

圓明園四十景圖咏

光界用よよ版であ 北京·广州·上海·西安

图书在版编目 (CIP) 数据

圆明园四十景图咏/(清)沈源、唐岱等绘;乾隆吟诗、汪由敦代书; -北京;世界图书出版公司北京公司,2005.5 ISBN 7-5062-7403-5

I.园··· Ⅱ.①沈···②汪··· Ⅲ.①中国画-作品集-中国-清代②古典诗歌-作品集-中国-清代③汉字-书法-作品集-中国-现代 IV.① J222.49 ② I222.749

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 011592 号

圆明园四十景图咏

著 者:[清]沈源、唐岱等绘 乾隆吟诗 汪由敦代书

策 划:中图读者俱乐部有限责任公司

北京华采博古文化有限责任公司

责任编辑:纪谊

装帧设计:中图读者俱乐部设计室

出 版:世界图书出版公司北京公司

发 行:中国图书进出口(集团)总公司

(地址:北京朝阳区工体东路 16号 邮编:100020 电话:65089117)

印 刷:精美彩色印刷有限公司

开 本: 889毫米×1194毫米 1/12

印 张: 9

版 次: 2005年5月第1版 2005年5月第1次印刷

ISBN 7-5062-7403-5/J • 85

定价: 298.00元

里宫 以後後質 中中和大部分行 名剧 陇周

杨仁恺先生题词

里南京 (1) 中国 (1)

罗哲文先生题词

前 言

圆明园是举世闻名的大型皇家园林。它集中了我国优秀的造园传统和古建、园林艺术,既是中华民族智慧和劳动的结晶,又是当丰东西方园林建筑文化交流的代表作。然而,几经浩劫之后,昔日的辉煌已荡然无存,后世的人们只能"于瓦砾想见亭馆,于芦苇想见湖沿,于荆榛想见花树",留下了无比的遗憾。值浔庆幸的是前人曾为我们留下一些描绘圆明园盛景的艺术作品,"圆明园四十景图咏"正是现存最完整、最有珍藏价值的艺术瑰宝。

"圆明园四十景图"于乾隆元丰(1736丰),由宫廷画师沈源、唐岱遵照乾隆·查依据圆明园实景绘制而成,沈源画亭台楼榭,唐岱画山水树石。圆明园四十景是指园内独成格局的四十处园林景观,一个景就是一座"园中园"。当时圆明、长春、绮春三园共计有成百处园林风景群,但昔日仅有这四十景绘制有分景图,更突现出此四十景的显要与华盖群芳。四十景图为绢本彩绘,每幅图的绢心为64厘米×65厘米,连装池绫边为83厘米×75厘米。每幅图配有乾隆皇帝一首对题诗,由工部尚书大书法家汪由敦代书。共计四十对幅,每对幅为左诗右图。全图分为上、下两册。首册画页之前分裱雍正皇帝御书《圆明园记》和乾隆皇帝御书《圆明园后记》。每册最后一景的图、诗末尾,均款书"乾隆九丰甲子九月奉敕,臣唐岱、沈源恭画"和"工部尚书臣汪由敦奉敕敬书"字样。圆明园四十景册页共铃盖了百余方印章,其中最大的一方,便是御制"圆明园宝"。这套四十景彩绘图册页直到乾隆十一丰(1746丰)四月才最终裱成呈进,又经配做楠木插盖匣盛装之后,在乾隆十二丰(1747丰)六月奉告安设于圆明园奉三无私殿呈览。前后历时十一载有余,足见其成图之不易。

"圆明园四十景图咏"记载了圆明园昔日之辉煌,是人们了解、认识圆明

园原有风貌最直观、最形象的文化遗存,亦可称之为国宝。本画册所装裱的雍正渺制"圆明园记"和乾隆渺制"圆明园后记"为先绪率间石印的乾隆朝通政使张若霭手书体,记载了圆明园的由来、建园的指导思想和雍正乾隆在园内的一些活动。"四十景图"以写实的手法描绘了圆明园鼎盛时期建筑和园林的风貌;"四十景诗"则以序和诗的形式揭示了圆明园四十景的历史、政治和文化内涵。正是:诗中有画,画中有诗,诗画结合,相诗益彰。欣赏过"圆明园四十景图咏"这部作品之后,我们就不难理解法国伟大作家雨果为什么把中国的圆明园和雅典的巴黛农神庙分别称为东西方艺术的代表,盛赞圆明园"不但是一个绝无仅有、举世无双的杰作,而且堪称梦幻艺术的崇高典范"。"圆明园四十景图咏"原绢本彩绘仅为一套,现藏于法国巴黎国家图书馆。

为了满足广大读者的需求,让更多的人看到这一中华民族智慧和劳动的结晶,我们与中图读者俱乐部及北京华采博古文化发展有限公司共同策划并制作了这本《圆明园四十景图咏》精品画册。本画册基本依照原作的装订顺序,将上下册合成一册,并增加了四十景的简要描述(中英对照)及简体字版四十景诗文。

本画册集文学、诗词、绘画、书法、篆刻和古建、园林艺术于一体, 印制精良, 装帧古朴厚重, 具有混高的欣赏和收藏价值。

文物鉴定专家杨仁恺先生和古建筑专家罗哲文先生为《圆明园四十景图 咏》珍藏版大型画册欣然题词,在此一并发表,以飨读者。本画册在编辑过程 中浔到了圆明园管理专家张恩荫先生的大力支持,在此深表谢意,同时向为本 画册的出版发行提供支持和帮助的有关单位和各位专家学者表示感谢!

Foreword

The Yuanmingyuan Park is the largest royal garden in the world, it concentrated China's best ancient architecture art, gardening art and western architecture art. The garden is both the masterpiece of Chinese people's wisdom and labor and the example of East-West gardening and architecture culture exchange of Qing Dynasty. However, the past glory has vanished without trace. Centuries later, we can only "imagine pavilions from rabble, conceive lakes from reed, visualize flower trees from bushes", a pity never to be made up. Fortunately, our ancestors left some art works which depict the grand scene of Yuanmingyuan Park. The "Illustrated poem of forty scenes in Yuanmingyuan Park" is the most intact art treasure with best collection value.

"Illustrated poem of forty scenes in Yuanmingyuan Park" was painted in the first year of Qianlong Dynasty (1736) by Palace painter Shen Yuan and Tang Dai, following Emperor Qianlong's order. Shenyuan depicted the buildings and Tangdai was responsible for hills, trees and stones. The forty scenes in Yuanmingyuan Park refer to the 40 separate sceneries in the garden; each scenery is a small garden by itself. By the time, the three gardens of Yuanming, Changchun and Qichun had hundreds of scenes, but only these 40 were chosen, making them even more outstanding and magnificent. All the paintings were made on silk canvas with color, the canvas of each paint measures 64cm × 65 cm; 83cm × 75 cm if the binding margins were included. Every paint includes the Emperor's poem, handwritten by the then Minister and great calligraphy artist Wang Youdun. Together with the paintings were 40 couplings, poem on the left side and paint right. The paintings were divided into two volumes, including the "Yuanmingyuan Park Verse" by Emperor Yongzheng (Qianlong's father) and "Yuanmingyuan Park Postscript" by Qianlong. There are more than 1 hundred seals stamped on the Illustrated poem, the largest seal being the emperor's "Yuanmingyuan Park Seal". The set of Illustrated poem was finally completed in the 11th year of Qianlong Dynasty (1746) and was placed in Fengsanwusi Hall for review in the next June by emperor's decree. It took more than 11 years to finish the work, testifying how difficult it is to make the painting.

"Illustrated poem of forty scenes in Yuanmingyuan Park" recorded the past glory of Yuanmingyuan Park, it is

the most visual and easy way to understand original look of Yuanmingyuan Park, and indeed is national treasure. The poem appendix "Yuanmingyuan Park Verse" by Emperor Yongzheng (lithography printed in Emperor Guangxu's time) and "Yuanmingyuan Park Postscript" by Qianlong was about the story of garden's origin, the guideline of engineering work and some events of the two emperors in Yuanmingyuan. The 40 paintings depicted building and garden's look during the heyday of Yuanmingyuan in realistic manner; while the poems narrated the history, political and cultural meanings of the scenes. The poem and painting complement each other, as a whole, the masterpiece becomes even more inspiring. After admiring "Illustrated poem of forty scenes in Yuanmingyuan Park", it is not difficult for us to understand why great French writer Victor Hugo regard Yuanmingyuan Park of China and Parthenon Temple of Athens as examples of Eastern and Western art. He said Yuanmingyuan was not only a nonpareil masterpiece and a grand example of romantic art of dream. The original work of "Illustrated poem of forty scenes in Yuanmingyuan Park" was kept in French Paris National Museum.

To meet the demand of our readers and let more have chance to look at the essence of this masterpiece of Chinese people's wisdom and labor, we planed and made this deluxe album of "Illustrated poem of forty scenes in Yuanmingyuan Park", with help from CNP Readers' Club Ltd. and Beijing Huacai Bogu Culture Development Ltd. The album basically follows the sequence of the original and combined the two volumes to one, simple introduction were added to the honest reproduction of original work. Both traditional and simple Chinese characters were used. The publishing of the album were confirmed and appreciated by experts of related fields, relic connoisseur Mr. Yang Renkai and Mr. Luo Zhewen, expert of ancient architecture wrote epigraph for the album gladly.

The album was bilingual in Chinese and English. It combined literature, poem, painting calligraphy, seal sculpture and ancient architecture in one, and is a rare connection not only for Yuanmingyuan art collectors, but also for literature, poem, painting calligraphy, seal sculpture and ancient architecture fans.

录

CONTENTS

1·······圆明园记 Yuanmingyuan Park Verse
2······圆明园后记 Yuanmingyuan Park Postscript
3·······正大光明 Just and Honourable
4···········勤政亲贤 Diligent and Affectionate
5···········九州清晏 Peace for All-China
6············镂月开云 Carving Moon, Clouds Rolled by Opened
7······天然图画 Natural Scenery
8·······碧桐书院 Study Room under Green Phoenix Trees
9·············慈云普护 Mercy Spreading Protection for All
10······上下天光 Oneness of Sky and Water
11············杏花春馆 Wine-shop in an Apricot Flower Village
12·······坦坦荡荡 Be Frank and Open
13·············茹古涵今 Inclusive both the Past and Present
14·······长春仙馆 Ever-spring Fairy House
15·······万方安和 Universal Peace
16······武陵春色 The Spring Beauty of Wu-Ling
17·······山高水长 High Mountain and Long River
18······月地云居 Living in Cloud under the Moon
19······鸿慈永祜 Great Kindness and Eternal Blessing
20······汇芳书院 An Academy for Great Talents
21······日天琳宇 A Jade Temple under Bright Sky

22澹泊宁静	Simple Life and Peaceful Surroundings
23映水兰香	Orchid Fragrance over the Water
24水木明瑟	Clear Water and Rustling Trees
25濂溪乐处	Lian-xi's Wonderful Place for Study
26多稼如云	More Farm Work as Coming Clouds
27鱼跃鸢飞	Fish Leaping and Bird Flying
28北远山村	The Far-northern Mountain Village
29西峰秀色	The Magnificent View of West-mountain Peaks
30四宜书屋	A Studio for Four Seasons
31方壶胜境	A Wonderland on Fang-hu Island
32澡身浴德	Taking Bath, for Body and Mind
33平湖秋月	A Plain Lake under Autumn Moon
34蓬岛瑶台	An Immortal Abode on Penglai Island
35接秀山房	Cottage with Beautiful View
36别有洞天	A Place of Unique Beauty
37夹镜鸣琴	Reflection of Water on Bridge and the Roaring of Waterfall
38涵虚朗鉴	Open-Mind and Enlightened
39 廓然大公	Open to the Public
40坐石临流	Setting on Rocks and Taking Cups of Drinking from the Winding Stream
41曲院风荷	Winery Yard and Lotus Pool
42洞天深外	In Denths of a Cave

聖 勤 達 籍 時 臣 逸 だ 游 從 版 泳 重 物 零 游 煦 適 著 也 宜 籪 品 由 智 沙 族 至 即月 萬 暈 岩 暇 圓 予 是 佳 也 墀 嘉 象 若 宣 悟 盯 E 110 景 舉 畢 觀 舟 名 紅 肥 子 述 2 楫 斯 德 紹 錫 餉 和 祖 13 神 随 考 圓 鮮 圃 陶 世 ルス いん 德 恭 圓 治 躋 園 銘 為 而 疏 閒 P 曠 法 春 即月 枯 拈 風 本 自 意 韵 神 此 義 臺 安 記 夜 考 別 揮 因 图 晶 豪 子 深 宣 動 法 斁 游 期 自 皇 情 節 身 越 2 用 樂 儆 而 今 考 抒 時 儉 國 ت 刻 朕 而 虔 中 寫 廓 恒 典 胎 園 親 暢 偶 也 則 中 訓 接 賢 窺 即月 洽 召 法 後 諸 意 们 兹 而 什 觀 僚 普 稽 考 故 下 王 起 2 對 居 照 俯 録 意 回 固

斯

弁

首

簡

庶

開

卷

女口

親

提

誨

用

志

堂

構

2

思

云

净 圓 屏 寵 进 宅 鱼 榭 墅 ip 區 練 米 煩 凉 察 帝 明 稼 照無 殿 居 樂 前 及 取 林 不 臨 喧 輿 飛 皋 圂 膴 业 2 朕 於 縮 天 聽 波 嘉 舊 計 結 潜 狱 其 諸 清 其 陌 園 而 於 兹 政 遥 時 風 頳 觀 承 承 安 2 暢 而 淑 餘 让 峰 色 築 踰 雲 穣 惟 土 吉 趣 村目 大 陂 暇 自 清 笑 建 望 集 省 穰 御 三 淀 遊 圂 接 练 也 暢 鏡 載 佳 慶 盖 偶 溥 設 凤 屋 春 憩 工 朝 狱 聽 軒 惟 夜 [素] 天 既 役 愈 於 同 泻上 時 暉 謂 成 耶 政 墀 園 其 在 孩 倫 2 因 肥 丹 胀 覧 為 晨 居 髙 大 孜 仰 地 煩 陵 曦 3 禮 瘵 樂 荷 時 月' 沂 AB 月 盾 可 為 形 檻 就 磁 間 並 園 告 慈 花 暑 勝 居 申 寒 深 映 退 水刀 朝 2 开 麗 思 署 成 造 提 傍 愛 恩 時 始 治 岩 苗 夏 品 中 伊 命 百 事 錫 樹 臨 飲 涵 E 土 賜 LI 歷 夏 侍 務 雖 壤 泉 或 幸 園 形 依 不 道 普 闢 直 豐 灌 誠 馬 林 應 水 方 司 具 炎 園 水 舉 景 花 長 嘉 候 祀 田 諸 溉 酌 額 朕 而 相 在 廬 鬱 有 量 宜 木 晴 而 即 当 臣 麼 自 日 百 レ人 甘 對 修 寧 蒸 有 林 暈 秋 或 滋 扈 发 生 圓 地 答 苦耳 咨 泉 榮 考 至 蹕 視 神 不 易 宜 就 即月 號 懷 若 事 亭 受 為 巢 勤 韵 咸 構 拜 朕 眀 か人 當 瘁 憑 圃 臺 增 蕃 鳥 福 避 賜 摃 頻 2 結 戚 祖 欄 移 榮 事 暑 恭 昌 再 丘下 廢 1 池

靈 淳 得 遠 愛 皇 志 馬 和 建 見! 考 舍 考 官 清 戌 宫 其 樸 2 而 夫 期 勤 此 園 帝 宜 躋 區 义 居 佳 儉 而 前 帝 古同 重 者 斯 王 15 服 適 酱 費 記 樓 然 تار 王 世 頭 结中 酷 い人 レン 予 民 逐 於 豫 規 有 何 レン 朝 對 室 為 財 游 其 女口 模 此 視 技 性 臺 害 時 2 圓 玩 2 15 ンス 政 而 遊 矣 張 創 具 地 何 即月 可 好 陷 义 籍 斯 老 備 敞 餘 物 建 勝 無 虚 情 服 地 亦 印 吉 よく 日 也 念 失 此 苦 哉 於 文 经 祖 囿 有 可 而 其 打刀 頌 稱 我 此 2 宜 斯 則 遊 不 馬 國 則 後 觀 幽 劉丁 皇 適 觀 親 形 考 深 深 腎 2 晌 可 居 曠 世 止 不 レム 意 覧見 雷 子 雕 風 納 玩 間屬 則 孫 就 諫 朕 天 土 功 2 草 門門 保 居 保 法 暢 並力 地 而 鄭柱 皇 具 不 地 政 狱 也 水 祖

或 圓 司 宫 又 而 皇 道 有 出 規 普 先 2 樂 我 我 期 考 夏 怡 眀 紛 レン 自 田 いく 蓝 萬 建 皇 悦 皇 廬 乗 談 义 後 到 生 義 考 疏 園 受 于 考 方 囿 植 樂 時 於 也 請 盖皿 斯 貝" 2 圃 後 行 因 公田 寧 履 或 量 有 皇 谷印 皇 者 君 而 旃 令 灌 垂 滥 身 子 貼 歌 布 祖 廣 雨 不 祖 既 2 詠 較 木 尚 不 2 义 裕 夏 政 で 叢 釋 敢 時 晴 親 賜 時 先 其 圖 于 於 レス 華 祀 晶 夏 賢 服 園 有 無 斯 接 也 自 中 窮 爰 怒 尚 修 卢 後 儒 邢 逸 也 或 松 而 增 皇 樂 風 生 其 仍 惕 軒 而 牖 臣 也 而 当目 笼 皇 蓝 予 韭 息 祖 水 墀 周 朴 石开 ルス 考 迎 是 真 宇 月 2 110 于 經 不 铭 百 レ人 是 畧 子 族 斯 也 稱 榭 物 史 いん 也 奮 襟 驗 名 具 践 談 我 其 レス 不 而 凸 富 懐 林 奉 皇 朝 園 洲 賜 恬 求 圓 L 署 稱 情 桑 皇 考 後先 即 而 凹 而 肥 自 其

如少

也

則

考

帝

則

居

再

池

圓

即月

園

後

記

同 涧 規 6

Just and Honourable

Through the big gate of the great palace, it was the main street of the imperial garden. These buildings built in 1725(3rd year of Emperor Yongzheng) were the places for holding a grand ceremony, a birthday banquet and an audience with emperors meeting and giving a banquet to the courtiers and chiefs of various clans as well as foreign envoys. The final imperial examination was also held here.

正大光明

居圆明园大宫门内,为御园正衙,卷棚歇山大殿七间额是雍正御书"正大光明"匾。1725 丰(雍正三丰)建成,是清帝举行大典、寿诞朝贺、会见弁筵宴贵胄权臣、各族首领和外国使节之处。朝考亦在此殿,功能类似故宫太和殿、保和殿。