

浅议中国传统门窗雕饰

中国传统门窗以木雕的形式出现于建筑及园林之中，历经千年演变，至明清时期已成为建筑的主要组成部分。除了独具的文化寓意外，门窗的装饰功能甚至大于实用功能，因而门窗成为建筑装饰最重要的组成部分，处处可见，雅俗共赏，上至皇家宫殿、衙门官邸，下至豪宅深院、普通民居，门窗都是不可或缺之物。

今天我们所能见到的传统门窗大多是明清两代的遗构，其中较为典型的是苏州园林、徽州民居及浙江东阳民居的门窗。南方园林、民居对明清两代北方皇家宫殿和园林产生了深远的影响，大批来自苏州和浙江一带的工匠直接参与了皇家宫殿的修建，皇家园林亦多仿江南名园而造。与此同时，以晋商为代表的北方商人通过开设钱庄聚集了大量财富，他们建造平遥古城、乔家大院、王家大院等城垣民居群具有典型的北方特征，与此相对，在南方有以徽派为代表的皖南民居。

明清建筑无论是官式建筑还是民居，存世都不少，这一时期的隔扇与槛窗工艺成熟，式样繁多，装饰手法繁复，重整体表现和细部刻画。这种门窗可使人远观其效果，近看其独有的文化内涵。

一、深厚的文化寓意

中国传统建筑装饰以“三雕”（木雕、砖雕、石雕）为主，其中木雕的数量和质量都居“三雕”之首，门窗隔扇则是木雕的重要载体之一。古代文人、商人、能工巧匠都喜在门窗上大作文章，尤其在建筑的正面，明清两代均用木质隔扇装饰，并以此来呈现整个建筑的韵律。追求门窗的和谐、精致、美观，成为文人雅士、儒商巨贾、能工巧匠的自觉行为。建筑构件上的雕刻内容形式集中，反映了人们的精神诉求，在满足建筑实用功能的基础上进入了对审美力的更高追求阶段。门窗雕刻是中国传统文化价值观和民族心理定势的物化形式，所以其造型注重生活情趣，注重文化内涵，并相沿成习，成为一种传统。

古代门窗的文化寓意是由主题纹饰与图案形式表现出来的。门窗的内容充分体现了人们的文化理想。这些内容多体现善男信女对美好愿望的执着向往，常与现实生活息息相关，如求平安、求子、求功名等。这类内容在门窗的雕刻中占很大的比例，人们常常采取象征和谐的手法来传达这些内容。

龙是中华民族的象征，也是帝王与权威

的象征；凤象征美丽与仁爱，也代表地位高贵的女性；狮子是兽中之王，是威武与力量的象征。在植物中，莲荷多子，有洁身自好、出淤泥而不染、质柔而能穿坚的特点；梅兰竹菊清雅而不畏寒，象征文人高洁的品格；牡丹象征高贵富丽。此外还有多种事物的组合象征，松、桃与鹤寓意长寿，石榴、桃子、佛手三大吉祥果寓意多子、多寿、多福。门窗的格心、缘环板、裙板和结子还常用仙鹤、鹿、蝙蝠、牡丹、莲荷、石榴、寿纹、万字为饰，表达长命百岁、吉祥如意、多子多福的精神诉求。

八仙传说在民间流传甚广，常用作门窗装饰的重要内容。由于八仙形象过于复杂，故雕饰中常以张果老的道情筒、钟离权的掌扇、曹国舅的尺板、蓝采和的笛子、铁拐李的葫芦、韩湘子的花篮、何仙姑的莲花和吕洞滨的宝剑来代表八仙，这种方式被称为“暗八仙”。由此可见中国传统文化含蓄委婉的特点。

《三国演义》、《说岳全传》、《将相和》等历史故事、民间传说也是窗栏板和缘环板上最常见的雕刻内容，而民居隔扇和缘环板上的雕刻则大多反映乡土生活，其内容主要包括耕读渔樵、山水风光和琴棋书画，牧童、织女、田野、城郭及日常生活中与福、禄、寿、财等吉祥含义有联系的事物。隔扇裙板上常用多种蝙蝠组合的图案，寓“五福捧寿”、“福从天降”的含义。

莲与鱼组合为“年年有余”，瓶中插月季花为“四季平安”，瓶中插麦穗寓意“岁岁平安”，荷与梅组合为“和和美”，等等，这些组合都是传统门窗木雕中的典型形象。传统木雕的艺术形式所表达的文化内容与情感，同中国传统文化中的文明观、造物观、吉祥观及政治、宗教、信仰、文化艺术、伦理和哲学有着相当密切的联系，因而成为最有普遍意义的文化现象之一。由于木雕的内容与人们的生活密切相关，深入日常生活的各个角落，因而必然影响到人们的心理、情绪和观念，从而深刻地体现出中国传统文化个性和地域文化特征。

二、实用性及装饰性并重

中国木结构建筑的框架支撑系统是由柱、檩、椽等构件组成的，其榫卯连接技术将墙从承重功能中分离出来，只承担围护和分隔空间的作用，即所谓“墙倒屋不塌”。现代高层建筑的框架结构其实在中国木结构建筑中早已具备了。由木构门窗这一轻型建筑构件承

担建筑围护的重要功能，这是中国传统建筑最重要的特征之一，其典型代表就是隔扇。隔扇是最具中国特色的建筑构件之一，它同时具有墙、门和窗的功能。由于处在建筑的主要立面，隔扇又常常是建筑装饰的重点所在。正是中国传统木构建筑的这一特征造成了门窗在建筑中的突出作用和视觉审美的中心地位。

中国传统装饰所常用的人物、动物、植物、山水、器物等题材在运用于建筑时得到了概括、提炼和简化，这样可以使装饰与实用有机结合起来。古代艺人往往对不同形状、不同部位、不同功能门窗上的雕饰采取不同的雕法。如艺人在梁上雕“游鱼”、“双龙抱珠”、“九狮戏珠”、“双凤朝葵”时，考虑到人们欣赏这些雕饰需仰视且距离较远，就采用形体简明、线条粗壮、镂空玲珑的高浮雕手法。门窗的缘环板、格心是艺人大显身手之处，他们会使出最好的技术，充分显示出雕作的艺术性。明清门隔扇装饰手法运用的次序为格心、缘环板、裙板，窗门仅在格心与缘环板上做文章。框架的线条装饰以不醒目为原则，不饰雕工，而仅以窝角、起线等简单工艺施作。这样做的好处有二，一是不易碰撞，二是装饰中心突出。由此可见古代艺人的匠心。

格心的装饰手法多而复杂。格心在设计上首先要满足房屋采光的功能需求，为此，工匠在格心雕刻上一般采用攒斗、攒插、插接、雕镂及前述工艺的任意组合手法，将格心制作得千变万化、意趣无穷。

缘环板与裙板装饰手法类同，一般不允许透光，所以只用浮雕工艺来完成。缘环板与裙板偶尔也用透雕方式，但大多数裙板还是采用全素形式。因为格心处在门的中心位置，理应为装饰重点，而裙板处于下部，便以简约风格为主。就艺术价值来看，缘环板、格心、裙板满雕刻的装饰手法是明清门窗隔扇工艺中的菁华所在。

明清的木雕门窗既能满足人们的视觉审美需求，又能顾及构件的牢固耐用，完美体现了艺术和实用的统一。古代文人、商贾、工匠在原本是平直结构的门窗中注入生命要素，使之生动起来，具有了深厚的文化内涵。文人的格调、商贾的财力、工匠的智慧使传统木雕门窗在发展过程中日趋完美，成为中华民族文化的重要载体。□

陈乃明 杭州师范学院美术学院

浅议中国传统门窗雕饰

作者: [陈乃明](#)
作者单位: [杭州师范学院美术学院](#)
刊名: [美术观察](#)
英文刊名: [ART OBSERVATION](#)
年, 卷(期): 2005, (6)
引用次数: 0次

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_msgc200506037.aspx

下载时间: 2010年3月23日