

DOI: 10.13957/j.cnki.txb.2018.05.020

图像与观念：明末清初陶瓷纹饰中的文人“游道”

喻宏，詹伟

(景德镇陶瓷大学，江西 景德镇 333403)

摘要：明末景德镇制瓷业出现了民窑兴盛而官窑衰弱的景象，陶瓷纹饰风格产生了巨大的变化，其形成的原因是多方面的。本文分别从游地、游具和游伴三个角度，结合图像材料和文献资料，揭示当时一部分山水人物题材与当时文人旅游兴盛与其所倡导的“游道”有着直接的关系。

关键词：明末清初；景德镇；纹饰；文人；游道

中图分类号：TQ174.74

文献标识码：A

文章编号：1000-2278(2018)05-0628-04

Images and Ideas: The Literati's "Tourist Spirit" in Ceramic Decorations of Late Ming and Early Qing

YU Hong, ZHAN Wei

(Jingdezhen Ceramic Institute, Jingdezhen 333403, Jiangxi, China)

Abstract: In late Ming, commercial ceramic industry began to flourish in Jingdezhen while the official ceramic production in the city gradually declined. The ceramic decorative patterns changed remarkably for various reasons. This paper studies the tourist destinations, transports and partners in the period described in the historical pictorial and textual records to reveal the relationship between some ceramic landscape paintings and the craze of the literati then about tourism and their pursuit of tourist spirit.

Key words: late Ming and early Qing; Jingdezhen; literati; tourist spirit

明末清初是中国社会的一段重要历史时期。晚明统治阶级无心理政，朝纲废弛，一经农民起义便彻底崩塌。尔后清廷也得以入主中原，中国由此步入最后的封建王朝。有趣的是，在这样动荡的政治条件下反而出现了资本主义的萌芽，并产生了各种各样的商品市场。而且，对外贸易也在这一时期得到了长足发展，中国的大宗货物得以合法或非法地输往世界各地。在此社会背景下，景德镇制瓷业也经历了一次重大的转折。万历三十五年后，景德镇官窑一度衰落，而民窑则由于市场需求而兴盛，在景德镇瓷器生产中占主导地位，形成了官窑衰弱，而民营兴盛的制瓷格局。在这种情况下，陶瓷纹饰也发生了巨大的改变，以往官窑中常见的龙、凤、缠枝莲等不再成为主流，而多见清新的花鸟和山水画面，并出现了融诗、书、画、印于一体具有强烈文人气息的装饰风格。其中不少山水人物题材充满诗意，引人入胜，与当时的文人“游道”有着密切

的关系。

所谓文人“游道”实际上是明末清初的士大夫阶级所发展出来的一套旅游理论。当时旅游之风兴盛，主体涵盖社会各个阶层，成为一种雅俗共赏的娱乐活动。对于好山乐水的文人，这无疑是一种身份象征，他们希望以“游道”来标榜自身的品味，从而与大众有所区别。如陈继儒就曾对当时的旅游风气和现象做出评价：“昔游有二品，而今加三焉。贾之装游也，客之舌游也，而又操其边幅之技，佐挈贾而右挈客，阳吹其舌于风骚，而阴实其装于稠橐。施于今而游道矣！……今游士非独产吴，然出无津梁，往往借口子长氏以为游祖，马蹄车毂凌竞道傍，甚者青山白云不以税驾，而耽长安中，如深帷卧踏青莲。有云：「但识金马门，谁知蓬莱山」，游道之贱也，宁独今日哉！”^[1]“游道”除了批评低俗的旅游风气和习惯，还要阐述如何旅游才是有品位的、高雅的。归纳起来大致有以

收稿日期：2018-01-15。

修订日期：2018-03-12。

基金项目：江西省社会科学规划项目(15YS10)。

通信联系人：喻宏(1975-)，女，硕士，副教授。

Received date: 2018-01-15.

Revised date: 2018-03-12.

Correspondent author: YU Hong(1975-), male, Master, Associate Professor.

E-mail: yuhongyuhong1029@163.com

下三个方面：游地、游具、游伴。而这些理念也能够在当时的陶瓷纹饰上找到相应的图像载体。

1 游地——以青花西湖景色图瓶为例

选择旅游地点是文人“游道”中常常叙述的部分，因为可以作为休闲旅游的场所非常多，选择一个好的地点则颇为重要。从众多的文人笔记中来看，如果因为距离遥远或者经济能力有限，身边的一些不知名的景点也可以选择，但必须遵循清静优雅的原则，最好有古迹、奇峰或清泉。如果条件允许的话，名山、大湖与园林是最值得选择的。而这些地点中，如果是历代文人先贤多有游览并留下文学佳作之所，则更受推崇。

江南有名的西湖，历代文人墨客留下了大量的诗文赞美，在明末清初也成为文人旅游选择必不可少的一个景点。如康熙时期的孙嘉淦在其《南游记·游西湖记》中就赞美道：“登万松岭(在杭州城外)而望西湖，一片空明，千峰紫翠，楼台烟雨，绮丽清幽。向观图画，恐西湖不如画，今乃知画不足以尽西湖也。”上海博物馆所藏的一件青花西湖景色图瓶(见图1)也是康熙时期的作品，其身以青花通绘西湖八景，分别为“钱塘门”、“三义庙”、“百岁居”、“湖心亭”、“祭禅寺”、“学士桥”、“涌金门”和“玉虚楼”。八景之间错落有致，并有众多人物陪衬点缀，全器共绘三十三个人物，皆为文人雅士、书童僧侣，体现出一派“雅游”的场景，而刻意回避了其它旅游群体的描绘。这种回避与当时西湖名气过大而人满为患有直接关系，文人们特意“错峰”游览，一来可以提升旅游质量，二来可将自己身的品味与大众品味分开。如张京元说：“苏堤度六桥，堤两旁尽种桃柳，萧萧摇落。想二三月

柳叶桃花，游人阗塞，不若此时之为清胜。”^[2]这里他就回避了西湖人最多的春季，而选择落木萧萧的秋季。袁宏道也做出了“错峰”选择，不过其错开的是早晚时段，并且以自己的“游道”阐释了其中之美妙：“西湖最盛，为春为月。然杭人游湖，止午未申三时，其实湖光染翠之工，山岚设色之妙，皆在朝日始出，夕春未下，始极其浓媚。月景尤不可言，花态柳情，山容水意，别是一种趣味。此乐留与山僧游客受用，安可为俗士道哉！”^[3]所以在选择景点的同时，选择时间也极其重要。

2 游具——以赤壁赋碗为例

游具，这里所指的主要从文人旅游的交通用具来讲，他们会视具体地点和环境的不同而进行选择。登山时主要以肩舆为主，如皇甫信与诸人游金碧山时就写道“诸君各乘小肩舆入天平，余与泽民、继之漫步。”如果没有乘坐肩舆的条件或者想体验徒步的则需要配备一根手杖。如王世贞在《泛太湖游洞庭两山记》提到：“质明起僦肩舆，不及舆者，杖而从。”手杖的样式和制作也是有讲究的，这在屠隆的《考槃馀事》中有专门对于“杖”的描写。

如果是游名湖大泽的话，则乘船就必不可少了。明末清初的陶瓷纹饰中有不少是描绘文人“舟游”生活的，其中有一款赤壁赋碗(见图2)在这一段时间极为流行，甚至远销海外。其纹饰特征通常在碗外壁书写半周《赤壁赋》，所写文字或有潦草难以辨认。另小半周则开光描绘带顶蓬的轻舟，蓬下坐三人饮酒交谈，分别是僧侣佛印，苏东坡与黄庭坚，船的后头则有船夫二人。这款纹样设计显然来源于《赤壁赋》，但也有很大原因是当时文人对于“赤壁游”的一种追求和模仿。如在“万历号”沉船中就出水了一件残破的赤壁赋纹盘(见图3)，其纹样也基本遵从了“赤壁赋”的构图，但不同的是并没有搭配《赤壁赋》的文字，而是书写了一首佚名的诗：“五百年来续此游，水光依旧接天浮，徘徊此

图1
Fig.1

图2
Fig.2

图3
Fig.3

夜东山客，恍惚当年壬戌秋。”由此可知，图中人物并非是苏东坡一行，而是五百年后追慕效法苏轼当年舟游赤壁的晚明文人士人。而且这种追慕不是个例，如文震亨也相当羡慕苏东坡的这种才情和生活：“……长公声伎适于西湖，烟舫翩跹乎赤壁，禅人酒伴，休息夫雪堂，……其韵致才情，政自不可掩耳！”^[4]因此，“舟游”并不单是文人旅游的一种交通选择，而是蕴含着诗意和对先贤的仰慕。不少文献表明，时人还赋予了旅游时所用的船更多的用意。如在《考槃余事》中单独纪录了对“舟”的要求：“舟，形如划船，底惟平，长可三丈有余，头阔五尺，内容宾主六人，僮仆四人，中仓四柱结顶，幔以篷簾，更以布幕走檐罩之。两旁朱栏，栏内以布绢作帐，用蔽东西日色，无日则悬钩高卷。中置桌凳，列笔床香鼎，盆玩酒具，花尊之属，后仓以蓝布作一长幔，两边走檐，前缚中仓柱头，后缚船尾钉两圈处，以蔽僮仆风日，用二画浆，泛湖棹溪，更着茶灶，起烟一缕，恍若画中，一孤航也。”^[5]其中不单单对船的样式有要求，还包含了船游生活应该有朋友同好、僮仆相伴。更为重要的是，船中的布置甚至是文人书斋的精简版，集焚香、饮酒、赏玩等诸多功能于一体，而最终达到船在画中游的深远意境。

3 游伴——以青花山水人物图笔筒为例

当时文人旅游通常都会叫上朋友和同好一起前

往，从大量的游记中都可以看到他们约友朋出游的记载。如袁宏道在信中写到：“近日游兴发不？茂苑主人虽无钱可赠客子，然尚有酒可醉，茶可饮，太湖一勺水可游，洞庭一块石可登，不大落寞也。如何？”^[6]虽然自己近况不佳，但是只要有朋友一起游山玩水，有酒有茶，就不会显得落魄。合适的游伴有了，旅游的趣味性才能够展开。上海博物馆藏有一件崇祯时期的青花山水人物图笔筒(见图4)，生动地描绘了当时文人结群游玩的景象，并告诉我们文人是如何在山水之间寻求乐趣的。竹林荫边，四雅士围着石桌，石桌上放有棋盘，应是两人对弈，两人观赏。其中一人手持茶杯，余三人或站或立，或侧坐倾听。不过从四位文人的状态来看，对弈显然没有那么严肃，其目的也并非棋艺的比拼。而是伴有谈笑，更或者一边吟诗作对也是极有可能的。因为明代文人的结伴旅游，大多数都带有文会的性质。如焦竑在《玉堂丛语》一书中的讲到：“柯潜供职之暇，时偕二三知己，穷览胜概，雅歌投壶，分韵赋诗，襟度豁如也。既综院章，就词林后圃结清风亭，亭下凿池蒔莲，决渠引泉。公退偃坐其中，又翛然若真登瀛洲者。”^[7]再回到笔筒的图像上，在四雅士左侧有一名童子忙着吹火煮茶，热气腾腾的开水从壶嘴冲出，水蒸气直冲云霄，在旷野中飘扬。当时的文人旅游生活也确实会带上随从，如谢肇淛在《五杂俎》提到他游方广巖、灵羊谷历险的过程中讲到：“余与诸友奴仆六七人，仅一小奴过之。”^[8]仆从在路途上为文人们背负旅游所用的器具，到达游玩地点则进行一些烧火煮茶的工作。喝茶是必不可少的一部分，最重要的原因是在大山名川中有优质的水源，这对于文人而言显然是不能错过的。如王光美在游大龙湫瀑布的时候写道：

图4
Fig.4

“徐步沿溪而下，……诸君徘徊不忍去，更相踞石濯足，欹坐莓苔间，取所携竹炉，汲泉烹龙湫茗。啜之，觉清风习习生两腋间，回顾飞泉，微茫云际。”^[9]所以，文人结伴而游实际上一方面包含着对自然风光的热爱，另一方面也是一种文化集会的体现，这正是他们所宣扬的“游道”特点。

4 结语

明末清初文人所宣扬的“游道”实际上并不单是如何游玩的理论，而是一种文人书斋生活的延伸。如何选择游地、游具、和游伴，都体现出风雅的价值取向。有趣的是，这些理念在当时的陶瓷上实现了图像化，并通过商品交易传播到了世界各地。这种传播一方面是文人的主观促进，另一方面也是市场的跟风附会。

参考文献：

- [1](明)陈继儒,《陈眉公集》,卷6,〈记游稿序〉,第2页.
- [2](明)张京元,《湖上小记》,收入《古今游记丛钞》第四册,卷18〈浙江省〉,〈苏堤〉,第1页.
- [3](明)袁宏道,《袁宏道集笺校》,卷10,〈西湖二〉,第423-424页.
- [4](明)文震亨:《长物志》,浙江人民美术出版社,2014年1月版,第21页.
- [5](明)屠隆:《考槃余事》,浙江人民美术出版社,2014年1月版,第318页.
- [6](明)袁宏道,《袁宏道集笺校》,卷5,〈丘长孺〉,第208页.
- [7](明)焦竑,《玉堂丛语》(北京:中华书局,1982年),〈游览〉,第250-252页.
- [8](明)谢肇淛,《五杂俎》,卷4,〈地部二〉,第81页.
- [9]《王季中集》,卷一,〈大龙湫记〉,第6页.