

岭南传统门窗装饰艺术探析

吴 珊

(广东理工学院 艺术系,广东 肇庆 526100)

摘 要:岭南传统门窗装饰艺术受其得天独厚的地理和民系文化的影响,形成了独特的文化艺术风貌。岭南传统门窗隔扇的组织构成形式在功能上符合客观需求,在装饰上具有独特的形式美,既丰富了装饰文化内涵,又体现了岭南民众的生活情趣。其隔扇门窗装饰图案符合比例与尺度、统一与变化、对称与均衡的形式美法则,体现了岭南门窗独有的寓意美和色彩美的纹样装饰。

关键词:岭南;传统门窗;装饰艺术

中图分类号:J624.1 **文献标志码:**A **文章编号:**1003-0964(2017)04-0071-04

五岭以南地区称为岭南,相当于现在广东、广西及海南全境。岭南地理位置得天独厚,自然条件优越,是近代中国对外贸易前沿地带。岭南地区发达的社会生产和经济贸易创造了丰富多彩的建筑艺术。在岭南传统建筑艺术中,门窗装饰艺术彰显了岭南建筑艺术的特征,因此,研究岭南传统门窗艺术对研究岭南建筑艺术有着重要的意义。岭南的范围很广,本文主要探析岭南地区中广东省区域内的传统民居建筑的门窗装饰艺术,以及其所遵循形式美原则的特点,以发掘岭南建筑独有的艺术魅力。

一、岭南传统民居门窗的分类及装饰材料概述

老子在《道德经》第 11 章云:“凿户牖以为室,当其无;有室之用,故有之以为利,无之以为用。”户即门,牖就是窗户,可见门窗乃建筑中不可或缺且密不可分的部分。岭南传统门窗根据制作材料主要分为:木门窗、石雕漏窗、玻璃窗、铜门窗、蚝壳窗;按中国传统建筑门窗常见造型来分主要有:落地窗(隔扇门、隔扇窗)、漏窗、牖窗、落地罩。人们认识一座建筑,首先通过大门和门窗形状来感受建筑的气质和艺术风格,甚至建筑之主的才气或名气。千百年来,“就地取材”是岭南传统建筑材料获取的原则。青砖是常见门窗装饰材料,其色彩为青灰色,密度适中,不但适合雕刻“脆度”,而且适合耐用的硬度。砖制料所呈现的砖雕装饰艺术形式,既符合特定的物质生产基础,又满足了当时人们朴素的精神需求、信仰追求和审美要求。岭南传统门窗除了砖雕装饰

材料外,还以木、铜、铁等材料加固大门与房门。明清时期从常用沙、油纸等半透明材料到用牡蛎壳磨制而成的“明瓦”作为建筑主要采光和防热材料。清中叶以后随着玻璃引入广东沿海地区,岭南地区传统门窗装饰材料发生了巨大变化,特别是彩色玻璃的装饰充分利用玻璃的特性,在改善建筑采光环境的同时,还增添梦幻般的光影效果,这种新材料逐渐在传统隔扇门窗上运用,并发展成为一种“广式满洲窗”^{[1]41-44}。

二、岭南传统门窗装饰美学原则

(一)岭南传统民居门窗纹样装饰的形式美原则

岭南传统门窗隔扇的组织构成形式在功能上符合客观需求,在装饰上具有独特的形式美,既丰富了装饰文化内涵,又体现了岭南民众的生活情趣。千百年来,中国传统建筑设计都习惯用隔扇门窗上的格子采光,岭南传统门窗设计亦不例外。然而,与中国传统门窗装饰设计相比较,岭南传统隔扇的格心设计以采光为基础,且体现了岭南独特的地理气候与通风和围护的功能需要的特点。在研究中,我们发现,岭南门窗纹样装饰的形式美原则体现了岭南地域“开放通融、择善而从”的社会心理,以及寄情于岭南自然山水的人文情怀,以及对美好生活有指向性的心灵渴求(如吉祥、寿喜、富贵、多福等),因此其所遵循的形式美法则有特定的地域性。门窗装饰设计的原则要求是:其外观样式要符合整个建筑不

收稿日期:2017-04-12

基金项目:国家社科基金艺术学项目(15BG085)

作者简介:吴 珊(1984—),女,广东肇庆人,讲师,研究方向为美术教育与美术设计。

同部位设置的情况,其装饰艺术也随其功能和位置的变化产生不同的组合形式。岭南传统隔扇门窗装饰图案设计的美学原则主要符合比例与尺度、统一与变化、对称与均衡的形式特点^[2]。

1. 注重比例与尺度

岭南隔扇门窗安装在两根柱子之间,排列成相连的间隔,通常以四扇、六扇呈双数,以长方形框架为基本形,框内分隔的上部的格心和下部的裙板,以及两者相隔的条环板,与门窗相互协调。由于岭南门窗以木材构架为主,无论是取材和制作都较为方便,因此,其外观造型更为自由,形式更为丰富。岭南传统门窗与建筑墙面的面积比例、门窗自身的高宽比例以及格心内部各个部分的高宽比例都有特定的尺度法则,其法则因地制宜。如图1佛山梁园曲子衬底套绿镶玻璃画心满洲窗的木制入墙外框厚度如果看作是1个单位,那么与单个活动窗的总宽度比则是1:10;中间直径宽同样对比,与单个活动窗的总宽度比则是1:3,而入墙外框和支摘窗尺寸成1:1的正方形。

2. 注重统一与细节变化

统一是每一个门窗装饰设计必须遵循的原则,但也并不是要求每个隔扇上的格心和裙板上的装饰设计都完全一样。岭南传统门窗装饰原则,注重以统一之美作为整体主导,则细节适当变化,避免单调。如图2,格心都是几何纹样的直线,明快的直角使线条改变方向,纵横流动的分割把每个窗棂格心组合成一个整体,看似相同但局部却是方向不同的直线组合,统一使用直线作为组合的元素,适当改变线条方向,并在组合数量方面适当变化。同时,中条环板以椭圆形为基础形,配以各不相同的动植物画面作装饰图案,使整个隔扇门在统一面积分割和主题画面的基础上,在细微处做一些方向和设计元素的变化,使其产生变换与流动的效果。

3. 注重对称与均衡的格律美和奇趣感

对称也是岭南门窗装饰常用的手法。对称就是以中轴线为中心分成相等两部分的对应关系,给人大方和端庄的美感。在岭南民居门窗中常见对称的装饰纹样生成丰富多彩的图形,产生均衡协调的美,如图3梅州梅县镇隆文岩前村秉彝庄龙纹漏窗,以龙图腾作装饰左右对称,产生稳定和谐之美。图4上条环板和中条环板的几何装饰纹样都是左右对称的,而格心上有看似对称的视觉效果画面,却是由于金漆木雕花瓶与周边衬托的线条及装饰摆件产生位置上的力学均衡,使整个隔扇窗装饰有对称与均衡的格律美和奇趣感。

图1

图2

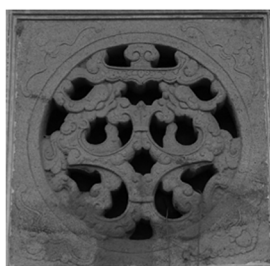

图3

图4

(二) 门窗纹样装饰的寓意美

“观物以取象,立象以尽意,得意而忘象,境生于象外”^{[3]93},是中国传统美学的一大特征。人们常用象征的表现手法在一些动植物和抽象图形上委婉地表达对美好生活的向往和祝福^[4]。受岭南民俗民风的影响,在岭南民居门窗上的装饰纹样呈现出地域性的审美特点。人们习惯将喜庆的事物以及对生活寄予的向往表现在门窗的装饰纹样上,这些有一定文化含义和社会审美情趣的装饰纹样主要有五类:几何型、文字型、器物型、动植物型、山水风景型。

1. 几何型

条纹、回形纹、方胜纹、万字纹、冰裂纹、拐子纹、龟甲纹等几何型纹样是岭南传统门窗装饰常见的图形,这种以线条为主要表现元素而构成的分割效果具有十分深刻的文化内涵和寓意。如有着“万寿藤”之称的拐子纹是由缠枝和龙纹两组基础纹样构成的装饰线条,以龙腾飞的视觉效果抽象地变成缠枝纹样,线条拐弯处有直角和圆角,因此拐子纹的“拐”与岭南地方方言“贵”谐音,指“贵子”,意为“子孙昌盛”“康宁富贵”之美好期望与愿景。岭南门窗装饰纹样千变万化,在基础形式上组合再生新的纹样,如图5梅州梅县镇隆文岩前村秉彝庄窗户为万字纹和龟甲纹结合的格心装饰。万字纹即“卍”字形纹饰,音为“万”,在佛教表示为辟邪趋吉,是永恒吉祥的符号,与代表“长寿安康”的龟甲纹结合,两者相互映衬,寓意相生相趣为“万福万寿”。此外,回形纹是由天雷纹发展而来,寓意福寿连绵不绝,吉利永长;方胜纹是人们对婚姻美满的希冀,寓意永结同心、美满吉祥;灵动延伸的冰裂纹寓意着岭

南人民自由创新的生活态度,对生命寄予生生不息的希望。

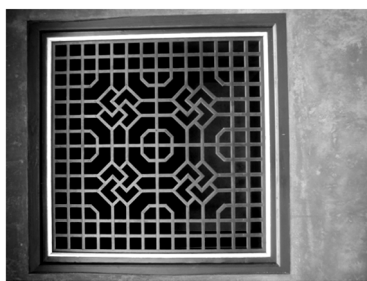

图5 万字纹和龟甲纹结合的核心装饰

2. 文字型

在岭南传统园林和书斋的窗户上常见用单个大尺寸的字或一组细密字体组成的名人诗篇作为图案装饰。这些直接使用“福”“禄”“寿”“禧”等字,或蚀刻典故对联、诗词名句纹样,都是文字本身所蕴含的吉祥之意,体现主人的高尚情操。如图6、7、8。

图6 双喜窗

图7 双喜门

图8 寿喜窗

3. 器皿型

以器皿为纹样造型结构的岭南传统门窗装饰内容丰富,形式多变。在装饰题材上,以常见的自然风光和生活场景为题材,这些极富生活情趣的题材是程式化的构图不可比拟的^[5]。常以花瓶、礼器、货币等原型进行抽象变形,组合一些生活题材在窗心格中形成装饰图案,或以形象轮廓作为窗户结构。在岭南经典园林建筑庭园中常见花瓶轮廓造型的空窗,如图9;又如如图10 梅州梅县镇隆文岩前村秉彝庄有花开富贵装饰门窗图案,窗心格雕刻的小木雕装饰是花儿在花瓶中绽放的画面,“瓶”与“平”读音接近,寄予人们“花开富贵”和“岁岁平安”的美好祝福。

图9

图10

4. 动植物型

在岭南门窗装饰图案中的动物和植物经常被综

合在一起构图,使画面更加生动而富有生命力,也使其寓意更加深刻,两者相映成趣,成为门窗格心装饰上一道亮丽的风景。常见有“鹊登高枝”“五福捧寿”“年年有余”等吉祥画面。象征美好寓意的植物有佛教八宝吉祥之首的荷花,与“和”谐音,有清廉高洁、祥和吉利之意。岭南瓜果以葫芦、阳桃、荔枝、菠萝、佛手等为吉祥寓意的代表,葫芦与“福禄”谐音,代表人丁兴旺,世世昌盛;阳桃寓意“洋洋得意,事事顺心”;荔枝有“吉利”和“一本万利”之意;菠萝象征“完美无缺”。以外,还有以外形像佛手的岭南地域独有植物“佛手”为代表,其名、其型富含着“佛陀”的保佑,除有趋吉避凶、财运亨通之意外,还与石榴、桃子一起被称为“福寿子三多”,寓意多福多寿多子。

(三) 门窗纹样装饰的色彩美

论及岭南门窗之色彩,广式满洲窗最具特色。其色彩丰富,整体形象清晰,空间距离大,互补色和对比色的运用产生轻重感的穿插对比,结合室内外的环境氛围,进而产生节奏感和平衡感,符合岭南地域特定民系文化下所具备的艺术追求和文化气质。岭南建筑装饰空间具有自由、流畅、开敞的特点与其特殊的建筑材料密切相关。18 世纪后半期,岭南及东南沿海地区即流行玻璃建筑材料,尤其是彩色玻璃的使用使岭南建筑从原来简练、朴素的风貌,逐渐演变为色彩斑斓,精巧秀丽。门窗隔扇或者花罩漏窗都是精雕细琢,再镶嵌套色玻璃成纹样图案,甚至是在玻璃上绘制以珠江沿岸风光、岭南花鸟虫鱼、岭南山水风景等主题图案,使玻璃材料和传统书画绘画艺术巧妙地结合在一起,绚丽的色彩在光影下如同一幅幅玲珑剔透的织锦。以番禺余荫山房的满洲窗为例,其使用不同色系的彩色玻璃,以红、黄、蓝、绿的色彩变化让同一窗外的景色达到四季交替的观赏效果。同时受岭南地区夏季气候炎热的影响,满洲窗更多是以冷色为主,淡雅清新的冷色套色透光产生的明度变化,不仅使整个建筑空间充满清幽雅致的氛围,而且使人感觉清新凉快,心旷神怡。广州陈家祠镶嵌玻璃画心隔扇门,深浅变化的套蓝色系映衬“远在天边,近在咫尺”的窗外之景,营造出一种朦胧效果,让人翩翩遐想;在开平自力村铭石楼首层厅堂中的隔扇门除了套(蓝)的格心中心玻璃画以外,旁边还辅之以套(绿)曲纹压花玻璃,黄色菱形压花进行衬底,和谐的色彩搭配传统题材的构图,使建筑室内清新雅致。岭南门窗装饰在玻璃色彩运用的视觉心理上,更体现岭南近代文化所具有的经世致用、开拓创新的价值取向,在审美艺术领域中表

现出追求新异的审美实践和崇尚自然、清新活泼的审美理想^{[6]20-26}。

三、结语

任何经典之作都有其不可忽略的形式美。美的东西体现了人们对生活的追求和自然造物的和谐。岭南传统门窗装饰与岭南民系文化有着密切的联系。岭南传统门窗装饰体现了岭南民系文化的开放与兼容、多元与统一、传承与创新。在建筑工艺上新旧材料的相互融合,装饰艺术符合清新自然和充满人文情怀的美学原则。本文通过对岭南门窗纹样装饰的形式美原则、门窗纹样装饰的寓意美,以及门窗纹样装饰的色彩美进行探析,有助于发掘岭南地域文化独特的风貌,展现了岭南文化地域的性格,丰富

了当今设计师对民族和本土元素的理解和运用。

参考文献:

[1] 曾娟. 西风东渐 新材旧制——近代岭南传统建筑中新型建筑材料应用研究[M]. 北京:科学出版社,2014.

[2] 莫子匀. 中国传统建筑门窗设计中的艺术特色分析[J]. 门窗,2013(7):34-35.

[3] 宗白华. 美学散步[M]. 上海:上海人民出版社,1998.

[4] 王丽娟,祁素萍. 中国传统窗棂艺术探讨[J]. 北方美术,2013(4):77-78.

[5] 张睿. 青花斗彩的艺术特征及审美意蕴[J]. 信阳师范学院学报(哲学社会科学版),2013,33(2):82-84.

[6] 唐孝祥. 岭南近代建筑文化与美学[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2010.

On Lingnan Traditional Door and Window Decoration Arts

WU Shan

(Art Department, Guangdong Polytechnic College, Zhaoqing 526100, China)

Abstract:Lingnan traditional door and window decoration art is greatly influenced by its unique geography and nationality culture. Lingnan traditional structure of the doors and windows functionally could meet the objective needs, which have a unique aesthetics in the decoration, not only enriching the connotation of decoration culture, but also indicating the life interest in Lingnan. Its lattice door and window decoration design keeps in line with the proportion and scale, unification and change, symmetry and balanced aesthetic principles, and embodies its unique moral beauty and Lingnan door and window color beauty simply by veins decoration.

Key words:Lingnan; traditional door and window; decoration arts

(责任编辑:韩大强)

(上接第 70 页)

注释:

① 昆汀·塔伦蒂诺是 20 世纪 90 年代美国独立电影革命中重要的年轻导演,以《低俗小说》和《无耻混蛋》为代表作,环状叙事结构、“暴力美学”与黑色幽默是他的鲜明标志。

参考文献:

[1] 齐钢. 论当代中国电影在后现代语境中的变迁[J]. 浙江传媒学院学报,2005(3):8-11.

[2] 大卫·波德维尔. 电影诗学[M]. 张锦,译. 桂林:广西师范大学出版社,2010.

[3] 聂欣如. 浅论电影的假定性[J]. 文艺研究,1984(4):

134-139.

[4] 伽达默尔. 真理与方法[M]. 洪汉鼎,译. 上海:上海译文出版社,2004.

[5] 鄢鸣. 狂欢:真实抑或想象——狂欢理论的应用与反思[J]. 信阳师范学院学报(哲学社会科学版),2011,31(2):107-111.

[6] 廖松,袁智忠. 狂欢式影像表达与冲突后的审视——谈姜文电影精神内涵的建构[J]. 四川省干部函授学院学报,2011(3):27-30.

[7] 波林·罗斯诺. 后现代主义与社会科学[M]. 张国清,译. 上海:上海译文出版社,1998.

(责任编辑:韩大强)