

广东开平碉楼建筑门楣壁画的 视觉符号研究

曾科斯 王冉然

(河池学院, 广西河池 546300)

摘要: 开平碉楼作为广东省首个世界文化遗产, 是近代华侨文化的标志性符号, 其建筑门楣壁画融合了中国传统绘画、岭南民俗元素与西方装饰艺术, 成为研究中西文化交融的珍贵实物资料。本文从文化交融的视角, 通过对开平碉楼建筑门楣壁画的田野调查、图像采集与文献梳理, 系统分析其视觉符号的特征、构成规律与表意功能。研究揭示, 门楣壁画的视觉符号形成“中西合璧”的独特系统, 不仅体现于题材、构图与色彩的融合, 更在深层蕴含侨民群体的集体记忆、身份认同与文化适应。同时, 本文结合数字化技术与活化策略, 探讨门楣壁画的保护与传承路径, 为侨乡文化遗产的系统研究提供理论支持与实践参考。

关键字: 开平碉楼; 门楣壁画; 视觉符号; 文化交融; 华侨文化

A Study on the Visual Symbols of the Murals on the Lintels of the Diaolou Architectural Structures in Kaiping, Guangdong

ZENG Kesi WANG Ranran

(ZENG Kesi WANG Ranran, Hechi University, Guangxi, China)

Abstract: Kaiping Diaolou, the first World Cultural Heritage site in Guangdong Province, is a symbolic representation of modern overseas Chinese culture. Its lintel murals, blending traditional Chinese painting, Lingnan folk elements, and Western decorative arts, serve as invaluable material for studying the fusion of Chinese and Western cultures. This paper, from the perspective of cultural integration, systematically analyzes the characteristics, compositional rules, and expressive functions of the visual symbols in the lintel murals of Kaiping Diaolou through fieldwork, image collection, and literature review. The research reveals that the visual symbols of the lintel murals form a unique system of "Chinese and Western integration," not only

【基金项目】 本文系江门市哲学社会科学规划 2025 年度课题“广东开平碉楼建筑门楣壁画的视觉符号研究”(JM2025C181) 成果。

【作者简介】 曾科斯, 男, 河池学院美术与设计学院青年教师, 研究方向为文化遗产、工艺美术研究。王冉然(通讯作者), 男, 河池学院美术与设计学院副教授, 研究方向为设计艺术与文化融合创新研究。

reflected in the fusion of themes, composition, and colors, but also deeply containing the collective memory, identity, and cultural adaptation of the overseas Chinese community. Furthermore, this paper explores the protection and inheritance paths of the lintel murals by combining digital technology and revitalization strategies, providing theoretical support and practical reference for the systematic study of overseas Chinese cultural heritage.

Key words: Kaiping Diaolou (watchtowers); lintel murals; visual symbols; cultural integration; overseas Chinese culture

开平碉楼与村落作为广东省首个世界文化遗产，以及中国唯一以华侨文化为主题的世界文化遗产，是 19 世纪末至 20 世纪初华侨群体在中西文化碰撞中创造性实践的杰出代表。其建筑风格与装饰艺术集中体现了华侨文化的开放性与适应性，不仅融合了古希腊、古罗马、拜占庭等西方建筑风格，更保留了中国传统建筑的精华，被称为“中西建筑艺术融合的活化石”。在碉楼的多类装饰元素中，建筑门楣壁画作为点睛之笔，兼具审美价值与文化象征意义，是研究华侨文化视觉符号的珍贵载体。

然而，目前对开平碉楼建筑门楣壁画的研究仍处于“零散化”状态，缺乏系统整理与深度解读。一方面，现有研究多聚焦于碉楼的建筑造型、结构功能或整体装饰风格，如《广东开平碉楼建筑立面的装饰艺术研究》（2010）中虽对碉楼立面构成进行了详细分类，但对门楣壁画这一细分领域着墨有限；另一方面，门楣壁画的文化价值尚未充分挖掘，其视觉符号在中西文化交融中的独特性和复杂性有待进一步解析，如在《开平碉楼与村落的建筑装饰研究》（2013）中，虽强调了灰雕与壁画作为建筑装饰的主要手段，但未专门针对门楣壁画的视觉符号系统展开探讨。

本文以文化交融为视角，以开平碉楼建筑门楣壁画为研究对象，通过田野调查与文献梳理，分类整理其题材类型，解读视觉符号的特征与内涵，并探索其保护与传承路径。研究旨在突破碉楼研究侧重建筑外形与结构的局限，从视觉符号的微观层面揭示门楣壁画的深层意义，丰富开平碉楼装饰艺术的系统研究，同时为侨乡文化的深化探索提供民间美术层面的理论支持。

一、开平碉楼门楣壁画的历史文化语境

开平碉楼门楣壁画的产生与发展，与开平侨乡的社会历史背景、华侨移民潮及中西文化交流密切相关。其视觉符号的形成，既受到中原文化传承、岭南地域习俗的影响，亦与

华侨的海外经历及其对本土文化的重新诠释密不可分。

（一）碉楼与侨乡社会的形成

开平碉楼的兴建源于明朝后期，大规模兴建在清末民初，止于新中国成立后，其是当地地理气候条件与长期动乱的社会环境及兴盛的移民文化共同催生的产物。19世纪至20世纪初，开平地区匪患猖獗，加之水灾频发，当地民众不得不建造兼具防御与居住功能的多层塔楼以自保，与此同时，无数乡人远渡重洋谋生，主要分布在美国、加拿大及东南亚地区，华侨在海外积累财富后，怀揣对故土的眷恋回乡建楼，形成了“碉楼”这一特殊建筑类型。据统计，开平现存碉楼1833座，散落在荷塘、稻田与竹林之间，形成了一幅幅浓墨重彩的农耕水墨画。这些碉楼的设计来源多样，包括专业建筑设计师、当地泥水匠和楼主的直接参与^①，其中，当地泥水匠在华侨口述或提供的图像资料基础上，融入个人理解与传统技艺，创造了碉楼装饰的独特风格，门楣壁画作为碉楼装饰的重要组成部分，正在这一背景下逐步发展并丰富起来。

（二）门楣壁画的文化生成逻辑

门楣壁画在开平碉楼中的出现与应用，体现了中原文化的传承、海外文化的吸收与侨乡本土的创新三者之间的互动。一方面，开平碉楼门楣壁画可以追溯到三四百年前中原地带先民带来的文化知识，以绘画的形式展现出来，如传统山水、花鸟、虫鱼等题材，是中原文化的传承与发扬^②。另一方面，明清时期五邑海外移民大幅增加，华侨海外移民史成为门楣壁画发展的重要组成部分，他们将海外见到的建筑、火车和轮船等描绘在壁画上，使门楣壁画成为记录其跨国经历与视野的载体（表1）。

表1 开平碉楼门楣壁画的文化影响维度

文化影响维度	具体表现	代表符号
中原传统文化	山水画、花鸟画、书法题字	牡丹、兰花、松鹤、蝙蝠
岭南民俗文化	农耕生活、水乡风光、民间信仰	江河、稻田、龙舟、关公
西方外来文化	工业文明、都市景观、异域建筑	轮船、汽车、钟楼、教堂

门楣壁画的制作主要采用灰雕与壁画相结合的方式，灰雕作为岭南传统建筑工艺，在开平侨乡得以进一步发展。工匠在制作灰雕部件时，用铁钉或铜线做成支架，外用石灰、

^① 赵静歌. 广东开平碉楼建筑立面的装饰艺术研究[D]. 苏州大学, 2010.

^② 谭金花. 开平碉楼与村落的建筑装饰研究[M]. 中国华侨出版社, 2013.

黄糖、糯米粉作为粘合剂，形成立体图案，如在自力村铭石楼的门楣装饰中，蝙蝠造型通过灰塑技法呈现立体效果，栩栩如生。壁画则多采用矿物颜料，直接绘制于门楣表面，题材既包括传统中国画元素，也融入西方透视与色彩技巧，形成“中西合璧”的独特风格。

（三）门楣壁画作为文化交融的视觉见证

开平碉楼门楣壁画不仅是建筑装饰，更是华侨文化心理与社会变迁的视觉见证，“开平作为‘碉乡’的形象，在遗产申报和维护过程中被硬性确立为地方的象征，具有高度符号化的特点”^①。门楣壁画中的视觉符号，正是这种“碉乡”符号的重要组成部分，它既体现了华侨对西方文化的主动吸收，也反映了其对本土文化的坚持与重构。在门楣壁画中，中西元素的组合并非简单拼凑，而是通过侨民群体的审美选择与文化翻译，形成和谐统一的整体。例如，门楣壁画中常出现“一边绘制风景秀丽的山水和平顶或坡顶的小房屋（象征华侨故乡），中间绘制江河景色，河上有西洋船只，另一边则绘制高大的楼房或西洋式碉楼的形象”^②的构图，这种序列不仅再现了华侨从出国打拼到荣归故里的完整历程，也通过视觉叙事构建了华侨群体的集体记忆与身份认同。

二、门楣壁画视觉符号的题材与构图分析

开平碉楼门楣壁画的视觉符号系统，在题材选择与构图设计上呈现明显的多元融合特征，通过田野调查与图像分析，可将其归纳为三大类题材：神话历史故事、花鸟山水风景、西洋风光或西方新事物，这些题材不仅反映不同的文化来源，更通过特定的构图法则与色彩运用，形成独特的视觉语言。

（一）题材类型的文化来源

1. 神话历史故事类题材。这类题材主要来源于中原传统文化与岭南民间信仰，这类题材包括三国演义、水浒传等古典文学场景，以及关公、钟馗等神话及历史人物形象。它们通常采用中国传统绘画的线描技法，强调人物的神态与故事的戏剧性，在自力村铭石楼的部分门楣壁画中，可见“三英战吕布”等经典场景，人物衣袂飘飘，战马奔腾，体现了楼主对忠义精神的推崇与传统道德观念的重视，这类题材在早期碉楼中较为常见，是中原文化在侨乡的延续与传承。

^① 孙九霞 周一. 遗产旅游地居民的地方认同——‘碉乡’符号、记忆与空间[J]. 地理研究, 2019.

^② 谭金花. 开平碉楼与村落的建筑装饰研究[M]. 中国华侨出版社, 2013.

2. 花鸟山水风景类题材。这类题材则融合了中国文人画意境与岭南地域特色，牡丹象征富贵，兰花寓意高洁，松鹤代表长寿，这些传统花鸟符号在门楣壁画中屡见不鲜；同时，岭南地区的农耕生活与水乡风光也成为重要题材，如稻田、蕉林、河涌等景色的描绘。在壁画中，传统中国画的留白意境与西方写实技巧相结合，形成既具东方韵味又不失立体感的独特风格，如立园的门楣装饰中，一幅“兰竹图”以水墨技法为主，但竹叶的渲染明显吸收了西方水彩画的层次感，体现了文化交融的艺术创新。

3. 西洋风光或西方新事物题材。这类题材直接反映了华侨的海外经历与对工业文明的向往。包括轮船、火车、飞机、钟楼、教堂等西方现代建筑与交通工具，多采用透视法与明暗对比，营造空间感。在碉楼门楣壁画中，西洋元素常以两种方式出现：一是作为独立画面，如赤坎古镇部分骑楼门楣上的欧式建筑群；二是与传统山水结合，形成跨文化构图，这类题材在民国后期碉楼中尤为突出，成为华侨展示其国际视野与现代意识的重要方式。

（二）构图与色彩的特征

开平碉楼门楣壁画的构图特征，充分体现了“中西合璧”的创造性融合。通过对自力村、立园、马降龙等碉楼群的实地考察，可归纳出三种典型构图模式：

对称式构图多用于神话历史题材，采用中国传统绘画的散点透视，主要形象居中，次要形象分列两侧，形成稳定和谐的视觉效果，这种构图源于中国传统建筑的轴对称思维，但在部分碉楼中，对称的并非传统人物，而是中西混合的元素，如一侧为中式亭台，一侧为西式拱券，体现了楼主对两种文化的等量齐观。序列式构图常见于叙事性较强的门楣壁画，特别是那些描绘华侨出国打拼历程的作品，画面按时间顺序展开，从左至右或从右至左，形成“故乡—远航—异国—荣归”的视觉叙事，这种构图既吸收了中国传统长卷画的连续性，又融入西方连环画的场景分割技巧，使观者能够“阅读”楼主的生平故事。透视式构图明显受西方绘画影响，采用焦点透视法，营造三维空间错觉，这类构图多用于西洋风光题材，通过近大远小的比例与明暗对比，表现建筑的立体感与景深。在部分碉楼中，透视法被应用于传统山水题材，形成中西技法融合的奇特效果，如锦江里瑞石楼门楣上的“山水楼阁图”，既保留了中国画的意境，又具有西方风景画的真实感。

在色彩运用上，门楣壁画呈现传统矿物色与西方化学色的并存与交融，早期壁画多以矿物颜料为主，色彩沉稳内敛，以青、绿、褐、黑等传统色系为主；民国后期，随着西方颜料的输入，门楣壁画中开始出现更为鲜艳的蓝色、红色与金色，如立园门楣上使用的群

青与朱红，明显来源于进口颜料，这种色彩变迁不仅反映了材料技术的发展，也体现了侨乡审美从含蓄到张扬的转变（表2）。

表2 开平碉楼门楣壁画的文化影响维度

分析维度	中国传统特征	西方外来影响	融合表现
题材内容	神话故事、山水花鸟、道德训诫	工业文明、城市景观、异域风情	传统题材与西洋元素并置、中西符号组合
构图方式	散点透视、平面化处理、留白	焦点透视、立体表现、满幅构图	序列叙事、对称混合、空间融合
色彩运用	矿物颜料、沉稳雅致、墨线勾勒	化学颜料、鲜艳明亮、晕染渐变	传统色系与西洋亮色并存
技法工艺	灰雕、线描、平涂	透视、明暗、写实	灰雕与透视结合、线描与晕染并用

三、门楣壁画视觉符号的文化内涵与社会功能

开平碉楼门楣壁画不仅是装饰性元素，更是传达意义的文化载体。其视觉符号蕴含丰富的文化内涵，并承担着民间信仰、身份标识与空间叙事等多重社会功能。

（一）视觉符号的表意系统

首先，门楣壁画呈现为具体的装饰性图案，包括各类纹样、形象与色彩，这些视觉元素直接作用于观者的感官，形成最初的审美印象。以常见的“蝙蝠”图案为例，在自力村铭石楼的门楣装饰中，蝙蝠通过灰雕形式立体呈现，栩栩如生，按照当地兆头寓意，蝙蝠嘴里还需叼着个铜钱，代表“福到眼前”，具有直接的视觉吸引力，是门楣壁画作为装饰艺术的基础。

其次，视觉符号承载隐喻性象征与生活形态递变的意义。一方面，传统符号如“松鹤延年”喻长寿，“牡丹富贵”喻繁荣，延续了中国民间美术的象征传统；另一方面，西方工业文明产物如轮船、汽车等，则隐喻华侨的国外生活真实经历与现代性追求。值得注意的是，门楣壁画中常出现中西元素的组合隐喻，如“蝙蝠”与“西洋钟”并列，既表达传统福运观念，又暗示对西方时间观念的接受。这种组合隐喻体现了侨民群体在文化适应过程中的创造性转换，通过对符号的重新编码，构建跨文化认同。

最后，视觉符号折射侨民群体的文化认同与精神信仰。门楣壁画中常见的“家园”意

象，不仅指涉物理空间上的碉楼与村落，更象征华侨在跨国流动中对文化根脉的坚守。开平作为“碉乡”的形象，在居民地方认同中的展开并不完整，且存在着多重割裂^①。门楣壁画正是通过视觉符号，试图弥合这种割裂，构建连续性的文化认同。如门楣上“西式建筑、西洋船与中国农舍”的组合，不仅记录华侨的跨境经历，更体现其对“落叶归根”这一传统观念的坚持，在深层意义上强化了侨乡社会的精神纽带。

（二）社会功能的多维呈现

门楣壁画承担着民间信仰表达的功能。在开平碉楼中，门楣作为建筑的“额头”，被视为阻挡邪气、迎纳福运的关键位置，门楣壁画通过特定符号与布局，体现这一信仰功能。如“蝙蝠”图案不仅出现在门楣表面，还常以对称方式分布于门框两侧，形成完整的祈福系统。同时，门楣壁画常“以画配诗，以画配文”，将视觉符号与文字符号结合，强化教化功能，如立园门楣上的“山水图”配以“江山如画”题字，既抒发楼主的情怀，也传递传统文人价值观。

门楣壁画也是身份标识的重要手段。对于华侨而言，碉楼是其经济成功与社会地位的物质证明，而门楣壁画作为碉楼的“脸面”，更是这种标识的集中体现。通过引入西方建筑元素与新奇题材，华侨展示其国际视野与现代意识，而保留传统符号与技艺，又表明对本土文化的归属感。这种双重标识在侨乡社会具有特殊意义，它既区别于完全传统的乡土建筑，也不同于纯粹的西式建筑，而是通过“中西合璧”宣告一种新身份的形成——既扎根乡土，又连接世界的跨国群体。

门楣壁画还发挥着空间叙事的功能。通过序列化的图像组织，门楣壁画讲述家族的迁徙史与发展历程。前文所述的“故乡—远航—异国—荣归”视觉叙事，正是这种空间叙事的典型代表，不仅记录物理空间的移动，更呈现社会空间的跨越与文化空间的融合。在部分碉楼中，这种叙事还与建筑空间结合，形成从外部到内部、从公共到私密的符号系统，引导观者在移动中阅读侨乡故事，这种空间叙事不仅强化了华侨群体的集体记忆，也为后代提供了理解家族历史的文化图谱。

四、门楣壁画的保护与传承路径

开平碉楼门楣壁画作为珍贵文化遗产，面临时间侵蚀、自然破坏与人文环境变迁等多

^① 孙九霞 周一. 遗产旅游地居民的地方认同——‘碉乡’符号、记忆与空间[J]. 地理研究, 2019.

重挑战。探索其科学保护与创新传承路径，已成为迫切的学术课题与实践任务，因此结合开平地区的现有保护经验与数字化技术发展，提出门楣壁画视觉符号的系统性保护与活化策略。

（一）当前保护现状与挑战

开平碉楼门楣壁画的保护现状不容乐观，历经百年风雨，许多碉楼因产权分散、后人旅居海外，陷入“无人管、没钱修”的困境——墙体开裂、屋顶漏雨、构件被盗，曾经的“家族荣耀”渐成“断壁残垣”。门楣壁画作为建筑外部装饰，更易受到风雨侵蚀、日照老化等自然破坏。同时，随着乡村人口外流与生活方式改变，传统工匠后继无人，灰雕与壁画的制作工艺面临失传风险。

门楣壁画的保护面临三大主要挑战：技术层面，门楣壁画材质脆弱、分布分散，传统修复技艺难以大规模应用；资料层面，文献记载缺失，部分门楣壁画因损坏严重已难以观其原始风貌，符号意义模糊；产权层面，碉楼多为乡民自建居住建筑，产权复杂，保护责任主体不明确，这些挑战需要系统性解决方案，结合技术革新、制度创新与社区参与。

（二）社会功能的多维呈现

数字化技术为门楣壁画的保护提供了全新途径。2023年，开平市在省文化和旅游厅支持下，启动“世界文化遗产开平碉楼与村落及赤坎旧镇近代建筑群全要素数据资产建设项目”，运用空中无人机倾斜摄影与地面三维激光扫描技术，对自力村、马降龙村、锦江里等地的碉楼及文物建筑进行高精度数字化采集，这些技术能捕捉到碉楼毫米级的细节——从外墙的砖缝纹理，到穹顶的雕花图案，甚至连门楣壁画中的笔触与色彩层次都清晰可见，最终形成的点云数据、全景数据与三维模型数据，为门楣壁画的保护修缮、学术研究提供了“数字基因库”。2024年上线的“开平碉楼数字化展示平台”，使全球游客可通过智能手机“云游”开平村落，360度观察碉楼与门楣壁画的每一个细节。

数字化技术不仅为门楣壁画建立永久性的数字档案，也为其研究与传播创造新的可能性，通过数字放大与增强处理，研究者可分析门楣壁画的绘制技法与材料构成；通过虚拟重建，可复原已损坏壁画的原始风貌；通过线上展示，则可使这一文化遗产突破地理限制，触达更广泛的受众。值得注意的是，数字化不仅是技术过程，更是文化翻译过程，它使门楣壁画的视觉符号在数字空间中获得新的生命。

（三）活化利用与传承创新

开平碉楼门楣壁画的保护，需要与活化利用相结合，使其在当代社会生活中继续发挥文化价值。目前，开平已探索出多种活化路径：

文创产品开发是将门楣壁画视觉符号转化为当代消费品的重要方式。开平市博物馆文化创意区以碉楼为原型，融入动漫元素手绘制作“猫吉游记（梦游碉楼）”系列书签和手机壳。其中一款手机壳设计将世界文化遗产开平碉楼置于星夜中，碉楼后面是一只活泼的卡通猫，象征着“侨胞对家乡的热爱和守护”，这类产品通过设计转化，使门楣壁画的视觉符号进入日常生活，吸引年轻群体关注侨乡文化。

旅游体验升级则将门楣壁画纳入文化遗产旅游的叙事体系。在自力村、立园等景区，门楣壁画成为导游讲解的重点内容，通过符号解读，向游客揭示建筑背后的文化内涵。同时，开平还通过举办碉楼文化旅游节、非物质文化遗产展示等活动，将门楣壁画与传统工艺表演相结合，增强游客的互动体验，这种活化方式不仅提升旅游的文化含量，也为门楣壁画的保护提供经济支持。

教育传承是确保门楣壁画制作技艺延续的关键。开平连续举办文物保护培训班，出版《开平碉楼建筑艺术》等专著，与高校合作开展科研，为保护提供理论支撑。同时，部分碉楼民宿在修复过程中，特意保留门楣壁画的原始风貌，让住客直观感受其艺术魅力；一些社区工作坊则邀请当地工匠演示灰雕技艺，培养青年一代对传统工艺的兴趣，这种教育传承不仅针对专业技能，也面向公众认知，通过多层次的传播，使门楣壁画成为侨乡文化认同的活态元素

四、结语

本文以广东开平碉楼建筑门楣壁画为研究对象，从文化交融的视角系统分析其视觉符号的特征、内涵与功能。研究表明，门楣壁画作为碉楼装饰的精华，不仅体现中西建筑艺术的融合，更承载着侨乡社会的集体记忆与文化认同，其视觉符号系统在题材、构图与色彩上的创造性组合，形成独特的“中西合璧”风格，成为研究华侨文化的视觉文本。

门楣壁画的视觉符号具有多层次的表意系统。首先，其呈现为装饰性图案；其次，其承担隐喻性象征与生活形态递变的意义；最后，其折射侨民群体的文化认同与精神信仰。同时，这些视觉符号在侨乡社会中发挥着民间信仰表达、身份标识与空间叙事等多重功能，

通过视觉方式构建了华侨从出国打拼到荣归故里的完整叙事，强化了侨乡社会的文化纽带。

在保护与传承方面，数字化技术为门楣壁画的记录、研究与传播提供了全新途径，而文创产品开发、旅游体验升级与教育传承则为其活化利用探索了多元方向。这些保护策略不仅针对物质形态的壁画本身，也关注其背后的非物质文化遗产——制作工艺与象征体系，形成全方位的保护框架。

本研究将物质文化遗产（碉楼建筑）与非物遗产（视觉符号）研究相结合，丰富开平碉楼系统研究，同时从民间美术层面深化侨乡文化探索；未来研究可进一步探讨门楣壁画与碉楼其他装饰元素（如窗楣、檐角）的视觉关系，或比较开平碉楼与福建土楼、澳门骑楼等侨乡建筑的门楣装饰异同，以构建更为全面的华侨建筑装饰研究体系。

开平碉楼门楣壁画作为华侨文化的“视觉日记”，记录了一个时代中西文化碰撞的创造性回应，对其视觉符号的深入研究，不仅有助于理解侨乡社会的历史变迁，也为当代文化创新与遗产保护提供宝贵借鉴。

【参考文献】

- [1]薛颖 程建军.开平碉楼的建筑装饰艺术[J].民族艺术研究, 2013.
- [2]曾庆光 张国雄 谭金花.开平碉楼灰雕和壁画颜料碎片原材料的拉曼光谱分析[J].光散射学报, 2011.
- [3]张国雄.从开平碉楼看近代侨乡民众对西方文化的主动接受[J].湖北大学学报, 2004.
- [4]许岱琿 詹和平.心态史视域下开平碉楼情感化收纳盒设计研究[J].包装工程, 2025.
- [5]张璐楠.村落型世界遗产的文旅融合发展研究——以开平碉楼与村落为例[J].西部旅游, 2024.