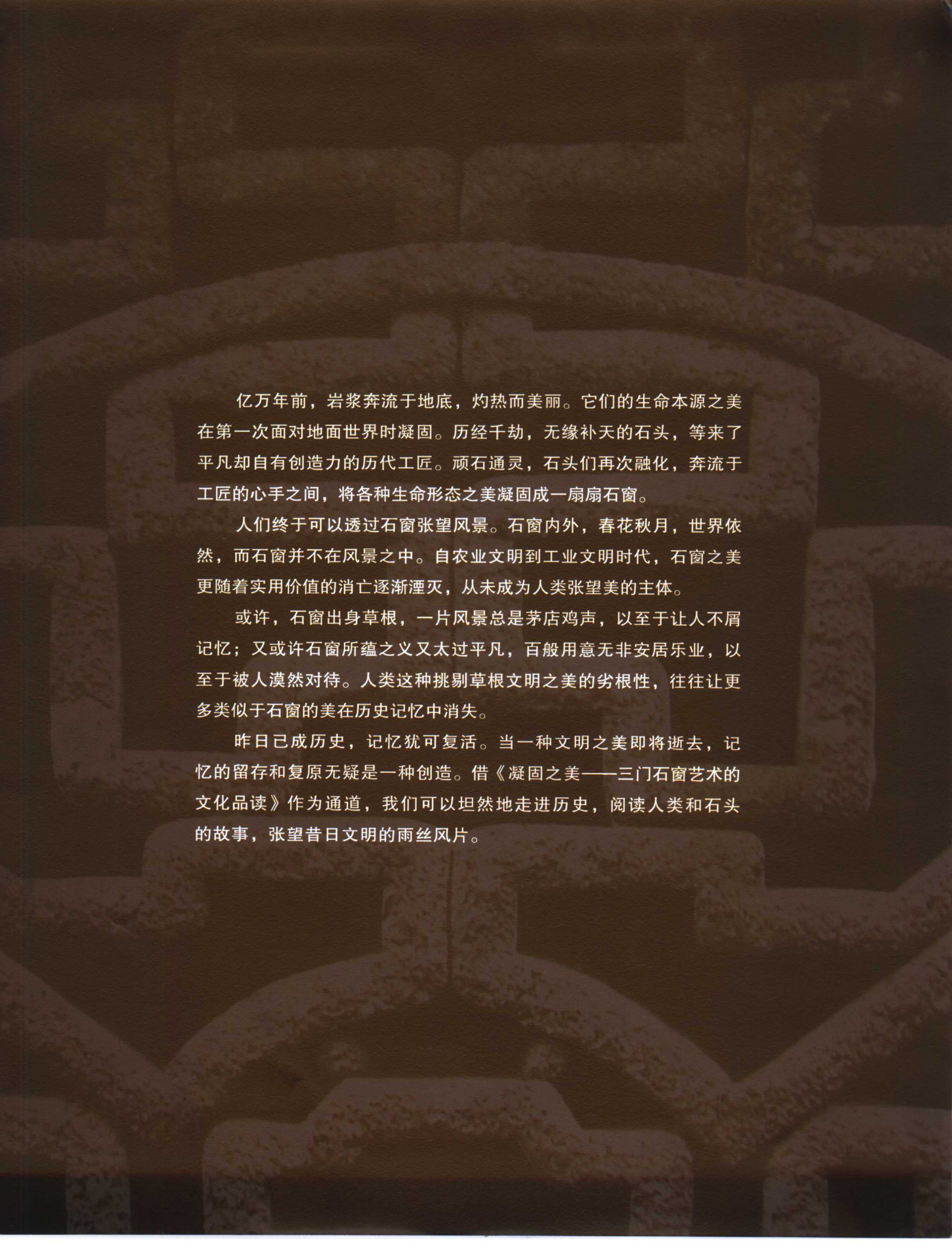

凝固之美

三门石窗艺术的文化品读

BEAUTY OF STONE WINDOW

浙江人民美术出版社

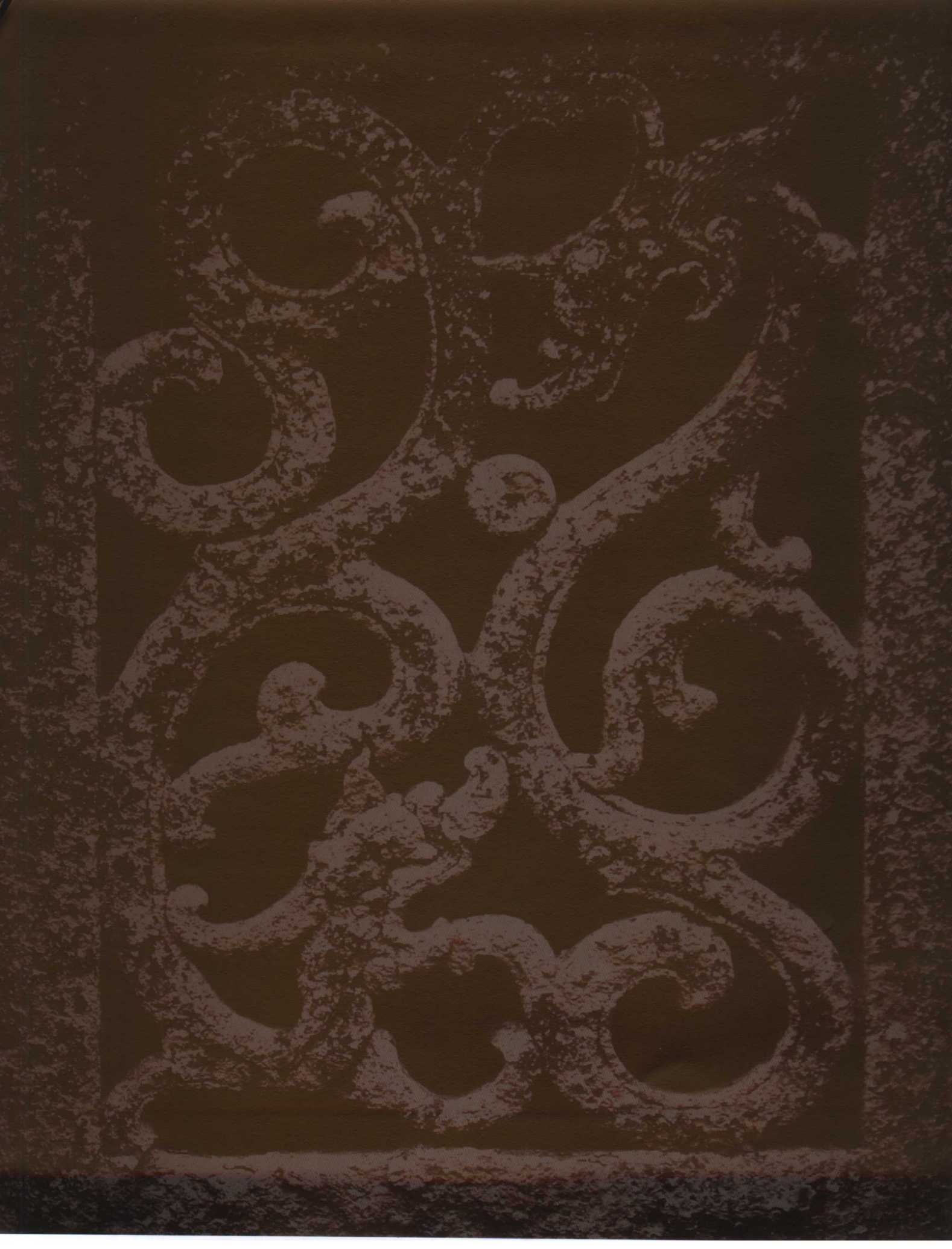

亿万年前，岩浆奔流于地底，灼热而美丽。它们的生命本源之美在第一次面对地面世界时凝固。历经千劫，无缘补天的石头，等来了平凡却自有创造力的历代工匠。顽石通灵，石头们再次融化，奔流于工匠的心手之间，将各种生命形态之美凝固成一扇扇石窗。

人们终于可以透过石窗张望风景。石窗内外，春花秋月，世界依然，而石窗并不在风景之中。自农业文明到工业文明时代，石窗之美更随着实用价值的消亡逐渐湮灭，从未成为人类张望美的主体。

或许，石窗出身草根，一片风景总是茅店鸡声，以至于让人不屑记忆；又或许石窗所蕴之义又太过平凡，百般用意无非安居乐业，以至于被人漠然对待。人类这种挑剔草根文明之美的劣根性，往往让更多类似于石窗的美在历史记忆中消失。

昨日已成历史，记忆犹可复活。当一种文明之美即将逝去，记忆的留存和复原无疑是一种创造。借《凝固之美——三门石窗艺术的文化品读》作为通道，我们可以坦然地走进历史，阅读人类和石头的故事，张望昔日文明的雨丝风片。

凝之美

三门石窗艺术的文化品读
BEAUTY OF STONE WINDOW

三门县文化广电新闻出版局 编著

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

凝固之美: 三门石窗艺术的文化品读/三门县文化广电新闻出版局编. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2006.9

ISBN 7-5340-2219-3

I.凝... II.三... III.石制品:窗—建筑艺术—三门县—画册 IV.TU-883

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第108435号

凝固之美

三门石窗艺术的文化品读

编辑委员会

顾问	王 森	钱剑力	奚天鹰	金光远
	邵全建	蒋斌芳	陈祥麟	
主任	郭 萍	胡金水		
副主任	李丽君	杨胜利		
委员	刘克英	高同生	梅 军	杨海平
	吴 晓	郑有堆		
主 编	梅 军			
副主编	林日斌	葛 敏		
编 撰	刘杭华	李善庆	金贤德	张世楷
	龚真选	徐建国	杨庆华	
撰 文	陈祥麟	高同生	梅 军	林日斌
摄 影	葛 敏	林日斌	吴 晓	

发 行 人: 奚天鹰

责任编辑: 杨海平

装帧设计: 龚旭萍

书名翻译: 吴 山

责任印制: 陈柏荣

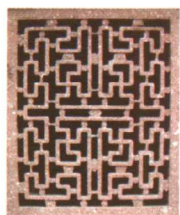
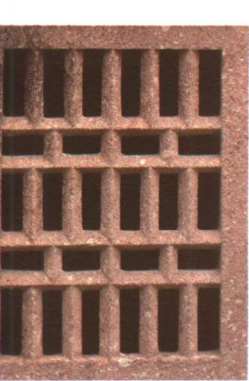
责任校对: 黄 静

凝固之美

三门石窗艺术的文化品读

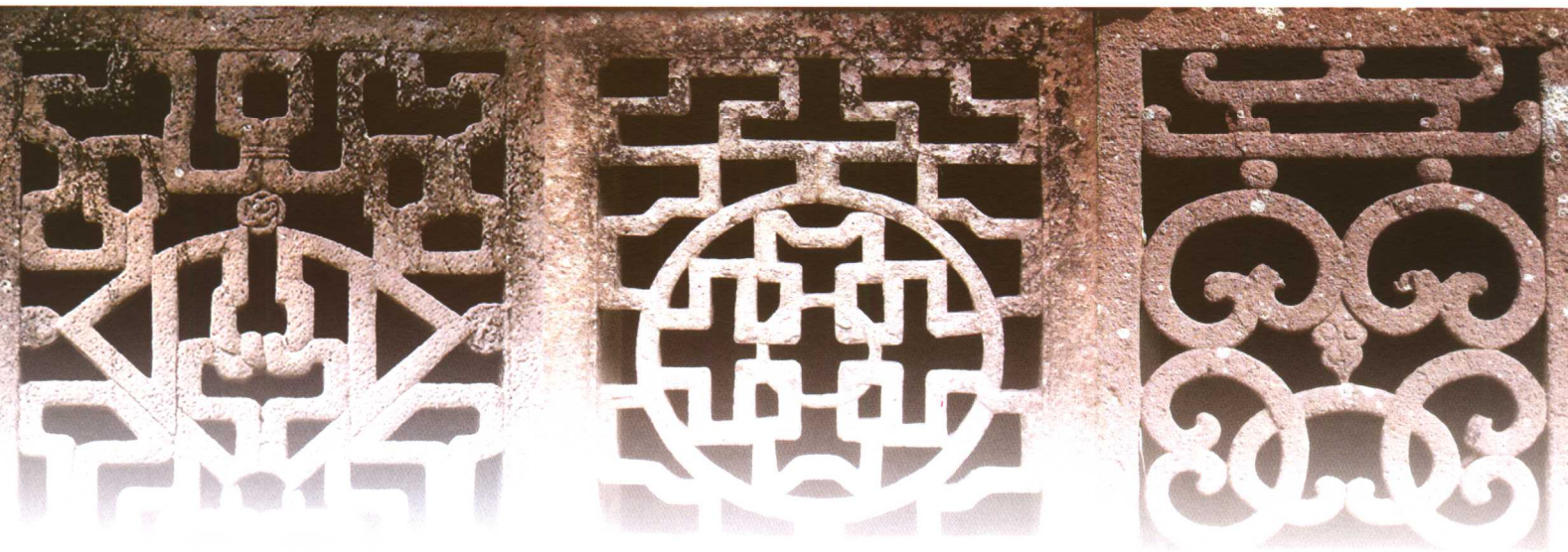
编 著	三门县文化广电新闻出版局
出 版	浙江人民美术出版社 (杭州市体育场路347号 http://mss.zjcb.com)
经 销	全国各地新华书店
制 作	杭州东印制版有限公司
印 刷	杭州富春印务有限公司
开 本	889×1194 1/16
印 张	11.25
印 数	0,001-1,200
版 次	2006年9月第1版·第1次印刷
书 号	ISBN 7-5340-2219-3/J·1785
定 价	180.00元(精)

如有印装质量, 问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

目录

前言	9
三门石窗艺术探究	10
1 几何纹石窗	18
2 铜钱纹石窗	60
3 一根藤纹石窗	78
4 花草纹石窗	90
5 龙凤纹石窗	104
6 文字纹石窗	122
7 人物纹石窗	146
8 八宝纹石窗	156
9 动物纹石窗	168
后记	180

前 言

历史文化遗产凝聚着前人的智慧和创造，记录着社会人文乃至自然变迁等多方面的丰富的历史信息。珍贵的历史文化遗产是前人留给后人不可再生的宝贵财富，是进行文化创新的精神源泉，也是研究历史、借鉴历史的重要依据。

三门石窗，是三门珍贵的历史文化遗产之一。

三门石窗始于南宋，盛于明、清。在千百年的历史长河中，不断发展，不断被注入传统文化内涵，实现了实用性和艺术性的高度融合。

品读那一扇扇久经岁月沧桑的石窗，我们看到了三门湾历史文化的鲜活身影，看到了三门人民高超的石雕技艺、丰富的艺术想象力和旺盛的艺术创造力，也看到了他们追求美好生活、美好事物的愿望。

三门石窗，是三门湾历史文化的一个缩影，是三门人民向世人敞开的一扇美丽之窗。

在迅速发展的现代化进程中，抢救和保护三门石窗是当代人义不容辞的历史责任。三门的有识之士早在十多年前就着手进行实物搜集和资料的拍摄、整理。近年来，三门县政府成立了民族民间艺术保护工程领导小组、三门石窗艺术研究会，文化部门又对现存的石窗资源进行了全面的普查、整理、征集，并设立了古民居、古村落保护点，同时，着手建立三门石窗艺术馆。目前，三门石窗已被列入浙江省非物质文化遗产保护名录，并被浙江省文化厅推荐申报国家级非物质文化遗产保护名录。

编辑出版这本《凝固之美——三门石窗艺术的文化品读》画册，旨在抢救处于濒危状态的石窗艺术，为研究者提供三门湾文化的历史佐证，为保护、传承、弘扬民族民间艺术提供一份珍贵的史料。

三门石窗艺术探究

三门石窗俗称石花窗、石漏窗，是三门湾传统砖木结构建筑中普遍使用的镂空雕花石窗。其造型多样，雕琢精致，图案丰富，寓意深远。因起源于三门湾畔，故而称之三门石窗。

三门石窗的起源和传承

三门，地处浙东沿海三门湾畔，县因湾得名。在这方美丽的土地上，不只是海天雄奇、山川神秀，而贵在灵山秀水中还蕴藏着悠久的人文历史。兼具天之工巧、人之灵性的三门石窗即为三门珍贵的非物质文化遗产之一，其产生和发展过程有着特有的客观自然因素和深远的历史渊源。

三门先人大多逐水而居，沿海、临港一带村落棋布。因风盛雨沛，空气湿润，木质构件易受腐蚀，故而民居建筑外墙、房壁下部及庭院多以石块、石板砌墙、铺地，同时，以采光、通风为目的，兼具耐用、防盗、防火等功能的石窗也就应运而生（图1）。

蛇蟠石又为三门石窗的创造提供了得天独厚的物质条件。

蛇蟠岛为三门近陆岛屿，因形似蛇蟠而得名。岛上盛产江南名石——蛇蟠石，其色赭红，华贵喜庆，其性中和，纹理均匀，其质少缝隙，宜雕宜琢，为建筑装饰之上好材料。蛇蟠岛历史悠久，据考证，岛内遗有多类新石器时期的原始工具。唐时，蛇蟠石已得开采，用于民居建筑及古墓构件。宋时，朝廷大兴“花石纲”，州县效仿，蛇蟠石一时风靡。三门石窗与木雕窗、砖雕窗同时用于民居及园林建筑中，并逐渐形成规模。因采石留下千余个奇异的洞窟（俗称石仓），故蛇蟠岛又有“千洞岛”之美称（图2）。明末清初，天台人朱章程游蛇蟠岛后，写下了脍炙人口的《石仓》，描述了当时的采石盛景：“攀磴何须谢氏屐，盘旋恍似陆君舟。门悬云级螺房险，声振沧龙破壁休。”明、清时期，是三门石窗鼎盛期，其产品远销苏、沪、杭、闽、瓯等地及日本、韩国等东南亚国家。至今上海城隍庙、杭州灵隐寺、宁波天童寺及乡村古民居，仍可见其踪影（图3）。

图1 三门石窗

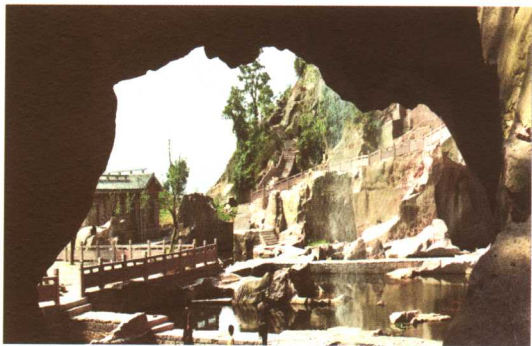

图2 蛇蟠石窟

图3 古民居

图4 竖长方形窗

三门石窗制作经验经过长期的生产、生活实践积累，工艺日臻成熟，其特征有三：

（一）形成了造型及布局的固有模式。三门石窗从形制上分为竖长方形、横长方形（包括半道窗）、正方形、圆形、菱形、扇形、双连窗形等，以大众熟悉的几何形图案凸现美学意义，达到雅俗和谐的统一（图4—图9）。从题材上分为几何纹、铜钱纹、一根藤纹、花草纹、龙凤纹、文字纹、人物纹、八宝纹、动物纹等九大类（见“分类图说”）。其固有模式包括如下含义：一是不同形制石窗尺寸的规格化。如使用最多的竖长方形石窗，大都长80厘米、宽60厘米。二是各类题材窗花形成了较为固定的形象范式及其组合模式。如抽象化的龙纹中有“香草龙”与“夔龙”等，“香草龙”都为圆弧形结构，线条流畅；“夔龙”都为方形结构，棱角分明。而两者造型都只刻画龙头、龙身，省略了龙爪、龙鳞、龙尾。再如“缠枝花”，分有叶、无叶两种，缠绕的方式却都相同。三是不同建筑物、不同墙面与不同形制形成了布局相对固定的关系。如竖长方形一般使用在民居外墙下半部，横长方形一般使用在上半部，圆形一般使用在庙宇、祠堂或横向较长的围墙上（图10—图11）。

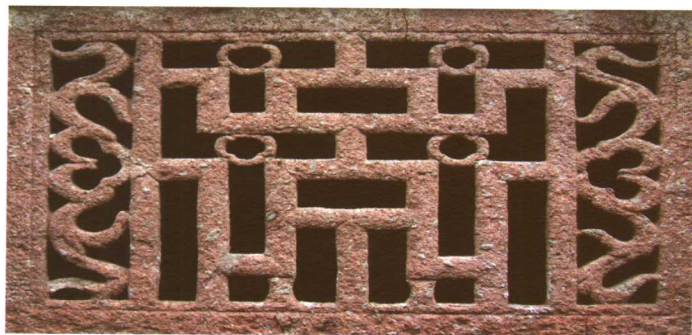

图5 横长方形窗

图6 半道窗

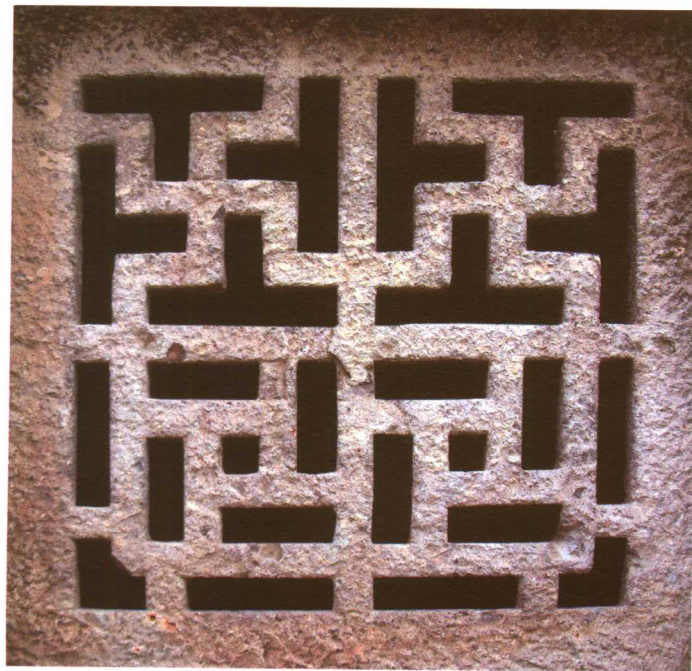

图7 方形窗

图8 圆形窗

（二）形成了一整套特制工具、特定雕刻方法和特有的工艺特点。（详见下节“三门石窗的制作流程、特制工具和工艺特点”。）

（三）形成了专业的雕刻工匠队伍。明、清时期，三门有许多“细石工”，他们区别于采岩、砌墙的“粗石匠”，专门从事石头雕花，其中部分工匠则专门雕刻石窗。其从业方式有两种：一为外出者，受雇主邀请上门制作，包吃住，按工付酬。据统计，三门外出的“细石工”最多时仅海游地区就有近百人，足迹遍布浙江新昌、宁波、温州和福建、江西等地。二为制作石窗兼做石础、坟茔构件的作坊“细石工”。仅蛇蟠“石行”，当年雕窗工匠就有数百人。《三门县志》载有石雕艺人张宗足的传记，鼎盛时期制作石窗的能工巧匠数以千计。

石窗设计人员分两类，一类为“细石工”名师，另一类为文人墨客。石窗图案多为花鸟鱼虫、飞禽走兽、吉祥如意、福禄寿禧等，题材广泛，或借鉴民间木雕工艺，或来源于典故史籍，或来自民间传说。经过长期积累，“细石工”师傅都形成了一整套自己的窗花范本。从事石窗雕琢的能工巧匠代有传人，传承方式为家族传授和师徒相授两种。

据考究，铁器时代，石窗就出现在人类生活中。简易镂凿的石窗在我国的很多地方都有。但精心雕琢有着丰富人文内涵并在生活中被大量使用的石窗，则发端和成熟于三门。因此，三门石窗堪称“艺术石窗鼻祖”。

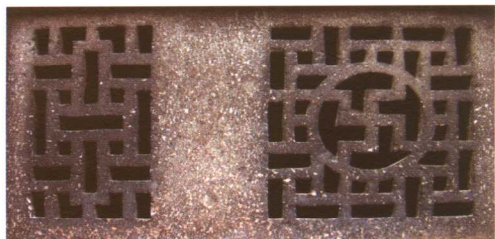

图9 双连窗

图10 古民居墙面

图11 古民居

三门石窗的制作流程、特制工具和工艺特点

图12 采石场

图13 老艺人雕刻石窗

图14 部分制作石窗的工具

三门石窗制作流程可分采板、打磨、画样、上样、雕刻、镂空、修光等六道基本工序。

采板即采石板。最常用的方式是平起法。其技法为：先在岩石平面上按一定长度尺寸，四边凿出狭长形内斜洞眼，再在洞眼插入被称为“麻雀”的钢楔子，然后以磅锤轮番敲紧“麻雀”，使四边均匀受力，从而将石板撬起。制作石窗的各类石板厚度大致相同，一般在5至6厘米左右（图12）。

打磨就是将石板表面初步打凿平整，以便上样。

画样即画出窗花图稿。简单粗放的窗花可直接在石板上画样。

上样就是将稍复杂、精细一些的窗花，先在纸上画稿，一式正反两份，后将画稿准确对应地粘贴到石板两面。

雕刻、镂空通常遵循“三先后”工序：1. 先雕后透——即留住的花样先雕琢，边雕边镂空；2. 先粗后细——先粗雕，去掉镂空部分后再进行细雕；3. 先正后反——先雕正面后雕反面，有小块面浮雕的窗花，则先雕刻浮雕部分。上述雕刻工序还要根据石材特有性质来决定，因为石材比木材坚而脆，且窗花镂空后残留的部分都为线条状，所以较大的雕刻都须在镂空前完成。另须讲究“平”、“实”，石窗雕刻时必须十分注意石板铺垫，防止制作时震裂。（图13）

修光是最后的一道细加工工序。包括刻画一些较浅的线条，精雕和修整一些细部，主要是对图案表面、镂空侧面进行磨光。用麻绳或麻团浸水蘸沙磨是最考究的磨光方法，磨后窗花表面光滑细腻。

石窗雕刻器有锤、斧、鑿、钢楔子四大类（图14）。锤分为四磅、两磅、一磅。斧分踩斧、锯齿斧，亦有轻重之别。鑿有瓜子鑿（鑿头形若瓜子）、摘鑿（鑿头宽1厘米至0.5厘米）、寸口鑿（鑿头宽3厘米左右）、劈鑿，此外还有各种形状、各种用途的小鑿。钢楔子（俗称“麻雀”）则是被用于分解和裁割石块的。另有墨斗、墨尺、角尺等画线工具及专门用于磨光的铁制磨条、磨石，钻孔的旋钻等。

三门石窗作为一种优秀的民间传统工艺，制作上具有极高的技术性和艺术性，内容上题材丰富、寓意深远。其主要工艺特点有：

（一）多种技法并施兼用的石雕工艺

三门石窗工艺综合体现了浅浮雕、浮雕、深雕、半圆雕、圆雕、透雕等雕刻艺术的多种手法，并结合石材特性形成了自己一整套的镂空、起地、刻线、钻眼、打磨技术。

（二）实用与审美相统一的表现形式

三门石窗的形制和窗花实现了实用与审美的统一。

1. 形制。石窗造型大多呈长方形，长宽比例为3:2，符合造型艺术中的最佳黄金分割比例，是数学、艺术和哲理的绝妙结合。此外，还有圆形、菱形、扇形等，使内容与形式和谐统一、舒适悦目。竖长方形石窗通常镶嵌在较高墙面的下半部，竖长方形既与墙面整体相和谐，又起到观感上“提起”的作用。从实用角度看，因其处在墙的下半部，能更有效地采光及通风（图15）。横长方形石窗（半道窗），通常用在楼上接近屋顶的墙面上（图16）。从审美角度上看，小面积的横向长方形能与屋顶轮廓线形成一种呼应，避免了与墙面下半部竖长方形的石窗重复，使墙面显得丰富生动。正方形、圆形的石窗一般被使用于面积较大的墙面，显出一种独特的形式美感，起到“点睛”作用。圆形的石窗在祠堂、庙宇中被成双成对地使用，更透出一种神秘感和神圣感。

2. 窗花。以线条为基本美术元素的窗花实现了窗面的半去半留，保证了采光、通风和承重。在线条的各种艺术处理及与小面积块面的组合中，注入寓意深远的特定文化内容，既形成了石窗艺术鲜明的个性特征，又展现了艺术内涵的丰富性，使实用性与艺术性相辅相成，相得益彰。

（三）汇集民族民间文化的窗花题材

1. 窗花题材全面反映了儒、道、释三教的民间信仰。三门历来奉道尊佛，晋时，就有丹丘寺、广润寺、多宝讲寺、百花清洞（即现仙岩洞）等寺院、道观。邻县天台，更为“佛宗道源”，道、释文化对三门湾的民俗文化影响巨大。儒学被历代统治者尊奉二千余年，在三门也产生了重要影响。因此，在三门石窗窗花中，三教题材皆有涉猎，如反映道释合一的“文武双全窗”、儒家的“铁笔犀角窗”、道家的“如意暗八仙窗”、释家的“如意百结窗”等（图17—图20）。

图15 竖长方形石窗

图16 横长方形石窗（半道窗）

图17 文武双全窗

图18 铁笔犀角窗

图19 如意暗八仙窗

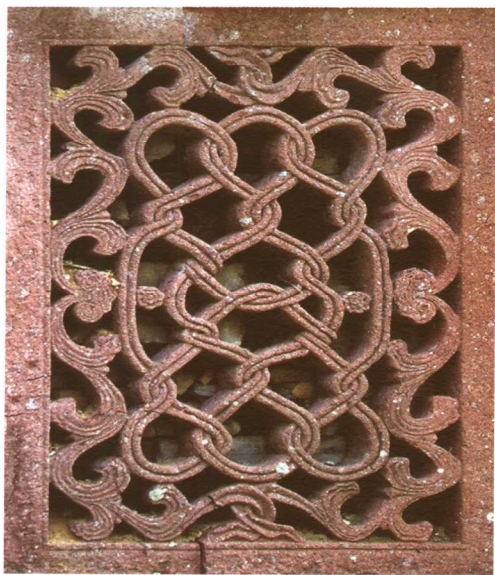

图20 如意百结窗

图21 龙飞凤舞窗

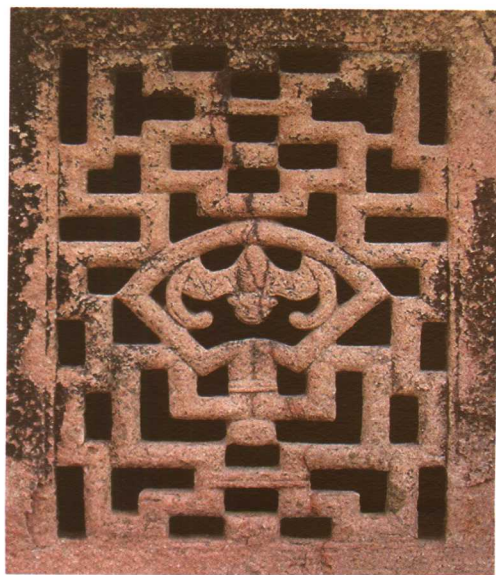

图22 一根藤蝠(福)到窗

2. 窗花题材集中表现了民俗文化的特点。“吉祥安康”、“状元及第”、“世代封侯”是历代百姓的愿望，三门石窗则高度集中地表达了这些内容。三门石窗突出体现了民俗文化的三个特点：其一，喜庆、吉祥的表现风格，如“吉祥如意窗”、“喜字窗”、“龙飞凤舞窗”（图21）等；其二，借物寓意和谐音取义，如“铜钱窗”、“蝠（福）到窗”（图22）、“世代封侯（猴）窗”等；其三，符咒式表达方式——基于标志什么就能招致什么的文化理念，如“寿字窗”、“状元及第窗”（图23）、“松鹤长春窗”等。三门石窗图案在题材和表现上都涵盖了民俗文化的这些特点。其愿望和理想真切热烈，绝无消极的表现，无论几何、花草、鸟兽、人物皆是如此。

3. 窗花题材创造、丰富和发展了民间美术。有人认为，几何纹、花草纹、一根藤纹等图形，首先在石雕中出现，而后才被应用于木雕、剪纸、服饰等民间工艺。出现先后的时间未能确证，但显然都源于民间美术创造。这些装饰化、抽象化程度很高的纹饰，内容丰富，蕴涵着强烈的民俗观念和真挚情感。石窗雕刻工匠就是这些民间装饰纹样的创造者之一。石窗雕刻根据自身需要，在创造、丰富和完善了这些图案的同时，也使自身保持了纯朴的民俗风韵。龙凤、鸟兽、人物类窗花亦然。

（四）窗花造型具有高度的艺术性

石窗窗花造型是线和块面物象造型的组合，具有高度的艺术性。

线条造型在窗花中采用了两种艺术化的表现手法：一是物象化，即把线雕刻为茎、藤、蔓草图案（图24）；二是几何化，即以线把窗口平面分割成几何图案（图25）。在物象化的表现中，窗花线条艺术紧扣物象主要特征，以大幅度概括、夸张、追求物象的形式美感，达到了形象与抽象的和谐统一。如大量的龙纹，口张爪舞、盘虬回环，活灵活现，其线条图案劲挺而舒展（图26）。在几何化的表现中，窗花十分注重线条的横直、正斜、断续、疏密安排和在窗面整体上的对称、衬托等作用，创造了风车纹、步步锦纹、献礼纹、万字纹等多种几何纹饰，营造了视觉上或庄重、或灵动、或华丽、或清雅的美感（图27）。

块面物象造型以人物、走兽为主。物象刻画高度概括，注重动态、传神，背景高度简化，注重衬托氛围，强化主题，这些都是窗花物象造型艺术成熟的标志（图28）。

图23 状元及第窗