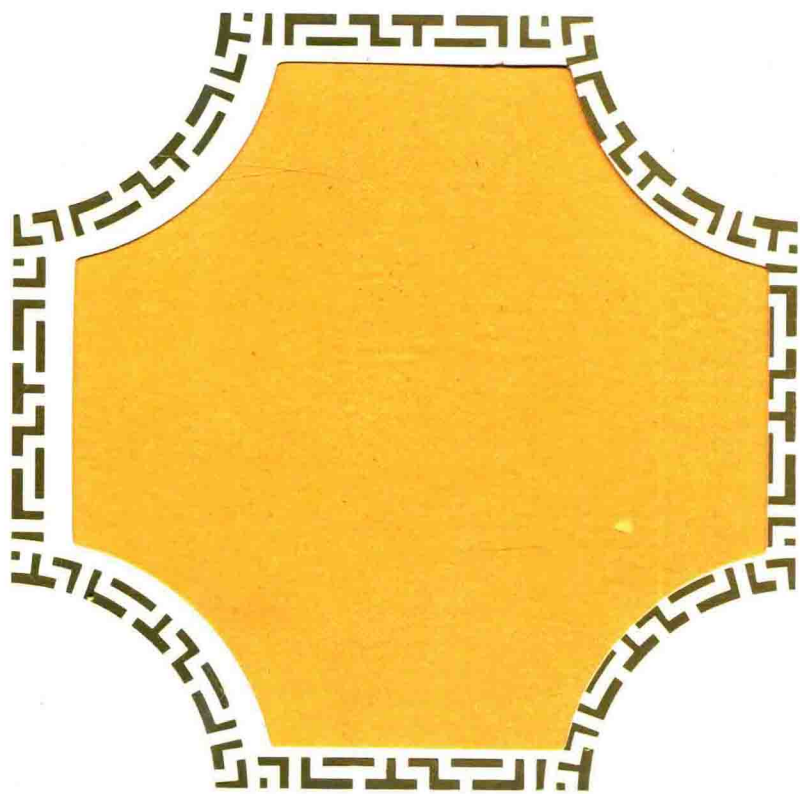
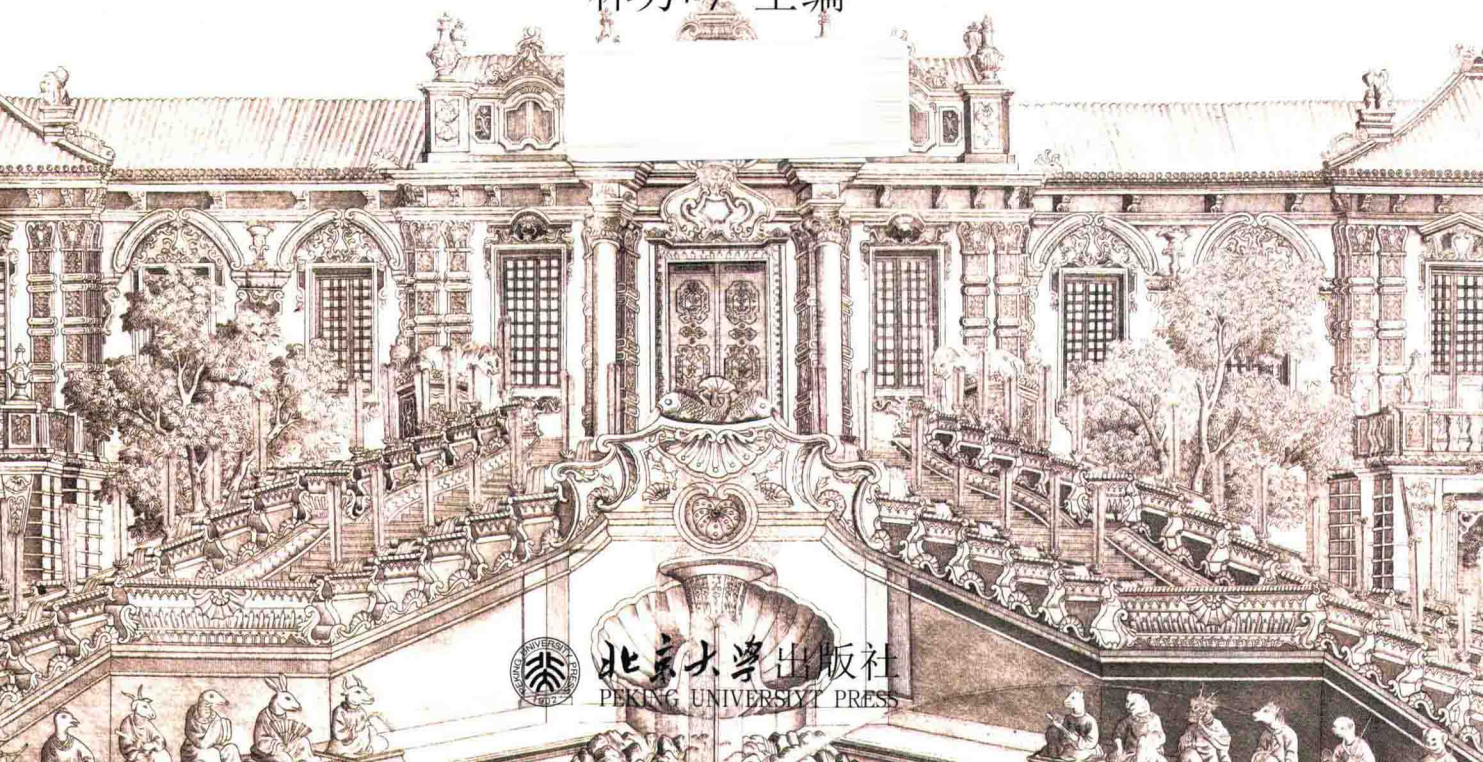

三山五园文化巡展

Royal Mountains and Gardens of Beijing Western Suburbs
A Cultural Tour

圆明园卷
林芳吟 主编

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

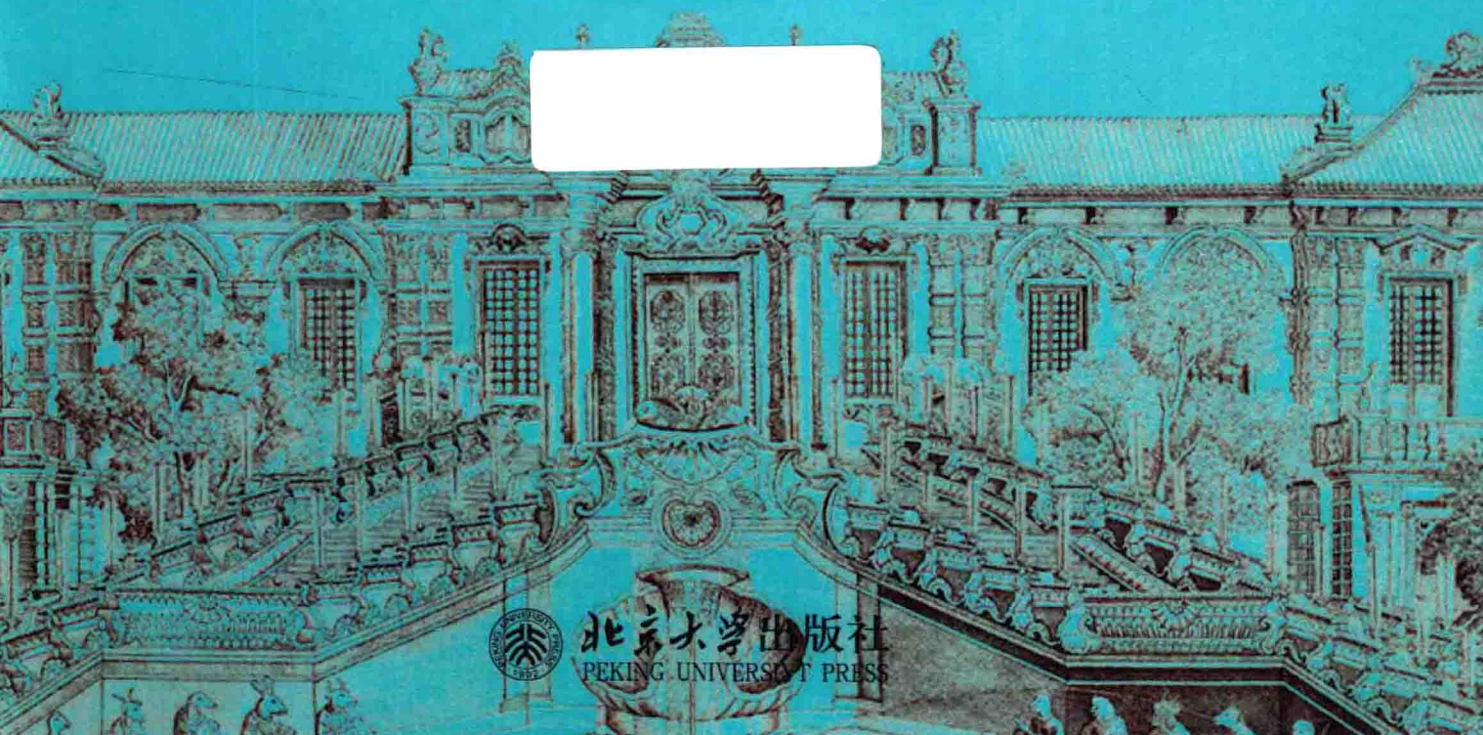

三山五园文化巡展

Royal Mountains and Gardens of Beijing Western Suburbs
A Cultural Tour

圆明园卷

林芳吟 主编

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

三山五园文化巡展·圆明园卷/林芳吟主编. —北京: 北京大学出版社, 2013.12
(培文·艺术史丛书)
ISBN 978-7-301-23585-0

I. ①三… II. ①林… III. ①风景区—介绍—海淀区 ②圆明园—介绍
IV. ①K928.701.3 ②K928.73

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 300052 号

书 名: 三山五园文化巡展·圆明园卷

著作责任者: 林芳吟 主编

责任编辑: 梁 勇

标准书号: ISBN 978-7-301-23585-0/J·0554

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 新浪官方微博: @北京大学出版社 @培文图书

电子信箱: pw@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750883 出版部 62754962

印 刷 者: 北京翔利印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

889 毫米×1194 毫米 16 开本 25 印张 448 千字

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 198.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024; 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

目录

3	序一 林柏亭
5	序二 黄兴涛
8	前言 圆明园策展的发现之旅 林芳吟
15	上篇 专论
16	一 清代皇家园林
16	三山五园 —— 北京历史文化最辉煌的乐章 郭黛姮
32	清代三山五园与清帝园居理政 何瑜
40	世界记忆遗产样式雷图档的发现与研究 王其亨、张凤梧、何蓓洁
60	二 宫廷与地方
60	风雅之外：乾隆南巡、苏州胜景与政治意涵 马雅贞
66	乾隆皇帝《八旬万寿图》的表现特色、图像意涵与历史意义 陈葆真
78	三 两个世界的相遇
78	从圆明园西洋楼看中西文化的相遇 汪荣祖
84	浅谈乾隆帝营建圆明园西洋楼的艺术思维 侯皓之
94	18世纪英国外销至中国的钟表及类似的奢侈品 罗杰·史密斯
98	欧洲中国风 泰莎·默多克
106	四 图像与影像
106	战争、图像与“西方影响”：《平定西域得胜图》铜版画的前世今生 马雅贞

112	马戛尔尼使节团的中国图文记录 徐家宁
122	奥尔末与圆明园历史影像 徐家宁
136	谈新媒体科技与亚洲艺术的诠释 丁维欣、林芳吟
148	不只是一次文化全球巡展，更是一个产业发展平台 吴迪
155	下篇 展览
155	I 隔世光影 火烧圆明园的那一天
189	II 万园之园 圆明园大观
221	III 走进样式房 皇家建筑事务所
247	IV 印象江南 乾隆的设计之旅
271	V 东方凡尔赛宫 18世纪的皇家时尚
323	VI 继承与发展
374	展品索引
378	附录 马戛尔尼东方见闻录
384	圆明园大事记

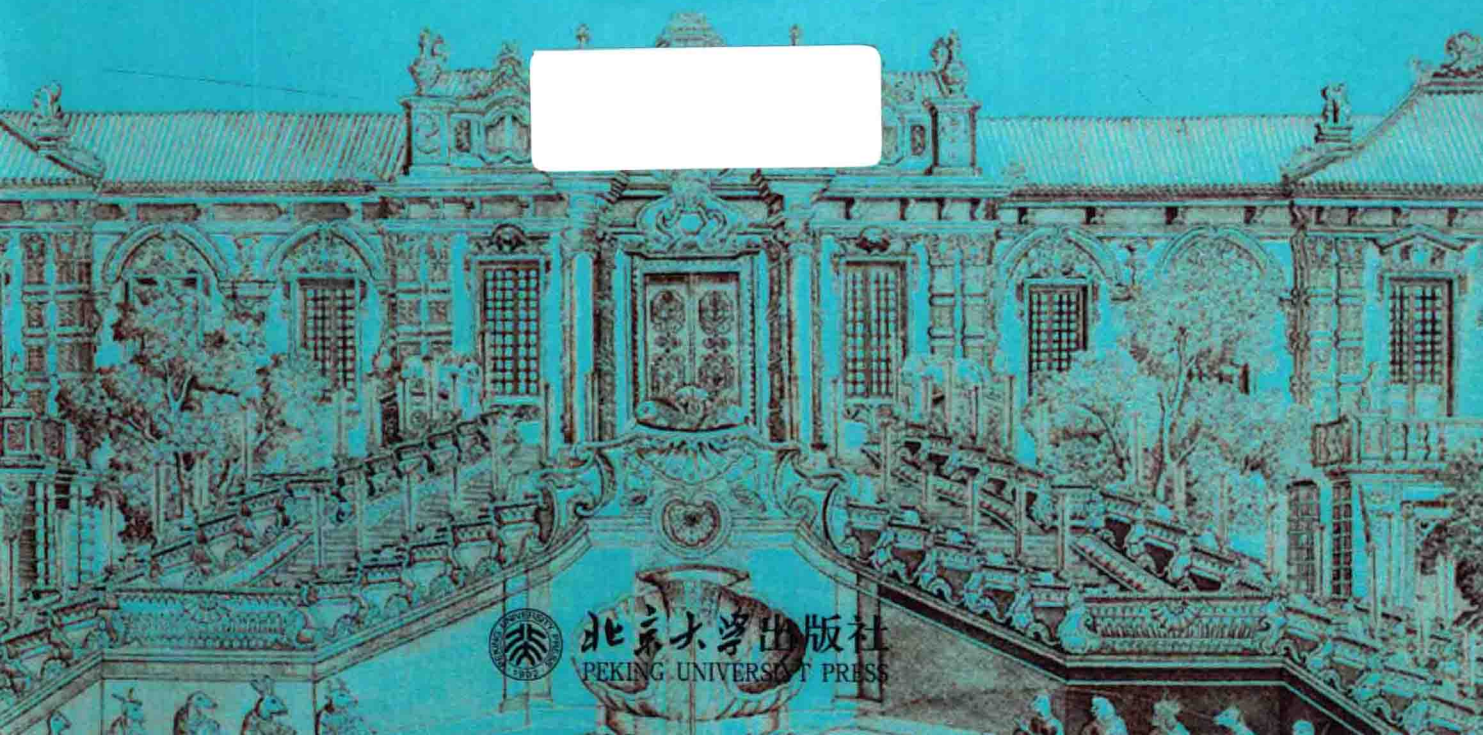

三山五园文化巡展

Royal Mountains and Gardens of Beijing Western Suburbs
A Cultural Tour

圆明园卷

林芳吟 主编

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

序一

圆明园,是中国园林艺术史上最重要的一座名园。经历清圣祖康熙四十八年(1709)的设置,雍正、乾隆、嘉庆三朝的增设扩建,已发展至350公顷之宏伟规模。除传承古典园林之美,尚结合西洋建筑与庭园艺术于其中,故清代曾进园参观的西洋传教士赞誉为“万园之园”,亦有“东方凡尔赛宫”之说。

这座名园在咸丰十年(1860),遭英法联军劫掠焚毁。最近发现德国摄影师奥尔末于此劫难后十二、三年间拍摄之玻璃底片,竟能躲过二次大战的兵火,重现人间。这几张照片正呈现英法联军焚毁后,西洋楼区荒草蔓生楼房残破之凄凉景象。接着光绪二十六年(1900),续遭八国联军蹂躏。随之又遇上时代变革,园区乏人监护管理,毁损加剧,已经成为断垣残壁的废墟,甚至被夷为平地。残暴的历年兵灾、动乱,让人忽视艺术的价值,也淡忘历史、文化的意义。

翻阅清代历史档案,我们尚可看到乾隆朝制作的《圆明园四十景》《圆明园西洋楼铜版画》等图绘资料,从其中颇能窥见昔年此座名园的盛况。唯昔之盛景风华与今之废墟遗址相互对照,不禁令人唏嘘。近年圆明园已积极进行现址的维护与部分的复原工作,却因毁损程度极为严重,距离昔年盛况仍落差甚大。

近悉顽石创意公司与清代皇家园林研究中心合作,运用丰富的中西历史文献、图档,探讨清代皇家的园居生活与园林的规划设计,并结合先进的数位科技,将相关的历史事迹创设成虚拟的生动场景。虽然昔日实景仍未复原,已令人仿佛置身其间。

这些研究与文创成果,将以“三山五园文化巡展”特展呈现展出,亦文化艺术界之盛事。

台北故宫博物院前副院长 林柏亭

序二

很高兴能为本书作序。自1992年7月到中国人民大学清史研究所工作以来,常关注三山五园地区。三山五园是北京西郊沿西山到万泉河一带皇家园林的总称,主要包括香山静宜园、玉泉山静明园、万寿山颐和园、畅春园和圆明园。根据《北京历史文化名城保护规划》,三山五园地区是指西郊清代皇家园林历史文化保护区,是我国现存皇家园林的精华。

梳理三山五园历史文化脉络后,我们发现,三山五园伴随着北京850多年建都历史而兴起。从金章宗八大水院到元代的耶律楚材祠,从明景泰陵到万历年间的清华园、勺园,该区域成为重要的文化活动区域。特别是到了清朝,该区域与紫禁城共同构成了清代的政治、文化中心。民国时期,清华大学、燕京大学、香山慈幼院等教育文化机构的兴办,使该地成为著名的教育人文荟萃之地。建国前夕,毛主席入驻香山双清别墅,在此地勾画了建国蓝图。建国初期,党中央、国务院在此布局了世界最为密集的科研文化教育机构,海淀成为著名的文化教育区。改革开放以来,该区域日益成为我国高端人才的聚集地、创新思想的策源地、重大事件的决策地 and 世界知名的文化旅游目的地,成为北京历史文化名城的重要组成部分、中国文化面向世界的重要视窗、中华文明伟大复兴的生动体现。

三山五园历史文化景区拥有优越的文化地理空间、丰富的文化遗产资源、强大的文化创新能力、众多的文化生产单位、一流的文化创意人才、高端的文化消费市场,在目前北京文化影响力最大、文化资源最密集的三个片区中,三山五园地区在资源禀赋、发展空间、业态支撑、文化影响力等诸多方面具备明显优势。

2012年6月,北京市第十一次党代会明确提出统筹推动海淀三山五园历史文化景区建设。2012年9月3日,区委区政府发出《关于成立三山五园历史文化景区建设指挥部的通知》(京海办发[2012]53号),决定成立三山五园历史文化景区建设指挥部。指挥部成立以来,扎实开展规划研究工作,编制成《三山五园历史文化景区文化产业发展策略研究》、《清代三山五园史事编年》(乾隆朝稿)等成果,对三山五园文化遗产保护工程、曹雪芹西山故里文化景区专案、北大歌剧院项目等首批12个文化旅游项目进行了评估,并在主流媒体进行了多次专题宣传,制定并陆续实施《三山五园文化传播计划》。

为展现三山五园中最具代表性和国际影响力的内容,三山五园文化全球巡展以清代皇家园林及史实内涵为主题,通过文化和科技相融合的新媒体展示手段,打造可移动、数字化、复合型文化艺术再现场景。通过2013年-2015年世界巡回推广,努力将三山五园历史文化景区打造成继长城、故宫、天坛之后北京历史文化名城新名片。在此预祝三山五园文化巡展成功举办。

是为序。

中国人民大学清史研究所所长 黄兴涛

目录

3	序一 林柏亭
5	序二 黄兴涛
8	前言 圆明园策展的发现之旅 林芳吟
15	上篇 专论
16	一 清代皇家园林
16	三山五园 —— 北京历史文化最辉煌的乐章 郭黛姮
32	清代三山五园与清帝园居理政 何瑜
40	世界记忆遗产样式雷图档的发现与研究 王其亨、张凤梧、何蓓洁
60	二 宫廷与地方
60	风雅之外：乾隆南巡、苏州胜景与政治意涵 马雅贞
66	乾隆皇帝《八旬万寿图》的表现特色、图像意涵与历史意义 陈葆真
78	三 两个世界的相遇
78	从圆明园西洋楼看中西文化的相遇 汪荣祖
84	浅谈乾隆帝营建圆明园西洋楼的艺术思维 侯皓之
94	18世纪英国外销至中国的钟表及类似的奢侈品 罗杰·史密斯
98	欧洲中国风 泰莎·默多克
106	四 图像与影像
106	战争、图像与“西方影响”：《平定西域得胜图》铜版画的前世今生 马雅贞

112	马戛尔尼使节团的中国图文记录	徐家宁
122	奥尔末与圆明园历史影像	徐家宁
136	谈新媒体科技与亚洲艺术的诠释	丁维欣、林芳吟
148	不只是一次文化全球巡展，更是一个产业发展平台	吴迪
155	下篇 展览	
155	I 隔世光影 火烧圆明园的那一天	
189	II 万园之园 圆明园大观	
221	III 走进样式房 皇家建筑事务所	
247	IV 印象江南 乾隆的设计之旅	
271	V 东方凡尔赛宫 18世纪的皇家时尚	
323	VI 继承与发展	
374	展品索引	
378	附录 马戛尔尼东方见闻录	
384	圆明园大事记	

前言 圆明园策展的发现之旅

图1, 法国“Le Monde Illustré”新闻杂志木刻版画, 法国皇室在枫丹白露宫中国馆观赏于第二次鸦片战争中带回的圆明园文物, 图片提供: 私人收藏

圆明园,这座象征清代盛世的皇家园林,在1860年毁于英法联军之后,对所有艺术爱好者都是无法承受的重!从历年国际拍卖上造成的激烈争议与讨论,对策展人而言无非是一个极大的挑战。

四年前圆明园领导来台湾进行文化交流考察,参访了顽石创意,开始了这段历史的机遇。我们尝试走出伤痛,从更宽广的人文角度去发掘这段历史,重新建构的将不仅是建筑本体,而是生活在这座皇家园林的生活美学、人文特色及传统文化对当代所能产生的文创能量。

在这样的理念下,我们开始进入圆明园的研究,从北京文博会的雏型作品进行两岸合作的谋合,历经三年筹划,终于催生三山五园文化巡展首部曲特展。

两个世界的相遇

圆明园的历史反映了东西方文化的交会与冲突,展览从两个世界的撞击揭开序幕,我们通过当时西方人的影像记录来铺陈这段错综复杂的历史,借由外国士兵进入北京的画报及奥尔默的历史影像窥看圆明园最后的华丽身影。如同法国大文豪雨果所说,圆明园犹如一千零一夜的梦境再现,堪称梦幻艺术之崇高典范!

展览从18世纪两个世界的相遇作为起始。以倒叙的章回小说概念,逐步铺陈出清代盛世皇家生活多元的面貌,文学、工艺、音乐、表演、建筑等……在探索清代皇家生活品味的同时,也勾勒出伟大时代的身影。

对于一个创新展览来说,新颖的展示手法仍需奠基于扎实的学术文化底蕴,由国内外专家学者组成的学术团队,其中包括在近代史领域备受国际推崇的史学家,《寻找失落的圆明园》的作者汪荣祖教授,提供了一个宏观的史学观,站在历史文化的高度上,综观两个世界的相遇;中国人民大学何瑜教授,长期从事清代皇家园林的编年研究,为展览建立一个巩固的基础研究材料;北京清华大学规划院郭黛姮教授长期从事古迹复原建筑研究工作,提供了宝贵的建筑史数位材料,让展览更加丰富而多元;而世界记忆遗产的“样式雷”珍贵档案出现,建构了中国在园林的科学成就;我的母校台湾大学艺术史研究所的陈葆真教授、中央大学马雅贞教授,则从万寿圣典、南巡图及西洋铜版画等艺术史研究观点上,支撑我们在当代科技内容诠释的基础,甚且英国维多利亚和亚伯特博物馆,更从18世纪中西文化交流的角度,支援我们西方研究观点及收藏。由于这么多学者、机构毫不藏私的倾囊相授,我们得以同时兼顾展览内容的严谨性与丰富性。通过

丰沛的历史文献,将之转换为生动的人文图像,重新建构出帝王的心境与皇家园林生活,开创一个崭新的展览面貌。

在策展过程中,我们延伸发展出一个十分有趣的题材——“乾隆皇帝与英皇乔治三世”,我们已经熟悉“康熙大帝与路易十四”的中、法文化交流,从紫禁城到凡尔赛宫,两个皇家政权的交会,已经有丰富的文物及主题展览来阐述这段历史情谊。然而相对于18世纪的中、英文化交流,目前尚未有主题策展加以深究。我们通过英皇乔治三世赠送乾隆的礼物清册,以及“乔治三世镀金画珐琅盒”、“乾隆御用铜镀金镶嵌珍珠宝石西洋怀表”、“乾隆御用镀金镶嵌珍珠宝石西洋鼻烟盒”三件文物,从18世纪白金汉宫到圆明园的文化交流,对照出当时风行于欧洲的中国风尚以及从欧洲输入中国的西洋流行风。从两个世界的通商、文化品味的交流与相互影响,铺陈出东西方文化从相遇到冲突的历史进程。

图2, 1861年1月25日,《伦敦新闻画报》木刻版画,中国人正往英国司令部运送30万两白银赔款,图片提供:私人收藏

台湾收藏家的分享与国宝寻奇

圆明园在1860年第二次鸦片战争付之一炬后,园中珍贵的艺术收藏开始大量流散世界各地,其后连遭“木劫”、“石劫”、“土劫”的破坏,园中的建筑构件、古木名树几乎荡然无存,只留下如今的断壁残垣。借由本次展览的机缘,台湾收藏家慨允借出珍贵文物,在这个主题上显现出丰富的收藏与专业经验,多件从海外失而复得的圆明园遗珍,将在本展览首次公开曝光。

展览选件中“铜胎掐丝珐琅麒麟”是一个以传说中的瑞兽麒麟为造型的薰炉,背上有盖,从腹内点燃香料后,香气可从口内向外飘散。品香在清代宫廷中为生活四艺(挂画、插花、焚香、点茶)之一。从麒麟的姿态与外观尺寸可判断跟现藏于法国枫丹白露博物馆的另一件珐琅麒麟原是成对,法国所藏一件右侧前后足略为向前,本件则为左侧前后足略为向前,麒麟通体填海蓝珐琅为地,掐铜丝做鳞纹,并以宝蓝珐琅点缀,兼具极高的艺术性与实用功能。而从一张当年刊载于法国“Le Monde Illustré”新闻杂志描述法国皇室在枫丹白露宫欣赏从北京带回的圆明园战利品的木刻版画中,收藏家又发现一对造型和风格极为相似的“御制黑漆描金莲纹四足花几”(图1)。策展过程中我们仿佛是国宝侦探,在跨海求证文物与圆明园之间连系的过程中,逐步发现更多圆明园旧藏的海外遗珍。

一件“英国19世纪银壶”,器皿上刻写白银来自中国圆明园,在历史的辩证中,我们意外从古图书文献的一张木刻版画——中国人运

图3,《乾隆南巡图·苏州卷》苏州织造府段,图片提供:美国大都会博物馆

图4,《乾隆南巡图苏州卷》万年桥段,图片提供:美国大都会博物馆

送白银赔款给英国司令部的历史图像中,找到了史实的连系与对照(图2);而所谓圆明园的西洋风格,也可以从一件“乾隆西洋番莲花紫檀嵌布石砚屏”中看到西洋楼建筑大量使用的西洋番莲花图样。这些18世纪的欧洲建筑纹样,亦成为当时中国家俱设计广受欢迎的应用形式之一。

除了珍贵的文物之外,更多的古籍文献发现,也提供了本展多元的观看视野。来自美国旧金山大学利玛窦中西历史研究所,传教士德里格为康熙皇帝谱写的小提琴协奏组曲,为我们印证了西洋传教士如何透过各种艺术形式来争取当时清廷的认同,以及西洋音乐进入清代皇宫,进而影响皇家艺术风尚的历程。我们与欧洲知名的当代音乐家合作,重新演绎曾经飘扬于18世纪清宫古老曲谱,并结合海晏堂十二兽首互动装置,诠释出康熙与乾隆两代帝王的跨时空对话,刻划出中西文化的历史性交汇!

为亚洲艺术建立当代科技的新诠释

在展览中我们为了建构历史的当代诠释,研发了许多有趣的互动展示技术,并运用了许多最新的数位技术来重新诠释圆明园及其中的皇家生活、庆典、艺术文化乃至当时的建筑技术与中西方的交流情形。例如将被列为世界记忆遗产的“圆明园烫样模型”通过双面展示的形式,结合全息投影技术,观者从一面看到的是1860年第二次鸦片战争火烧圆明园的情境,从另一个展区看到的则是建筑物的还原,让一件展品打破时空的框架,在两个不同展区中呈现出截然不同的观看模式。

又如宫廷画家徐扬所绘制的《乾隆南巡图》,为我们建构从江南到圆明园的人文风景(图3、图4),我们通过新媒体诠释“乾隆的设计之旅”,从艺术史材料来发现文物的故事,建构江南对宫廷艺术所带来的影响。这里我们通过三个互动装置结合身历其境的情境氛围,从起

图5,《忆江南·圆明园四季》多媒体空间互动装置,图片提供:顽石创意股份有限公司

辟京师“览江南”出发、游历姑苏“游江南”所见所闻,到回到圆明园的“忆江南”四季互动空间(图5),以三部曲交叉出盛世时期圆明园的绚丽景观以及乾隆皇帝的心灵图像,引领观众进行一场难忘的历史文化之旅。

通过多媒体让文物回到历史脉络之外,更进一步让观众参与其中,有别于过去传统展览,我们试图让观众不再只是一个“参观者”,而是一个主动的“参与者”,在印象江南单元中,从诗境、画境到实境的视觉经验演进里,让观者在时空虚实交错中,从第一人称的视点进入乾隆皇帝的南巡图,体验从江南到圆明园的设计旅程中,汲取江南园林造景及工艺的影响,展场就像一个放大的历史情境。

台湾创意 中华题材 全球巡展

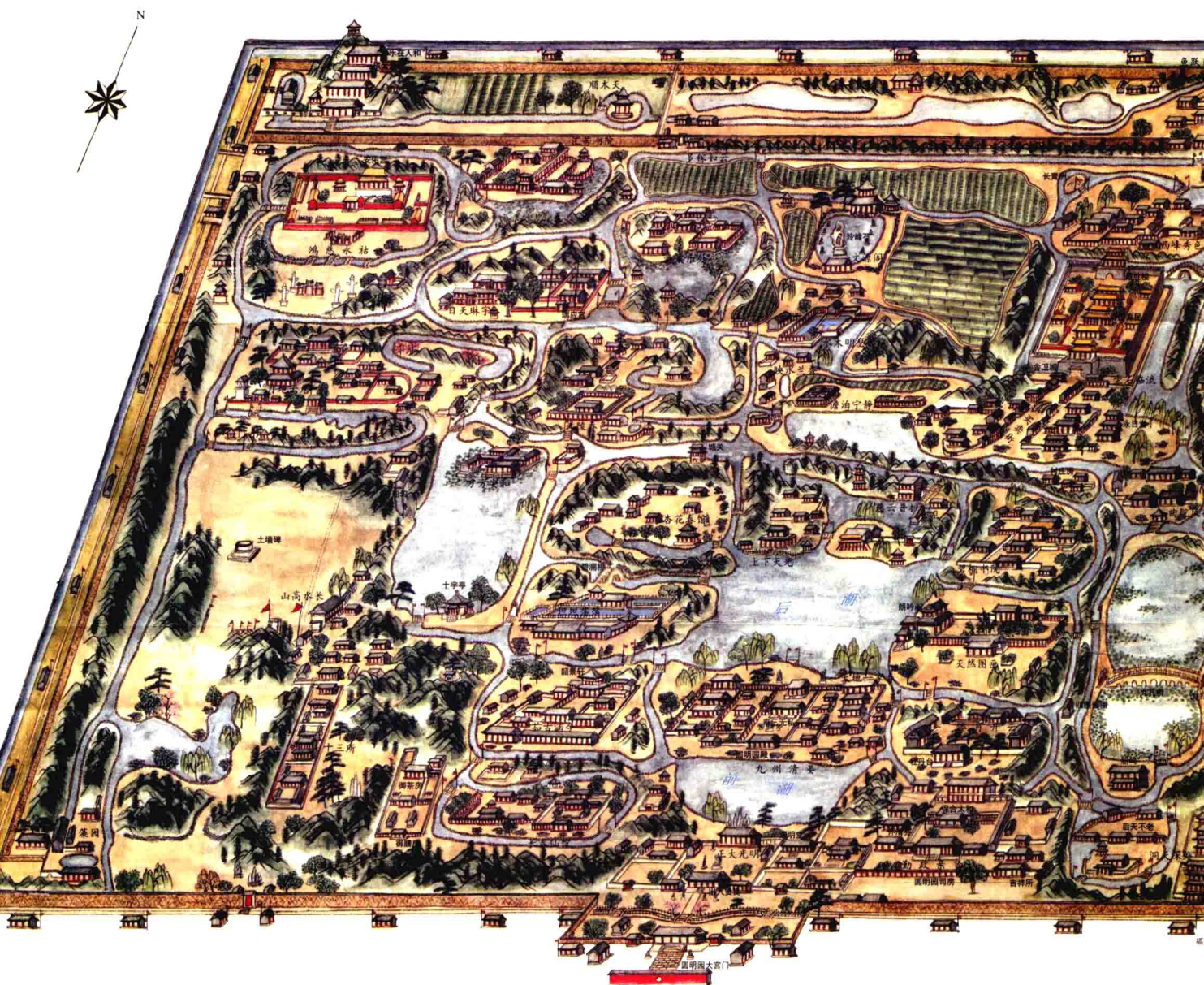
圆明园展览应用台湾创意、中华题材,进行世界巡展计划。这个概念在我脑海中已经行之有年,可惜台湾博物馆产业在数位授权的立法跟不上产业变化,我们通过两岸文化搭桥,企图建立一个移动式的文创通路平台,为两岸文创缔造一些创新的可能。

从展览延伸的文创商店,也是圆明园展览故事的延伸。根据史实记载圆明园四十景中的坐石临流图,其中有一条买卖街,乾隆皇帝喜欢在此扮演平民,并由太监、宫女扮演商家进行市井生活的体验,一如清代画卷中的街景小铺,这不仅是皇家体验常民生活的娱乐活动,同时也是其生活美学的缩影。

以民间力量来筹办这个国际性的展览活动,无非是为了改变台湾的博物馆产业生态,我们希望通过这个范例,能让两岸发展文创产业同时能更重视研发的可贵性,以及文化输出的必要性。展会同时邀请国际知名博物馆专家出席论坛,见证这个重要的文化时刻,也为三山五园文化全球巡展首部曲打开国际能见度。

策展人: 顽石创意总经理 林芳吟

圆明园全景图