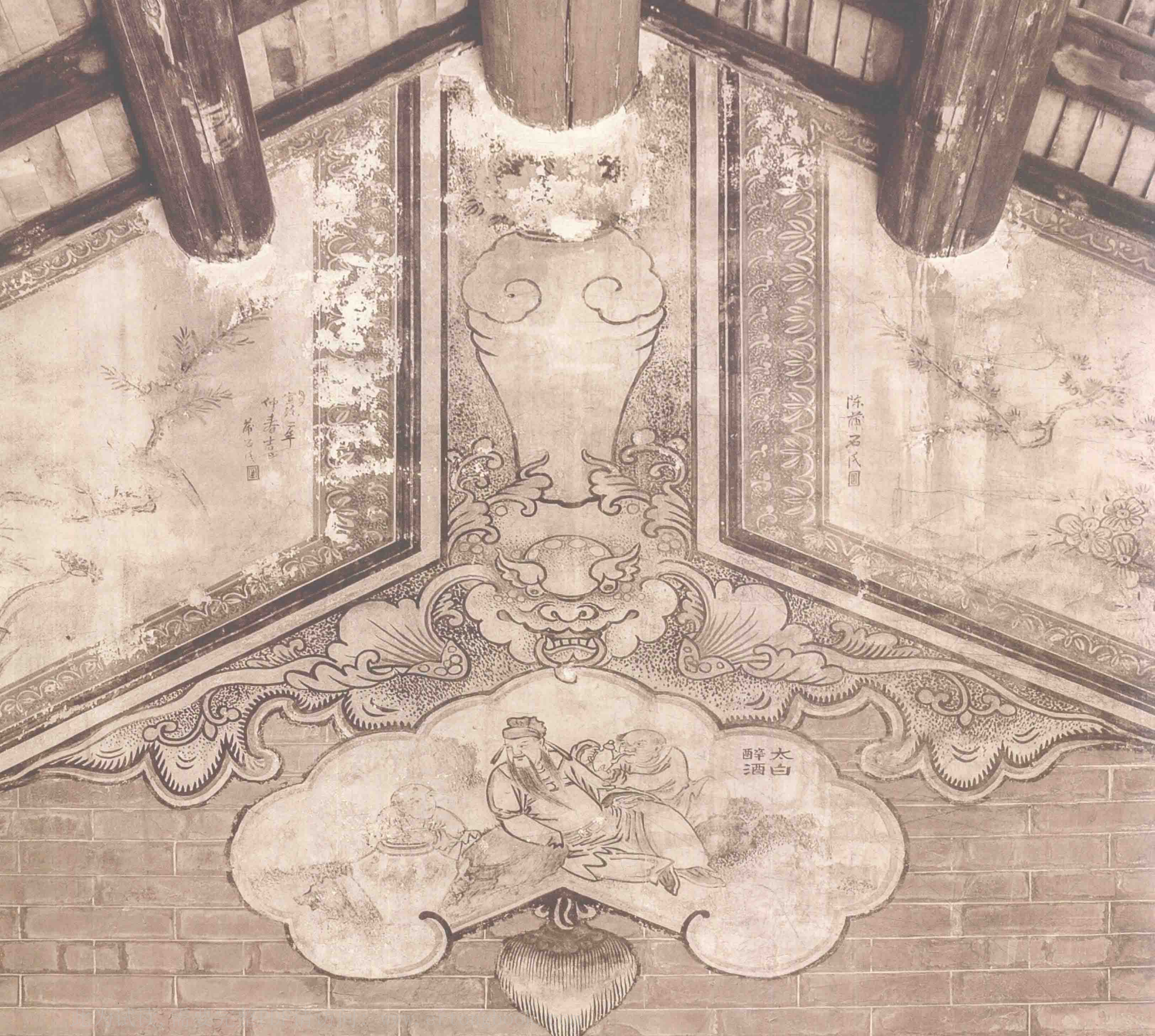
主 任: 李雪枝
副 主 任: 梁正华
主 编: 林 艳
副 主 编: 林鹤羽 徐 斌 贾泽阳
编 委: 孔海英 林妙如 周力行

执行主编: 李伯云

撰 稿: 江杰蕴 梅 林

摄 影: 吴鹏玉 庞志斌 郭 晴

陈希石氏画

宣统三年
仲春吉旦
希石氏画

太白
醉酒

前言

《中华人民共和国文物保护法》第二条明确规定：具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画等文物，受国家保护。为全面贯彻落实文物保护“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的16字方针，黄埔区文化广电新闻出版局组织专业力量对黄埔区管辖范围内不可移动文物（主要是古建筑）中现存的壁画进行了抢救性普查，本书就是这次普查的初步成果。

从普查结果来看，黄埔区古建筑内的壁画多绘于晚清，少数为民国初年的作品。主要分布在建筑的头门门额上方、头门前后廊、各进的左右山墙、卷棚、后堂后壁等处，内容主要为山水、人物、花鸟和书法作品等。山水类壁画多描绘崇山峻岭、潺潺清流，远山近水中点缀着隐隐行人，力图展现“可行可望可游可居”的磅礴气势；人物类壁画多为神话传说、人文典故、戏剧故事等，以宣扬诗礼传家、功名利禄和仙风道骨等传统文化为主要题材，尤其在祠堂壁画中分布最广，其中《李邕观帖》《太白醉酒》《五桂联芳》等题材更是多次出现；花鸟类壁画中既有驱邪志喜类的吉庆图像，如象征幸福多子的蝙蝠、石榴、葡萄，寓意长寿的白头翁、绶带鸟等，还有富含文人意趣的梅、兰、竹、菊四君子等题材。

明清时期，中国传统壁画已经舍弃了唐宋时期以整面墙壁作画和写实主义的表现形式，壁画多已转向卷轴式，形成了一种如同“壁上挂画”的形式语言。到晚清，黄埔地区大多数壁画的外框在构图和设色上模仿卷轴画的装裱织锦纹样，使得这些画作看上去更像是挂在墙上的宣纸画，而且大多为工笔画，采用传统的重彩设色的技法，赋彩华丽。也有的画作以皴擦点染的手法刻意追求水墨效果，如以这种手法创作的《墨龙图》和《教子朝天》等就多次出现在长洲街道长洲村、大沙街道横沙村和文冲街道文冲村等古村落中。此外，多数画作中都有诗词、落款以及署名，甚至还描绘出不同印章，这些做法打破了宋代以前壁画不署作者名号的传统，表明晚清黄埔地区传统壁画明显受到文人画形式语言的影响。

黄埔区古建筑中的壁画在题材上与广府其他地区基本相同，但以更加丰富的形式语言独树一帜。这些壁画的创作者多为民间艺匠，心思单纯质朴，但技法灵活多变，其中廷亨陆公祠后堂山墙的壁画尤其能说明这一点。山墙主体是常见的菱形卷轴式构图，在中间垂下一只蝙蝠，上部的身体倒挂在房梁处，下部的翅膀伸展并连接两侧画面。

蝙蝠的头部为椒图形象，张嘴衔环又造出一云头型画框，与房屋结构相得益彰的同时，又显得喜庆吉利。这种极具地区特色的作品让人眼前一亮，实为难得。

从壁画落款中我们可以发现，晚清时期的黄埔一带，活跃着许多画技高超、享有崇高声誉的绘画大师，如杨瑞石、黎蒲生、梁子楠等。

杨瑞石的作品具有极强的文人气质。例如在长洲街长洲村金花古庙中，一进天井右卷棚处绘有杨瑞石的《嵇琴阮啸》，内容出自嵇康抚琴和阮籍长啸的典故。画面围绕着蓝底卷草团花纹，形制似一展开的长卷。画卷中嵇康和阮籍皆头戴方巾，身着宽袍，于树林之间弹琴复长啸。嵇康正对观众，盘腿坐在石桌之前，双手抚琴，神色

自然地 toward 阮籍看去，左右两个小童都低头看着古琴，仿佛好奇如此优美的琴声是怎么产生的。最左侧的阮籍一手撑地，神色专注，嘴微张，另一手放在膝盖上，自觉地用手打着拍子，陶醉于音乐中。背景则简练而不简单，仅绘制山石、石壁石桌及少许青苔，却渲染出高古清淡的氛围，并通过近景处的寿石营造出深远的空间效果。

杨瑞石的花鸟作品同样具有不俗的审美意趣，金花古庙的头门后廊左山墙处可见其所绘《寿石与牡丹》与《墨竹图》。《墨竹图》中盖有杨瑞石的印章，可见其十足的文人作风。墨竹书法用笔，竹叶摇曳，前后阴阳有别，与广府同类题材壁画相比，实为不俗之作。《寿石与牡丹》图中绘有白头翁，寓意“白头富贵”，这一题材最为人们喜闻乐见，也最容易落入窠臼。只见画面中冰冷粗糙的寿石与层层交叠的牡丹花形成对比，各显特色。寿石立在前景，为题词划出空间。山石后的牡丹赋色淡雅，既点缀了题词的空白之处，又不夺雀鸟的主体地位。牡丹枝条配合着山墙形势，向上下曲折伸展，自然生动。画家用细腻的笔触描绘和晕染白头翁的头爪和羽毛，非常到位地表现出白头翁头顶上方的白色枕环、背上橄榄灰色夹黄绿色羽缘等细节，使得鸟雀悠然自得。这件作品并未改变题材与立意，却处处透露出一股娟秀清新的气息。

黎蒲生的作品在黄埔区古建筑壁画中属于质量与数量相对突出的一部分。与偏好营造场景气氛的杨瑞石相比，自号“青萝峰居士”的黎蒲生更擅长刻画人物。仅以文冲街文冲村陆氏大宗祠为例，黎蒲生在头门前廊等处绘有《五桂联芳》《一家诗赋》《琴棋书画》等。这些作品都以人群为焦点，人物所占比例较大，且多集中在画面中心，通过不同的动态和神情准确地展示了各自不同的身份，快速有效地表达了榜题的主旨。背景处的山石树木虽然没有展现过多的细节，但从其娴熟的笔法中可见画家的功力。这种相对稳妥的“套路”受到了众多同行的欢迎和模仿，但黎蒲生在笔墨的运用和对人物动态、各类画谱的熟练程度上，却是众多模仿者难以企及的。

另一方面，虽然这一时期的壁画极力模仿和吸收文人画的形式与内涵，但在面对其自身独特的功能需求时，却以一种更为鲜活的色彩和艺术语言，展现出迥异于前者且更具民间特色的力量，萝岗街道塘山村庆堂书室头门左壁的《渔樵耕读》就是最好的例证。渔樵耕读是中国传统的绘画题材，通常以展现各个行业的辛苦以及众人对读书人的羡慕，传递出“万般皆下品，唯有读书高”的理念。旁边以馆阁体抄写“懒视门前长者车，有山堪采水堪渔，是非不入东风耳，花落花开只读书”，与图像内容呼应，再次强调“劝学”的内涵。

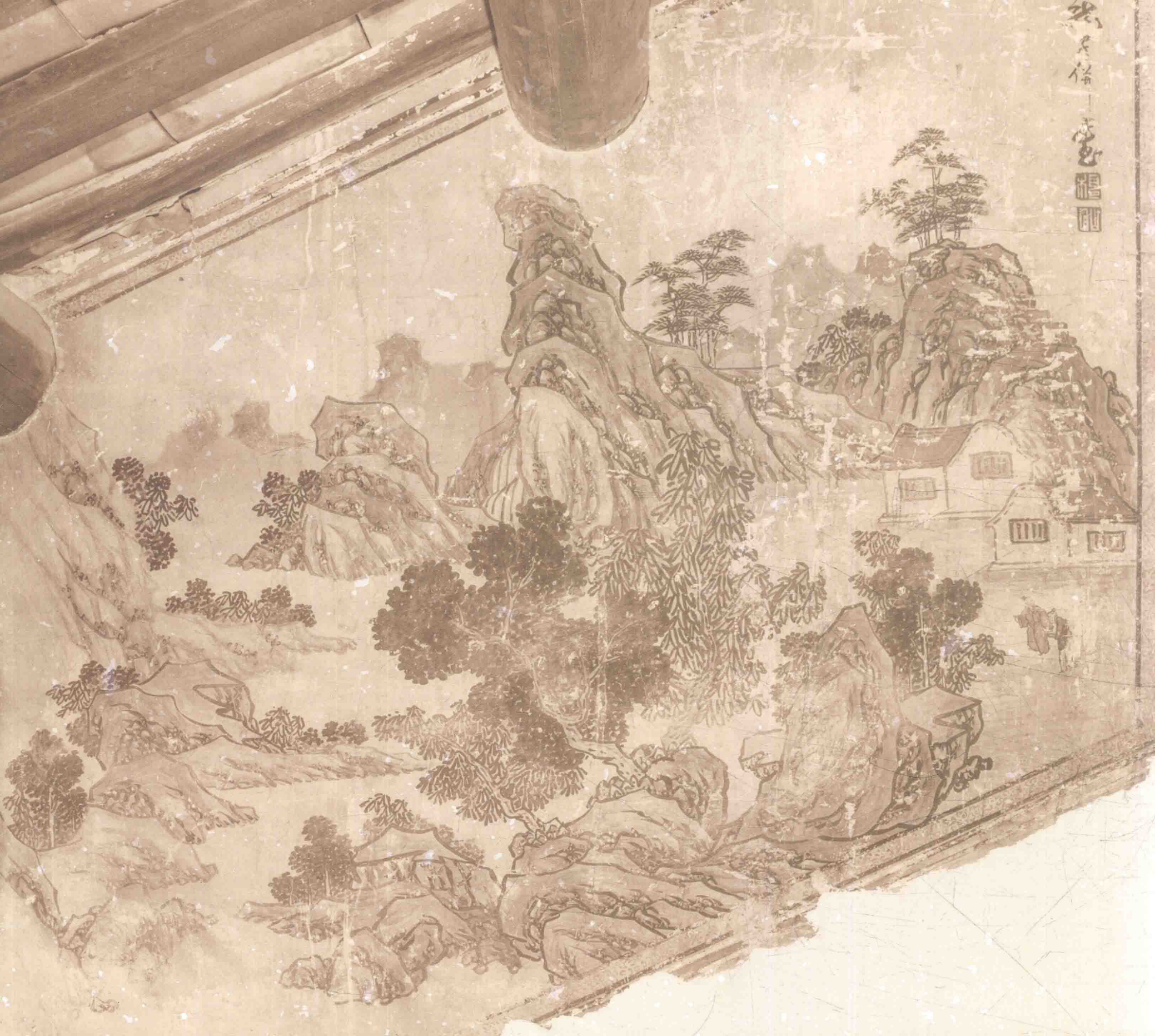
尽管这幅壁画在内容和题材上都具有浓郁的宣传教育意图，我们还是能感受到民间审美鲜活的生机与魅力。画面中央绘一大树，树下坐着不同职业的人，最左侧有两个男子作渔夫打扮，身背斗笠，手拿鱼篓，赤裸双脚。渔夫旁紧挨着一老一少，老者须发皆白，脚穿草鞋，身躯佝偻。右边的儿童趴在一捆柴薪上，中间这老少二人无疑是樵夫的代表。右边有一着儒服的男子，手拿书卷，身旁还有侍童手托茶盘侍奉茶水。身后站着一绿衣农民，他肩扛锄头，裤脚卷起，仿佛刚从田里耕作回来。这些人中读书人的面孔最饱满白润，神情舒坦，其他人则是皮肤黝黑，身形佝偻。虽然画面有部分污损，但仍可看到丰富沉稳的色调，勾勒外形的铁线细描，以及树木、酒缸、栏杆的不同质感，画面整体极具装饰性。虽然人物五官上有些相似之处，可能背后有粉本或画谱作依据，但是却没有影响画面的艺术魅力，反而流露出大众喜闻乐见的版画魅力，展现了民间诙谐有趣的形式语言。

斗转星移，光阴荏苒，黄埔区的古壁画大都有着超过一个世纪的历史。受大自然风雨的侵蚀和人为的破坏，尤其是20世纪60年代政治运动的影响，为数众多的古壁画已荡然无存，剩余的则破损严重，保存较好者数量不多，因此其历史价值和文化艺术价值愈显珍贵。我们精选其中艺术价值较高、保存状况较好的古壁画加以整理出版，以促进全区古壁画的保护和研究工作，这对于文化遗产的传承传播无疑有着重要的现实意义，这也正是本书出版的目的之所在。

本书编委会

2017年6月

卷之八
山水
圖

目录

长洲街

炼丹图	001
嵇琴阮啸	002
花鸟	005
花鸟	006
知章访道	009

大沙街

教子朝天	011
石榴富贵	013
山水	014
山水	015
公孙德庆	016
山水	017
山水	018
山水	019
花鸟	020
花鸟	021
诗酒琴棋	023

文冲街

五柳归庄	025
夜游赤壁	026
三多吉庆	029
太白醉酒	030
福自天来	033
李邕观帖	035
四皓归汉	037

阿福登仙	038
禹门一跃	039
五桂联芳	040
一家诗赋	043
诗酒琴棋	045
四相图	047
壹家诗赋	048
赏菊图	051
五贵图	053
八仙图	055
诗酒琴棋	057

穗东街

四相图	058
山水	059
桃李夜宴图	061
山水	062
山水	063
珠水疏影	065
花鸟	067
八仙醉酒图	069
举杯邀明月	071

九龙镇

山水	072
山水	073
人物	074
人物	075

赏酒图	076
赏菊图	077
花鸟	078
岁寒三友图	079
瑶池耍乐图	080
何福登仙	083
陶潜醉菊	084

永和街

四相图	086
-----	-----

萝岗街

渔樵耕读	093
山水	094
山水	095
山水	096
山水	097
瑶池耍乐	098
黄龙胜景	100
耕读同谈	101
渔樵叙会	102
山水	103

炼丹图

年代：清光绪二年（1876）

作者：杨瑞石

款识：杨瑞石画。

尺寸：1170mm × 800mm

位置：长洲街长洲村金花古庙后殿前廊右山墙

画面中央为一道士，头戴葛巾，身着蓝色宽袍，手持拂尘。面前有一小炉，炉上放着一个圆滚滚的小锅，袅袅青烟从正中的小口飘出。相比于传统的大炼丹炉，这个更像一个煎药的小火炉。道士表情严肃认真，正怒目低头呵斥旁边的童子。童子身背大帽，正襟危坐，抬头望向师父。看到师父气得胡子都要翘起来了，他吓得一句话也不敢说，脸上一副难过的样子。童子身旁是一个硕大的坛子，里面插着许多卷轴。

此图布局稳重饱满，有虚有实。从构图上看，道士低头倾向身后的山石，正好构成斜三角形，为上方空白处题词留出了位置，而左下角的缕缕青烟正好联系了上、下两个部分，将沉重的下半部引向空中，造成虚中有实、实中有虚的空间感。

嵇琴阮啸

年代：清光绪二年（1876）

作者：杨瑞石

款识：光绪二年岁次丙子孟秋上浣。杨瑞石画。

尺寸：2360 mm × 660 mm

位置：长洲街长洲村金花古庙一进天井右卷棚

题词出自南朝周兴嗣撰《千字文》：布射僚丸，嵇琴阮啸。前一句的意思是吕布擅长射箭，宜僚有弄丸的绝活，后一句分别指嵇康抚琴和阮籍长啸的典故。

竹林七贤中，嵇康善弹琴，著有《琴赋》，善弹奏《广陵散》，相传这一技艺是一位异士传授给他的。竹林七贤看不惯司马氏的所作所为，常常借酒醉讥讽司马昭，闻讯后司马昭大怒，欲施计杀掉嵇康。

大难临头之际，嵇康面不改色，只要求再弹奏一次《广陵散》，3000名太学生上书要求学习这首名曲，但遭到朝廷拒绝。嵇康轻抚瑶琴，最后弹了一遍《广陵散》，叹息说：“袁孝尼曾经向我请求学奏此曲，可我没有传授给他。我死之后，此曲绝矣！”

阮籍善于“啸”，与嵇康的琴齐名。啸是古代道家的一种吐纳练气的内功法门，练习时要求运丹田之气，长啸一声，使内气闯三关、过九窍、直冲顶门。相传阮籍曾在苏门山向一道士学得“啸法”：他听说苏门山有一得道之士，就去访问他。道人正在打坐，无论阮籍怎样软磨硬泡，道人也不理他，阮籍无奈只好打道回府了。刚走到半山腰，忽听山上传来长啸之声，阮籍抬头一看，正是道人引吭高啸，声震山谷。阮籍陡然间听懂了道人的啸声，他也悟道了，于是以长啸相和，这就是阮啸的故事。

墙面围绕蓝底卷草团花纹，形制似一展开的长卷。画卷中绘巨大山石，嵇康和阮籍皆头戴方巾，身着宽袍，于树林之间弹琴复长啸。嵇康正对观众，盘腿坐在石桌之前，双手抚琴，神色自然地望向阮籍看去。左右两个小童都低头看着古琴，仿佛好奇如此优美的琴声是怎么产生的。最左侧的阮籍一手撑地，另一手放在膝盖上，好似不自觉地用手打着拍子。阮籍神色专注，嘴微张，似乎是陶醉在音乐中而不知有他了。

虽然壁画多处蒙尘，而且有烟熏和水痕，但也难掩壁画中苍劲的线条及其中柔中带刚的优雅气质。

修葺古石遺計

仙遊祥興樓

楊錫爵

花鸟

年代：清光绪二年（1876）

作者：杨瑞石

款识：倦飞本为花远计，饮口依然择地栖。杨瑞石画。

尺寸：3330 mm × 800 mm

位置：长洲街长洲村金花古庙前殿内左山墙

山墙绘画分为左、右两块菱形画面。画面交界之处绘对称的拐子龙纹。黄色的拐子龙纹描红边，涂黑色底，富丽堂皇而不失典雅。右侧菱形画框内绘墨竹图，盖有杨瑞石的印。墨竹书法用笔，竹叶摇曳，前后阴阳有别，在广府同类题材壁画中，实为不俗之作。

左侧绘寿石与牡丹，两只白头翁立在枝头。此图寓意“白头偕老”，其中白头翁在民间常被用于比喻夫妻和谐，牡丹花谓富贵花，因此此图又名“白头富贵”，指夫妻和谐，生活美满，两厢厮守到老。

画面中冰冷粗糙、富有棱角的寿石与牡丹花层层交叠的柔软花瓣形成对比，各有特色。与此同时，画面布局因地制宜，寿石立在前景，为题词留出空间。山石后的牡丹赋色淡雅，既点缀了题词的空白之处，又不夺雀鸟的主体地位。牡丹枝条配合着山墙形势，向上下曲折伸展，自然且生动。两只白头翁立在左侧的枝条上，一副悠然自得的样子，毫不在意枝条上的小刺。

画家用细腻的笔触描绘和晕染白头翁的头爪和羽毛，非常到位地表现出白头翁头顶上方的白色枕环、背上橄榄灰色夹黄绿色羽缘等细节。作品已略有泛黄褪色，但也难掩其娟丽气质。

花鸟

年代：清光绪二年（1876）

作者：杨瑞石

款识：江南留一种，花卉独称王。杨瑞石画。

尺寸：3330 mm × 800 mm

位置：长洲街长洲村金花古庙前殿内右山墙

山墙绘画分为左、右两块菱形画面。画面交界之处绘对称的拐子龙纹。此处遭到大面积白色涂抹，但形制与左山墙相似，颜色应该也是黄色的拐子龙纹描红边，配黑色底。左侧菱形绘有墨兰，盖有杨瑞石的印。

画面右侧绘寿石、牡丹与白头翁。此处牡丹大而夺目，尽管花色渐淡，但是其叶片调色讲究，阴阳项背栩栩如生，枝叶肆意伸展；两只白头翁在枝头上下翻飞，张口啼鸣，一片生机盎然，与左山墙的两雀形成动静对比之势。

左右山墙两相呼应，上图以墨竹对墨兰，讲究墨色恬静雅致，下图同绘“白头富贵”，一动一静，一收一放，在左右墙头相映成趣。

江南可
一掃
井
楊瑞亭