

广州陈氏书院建筑艺术 (续)

The architectural arts of Chen's ancient school house in Guangzhou (Continuation)

罗雨林 Luo Yulin

中国分类号 TU-09

文献标识码 B

文章编号 1003-739X(2001)06-0093-02

3.4 陶塑瓦脊

是指泥塑好的形象经过火烧陶化而成的工艺制品。有不怕风雨，久保色质的优点。陈氏书院所用的陶塑主要是来自佛山石湾烧制的琉璃脊饰。高屋脊是广东传统祠庙建筑的重要特征之一，其作用看来主要是力图增加祠庙的艺术表现力，使屋顶有崇高感，使建筑有丰富华丽的外天际线。用民间的语言来说，这种屋脊才够“威”、够“劲”。陈氏书院屋脊之高可谓岭南之冠。正脊高达3m许，最高处近4m，属全国罕见的重台屋脊，下为灰塑脊基，上为陶塑屋脊。它共有11条陶塑瓦脊，安装在9大座厅堂的正脊上。首进正厅屋顶用悬空的墙分隔为3间，分别装上脊饰，每条题材内容各异，有的以一组戏曲人物为主，配以其他内容；有的有多组故事内容，以夸张概括手法，以连景的形式，将戏曲中各场景的人物连缀起连环画册的连续故事。

陈氏书院最壮观、最华丽的陶塑是主殿聚贤堂的正脊，全长27m多，两脊面都塑造着绚丽多姿的龙凤楼阁，其间巧妙地布置着各种不同性格、阶层、类别的神仙、人物，还有多姿多彩的鸟兽、植物，组成一幅幅有条不紊的立体画面（图8）。其故事有《群仙祝寿》、《加官进爵》、《八仙贺寿》、《和合二仙》、《麻姑献酒》、《麒麟送子》、《虬髯客与李靖》、《雅集图》等；以《玉堂寿带》和牡丹表示金玉满堂、荣华富贵；以各种缠枝瓜果表示“瓜瓞连绵”、子孙昌盛等。既陈容整齐，又丰富多彩；既变化多端，又协调和谐。全脊共塑造了224个人物，形象生动，场面宏伟，是难得的佳构。后进中堂正脊的陶塑《李白醉酒》也很精彩，人物神态塑造得维妙维肖：那李白的傲骨醉态和高力士的媚态，被刻划得入木三分。

佛山石湾陶塑始于唐，到明清时建筑陶瓷已誉满全球，塑脊技艺犹为精著（图15）。其塑制过程大致是：先将泥块做成瓦脊框架，然后将人物一个个单独做好，粘贴上去。人物做法是先将泥块做成简形骨架姿态，然后挂上衣饰。衣服的花纹是用陶模印花贴上去的。其他花卉、房舍也是用印模成型，然后按整条瓦脊的设计要求，一一粘贴上去，构成画面，最后上釉烧成。人物形象不必像案头陈设品那样作精细刻划，而是追求适应由低向高仰视的大效果。故其大小人物、动物形象都要向前倾斜一

定的角度，并要注意其透视效果。人脸手足通常不施釉，保持其泥土的粗犷风格和岭南人皮肤质感，神态方面多在轮廓及动态上下功夫，脸部简括为有的有眼无珠或有眼无眉，或有前无后等，头部造型也定型化，有文官、武将、农夫、工匠，脸谱不一，正面人物与反面人物也一目了然，线条轮廓不在细处费笔墨，因此其要求明朗、简练。色彩绚丽、鲜艳和醒目（图16）。石湾陶塑瓦脊的构图、布局和塑造，在当时是一件极为严肃、认真的工作。特别是在封建社会思想意识支配下，艺匠们都把替祠堂、庙宇塑造瓦脊当作一件十分严肃、神圣的大事来承办。大型瓦脊需由众多艺人集体创作而成。他们各自发挥特长，分工合作，并且采取分段制作，装配接合。段与段间各有若干圆孔，上脊后用铁条穿孔接合，以防台风倒脊。

陈氏书院陶塑脊饰的另一特点是釉彩华丽而滋润。一般以宝石蓝、黄、白、玫瑰紫，酱黑和翠绿等为主，十分沉厚晶莹、华丽夺目。加上其构图富有节奏感、运用斜、横、竖、高、低错落有序的线条，进行合理安排，并巧妙地把亭台楼阁和动物鸟兽等各种造型，作穿插变化，从而使它产生极为丰富的韵律美，使建筑物显得鲜明突出，层次分明和光彩夺目。正脊两端突破了传统的造法，改过去张开大口含着屋脊的兽吻为高耸的鳌鱼，其两根须伸向晴空。随风摆动，显得气势非凡，含有“独占鳌头”之意。

3.5 灰塑

灰塑在广东民间又叫灰批。它最迟在明代，广州、南海、番禺、顺德一带的祠堂、寺观、庙宇和豪门大宅等已盛行用灰批作装饰。现存广州番禺学宫、五层楼、光孝寺等，还保存有明制实例。当时灰批和砖雕同时使用，灰批还重于砖雕。至清代更为普遍。它主要用于门额窗框、山墙顶端、屋檐瓦脊、亭台牌坊等处，有“卷脊”（屋脊、牌坊和楼阁上瓦脊饰物）、“看脊”（走廊或过道瓦顶上短墙饰物），“脊基”（陶塑瓦脊下的灰塑），“单尾”（又称“八字”，就是在房屋山墙顶部八字形灰批），“倒瞧”（就是门楼或门口背面的灰塑），以及“灯影”（挂灯部位的灰塑图案），“反香儿”（在“看脊”两端的图案形装饰）等各种种类。适宜于在高处摆放和远距离的欣

图3 陈氏书院垂脊灰塑“狮子”

图8 陈氏书院陶塑瓦脊狮子

图15 陈氏书院陶塑瓦脊《鳌鱼》

图16 陈氏书院陶塑瓦脊《赵美容打飞熊》

赏视觉角度，十分鲜明生动。

灰批顾名思义是用石灰筋（草筋灰与纸筋灰）在建筑某部位进行雕塑造型的一种装饰艺术。一般是在现场制作。表现形式有多层立体灰塑、半沉浮雕灰塑和单体圆雕灰塑等。多层次立体灰塑要求高、难度大，以人物塑为主，表现成套的戏曲故事场面，其工艺流程是以开边瓦筒作躯干，以铜丝或铁线作四肢骨架，再加上草筋灰和纸筋灰进行塑造（草筋灰塑形，纸筋灰扫面）。先把单个人物分别造型塑好，再安装在已完成的场景之中。人物的头部、脸部神态要求精雕细塑，但又不能琐碎，要求整体感强，把握整体效果（图2）。多层次立体人物故事灰批的特点是玲珑剔透、层次分明、主题突出，极富民间意趣。陈氏书院青云巷门楼上之灰塑则属此类，故事内容有《赵美客打飞熊》、三国演义故事的《古城会》、《桃园三结义》和《刘伶醉酒》、《独占花魁》、《洞天福地》等。

半沉浮雕灰批工艺稍简单些，方法是先在壁上打上铁钉，糊上草筋灰；然后用草筋灰浮雕批塑形象。陈氏书院中的所有“脊基”，多数都采用这种灰批（图3）。内容多为民间故事，如中进西厅“脊基”之《达摩》、前西厅东的《和合二仙》等均是。这些灰批形象简括，耐人寻味。作者没有对形象作过细刻划，而是从大处落墨，在大轮廓的造型上去把握，力求概括更为丰富的内容，并注重“神”与“意”的情趣和优美准确线条的结合。因而形态优美，意趣颇浓。

陈氏书院的单体圆雕灰塑指的是屋脊上以独立形象出现的老虎、鳌鱼、祥鸟、醒狮、罗汉等，其可四周观看，立体感强。这种灰批多用铁枝架肢，再批灰塑造而成。它要求牢固，能抵抗横向风力。轮廓要清晰，面块要注意大效果，线条宜粗劲。特别要注意仰视效果，人站在地上观看，感到形象顺眼，舒服自然。正门山墙垂脊上那对灰塑狮子，就具有这种特色，它全身朱红色，圆睁大眼，张口翘尾，居高临下，势若凌空飞扑，活灵活现。

广州灰批不论是哪一种，最后一道工序都是彩绘。着色得绚丽、鲜艳、醒目。多用耐久的矿物颜料，常用的色有赭红、珠砂、墨黑、锑白、铬黄、蓝、绿等。画面既要求热烈，又要统一协调。陈氏书院的灰塑多出自当时名工布镜泉、布锦庭、靳耀生、邓子舟、杨瑞石等之手。这些作品的构成如同一幕幕生动有趣的戏剧场面，一条条丰富多彩的画廊，令人目不暇接。

3.6 铸造、壁画及书法对联

铸造装饰工艺虽然为数不多，但同样运用得恰到好处，使这座古建筑生色不少。铸造有铁铸和铜铸两种。铁铸工艺用于中国古建装饰上，极为少见，特别是镶嵌在石栏板上，笔者在岭南不少地方的古建民居中，都很少发现。陈氏书院的石露台栏板，为了突出栏杆的

主题花纹，为了减少月台石栏杆的笨重感觉，改变呆滞效果；它不采用石刻而采用了铸铁工艺，大胆镶嵌铁铸花饰。16块铸铁栏板玲珑剔透，黑郁苍苍，花饰雕成《龙凤玉书麒麟》、《九鱼图》、《三羊启泰》、《云龙吐珠》等图案。铸铁工艺精巧，构图饱满，使呈灰白色淡雅的石栏杆与色调深沉的铁铸栏板相互映托，对比和谐，主题突出，增强了栏杆的装饰效果，具有诗情画意之妙。它开创了广东石与铁雕饰组合之先河。此外，联系前、中、后座，分隔院落空间和方便雨中交通的连廊廊柱，为了减少挡视，扩大空间，而采用铸铁柱新招，这些铁柱分节铸接，有柱础、柱头、柱身，给人以轻盈新颖感。大门铺首为铜铸，圆径近60 cm，每个重约60 Kg，其造型别具一格，以巨大的兽头衔着铜环为主题，四周衬以莲瓣鳌花缠枝牡丹纹，它增加了正门庄严肃穆的气氛。

壁画与彩画的运用，主要有两边厢房内壁的杨瑞石艺师的《春夜宴桃李园》和今人的《滕王阁图》，画面构图匀称，线条流畅，人物生动。在宽2 m，高4 m的大门门扇上，艺人运用工笔重彩技法描绘一对门神《秦琼·尉迟敬德》，身躯高大，庄严威武，相对肃立，增加书院庄严气氛。它保留了岭南传统门神的英姿。

对联、匾额和诗词书法，是岭南祠堂、庙宇作为表现宗族思想和光宗耀祖的工具。当然也起着点题、装饰和记述史料的作用。陈氏书院现存楹联木刻十分丰富，大多悬挂在中轴线三堂上。有一对联云：

“衍绪溯胡公历周秦汉晋以迄于今代有伟人其间大启。”

敬宗详戴记统远近亲疏而系之姓谊关一本畛域何分”

建祠宗旨在这里发挥得淋漓尽致。另一副楹联则保留着广东陈氏宗族历代迁移变化的史料，它对进一步深化宗祠功能，维系陈氏本族的团结起作用：

“溯妫汭渊源逮胡公而命氏颖川派衍粤海支分衍四千余年苗裔滋蕃总是神明一脉。”

发宛邱光耀始敬仲之辞卿诗礼孔闻春秋左立合七十二县宗盟共守不外仁义两言”

祠正立面前壁上的由黄南山雕刻的范仲淹、王文治、翁方纲、江玉舟等名家书法诗文装饰，则使陈氏书院建筑的书卷味更浓，文化素质更高，令人留连。

4 浓郁的岭南民间特色

陈氏书院不仅继承发展了我国古代建筑的优良传统；而且汲取了岭南地区民间建筑的精华，在装饰技法、形式和题材内容，以及建筑布局、结构等方面，体现出南方建筑的鲜明特色，散发着浓郁的岭南地区的乡土文化气息。

4.1 装饰题材内容的地方特色

陈氏书院建筑不仅集中运用了众多岭南传统建筑装饰艺术手法；而且在题材内容上亦

大力选取岭南地区山川名胜、风土人情、民间传说、历史故事、四时花果和鸟兽虫鱼等。据初步统计，有下列方面：

①以山川名胜作题材：连廊上灰塑清代羊城八景之三景：《镇海层楼》又名《羊城首景图》、《琶洲砥柱》和《西樵云瀑》。

②以岭南佳果、蔬菜、植物、动物为题材：石、木、砖雕《荔枝》、《菠萝》、《香蕉》、《杨桃》、《仙桃》、《柑橘》、《木瓜》、《葡萄》、《佛手》、《芭蕉树》、《石榴》、《丝瓜》、《竹》、《菊花》、《老鼠》、《金鱼》、《鹿》、《蟹》、《麻雀》、《鸡》、《芦草》、《鸭》、《莲花》、《禾穗》、《蝙蝠》、《蟾蜍》、《牛》、《羊》等。

③以历史或粤剧等地方戏曲故事和民间传说作题材：《桃园三结义》、《三顾茅庐》、《群英会》、《赵云截江救阿斗》、《三英战吕布》、《铜雀台夺锦袍》、《张松献图》、《赤壁之战》、《古城会》、《过江招亲》、《枯井救柴进》、《梁山聚义》、《三打祝家庄》、《血溅鸳鸯楼》、《拳打镇关西》、《黄飞虎反五关》、《渭水访贤》、《六国大封相》、《韩信点兵》、《郭子仪祝寿》、《太白退蛮书》、《夜宴桃李园》、《风尘三侠》、《腾王阁序》、《孟浩然踏雪寻梅》、《刘伶醉酒》、《竹林七贤》、《薛丁山三探樊家庄》、《陶渊明采菊东篱下》、《羲之爱鹅》、《刘庆伏狼驱》、《岳飞大破金兵》、《北海龙王·八仙朝玉帝》、《香山九老图》、《五老图》、《和合二仙》、《八仙过海》、《群仙祝寿》、《麻姑献寿》、《福禄寿三星》、《梅妻鹤子》、《赵美容打飞熊》、《薛丁山受封》、《伯牙弹琴》、《画龙点睛》、《鹊桥会》、《封神演义》、《刘海戏金蟾》、《孔明智收姜维》、《天姬送子》、《曾子杀猪》、《群英会·蒋干中计》、《仙女下凡》、《虬髯客与李靖》、《公孙玩乐图》、《秦琼尉迟恭》等。

④以地方乡村风光和生活作题材：《渔樵耕读》和《渔舟唱晚》等。活画出岭南水乡的生活画面，富有浓郁的乡土气息。

⑤用民间善用的比喻，谐音借代等手法，表现吉祥如意和追求幸福美满生活的理想、愿望。《太师（狮）少师（狮）图》、《三阳（羊）启泰》、《五福（蝠）捧寿（寿桃）》、《丹凤朝阳》、《岁寒三友（梅、兰、竹）》、《竹报平安》、《瓜瓞连绵（寓子孙繁荣昌盛）》、《兰桂齐芳》、《长春白头（白鹤）》、《鱼跃龙门》、《洞天福地》、《雀鹿封候》、《榴开雀聚》、《麒麟送子》、《二甲传胪》、《宝鸭穿莲》、《鸳鸯戏莲》等。表现“创大业，儿孙永发”主题，则用岭南风物入题作比拟，以芭蕉大叶比喻宏图大业，以累累香蕉和蕉树下一母鸡带一群活泼可爱的小鸡嬉戏、觅食，比喻儿孙永发、兴旺发达。……

（待续）