

浅议苏州古典园林花窗文化在女装上的应用

冯琦发

福建艺术职业学院 福建 福州 350100

[摘要]中国的传统服饰在经过了漫长的历史演变后，形成了具有鲜明民族特色的服饰体系。在这其中，苏州古典园林的花窗艺术以其独特的审美价值，体现出中国传统文化与技艺。本文从苏州古典园林花窗的造型、色彩、图案等方面着手，结合现代女装设计进行分析研究，探讨其对现代女装设计的创新应用价值，以使传统服饰在当代社会得到更好的传承和发扬。旨在为传统文化与现代女装设计融合提供一定参考。

[关键词]传统服饰；审美价值；应用价值

[中图分类号] G641 [文献标识码] A [文章编号] 1647-9514 (2024)-0063-06 [收稿日期] 2024-09-19

一、花窗的历史渊源

窗的最早起源于人类在洞穴中休息，后来随着人类的出现，开始用石头和树枝等材料在墙壁上搭建了一个可供人们睡觉或挡风避雨的“窗口”，这就是最初的窗。在现代建筑中，窗被赋予了更多的功能，不仅能满足人们采光通风、眺望自然风景等需求，还可以作为一种装饰元素。窗户是古代建筑中不可或缺的组成部分。到了明清时期，花窗艺术得以发展和成熟。在这一时期，中国传统的窗棂艺术在继承古代建筑门窗特点的基础上不断发展，并且创造出了独具中国特色的窗格形式和装饰纹样。

花窗的种类非常多，按照不同材质可分为砖墙花窗、木窗和竹编花窗；按照形式可分为单扇门和双扇门；按照地域可分为江南花窗和北方花窗；按照形制可分为独立式、连廊式、通廊式、亭阁式、楼殿式花窗等。苏州

古典园林中的花窗主要以木料为主，通过精心设计和制作而成。其雕刻工艺主要以阴刻为主，利用图案在木料上进行雕刻，使图案与木料形成完美融合，营造出一种古朴典雅的风格。苏州古典园林中花窗多由不同的图案组成，常见的有“花开富贵”“吉祥如意”“富贵平安”等。花窗图案精美，多采用如意纹、回纹纹、草龙纹等作为主体图案，构图饱满、色彩绚丽、富有强烈的视觉冲击力。

二、花窗的造型特点

苏州古典园林的花窗，又称为“窗格”，是苏式建筑装饰艺术中最具特色的一个组成部分。苏州古典园林的花窗多采用各种不同的几何形，有规则的、不规则的等多种形式，其装饰图案既有传统图案又有创新图案。苏州古典园林花窗在造型上分为平面和立体两种，平面为平贴在窗框上的固定形

状，如扇形、菱形、三角形、方形等。立体为雕刻或镶嵌于窗框中的固定形状，如浮雕、圆雕等。其装饰手法主要以透空、镂空等为主。

苏州古典园林花窗在造型上主要体现在以下几个方面：一是具有装饰性；二是具有吉祥如意；三是具有文化内涵。苏州古典园林花窗中所运用的元素多为吉祥图案，如莲花、牡丹、喜鹊、如意等。此外，苏州古典园林花窗还可根据建筑整体风格而定。例如苏州网师园中的花窗多以传统建筑风格为主，在造型上呈现出对称且不失灵动之感。

三、花窗的色彩运用

在中国传统文化中，色彩是极为重要的组成部分。在传统的民间美术中，色彩的运用已经达到了十分完美的程度。而在中国园林花窗艺术中，色彩更是贯穿了整个花窗艺术的发展历程。苏州古典园林中的花窗，多采用青绿、金黄、大红等暖色，以其高雅脱俗的审美格调和丰富和谐的视觉效果，吸引着世人的目光。从建筑设计上看，苏州古典园林花窗以其自身特有的文化内涵和艺术风格成为园林设计中不可或缺的一部分。苏州古典园林中花窗的色彩运用既有清新雅致之美，也有古朴典雅之美。

在现代服装设计中，色彩作为一种艺术语言，主要通过色调、纯度和明度来体现。其中色彩纯度是指色彩中不同色相之间颜色的差别程度，色相越多，纯度越低；反之纯度越高。在现代服装设计中，多运用低纯度、低明度以及低彩度颜色搭配来体现服装

设计理念和风格。如在女装上，可结合苏州古典园林花窗文化元素，运用低纯度、低明度以及低彩度颜色来进行搭配搭配。这种色彩搭配既能够体现出古典韵味，又不失现代时尚之感。

四、花窗的图案艺术

苏州古典园林花窗的图案题材丰富，花鸟鱼虫、山水人物、神话传说等，其构图方式灵活多变，用色也极为大胆，可以说是中国传统图案艺术的代表。例如在拙政园中就有“五福捧寿”、“龙凤呈祥”等吉祥图案；在留园中有“福寿双全”、“喜上梅梢”等图案。其中有很多都是由花卉演变而来的，如梅花、兰花、菊花等，色彩淡雅，意境优美。通过这些图案，体现出了人们对美好生活的向往与追求。

在花窗的图案中，最为典型的是太湖石和植物图案。太湖石又称“苏麻离”“太湖石王”等，其作为一种园林景观和装饰题材出现在中国古代建筑和园林之中。而在现代建筑中，太湖石又是一种常用的建筑材料。植物图案包括植物的叶子、花朵、果实等，运用在花窗中可以形成生动活泼的画面。其中最有特色的是梅花图案。梅花在我国传统文化中代表着高洁、坚贞等美好品质。另外还有牡丹、菊花等吉祥图案出现在花窗中，这些图案不仅表达了人们对美好生活的向往与追求，还体现出了我国人民对幸福生活的美好祝愿。

五、花窗在现代女装中的应用价值

在现代社会，服装不再是仅仅是满足人

们遮羞保暖的基本需求，而是从单一功能的功能性服装逐步向集功能性、文化性、艺术性、个性化为一体的综合型服装转变，展现出现代服装的多功能性特点。花窗艺术作为苏州古典园林中具有代表性的装饰艺术，在现代服装中得到了广泛应用。花窗作为一种特殊的装饰手法，可以将图案、色彩等元素融入到服装中，形成一种具有中国传统特色的服饰风格。并且由于花窗装饰手法多样，不同图案可以搭配不同类型的服装，以达到最佳视觉效果。

另外，花窗图案变化多样，具有一定的艺术性和装饰性。现代女装在满足人们穿着舒适、美观大方的同时，对其功能性和文化性有了更高要求。将花窗图案运用到现代女装中可以充分体现出其装饰性和文化性。花窗艺术元素在现代女装设计中应用广泛，对其进行创新应用后可以使现代女装更加具有时尚感和个性。

六、结语

我国历史悠久，在长期的发展过程中形成了具有自身民族特色的传统服饰，其审美价值和文化内涵都值得我们去深入探究。现代女装设计在传承和发扬中国传统服饰文化方面具有重要意义，只有将现代服装与传统文化有机结合，才能让中国传统服饰文化在当代社会得到更好地传承和发扬，为现代女装设计提供新的思路，让我国传统服饰文化得到更好的发展。

参考文献：

- [1]叶枫,倪军.三维虚拟针织毛衫的设计方法[J].服装学报.2021,(2).
- [2]顾文洁,顾振刚.电脑横机无废纱起底编织技术[J].针织工业.2021,(1).
- [3]吴志明,王盼,王莹莹.全成形毛衫款式设计、工艺实现及虚拟展示[J].针织工业.2021,(2).DOI:10.3969/j.issn.1000-4033.2021.02.002 .

The application of flower window elements in Suzhou classical garden in women's dress

Feng Qifa

Fujian Vocational College of Arts, Fujian Fuzhou 350100

Abstract: After a long history of evolution, Chinese traditional clothing has formed a clothing system with distinctive national characteristics. Among them, the flower window art of Suzhou classical gardens reflects the Chinese traditional culture and skills with its unique aesthetic value. This paper starts from the shape, color, pattern and other aspects of the flower window of Suzhou classical garden, combined with the modern women's wear design, and discusses its innovative application value of modern women's wear design, so as to make the traditional clothing better inherited and developed in the contemporary society. It aims to provide a certain reference for the

integration of traditional culture and modern women's wear design.

Key words: traditional clothing; aesthetic value; application value