

中国古典窗格的平面构成形式研究

王莉莉 |

古典窗格是中国古典建筑的重要构件，构成形式是平面构成的重要内容。本文从平面构成的构成形式角度来研究古典窗格，探索出一种全新的古典窗格研究新思路，也为平面构成的构成形式教学提供了一种新方法。

关键词：古典窗格；平面构成；形式

1. 引言

“簷飞宛溪水，窗落敬亭云”，“窗中列远岫，庭际俯乔林”，“鸟向檐上飞，云从窗里出”，中国古代的文人墨客常常喜欢以窗为题材写诗作赋，窗在中国古典文化中的重要地位由此可见一斑。

我国的木构建筑，一般都不承重，墙壁只作间隔之用，并不承受上部屋顶的重量，“墙倒屋不塌”说的正是这个道理。这样就使位于墙壁上的窗这种轻型的建筑构件起到了承担建筑围护的重要功能，成为中国传统建筑中最重要的构成要素之一。在中国的古典建筑中，窗常处于人们的视觉中心区域内，在满足采光、通风、散气等生理性需求的同时，也满足了人们对艺术与审美的精神需求。古典园林建筑中的窗“隔而未隔，界而未界”，体现了古典造园的思想，更彰显了窗在古典建筑中的重要作用。当今的设计界，全球化与本土化的问题成为讨论最多的话题之一，讨论的焦点是如何将传统文化的精髓有效应用到现代设计中。“窗”作为古典建筑中一个十分重要的构件，探讨其设计与形式，以及如何将其设计内涵有效运用到现代设计这一课题就变得意义非凡。

2. 平面构成中的构成方法

从包豪斯开始，包括平面构成在内的三大构成逐步成为重要的设计专业基础课，形式美的法则和构成方法是其重要内容。形式美法则主要包括以下几个方面：变化与统一、对称与均衡、对比与调和、节奏与韵律、比例与分割。这些法则是前人经验的总结，具有一定的普遍性，它的应用领域也十分广泛，大到建筑构图，小到平面构图，形式美的法则都在发挥着作用。平面构成中的构成方法主要有：重复构成，近似构成，渐变构成，发射构成，特异构成，对比构成，密集构成，肌理构成，错视、空间与想象构成。

通常情况下，平面构成的练习是运用构成方法对二维图形进行组合变化，在二维空间中对自然界的形态进行概括、提炼，用抽象的几何形语言，学习运用各种表现技能，创造设计中所需要的各种形态，进而服务于设计实践。结合平面构成的形式来研究古典窗格可以更为直观地认清古典窗格的结构形式，为古典窗格的研究另辟蹊径。

3. 古典窗格中的平面构成形式

在中国古典窗格中，我们可以看到很多平面构成的形式，正是通过这些窗格形式达到了装饰的效果，在诸多构成形式中，以重复构成、发射构成、渐变构成最为常见，下面分别就几种构成形式进行具体分析。

3.1 重复构成

在古典窗格中，重复这种构成形式使用范围十分广泛，是古典窗格中最基本的构成形式之一。为了设计制作的方便，连续不断地使用同一基本形态在古典窗格中是十分常见的，这些形态通常以细小、紧密、连续的方式出现在窗格中，产生一定的肌理效果，视觉效果不俗。下面以实例进行分析。

如上图1.3所示，古典窗格的整个构图完全按照平面构成中的重复构成方法，其基本构成元素即为图1.1所示的重复单元，设计者对重复元素进行方向上的有序变化和排列，最终形成图1.2所示的重复构成图。古典窗格中运用重复构成的方法使得整个构图规律性强，规整有序，这种对称和均衡的构图方式虽然看似简单，但表达出纯真与严谨的特点，既起到了通风散气的使用功能，又美观大方，满足艺术与审美的精神需求。

古典窗格中的重复构成制作成本一般较低，且整体感觉工整，给人以舒适之感，在民间窗格中时常出现。除了上述完全

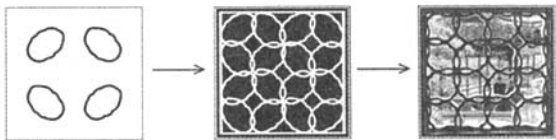

图1.1 基本构成元素

图1.2 重复构成图

图1.3 古典窗格的重复构成

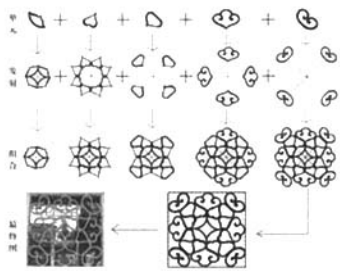

图2.1 古典窗格的发射构成 图2.2 发射构成图

规整的重复构成之外，古典窗格中还出现了不规则性的基本形或是骨骼的重复构成，它们可能在方向、大小、位置上发生变化，具有一定程度上的特殊性，增加了古典窗格的艺术感和观赏性。

3.2 发射构成

发射是常见的自然现象，在设计中发射图形容易引人注目，有着强烈的吸引力和极好的视觉效果。按照发射构成的方向性，可以将发射分为以下几种形式：离心式、向心式、同心式、移心式和多心式，其中离心式发射运用最多，它的发射点在中央位置，所有发射线都从中心或附近出发而散向四周，形成的图形具有闪烁感。在古典窗格图形中，离心式的发射构成形式也是最为常见的。以下图为例分析。

如上图所示，图2.1为2007年厦门园林博览会江南园中的一个古典窗格，它依照古时江南一位读书人家的住宅原型而建。此窗格构图形式上为典型的发射构成，分为如上图所示的5个单元，5个单元的发射形式都为离心式发射，发射的中心点及方向已在图中明确标示；各个单独的发射单元通过层层叠加，最终得到组合后的发射构成图，图2.2即是依照古典窗格的形式分析绘制出的最终构成图。发射构成其实可以看作是重复构成的一种特殊形式，上图所示的发射构成也可看作是5组重复构成的组合。

在古典窗格的制作中，古人巧妙地将发射构成形式运用到窗格设计中，除了以上分析的离心式发射构成之外，“冰裂纹”也是发射构成中最具代表性

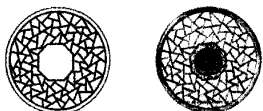

图3.1 发射构成图 图3.2 古典窗格的发射构成

的构成图案。一般情况下，它是3边、4边或是5边发射形的连续构成，整体感觉由中心向四周扩散，看似复杂，实则晶莹剔透、错落有致，其构成图与在古典窗格中的应用图分别如右图所示。

除此之外，在古典窗格中，还有另外一些其他形式的发射构成形式，多种发射构成形式运用到同一个窗格中也十分常见，这些构成形式复杂多变，具有强烈视觉效果。

4.3 渐变构成

与发射构成一样，渐变构成同样可以表现出强烈的节奏和韵律，它最大的特点是有很强的秩序性。它以类似的基本形或骨格，渐次地、循序渐进地逐步变化，通过形状、大小、位置、方向或者明暗的渐变形成有韵律的进深感和空间感，呈现出自然和谐的秩序，造成富有律动感的视觉效果。以下图为例进行分析。

如下图所示，图4.4也是2007年厦门园林博览会江南园中的一个古典窗格，它与图2.1同属一个住宅，都是依照古时江南读书人家的住宅原型而建，此窗格是典型的渐变构成形式。在这个构图中，设计师运用了两种典型的渐变形式，即形状大小的渐变与数量多少的渐变，其渐变分析分别如图4.1和4.2所示，通过两种形式的渐变，组成最终的渐变构成图。与发射构成一样，渐变构成有时也可以看作重复构成，如图4.2所示红

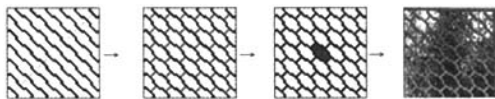

图4.1 形状的渐变

图4.2 数量的渐变

图4.3 渐变构成

图4.4 古典窗格的渐变构成

色方块在45度角方向

的数量多少渐变，亦可以看作是垂直和水平方向的重复构成。

此外，整个构图也可

3.4 肌理构成

肌理指的是形象表面的纹理。肌理构成是古典窗格艺术中重要的元素，它主要分为自然肌理与人工肌理。木质建筑中的古典窗格，黄花梨、紫檀、红木等木材大量运用，材质的纹理华美，色泽典雅，木质坚硬，形成了天然肌理之美。在古典窗格艺术中，除了自然肌理之外，还有一种是通过人为雕刻形成的肌理效果，它一般是通过重复构成等构成方式出现在窗格的边框或棂条上，给人以不同的视觉和触觉感受，常见的人工肌理纹样主要有“云纹”、“回字纹”、仿木质纹等等。

4. 结语

在中国的古典窗格中，平面构成的形式被广泛应用。事实上，大多数的古典窗格构成形式并非单一出现的，古典窗格的设计者往往在一个窗格的设计中运用两种或两种以上的构成方法，通常以某一种构成形式为主，兼用其他构成方法，从而使窗格更具魅力和观赏性，满足窗格使用功能的同时加强了它的艺术性和感染力，给使用者带来精神的愉悦和美的享受。日本的中国建筑研究专家伊东忠太先生曾指出，不管窗格子的构图是否与创作者所期待的相一致，它都成了建筑装饰构成的要素之一。受此启发，人们便在窗格子的构图上下了各种工夫，以满足一种心理需要，让冷硬呆板的墙面似乎透出一丝温暖和润泽，这不外乎是对人类本能的开发。

参考文献：

1. 孙建君. 中国民间美术[M]. 上海：上海画报出版社，2006
2. 李砚祖. 工艺美术概论[M]. 北京：中国轻工业出版社，1999
3. 孔彤辉. 平面构成[M]. 武汉：湖北美术出版社，2004

王莉莉 湖北师范学院美术学院