

透过浙江石窗艺术
我们看到
浙江人民深沉博大的文化胸襟
刚柔相济的人文品性
看到
浙江人民龙珠一样明亮的眼睛
石头一样刚强的品质
“一根藤”一样坚韧的性格
花草纹一样柔美的心灵
看到
与中华吉祥文化一脉相承的
文化精神

刘超英 陈丽英✖著
SHICHUANG
QIANKUN

石窗乾坤

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

石窗乾坤

刘超英 陈丽英✖著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本书对浙江省非物质文化遗产“石窗艺术”从其民俗意义、文化特征、审美价值、构造工艺等各个方面进行了深层次研究和介绍,并列举大量实例照片予以对应。全书共分为5个部分:石窗艺术概览;形制、构造与工艺;主要题材;文化特征;保护和传承。

本书适合建筑类、设计类专业院校师生,建筑设计、古建筑研究、艺术设计、民居文化等专业人士和爱好者阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

石窗乾坤 / 刘超英, 陈丽英著. — 北京: 中国水利水电出版社, 2010.9
ISBN 978-7-5084-7958-3

I. ①石… II. ①刘… ②陈… III. ①石制品—窗—建筑艺术—浙江省—古代 IV. ①TU-092.2②TU228

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第193109号

书 名	石窗乾坤
作 者	刘超英 陈丽英 著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京时代澄宇科技有限公司
印 刷	北京鑫丰华彩印有限公司
规 格	170mm×240mm 16开本 13印张 205千字
版 次	2010年9月第1版 2010年9月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	60.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

散落在浙江大地(主要是沿海的浙东南地区)的石窗艺术风格朴素、纯美、雄浑、精巧,是浙江民居艺术和工艺美术的一个重要组成部分,也是先人留给我们的珍贵的文化遗产。它虽经历史的风霜,仍向世人诉说着先人浓郁的民风 and 民俗,展示着古代工匠的智慧和工巧。所以浙江省人民政府将其公布为《浙江省第二批非物质文化遗产名录》实在是情理所至。它确实值得我们下大力气进行研究、保护和传承。

浙江石窗因建筑材料的进步在民国末期就已“绝版”,现存的一些石窗也因为城市化进程的不断加快和缺乏保护在迅速消亡,如不对它加以研究和保存,这朵民间工艺美术的奇葩很快就会凋零。虽然“石窗艺术”已经列入《浙江省非物质文化遗产名录》,并不意味着对它的研究可以结束。申遗的目的不在于自我宣传,不在于功利开发,而在于保护自然、传承文化,使先人留给我们的宝贵财富能更好更久远地传给后人,让后人了解历史、享受自然。申遗不是唯一目标,唯有保护和传承才是我们的终极目标。

当前对“石窗艺术”的研究还非常初步,全国这么多年来也只出版了两本研究专著,不超过10篇的研究论文。这与这项非物质文化遗产的地位是很不相称的。因此,必须大力呼吁有关部门加强对这个项目研究的立项支持,鼓励专业或业余的研究者静下心来,开展深入的理论研究和应用研究,使得这项遗产的研究能够支撑整个项目的保护和传承工作的需要。

通过长达数年的研究,我们认为“石窗艺术”具有深厚的文化底蕴,它的文化特征可以用四句话概括:其精神内涵是当时社会思潮的折射;其物质基础呈现了当时社会经济的发展水平;其审美趣味与当地的民风民俗和建筑风格完全融合;其表现手法与中国的吉祥图案一脉相连。这是本研究课题得出的一个研究结论,同时也是本书的理论核心。希望本书能够对浙江石窗艺术的研究添砖加瓦,同时也能起到抛砖引玉的作用。希望所有对这个项目有兴趣的同仁能够在这个领域不断取得新的成就。

作者

2009年10月

前言

壹 大地滋养·民俗哺育 / 1

——浙江民居石窗艺术概览

1.1 浙江石窗的功能 / 2

1.2 浙江石窗的分布 / 7

1.2.1 浙江石窗的地域分布 / 7

1.2.2 当今主要遗存地 / 8

1.3 浙江石窗的产生和消亡 / 10

1.3.1 浙江石窗的起始与消亡 / 10

1.3.2 浙江石窗产生的物质环境 / 14

1.3.3 浙江石窗发展的文化艺术环境 / 18

贰 因地制宜·因材制宜 / 23

——浙江石窗的形制、构造与工艺

2.1 浙江石窗的形制 / 24

2.1.1 窗式 / 24

2.1.2 外形 / 27

2.2 浙江石窗的构造 / 28

2.3 浙江石窗的材料 / 30

2.4 浙江石窗的制作器具 / 32

2.5 浙江石窗的雕刻工艺 / 33

2.5.1 雕刻形式 / 33

2.5.2 雕刻程序 / 37

叁 心愿祈望·唯有吉祥 / 43

——浙江石窗的主要题材

3.1 文字题材 / 45

3.1.1 文字纹 / 50

3.1.2 文图相配 / 52

3.1.3 笔画象形 / 57

3.1.4 变形文字 / 60

3.2 动物题材 / 64

3.2.1 龙纹 / 64

3.2.2 凤凰纹 / 68

3.2.3 蝙蝠纹 / 71

3.2.4 鹤鹿纹 / 72

3.2.5 麒麟纹 / 74

3.2.6 猴子纹 / 75

3.2.7 狮子纹 / 76

3.3 人物题材 / 78

3.3.1 三星纹 / 81

3.3.2 八仙纹 / 82

3.3.3 其他人物 / 86

3.4 植物题材 / 88

3.4.1 莲荷纹 / 89

3.4.2 牡丹纹 / 90

3.4.3 桃子纹 / 92

3.4.4 葫芦纹 / 93

3.4.5 灵芝纹 / 95

3.4.6 兰花纹 / 96

3.4.7 菊花纹 / 97

3.4.8 小朵花纹 / 98

3.5 器物题材 / 101

3.5.1 暗八仙纹 / 101

3.5.2 盘长纹 / 103

3.5.3 古币纹 / 104

3.5.4 宝瓶纹 / 107

3.5.5 书画纹 / 108

3.5.6 如意纹 / 109

3.6 抽象几何题材 / 110

3.6.1 直线纹 / 110

3.6.2 “卍”字纹 / 112

3.6.3 冰裂纹 / 114

3.6.4 井口纹 / 115

3.6.5 “一根藤”纹 / 116

肆 草根艺术·朴素真挚 / 121

——浙江石窗的文化特征

4.1 浙江石窗的精神内涵 / 122

4.1.1 “实事求是、崇义谋利” / 123

4.1.2 “广采博取、兼容并蓄” / 126

4.2 浙江石窗的表意手法 / 130

4.2.1 民间传说 / 133

4.2.2 口彩谐音 / 139

4.2.3 寓意象征 / 140

4.2.4 形意互通 / 142

4.3 浙江石窗的构图特点 / 144

4.3.1 均衡平铺 / 146

4.3.2 主题聚焦 / 148

4.3.3 寓意叠加 / 150

4.4 浙江石窗的审美价值 / 152

4.4.1 浙江石窗的美学特色 / 152

4.4.2 浙江石窗的审美趣味 / 156

伍 申遗保护·弘扬传承 / 159

——浙江石窗的保护和传承

5.1 现实严酷，亟待保护 / 160

5.2 申遗保护和后续工作 / 162

5.2.1 申遗保护 / 162

5.2.2 当前急需的工作 / 166

5.3 开发与保护 / 167

5.3.1 保护的类型和原则 / 167

5.3.2 保护案例 / 170

5.3.3 旅游开发 / 174

5.4 传承和发扬 / 189

5.4.1 仿古建筑中的应用 / 189

5.4.2 作为文脉符号和设计语言 / 190

5.4.3 非物质文化遗产进课堂 / 192

5.4.4 打造特色课程 / 195

参考文献 / 201

后记 / 202

“世世代代人民的历史文物建筑，包含着从过去的岁月传下来的信息，是人民千百年传统的活见证。”浙江“石窗艺术”留下的众多样式和丰富多彩的窗花纹样为我们研究浙江明清时期的民风、民俗、民情提供了极好的研究素材，从中我们可以透过石窗看到浙江先民深沉博大的文化胸襟和刚柔相济的人文品性，看到浙江人石头一样刚强、“一根藤”一样坚韧、龙珠一样明亮、花草一样柔美的心灵。同时也为我们进行艺术创作，借鉴传统文化，打造具有地域特色的新东方艺术提供了独特的文化符号。

壹

大地滋养·民俗哺育

——浙江民居石窗艺术概览

1.1 浙江石窗的功能

↑图1.1 鄞州走马塘村的三直棍柱石窗，三条粗壮有力的直棍柱很好地满足了石窗防盗功能

浙江石窗是浙东南民居外墙上一个不可缺少建筑构件。一般建筑的窗有内外之别，外墙的窗与内墙的窗在功能和作用上有所不同，石窗主要用于建筑外墙。它的存在主要基于它的使用功能——交流、通风通气、延视、览胜、采光、防火、防盗、防潮耐湿、防坠、装饰等。

(1) 交流。《论语·雍也》：“伯牛有疾，子问之。自牖执其手……”，牖就是窗。

(2) 通风通气。这是窗的最基本的功能，有了窗也就有了空气的对流，自然就通风通气了，“竹影横窗知月上，花香入户觉春来”（清世宗胤禛）就是生动的写照。

(3) 延视。这也是外墙窗的一个重要功能，屋里的人可以看到屋外有什么，发生了什么。“窗聪也，于内开外为聪明也，人要聪明请多开窗。”

(4) 览胜。明代计成在《园冶》中说：“轩楹高爽。窗户虚邻，纳千顷之汪洋，收四时之烂漫”，窗子的作用是它使人看到外面的广阔的自然空间，计成说的“窗户虚邻”，这个虚就是外界的广大的空间。

(5) 采光。《论衡·别通》：“凿窗启牖，以助户明也。”就采光而言，内外墙窗没有什么区别，但石窗的采光效果与普通窗是不同的，它的光线更具艺术品质。首先它的窗花图案在迎光时具有剪影的效果，美丽的图案把光线赋予了艺

↓ 图 1.2 奉化小山村的石窗外
满园的春色充分展示了外墙石
窗的延视、览胜功能，这是石
窗的两个重要功能

↑ 图 1.3 古民居采光的
渠道不多，外墙石窗是
采光的主要构件。透过
石窗的光线对昏暗的古
民居来说是非常珍贵的

图 1.4 装饰功能与防盗功能兼而有之的石窗

↑ 图 1.4 (a) 是团寿纹和蔓草纹结合的主题，由于构图阴阳均衡，骨骼搭接流畅，因而具有很牢固的结构和很唯美的视觉效果。

→ 图 1.4 (b) 是双龙戏珠的主题（珠已经损坏），该窗的草龙刻画非常精致，草龙的姿态也很优美，祥云与草纹的结合巧妙地填补了纹样的空白，同时也起到了很好的坚固石窗结构的功能。

术气质，同时随着太阳或月亮位置的变化，石窗投在地面的光影也会随之变化。因此细细体味光影的视觉效果也是一件很有趣的事情。

(6) 防火。石材是很好的耐火材料。浙江民居的防火意识很强，高高的马头墙除了建筑造型的功能之外，最重要的目的就是隔火，故又名防火墙。防火墙上镶嵌的石窗，其防火的效果就大大优于木窗和铁窗。

(7) 防盗。这是外墙窗的主要功能，在浙江三门、奉化、宁海沿海一带村落建筑当年还要防海盗、山寇的侵袭。正因为如此，要求窗的图案纹样粗壮雄浑，构造坚实牢固。

(8) 防潮耐湿。石材还是很好防潮、耐湿材料。浙江的地理环境潮湿多雨，且雨带微酸。底层房屋采用木材门窗易腐烂，故采用石材也情理所至。

(9) 防坠。这主要体现在楼上的窗户，因为楼上的窗户防盗要求退之，而采光和防物件坠落者成为必要的功能，于是半窗是最好的选择。

(10) 装饰。民居建筑的窗是百姓进行装饰的极好载体，窗花则是反映人们内心对美的追求的一种精神介质，在窗花上人们把自己善良的心愿、美好的期望、吉祥的祝福通过特定的纹样镌刻在石窗上，以满足自己的心理需求和审美愿望。因此，浙江石窗的纹样是浙江先民通向自己的精神世界的一个桥梁。在浙江石窗中甚至还有一种实地窗，即在窗的位置，按窗的大小和形制，镶嵌一块石雕。它纯粹出于装饰目的而没有真正窗的功能。

1.2 浙江石窗的分布

1.2.1 浙江石窗的地域分布

早至先秦，石窗与木雕窗、砖雕窗同时用于民居及园林建筑中。尤其在明清时期，在浙江省台州三门、温岭、玉环一带及宁波、绍兴、温州、舟山等地的建筑中，石窗的使用非常广泛，并影响到苏、沪、杭等城镇。从浙江石窗地域分布地图上可以看到，石窗的分布区域主要是浙东沿海，见图 1.5。

如果时间上溯到 20 世纪七八十年代，沿海村落随处可见纹样优美的浙江石窗，只不过随着经济发展，特别是城市化进程的加快，旧民居消失的速度非常快，依附在民居上的石窗也随之消失了。当今，如果没有知情人的指点，想要找几块石窗看看是相当困难的，因为大部分区域，石窗都已经消亡了。这实在是非常令人惋惜的。

← 图 1.5 浙江石窗遗址的分布图

→ 图 1.6 浙江石窗最集中、保存最完好的宁海前童镇的鸟瞰景色

→ 图 1.7 已经处于濒危的宁海黄坛村石窗遗址

← 图1.8 宁波鄞州区茅山镇走马塘村保存完好的古民居弄堂

1.2.2 当今主要遗存地

石窗艺术历史悠久，现存的石窗大都是明、清、民国时期雕凿的，遗存以三门为中心，遍及宁海、象山、鄞州、宁波江北等相邻市、县、区。现在保存比较完整的主要分布的地域集中在台州市和宁波市。

(1) 台州境内。

三门县。以海游地区遗存最为丰富，保存较为完好的有：海游镇丹峰村、园里村、悬渚村、上黄村；沙柳镇坎头杨村、淡竹岙村、下叶村；亭旁镇邵上村；六敖镇西渡村、小莆村；横渡镇大横渡村等古民居中。素有“海游上堂、小坑、上黄，上通台州府、下通小横渡”之美称，一到此处，犹如进入石窗艺术世界，体现我国古代建筑可居可游的营造观。还有

海游镇上堂巷、横渡镇大横渡村、东屏村、沙柳镇龚家大院等，还有不少遗存。

仙居县。皤滩古镇、白塔镇高迁村除了可以见到不少古民居外，也可以见到一些石窗。

(2) 宁波境内。

鄞州区。茅山镇走马塘村仍然保留着比较完整的古村落风貌，村里现存有 50 多块题材多样、精致美观的石窗，其中还有一扇举世罕见的对开石窗。

镇海区。骆驼村、庄市村、澥浦村依然零星地保留着一些旧民居，上面还残存着一些石窗，近年来消失很快。

江北区。慈城镇中的一些老宅门上依然可以零星地看到一些石窗。

宁海县。前童村镇、黄坛镇是石窗比较密集可见的地方。在这两个镇

里不仅可以欣赏到很多古民居，还可以看到许多石窗，这些石窗在现实生活中仍然在发挥作用。

其他县城。象山县丹城、石浦古镇、慈溪鸣鹤村、余姚市梁弄镇、三七市镇零星可见一些精美的石窗。

此外，奉化市滕头村里有一个明清石窗博物馆——“奉帮石雕艺苑”，慈溪市达蓬山旅游区也建有一个规模宏大的石窗园，集中陈列了浙江奉化石窗收藏家林鑫从奉化各地收集来并精心收藏的年代各异的数百件精品石窗。

→ 图1.9(a) 宁波鄞州区茅山镇走马塘村保存完好的古民居弄堂

↓ 图1.9(b) 宁波鄞州区茅山镇走马塘村保存完好的古民居乾坤石窗

1.3 浙江石窗的产生和消亡

1.3.1 浙江石窗的起始与消亡

关于浙江石窗的起源，有学者说是先秦，但由于木构建筑保存年限的局限性，要用实物考证浙江石窗起源的确切年月已不太可能。因此，这一说法其实只是一个大体的推测，但基本上还是可信的。

从造型艺术的角度看，石窗在艺术上可以归为石雕艺术，而中国的石雕艺术起源于新石器时代。商周时期的石雕艺术日趋成熟，出现许多杰出的石雕艺术品。1950年考古工作者在河南安阳殷墟，发掘出商朝的虎纹石磬，石磬上虎造型优美，刀法纯熟洗练，线条流畅自然，见图1.10。秦汉至唐代是石雕艺术的高峰阶段，从秦汉的纯朴粗犷到精致完美的唐代石雕艺术，诞生了许许多多令人顶礼膜拜的石雕精品。出神入化的赵州桥浮雕双龙献珠（见图1.11）、雄壮威武的秦陵兵马俑、精致完美的佛和菩萨造像、高大雄健的昭陵六骏……均闻名世界，被誉为人类历史宝库中的明珠。如果说在商周时期就有了这样精美复杂的石雕作品，说明石雕的技艺已经相当发达，用其来制作石窗应该是完全可能的。

从中国建筑历史的角度看，到了秦汉我

↑ 图1.10 1950年考古工作者在河南安阳殷墟发掘出来的商朝虎纹石磬

↑ 图1.11 出神入化的赵州桥浮雕

国已经有了相当雄伟壮丽的建筑。《史记》上所载：“东西五百步、南北五十丈，上可坐万人，下可建五丈旗……”的秦始皇阿房宫，以及《后汉书》“周围二十八里；前殿东西长五十丈，……金铺玉户，华袁壁礲，重轩楼檻……”的汉未央宫都规模宏大，气宇轩昂，虽然都已湮没，但中国当时宫廷建筑的水平之高却确凿无疑。构造和复杂程度远低于宫廷建筑的民居就更不在话下了，在民居中出现一些石窗是无可置疑的，况且秦砖汉瓦、汉画中的楼阁、庭院、牌坊、墓葬中的冥器等都有大量的实物史料遗存至今，证明当时建筑的形态和水平。

但到了唐代有石窗出现是确定无疑的。这个结论有两位唐代诗人的诗作为证。

山中酬人

张籍

山中日暖春鸠鸣，逐水看花任意行。

向晚归来石窗下，菖蒲叶上见题名。

张籍（约767—830年），唐代诗人，字文昌，原籍苏州（今属江苏），迁居和州乌江（今安徽和县乌江镇）。

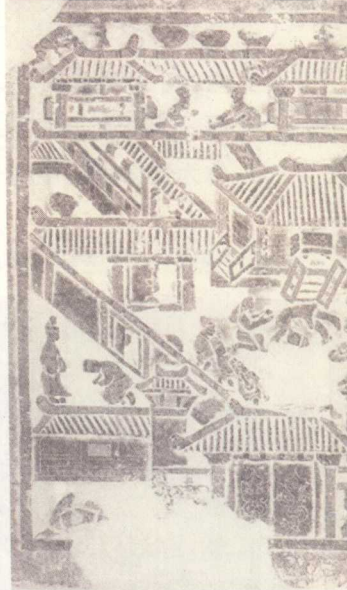
寄云台观田秀才

马戴

云压松枝拂石窗，幽人独坐鹤成双。

晚来漱齿敲冰渚，闲读仙书倚翠幢。

马戴（775—？），字虞臣，曲阳（今江苏东海）人，屡试不第，直到武宗会昌四年（844年）才中进士。宣宗大中初，太原李司空辟掌书记，以正言被斥为龙阳尉。懿宗咸通末，佐大同军幕，终太学博士。

↑ 图1.12 著名的汉代瓦当

↑ 图1.13 汉代建筑石刻