

本作品受“广州市宣传文化出版资金”资助

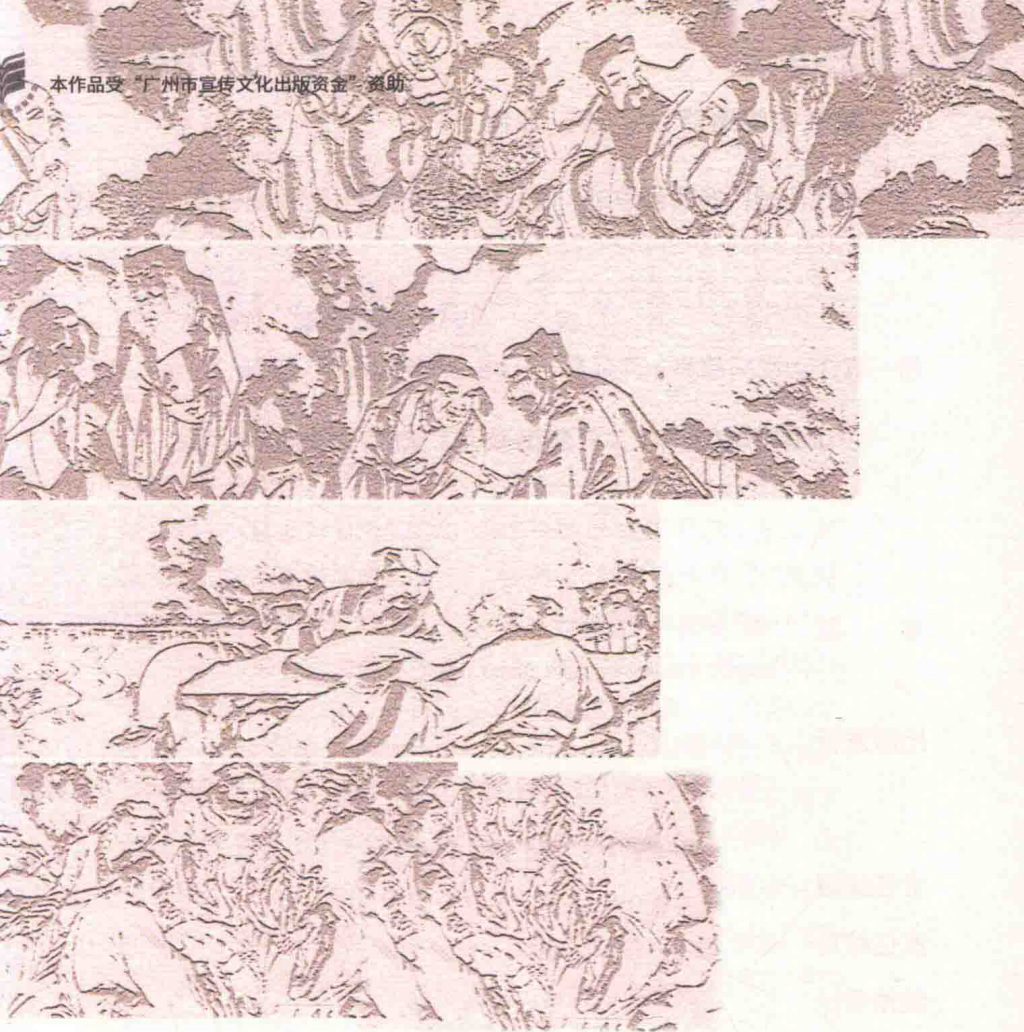


# 清代民国 广府壁画故事

黄利平 著

广州新华出版发行集团  
广州出版社

本作品受“广州市宣传文化出版资金”资助



# 清代民国 广府壁画故事

黄利平 著

广州新华出版发行集团  
广州出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

清代民国广府壁画故事 / 黄利平著. —广州: 广州出版社, 2017. 10  
ISBN 978-7-5462-2579-1

I. ①清… II. ①黄… III. ①民间故事—作品集—广州—清代②民间故事—作品集—广州—民国 IV. ①I276.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第171515号

- 书 名** 清代民国广府壁画故事  
Qingdai Minguo Guangfu Bihua Gushi
- 出版发行** 广州出版社  
(地址: 广州市天河区天润路87号9楼、10楼 邮政编码: 510635  
网址: [www.gzcbs.com.cn](http://www.gzcbs.com.cn))
- 责任编辑** 蚁燕娟
- 责任校对** 蒋美秀
- 装帧设计**
- 印 刷** 广东信源彩色印务有限公司  
(地址: 广州市番禺区南村镇南村村东兴工业园 邮政编码: 511442)
- 开 本** 889mm × 1194mm 1/32
- 印 张** 7
- 字 数** 160千
- 版 次** 2017年10月第1版
- 印 次** 2017年10月第1版
- 印 数** 1~1000册
- 书 号** ISBN 978-7-5462-2579-1
- 定 价** 38.00元

## 论清代广府壁画中的传统文化

壁画是人类最古老的美术作品，传承久远。特别是在华夏大地上，从上万年之久的岩画到中世纪的石窟墓道壁画，长久地占据着中国古代美术史上主要的位置，张僧繇、吴道子、李思训、阎立本，一代代大师，辉煌耀眼。虽自宋以后，纸质“国画”兴起，壁画地位急剧下降，日渐式微，传世作品稀少，在传统美术史的记载中，壁画已经脱离中国美术界主流。但脱离了主流，未必等于消失。失去了主流文化青睐的壁画，却在清代民国时期的珠三角地区找到了无数的拥趸，建筑墙面上绘制壁画的古风再度兴起，留下了这个时期大量的壁画。今天它们还是会不经意间就映入人们的眼

帘，比如位于香港西环青莲台清光绪十年（1884）的一间小小的鲁班先师庙，至今还存有 11 幅之多的清代民国壁画。<sup>①</sup>与汉唐那些壁画大师一样，清代民国广府壁画也是百年前画匠们日复一日的劳作结晶和用生命年轮铸就的艺术。虽然他们在此作画并不是为了信仰，甚至不是为了艺术，而只是为了生活，但他们完全可以和当时岭南任何伟大的画家相媲美。他们用智慧和心灵创造出一幅幅不朽的广府文化艺术珍宝：一个个华夏文库中的经典传说在这里被绘成壁画故事，并广为传播，如伏生传经、白鹅换字、携柑送酒……多娇的江山、华丽的花鸟、各体的书法，依照画师们自己的诠释，

<sup>①</sup> 《人民政协报》2015年3月26日。



远观山有色，近听水无声。偶书。青萝峰居士韩柱石。

冲破文人雅士的书房，陈设于大庭广众之中。

这些静静的画面中有着历朝历代的或深或浅的印痕，掩映着百年的灿烂文化，流淌着千年的智慧传说。它既是一部部当时的民间故事、诗词歌赋的文集，又是一卷卷山水花鸟书法的画轴，使人感受到古代充满温情和诗意的祥和，以及曾经飘荡在这里的诗雅风韵和背后深藏着的意蕴。望着彩绘中的那些慈祥的老者，轻盈的画眉，曹衣出水、薄纱透体、飘逸透迤……就仿佛置身于百年之前，从中似乎看到了昔日

乡间宗祠中的节庆喧闹，仿佛听见了过去书院私塾里朗朗的读书声。霎时间，我们似乎找到了百余年来广府民间社会传统的风雅、朴实的民风、道德的坚守与精神的追求等这一切的文化因子。它仿佛正在自信地宣告：在这片土地上虽然没有皇室的灿烂，却有着民间的朴实；虽然少有宗教的幻彩，却漾溢出世俗的自信。在中世纪敦煌佛教壁画和中原古墓葬贵族生活壁画之后，中国壁画艺术以全新的内容和色彩，在岭南大地上依然闪烁着令人着迷的辉煌。

如果我们比较当今学术界对敦煌石窟壁画、魏晋隋唐墓葬壁画这些国宝的重视，同样是古代壁画的清代广府壁画不也应该首先得到广府文化学者的高度关注吗？像文字一样，图像也是历史载体，它不仅能够印证文献的记载，同时也为我们观察历史提供了新的媒介和角度，并与文字资料一起，给我们勾勒出历史的全息图景；它所携带的信息是许多典籍所不及的，很多也是文字难以表达、无法替代的。因此古代壁画被认为是反映当时社会文化的重要资料，得到科学界的普遍重视。当年张大千敦煌壁画摹本在重庆展出时，就得到史学大师陈寅恪的高度评价。

展示广府乡土社会民间文化原生态的壁画从一个侧面表现出广府文化的内涵及其历史状态，是当地丰富的地域文化载体和鲜活的民间史料，是记录和研究广府地区百余年前政治、经济、文化、生活等方面的非常重要的实物资料，是岭南地区弥足珍贵的艺术瑰宝。

晚清以来，壁画长期占据着乡村社会传统建筑的显著位置，是基层民众随时随地可以观赏的老少皆宜的艺术品，对于那些没有多少文化，甚至不识字的大众来说，壁画上的传说故事等于是直接向他们图解了传统文化的具体内容，在传播国学文化方面起着和西方教堂圣经故事画传播宗教文化一样的作用。从某种程度上说，壁画承担着如同今日小学进行传统文化教育的职责，其许多内容在如今的幼儿读物中也比比皆是，如人教版小学一年级语文（上册）课本里名为《画》的古诗：“远看山有色，近听水无声。春去花还在，人来鸟不惊。”<sup>①</sup>就曾是清代民国广府壁画上常见的款识，壁画上还有许多与今天启蒙教育相关的历史故事，如《白鹅换字》《米芾换画》等。可以得出以下结论：山水、花鸟壁画上的传统诗词名句，历史人物画所表现的古代传说故事，长期广泛流传于民间社会，是当时脍炙人口的国学“精品”，是广府社会已经普及的文化知

① 白彬彬：《还原一首诗的本来面目》，载《中华读书报》2014年8月6日，15版。



远观山有色，近听水无声。偶书。杨瑞石画。

识。这些文化信息直观地告诉我们，哪些传说故事在广府基层社会家喻户晓，什么诗词歌赋在广府基层社会妇孺皆知。壁画准确地传递着百余年前广府乡土社会流行的传统文化。

由于官修史书极少收录基层社会文化方面的资料，史料的缺乏是长期以来广府文化研究难以避免的缺陷之一，壁画弥补了广府基层文化史料的先天不足，为今天的研究提供了第一手直观资料。但是由于历史的变迁，一些在当时看来浅显易懂的含义，在今天往往已变得模糊不清。因此不但壁画在当时社会上的影响及其作用需要考察和论证，就连其题材

也需要考究和探讨，举例如下：

## 一、隐士题材

隐士是中国传统文化中的亮点，为历代文人以各种文学和艺术形式所反复创作和演绎，各个时期广泛流行的相同题材和程式化的画法使这类壁画明显有粉本的影子，其形象已经具备了为公众所普遍认可的意义。在魏晋南北朝，壁画中的隐逸形象是一种与求仙主题密切相关的文化符号。<sup>①</sup>在清代民国广府人物壁画中出现频率最高的也是古代隐士，从现有的几部壁画图录中可见，隐士题材类的壁画约占晚清广府壁画总数的 1/3。从渔樵耕

<sup>①</sup> 郑岩：《魏晋南北朝壁画墓研究》，文物出版社，2002年12月第1版。



叱石成羊。时在腊月。罗云石并书。

读到竹林七贤，从王羲之、陶渊明到李白、林逋等众多古代隐士，他们都是壁画中的常见人物。这类壁画具有如下特点：

1. 它不是以表现人物形象为主的肖像画，而多是根据诗文、传说、典故而创作的带有一定情节的故事绘画。如《携柑送酒》是据《宋史》戴颙的故事而画，《五柳归庄》是根据陶渊明的作品《归去来兮辞》创作的，还有如《采菊图》是来自于陶渊明诗文中的意象。可以说这些壁画作品无一不是根据故事和传说进行创作的，用图绘的形式记录古代隐士的趣闻轶事，因而从壁画家笔下看到了这些隐士形象的凡俗化、浪漫化和趣味性。

2. 古代隐士的一些形象符

号已经被有选择地提炼和固定下来，作为固定搭配和身份识别的象征。如人物是头戴葛巾、身穿长袍的长者，或手握藜杖、多行为举止懒散，性格高洁、孤傲。画面上多数有酒与琴棋书画等，常常有童仆相伴。显然，这些符号的目的是表现富足、淡泊、超脱和潇洒的隐士气质。

3. 隐士壁画中与个体相关信息标志鲜明，如王羲之与鹅，苏武与节杖，林逋与鹤，陶渊明与菊花，戴颙与柑，李白、贺知章与酒等。画家们根据自己的需要来组合这些符号，实现自己所要表现的人物主题。

4. 不同时代的隐士本身在这些壁画中却没有多少区别，脸部的五官和其他细节也基本类似，人物特征统统省略了。由于人物形象雷同，主题的辨认更多地来自画面中的文字、意境和形象符号。

在讨论广府壁画“隐士”特色的基础上，可以进一步探寻这一类壁画在晚清广府社会



明月松间照，清泉石上流。杨瑞石画。

普遍存在的意义，从而加深对当时社会的了解和认识。

晚清广府民间是一个成熟的封建社会，壁画所在的建筑如祠堂、神庙等都是乡间民众心目中的神圣之处，非等闲之地。因此壁画既非古人的信手涂鸦，其题材也一定不会任由画家随心所欲。隐士题材壁画直接体现了建筑主人的社会诉求，按照中山大学刘志伟先生所说，当时这些建筑的主人即是那些声称他们的血统来自中原的宗族，“大多数珠江三角洲宗族声称他们的血统来自中原，这种‘历史记忆’是将自己转化为帝国秩序中具有‘合

法’身份的成员的文化手段。通过认同国家文化的方式，强调自己行为合乎礼法，炫耀功名以及宗族门第。编写族谱、建立祠堂，是他们加强这种形象的有效方式。通过确认‘汉人’身份，他们划清了自己同当地原居民之间的界线……他们获取了广袤的沙田，控制墟市和庙宇，炫耀自己与士大夫的联系，这些向上提升自己社会地位的人演示一些被认为是中国文化认同的正统命题以及身份标志”。特别是清康熙时开始在岭南地区实施“粮户归宗”政策，宗族正式成为赋役负担的单位<sup>①</sup>，作为宗族标志的祠堂上众多的隐士壁画是那些控制着宗族的乡绅炫耀、展示“祖先与士大夫文化传统的联系”重要的手段。同样原因，同时期庙宇中大量充斥着隐士壁画，也是因为这些乡绅深知，“尤其是通过尽量把地方神庙和这些官方的象征联系起来，对于控制庙宇的势力，是重要的资源。”<sup>②</sup>传统国学文

① 陈春声：《超越族群的客家研究》，载《中国社会科学报》2012年4月18日。

② 刘志伟：《地域社会与文化的结构过程》，载《历史研究》2003年第1期，56页。

化题材的壁画是最明白无误、浅显易懂的“官方的象征”，自然也就代替了神灵图像成为此时庙宇中壁画的主角。

随着官方的象征——传统文化的推衍，清代广府地区已经是私塾遍地，儒学本身的威信在民众中坚如磐石，成为广大群众的生活实践。基层社会远非今天的文化弱势地区。大部分受过教育取得功名的士人依然留在其本土，而外出为官宦者最终也通常告老还乡，叶落归根。这个被儒家教化出来的乡绅阶层在乡饮酒礼的体制下，管理着从县以下的基层社会。从地方管理体系来说，清代政府机构只设置到县，一个县衙也就数人，而从县到自然村，也就是全国绝大部分人口和国土，由乡绅阶层自发管理。有学者把它完整地概括为：“国权不下县，县下惟宗族，宗族皆自治，自治靠伦理，伦理造乡绅。”<sup>①</sup>作为基层社会实际的领导者、乡土文化的普及者和道德引导

者，乡绅对自身在传统文化中的地位有着高度的自信和自己的定位。在传统文化的观念里，居住在乡村中的他们显然没有“居庙堂之高”，而是“处江湖之远”，现实的境遇使得他们在文化取向和认同上对魏晋南北朝以来的隐士文化有着极大的推崇。换句话说，这些传统文化偶像是他们在传统文化中找到自信的依据，因此，画上的这类题材显然不再同魏晋南北朝一样，是一种与求仙主题密切相关的文化符号，而是在表现了广府乡绅阶层对于这些隐士文化的认同、对其生活方式的向往、对其人生境界的尊崇和对于士族地位的仰慕，这一切折射出的是他们对自身处境的自信。画上的“隐士”也就是现实生活中的乡绅自己。一个与世无争的世界，又是一个丰衣足食的“桃源”，这个地方就是自己的家乡。这不仅表现在壁画上，从族谱、墓碑等也可看到晚清广府民间社会的乡绅崇尚隐逸、追慕虚

<sup>①</sup> 秦晖：《传统十论——本土社会的制度文化与其变革》，复旦大学出版社，2003年，10页。

玄的热情和风气。了解这一点对于我们今天认识晚清以来广府民间社会文化的特点和壁画题材内涵有着重要的意义。

## 二、梅花题材

众所周知，梅花在中国传统文化中占据着重要的特殊地位。百年前在湖南接受过乡村启蒙教育并有着深厚国学文化功底的毛泽东就特别喜爱梅花。1961年底他在创作《卜算子·咏梅》时，曾想起历史上两句著名的咏梅诗：“雪满山中高士卧，月明林下美人来。”但一下子想不起这是谁的作品。这时他想到的第一个人就是宋代咏梅大家林逋。梁琨在《毛泽东因何评价高启“明朝最伟大诗人”》中写道：“1961年11月6日上午，毛泽东三

次致信秘书田家英，请他查找一首咏梅诗。上午6时的信写道：‘田家英同志：请找宋人林逋（和靖）的诗文集给我为盼，如能在本日下午找到，则更好。’8时半他又写信说：

‘田家英同志：有一首七言律诗，其中两句是：雪满山中高士卧，月明林下美人来，是咏梅的，请找出全诗八句给我，能于今日下午交来则最好。何时何人写的，记不起来，似是林逋的，但查林集没有，请你再查一下。’随即，他又追加一信，说：‘家英同志：又记起来，是否清人高士奇的。前四句是：琼枝只合在瑶台，谁向江南到处栽。雪满山中高士卧，月明林下美人来。下四句忘了。请问一下文史馆老先生，便知。’……在查到这首咏梅



腊梅图



疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏。偶作。杨瑞石书。

诗是高启所作后，他大为赞赏，不仅重新书录了全诗，而且在诗前注：“高启，字季迪，明朝最伟大的诗人。梅花九首之一。”在“伟大”下面，他还重重划了一道横线以示强调。”<sup>①</sup>毛泽东想到的这首诗是明初诗人高启《梅花九首》的第一首，共八句，后四句是：“寒依疏影萧萧竹，春掩残香漠漠苔。自去何郎无好咏，东风愁寂几回开。”要说明的是，高启的这首诗也是清代广府壁画上常见的题款。

珠三角现存大量的以梅花为题材的清代壁画提示我们，在百余年前的广府地区，中原

文化占据着统治地位。广东地区气候湿润，如果不是壁画中众多的梅花，我们难以想象梅花是这里的人们极为熟悉的花卉。不但花鸟壁画中有各种姿态的梅花身影，而且在人物壁画里与梅花相关的历代隐士也频频亮相，历代咏梅诗歌名作也作为款识题写在众多的花鸟壁画上。这些说明了传统国学中梅花的形象以及特有的精神在晚清广府基层社会中的广泛流传。

比如北宋林逋及其相关诗歌作品是清代壁画上常见的题材。林逋不但是著名的隐士，还是中国历史上杰出诗人中的

<sup>①</sup> 《党的文献》2007年6期。



众芳摇落独暄妍，占尽风情向小园。疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏。  
霜禽欲下先偷眼，粉蝶如知合断魂。幸有微吟可相狎，不须檀板共金尊。

咏梅高手，他眼中的梅含波带情，笔下的梅更是引人入胜，其相关作品以《山园小梅》最为有名：

众芳摇落独暄妍，占尽风情向小园。

疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏。

霜禽欲下先偷眼，粉蝶如知合断魂。

幸有微吟可相狎，不须檀板共金尊。

这首被誉为咏梅的千古绝唱，展现了中国传统文人以梅自况的一贯追求，其中“疏

影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏”一联最为有名。它是清代民国时期的广府壁画中常见的题款，表现了广府壁画家对梅花的浓厚兴趣。

不仅如此，当时广府的壁画家还熟知和赞赏宋以后文人对林逋此诗的高度评价，一些画上题有宋朝诗人陈与义《和张规臣〈水墨梅〉五首》中的名句：“晴窗画出横斜影，绝胜前村夜雪时。”<sup>①</sup>陈与义的全诗是：“自读西湖处士诗，年年临水看幽姿。晴窗画出横斜影，绝胜前村夜雪时。”在

<sup>①</sup> 广州市番禺区新造镇曾边村观生曾公祠清代花鸟壁画。

诗中他认为林逋的“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏”在艺术上已远远超过了唐朝诗人齐己《早梅》一诗中咏梅的名句“前村深雪里，昨夜一枝开。”可见广府民间社会传统文化的风雅和国学的普及。

清代民国广府壁画内涵丰富多彩，折射出这里百年世事的涟漪。既是物质文化遗产、文物珍品，又表现出丰富多彩的非物质文化遗产（如绘画技艺、民间故事等）特征，反映了当时国学经典怎样春雨润物，影响四野。就此而言，广府壁画不仅是当时一种民间美术形式，而在实际生活中，它影响着人们的行为方式、伦理道德和风俗习惯等诸多方面。晚清民国广府地区虽也饱经灾难，但民间社会依然能够保持一种平和之气，百姓“温柔敦厚”，与由壁画传播出的传统文化的教化和滋养实有极大关系。对这种艺术及其传播功能的研究，除了学术上的意义外，在当下的文化建设中也值得重视。从壁画上我们可以感受到

村落中曾经飘荡着的诗雅风韵和传统文化的意蕴。壁画里没有传统价值观的豪言壮语，而充溢着的是内在的文化自信。回头看看当今“新农村”随处可见的用现代化手段制作出的“福星高照”“鹏程万里”“家兴财源旺”“家和万事兴”之类的精美匾额，虽说是传统的延续，却没有了昔日的风雅，从而也失去了传统农民的道德坚守与精神追求。社会主义新农村的文化建设无疑需要借鉴有当地特色的古代文化养分并升华改造。

# 目录

汤聘伊尹	2
飞熊入梦	4
剪桐封弟	6
王子晋登仙	9
紫气东来	10
子路问津	12
西施的故事	14
屈原问卜	16
魏犢伏貊	18
不拾遗金	20
伯牙会子期	22
英雄得鹿	24
月下追贤	26



韩信问路	28	文姬归汉	54
张良遇黄石公	30	南山求寿	56
伏生传经	32	蓝田种玉	59
商山四皓	34	曲水流觞	60
太乙来朝	36	羲之题扇	62
苏武牧羊	38	白鹅换经	65
张骞寻河源	40	叱石成羊	66
文君夜奔	42	黄大仙	68
刘向燃藜	44	王烈食青泥	70
衔环报恩	46	虎溪三笑	73
三聘诸葛	48	渊明赏菊	74
大乔小乔	50	五柳归庄	76
怀橘遗亲	52	桃园问津	78





竹林七贤	80	风尘三侠	106
嵇琴阮啸	83	十八学士	108
刘伶醉酒	84	贵妃醉酒	110
郝隆晒腹	86	花萼相辉	112
天孙乞巧	88	龙女牧羊	114
只要如愿	90	李邕观帖	116
刘辰采药	92	饮中八仙	118
木兰从军	94	竹溪六逸	120
王质烂柯	96	春夜宴桃李	122
周处夺勇	98	知章访道	124
柑酒听黄鹂	100	钟馗嫁妹	126
只履西归	103	南山进士	128
东山丝竹	104	果老归隐	130