

浅析漏窗及其纹样美学

井怡然¹

(1.北京林业大学, 北京 100089)

摘要:在中国古代园林建筑中,花窗是建筑窗户的一种装饰和美化形式,它既具备实用的功能,又拥有装饰功能,其中蕴含的艺术观赏性、审美情趣性和文化内涵极大丰富了人们的精神世界,体现了中华民族的文化底蕴。

关键词:漏窗;纹样;建筑美学;中国园林建筑

DOI: doi.org/10.70693/rwsk.v1i8.1259

花窗在历史的发展中推演出了许多种类,从其表现形式上来看,花窗可被分为漏窗,洞窗,景窗三类^[1],其中漏窗的造型最为丰富多变,由明朝计成所著的《园冶》中共记录了4000余种漏窗图案,足以见其形态多样,历史悠久。

一. 漏窗的简述

漏窗又被成为漏花窗,顾名思义窗洞内有漏空图案的窗即为漏花窗,它既有通风采光的作用,又可以使密闭的空间视野开阔,减缓或免除狭小空间的闭塞感,增加空间的层次感,通过移步换景起到极强的装饰作用,在苏州古典园林中极为常见。在《园冶》卷三的《墙垣》中,有这样一段关于漏窗的描述:“凡有观眺处筑斯,斯避外隐内之义。古之瓦砌连线、叠锭、鱼鳞等类,一概屏之,聊式几于左。”^[2]其意思大致为但凡是可供欣赏的墙外风景,都可以建造漏窗,它有避外隐内的意思。古代用砖瓦堆砌连线,叠锭、鱼鳞等类别,这里一概摒弃,绘制成左图(图1-1所示)的形式。

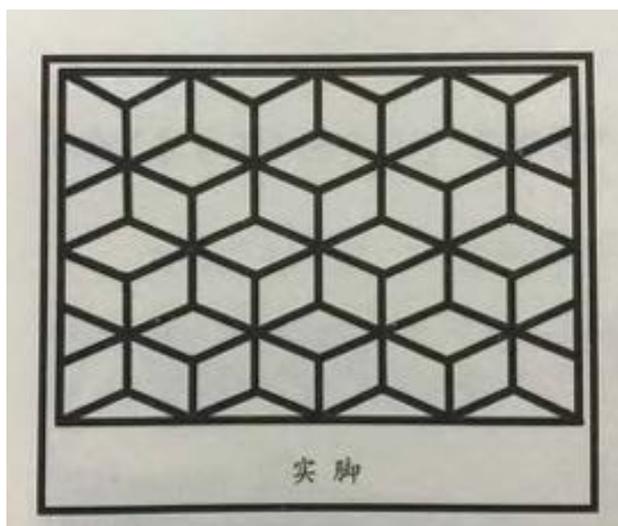

图 1-1

二. 漏窗的类别及功能

作者简介:井怡然(2004—),女,本科生,研究方向为环境设计、非遗文化传播与空间融合、可持续设计。

2.1 漏窗的类别

在我国的古园林建筑中，漏窗是一种特殊且普遍的装饰形式，这是装饰在南方地区尤为显著，由于园林所处地理位置不同，拥有者所处社会阶级不同，制作漏窗的材料也有所不同，但主要可以分为瓦砌漏窗，砖细漏窗，灰塑漏窗等等。其中瓦砌漏窗和砖细漏窗在园林中运用更多。瓦砌漏窗（如图 2-1 所示）是制作漏窗的最传统的做法，一般使用望砖作为边框，选用瓦片、木片、竹筋（或铁片、铁条）等作为窗芯，各个构件之间选用麻丝纸筋灰浆粘结，使边框和窗芯融为一体，并在其顶部设置有过梁；^[3]。砖细漏窗（如图 2-2 所示）顾名思义是由砖细构件构成的，其以油灰作为为粘结材料，适当的加以竹梢、钢丝等材料粘结各个构件。灰塑漏窗（如图 2-3 所示）是以纸筋灰浆为主材料制作而成的漏窗，边框的搭设与砌窗相似，中间的图案的骨架以铁丝等材料构成，并佐以纸筋灰浆制作而成。

图 2-1

图 2-2

图 2-3

2.2 漏窗的功能

漏窗作为窗户的一种，其首先起着通风、采光等所有窗户均具有的基本作用；其次，漏窗设计通常采用几何形态来表现，要求设计者具有丰富的想象力和精细的雕刻技艺，因此被视为一种装饰艺术，有着透景和为墙面增添美感等艺术装饰层面的作用，既不完全暴露，又不完全遮挡，给人以可望而不可及之感。其装饰作用旨在使室内外景色形成呼应、相得益彰，以增加园林的视觉层次与空间感，使住客和游人在室内也能欣赏到室外的美景，透过漏窗观赏园中的景色，虚实相间、步移换景，可达到景中有画，画中有景的艺术效果。^[4]

三、漏窗的特征及图案

3.1 漏窗的特征

漏窗的特征顾名思义突出在“漏”，窗洞内设有镂空图案是其的典型特征，暗含了其宗旨为虚实结合。漏窗的位置灵活多变，多建于园林的廊、墙之上。高度约 1.5 米，与人的视线平齐，方便游人观赏游玩。

3.2 漏窗的图案

漏窗的图案极为丰富，《营造法原》中记载道“园林墙垣，常开空宕，以砖瓦木条构成各种图案，中空谓之花墙洞，又称漏墙、漏洞，方便远眺，有避外隐内之意。花墙造型不一，或方，或圆，或六角，或八角，或扇形，或叶形等，窗框内的构图又因用材不同而异，造园构形，更无限制，可随造园者之匠心，而成精美之花纹”。^[5]其中就描述了漏窗的图案之丰富，形态之各异，细节之精美。

3.2.1 漏窗窗框图案

漏窗窗框的形式多种多样，据总结可将其分为两类，一类是由简单的几何形体（如图 3-1 所示）组成的，一类是由多个形体组合而成的复杂形体（如图 3-2 所示）。简单的几何形体有矩形、圆形、多边、扇形等等。复杂形体的形态就比较丰富多样了，有多种几何形态组合成的花纹，也有以常见生活用品器具或自然动植物为主题的花纹。^[6]园林讲究日涉成趣，因此，即使再狭小的空间，人们也要做出不同的漏窗形态，以供人欣赏。漏窗窗框

的形式多与环境或功能呼应，比如建筑傍水则临水的漏窗呈现出荷叶或鱼等形状；建筑依山则靠山的漏窗呈现竹子、小鹿等形状；饮茶之处的漏窗做出茶杯茶壶等形状；读书温习之所的漏窗呈现出书本砚台等形状。但位于走廊部分的漏窗窗框大多以矩形为主，其形状大小间距都相似或相同，这样的设置使廊道在视觉上更加具有流通感，更具有节奏感和音韵美，以弱化空间的闭塞感。

图 3-1

图 3-2

3.2.2 漏窗窗芯图案

比起漏窗窗框的图案，窗芯的图案更为丰富，其图案同样可分为几何纹样（如图 3-3 所示）和自然纹样（如图 3-4 所示）两类，但也会有两种纹样混合运用的情况。几何纹样为主的图案形式有套方、曲尺、回文、万字、冰纹等，其多用瓦片、薄砖、木竹材等制作。^[7]以冰裂纹、冰梅纹、回字纹为代表，多分割规整，排列规律。自然纹样的取材范围十分广泛，题材多托物言志，多采用象征吉祥或风雅的动植物和人物故事等等为原型，象征寓意人们的美好愿景与期盼，蕴含着造园者的思想情感与内涵品格。

3.2.2.1 几何纹样

几何纹样中造园者多采用卍字纹、冰裂纹等等自然符号来表达对自然现象的崇拜与敬畏。这些自然符号都是通过自然形态发展来的，通过不断地抽象变化而成，通过这些图案象征太阳，火，宗教等等。

3.2.2.2 自然纹样

漏窗窗芯的自然纹样以吉祥为主，人们在选取纹样时多选择瑞兽。其中“四灵”：龙、凤、龟、麒麟在漏窗窗芯自然纹样的选择中占据重要地位，人们运用这些吉兽图形表达出对驱灾求福的追求。蝴蝶象征着美好生活，作为自然界常见的昆虫之一，也是常见的自然纹样之一，造园者通过蝴蝶来表达自己对美好生活的期盼和对长乐永康的向往。蝙蝠象征着多福，它的“蝠”与“福”同音，寓意有福，幸福，同时蝙蝠也象征着长寿，具有“福寿绵长”之意。因此被广泛运用于漏窗中。

花卉纹样在漏窗中也得以广泛运用，“花”通“华”《说文解字》中记载：“开花，谓之华。又曰：五色为之夏。”花，包涵中华民族的审美理想，华夏就是五种颜色的花朵。^[8]漏窗窗芯中常见的花卉纹样有牡丹纹、梅花纹、荷花纹、石榴纹、葡萄纹等等。牡丹象征荣华富贵和繁荣昌盛，受世人喜爱；梅花象征贞洁坚韧，表达出高尚的品格节操；荷花寓意洁身自好、品格纯洁高尚；石榴和葡萄则是多子，寓意多子多孙。这些被选用的花卉纹样大多饱含吉祥寓意，反映出人们的期许与向往，同时也蕴藏着博大精深的中国文化。

汉字也经常选作为自然纹样出现在漏窗中，这些汉字纹样多以图案化的形式表达，以达到和谐美观的效果，如“福、禄、寿、喜”，满足了人们想要多福多喜多禄多寿的心理。

图 3-3

图 3-4

四. 漏窗的美学思考

4.1 漏窗的节奏美

在苏州古典园林中,造园者通过精心布置漏窗,巧妙地利用它们在厚重的园墙上的排列和布局,创造出一种独特的节奏美。漏窗不仅使得园林空间显得通透轻盈,还形成了充满动感的视觉路径,引导游客在园林中畅游,不断发现新的美景和景观。这不仅令人感受到空间的流动和变化,同时也激发了游客的美感和审美享受,使他们沉浸在园林独特的艺术氛围中。

漏窗常以廊、墙为载体,以点的形式呈现,大致可分为以下三种类型。一,单点排列,常布置在廊道尽端或过渡性转角空间中,使得漏窗成为空间的焦点,突显出廊道或转角的特殊性,同时通过漏窗的开口,引导视线和空气流动,增加空间的开放感和通透感。二,四至六点连续排列,常布置在连接相邻空间的廊道中,或院落隔墙之上,在视觉上形成连贯的线条,也在功能上增加了漏窗的覆盖面积和装饰效果,为相邻空间之间的过渡增添了一种连续性和流动性。三,多点排列,常布置在连接或划分园林区域性空间的游廊中,创造了连续的视觉动线和空间分隔,同时也通过漏窗的多样性和密度,丰富了游廊的景观体验和空间感受,使整个园林更加富有层次和变化。

4.2 漏窗的形式美

漏窗的形态样式极具美感,不仅如此,漏窗中的景色也别具一格,以窗棂做画框,自然做画布。为了更好地与园林景观融合,园林廊道和墙壁上的漏窗通常选择素雅的灰白色调。而室内建筑中的漏窗则多采用原木色、深红色或褐色调,整体搭配清新自然,营造出宁静而雅致的氛围。

在苏州古典园林中,花窗装饰艺术是精神与审美的完美结合体现。这些装饰图案不仅丰富多彩,而且源于对外部世界的深刻观察和感悟。造园者从外部事物中汲取形制、情致和神韵,将其内化为理想化的形象,然后再通过具体的装饰图案进行外化呈现。这些图案不仅是造园者内心理想的真实反映,同时也反映出当时社会的审美趣味和价值取向,值得深入考究。

参考文献:

- [1] 焦晓晴.苏州古典园林花窗造景艺术研究[D].安徽:安徽工程大学,2022:10-16
- [2] (明)计成.园冶[M].北京:中华书局,2011.
- [3] 郑湘阳.北京皇家园林与苏州私家园林花窗艺术比较研究[D].南京林业大学,2012.
- [4] 陈絮,钱永宁.苏州留园漏窗的视觉符号转化[J].中国建筑装饰装修,2023,23(18):114
- [5] 姚承祖.营造法原[M].北京:中国建筑工业出版社,1986:59
- [6] 焦晓晴.苏州古典园林花窗造景艺术研究[D].安徽:安徽工程大学,2022:12-13
- [7] 于友先.中国大百科全书-第2版:建筑园林城市规划.中国大百科全书出版社.2009年
- [8] 曹林娣.透风漏月—花窗[M].北京:中国电力出版社,2021:56.

A Brief Analysis of the Aesthetics of Leak Windows and Their Patterns

Jingyiran¹

¹Beijing Forestry University, Beijing 100089, China

Abstract: In ancient Chinese garden architecture, flower windows are a form of decoration and beautification of architectural windows, which have both practical and decorative functions, and the artistic ornamentation, aesthetic interest and cultural connotation contained in them greatly enrich people's spiritual world and reflect the cultural heritage of the Chinese nation.

Keywords: Leaky windows; patterns; architectural aesthetics; Chinese garden architecture