

古雅空间

——文徵明《拙政园三十一景图》研究

韦秀玉 / 著

人民教育出版社

古雅空间

——文徵明《拙政园三十一景图》研究

韦秀玉 / 著

人民出版社

责任编辑:洪 琼

图书在版编目(CIP)数据

古雅空间——文徵明《拙政园三十一景图》研究/韦秀玉 著. —北京:
人民出版社,2017.8

ISBN 978-7-01-016793-0

I. ①古… II. ①韦… III. ①中国画—绘画研究—中国—明代
IV. ①J212.092.48

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 238069 号

古 雅 空 间

GUYA KONGJIAN

——文徵明《拙政园三十一景图》研究

韦秀玉 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2017 年 8 月第 1 版 2017 年 8 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:16.5

字数:260 千字

ISBN 978-7-01-016793-0 定价:54.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

序 言

中国古代园林,是中国历史沉淀下来的艺术珍品。它完美融合绘画、书法、诗歌、工艺诸因素,于有限空间内创无限意境,是一门涉及多个学科的综合艺术。特别是到了明代,随着社会经济文化各方面的蓬勃发展,市民阶层开始形成,造园艺术得到空前发展,私家园林增多。这时的园林设计大都出乎文人与画家之手,将绘画空间的营造方法沿用于园林空间的营建,出现了不少描绘园林的绘画作品。可以说,明代绘画的突出成就是园林绘画的长足发展,江南画家描绘了江南园林的清逸与幽然,表现自己或园主的闲情逸致,这为研究明代园林提供了丰富的图式材料。其中,最为突出的画家是文徵明,他是吴门画派领军人物之一,至今留存了大量的园林绘画以及与园林相关的诗文。然而长期以来,中国美术史的研究一直以编年体式研究为主,园林绘画通常被认为是给园林样貌所做的记录,因而在艺术史中没有得到应有的艺术地位,其研究状况也是中国美术史研究领域中的一个薄弱环节。韦秀玉的《古雅空间——文徵明〈拙政园三十一景图〉研究》通过对文徵明园林绘画相关图像与文本的观察,厘清了文徵明园林绘画的创作理念、画家与作为赞助人的园主之间的关系、园林绘画与社会生活的关系以及园林绘画与所描绘园林的关系等,拓宽与深化了中国艺术史的研究维度,为当代中国文化与艺术的发展提供了资鉴作用。具体而言,我认为本书在以下几个方面做出了较大的贡献。

第一,本书丰富了中国绘画史的研究内容。当前中国绘画的研究多倾向于艺术流派的研究或艺术家个案的研究,缺乏历史的纵深感。文徵明园林题材绘画是明代绘画的重要组成部分,因而对其进行研究可以在深度和

广度上丰富明代绘画史的研究内容,有助于加深了解明代文人的园林绘画与园林文化、社会生活之间的互动关系。因为园林绘画并不是简单地描摹园林图景,它涉及画家、园主、观者、园林乃至整个社会的风尚,他们之间是一种相互影响、相互促进的关系。

本书选取园林绘画、园林历史、士人群体三个方面的内容对明中期士人生活进行考察,以文徵明的园林绘画作为切入点,为中国园林史、明代绘画、明代士人生活研究提供了新的内容,也在一定程度上扩大和丰富了中国艺术史的研究内容。

第二,研究视角扩大。在以往的研究中,人们多以独幅园林绘画的研究为主,以静态的研究方式观察园林绘画,涉及绘画的真伪、艺术风格、与之相关的园林历史等方面,对于园林绘画与造园文化、园林绘画与园林的关系、画家与赞助人园主之间的关系、园林绘画与士人群体的社会生活和精神诉求等方面缺乏深入的分析与观察。本书的研究视角是立足于社会史的分析,作者在美学、艺术学的基础上,注意从社会史的角度考察明代士人园林画,解析艺术与生活的关系。探讨文徵明《拙政园三十一景图》的文化意涵及创作理念,揭示其发展形成的原因以及对明后期及清代社会与文人的影响作用。

第三,深化研究层次。本书从文徵明的宗教信仰、生平事迹、交友结友、尚古师古的艺术理念等,多方位地研究了这些因素对他创作《拙政园三十一景图》的影响,这就从更深层次揭示了《拙政园三十一景图》的艺术特点和艺术主张的根源。例如,作者认为明代的士大夫们“出入老释”而又“返之六经”,三教合一思想滋养着明代的文士,他们崇尚自然、逍遥、悠闲的生活品质,因而建构理想的文人化园林成为自己的精神家园,这影响着明代园林建造的内容与形式,同样也影响着文人画家在纸本、绢本上建构的园林。作者从这些宗教思想的层面剖析了明代文人化园林造园艺术形式的深层原因,以及如何运用园林的元素表达自己的宗教情怀。

第四,注重分析明朝中期的士人生活与艺术雅好,以及这些艺术雅好对造园、鉴古及诗书画等方面的影响。明中期时,具有一定文化底蕴的艺

术活动在城市中盛行,士大夫通过艺术活动与消费来获得社会身份的认同,并与其他阶层作区分。士人之间的交往远离了政治属性,但强化了他们的文化属性,以保持士人特有的优越感,通过志趣风雅的交往与艺术活动来实现这种身份的确证,实现了他们的人生价值,由此推动了园林艺术的创新与发展。

第五,在中国艺术史研究领域,采用了新的研究方法。园林的建造是个复杂的过程,牵涉的因素与面向非常广泛,所以需要运用跨学科的方法。本书从社会史的视角,采用图像学、历史学、艺术学等学科交叉、结合的研究方法,为中国艺术史的研究与发展增添了新的内容。例如,本书通过文徵明园林绘画图像来观察研究明朝中期士人的艺术趣味、宗教信仰、生活志趣等;结合历史学的研究方法梳理园林绘画、园林和士人生活的相关文本,窥探士人群体之间的互动关系;再如,运用艺术学中形式分析法、比较法考察文徵明园林绘画在历代山水绘画、园林绘画中从图像到艺术形式的继承与发展,同时将他的园林绘画与职业画家如仇英的园林绘画相比较,来分析文徵明园林绘画的创作理念。这些跨学科研究方法的运用,极大提升了本书的学术价值。

除以上提到的几点以外,本书还有许多值得肯定的地方,例如,相对于还处于探索阶段的中国艺术史研究,西方艺术史研究已经形成了一套相对完整的学科体系,中国艺术史研究也成为专门的领域,有了一个海外中国艺术史研究系统,几十年来其方法的演变发展,对中国的艺术史研究具有一定的借鉴意义。源自西方的研究方法如艺术风格学、图像学、艺术社会学、艺术心理学、新史学等为中国艺术史研究提供了一些科学化的理论支持。韦秀玉在美国、德国等许多艺术研究重镇的机构访学多年,对他们的学术理念有较好的把握,这都体现在她对中国文化与传统绘画的观察与研究当中,因为中国艺术史研究应博览中西之众长,结合西方学者的艺术史及史学研究方法可以延展中国艺术史研究的广度与深度。

总之,我认为韦秀玉博士所做的是一项具有开拓性的研究,成果也颇具创新性,书中的核心内容和基本观点,对中国艺术史研究具有开创性意

义和借鉴作用。中国艺术史研究任重道远,需要探讨和阐述的问题仍然很多,这当然不是一部著作所能完成的,但《古雅空间——文徵明〈拙政园三十一景图〉研究》的出版,必将对于进一步推动中国艺术史研究向着深度和广度不断开拓进取产生积极的作用,人们有理由期待这一新局面的来临。在书稿即将付梓之际,我作为秀玉的导师和本书的最早读者,非常高兴为之作序。

姚伟钧

2016年5月16日

于武汉华中师范大学

目 录

序 言	姚伟钧 1
引 言	1
绪 论	4
第一章 拙政园与文徵明的《拙政园三十一景图》	18
第一节 明中期的造园风尚	19
第二节 拙政园	23
第三节 文徵明与《拙政园三十一景图》	33
第四节 《拙政园三十一景图》与拙政园	40
第二章 明中期园林绘画与士人生活	50
第一节 士人心态的转变	53
第二节 园林绘画的复兴	55
第三节 士人重交游致使园林绘画盛行	59
第四节 园林绘画创作的实质	63
第三章 《拙政园三十一景图》的图像渊源	67
第一节 文徵明的艺术创作理念及手法	68
第二节 《拙政园三十一景图》中的清修图像	75
第三节 《拙政园三十一景图》中的《辋川图》意象	96
第四节 《拙政园三十一景图》中的北宋院体画图像	115
第五节 《拙政园三十一景图》中的元代文人绘画意趣	118
第六节 《拙政园三十一景图》中的沈周绘画图像	124
第七节 《拙政园三十一景图》中的皇家园林意趣	134

第四章 《拙政园三十一景图》的“士人画”特质	152
第一节 明中期苏州文人画家与职业画家	152
第二节 文徵明的艺术类型	154
第三节 文徵明园林绘画的“士气”追求	157
第四节 仇英的《园居图》	160
第五节 《拙政园三十一景图》的诗性艺术语言	164
第五章 《拙政园三十一景图》的艺术成就及其影响	174
第一节 《拙政园三十一景图》的艺术成就	174
第二节 绢上理想的文人园林	179
第三节 《拙政园三十一景图》与园林文化的流传	198
结 论	206
参考文献	210
附 录	221
附录1 文徵明《槐雨园亭图》	221
附录2 文徵明《拙政园三十一景图》	222
后 记	252

图 表 目 录

图 1.1	苏州城东北角图 选自(清)李铭皖等修 冯桂芬等纂《苏州府志》 光绪九年刊本	18
图 1.2	(清)佚名 拙政园全景图	24
图 1.3	拙政园现貌·梦隐楼 笔者摄 2011 年	31
图 1.4	拙政园现貌·小飞虹 笔者摄 2011 年	32
图 1.5	文徵明 拙政园三十一景图册·玫瑰柴	35
表 1.1	《拙政园三十一景图》构图及构成元素分析表	37
图 1.6	文徵明 拙政园三十一景图·意远台 1533 年 绢本设色 26.4cm×30.5cm 藏处不详	45
图 1.7	方士庶 拙政园图 1732 年 160cm×83cm	46
图 1.8	韦秀玉 拙政园全景复原图 2013 年 纸本水墨 98cm× 37.5cm	47
图 2.1	文徵明 东园图(局部) 1530 年 绢本设色 30.2cm× 126.4cm 现藏台北“故宫博物院”	51
图 3.1	文徵明 槐雨园亭图 1528 年 绢本设色 122cm× 48.5cm 现藏北京故宫博物院	73
图 3.2	(传)卢鸿 草堂十志图·草堂 现藏台北“故宫博物院”	76
图 3.3	(传)卢鸿 草堂十志图·洞元室 现藏台北“故宫博物院”	77
图 3.4	(传)卢鸿 草堂十志图·枕烟廷 现藏台北“故宫博物院”	79
图 3.5	草堂十志图·草堂图	80
图 3.6	拙政园三十一景图·若墅堂	81
图 3.7	草堂十志图·樾馆(局部)	85

图 3.8	草堂十志图·金碧潭(局部)	85
图 3.9	拙政园三十一景图·钓蓉(局部)	86
图 3.10	拙政园三十一景图·志清处(局部)	86
图 3.11	拙政园三十一景图·待霜亭(局部)	87
图 3.12	拙政园三十一景图·听松风处(局部)	87
图 3.13	拙政园三十一景图·玫瑰柴(局部)	88
图 3.14	拙政园三十一景图·槐幄(局部)	88
图 3.15	草堂十志图·幕翠庭(局部)	92
图 3.16	拙政园三十一景图·湘筠坞(局部)	92
图 3.17	拙政园三十一景图·听松风处(局部)	93
图 3.18	拙政园三十一景图·玫瑰柴(局部)	93
图 3.19	(传)郭忠恕 临(王维)辋川图(局部) 39.9cm×480cm 现藏西雅图艺术博物馆	97
图 3.20	(传)郭忠恕 临(王维)辋川图(局部) 39.9cm×480cm 现藏西雅图艺术博物馆	99
图 3.21	(传)郭忠恕 临(王维)辋川图(局部) 39.9cm×480cm 现藏西雅图艺术博物馆	101
图 3.22	明人 辋川图石刻拓本 现藏美国芝加哥东方图书馆	104
图 3.23	(传)郭忠恕 临(王维)辋川图(局部) 39.9cm×480cm 现藏西雅图艺术博物馆	105
图 3.24	(传)郭忠恕 临(王维)辋川图(局部) 39.9cm×480cm 现藏西雅图艺术博物馆	112
图 3.25	(传)郭忠恕 临(王维)辋川图(局部) 39.9cm×480cm 现藏西雅图艺术博物馆	112
图 3.26	拙政园三十一景图·深净亭(局部)	113
图 3.27	(传)李成 晴峦萧寺图轴绢本 110.5cm×55.7cm 现藏 美国纳尔逊博物馆	117
图 3.28	拙政园三十一景图·梦隐楼与拙政园现貌	118

图 3.29	王蒙 青卞隐居图 纸本 140.6cm×42.2cm 现藏上海博物馆	119
图 3.30	(传)赵孟頫 鹊华秋色图 28.6cm×93cm 1309 年 现藏台北“故宫博物院”	120
图 3.31	倪瓒 容膝斋图 1372 年 纸本 74.7cm×35.5cm 现藏北京故宫博物院	122
图 3.32	沈周 东庄图·曲池 现藏南京博物院	126
图 3.33	拙政园三十一景图·芙蓉隈	127
图 3.34	东庄图·北港	129
图 3.35	拙政园三十一景图·深净亭	130
图 3.36	沈周 沈周与文徵明合璧册·杖藜远眺	131
图 3.37	拙政园三十一景图·意远台	132
图 3.38	明人 朱瞻基行乐图卷(局部) 绢本设色 36.8cm×688.5cm 现藏台北“故宫博物院”	138
图 3.39	拙政园三十一景图·水华池	141
图 3.40	拙政园三十一景图·听松风处	145
图 3.41	拙政园三十一景图·芭蕉槛	147
图 3.42	拙政园三十一景图·若墅堂(局部)	148
图 3.43	拙政园三十一景图·小飞虹(局部)与拙政园现貌·小飞虹	149
图 4.1	仇英 园居图(局部) 1532 年 绢本设色 27cm×84cm 现藏台北“故宫博物院”	160
图 4.2	仇英 园居图 1532 年 绢本设色 27cm×84cm 现藏台北“故宫博物院”	161
图 4.3	(传)仇英 东林图 年代不详 绢本设色 27cm×84cm 现藏台北“故宫博物院”	161
图 4.4	拙政园三十一景图·水华池	163
图 4.5	拙政园三十一景图·梦隐楼	168
图 5.1	拙政园三十一景图·怡颜处(局部)	185

图 5.2	拙政园三十一景图·小飞虹(局部)	188
图 5.3	拙政园三十一景图·志清处(局部)	189
图 5.4	拙政园三十一景图·瑶圃(局部)	191
图 5.5	拙政园三十一景图·竹涧(局部)	193
图 5.6	拙政园三十一景图·尔耳轩(局部)	196
图 5.7	拙政园三十一景图·芭蕉槛(局部)	197

引言

文徵明是中国艺术史上起着重要转折作用的画家之一,他博学多才,集思广益,继古开今,集大成于一体,正如明代学者王世贞所言,其画师沈周先生也自愧叹为不如。文徵明是吴门画派领军人物之一,他古雅的艺术精神,数百年来一直激励着吴门后世画家。文徵明是画家、书法家,这是学界公认对文徵明身份的界定,然其子文嘉认为他的才名颇为书画所掩,他同样善于诗文与经济之学,也有学者认为他是造园家,参与园林的建造。画家、书法家、诗人、待诏以及造园家构成了文徵明的复杂身份。他时常活跃于明中期苏州文人圈,至今留存了大量园林绘画以及与园林相关的诗文。其园林绘画大多是为友人所作,体现了文徵明的交游、园主志趣、造园风尚,以及明中期苏州文士纷繁的社会生活。文徵明不是简单地应景作画,更不是承赞助人之邀如实记录活动瞬间或是庭园形貌,其创作来自于他的诗情、艺术抱负以及他丰富的阅历与体验。

在文徵明园林绘画研究中,有大量的问题需要进一步研究,并作深入辨析。如文徵明在作园林绘画时是否重视其艺术性的表达,其立意如何,园林绘画是否如实地再现了园林原貌,还是为体现画家志趣而随心创造景致?《拙政园三十一景图》册是否为文徵明所作,现藏纽约大都会博物馆的《拙政园十二景图》是否为文徵明晚年所作,文徵明是否参与建造拙政园,文徵明在致仕之后是否如先师沈周一律信奉道教等问题,学者们秉持不同的意见与看法,存在继续研究的空间。文徵明的园林绘画体现了他广博的学养,涉及艺术史与文化史,因此笔者数年的研究是一个美的历程,由此得以进入他精心营建的古雅世界,为苍白的书斋带来悠远的风致。本书不是全面地研究文徵明的艺术与生活,而是选择以《拙政园三十一景图》为例进一步讨论有关文人艺术创作的问题,尝试对文徵明园林绘画中存在的问题提出自己浅疏的看法,希望能得

到学界的指正与批评。

明中期文人士大夫雅好造园与交游,士人们关注现实生活,园林成为文人绘画的重要题材,画家为士大夫作园林绘画非常盛行。园林景图承载着丰富的文化内涵,既是园主建园以求闲隐之趣的写照,也是画家栖逸之志的表达。文徵明应园主王献臣邀请为其园林所作的《拙政园三十一景图》,其艺术形式与其他园林绘画全然不同。当代许多学者都认为这是一套精妙的园林绘画,但尚未对其进行深入研究。本书旨在研究文徵明《拙政园三十一景图》的绘画语言、艺术构成及文化内蕴,从社会史的角度观察这套园林景图的艺术构成与文化意涵之间的关系,以期对这套园林图册作出合理的阐释。

第一章主要将王献臣、拙政园、文徵明及其《拙政园三十一景图》置于历史情境中概述它们的基本状况。通过探究王献臣与文徵明的关系,考察作者创作这套园林景图的目的,因为赞助人与画家之间的关系决定着画家创作时的心态,从而决定了艺术作品的形式与格调;另外,通过考察拙政园的历史园貌、现存遗址来考证《拙政园三十一景图》与拙政园的关系,探究这套册页是否如实地描绘了拙政园,为后面章节内容的论述做铺垫。

第二章对明中期园林绘画在社会交往和生活功能进行研究,观察园林绘画与士人生活的互动关系,以此探讨文徵明创作《拙政园三十一景图》的社会环境及艺术特质。考察作为赞助人的园主、作为观者的士人们对园林绘画所持的态度,因为这在一定程度上会影响园林景图的画面形式。明中期出现了大批的士人群体,士人之间雅好交游,艺术活动在士人生活中盛行,士大夫们通过艺术方面的创作与消费来取得社会身份的认定,并与其他阶层作区分,尤其对于那些资力稍盈而建有园林的士大夫们,园林绘画成了他们雅集中交流的重要长物。同时,对于园林的绘画创作也丰富了画家的题材内容。

第三章主要分析文徵明《拙政园三十一景图》的艺术表现手法及图像的历史渊源。将《拙政园三十一景图》与当时流传于苏州的历代绘画大师经典画作进行比较,以此解析园林景图的象征意涵。邀请画家在绢或纸上描绘自家园林,是明中期士人的重要文化活动,而文人画家则在园林景图中建构自己心中理想的园林。许多艺术史家都认为明清艺术是艺术史的艺术,复古之风在明代园林文化与绘画艺术中尤为盛行,文徵明在《拙政园三十一景图》中集

唐、宋、元及当朝大师的绘画手法与图像符号于一体,运用富有象征意义的传统山水绘画及园林中的图像在绢上创造了一座理想的文人园林。另外,结合文徵明、王献臣曾在京师(今北京)任职的经历来考察皇家园林西苑对《拙政园三十一景图》意境表现的影响作用。

第四章通过文徵明的画评考量他对园林绘画所持的艺术主张,尤其重要的是考察他在园林景图中偏重于再现或是表现。并将之与职业画家仇英描绘拙政园的《园居图》相比较,深入分析《拙政园三十一景图》的“士人画”特质,进而阐明其艺术特点。

第五章从文徵明的《拙政园三十一景图》所呈现的园貌、园主以及图册上文士们的题跋探究这套园林景图呈现的园林观,并将之与明后期和清代的造园著作相比较,分析其园林观及其对后世文人文化的影响。虽然造园活动历史悠久,但明中期还未曾出现专门关于造园的著作,直至明晚期才出现计成的《园冶》和文震亨的《长物志》。通过将《拙政园三十一景图》与明后期及清代的造园著作相对照,研究文徵明的园林观及其对明后期和清代园林文化的影响。同时,文徵明对拙政园所作的艺术创作也影响了拙政园的流传及园林文化的发展。

总之,文徵明在《拙政园三十一景图》中,构图自由,根据个人对心中理想园林的理解,选取园林中具有象征性意义的元素塑造景点;同时,博古纳今,借鉴经典的构图手法及图像符号,自由地创作了绝妙的园林景图。这套园林册页传达了明中期文人的园林观,令后世的文人墨客追慕与寻思,影响了明后期及清代园林文化的建构,为后世的文人园林文化、园林绘画及文人消费文化奠定了基础,滋养了明后期及清代文人志士的生活及文化创造。明后期及清代出现了大量关于文人造园的著作,其中最有影响的作品之一即是文徵明曾孙文震亨的《长物志》,被角异猎奇的文士奉为造园与雅居生活的圭臬。

绪 论

一、选题缘起与意义

长期以来,艺术史学界对中国绘画作了大量的研究,近年来大批研究成果问世,但大部分著作都集中于整个艺术史发展或者是绘画流派、艺术家个案的研究,对于绘画作品中特殊题材与艺术作品个案的研究则较为欠缺,或是研究力度不够,论述欠深入。中国园林具有悠久的历史,在文人文化中有着重要的作用与意义。明中期苏州成为中国文人文化发展的中心,造园活动鼎盛,文士们交游广泛,园林成为这个时期绘画的重要题材内容。园林绘画作为明中期文士社会交往与生活中有着重要意义的艺术作品,承载着丰富的文化与精神内涵,它在表现园林园貌的同时,展现了画家、园主的艺术趣味以及园林观,同时折射了明中期作为观者的文士们对绘画的期望。然而,许多艺术史家在研究画家的艺术风格或成就时,认为园林景图通常作为文士交游的应酬之作而低估其艺术价值。文徵明是明中期活跃于苏州的画坛巨匠,与他隐士般的老师沈周不同,文徵明学识渊博,阅历丰富,交游广泛,与拙政园园主王献臣交谊深厚。致仕归乡后,文徵明全心投入到文化创造之中,应友人王献臣的邀请,倾力绘制了集诗文、书法、绘画于一体的《拙政园三十一景图》,不仅在绘画、园林方面有着重要的艺术价值与历史价值,而且对明后期与清代的文人文化都有着重要的作用与意义。因此,本书将文徵明的《拙政园三十一景图》作为个案展开研究,深入分析这套园林景图的形式与内蕴,其表现手法及图像符号的历史渊源,试图通过与之相关的历史记录观察园林绘画题材在明中期盛行的原因及其在文士生活中所扮演的角色,并探究这套园林景图所体现的文人造园理念。