

華園薰風西海弄

从外销瓷看中国园林的欧洲影响

马晓暉 余春明 著

中国建筑工业出版社

華園薰風西海弄

孟兆祯

从外销瓷看中国园林的欧洲影响

马晓璋 余春明 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

华园薰风西海岸：从外销瓷看中国园林的欧洲影响
/ 马晓暉，余春明著. —北京：中国建筑工业出版社，
2013. 7

ISBN 978-7-112-15583-5

I. ①华… II. ①马…②余… III. ①古典园林—建
筑史—中国—明清时代②古典园林—建筑史—欧洲—近代
IV. ① TU-098. 42 ② TU-098. 45

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 146619 号

责任编辑：杜 洁

责任校对：党 蕾 陈晶晶

华园薰风西海岸

从外销瓷看中国园林的欧洲影响

马晓暉 余春明 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京雅昌彩色印刷有限公司制版、印刷

*

开本：880×1230 毫米 1/16 印张：20 ½ 字数：600 千字

2013 年 7 月第一版 2013 年 7 月第一次印刷

定价：248.00 元

ISBN 978-7-112-15583-5

(24146)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题，可寄本社退换

(邮政编码 100037)

序言一	孟兆祯
序言二	张颐武
前言	马晓暉
华园薰风西海岸 ——从外销瓷看中国园林的欧洲影响	014
输出自然 ——中国瓷器中的山水园林纹饰对西方自然观的影响	044
中国明代外销瓷	065
中国清代外销瓷	079
西洋题材外销瓷	135
17—18世纪荷兰代尔夫特仿中式陶器	163
18—19世纪英国仿中式骨瓷	229
你中有我，我中有你	271
索引	290
参考文献	324
作者简介	326

華園薰風西海弄

孟兆衡

从外销瓷看中国园林的欧洲影响

马晓璋 余春明 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

华园薰风西海岸：从外销瓷看中国园林的欧洲影响
/ 马晓晔，余春明著. —北京：中国建筑工业出版社，
2013. 7

ISBN 978-7-112-15583-5

I. ①华… II. ①马…②余… III. ①古典园林—建
筑史—中国—明清时代②古典园林—建筑史—欧洲—近代
IV. ① TU-098. 42 ② TU-098. 45

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 146619 号

责任编辑：杜 洁

责任校对：党 蕾 陈晶晶

华园薰风西海岸

从外销瓷看中国园林的欧洲影响

马晓晔 余春明 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行（北京西郊百万庄）

各地新华书店、建筑书店经销

北京雅昌彩色印刷有限公司制版、印刷

*

开本：880×1230 毫米 1/16 印张：20 ½ 字数：600 千字

2013 年 7 月第一版 2013 年 7 月第一次印刷

定价：248.00 元

ISBN 978-7-112-15583-5

(24146)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题，可寄本社退换

（邮政编码 100037）

中国园林博物馆

伴随着第九届中国(北京)国际园林博览会的召开和中国园林博物馆的落成,《瓷上园林——从外销瓷看中国园林的欧洲影响》于2013年5月18日在中国园林博物馆开展。展览以近三百件实物系统而全面地展示了中国明清外销瓷的输出以及从17世纪中叶至19世纪初欧洲仿制的代尔夫特蓝白陶和英国骨瓷,使观众可以直观的通过实物了解中国自然观通过瓷器这种媒介的西传,以及由此而产生的对于欧洲人审美意识所引发的深刻改变。对于研究欧洲自然式造园的兴起提供了重要的实物佐证。

本次展览以及本书的出版是以瓷器作为媒介研究中国自然观的西传以及欧洲自然式造园兴起的重要成果,其中代尔夫特蓝白陶和英国骨瓷是第一次在中国大规模对公众展示,展出的中国外销瓷有很多种类和式样也是第一次在国内面对观众。为研究中国外销瓷,中国园林的西传以及中西方文化的相互影响提供了极为难得的契机。

编委会
Editorial Board

编委会主任： 李炜民

副 主 任： 王鹏训 阚 跃

编委会成员： 李 高 黄亦工 李文海 程 玮
祖 谦 薛津玲 李晓光 马晓暉

顾 问： 孟兆祯

主 编： 秦 雷 马晓暉

图 文 编 撰： 马晓暉 余春明

编辑统筹： 卢 侃

借瓷研园 独辟蹊径

中国园林科学研究范畴博大，欲求精深必有所借。马晓晖君借瓷器中的绘画研究中西园林的交流实为独出心裁，在园林发展史中开辟了历史上固有史实反映在瓷器方面的创新研究。通过长期积累列为中国园林博物馆陈列展览的展品，使无数参观者通过“博物洽闻”通晓中西园林交流的文化。可喜可贺，功在千秋。

瓷器的英译就是china，足见凝聚了中国的特色。中国原始瓷器肇发于商代，成于西晋而盛于唐宋，唐宋以来中国瓷器大量远销海外，其制造方法也传布到世界各地。中国园林也肇发于商、周，盛于唐宋而集大成于明清，伴随中西文化交流而传到欧洲，一时“中法园林”、“中英园林”大为兴盛。世界各国的瓷器和造园手法也回流而被宽容的中华民族传统文化吸收，其外来文化中国化的吸收更加丰富了中国文化的发展。中西双赢，促进交流和互利发展。

中西园林的发生和发展既有共性更有特性。都源于狩猎园，又都受绘画的影响，但绘画的差异就大了。尼罗河两岸因适应土地丈量的生产需要而产生了几何学，由之产生了希腊柱式和建筑并衍生为中轴对称的建筑和城市规划。上升到哲学认为“一切美都是符合数学规律的”。以人主宰宇宙的意味很强，人就是救世主。从建筑中产生园林，一定程度上可以说园林是从属于建筑的。中国文化产生于上古治洪水，禹以疏浚法治水奏效，挖土堆九州山，生民上山免于水灾。上升到哲学上就是“仁者为山”。宇宙观是“天人合一”，人是自然的成员而崇敬自然。园林由具有山水雏形的林囿发展成文人写意自然山水园，追求“虽由人作，宛自天开”。清代从闭关自守到逐渐开放，西方

传教士和建筑学家得以接触自然式的中国园林，用英国人的话说：“把我们向往而未能实现的园林实现了。”因此产生了巨大的吸引力，同样中国也对西方园林好奇，在圆明园中做了中西合璧的西洋楼。

研究园林史的路数颇多，有编史纲，有撰园林史，有从绘画研究园林史，本书借瓷器研究园林史，所以是独辟蹊径。世界拥有瓷器，瓷器中有世界。中国文化在历史中对外交流开禁交替，禁不住以东西方共同日常使用的器皿来传布园林文化。这批特定的瓷器实物成了中西园林文化交流的“鸿雪爪痕”，在“博物洽闻”方面为研究中国园林史提供了史实的依据，这是难能可贵的。首先有志于此，然后要寻觅、收购、整理、收藏、研究，不仅需要游历异国，精心挑选，付出资金和无尽的心力才能如愿以偿。像我这样坐享其成者就恒念创业者历来之艰。这其中还要收集相关历史文献，以实物与记载对照才能逐渐摸清底细，运心无尽，精益求精，功夫不负有心人。

马晓晔、余春明著《华园熏风西海岸——从外销瓷看中国园林的欧洲影响》付梓出版了，我向他们致以诚挚的祝贺，也向所有致力于本书的工作者致以深切的谢意。

马晓晔

2013年5月13日

这部书是园林设计师马晓晖先生和余春明教授多年来专注于明清时代中国外销瓷的收藏、整理和研究的心血结晶，也是从瓷器的角度展示近五百年来中西文化的交流沟通和相互影响的珍贵精神和物质遗产。这些年来，作为马晓晖的朋友，每次听到他谈及这些外销瓷及其对16世纪以后西方人的自然观和精神的深刻影响，他都兴致勃勃，将之视为自己后半生努力和思考的方向。

在马晓晖回到中国，投身于园林设计事业的十多年中，他努力将人与自然和谐的理念，通过他的个人创作的实践，展现在中国急剧发展的城市改造的进程中，并在大江南北留下了诸多现实的痕迹。但同时，他也在孜孜以求，营造另一个不为人们所知的世界，这就是对百年前中国外销瓷的收藏和研究。这一在明清期间波澜壮阔的商业和文化的交流过程，让马晓晖心驰神往。通过一件件藏品，原本隐秘在历史深处的这段瓷器铸就的东西方交流被清晰地勾勒出来。马晓晖多年的努力已经足以让我们看到明清两代大量出口至西方的中国瓷器对西方人自然观产生的深刻影响，让处于工业化早期的西方受到中国式自然观的影响，重新反思自身，从而在日常生活的实践和文化想象中渗透了中国式自然观的诸多因素。马晓晖通过藏品与文献的相互佐证参照，为我们勾勒了大航海时代以来，东西方文化和商业一个关键侧面。我们都熟悉“中国”（China）是西方语言的“瓷器”（china）的来源，但瓷器流向西方并对西方所产生的影响，我们大家并不熟悉。正是马晓晖把这些瓷器收集、整理、研究，赋予它们生命。

这些瓷器静默无声，但又无时不在讲述着人类文明传播的活的记忆。看着这些藏品，我们可以遥想，中国的景德镇等地那些从未了解西方的工匠们精心制作的渗透着中国创造力和想象力的精美作品，通过飘荡在茫茫大海上的一艘艘商船，来到了遥远西方人的日常生活中，变成他们生活的不可缺少的一部分。空间的阻隔无法阻挡人类因为商业的冲动和对“异己之物”的好奇和渴望。这些瓷器往往是贵族和富裕阶层使用的充满异域风情的稀罕之物，但这些别样的风情又在潜移默化地改变着他们对园林、自然的固有观念。这些器皿是一段段活生生的生活的见证，又是人类发展演进大历史的一个不可缺少的环节。

马晓晖的研究和思考把园林和瓷器的发展与引进有机地结合了起来，外销瓷的这段中西姻缘源起于中华文明已经成熟，西方工业化已经发端的特定历史时期。对于对中国完全陌生的西方人来说，这些精美的东方瓷器带有一种奇特的魅力和神秘，让他们感到和他者相遇的震惊和迷恋。这些异己之物带来的是不适应、不习惯的感受，是一种陌生化的效应，在中国人的思维中视为理所当然的那些景致、人物和表现手法，在一个没有类似背景和知识的西方人看来，既是全新的感受，又是不同观念冲突和对话的空间。这些瓷器所展现的中国手工工艺的精美技法和中国天人合一的理念都改变了西方人的想法。“异己之物”是外在于我们的观念和生活的，它们在被我们认知之前是完全无法想象的存在，因为它们疏离于人们的文化和知识，脱离人们理解的语境。在中国，这些器物是固定的历史文化和生活方式之中自然而然地生长出来的，但当它们如此深地介入西方世界的人们的生活之时，它们所起到的作用就不可小觑。在惊叹和不适之后，往往或迷恋或厌恶，或者二者兼而有之。但对于马晓晖所涉及的这个领域来说，迷恋正是面对那个特定时代的成熟技术和独特艺术的中国瓷器之后所产生的主流的状态。

不同的文明和历史背景都有其文化想象和生活形态，一种器物只能存在于特定的时空之中。西方的工业化和商业资本主义的来临，正需要来自异域的刺激和新的文化的冲击。因为这既改变了西方人的思考，也让他们看到了“异域”的东方所存在的各种不同的可能性。这些瓷器激发了模仿的冲动，马晓晖

的藏品和研究中呈现的这些器物的精美工艺、美妙的绘图和建立在其上的理念对于开始进入工业化时代的人们来说都是陌生的，同时对于他们来说，这些器物所呈现的不仅仅是自然，而且是“人化的自然”，是处于人类手工业发展高峰的中国所产出的奇妙之物。这个手工业所制作的制品，应该是人类农业社会发展已经臻于极限时的最美丽的产品。这种手工艺的高度成熟的精致美丽，乃至其自然观的高超的“天人合一”的境界所共同凝结的器物，是工业化早期的生产方式在批量化和大规模复制的状况下似乎难以企及的。它们既是一种外来的迷人的用品，充满着无限的魅力，又是可供仿制和加以批量化生产的器物。复制当然也是可供大规模生产并加以贩卖的最便捷的方式。马晓暉藏品中的大量西方工业化的仿制品和已经形成独特类型的仿制品的潮流，都说明了工业化其实是在商业背后起作用的。而这种在使用和仿制中的吸收、借鉴和参照，使得当时的西方人开始在自然观方面发生重要的改变。而为了外销，中国的瓷器匠人们也要适应它的西方伙伴的需要而改变自己的器物。在中国式的山水之中，居然会有西方人物点缀其间。“你中有我，我中有你”，这似乎正是外销瓷所呈现给我们的最有趣和最值得思考的侧面。自我和他者的相遇总会带来变化。外销瓷其实是中国的农业文明成熟基础上的手工艺和西方工业化开端时刻的生活方式和制造业的一次“相遇”。这“相遇”一方面是由于商业的力量，追逐利益的冲动与满足需求和欲望的追逐，让人们从遥远处不断运来新的东西。这种巨大的商业力量正是资本主义所具有的。另一方面是由于文化和美学的力量，中国人的自然观其实正是中华文明的一种真切的展现，亭台楼阁和人物之间一种东方的情调，一种西方美学难以见到的奇观，这是中国所拥有的力量，一种文化的力量。商业和文化的这种“相遇”，我们可以将之称为一种“缘”，一种相互吸引、相互依存的关系。既来自于利益上双赢的互相需要，又来源于一种文化上的相互交流。其实明清以来西方在中国的存在何尝不是这种“缘”的另一面的表征。但这种“缘”中断于商业的来往变成了殖民的掠夺，不同文化基于差异的相互交流变成了工业文明对于传统农业社会的征服和战争。对于文化和审美的追求被现实的利益和暴力所中断。马晓暉和余春明对于外销瓷的研究正给了我们这样的启迪。

在今天，全球化正在冲击和改变着世界的一切，中国已经成为全球瞩目的高速发展的社会。这种巨大的变化让我们在重新回到马晓暉通过瓷器讲述的历史之中的时候会“别有一番滋味在心头”。我们可以发现，“大历史”有自己的轨迹。当年作为农业社会发展高峰的中国，在近一百多年的现代化和工业化的进程中从历史的低谷中追求自身的发展，发生了巨大的变化。中国和西方在21世纪都处于新的信息时代和后工业的平台之上。世界的新未来正在展开。回顾历史，其实让我们感悟到人类的商业力量、文化魅力这些要素都足以改变人类的历史。从这些瓷器开始我们的思考，我们会得到更多的启悟、智慧和力量。

我不是这方面的专家，只能写下我从这些瓷器和马晓暉先生及余春明教授的努力中所得到的片面的感受，只是希望人们通过这些瓷器了解更多，思考更多。

是为序。

张颐武

2013年5月20日

通过对于中国外销瓷的输出来考察中国文化对于西方自然观的影响这个想法，是从研究中国园林对西方影响的过程中衍生出来的。

1989年8月3日，在从北京林业大学园林系毕业后的第三年，我赴美留学，首站到达了纽约曼哈顿，住在我太太的姐姐家。8月4日的早上，我手捧地图走进了中央公园西区的自然山水园。眼前的一山、一湖、一桥、一榭竟与我所期待的规则式西方园林相去甚远，却与我所熟悉的中国自然山水园十分相似，我为眼前的景象所震撼，同时又产生了强烈的好奇，想将其研究透彻，一探究竟。这瞬间的愿望无意中演变成了长达二十几年的探寻。在工作之余我尽自己所能，不断搜寻和整理与“中国风”有关的材料和案例，并先后多次赴英、法、德、意、奥、葡萄牙、西班牙、荷兰等国家考察，试图解开当年心中的谜团。

在细读历史的过程中，中国外销瓷开始引起我的关注。随着时间的推移，外销瓷作为一种特殊的文化媒介影响西方自然观的线索，在我脑海里开始逐渐清晰起来。对于外销瓷的研究也逐渐演变为对外销瓷的兴趣和个人收藏，并开始延伸到对于17、18世纪欧洲仿中式瓷器的研究，尤其是荷兰的代尔夫特瓷和英国骨瓷。这种以中国瓷器的西传对西方自然观的影响的视角，为我研究中国园林对西方自然式造园的影响打开了一扇窗户，使我看清了三百年前这一重大历史性转变的脉络，认清了一些东西方学者由于缺乏对历史大背景的关注而产生的认识中国园林对西方影响的重要性的偏差，同时更加明确了自己对于把握中国园林的核心价值与推进创新的方向和信念。

中华文明的自然观曾经对西方的审美意识产生过两次重要影响，第一次是在13世纪末通过蒙古势力的西扩将宋代山水带到了地中海流域，直接影响了文艺复兴早期的绘画；第二次影响便是通过外销瓷的媒介在17世纪影响了荷兰和欧洲其他地区，直接促成了欧洲风景画派的产生，并为欧洲自然式造园的产生打下了重要而坚实的基础。恰逢第九届中国（北京）国际园林博览会的召开和中国园林博物馆的落成，这些多年收集的成果将以专题展览的形式与广大观众见面。举办“瓷上园林——从外销瓷看中国园林的欧洲影响”展览和出版本书的目的，在于给读者通过大量实物亲眼目睹这一历史进程的宝贵机会，并且通过追寻历史的踪迹体会中华文化中自然观的实质内涵，根据当今的发展需求和公众的生活需要而加以创新，以期对继承和发展中国园林，能够带来一些有益的启示。

中国外销瓷作为中国文化输出的重要载体，在西方人长达近三百年的过程中由使用、喜爱到仿制，其魅力直达人心，融化了欧洲人中世纪以来上千年未化的坚冰。中国园林正是在这种融冰后的大地上播撒下了幼苗并生根壮大。中国园林绝非一些西方学者所描绘的在17、18世纪西方人借鉴众多“小趣味”之一，相反，中国瓷器以及园林的输出是人类历史上最为重要的文化变革事件，它改变了人类发展的轨迹，是中华文明对世界所作出的杰出贡献。

在学习中国园林的过程中，我的母校北京林业大学园林学院的各位老师给予了我诸多的教导与影响，特别是我的恩师，中国工程院院士孟兆祯先生，30年来给予我谆谆的教诲，对于我从事中西方园林比较学的研究给予了大力支持和极有价值的指导，促成了在中国园林博物馆“瓷上园林”展览的举办，亲自为本书定名并作序，在此我向孟兆祯院士表达由衷的感谢。

主持筹建中国园林博物馆的李炜民先生对于这次展览的举办和本书的出版发挥了至关重要的作用。秦

雷先生多次就展览和本书提出具体而有价值的建议，卢侃先生也为展览的组织奔波劳顿。在此向他们的帮助致以衷心的感谢！

瓷器并非我的专业所长，幸运的是在收藏和研究的过程中得到了中外专家的鼎力支持。纽约的Sanford Suchow先生是我的入门导师，他渊博的知识和对中国外销瓷的热爱对我影响极深。比利时的Antoine Lebel先生和英国的Angela Howard女士多次向我不厌其烦地讲述过许多外销瓷器的来龙去脉，收藏中国外销瓷最为丰富的美国皮博迪·埃塞克斯博物馆（Peabody Essex Museum）的亚洲艺术部前任策展人William R. Sergeant先生和现任策展人Karina Corrigan女士，美国温特图尔博物馆（Winterthur Museum）策展人Leslie B. Grigsby女士，福布斯家族博物馆馆长Robin Tagliaferri女士均亲临上海交流外销瓷知识并提供资料。美国俄亥俄州哥伦布市著名卡拉克瓷收藏家Thomas H. Lurie先生也与我有深入的交流并提供了全部的收藏品图片。波士顿的Polly Latham女士也曾为我的收藏和研究提出过许多有益的建议与支持。在此向他们的慷慨表示感谢。南昌大学的余春明教授是国内外销瓷研究首屈一指的专家，他特为本书撰写专文，并为大部分展品撰写说明，作为合著者为本书的出版付出了巨大的心力，发挥了重要的作用。国内著名瓷器鉴定专家，江西省文物考古研究所余家栋先生不辞辛苦，为本书提及的大量外销瓷作了精辟的鉴定与点评。香港城市大学郑培凯教授和北京外销瓷专家胡雁溪先生曾对于本书所涉藏品及研究提供珍贵参考资料，著名收藏家马未都先生也就作者的收藏研究给予帮助。我对他们的付出表示衷心的感谢。

北京大学中文系教授，著名文化学者张颐武先生是多年好友，他为本书所作的序言从农业文明与工业文明碰撞的角度提出了极有见地的观点。中国建筑工业出版社的编辑杜洁女士多次对本书提出建设性的意见。《国际新景观》的社长林佳艺女士和主编石莹女士也多次对本书提出富有创意的建议。在比利时鲁汶大学攻读文化研究硕士的李亚蔚也对本书提供了有参考价值的资料，在此对他们表示感谢。

我在意格国际的同事们对于本书的出版付出了巨大的努力。胡丽娟女士为展览和本书的出版费尽心力，蔡仕靓、侯亚凤、王小雨为本书的排版和装帧付出了大量的心血。张敏、贾亚梅为本书的资料收集做了大量的工作，梁龙、叶君为本书的展示摄影，邱健、姚远、董峥、沈冰、蔡果、杨爱娟、邱清华、何建平、袁祖平也为本书的出版作出了无私的奉献，在此一并表示感谢。

最后要感谢我的家人，特别是我的父亲马宝华教授和我的太太谌槿，是他们的支持和理解促成了我的研究，没有他们的鼎力相助这些成果是完全无法达成的。

向所有尚未提到但对于我的学习、研究过程提供过帮助的人一并表示最为深厚的谢意。

2013年5月25日

序言一	孟兆祯	
序言二	张颐武	
前言	马晓晔	
华园薰风西海岸		
——从外销瓷看中国园林的欧洲影响		014
输出自然		
——中国瓷器中的山水园林纹饰对西方自然观的影响		044
中国明代外销瓷		065
中国清代外销瓷		079
西洋题材外销瓷		135
17—18世纪荷兰代尔夫特仿中式陶器		163
18—19世纪英国仿中式骨瓷		229
你中有我，我中有你		271
索引		290
参考文献		324
作者简介		326