

岭南满洲窗装饰艺术特征及应用研究

陶星雨

南京林业大学艺术设计学院, 江苏 南京

收稿日期: 2023年10月7日; 录用日期: 2023年11月30日; 发布日期: 2023年12月7日

摘要

“银河浅浅夜深深, 人静无言花有阴。五色玻璃三面月, 试从珠海听潮音。”《广州竹枝词》里的“五色玻璃”指的就是满洲窗。满洲窗作为岭南地区建筑装饰艺术的一抹亮色, 巧妙融合东西方之风, 形成独具地域性、民族性的装饰风格特征。在岭南青砖屋内, 柔光透过五色玻璃照射进来, 光影交错, 五彩斑斓, 传统建筑的复古与满洲窗的绚烂交织, 创造出了华丽又典雅的广式建筑艺术。本文针对满洲窗进行探析, 从满洲窗的形成、艺术特征、应用及发展前景进行研究论证, 以期使更多人了解满洲窗艺术, 为满洲窗的现代化发展提供思路。

关键词

岭南满洲窗, 广式建筑, 装饰艺术, 设计应用

Research on the Artistic Characteristics and Application of Lingnan Manchu Window Decoration

Xingyu Tao

College of Art and Design, Nanjing Forestry University, Nanjing Jiangsu

Received: Oct. 7th, 2023; accepted: Nov. 30th, 2023; published: Dec. 7th, 2023

Abstract

“The Milky Way is shallow, the night is deep, the people are silent, the flowers are cloudy. The five colored glass has three sides of the moon, trying to listen to the tide sound from Zhuhai”. The “five colored glass” in “Guangzhou Zhuzhi Ci” refers to the window of Manchuria. As a bright color of architectural decoration art in the Lingnan region, Manchu windows cleverly blend Eastern and Western styles, forming a unique regional and ethnic decorative style feature. In the Lingnan blue

文章引用: 陶星雨. 岭南满洲窗装饰艺术特征及应用研究[J]. 设计, 2023, 8(4): 2583-2588.

DOI: 10.12677/design.2023.84314

brick house, soft light shines in through five colored glass, intertwined with light and shadow, creating a colorful atmosphere. The retro style of traditional architecture interweaves with the dazzling Manchu windows, creating a magnificent and elegant Cantonese architectural art. This article explores the formation, artistic characteristics, applications, and development prospects of Manchu windows, aiming to provide more people with an understanding of Manchu window art and ideas for the modern development of Manchu windows.

Keywords

Lingnan Manchu Window, Cantonese Style Architecture, Decorative Art, Design Application

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

一扇满洲窗，满眼岭南情。满洲窗起源于清代乾隆时期，作为北方传统窗户样式，由驻扎在广东的满洲官兵带来，在当时受西方审美的影响加上岭南传统的地方文化特色，逐渐形成了如今独具一格的广式窗户样式。满洲窗作为一个融合南北方审美、中西方文化交流的产物，是岭南文化的典型代表，除了满足透光、通风等实用功能外，还通过图案与色彩的变化协调建筑风格及周边环境，从材质、色彩、工艺等方面突破传统窗式的束缚，以强烈的民族特色被广泛运用于环境设计、产品设计、家居设计等领域。

2. 岭南满洲窗的形成

岭南满洲窗自清代北方传入广东至今，其形成的因素主要受地理气候及文化审美两方面的影响。

北方满族人居住的地方，气候寒冷，大雪纷飞，因此大面积开窗就成了北方满洲窗一个很大的特点。流传到岭南地区，因为气候潮湿，温度高，为了让房间里的空气流通，大面积开窗也被延续到了岭南满洲窗样式中。同时由于岭南地区光照充足，雨水充沛，所到之处都给人以生机盎然之感，因此岭南满洲窗热烈鲜艳的彩色玻璃与岭南地区的整体环境风格合二为一，融洽和谐，当阳光透过五色玻璃照射到屋内，五彩斑斓的视觉体验减少了屋内的潮闷感。

随着南方地区贸易的快速发展，满洲窗的装饰物料，从早期的纱、油纸、明瓦，变成了西方的玻璃，这样不仅能满足光线的需求，还能体现出一种特殊的光影效果。西方建筑中常用到的彩绘和刻花装饰玻璃启发了中国早期满洲窗的设计者，在借鉴西方玻璃装饰工艺的基础上根据当时中国人的审美情趣与文化传统，人们把中国山水画中的构图、色彩、手法运用到五色玻璃的绘画上再进行雕刻、喷砂、脱色等步骤，形成一扇扇不同图案不同形状、别具一格的窗户样式。这种中西融合、复古雅致的窗户样式很符合岭南文化开放求变、多元共存的特点，尽管时代在变，但满洲窗仍以其独特的风格魅力传播着多元工艺技术及文化精粹。

3. 岭南满洲窗的艺术特征

经过民间手工艺人们的不断地尝试与创新，满洲窗在形制样式、图案、色彩均有所突破，形成了岭南满洲窗的艺术特色。灵活多变的窗格组合，体现岭南人的不脱规矩的个性；依据建筑风格和主人喜好变化的色彩幻化出丰富的视觉效果；精美的工艺技法把山水、花鸟无尽变化，完美的诠释了中国高雅的艺术文化。

3.1. 形制样式与工艺

有着独特海洋文化的岭南，地处亚热带地区，常年多雨潮湿，尤其是春天，室内空气中的水分含量较高，人在屋里经常会感觉到呼吸困难。特有的气候条件对其窗户形制有很大的影响，为解决通风问题，大面积开窗便成了满洲窗的一大形制特色。岭南满洲窗通风透气遮阳隔热、防雨防潮的物理功能不仅与岭南地区热带季风气候相适应，而且符合岭南地区居民的居住需要。

窗依附于建筑而存在，木窗在建筑中有着悠久的历史，它们经久耐用，自然的材质和纹理给人一种温暖舒适的感觉，除运用五色玻璃装饰外，岭南满洲窗还以木框架穿插其中，单体窗扇借鉴书画中的“画心”和“衬底”的概念[1]。窗户的形状是四四方方的，它包括了窗芯和四角、围边，早期，窗芯不会使用彩色玻璃装饰，而是采用蚀刻或雕刻的方法，将花鸟图案刻在窗户中央，而在四角则使用一种颜色的玻璃来加强窗户的视觉效果。随着科学技术的发展与人们审美能力的提升，开始在传统木框架结构上镶嵌各色各型的套色玻璃蚀刻花鸟图或诗句来营造一种充满诗意的氛围。满洲窗的出现，打破了传统窗户刻板的样式工艺特征，在强调装饰性的同时提高实用功能，将岭南文化的务实性发挥的淋漓尽致。通过五彩斑斓的玻璃创造出静谧雅致的环境，通过对窗户面积的改变解决潮湿阴冷等问题，通过上下推拉的开窗设计有效保证空间的私密性。在不同的园林、建筑中满洲窗以不同的方式散发其独特的魅力，传播着浓浓的岭南情。

3.2. 画心图案

图案在满洲人眼里寓意吉祥保佑，寄托着人们对幸福美满生活的向往，满洲图精美之处不是图案的好看，而是图案代表的寓意及背后的故事。在满洲窗中，窗芯的图案是整扇窗户的视觉焦点，各种题材的图案皆以宣传岭南传统文化为主，传递岭南人民乐观的生活态度。

岭南满洲窗的画心装饰中山水画题材运用非常广泛，大多以展现祖国大好河山为主，画风受明清山水南北宗、石涛、王时敏等人画风影响，远近虚实变化丰富，处理得当，工匠卓越的雕刻技术，通过将景纳入有限的空间，开阔视野，使人达到“可观、可行、可游”的境界，如同置身丛山密林、青山碧水之间。在绘画中，凡禽鸟统称翎毛，凡兽畜统称走兽[2]。满洲窗翎毛走兽题材的画心图案以貔貅、狮子、仙鹤、喜鹊等为主。龙是古人幻化出的动物，古人将它视为最高祥瑞之物，在中国传统装饰中，龙纹有着极高的地位，在宫廷文化中，龙还象征着至高无上的权利，因此宫廷中常用龙作为装饰题材，而民间满洲窗则以貔貅作为替代；鹤从古至今乃是神话传说中必不可少的祥瑞之鸟，满洲窗的鹤纹装饰典雅大方，清新自然，通常与云纹搭配结合，表达人们对自由和健康长寿的向往。

中国人自古对植物图案情有独钟，古诗词中以植物来比喻文人墨客高尚的品质，岭南植物题材的窗芯图案以岭南地区本土树木花草为代表，荷花、桂花、佛手、龙眼、桃子、芭蕉叶等，无论是植物向上而生的生长习性，还是其粤语发音皆有吉祥美好的寓意[3]。荷花在中国传统文化中象征高洁、不与世俗同流合污的品质，是文人雅士用来自喻的素雅之花，现代仍是常被用来作为书画题材装饰室内与建筑外观；佛手产于广东、浙江、四川等地，为南方特有的代表性植物，佛手因外型像佛的手而寓意有神灵保佑，历代能工巧匠将佛手题材入民间雕画、瓷器、家具等，表达对吉祥、平安如意的盼望和向往，因此佛手画心题材受到人们的广泛欢迎；芭蕉叶装饰图案最早出现于商代，芭蕉具有旺盛的生命力，作为一种装饰图案常寓意健康、事业有成和自强不息的品质，装饰意味浓厚，顺应现代人的审美。以上几种植物装饰纹样皆有吉祥的寓意，传达岭南人民对于自然之美的理解和乐观的生活态度及价值取向。

3.3. 色彩

岭南满洲窗最出彩的是其五彩斑斓的颜色，木框架采用木材最原始的颜色，套色玻璃颜色主要有红、

黄、蓝、绿、金等。在我国传统文化中，颜色具有自身独特的意味，红、黄、蓝分别代表五行中的火、土、木，不同的颜色有着不同的象征意义，例如金色和紫色为高贵的代表，表达着人们对富足、美好生活的憧憬；红色代表喜庆、热烈奔放，古代宫廷文化中还代表权威，故宫的建筑喜用红色，皇帝批阅奏折是用朱砂红笔等；蓝色是智慧的象征，内敛沉稳，代表着宽广的胸襟与永不放弃的精神；黄色是丰收和希望的颜色，代表着温暖，向上的生命力；绿色有助于身心健康的色彩，表示为心情的平和安逸。岭南满洲窗不光色彩之多，还注重色彩间的组合，通过冷暖色调的搭配调节观者的心情，热烈的红色与温暖的黄色搭配营造出欢乐明亮的氛围；淡雅的蓝色和清新的绿色搭配，给人宁静惬意的感受；暖色红与冷色蓝搭配，色调互相中和，给人神秘、稳重的感觉。由于岭南特殊的地理位置，导致这里常年四季变化不明显，常绿植物居多，匠人们还巧妙地利用不同颜色的玻璃，营造出一副美丽的画卷，透过蓝青色玻璃，可以感受到一种清凉的感觉，透过红色玻璃，仿佛觉得嫩绿的树叶变成了秋天火红的枫叶，颜色的多样变化，为整个院子增添了别样的光彩。

色彩鲜艳丰富的满洲窗将中国古典色运用得恰到好处，五光十色的玻璃窗嵌在古朴的青砖绿瓦间，让人仿佛进入了“万花筒世界”，给人轻松愉悦心情的同时寄托着人们对幸福美好生活的向往。

4. 岭南满洲窗在设计中的应用

满洲窗作为集中国传统文化与岭南特色为一体的装饰艺术，随着科技的进步和人们审美水平的提升，其应用形式也在逐步增多，不仅在建筑领域，在室内设计、产品设计、服装设计等方面均有创造性的运用，通过在不同领域的跨界结合，使岭南地域文化得到传播和发展。

在环境设计中，满洲窗华丽的颜色搭配、内涵丰富的图纹、精致的雕刻工艺，为整体环境增添了古朴典雅的独特韵味。比如作为国内首批三家五星级酒店之一的白天鹅酒店，酒店整体环境装修古色古香，其中的“玉堂春暖”餐厅将苏州园林与岭南文化相结合，水榭楼台、满洲窗、鱼池，地域特色融合的巧妙和谐，在这里满洲窗装饰的景墙面无论是室外还是室内都随处可见，如图1所示。

Figure 1. Yutang Chunnuan restaurant
图1. 玉堂春暖餐厅^①

在产品设计中,国际交换明信片活动 Postcrossing 与岭南满洲窗进行“联名”,通过设计出各种各样色彩形式的满洲窗元素印章,如图 2 所示,如将满洲窗的代表色彩红、黄、蓝、绿作为印章主色,将中国传统色与广州地标性建筑结合,组织世界各地的参与者收集满洲窗印章、烫金明信片与飘金纸,这种具有创意性的宣传形式,不仅传播了岭南传统的地域文化,还将满洲窗以特殊的形式带到了人们的面前。除此之外,广州第五届马拉松比赛的奖牌,也将满洲窗元素运用其中,奖牌的色彩采用了满洲窗经典的色彩搭配,以满洲窗的窗棂造型进行布局,既蕴藏文化内涵又具有浓浓的装饰意味[4]。

Figure 2. Postcrossing's Manchukuo window seal

图 2. Postcrossing 满洲窗印章[®]

在家具设计中,满洲窗灯饰的出现让人眼前一亮,独立设计师毛毛设计的满洲窗灯,如图 3 所示,将满洲窗元素运用到了灯饰的设计中,为了保留满洲窗通透的效果,设计师用滴胶来代替满洲窗的彩色玻璃,细致的将满洲窗的窗芯图案进行雕刻描摹,在滴胶外层用涂料附上颜色。夜幕降临,点亮满洲窗灯,暖色的光透过五彩的滴胶照射出来,仿佛进入了五彩斑斓的绚烂世界。

Figure 3. Manchuria window lamp

图 3. 满洲窗灯[®]

5. 岭南满洲窗的发展前景

中国窗是诗意的，中国窗是浪漫的，岭南满洲窗作为岭南建筑特色中最具代表性的装饰元素，它是兼具历史性、艺术性、功能性的时代产物，中西风格的融合碰撞体现了岭南对外来文化的包容与接纳，设计师对于岭南传统建筑装饰元素的创造性探索，使得岭南文化以更加饱满直观的形式出现在大众的视野中。随着时代的飞速发展，岭南满洲窗的颜色、图案、造型等都融入到了当代设计中，当代设计中对中国传统文化元素的保留，使得设计更具内涵。习近平总书记提出要推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，高度重视中华优秀传统文化的传承与发展[5]。所以，在倡导传播中华文化的大背景下，在未来的设计中，应该更加注重对满洲窗元素的开发利用，通过现代化的设计手法和技术，将满洲窗的色彩、图案、造型进行提炼加工，使之与现代设计有机结合起来，将东方古典美传向世界。

6. 结语

本文以“岭南满洲窗装饰艺术特征及应用研究”为选题，通过资料总结阐述了岭南满洲窗形成的原因，在形制样式与工艺、画心图案、色彩等方面分别分析了满洲窗的艺术特征，从满洲窗元素在不同领域的创新运用案例中进行满洲窗装饰艺术应用研究，最后提出对满洲窗发展前景的美好期盼。在漫长的历史长河中，满洲窗的存在将岭南地区的文化底蕴与风土人情凝聚在它的每一片彩色玻璃，每一幅蚀刻画中，它是东方审美与含蓄高雅的民族精神的体现，不仅丰富了岭南建筑的美学形式，同时给予当代艺术美学形态的探讨以无穷的灵感。在科技进步，工业化发展的今天，对于传统元素和工艺的流失，如何保留经典，传承经典，应用经典仍是值得设计师深思的一个话题。

注 释

- ①图 1 来源：网页引用，<https://mp.weixin.qq.com/s/sAgImY5F0JHfM5bmQyc4AQ>
②图 2 来源：网页引用，<https://mp.weixin.qq.com/s/zkYas9TzcrpCdQQQsXdDCg>
③图 3 来源：网页引用，<https://mp.weixin.qq.com/s/iwLv13lhKXchP5egPkH0GA>

参考文献

- [1] 杜扬. 余荫山房满洲窗的艺术特征及文化内涵探析[J]. 工业设计, 2022(4): 125-127.
[2] 马未都. 中国古代门窗[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2002: 8-9.
[3] 雷黎. 基于文化传承视角的岭南满洲窗艺术形式研究及其应用[D]: [硕士学位论文]. 南昌: 南昌大学: 2022. <https://doi.org/10.27232/d.cnki.gnchu.2022.004558>
[4] 田宝川, 张诗君. 岭南地区满洲窗的应用研究[J]. 艺术品鉴, 2019(5): 183-184.
[5] 王娟. 文化自信视域下的中华优秀传统文化的传承分析[J]. 今古文创, 2021(43): 115-116.