

作者簡介

張高元（1982～），女，湖北襄陽人，文學博士，廣西師範大學美術學院教師，致力於對明代圖像進行圖像學、符號學和敘事學等交叉研究，發掘其文化內涵。先後對雅集圖、高士圖、花鳥畫的文化內涵進行了深入研究，並發表《唐寅的高士圖》、《圖像、文本、意識形態》、《明代京官雅集圖的文化學解讀》、《明代京官送別雅集圖的文化學解讀》等文章。

提 要

明代圖像的總體特色是主題突出，思想性強。由於不同藝術群體所處的社會地位、文化教養、特定藝術活動的不同目的，明代藝術家大致循著山林和廟堂兩條線，遵循不同的話語修辭，不僅在縱向上闡揚古今藝術形態的互動，而且在橫向上實現了山林與廟堂的交融，全面、多元彰顯著明代不同時期知識分子的人生情懷。

本文分廟堂與山林兩條線索，選取雅集圖、高士圖，園林圖三類圖像，探索它們表現的理想人格，提倡的人生志意，使用的文化資源，展示不同時期文人情懷。此情懷建立在明代藝術家對文化生活的體驗、認識和思考中，使用了特殊的表意手段。主要展示的情懷有翰林的朝服儀範，山居隱士的閒適體驗；高士們剛健不息、仁德古雅的氣象，志士堅守華夏文明的忠孝氣節；致仕大臣對園林文化的建構，遊藝大臣在山水與朝堂之間對理想園居環境的藝術化重構。主要使用的表意手段集中在敘述方法，修辭格，文體上，以敘事視角、人稱、鋪敘、直敘、比喻、興寄、情景交融、互文、典故、隱喻、銘、賦等為主，既擴充了明代藝術圖像的表現內涵，又實現了圖像、文學在意義與形式層面的融合發展。

目 次

緒論	1
第一節 研究現狀、研究方法與基本觀念	1
一、研究現狀	2
二、研究方法	8
三、概念的說明：廣文人畫、文和修辭	12
四、基本觀念、意義與創新	18
第二節 兩種高士與廣文人畫	19
一、推崇逸氣的高士	19
二、廟堂高士	22
三、宋元廣文人畫	22
四、明代廣文人畫	24
第一章 雅集圖分類與文人風尚	27
第一節 翰林雅集圖	32
一、翰林雅集圖式	33
二、雅集的觀念：洛社耆俊在朝	34
三、雅集圖像技巧：圖像敘事、散點透視、 支點結構	36
四、雅集文學敘事：敘事話語、敘事視角和 敘事結構	38
第二節 山林雅集圖	42
一、雅集圖式：山莊雅集圖、送別雅集圖、 攬勝雅集圖	42

二、雅集觀念：城市山居、尙志勵學、隱居 養德·····	46
三、雅集文學修辭：典故、詩歌圖像特性、 比德、起興·····	54
四、圖像修辭：時空虛化、心靈圖式、比喻、 起興·····	63
第二章 高士圖舉隅與文人風骨·····	67
第一節 沈周繪畫的高士形象·····	68
一、清雅醇正與骨力剛健的高士圖式·····	68
二、靜逸高曠、浩蕩不息的君子人格·····	71
三、文—圖修辭：由文繪圖的空間敘述，以 虛化實的心體自顯·····	76
第二節 文徵明繪畫的高士形象·····	81
一、茂密謹嚴、適健古雅的高士圖式·····	81
二、遊藝養德、以古相期、博學審辯、恬淡 清閒的高士氣象·····	84
三、圖像修辭：意象象徵、空間與詩意的迴 圈整合·····	88
第三節 唐寅繪畫的高士形象·····	91
一、風骨凜然、文秀古雅的高士圖式·····	91
二、仁德古雅、逍遙曠達的安貧風骨·····	93
三、文—圖修辭：技法雅化、清玩象徵、詩 性意象·····	97
第四節 陳洪綬繪畫的高士形象·····	104
一、屈騷高士、偉岸獨立的名士、閒賞高士、 女高士·····	105
二、忠孝至情、獨立高舉、捍衛文化、奇容 德行·····	108
三、圖像表現：直呈本情、名物寓志、古今 勾連·····	114
第三章 園林圖的嬗變與出處意趣·····	121
第一節 廟堂山房圖·····	125
一、翰林的廟堂山房圖：《洪崖山房圖》·····	125
二、明中期的官宦園林圖·····	126

三、園林觀念：山林之思，對忠勇合宜的頌揚，子賢親榮的山林—朝堂迴圈	128
四、文學修辭：身份邏輯、章法隱喻、圖文比德	129
五、圖像修辭：時空互換、迴環隱喻	132
第二節 吳中山房圖	133
一、山房圖式	134
二、山房觀念：以閒修行、以道養高、以禮行孝，以藝潤身	136
三、文學修辭：視—感並彰、文體隱喻、直抒胸臆、文之空間化，圖之境界性、象—事—理涵融	142
四、圖像修辭：象徵、比喻、圖—文合體	155
第三節 審美化全景園林圖	156
一、園林圖式	157
二、園林觀念：綜合人格，山林之慰，聲色現無生，頌讚彰風流	163
三、園林文學修辭：命名寓志、典故與引用、以辭模象、多重視角中時空敘事	174
四、園林繪畫修辭：文化空間，流動的詩性意境，典故中綜合人格身份的意識形態	182
第四節 董其昌的草堂圖	187
一、兩種圖式：平遠渾柔的隱士草堂和雄渾跌宕的雲山仙居	188
二、文字題跋：文化母題和場域的建立	189
三、圖像修辭：內外視角、開合結構	193
結語：圖像中的明代士風	199
參考文獻	211
附圖	225