

江南古典园林中的门窗艺术

陈 玮

(无锡太湖学院, 江苏 无锡 214000)

摘要: 在江南古典园林当中, 汇集着我国无数传统文化精粹, 处处彰显着古人的智慧以及极具辨识度的艺术风格, 在传统文化这双巧夺天工的大手之下如同被精心雕琢而出一般。作为江南古典园林中重要的组成部分, 门窗不仅与建筑起到了相得益彰的效果, 在实用性与艺术性方面也较为突出, 且古典园林当中的门窗具有丰富的样式, 给人们带来了视觉上的享受。门窗艺术拥有较为深厚的历史底蕴, 从汉代开始兴起, 到隋唐达到鼎盛。本文主要分析了江南古典园林的洞门花窗造型艺术以及它们所体现出的文化内涵, 阐述了其如何与传统文化思想融合后与园林环境形成和谐统一, 深入探究其审美意境, 从而挖掘出古典园林中门窗艺术的应用价值与现实借鉴意义。

关键词: 中国古典园林; 门窗艺术; 造型设计; 传统文化

古典园林是我国极具文化特色的艺术, 在世界园林史上留下了浓墨重彩的一笔。中国古殿园林当中拥有精湛的造景艺术, 其中所蕴含的额精神文化内涵, 体现出了中国文化以及中国文幽美而别具一格的情感与精神追求, 这种充满智慧的表达方式, 具备着极高的艺术性, 同时也拥有着浪漫主义的诗意, 是我国时代艺术与艺术宝库的重要组成部分。而古典园林中门窗的设计, 也拥有着浓厚的人文色彩。随着时代飞速发展, 人们开始思考中国古典园林当中的精神内涵, 并积极应用在环境创造当中。当下, 随着传统文化渐渐觉醒, 尤其是在门窗艺术方面, 应该结合时代的特性与古典园林门窗中的设计, 创造出具备中国特色的门窗设计体系, 同时也促进中国式园林的革新与发展, 创造出符合中华文化又不落俗套的生活环境。

一、江南古典园林中门窗艺术的概述

中国古典园林主要分为皇家与私家两大体系, 由于阶级地位的不同, 皇家园林与私家园林各自形成了一套自己的审美风格。皇家园林恢宏大气, 尽显皇家威严; 私人园林一步一景, 曲径通幽, 拥有雅致情趣。江南古典园林的代表有: 拙政园、留园、狮子林等, 这些园林大多构思巧妙, 内敛含蓄, 吸引了大批文人墨客与风流雅士, 留下了许多的故事。江南古典园林当中的洞门花窗具有丰富的文化内涵, 在造园手法上也有极其精致的设计思路, 但目前针对其造型设计进行文化与艺术探讨的研究非常少。现存对园林洞门花窗进行研究的书籍有现代苏州民俗建筑协会编著的《苏州园林营造录》、明代刘敦桢《苏州古典园林》以及明代计成《园治》, 这三本书籍立足于施工实践视角, 阐述了窗和门的图案样式与具体技法, 但仅限于浅层表述, 并未深入探讨。其他研究文献或以欣赏为主, 或以历史回顾为主, 或者对施工技法介绍为主, 并未对门窗艺术做出深入探讨。笔者认为, 应当从文化内涵与美学意境方面对洞门花窗艺术进行分析, 能够在一定程度上补充洞门花窗的艺术研究。首先要对洞门花窗的文化内涵进行挖掘, 从元代以后, 明清时期有丰富造园经验的匠人, 也有文学底蕴身后的文人, 更有技艺精湛的画家, 在融合了各种优质元素以后, 让洞门花窗借景、透景、遮景已经图案的使用达到了登峰造极的地步, 呈现出了“实中见虚, 虚中见实”的巧妙意境; 其次, 对洞门花窗的形式和材料、尺寸和位置、造型和图案进行重新整合; 最后, 对其独特的空间功能和审美特性给予总结, 强调其对现代艺术的影响。

二、门窗在江南古典园林中的作用

《道德经》所言: “凿户牖以为室, 当其无有室之用。故有之以为利, 无之以为用。”这句话的意思是, 想要建造房屋的话,

在墙壁上必须要留出门窗的位置, 才能让空气进出无碍, 如此房屋才有了居住的作用, 由此可见从古至今门窗的重要性。贝聿铭说过“在西方, 窗户就是窗户, 它放进光线和新鲜的空气; 但对中国人来说, 它是一个画框, 花园永远在它外头”。古典园林中的门窗不仅拥有较强的实用性, 还具备一定的观赏价值。在园林的房屋、围墙上, 有着各式各样的门窗, 只建筑工艺异常精美, 除了基本的门窗功能性以外, 这些门窗的存在还让园林空间得到了一定的延伸, 促进了内外部的联系与交流。此外, 其本身具备的优美线条和精美纹样, 与园林其他元素一起, 构成了独特的造园手法。

三、门窗的演变历史

门窗最早出现在西周, 但是能够看到具体形象是在汉代殉葬品上, 对当时的门窗样式有所展现, 其拥有着不同的形式, 如单扇门、落地窗, 窗棂式样有网纹、锁纹、横棂等。在唐代时期, 其建筑气势恢宏, 但大多在漫长岁月中损毁, 仅存的一些寺庙以及画卷上, 对党史门窗的记录大多是板门与直棂, 还出现了类似于隔扇窗的形式。宋代在沿用了板门与直棂窗这两种形式外, 已经开始广泛应用隔扇窗了, 并且还记录了格子门、软门、乌头门、阑槛钩窗等多种类型并记录了尺寸大小及详细图样。门窗在明清时期进入鼎盛期, 尤其是在园林建设当中, 被演化成了各式各样的形式, 门窗图案的雕刻也海纳百川。不到园林, 不知园林春色几许, 只有真正感受园林, 才能从根本上分析出园林门窗的艺术特色。

四、洞门花窗的定义及造型

在江南古典园林当中, 常常设置有洞门, 而洞门又被称之为月亮门。若是从空间位置上来进行区分的话, 大致可分为园中园的门、园区阻断门、围墙上的们等。洞门的形状也具有多变性, 会随着环境、位置以及作用的不同而随之变化。而在古典园林当中, 洞门的形状较为简单, 一般采用的是方形、圆形还有多边形, 这种为了搭配景观而设置的洞门被称之为“什锦门”。而根据门洞边框线的特征, 可将其分为混合式、曲线式和直线式。洞门的位置一般开设在云墙或者其他墙面上, 也有开设在亭、榭、长廊等必经之路, 一方面是为了配额景观, 二是为了方便人们进出。在园林的主要位置, 洞门的长宽通常都在两米左右, 而次要位置的洞门高度在两米左右, 而宽度则在一米。在结构和材料上, 有的洞门不设砖细边框, 尤其是对于古汉瓶、葫芦形、秋叶形这种曲线形门洞; 而有的则设有砖细边框, 设砖细边框的月洞门, 其边框以弧形青灰色清水磨细转贴砌。洞门的侧壁和顶板, 使用灰青色水墨方砖细构件镶砌, 在上面刨除挺秀的线脚, 在安装完成之

后使用油灰嵌缝,并将砖屑与猪血混合,补在转面和线脚的空隙中,等待晾干之后打磨平滑。

五、漏窗的定义及造型装饰

在园林的各种墙垣上,有着各式各样的漏窗,它们是由望转、瓦片等材料制作成漏窗图案,古人将这种形式称之为“漏砖墙”或者是“瓦花墙”。在园林的建造当中,一般会加之以花木、山石、亭台等景观作为点缀,以便让游历此处的人能够通过漏窗的窗格观赏景物,实现一种犹抱琵琶半遮面的景色美。顾名思义,漏窗的重点在于这个漏字,其宗旨便是实中有虚。以整个墙面作为例子来说,是以实墙为主,镂空部分为次。所谓漏字的秘诀,便是在相对封闭的园林风景当中,设置几个漏窗可以更好地实现空间互通,让内外景色产生一定的联系性,从而达到引人入胜的目的。使用漏窗的形式,可以有效改善墙面呆板的问题,能够令其产生丰富的变化,赋予景观较强的层次感,也能够从一定程度上拓展空间,增强艺术感,在藏于露之间,令人产生探幽寻胜的心思,更能体现出庭院深深深几许的诗意境界。在形式上,漏窗形式多变,有扇形、海棠形、石榴形、葫芦形、莲花形等,尽管漏窗的形式多变,但是其中仍然存在着一定的规律。由于漏窗的形式较为优美,故而其出现频率高的地方一般都在视线集中处,能够更好强化视觉效果,增加园林整体的意境。在镂空窗芯方面,在结构上通常使用的是同一种要素以及形状,骨骼上分为特异、发射、近似等;格律上有米字格与九宫格;种类上有填充纹样、四方纹样以及自由纹样等。镂空窗芯形式多变,取材范围异常广泛,以苏州拙政园为例,其漏窗使用的材质便多达二百余种。

六、江南古典园林洞门花窗造型装饰的文化内涵

古典园林门窗造型有着极其深厚的文化内涵,能最大程度渲染园林意境,能够体现出园林主人的文化素养以及审美能力。在江南古典园林的门窗当中,其中的图案设计都美轮美奂,是工艺美术的巅峰。叶圣陶曾经在《拙政园寄深眷》当中说过:“苏州园林里的门和窗,图案设计和雕镂琢磨工夫都是工艺美术的上品。大致来说,那些门和窗尽量工细而决不庸俗,即使简朴而别具匠心。”故人在园林的建造方面,尤其是文人参与造园,会详细推敲每一处细节,在景观搭配与设计上利用其文化特质细心规划,将自身的苦乐悲欢全部糅杂在园林的设计当中,将自身意趣与园林景观完全融为一体,在创作时充分发挥出自我的价值。在江南古典园林的洞门花窗造型当中,融合了释、儒、道三种理念,形成了极具特色的美学思想基础。其一是主张入世,引用儒家文化,这种体现在一些对称图形上;其二是道法自然,避世修身的道家文化,旨在追求自由与长生,故而园林设计中拥有五福捧寿图、蟠桃图以及盘长图等;其三是佛教文化,在洞门花窗之中有不少莲花与万字,且出现的频率较高。综合来看,园林艺术的产生受到了诸多方面的元素影响,包括地域、历史、人文、民俗等等,乃是社会文化生活的展现与传统历史文化的积淀。在园林当中,漏窗的图案便与社会文化生活联系密切,我国历史上的人民向往和平宁静的生活方式,崇尚大国盛世。从江南古典园林当中的洞门花窗造型装饰的分析便能够看出,其图案都有着吉祥的寓意,漏窗更是传统民俗意义和人文精神的集合物。在表达志向与情操方面,造型装饰主要有梅花纹、岁寒三友、冰裂纹、荷花、四君子;在体现个人修养和爱好方面,造型装饰主要有四艺(琴棋书画)、海棠。此外,在江南古典园林的漏窗艺术当中,还运用了多种图案,通过借喻、谐音、比拟、双关、谐音等方式,来达到寓意吉祥和传情达意的效果,其中还有期盼升官、寻求富贵、

驱邪避凶、子嗣兴旺等愿景;通过洞门花窗的造型、寓意以及整个古典园林,大多数园林拥有着还想要通过在这种环境当中达到参禅、悟道及修身的目的,追求精神上的升华。

七、江南古典园林洞门花窗艺术的功能性

门窗有着采光、通风和出入的功能,可以说是房屋和院落必不可少的重要组成部分。起初,门窗的出现只是追求实用性,观念较为朴素。而伴随着社会的发展与进步,人们审美能力的提升,门窗的样式开始变得多了起来,具备了一定的空间形象,能够体现出文化属性。而江南古典园林当中墙上开窗或是开门,除了其本身功能意外,还能让建筑内部空间产生分割感与延续感,丰富了整体建筑的层次。

(一) 遮挡隐蔽,探幽寻胜

门窗能够实现内外空间的互通,漏窗开设在墙面上有助于空间的延伸,以及具备一定的引导作用。景窗起到趋外避内的作用,人们通过景窗能够看到外面的风景,而景窗下面通常种植竹子或堆砌假山,由于景窗无法打开,所以外人无法通过景窗窥探墙内的具体构造,既满足了采光需求,又让室内保持了一定的私密性,达到了遮蔽的目的。唐志契《绘事微言·丘壑藏露》中还说:“主于露而不藏,便浅露;即藏而不善,藏亦易尽矣。然只要晓得景愈藏,境界愈大;景愈露,境界愈小。”由此便可得知,在江南古典园林洞门花窗的设计当中,具备着遮与引的艺术特性,两者还拥有一定的辩证关系。如苏州园林内部的遮隔艺术,具备着善隔善藏的特色,这对于增添其深幽意境、以小见大的美学特征有积极作用。

(二) 洞门花窗的造景功能

刘义庆《世说新语》中有言:“南人学问,如牖中窥日”。由此可知,从古时起门窗便已超过原有的采光和通风的基本功能,而是加入了审美、精神与情感方面的追求,谢朓的“辟牖栖清旷,卷帘候风景”进一步指出了窗的框景、借景的景观功能。江南古典园林大多数建在城市当中,要想在这样一方天地模拟自然山水,需要采取各种造园手法,采用框景、漏景、分景、对景等手法,追求诗情画意般的艺术境界,使园林不落窠臼。在造景功能中,体现出了以下两点,分别是框得四时画,借来远近景以及漏中透冬夏,互对渡春秋,以此方式,将园林内的景色尽数展现而出。除此之外,在洞门花窗的审美功能中,有静中观景和移步换景,分别产生空间层次丰富,动静结合更迭的观赏效果。

综上所述,通过对江南古典园林门窗艺术的研究目的、装饰作用、文化内涵及艺术功能几个方面进行了详细阐述,引出了江南古典园林中虚实交替、古朴雅致以及气韵深厚的特点。我们应积极总结出园林造园元素的精华,将之运用在现代环境设计以及更多的领域当中,让古典园林门窗艺术焕发出新的生命活力。

参考文献:

- [1] 胡月,谷岩.苏州传统园林漏窗艺术的特点浅析[J].大众文艺,2018(22):81.
- [2] 张丹华.扬州园林建筑门窗艺术及技艺研究[D].扬州大学,2018.
- [3] 梁苑慧.中国古典园林中的门窗艺术[J].门窗,2014(08):180+182.
- [4] 刘宇,张权.苏州园林中门窗的形态艺术与理景手法[J].艺术教育,2015(09):30-31.

基金项目:20209年度江苏高校哲学社会科学研究一般项目:基于分形几何原理的江南园林门窗图形研究 2020SJA0905。