6. 明代园林建筑的杰出代表——苏州园林

明代私家园林的建造有了大规模的发展，特别是明朝中期以后，私家园林大肆兴建，形成中国私家园林建造的全盛时期。其中尤以苏州建园最为兴盛，为全国之最。

苏州园林大都以山、水、泉、石为骨架，再以花、草、树、木为衬托，以亭、台、楼、榭为点缀，形成各自不同的风格和特色。

苏州的私家园林中，著名的有拙政园、留园、艺圃、狮子林和沧浪亭，并称为苏州四大名园。

拙政园始建于明朝中叶，位于苏州市东北侧，以水景为主，山明水秀，亭榭精美，整个园分东区、中区和西区三部分。

留园位于苏州市阊门外，俗称刘园，占地约30亩。此园经过多次修整，现大致分中区、东区、西区、北区四部分。

这些园林佳作使苏州园林在中国园林建筑史上具有很强的代表性，占据了非常重要的地位。

拙政园中的亭廊 明 ↑
拙政园是苏州园林的代表作。明代园林建筑，继承和发挥了宋朝的造园思想，以亲近山水为雅，追求层次与变化，讲究山环水抱，大景小景，诗情画意。拙政园水面占整个园林面积的五分之三，尽显江南园林特色。水面有分有聚，临水楼亭榭建筑参差错落，曲桥、假山置于园中，景致秀丽。此外，水面更将虎丘山景借入园中，达到以小见大的艺术效果。

苏州拙政园 明 →
明朝中后期，社会经济发达，崇尚享乐成为当时的社会风气，私家园林兴盛起来。江南造园名家辈出，名园纷纷涌现，最有名的有苏州拙政园、留园及无锡的寄畅园等。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

瞻园 明 ↑
明朝开国功臣中山王徐达的西花园，园中溪流曲折，临水物建假山、小亭，于山水之中筑小径，一步一景，深得中国园林之妙。

苏州留园 明 ↑
留园是苏州四大名园之一，始建于明代，图中为留园远翠阁，透过一座建筑的门窗廊沿，能够见到另一建筑及其周围景色，并组成一幅完整的画面。

留园的门洞

留园的堆石 ↑
留园建成时，以造型优美的湖石峰十二座而著称，现园中东区后面的留园三峰尤为出名，居中的冠云峰高5.6米，相传为宋徽宗时搜集花石纲时的遗石，为苏州园林现有湖石之冠。

留园一景 ↑
转过长廊，迎面是太湖石和绿竹构成的雅致小景，再往后的墙上，有各式漏窗，窗外又有景观，曲曲折折，庭院深深，极尽苏州园林之妙。

六、清代的建筑

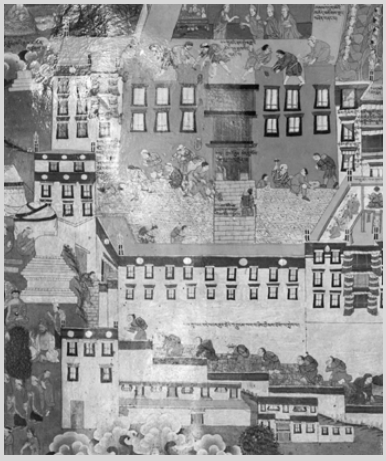
1. 西藏布达拉宫的重建

布达拉宫

布达拉宫位于拉萨旧城西面2公里的红山上，始建于松赞干布时期，公元9世纪时被毁，清顺治二年，即西藏五世达赖时重建。后成为清朝政府驻西藏的行政、宗教机关所在地。

整个布达拉宫包括山顶宫室区、山前宫室区及后山湖区三部分。

山顶宫室区由红宫和白宫构成主体建筑群。红宫因外墙为红色而得名，它是达赖喇嘛从事宗教活动和存放已故达赖亡灵的佛殿，总建筑面积16000平方米。白宫位于红宫的东侧，高7层，是达赖喇嘛处理政务和生活的宫室。红宫前有西欢乐广场，白宫前有东欢乐广场。西欢乐广场下依山建有赛佛台，高9层，与红宫组合在一起。



布达拉宫壁画 ↑
清初重建布达拉宫时，在墙壁上绘制了大量的精美壁画，真实地记录了当时重建布达拉宫的过程。

山前宫室区由东、西、南3座城门和2座角楼组成，城内是管理机关、住宅和监狱等建筑。

后山湖区有2个湖，西湖岛上还有一座4层的楼阁，被称为“龙王宫”。

布达拉宫的道路也简单明了，南面一主道直达晒佛台东侧大平台，然后一分为二，西入红宫，与广场西门相通，是朝佛之路；东面到东欢乐广场，由广场西的扶梯直达白宫，是朝拜达赖喇嘛之路。

布达拉宫依山而建，错落有致，与山丘浑为一体，仿佛天成。这充分体现出了藏族工匠们的才智与建筑水准，反映了藏族建筑的特点和成就，为我们了解西藏提供了宝贵的资料。

2. 盛极一时的北京四合院

清朝民居建筑丰富多彩，形成了特有的民居文化。这些民居按布局分成庭院式、窑洞式、干栏式民居等七类。庭院式民居中以合院为主，而合院式民居中又以北京的四合院最为典型。

北京四合院由三进院组成，每一进院落里又有东西厢房，正厅房两侧有耳房。院落周围有穿山游廊和抄手游廊，东南角开大门。四合院各房的使用一般按长幼、内外、贵贱等级来安排，每间房都有固定的作用。

清朝满族人入关后很快接受了这种民居形式，使四合院在清朝盛极一时。甚至还传到了满族的老家——吉林。现在吉林很多地方的民居都还是四合院。

北京四合院在清朝达到极盛，对当时以及以后的民居建筑都产生了极大的影响，成为汉族民居建筑。

北京四合院 清

北京四合院 清

北京四合院 清

陶四合院 明 ←
这座陶四合院出土于明代一位地主的墓中，两进院落、耳房、厢房，门楼规制齐备，是研究明清四合院形成与发展的重要文物。

圆明三园平面布局图→雍正时期，圆明园既是游乐场所，同时又颇具朝署规制，集游乐与政务于一体。

虎首 清 ↑
雍乾时期，欧洲艺术家郎世宁被聘为中国宫廷画师，并参与设计建造圆明园。他在海晏堂前水池两侧设计了12只铜铸动物，即十二生肖铜像，这只虎首就是当年十二生肖中的一只。

圆明圆九洲清晏图 清

3. 中国园林建筑艺术的顶峰

①清代“万园之园”——圆明三园

清代是中国园林建筑艺术的最后顶盛时期，这时期的园林形式不一，内容丰富，具有极强的艺术创造性。其中乾隆九年建成的圆明三园更是被世人誉为“万园之园”。

圆明园位于北京西北郊，是圆明园、长春园和绮春园的合称。

圆明园是三园当中规模最大的一个，清康熙四十八年（公元1709年）赐给皇四子胤禛。雍正登基后将它扩建为离宫御苑；乾隆时再次扩建，以北方园林传统艺术为基础，融入了江南园林的艺术精华，把圆明园建成了一座具有极高艺术水平的大型皇家园林。圆明园以宫殿区为中心，有近百座建筑散落在河湖周围。

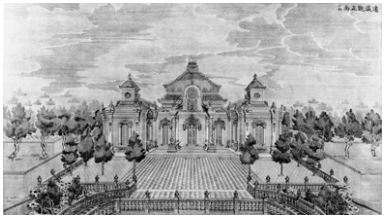
长春园位于圆明园东侧，建于乾隆十四年，园内湖堤交错，周围建有倩园、茹园等30处景点。长春园还有一个非常有特色的景点，那就是北墙内东西地带上建有6座欧洲巴洛克风格的古建筑，这一景点也被称为

需要全本请访问 www.ertongbook.com

颐和园中的谐趣园

圆明园大水法遗址

圆明园海晏堂遗址



圆明园远瀛观正面　清

西洋楼。

绮春园是由长春园南部的几个小园合并而成的，又叫万寿园。嘉庆十四年建成绮春园大宫门。园内有著名的绮春 30 景。

圆明三园全部是由人工建造的，其最大的特色就是水多，约占园面积的1/2 以上。河道成了联系全园的纽带，河中的假山、岛屿等构成了多变的山水景观。遗憾的是，咸丰十年（公元1860年）英法联军攻占北京，圆明园惨遭抢掠破坏，全部建筑毁于一旦，这也是我们人类文化遗产的一个重大损失。

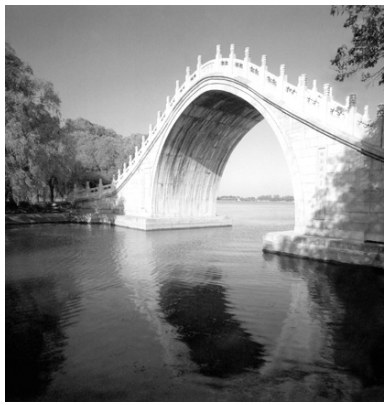
②享誉中外的颐和园

享誉中外的北京颐和园又叫清漪园，清代光绪二

颐和园全景 ↓

颐和园原名清漪园，是乾隆帝亲自规划督造的，取大山大水格局，恢宏大气，成为有别于江南园林的北方园林代表。1860年英法联军入侵时被毁，19世纪末为庆祝慈禧太后 60 大寿重建。

颐和园的画廊



颐和园西堤玉带桥

颐和园十七孔桥

颐和园后溪

十一年（公元 1895 年）落成。它位于北京西北郊，是中国皇家园林的代表之一，也是保留至今最完整的一座皇家园林。

颐和园占地 4000 多亩，由宫殿区和园林区两部分组成。宫殿区不大，对称分布，建有殿堂、朝房等建筑群，是慈禧居住和理政的场所。

园林区以万寿山和昆明湖为主体。在万寿山上建有金碧辉煌的建筑群，佛香阁是全园的核心建筑，从佛香阁上可以俯瞰整个昆明湖。昆明湖上有一西堤，湖中有三岛，是模仿杭州西湖建造的。

颐和园后山后湖区与前湖景色迥然不同，湖面曲折狭长，给人身处深山峡谷之感。后山后湖边还有一些很有特色的建筑，如谐趣园、霁清轩，其中具有江南园林特色的谐趣园又被誉为是“园中之园”，非常精致。

颐和园作为大型皇家园林，不但为我国留下了宝贵的自然文化遗产，而且也集中体现了中国古代在园林建筑艺术方面的卓越成就。

4. 承德避暑山庄

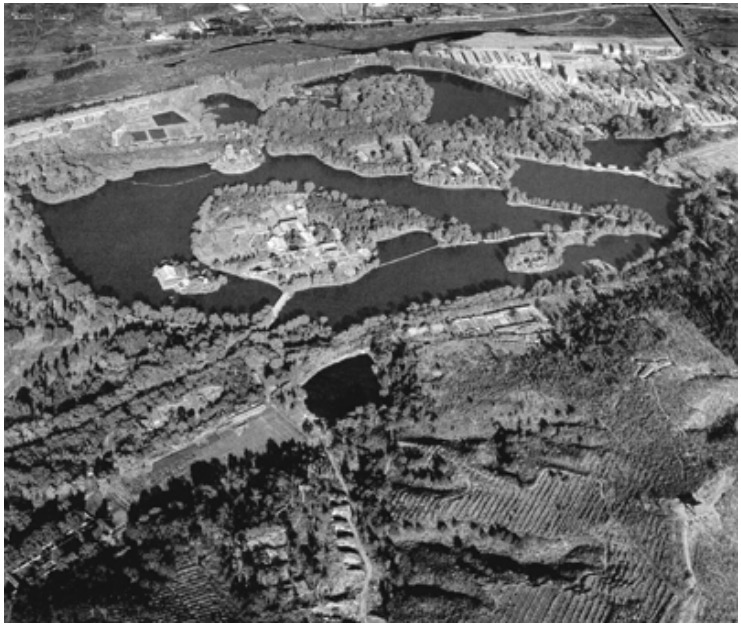
承德避暑山庄始建于康熙四十二年，至康熙四十七年初步建成。原称热河行宫，康熙五十年，康熙亲笔题名为避暑山庄，也叫承德离宫。它也是康熙处理政务、举行各种大典、接见臣工的场所，是清朝又一个政治中心。

承德避暑山庄由宫殿区和苑景区两大部分组成，总面积为564万平方米。整个山庄的南部为宫殿区，有正宫、松鹤斋、万壑松风、东宫四组建筑，是皇帝处理朝政和居住的地方。苑景区又可分为湖区、平原区和山区三部分。

避暑山庄建成后，康熙皇帝每年都会在此住上半年。因为满族是我国的北方民族，秋冬畏寒、春夏避暑是北方民族一贯的生活习惯，康熙皇帝两地移居也是满族生活习俗的体现。

避暑山庄金山亭 清

外八庙普陀寺 清



湖区 ←
在宫区以北，此处湖光变幻，亭榭掩映，洲岛错落，花木葱茏，完全是一派江南景色。

工艺美术

先秦时代的工艺

秦汉时期的工艺

三国至两宋时期的工艺

元明清时期的工艺

一、先秦时代的工艺

1. 陶器

我国在距今1万年左右发明了陶器，是世界上最早出现陶器的地区之一。虽然现在我国尚不能详知发明陶器的途径，但陶器的发明却绝非偶然，它是人类物质文明发展到一定阶段的必然产物。陶器质地松软，具有明显的吸水性。其种类包括生活器皿、生产工具、随葬明器、工艺美术作品及建筑材料几大类。

船形彩陶壶 仰韶文化 ↑
它的壶身两侧画有粗犷的鱼网纹，这证明当时原始人已经具备划船撒网捕鱼的能力。

黑陶鳖形壶 良渚文化

①著名的彩陶和黑陶

人类进入新石器时代以后，开始了定居的生活，经营农业。陶器的产生与之紧密相连，故中国古代有“神农耕而作陶”的传说。在新石器时代，它几乎无所不在，在人们生产、生活中扮演着重要角色，如生产中用于收割的陶刀、狩猎的陶弹丸、捻线制纱的陶纺轮、鞣制皮革的陶锉。生活上，从烹饪、饮食、汲水到储藏等，陶具都是不可缺少的；同时还有陶哨、陶埙、陶鼓、陶响球等乐器，以及反映原始宗教内容的女神塑像、动物塑像等。此外，陶器还广泛地用于随葬的明器。

陶器的发展经历了从实用目的到实用与审美相结合的过程，创造出了不可胜数的陶制工艺品，从而使陶器无可争辩地享有造型艺术先驱的称号。中国新石器时代

黑陶形器

黑陶椭圆形豆 良渚文化

黑陶细刻纹镂孔足鼎 良渚文化

需要全本请访问 www.ertongbook.com

的彩陶艺术便是世界古代文化艺术宝库中的一朵奇葩。由于烧造工艺的差异，陶器会产生不同的颜色。像青海大通出土的人物舞蹈纹盆、甘肃秦安出土的人形彩瓶、河南临汝出土的鹳鱼石斧图陶缸等，均是不可多得的史前艺术珍品。

此外，还有大量模仿动物造型的实用工艺器皿，如仰韶文化的船形壶、鹰鼎、葫芦瓶，大汶口文化的猪鬶、狗鬶、兽形壶，马家窑文化的人首器盖，红山文化的女神塑像，良渚文化的水鸟壶等等。在湖北天门邓家湾遗址发现了堆放着数千件陶塑雕像的窑穴，种类繁多，件件古朴生动，令人惊奇。

到了距今4500年左右，由于采用了轮制技术和密封陶窑技术，陶器的颜色从以前的红色为主而变为以灰黑色为主，质量也大大提高，出现了一批空前绝后的黑陶精品。如山东龙山文化的蚕壳杯，漆黑油亮，陶胎仅厚0.3毫米～0.5毫米，在器表和柄部还刻出纤细的纹饰和不同形状的镂孔。其工艺技术达到了古代制陶术的顶峰。

在新石器时代，还出现了陶器的另一分支，即建筑用陶。如在良渚文化中发现有火候不高、且形态不很规整的建筑用砖，胎心黑色，表皮红色，代表着人类建筑史上的一大发明。后来在中原龙山文化的淮阳平粮台城址又发现有用灰陶制成的陶水管。

②弥足珍贵的刻纹白陶

夏商周三代已进入青铜时代，但陶器依旧是人们日常生活的必需品。代表这一时期工艺水平的有原始瓷和硬陶，它们以高岭土制坯，经1200℃的高温烧制而成。它的吸水性已经不十分明显，其性质已接近后来的瓷器。特别是商代晚期的刻纹白陶，也以高岭土为原料，质地坚硬，器表周身刻有与青铜器相同的花纹。图案精美，造型秀丽，颜色皎洁细腻。刻纹白陶属于礼器，所见有

彩绘陶鸭 战国

白陶爵 夏

红陶兽形壶 大汶口文化

硬陶布纹双耳钵 战国

黑陶壶 龙山文化

灰陶瓦楞纹双耳系罐 战国

陶鬲 春秋 ↑
春秋时期陶瓷制品的工艺水平不断提高，用途日益广泛，制陶业和制瓷业已经发展成为两个独立的手工业生产部门。

黑陶鼎 战国 ↑
战国时期陶器制作出现了磨光、暗花、朱绘、粉绘等多种新技法，以求收到铜器、漆器的艺术效果。此器为泥质黑陶，腹部压磨光滑并有暗花，十分精美。

簋、鼎、尊、□等，数量很少，大都集中于当时商王朝的国都——安阳小屯。

这一时期的建筑用陶出现了三通陶水管。西周时出现了陶瓦和圆形瓦当，它们标志着人类建筑形式上的一个重要转折。

③走向专业化的制陶业

春秋战国时期，随着城市规模的扩大和工商业的发达，陶器生产更加集中，也更加专业化。这一时期，中国北方广泛使用的是灰色陶器，除当作日常生活用品外，还大量用于随葬。在长江以南则流行印纹硬陶、灰陶和原始瓷。由于中国幅员辽阔，各地区自然环境不同，人们的生活习俗、文化传统也大相径庭，表现在陶器的种类和装饰上也差异很大。到战国末期，随着经济文化交流的进一步加强，陶器中开始逐步出现一些共同的因素。

春秋时逐渐出现了陶制的方形、长方形薄砖。至此，建筑用陶的基本门类已大致确立并迅速发展起来。战国时，列国流行半圆瓦当，上面均模印有生动的花纹图案，区域色彩很浓，如燕下都的饕餮纹、齐临淄的树木双兽纹、秦咸阳的云纹等。此后，这一传统代代相传，成为中国古代建筑的一大特色。

2. 先进的青铜器

铜是人类最早认识和使用的金属。最初人们利用天然铜块制成工具和装饰品，后来人们发现在冶铜时掺入一定比例的锡或铅，可以大大降低其熔点、增强其硬度，由此便产生了青铜。青铜熔点低，熔液流动性好，便于制作容器。中国古代的青铜器以其制作规模之巨大、造型之精美、做工之精致在世界上享有极高的声誉。

①青铜文化的全盛时代

距今4000年左右，中国进入青铜时代。史传夏禹铸九鼎以象征九州，后来九鼎被夏商周三代奉为国宝。

全盛时代的青铜器分为早、中、晚三期。早期以河南偃师二里头遗址晚期所出土的文物为代表，已具有一定的铸造水平。除去刀、锥、铃等小铜器外，还有戈、戚一类兵器，爵、角、罍一类铜礼器；但这时铜器的胎很薄，器表也大都朴素无文。

商代中期的青铜器以郑州商代遗址和黄陂盘龙城遗址出土的青铜器为代表，年代大致在仲丁至盘庚迁殷以前。铜器出土较多，其中礼器有鼎、鬲、簋、觚、爵、罍等，而胎质一般较薄，只有单线条的花纹带。但其中像郑州发现的高达1米的杜岭方鼎，则需要相当高的制造水平。

晚期以安阳殷墟出土的青铜器为代表。这个阶段的中期最富有特点，以河南安阳妇好墓所出铜器为代表，有很多新的器类，器形也更丰富，礼器一般较厚，花纹繁缛，并开始出现铭文。其中，最具代表性的是司母戊大方鼎。它是商王文丁为祭祀母戊而铸造的，于1939年在河南安阳武官村殷墟出土，重875千克，器形庞大深厚，鼎的腹部有兽面纹，有首无身，狰狞可怖，腹壁内铸有“司母戊”字样，脚部刻有蝉纹，线条简洁。

铜爵 夏 ↑
饮酒礼器。长流口是饮酒处。流折处有两短柱作装饰。器壁甚薄，具有早期青铜器的特征，应是为皇室生产的饮酒器。

青铜簋 商

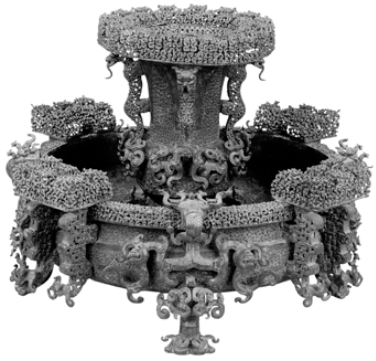
司母戊大方鼎 商 ↑
此器重达875公斤，是迄今发现的最大的青铜器。造型古朴端庄，雄浑大气。

凤纹牺觥 商 →
它的造型设计与适用性极其完美地融为一体，表现出优良的工艺设计思想。

司母戊方鼎集中表现了殷商时代青铜冶铸业的生产能力和技术水平，是商代青铜文化高度发达的标志。

②带铭文的西周青铜器

西周定都丰镐。随政治中心的转移，青铜工业的重心也随之西迁。这一时期的青铜手工业继承了殷商的传统，属于青铜时代的盛期，青铜器在规模和数量上都有增加。西周中期以后，国力渐衰，青铜器的形态和组合随之变化。比较明显的是青铜礼器中的酒器减少，列鼎和编钟开始出现，簠、盨、匜、剑产生。



蟠螭纹尊盘 战国

此时青铜器的表面流行比较简朴的带状花纹，最常见的是窃曲纹、重环纹和瓦棱纹，显得朴实舒畅。由于发明了焊接术，从而大大提高了生产效率。西周铜器精品有陕西淳化出土的大铜鼎，高122厘米，为迄今所见的最大的西周铜器。

外叔鼎 西周 ↑
其内壁有铭文六字，书体俊美，结构严谨，是西周金文书法的典范。

西周铜器的珍贵价值突出地反映在铭文上。从西周早期便开始出现长篇铭文，如小孟鼎铭文达390字，西周晚期的毛公鼎铭文多达494字。其他铸有重要铭文的还有利簋、何尊、史墙盘等。这些铭文记载了当时一些重大的历史事件，具有重要的历史价值。此外，铭文还是研究中国古代文字演变和书法艺术的宝贵资料。

③铜器发展的第二个高峰

春秋战国时期的铜器依据地域可分为：以三晋为代表的中原区、以齐鲁为代表的海岱区、以燕为代表的北方区、以楚为代表的南方区和以秦为代表的西部地

区。其中以秦、楚两地的地域色彩最浓。秦承西周传统而自成一家，楚文化受中原文化影响，发展很快，随着国力日盛，也形成了自己的特色。春秋战国时期，社会动荡，从奴隶制向封建制过渡，此时的铜器反映了这一社会趋势，从春秋中期至战国中期，进入中国铜器发展史上的第二次高峰。

这一时期，铜器的变化主要体现在铜器形态的变化和新工艺技术的产生上。分铸法进一步发展器身和附件单独制模，焊接法普及，用方块模印法印铸的花纹兴起，导致蟠螭纹流行，铜器表面被装饰得富丽堂皇。如四川成都出土的水陆攻战铜壶、山西长冶国墓出土的错金银铜壶等均属此类工艺中的杰出代表。

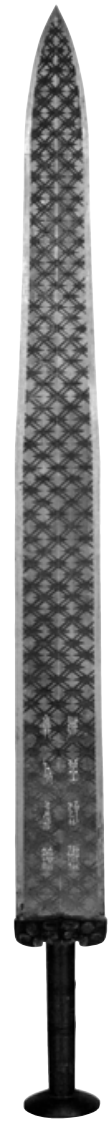
这一时期的冶铜成就还反映在用失蜡法熔模技术铸造铜器上，如河南淅川下寺楚墓出土的铜禁、湖北随县曾侯乙墓出土的尊盘和铜鼓等，均运用失蜡法铸出极纤细精巧的主体蟠螭纹，层次繁杂，令人叹为观止。

此时的乐器主要有编钟、编镈、铙、铎和錞于。尤其是信阳楚墓的钮钟和随县曾侯乙墓的编钟最为完整且规模宏大。每钟可发两音，音色纯正，其中心位置12个半音齐备，这些青铜乐器的发现极大地丰富了先秦时期的乐律学。日常用具中最能反映工艺水平的是带钩和铜镜。战国时铜镜的制造以楚国最为发达。兵器中的精品当推吴越一带，如吴王夫差剑、吴王夫差矛、越王勾践剑均做工极佳，至今锋利无比。

秦公编钟 春秋前期

吴王夫差矛 春秋 →
吴王夫差的专用兵器，矛中间起脊，有血槽，内中空，器身两面有黑色暗花。此矛不仅做工精美，且锋利无比，是吴国兵器中的珍品。

越王勾践剑 春秋 →
古代兵器中的奇宝，出土时仍然寒光四射，锋利无比，可断发丝。此剑剑身饰黑色暗纹，剑格正面镶蓝色琉璃，背面镶绿松石花纹。剑身铭有：“越王勾践，自作用剑。”反映了中国古代高超的铸剑技术。



3. 玉器

玉器是以天然玉石为材料雕琢加工成形的工艺品。中国在世界上素有“玉石之国”的美誉。

①新石器时代的玉器

在新石器时代的诸多原始文化遗址中均有精美玉器，其中以辽西一带的红山文化和东南沿海的良渚文化最为引人注目。

在良渚文化的贵族大墓中盛行用玉器随葬，最多的一墓竟达200余件，种类包括玉琮、璧、钺、镯、冠状饰及鸟、鱼、龟等20余种。这些玉器制作精良，造型复杂，雕琢手法以阴线刻为主，包括浅浮雕、半圆雕、镂空和圆锥等。尤其是由细如毫发的阴线组成的繁密图像已具有浮雕的效果。琮是良渚文化玉器中体积最大、制作及雕刻最精美的玉器，每件玉琮上均有神人兽面像，体现了原始的图腾崇拜。

同一时期，北方的红山文化也出土了一批淡黄和绿色的玉器，种类有龙形玉玦、钩方形佩、三连璧、鱼、鸟、鸮、蚕等，雕刻粗犷简约，别有一番风味，尤以玉龙最为引人注目。地处海岱地区的大汶口文化也曾出土有玉铲、玉旋玑、玉臂环和玉制人面。

总之，在新石器时代晚期，玉器已初步蕴含了宗教、道德观念，并与政治、权力和等级身份发生了密切关系。

②夏商周的平面玉雕

夏代二里头文化中多次发现有玉制的戈、刀、钺、圭、璋、瑗和柄形器，显然大都是由兵器和工具演化来的，在工艺制作上已相当精美。

商周时期的玉器多具有象征性和装饰性，无论器形、图案，还是工艺，都比夏代有明显进步。有代表性的是仿铜玉簋、跪坐玉人、阴阳两性合体玉人等。商周

鱼形玉佩 战国

玉琮 良渚文化

山形玉饰 新石器时代 ↑
良渚文化冠饰 1987年浙江省余杭县瑶山7号墓出土。其中的玉钺和玉琮，表明墓的主人是私有制产生后集军事权力和宗教权力的显贵人物，山形玉饰显示了他与众不同的尊贵地位。

需要全本请访问 www.ertongbook.com