

陶塑脊饰在宗祠建筑中的应用初探

——以广州陈家祠为例

高婷, 梁玮莎

长春理工大学, 吉林 长春 130000

摘 要 : 陶塑脊饰作为中国传统建筑装饰艺术中的瑰宝, 不仅丰富了建筑的视觉层次, 还承载了丰富的文化内涵和象征意义。本文以广州陈家祠为例, 探讨陶塑脊饰在宗祠建筑中的应用及其文化与艺术价值, 旨在深化对传统建筑文化遗产保护与传承的认识。通过对广州陈家祠陶塑脊饰的研究, 解析其在宗祠建筑中的装饰功能和文化象征, 探讨这些脊饰如何反映出中国传统文化中对于美学和象征的追求, 以及这一传统元素如何在现代的文化保护与传承中发挥作用。并且通过分析揭示了陶塑脊饰在宗祠建筑环境设计中的重要性, 展示了其如何与建筑整体风格相结合, 增强宗祠的艺术氛围和文化表达。

关 键 词 : 陶塑脊饰; 广州陈家祠; 保护; 宗祠建筑; 环境设计

A Preliminary Analysis of the Application of Ceramic Sculpture Ridge Decoration in Ancestral Hall Architecture ——A Case Study of the Chen Family Ancestral Hall in Guangzhou

Gao Ting¹, Liang Weisha²

Changchun University of Science and Technology, Changchun, Jilin 130000

Abstract : As a treasure in traditional Chinese architectural decoration art, pottery ridge decoration not only enriches the visual hierarchy of buildings, but also carries rich cultural connotations and symbolic meanings. This article takes the Chen Family Ancestral Hall in Guangzhou as an example to explore the application and cultural and artistic value of ceramic spine decoration in ancestral hall architecture, aiming to deepen the understanding of the protection and inheritance of traditional architectural cultural heritage. Through the study of the ceramic spine decorations in the Chen Family Ancestral Hall in Guangzhou, this article analyzes their decorative functions and cultural symbols in the ancestral hall architecture, explores how these spine decorations reflect the pursuit of aesthetics and symbolism in traditional Chinese culture, and how this traditional element plays a role in modern cultural protection and inheritance. And through analysis, the importance of ceramic spine decoration in the design of ancestral hall architectural environment was revealed, demonstrating how it can be combined with the overall architectural style to enhance the artistic atmosphere and cultural expression of the ancestral hall.

Keywords : ceramic spine decoration; Guangzhou Chen Family Ancestral Hall; protection; ancestral temple architecture; environmental design

引言

宗祠建筑中, 陶塑脊饰的使用, 除了体现家族身份地位和精神追求之外, 也是对家族祖先的一种崇敬与纪念, 因此具有十分重要的意义。在众多具有代表性的宗祠建筑中, 以广州陈家祠的陶塑艺术作为典型代表而闻名于世, 它的陶塑脊饰在全国同类建筑中占有举足轻重的地位, 无论是工艺上的精湛程度, 还是设计上的独特性。在宗祠建筑中, 陶塑脊饰是一种传承, 也是一种对家族传统的尊重。

一、陶塑脊饰的艺术与技术

陶塑脊饰是指应用于建筑物屋顶脊部, 通常以动植物、神话

故事或抽象图案等各种形态为主题, 起装饰、点缀建筑物作用的陶制装饰品。它的历史可以追溯到古代文明, 比如古希腊罗马时期起到美化建筑作用的中国琉璃瓦、屋顶装饰等, 这些陶塑脊饰

作者简介:

高婷, 女, 汉族, 吉林省人, 硕士研究生, 环境设计专业, 就职于长春理工大学, 副教授, 系副主任。

梁玮莎 (1999.6-), 女, 汉族, 广东省人, 硕士研究生, 环境设计专业, 长春理工大学学生。

既承载了当时的文化艺术精华，又能起到装饰建筑的作用。

的在工艺和工艺上制作上陶塑脊饰都有很多的涉及。首先是选材，通常选用耐火的材料，如陶土等，这样才能保证陶塑经过高温烧制后，在形态和色彩上都能得到保持。其次是用色，使陶塑脊饰通过施釉、彩绘等手法，呈现出浓墨重彩的色彩，为建筑增添了艺术感。制作过程包括模具制作、雕刻、烧制等多个步骤，这些都需要工匠们经过长时间的精心制作，才能将其制作出来。

传统和现代环境艺术设计中陶塑脊饰占有举足轻重的地位。在传统建筑中，它既是反映当时社会审美观念和精神追求的建筑结构的一部分，又是反映当时社会的文化、历史载体。陶塑脊饰则在现代环境艺术设计中，承担着融汇传统与现代，传承现代的使命。在延续传统文化的同时，赋予建筑更丰富的艺术表现力，提升建筑的整体品位和观赏性，设计师们通过对传统陶塑脊饰的重新诠释和创新，将其融入到现代建筑设计中。

二、广州陈家祠的建筑与艺术特色

广州陈家祠又称陈氏书院，是在清朝末年由陈氏家族出资兴建的，主要用于祭祀祖先并为族人集会之用，始建于1894年，为中国传统建筑与装饰艺术的杰出代表，具有典型的粤式硬山建筑风格特征，由正门正厅后厅等部分组成，具有高耸的屋顶宽阔的天井和复杂的木结构等特色。该建筑集传统与精华于一体，是中国南方建筑之冠。

陈家祠的中路建筑是建筑群中等级最高的，建筑坐北朝南，建筑面宽、纵深均为80米，平面呈正方形，为中国的“三进三路九堂两厢抄”院落式布局。建筑东西两侧设有东西两庑，庑内有厢房和廊，斋和前后 厢均采用了硬山顶，中厢采用了卷棚顶。中进大堂是建筑最核心部分——聚贤堂。聚贤堂采用了硬山式结构屋顶，屋顶样式多样、高低起伏，形成了优美的画卷。陈家祠是广东规模最大、装饰华丽、保存完好的中国清代传统岭南宗祠建筑^[1]。

陈家祠运用陶塑脊饰尤为突出，足见岭南陶塑工艺之精湛。采用的是著名的石湾陶塑。其以陶泥为主要原料，雕塑后烧制而成，它拥有耐高温、耐腐蚀、久保色质的优点，很适合高温多雨的岭南地区。陈家祠共有11条陶塑脊饰，其中以聚贤堂上的脊饰规模最为宏大，色彩最为绚丽，制作工艺最为精湛^[2]。

这些脊饰多以神话人物、历史故事、吉祥动植物等为题材，设计精美，色彩鲜艳，既起到装饰、美化的作用，又有避邪祈福之意，因此，这些脊饰的纹饰在造型上陶塑脊饰的摆放位置、造型选择都非常考究，充分展现了匠人的匠心独运，彰显了匠人对传统文化的尊崇与传承。陈家祠的艺术价值和文化内涵通过这些精细的陶塑脊饰得以进一步彰显，使其成为研究岭南传统建筑和雕塑艺术的重要窗口，而不仅仅是族人的聚居地。

三、环境艺术设计中的陶塑脊饰

在广州的陈家祠里，陶塑脊饰既是装饰物，又是宗族文化和信仰的重要内容，其图案与象征意义深深根植于陈氏的宗族文化

和信仰之中。在这些脊饰中，经常以龙作为主题的吉祥物出现，以象征权力与繁荣的保护，也反映了陈氏家族对家族今后的期望与祈祷。以龙为形象代表中华民族对权威与吉祥的追求；以凤凰为形象代表中华民族对高贵与和谐，体现的是具有表达和象征意义对家族未来的期盼。

整个陈家祠与陶塑脊饰的设计的其他艺术元素如木雕件、石雕件、彩绘相协调。在环境融合方面，陶塑脊饰的颜色与祠堂的总体色调相互呼应，运用红蓝两色与中国传统的色彩，同时与大红色之柱体金字雕花与蓝色瓦片协调统一，这种颜色与材质之搭配再加上精雕细刻之工艺。整个建筑群营造出一种庄严神圣之气氛^[3]。

陈家祠在视觉上受到的冲击有了明显的增强。这些位于建筑最高处的立体、色彩丰富的陶塑作品（图1），对于观感和体验层面而言，都在第一时间吸引了参观者的眼球，让人在很远的地方就能感受到这座建筑与众不同的地方^[4]。其细致入微、栩栩如生的形象，让参观者在赞叹手工艺之余，更能感受到一种传承历史、厚重文化。同时，陶塑脊饰的阴影会随着光线的变化，将各种图案抛洒到建筑物上，带给参观者视觉和情感上的不断变化的体验，加深人们对建筑艺术和文化价值的理解。

> 图1 陈家祠陶塑脊饰现状

资料来源：笔者自拍

四、面对现代应用与挑战的陶塑脊饰

作为传统文化的重要表现形式，陶塑脊饰在现代环境艺术设

计中仍有广泛的应用和探索。一些当代建筑师和艺术家为了体现地域文化和艺术的精髓，尝试在现代建筑中融入传统的陶塑脊饰。如现代陶塑脊饰作为景观元素的运用，在一些城市的文化广场、公园或高档住宅小区中都能见到，为其建筑增添了独特的艺术韵味和文化底蕴。

虽有现代设计给予其创新和改造，但陶塑脊饰在现代的运用上也遇到了一定的挑战。传统工艺与现代科技的融合是主要问题之一^[5]。传统的陶塑脊饰虽然拥有独特的手工制作技艺，但在制作效率、成本控制以及环境保护等方面都需要兼顾现代大型建筑工程。因此，陶塑脊饰在现代应用中面临的重要挑战之一就是如何在保持传统工艺魅力的同时，与现代制作工艺和工艺相结合。

另外，对陶塑脊饰的保护与维护也是一个十分重要的课题。随着时间的流逝，陶塑脊饰可能会受到自然风化作用的影响。因此，对陶塑脊饰进行有效的技术手段与政策措施的保护与修复是十分必要的。另外，加强公众对文化遗产保护的认知与参与也是必不可少的^[6]。为使社会对陶塑脊饰得到持续传承与发展的促进与保护意识的提高与法律法规的完善是当务之急。总结起来就是，现代设计运用陶塑脊饰既是对传统文化的传承与创新也是对当代艺术与科技的融合与挑战，是需要传统技艺与现代工艺的结合。

五、案例研究——陈家祠陶塑脊饰的设计思考

选择陈家祠的陶塑脊饰作为案例研究，主要理由在于它是岭南传统建筑的代表之一，承载着深厚的历史文化内涵和艺术价值。对其陶塑脊饰进行深入的剖析，对揭示岭南文化与艺术的独特魅力有一定的借鉴作用，并对传统工艺在现代环境艺术设计中的价值与启示，所以对其进行了深入的探讨与分析。

陈家祠的陶塑脊饰从环境艺术设计的角度来看，表现出了别具一格的设计思路。脊饰图案以龙形吉祥物为主，寓意着家族的荣耀与祈福，是建筑文化的延伸与传承，是陶塑脊饰与其他艺术元素如木雕石雕相协调的结果，共同营造了一种和谐统一的空间氛围，反映了岭南建筑的独特风格和审美理念^[7]。从这一意义上

讲，陶塑脊饰是陈家祠环境艺术设计的一大成功之作。

整个陈家祠陶塑脊饰的设计向人们启示着现代环境艺术设计的发展方向。一是它提醒人们传统工艺与现代设计可以相互融合创新；第二，通过重新解读与运用传统文化，为现代建筑注入新的艺术生机^[8]。最后，陈家祠陶塑脊饰的设计思考也提示人们现代建筑不仅是一个功能性的空间，更多的是文化的载体与精神的象征，它应该被赋予更多的情感与思想内涵。所以现代环境艺术设计，应该重视文化内涵与审美价值的传达^[9]。在现代社会，建筑的作用是双重的。

六、结论

陶塑脊饰在宗祠建筑中占有举足轻重的地位，是宗祠建筑的重要装饰元素，承载着重要的艺术价值和环境设计意义，不可忽视。作为宗祠建筑的重要装饰元素，陶塑脊饰既是对传统工艺的传承与展示，又是对文化精神的体现与传达。对陶塑脊饰的设计和应用，能使宗祠建筑既有艺术气息，又能弘扬家族文化与信仰，为后人留下珍贵的历史遗产。作为环境艺术设计的典范，陈家祠在陶塑脊饰的运用上，既体现了岭南建筑的独特风格，又彰显了陈氏家族的文化底蕴与艺术追求，将陶塑脊饰的艺术价值与宗祠建筑的环境设计意义融为一体。对建筑空间进行精心设计与装饰，以营造一种庄严肃穆而富有文化内涵的氛围，使岭南文化作为其中的一个重要代表之一得以彰显。

为此发展前景广阔的陶塑脊饰研究及应用技术，刻不容缓。需要在传统工艺的保护与传承上多下功夫；对传统工艺与现代科技相结合的研究给予更多的重视与支持^[10]；其次，对陶塑脊饰的制作方法进行深入的探索与改革，使之效率更上一个台阶；重视对陶塑脊饰进行教育与传播工作，在提高公众对传统文化认知与认识的基础上，使陶塑脊饰得到更广泛的应用与开发；通过媒体，借助社会与公众对陶塑脊饰的关注与支持。在社会和公众的推动下，陶塑脊饰将继续在建筑艺术领域中发挥重要作用，为人们创造出更加美好的生活环境。

参考文献

- [1] 陆惠英, 赖彦蓉, 钟云燕. 装饰艺术在陈家祠堂中的应用研究 [J]. 美与时代 (城市版), 2024, (02): 19-21.
- [2] 郭丹瑾. 闽南传统古厝建筑装饰艺术研究 [D]. 南京艺术学院, 2022.
- [3] 陈俊委. 岭南传统雕塑艺术公共性研究 [D]. 湖北美术学院, 2022.
- [4] 唐超. 城市规划中建筑色彩选择的影响因素分析 [A] “中国建筑发展论坛——建筑与科技理论研讨会”论文集 [C]. 科技与企业杂志社、决策与信息杂志社、北京科技大学土木工程学院, 《科技与企业》编辑部, 2015: 1.
- [5] 刘妹, 姚素媛, 陈郁. 石湾陶塑瓦脊的文化意蕴与价值诠释 [J]. 佛山陶瓷, 2022, 32(09): 121-125.
- [6] 阙力. 改革开放以来中国环境陶瓷发展历程研究 (1978年—今) [D]. 中国艺术研究院, 2017.
- [7] 罗晓冉. 探索襄阳地区宗祠建筑艺术的发展和运用 [J]. 美与时代 (城市版), 2021, (07): 12-14.
- [8] 卢钢强. 浅谈我国传统工艺美术在现代设计中的创新应用 [J]. 大众文艺, 2019, (04): 60.
- [9] 李晓雪. 基于传统造园技艺的岭南园林保护传承研究 [D]. 华南理工大学, 2016.
- [10] 王梁. 科技支撑民族文化产业创新发展研究 [J]. 贵州民族研究, 2018, 39 (08): 181-184.