

明清文人园林艺术

张淑娴著

紫禁城出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

明清文人园林艺术 / 张淑娴著. —北京: 紫禁城出版社, 2011. 3

ISBN 978-7-5134-0094-7

I. ①明… II. ①张… III. ①古典园林—园林艺术—中国—明清时代 IV. ①TU986.62

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第027254号

明清文人园林艺术

著 者: 张淑娴

责任编辑: 王冠良

装帧设计: 李 猛

出版发行: 紫禁城出版社

地址: 北京东城区景山前街4号 邮编: 100009

电话: 010-85007808 010-85007816 传真: 010-65129479

网址: www.culturefc.cn 邮箱: ggcb@culturefc.cn

印 刷: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

开 本: 787×1092毫米 1/16

印 张: 18.25

字 数: 258千字

版 次: 2011年4月第1版

2011年4月第1次印刷

印 数: 1~3000册

书 号: ISBN 978-7-5134-0094-7

定 价: 68.00元

紫禁书系 第一辑

明清室内陈设

明清室内陈设·朱家潜 定价：七〇元
全书七万字，一九一幅图。

作者在数十年故宫博物院工作经历中，为使宫廷原状陈设的恢复合于情理，合于历史，查阅并摘录了大量官私档案、笔记小说，从中寻找可信可行的依据。选辑了与明清两朝室内陈设有关的内容。既有陈设品的名目，也有陈设的具体方位，还有关于审美趣味的品评。

古诗文名物新证

古诗文名物新证·扬之水
定价：一九八元（全二册）

收入书中的二十六题，均由名物研究入手，试图在文献、实物、图像三者的碰合处复原起历史场景中的若干细节。用来表现「物」的数百幅图，是贴近历史而与书中文字默契的另一种形式的叙述，旨在使复原的古典以可靠的历史遗存为依据，文字与图像的契合处或许可以使人捕捉到一点细节的真实和清晰。

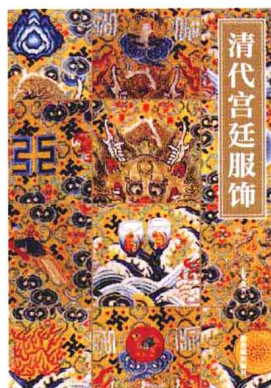
中国古代官窑制度

中国古代官窑制度·王兆尧 定价：七五元

在从事故宫博物院文物保管陈列工作的同时，密切关注考古发掘中的最新信息，阐述对于中国古代官窑制度的看法。本书以史料实物相互印证的方法，立足官窑瓷器实物，追溯唐至清数百年间官窑制度的变化和由此而来不同时代的官窑瓷器特点。

清代宫廷服饰

清代宫廷服饰·宗凤英 定价：七五元
全书十万字，一百幅图。

介绍清代宫廷服饰制度的起源、形成和演变。详细描述了清代皇帝、皇后以及皇室成员和文武大臣在各种场合穿着的服饰，主要有礼服、吉服、常服、行服、雨服、便服等等。内容翔实可靠，图片精美。读者面广，适合服装服饰研究设计、宫廷史研究及爱好服饰的广大一般读者阅读欣赏。

火坛与祭司鸟神

火坛与祭司鸟神·施安昌 定价：七五元

本书集结了作者十年来探索古代袄教遗迹和袄教美术的成果。内容涵盖地下墓葬和地上碑刻，涉及许多博物馆中保存已久的藏品和近期发掘的虞弘、安伽、史君三个萨宝墓的出土文物，对一千四百多年前的中国袄教遗存及其宗教图像系统作了别开生面的揭示与论证。

同时，也对人们所陌生的琐罗亚斯德教的教义、礼仪及其在中亚、中国的传播历史作了介绍。

紫禁书系 第二辑

中国宫廷御览图书

中国宫廷御览图书·向斯 定价：八八元
故宫博物院所藏的善本书籍，是历代宫廷流传下来的皇帝和皇室成员所撰写、阅读的藏书精品，从未昭示于海内外，许多系宫廷秘藏孤本。这些善本书，版本精良，装帧考究，具有鲜明的皇宫特色，在中国文化史、书史、版本史上占有重要的地位。本书权威、系统，准确地展示了故宫善本书的全貌和精华，历史与现状及其重要学术文化价值，是一部关于中国宫廷古书鉴定、鉴赏方面的重要著作。

欧斋石墨题跋

欧斋石墨题跋·朱翼庵 定价：一五〇元（上、下）
翼庵先生曾以重金购获《九成宫醴泉铭》北宋初拓未刻本，遂自号“欧斋”。
翼庵先生鉴别精审，取舍谨严。以三十年之精力，搜集汉唐碑版七百余种，多罕见之品。每得铭心之品，于研索考订之余，辄作跋尾，以志心得。历考传世善本，详征前人著述，参订比较。《欧斋石墨题跋》即为翼庵先生鉴定石墨文字所撰跋语题识，并附所藏碑帖目录，以见收藏全貌。其有前人题跋者，亦并缀于每目之后，用供征考。

欧斋石墨题跋

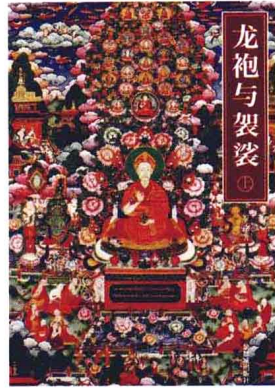
曲阳白石造像研究

曲阳白石造像研究·冯贺军 定价：九〇元
本书从绪论、发愿文内容、信仰与造像、思维菩萨、基座的类型与题材等方面，论述了河北曲阳白石造像寺院归属、造像者身份、造像渊源与演变、题材与信仰等。
书后所附《从七帝寺看定州佛教》，借助七帝寺相关史实，在大的历史背景下探究曲阳乃至定州佛教造像的整体风貌。发愿文总录则为研究者提供了翔实的资料。

龙袍与袈裟

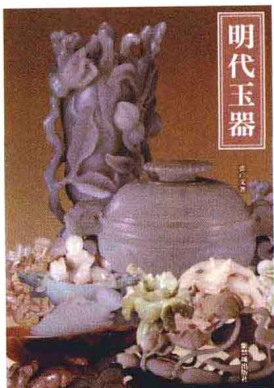
龙袍与袈裟·罗文华 定价：一九八元（上、下）
本书从清宫藏传佛教神系发展的基本脉络、皇家佛堂内部神秘的众神世界及其象征主义结构，以乾隆时期为代表的藏传佛教绘画和造像的真实状况、艺术风格及其重要作品等方面，全面揭示了清宫藏传佛教的基本面貌和主要特点，是近年来清代宫廷史研究的一部力作。

龙袍与袈裟

紫禁城書系 第三輯

明代玉器

明代玉器·张广文 定价：六八元

在现存古代玉器中，明代玉器占有重要地位，但其作品多为传世品，与唐至元代作品、清代作品混行于世，不易区别。本文据明代玉器的考古发掘、传世玉器的排比及明代工艺品的相互影响进行分析，对明代玉器的分期、用材及制造工艺、品种、类别、纹、仿古玉情况及特点得出明确认识，总结出规律，对了解明代玉器的源起、制造和使用、识别传世作品是非常有益的。

中华梳篦六千年

中华梳篦六千年·杨晶 定价：六八元

这是一本关于梳篦文化史的专著。书中运用考古学的层位学与类型学的方法，从不易被人们关注的小小梳篦入手，由梳篦的种类、造型、装饰、风格的演变及其与人、时、空的关系中，爬梳出长达六千年中国文化的谱系与社会结构的变迁，见微思著，从而成为一部以梳篦论史、透梳篦见人、代梳篦说话，将梳篦说活的专著。

中国古代雕塑史要

中国古代雕塑史要·冯贺军 定价：六八元

本书分石窟寺与佛教造像、历代陶俑、陵墓雕刻三大部分十四章，基本涵盖了中国古代雕塑的主要门类。既有本民族传统神祇，也有受外来文化影响创造出的佛教造像，其题材庞杂，风格多样。作者用简洁的语言，勾勒出它的发展历程，希冀对热爱中国古代艺术的读者有所裨益。

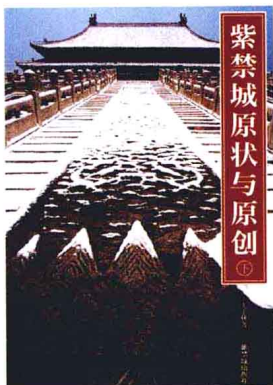
紫禁城原状与原创

紫禁城原状与原创·王子林 定价：一三六元(上下)

本书以明清紫禁城最具代表性的原状宫殿为研究对象，不仅阐释了原状宫殿的建筑形式、历史沿革、室内外陈设等方面，而且还紧扣历史脉搏，站在大历史的角度对紫禁城原状宫殿进行审视，并从帝王的个人喜好等方面加以深度的考察，使原状宫殿所反映出的信息更加广泛而具有深度。透过本书，可以窥见最真实状态下的明清时代帝王在紫禁城宫殿内外的生活场景及其所反映的传统文化思想。

紫禁城原状与原创

王石谷绘画风格与真伪鉴定

王石谷绘画风格与真伪鉴定·谭述乐 定价：六八元

作者选择了中国绘画史与书画鉴定学上争议较大、最有代表性的摹古画家王石谷进行个案研究。立足于风格把握与真伪辨析相结合的原则，将王石谷绘画按早、中、晚不同年代分期，根据丘壑笔墨特点分类，对王石谷作品进行了系统的清理鉴定，其新的观察视角与研究方法对中国美术史与古代书画鉴定研究不无启示。

紫禁书系

第四辑

清宫绘画与「西画东渐」

清宫绘画与「西画东渐」·聂崇正 定价：六八元

本书为作者关于清代宫廷绘画的论文集，分为上下两编，上编为「清宫绘画述论」，下编为「清宫绘画中的「欧风」」。文章长短不一，角度各异，但都围绕清代宫廷绘画和宫廷中欧洲画风影响的诸多问题而写。长短文章，点面组合，图文并茂，有清代宫廷绘画的状态跃然纸上。

明清闺阁绘画研究

明清闺阁绘画研究·李湜 定价：六八元

明清闺阁画家在中国古代女性绘画史上书写着最为重要的一页，但他们的历史却始终未被系统梳理。本书作为全国艺术科学「十五」规划课题研究成果，以地方志、文人笔记、官方史书、画史、画论等为基本文献资料，以国内外各大博物馆、美术馆现存明清女性绘画作品为基本图像资料，借助文献来解读图像意义，借助图像来丰富文献记载，通过文献与图像的相互参照，尽可能清晰地勾画出明清女画家的艺术风貌。

乾隆「四美」与「三友」

乾隆「四美」与「三友」·段勇 定价：六八元

乾隆皇帝收藏的「四美」与「三友」七幅画作，涵盖了人物画、山水画、花鸟画三科，时代跨度从晋代直至明代，可以说反映了中国传统绘画的基本特征，同时，其传承、流失和收藏现状也堪称清宫散佚文物的缩影。本书对此七幅画作的创作过程、历代题跋、流传经过以及当年乾隆皇帝用来收藏画作的「四美具」和「三友轩」进行研究，在文物、历史和宫廷文化领域都有重要的意义。

清代宫廷医学与医学文物

清代宫廷医学与医学文物·关雪玲 定价：六八元

清代宫廷医学史中国医学史的重要组成部分，在一定程度上代表着中国医学发展的最高水平。本书在全面占有第一手材料的基础上，利用清宫档案、各种官书、方志、私人笔记等文献资料，同时结合清宫医学文物，系统地论述清代宫廷医学诸问题，弥补当前研究的缺陷和不足，同时使清代宫廷医学的表征得以淋漓尽致地体现。

明清文人园林艺术

张淑娴
著

紫禁城出版社

園林

范曾

目录

前言.....	6
明清文人园林的发展概况.....	11
一、 明清时期文人造园实践的普遍.....	12
二、 明清时期文人造园理论的出现.....	25
明清文人园林的传统文化基奠.....	47
一、 “山水有清音”——明清文人园林与自然精神.....	48
二、 “士志于道”——明清文人园林与明清市隐心态.....	66
明清文人园林的传统文学艺术意趣——文心画境.....	89
一、 “凝固的诗”——明清文人园林的诗意.....	90
二、 “立体的画”——明清文人园林的画境.....	107
明清社会艺术思潮对文人园林的影响.....	129
一、 明清文人思想基调的转变.....	130

二、 明清文人艺术思潮对园林的影响.....	141
三、 明清文人生活样态对园林的影响.....	151
四、 明清时期异质文化对中国古典园林的影响.....	161
 少许胜多许——明清文人园林审美.....	 173
一、 明清之前的文人园林审美.....	174
二、 “少许胜多许”——明清文人园林审美.....	181
 明清皇家园林审美.....	 235
一、 明清时期皇家园林的成就.....	236
二、 明清皇家园林审美.....	261
 参考资料.....	 276
 后记.....	 286

前言

中国古典园林是中国传统文化的重要组成部分，以其独特的风格声名远播、影响广泛而深刻。中国古典园林的创作，秉承“天人合一”的理念，遵循“虽由人造，宛自天开”的艺术宗旨，精炼而典型地再现自然界山水风景之美，以其活泼而巧妙的布局，精湛而高超的技艺，山明水秀的风景，诗情画意的境界，让“鸢飞戾天者游园息心，经纶世务者窥景忘返”。

一 明清文人园林——园林审美艺术的构建

明清时期是中国古典文化发展以达到巅峰的时期，明清园林艺术特别是从明代后期到清乾隆时期也正是中国古典园林艺术的发展达到了造园艺术的巅峰，是中国古典园林集大成、园林艺术大发展的时期，皇家园林、私家园林在这一时期得到突飞猛进的发展。

中国文人园林与皇家园林虽同属于自然山水园林体系，但两者在园林建造的理念上、艺术的处理上存在着不同。皇室的风格中，有重要的政治面向，皇家园林反映的是天朝威仪、四海统一、皇权巩固的主旨。而文人园林是带有文人情趣、流露着文人思想的园林，将文人的审美意趣表现在园林中，具有耐人寻味的思想体系和诗画般的艺术风格，是中国传统文化艺术精华之体现。

虽然我们在讨论文人园林的起源时，可以上溯到魏晋时期，而直至明代中后期开始文人园林才呈现出蓬勃发展之势。明代中期阳明心学兴起，以内心世界的反省来代替对社会的关心。与此同时，资本主义因素的成长和相应

的市民文化的勃兴，知识界出现一股人本主义的浪漫思潮：以享乐代替克己，以感性冲动突破理性的思想结构，在放荡形骸的厌世背后潜存着对尘世的眷恋和一种朦胧的自我实现的追求。文人们的生活方式也产生了极大的变化，带有一定享乐主义成分的世俗文化比前代更为强烈。反映在园林艺术上，远离城市的“灌园粥蔬”、“采菊东篱”的园景生活已不是文人所向往的场景，而是在城市园林中文人们找到了闲赏生活的依托，从而促进了“城市园林”的发展，也促成了明清园林的文人风格的深化，把园林的发展推向了更高的艺术境界。

文人园林是明清时期从美学角度真正出现了园林艺术，陶渊明的南山、王维的辋川在人们眼中充满了诗画意境，其实不过是自然山水的裁剪，司马光的独乐园、甚至明代王献臣的早期拙政园，延续着传统的园圃结合的模式，“灌园粥蔬，以供朝夕之膳；牧羊酤酪，以俟伏腊之费。”园林仍然还担负着部分家庭开支的需求，并不是纯粹的审美的园林。至明代晚期的文人园林才脱离了经济园、山林园的形式而独立存在于美学范畴之内，现在学者总结的园林要素：叠山、理水、建筑、花木等也是从明代晚期开始大量出现在园林中。园林成为文人们生活中的艺术品、奢侈品，重视园林创作技巧，突出园林之美。

文人园林“到南宋时大体上已完成其向写意的转化”，而诗情画意的真正实施则是从明代晚期开始的，明代晚期的文人、艺术家、鉴赏家们参与园林的规划、建造、品评，加强了文人意趣在园林艺术的应用，是文人园林审美意向的定型时期。在空间的处理上，创造小中见大，以少胜多，迂回曲折，引人入胜，步移景异、巧于因借、余意不尽、主次相成、对比变化等手法，达到“源于自然、高于自然”的艺术效果；在意境的追求上，运用移天缩地、提炼概括、象征比兴等造园手段，借助诗情画意、风雨晴晦的感受，形成“一拳代山，一勺代水”的写意造园手法，使人联想“象外之象”、“景外之景”。

二 明清文人园林——明清文人艺术精神的体现

艺术是离不开精神性而存在的，各种艺术门类都通过不同的途径和方式指向心灵。他们通过各自的艺术手法参与着艺术的精神性的审美建构，在不

同程度上渗透着审美主体的心灵因素。可以这样说，在艺术作品中，物质不是离开精神性的抽象存在，而是精神性的具象反映。

古典园林的功能内容也可分为物质和精神两个方面，物质的方面是指园林的实用内容，即保证园居活动的物质需求，它虽是必要的，但却不是园林属性最核心的东西；而精神方面是指园林的思想内容，即统一园林景象的主题思想，它蕴含于园林景象当中，是园林的核心内容。英国哲学家培根曾指出：“文明人类，先建美宕，营园较迟，因为园林艺术比建筑更高一筹”。园林艺术不同程度地渗透着审美主体的精神性。“中国文化是唯一把庭园作为生活的一部分的文化，唯一把庭园作为培育人文情操、表现美学价值、含蕴宇宙观人生观的文化，也就是中国文化延续四千多年于不坠的基本精神，完全在庭园上表露无遗。”明清时期文人建造园林，他们的思想、文学、艺术素养必定反映到园林的设计和缔造中来，文人于此间寄托其理想，表现其智慧，它无疑是一种精神文化的结晶。所以，作为一种文化现象，明清的文人园林显示了文人阶层的文化、艺术特征。

将近代画家陈衡恪先生的文人画定义引入文人园林领域，文人园林，即园林中带有文人之性质，含有文人之趣味，不在园林中考究技术上之工夫，必须于园林外看出许多文人之感想，以有限的叠山、理水、建筑、花木传达出文人的艺术情操、文人的想象、情感，此之所谓文人园林。明清文人作为园林的所有者，将文人思想渗透到园林的各个方面，是文人思想表现得最为透彻的时期，形成中国园林史上最为典型的“文人园林”。

三 明清文人园林——文化传承与时代精神共同创造的艺术特征

“不管在复杂的还是简单的情形之下，总是环境，就是风俗习惯与时代精神，决定艺术品的种类。”明清文人园林艺术风格的因素也由这两大类构成，中国传统文化与时代的精神渗透到明清文人园林艺术中，从而产生了别具一格的文人园林。

其一是文化传统，研究某一历史时期园林艺术取得的成果和主要特征，影响该时期造园家的艺术思想，当然要分析产生这些艺术和思想的社会和文化背景。中国文化的传承性对明清园林的内容形成起到极其重要的作用，园

林空间的产生,必由其文化背景而来,在文化的大传统下,由思想而有活动,由活动要求而产生空间,人文社会的影响虽属无形,却是基本的因素。因此,本书先从传统文化的影响入手,通过对文人的传统文化基奠、传统文学艺术的意趣入手,分析明清自然风景式文人园林所形成的艺术理论和艺术风格的历史根源、发展脉络、文化内涵。

其二是时代影响,它对明清文人园林自身特点的形成具有决定性作用。园林艺术受到同时代的思想、文化、艺术特质的影响,是时代精神的产物,它反映着创造它的那个时代精神观念实际。从明清文人园林的构成的时代背景即明清文人所处的时代环境、人文环境入手,通过对明清文人的政治地位、经济状况、文化基调、文艺思潮及生活状况等方面全面深入的剖析,梳理出明清文人的艺术审美裁判的形成,在此基础上,全面、系统、深入地研究明清文人的审美对明清文人园林的艺术理论体系、艺术创作实践、艺术风格特征的形成之间相互融会贯通的关系,从而准确地把握作为封建时期最后阶段的明清时期的文人园林的艺术特点和时代风貌。

时间纵轴上的文化积淀和空间横轴的文化辐射,产生此时此地之园林艺术。本书以明清文人园林和相关文献为主要研究对象,以历史学、美学和文化学及其他相关理论为指导,在充分运用史料的基础上考察现存实物、借鉴学术界现有成果,采用动态的研究方法做出对明清文人园林美学的判断。不仅限于园林文献之中,还在更大的范围内采集资料,从社会的变迁、政治、经济的变化中发掘出影响文人园林的因素。以明清的园林理论书籍为研究的重点,遍览明清文人的园记作品,从中了解当时文人的园林建造、园林审美和园林生活等情况。

在充分掌握这些珍贵资料的同时,进行实地考察,明清时期的文人园林主要遗存集中在苏州地区,考察以苏州为主的明清园林遗存,与明清文人精神相往返,感受明清文人的园林情怀,感知明清文人的园林审美。同时大量地借鉴现有学术界的研究成果,汲取前人之精华,取长补短,在前人研究的基础上,开辟一条新的研究道路。

本书力图对文人传统、时代文化基调、文艺思潮的形成分析对明清文人园林风格的形成、定型所产生的影响,确定中国文化精英——文人思想在艺术史中的园林艺术中的作用,重新审视明清文人的艺术地位。

明清文人园林的发展概况