

清代卷

韩丛耀 主编

中华图像文化史

送

吕晓艳
李明杰
编著

韩丛耀 主编

中华图像文化史

清代卷

吕晓 李明 郑艳 赵雅杰 著

中国摄影出版社

ChinaPhotographicPublishingHouse

图书在版编目(CIP)数据

中华图像文化史·清代卷 / 韩丛耀主编 ; 吕晓等著. -- 北京 : 中国摄影出版社, 2017.6
ISBN 978-7-5179-0619-3

I. ①中… II. ①韩… ②吕… III. ①图象—文化史—研究—中国—清代 IV. ①J51-092

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第166850号

中国摄影出版社“国家出版基金项目”编委会

主任: 赵迎新

副主任: 高扬

委员: 方芳 李亚坤 苏振涛 赵迎新 高扬(按姓氏笔画为序)

中华图像文化史·清代卷

主编: 韩丛耀

作者: 吕晓 李明 郑艳 赵雅杰

出品人: 赵迎新

责任编辑: 李亚坤

特邀编辑: 陈风彩

封面设计: 冯卓

出版: 中国摄影出版社

地址: 北京东城区东四十二条48号 邮编: 100007

发行部: 010-65136125 65280977

网址: www.cpph.com

邮箱: distribution@cpph.com

印刷: 北京科信印刷有限公司

开本: 16开

印张: 31.5

字数: 585千字

版次: 2018年1月第1版

印次: 2018年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5179-0619-3

定价: 198.00元

版权所有 侵权必究

序

十余年前，我曾在北京大学的一次演讲中，预言二十一世纪将是中华文化复兴的伟大时代。现在许多朋友都在谈中国梦，我数十年来也一直有个梦，就是中华文化复兴的梦。有梦，代表人还有理想；努力实践理想，人类就会进步。而过去这些年，国人日趋功利，无梦久矣，这绝非一件好事。现在开始，为理想而努力，应该正是时候。

中华文化传统浩瀚深邃。在我国古代文化史上，向有左图右史的说法，诚如《中华图像文化史》的主编韩丛耀先生所言，人类记录历史和表征世界的方式主要有两种：一种是以语文（言语、文字等）为主要载体的线性、历时、逻辑的记述方式；另一种是以图像（图画、图符、影像等）为主要载体的面性、共时、感性的描绘方式。看来，我们的古人早就认识到了图史互证，即感性和理性相结合的重要性。我倒更觉得往往当文字记载衍生许多训诂歧义时，一幅图像可能会使整个诠释更加客观和直接。图文结合，比较科学，应可定论。

语文记述方式在近五千年来已经成为人类文化记述的主流方式，而有着百万年历史并保有大量文化资讯的图像表征形态，却一直未得到应有的重视和充分的科学解读，图像形态与语文形态的逻辑因果关系一直未得到有效的研究。然而，中华文化的独特性，恰恰在于其书画同源的视觉“书写”文明历史。这种视觉的、图像化的历史传承和文明形态与欧美等西方国家的表音文化体系迥然不同，它是超越言语化的视觉认知模式与逻辑，构造了中华文化独特的文明形态与智慧，并且从未中断过。

众所周知，中国是世界上最早兴起图像传播的国度之一，由于左图右史的文化传统，中国古代重视图像较之文字毫不逊色。而研究中华图像文化史，就可以还原中华民族上万年的精神历程、思维观念、生活形态，揭示中华文

化深厚的人文思想、情感与精神。我过去一直强调，研究中华民族的精神史一定要包括图画，所以我把自己研究中国绘画史的那部论文集《画笈》，列入了我的中国精神史探究系列之内。

韩丛耀先生是一位研究视觉文化与文化传播的学者，也是一位执着的中华图像史学研究的先锋。他长期从事东西方图像历史研究，并曾留学法国巴黎第七大学专攻图像学理论，还两次成为中国摄影金像奖获得者。他很早就敏锐地认识到图像史学对中华文化研究的重要性，并痛感学界因对图像史学的学术价值、历史价值、文化价值与思想价值的认识不足，而可能造成的史料旁置、散落、湮灭的危机，因此呼吁必须重视中华民族图像文化的专门“抢救性”研究。他的这份努力和贡献，其重要性、意义和价值，是有目共睹的。

韩丛耀先生历时十余载，邀集全国30多所高校、科研院所的50多位图像学研究方面的专家、学者在图像学视野下撰写的40余卷本《中华图像文化史》，是百卷本《中华图像文化史》的第一期研究成果。《中华图像文化史》分为断代史与类型史两大类，分时段、分类型、分专题地深入研究中华民族自远古至1949年之前大中华地区的图像及中华图像文化的形成机制、文明形态与文化意义，清晰地勾画与阐释了中华民族图像表征的文明主线。其中，断代史论述了中华民族从远古至清代各个朝代的经典图像及图像文明的社会形态；类型史通过对各类图像形态的深入研究，剖析图像在中华文明进程中所发挥的巨大作用，揭示了中华图像文明的科学价值、经济价值、文化价值、艺术价值以及图像与社会生活的互动关系。

这部丛书是中国学者首次全面、大规模地梳理中华民族文化史中的各种图像，通过对“中华图像”视觉印象的认知，穿透性地理解各个时代的复杂文化领域。他们采用了多学科交叉的研究方法，深入解剖图像的多元价值及其所产生的历史、社会、政治背景，分析图像在传播文化、推动社会进步等方面所发挥的重要作用，并探索建立中华民族视觉文明体系和中华图像文化学的理论方法。《中华图像文化史》可谓是第一部具有全新理念与系统脉络并自成体系的中华民族的视觉文明通史。我为此盛举深感高兴和鼓舞。世人必将因这个系列巨著而能更深入地认识中华民族的文化内涵。

《中华图像文化史》规模宏大、方法新颖，研究精深，对于保护、传承中华文化具有十分重大的“抢救性”研究的意义，毫不夸张地说，其意义是关键性的。该成果从人类视觉文明的角度来思考图像文化的重要价值，而不仅是以往美术史、艺术史所侧重的技术史、风格史以及美学史问题。该丛书展现了图像主体下的文化史研究的重要意义，其中至少包括两点，一是图像形态的主体性；二是广义的文化范畴，这些都是传统图像研究缺少的，谨此，其学术理论价值、文化价值已经彰显。

此部丛书集基础性、原创性、创新性、前瞻性于一体，学术架构严谨，主题鲜明，行文通俗易懂，在资料整理、撰稿、论证等方面倾注了大量心血。图像史研究不仅仅停留在描述和记载，它需要用“原样”加以呈现，用“原图”加以分析。从此书近万幅珍贵图像的案例展示与分析中我们可以体会到，丛书撰写工程的浩大是常人难以想象的。书中选录的图像不仅具有经典性和代表性，同时触及了在过去的图像研究中备受忽视的广泛的“非艺术”领域，不仅展现了中华图像文化的广泛性和博大精深，更凸显了其文化史学价值。

《中华图像文化史》的一系列成果体现了可贵的创见性。它在图像的生产场域、自身的构成场域和图像的社会传播场域所建构的语境中阐释了图像的意义。特别需要指出的是，韩丛耀先生创建的三大场域与三种形态的图像学研究方法，为该研究奠定了坚实的理论基础和科学的研究方法，在很大程度上弥补了传统史学研究领域的不足，也为今后图像学研究提供了具有中华文化特点的学术路径。这些可以说是韩先生对中华图像文化研究做出的特别贡献。而韩先生组织、统筹大型项目的魄力、能力，更是教人敬佩，个人认为，此书将来或可与李约瑟先生策划的《中国科技史》等观。

基于上述种种原因，我乐意向各位读者推荐此书。

饒宗頤

时年九十九

前 言

图像是人类最古老而又不断绵延焕新的文化基因，每一视觉图式都映现着人类的精神范式。从类人拿起第一根木棒、掷出第一块石头起，它就伴随着人类，表征着人类的情感与对自然、对世界的认知，记录着人类走过的所有历程，形成自类人到人类、直至今天的完整的文化DNA谱系。人类在地球上已生存了数十亿年之久，但人类社会有文字记载的历史却只有数千年，并且在这数千年的历程中，人类大部分文明进化形态仍然隐含在视觉书写的图像范式之中未被领会。

图像形态是一个民族最悠久的历史符码，它不是一种象征形态，还是一种相似形态，更是一种迹象形态。它痕迹性或说生物性地葆有这个民族的文化基因，它比文字更古老更直观更真实。图像天生具有视觉传播的指涉性、象征性、类比性、痕迹性等优势，自然地留存着人类物质文明的和非物质的原生形态，正是其所蕴涵的无比丰盈繁复的人类历史文化内核，使人类在历经一次次社会浩劫和面对一场场巨大的自然灾害后，仍有复生与崛起的力量。

图像直观而方便，阅读起来简单快捷，但有时要真正读懂它却并非易事。图像既是上天馈赠给人类的最高智慧，又是上天对人类智慧最严苛的考验。它将最神秘的人世密码写在每一个人都看得到、看得懂的图式中，却将解密的法则藏在图式隐晦的深处。图像简单而艰涩，直观而难解。图像只能慢慢细读，慢慢发现，慢慢悟道。

洗去尘世的嘈杂与浮躁，擦拭积落在中华图像上历史与现实的重重浮尘，宁心，静气，亲近，体认，让思绪随中华民族的演进史起伏，无我而往，无限地接近源始旨意，闪现出原本如是的历史场景，映现出中华文化原本的模样和它自身的文明历程。

世界文明史上著名的几大古代文明，有的已经湮灭，有的文明中心发生了

转移，唯有中华文明从古至今生生不息，始终保持着旺盛的活力，成为这个地球上唯一从远古走来并向未来奔去的人类文明，成为世界文明皇冠上的璀璨明珠。尤其在图像文明表征形态上，中华文明承继着古老华夏优秀文化的基因，是中华民族的骄傲，也是中华民族奉献给现在和未来人类世界的最美好的礼物。

图像的存在及其继往开来的绵延不绝，决定了中华文明形态不只被记载和建构在文字历史中，更有图像与其比肩同行。将文字记载的历史与视觉书写形态的历史紧密结合的考察，才是对中华文明历史的完整考察，才能较为完整地呈现一部人类文明史样，将中华文明史更具感性地呈现给人们，将人类的古老文明和悠久文化更饱满地展现给世界。

对中华图像文明演进的苦苦探寻，需要有统观中西、博通古今的知识储备，需要有善于发现与勇于探索的科学精神，更需要有一颗尊重传统、尊重文化的虔敬之心，要有“实事求是”的做法。在科学、严谨的基础上阐释中华图像原本的生产场域、构成场域和传播场域的社会意义，细致规范地分析每一场域中图像的技术形态、自身形态和社会形态，这才是描述分析和理解阐释中华图像较为完整的方法论。中华图像文化是中华民族的精神家园，是我们宝贵的精神文化遗产，需要我们仔细地梳理，需要我们好好地守护。

探索与发现的道路漫长且并不平坦，但于其中者却自愿囿于其中，自甘静寂，竟日追索，如得其所。自十七岁入职，十多年恍如一日，每日做着痕迹勘察、步伐追踪、指纹比对等迹象性图像的鉴识认定工作；继又一个十多年恍如一日，专心于军事采访、纪录摄影、艺术创作等相似性图像的采制编辑工作；第三个十多年恍如一日，笃志教学例证、理论探讨、原理结构等象征性图像的分析阐述工作。吾生也有涯，而知也无涯。在数十年对迹象性图像、相似性图像、象征性图像的讲道理、明原理、求真理的深深思索后，隐约扪获表征中华文明另一主线的脉息，怦然心动而欲究其源始。于是试图发现以视觉书写的图像形态呈现中华文明的基本模样，百卷本《中华图像文化史》的书写，缘起于此。

这是平凡而有意义的文明探索与发现的行旅，辨识和阅读中华图像就如同面对民族的文化胎记，让我们再次回到母亲的怀抱，嗅到母乳的醇香；尝试

着第一次大规模地搜集、整理、辨析、描摹出中华文明的图像形态，恰如婴儿的吮吸。行思坐想，素怀感恩，愿将于其中所得的点滴感悟呈献分享。

本着文责自负的原则，各卷作者虽已付出了许多艰辛的努力，相信仍有不当与错误之处，希望读者诸君批评指正。

书稿虽已付梓，但探索与发现的行旅仍在继续。诚望读者宽容理解，更期待方家指教，顾视相携于求索途中。

—— 林心悠

2015年4月8日于南京大学

目录 | CONTENTS

导 论	001
第一章 清代社会文化图景	007
第一节 清代的概况	008
第二节 清代疆域、政区与人口	012
第三节 清代政治与军事	016
一、清代的政府机构	016
二、清代的军事、法律制度	018
第四节 清代的经济	020
第五节 清代的宗教	026
第六节 清代社会的图像文化环境	030
一、武力的征服与文化的被征服	030
二、大兴文字狱，强化文化专制	032
三、传统的整理继承与反思	033
四、中西文化的交流：“西学东渐”与“东学西渐”	034
小 结	037
第二章 清代图像总貌论述	039
第一节 清代图像发展的三大阶段	040
一、恢复发展期	040
二、繁荣多彩期	041
三、古今转型期	042

第二节	清代图像的总体特征	044
	一、集大成	044
	二、渗化性	045
	三、融合性	046
	四、多中心	046
	小 结	048
第三章	豪素深心——清初“遗民绘画”图像	051
第一节	清前期独特的遗民文化	052
第二节	“遗民绘画”图像的生产场域研究	060
	一、卖画为生的画家	060
	二、特殊的赞助人	065
第三节	“遗民绘画”图像的构成场域	072
	一、山水画中的遗民情结	072
	二、花鸟画的隐喻	092
	三、人物图像中的寄托	098
第四节	“遗民绘画”图像的传播场域	104
	小 结	111
第四章	盛世华章——清代宫廷图像	113
第一节	清代宫廷图像特色	114
第二节	清代宫廷图像的生产场域	116
	一、内务府造办处	116
	二、画作、如意馆与画院处	117
	三、清宫画家的分类、等级与待遇	120
	四、清宫画家的工作方式及工作流程	124
	五、清宫重要宫廷画家	132

第三节 清代宫廷图像的构成场域	136
一、纪实绘画与国家图像工程	136
二、皇家气度——清宫图像中的生活剪影	152
三、复古情结——清宫仿古图像	168
第四节 清代宫廷图像的传播场域	170
一、墙上变幻的风景——贴落	170
二、收藏与赏赐	175
三、“入宫”与“出宫”	177
四、清宫图像在海外及民间的传播	179
小 结	181
第五章 与古为徒——“金石学”复兴背景下的图像	183
第一节 “金石学”兴起的历史背景	184
第二节 “金石学”相关图像的产生因素	190
一、访碑	190
二、传拓	192
第三节 “金石学”相关图像的生产场域	196
一、“金石学”与印章	196
二、“金石家书画”	200
第四节 “金石学”相关图像的构成场域	206
一、从“印宗秦汉”到“印外求印”	206
二、从“帖学”到“碑学”	211
三、“金石入画”	216
第五节 “金石学”相关图像与清代审美趣味的转变	222
小 结	227

第六章 雅俗共赏——文人画商品化后的图像	229
第一节 文人画商品化的历史背景	230
第二节 文人画商品化产生的因素	238
一、文人画家的经济状态	238
二、扬州与上海	242
第三节 文人画商品化后的图像生产场域	246
一、“扬州八怪”	246
二、“海派画家”	250
第四节 文人画商品化后的图像构成场域	254
一、花鸟画和人物画的兴起	254
二、画坛新风	258
三、“赝品”与“代笔”	263
第五节 文人画商品化后的审美趣味的转变	266
小 结	268
第七章 西画东渐——西方影响下的图像	271
第一节 “西画东渐”的三条渠道	272
第二节 西方影响下图像的生产领域	274
一、广东十三行	274
二、美术学校与美术教育	278
第三节 西方影响下图像的构成领域	284
一、传教士绘画	284
二、外销瓷与外销画	287
三、图画新闻与时事画刊	302
四、留学生绘画	305
五、摄影	310

第四节	西方影响下图像的传播领域	318
	一、传教的“失败”	318
	二、外销瓷与英国下午茶风潮	321
	三、物美价廉的“纪念品”	327
	四、晚清画报与大众传媒	331
小 结		337
第八章	巧艺鬼工——清代工艺、民俗民生图像	339
第一节	清代工艺、民俗民生图像的生产场域	340
	一、工匠体制的变革	340
	二、江南名匠凭技进宫入仕	341
	三、造办处与督陶官	342
	四、文人士大夫参与工艺美术图像的设计与制作	345
第二节	清代工艺、民俗民生图像的构成场域	348
	一、陶瓷工艺	348
	二、染织工艺	358
	三、金属工艺	363
	四、珐琅工艺	363
	五、漆器工艺	366
	六、雕塑工艺	369
	七、家具	378
	八、料器	379
	九、民间剪纸和皮影	381
	十、清代建筑	382
	十一、清代壁画	386
	十二、清代雕塑	388
	十三、清代服饰	390
第三节	欧洲“洛可可”风格与“中国风”	394
	——清代工艺、民俗民生图像的传播场域	394
小 结		401

第九章	清代的版画图像研究	403
第一节	清代版画图像的生产场域	404
一、	水印木刻的新技术	404
二、	宫廷版画的兴盛	406
三、	石印术与珂罗版	407
第二节	清代版画图像的构成场域	410
一、	总结性的画谱：《芥子园画传》	410
二、	清代宫廷版画图像	417
三、	画家参与创作的版画图像	428
四、	戏曲小说中的插图版画图像	435
五、	地理方志插图图像	439
六、	民间木版年画图像	440
第三节	清代版画图像的传播场域	448
一、	成为教科书的《太平山水图》	448
二、	《芥子园画传》的文化传播学意义	448
小 结		453
第十章	清代图像名家	455
第一节	清代绘画名家	456
一、	清初六家	456
二、	清初四僧	459
三、	以龚贤为代表的金陵画家	462
四、	“扬州八怪”	463
五、	宫廷画家	465
六、	金石书画家	467
七、	海上名家	467
八、	西凤东渐图像名家	469
第二节	清代版刻图像名家	472
一、	朱圭	472
二、	王概	472

第三节 清代工艺图像名家	474
一、唐英	474
二、年希尧	474
三、封锡禄	475
四、潘西凤	475
五、张明山	476
小 结	477
结束语	
参考书目	
后 记	

导 论

欧文·潘诺夫斯基（Erwin Panofsky, 1892—1968）的图像志——图像学方法是20世纪美术史中最有影响力的方法之一。这种方法突破传统艺术研究对艺术风格流变的分析，是在关注作品的主题或含义的基础上努力阐释其背后的文化象征表现。他将这种方法描述为三个阶段：首先，关注艺术的形式要素；其次，有关主题的图像志分析；第三，图像学分析，以表明相关作品是如何构成创作其中的文化的一部分。图像学是文化史的一个分支，它对于艺术品的研究致力于探究文化方面的结论。因此，可以以图证史，利用各种图像附带的鲜活的历史信息丰润后人对于历史的描述，弥补文献与真正历史内涵之间的差异。当然，在一定程度上，我们也可以以史析图，以丰富的历史文献来析读图像背后的寓意。韩丛耀先生主编的《中华图像文化史》便是引入潘氏图像学方法来关照中国文化史的一套丛书。作为丛书主编，韩先生对这套书的研究方法提出了新的要求：面对一幅图像，要想阐释出图像所蕴含的意义和所能象征的意义就要在三个层次进行阐释，即描述、分析和诠释，这是在潘诺夫斯基图像学区分的基础上发展出来的阐释图像的方法。对于图像意义的诠释，他认为有三个场域需要引起我们的特别关注，即：图像的生产制作场域、图像的自身构成场域和图像传播（观看）的场域。

清代是我国最后一个多民族的统一封建王朝，也是中国封建专制制度发展最后的辉煌时期。在军事上，通过开疆拓土、外御强敌、内弭反叛，封定藩属，奠定了今日中国版图的基础；在政治上，发展了高度集权的封建专制制度；经济领域出现了资本主义萌芽。但面对西方资本主义的迅速崛起，闭关锁国的清王朝还迷醉在“天朝上国”的美梦中，最终被列强的坚船利炮攻破，国门大开，沦为半殖民地半封建社会。

清代也是距离现代很近的一个朝代，遗存的图像资源极为丰富，如果从整体上按生产、构成和传播场域进行论述，每一章节会特别繁杂且显分散，因此，本书对清代图像进行了分类论述，分为：遗民绘画图像，宫廷图像，“金