

斯是陋室

中国书斋文化
艺术展■

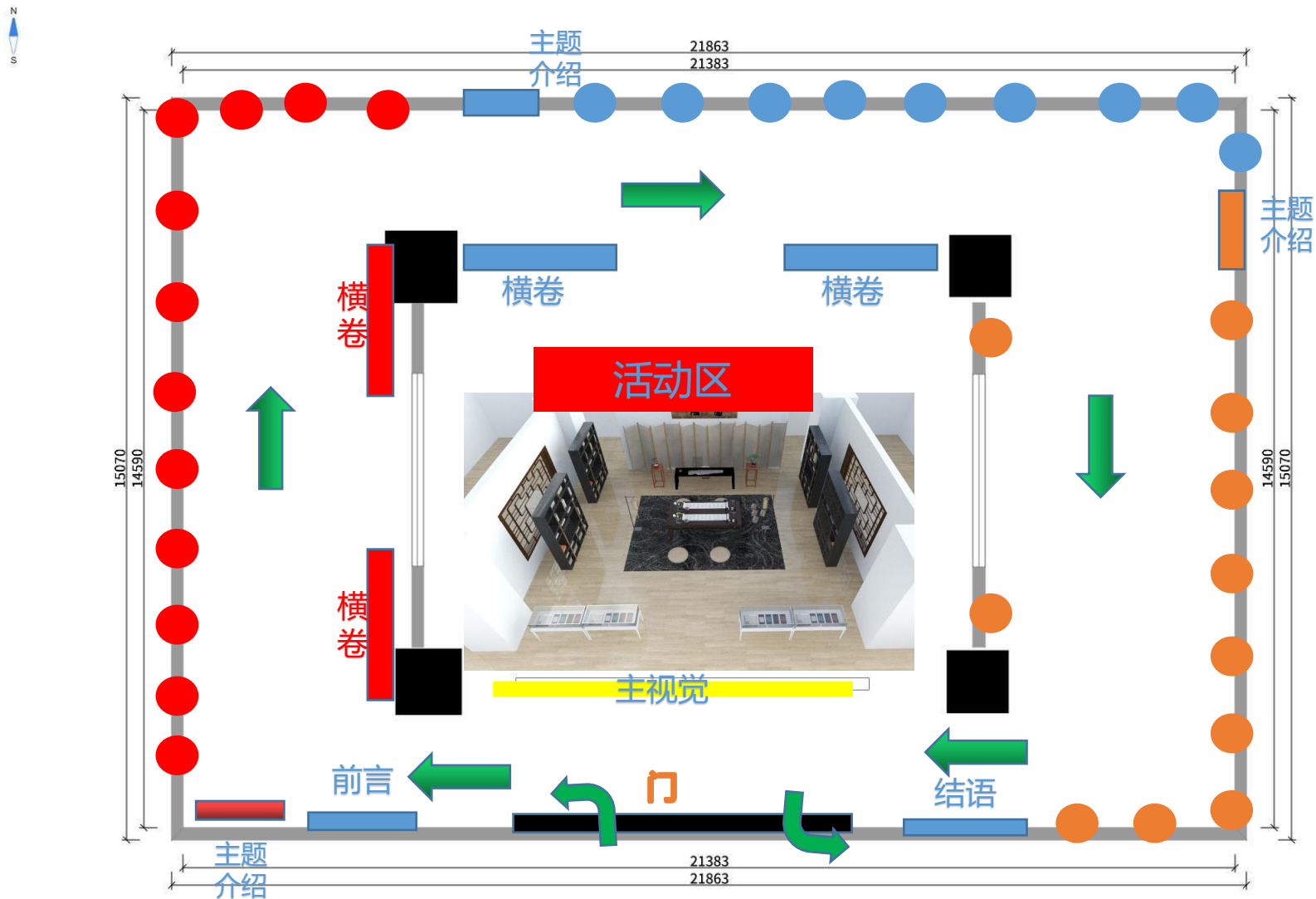

前言

书斋，顾名思义，是读书的空间。“书”的概念是从殷商时期出现的，而书斋作为一个读书的空间，在汉代就有了初始的模样。汉代的文人已经在房间中有意布置低矮的几榻等家具，以及笔墨纸砚等文房用品。到了唐代，书斋已经普及，文人阶层不仅热衷于在书斋创作，还为自己的书斋起斋号来寄托自身的情感。

绘画中的书斋是一个更为个人、理想的场所，画家通常将书斋置身于山野之中。在硕大的山水画中，我们可以看到指甲盖大的小人，倚窗看着窗外风景。一方草堂，一片山水成为了文人们最为向往的阅读之所。当然，在书房中的器物同样也能够体现出文人士大夫的审美情趣，端州的砚台，青瓷的笔洗，红木的桌几、德清窑的砚滴、湖州的笔，徽州的墨。闲来无事，折上一枝梅花，放在窗边，偶尔透过月光撒向书房白墙上的竹影。要是没有这些，也不是不行。夏日树下寻觅一块方石，垫上一些茅草，一袭荷衣，一本书。闲时有书，无地不成书斋。

“斯是陋室”一方面在于展示中国古代绘画中的“书斋”形象与古代对于阅读空间独特的审美意趣，另一方面也是在深刻思考在信息快速传递的当代，属于自身的阅读空间也在急剧缩减，我们不得不重新思考“书斋”的当代意义。

- 主题一 (14张)
- 主题二 (11张)
- 主题三 (13张)

中国书斋艺术展布局

套内面积: 299.81m²

目录

壹

半榻琴书砚作田 |
书斋器物之美

贰

闲听松声昼掩扉 |
书斋风景之美

叁

万株树下读书床 |
无地不成书斋

半榻琴书砚作田
书斋器物之美

半榻琴书砚作田

书斋器物之美

中国古代的文人墨客喜爱在案头放置可以把玩、欣赏的摆设。为文人雅士的书斋、厅堂增添情趣。通过构造一个读书、娱乐、交流、独处集一体的生活环境，让人能够从生活的琐碎中解脱，在带来文雅慰藉和极大精神享受的同时，潜移默化中提升了主人的格调品味和情趣雅兴。文人雅士赋予这些物品高雅情趣，而这些物品也能表达文人的思想境界。这种趣味同样在文人绘画中得以表现，成为中国传统绘画中奇特的一章——清供图。清供图在明清迅速发展，可以分为佳节清供图、博古清供图与文房清供图。清供文化是中国古代文人的一种趣味，也是他们信仰的集合，是他们对于生命精神的体现。

名称：听琴图

作者：宋徽宗

材质：绢本设色

大小：147.2cm x 51.3cm

收藏机构：北京故宫博物馆

艺术时期：宋代

名称：岁朝图

作者：赵昌

材质：绢本设色

大小：103.8cm x 51.2cm

艺术时期：宋代

名称：清供图

作者：黄穆甫

材质：纸本设色

大小：23.5cm×18.5cm

作品类型：中国绘画 艺

术时期：清代

名称：听琴图

作者：刘松年

材质：绢本设色

大小：23.8cm×24cm

作品类型：中国绘画

艺术时期：宋代

名称：玩古图轴

作者：杜堇

材质：绢本设色

大小：126.1cm×187cm

收藏机构：台北故宫博

物院 艺术时期：明代

名称：品古图轴

作者：尤求

材质：纸本设色

大小：93.1x31cm

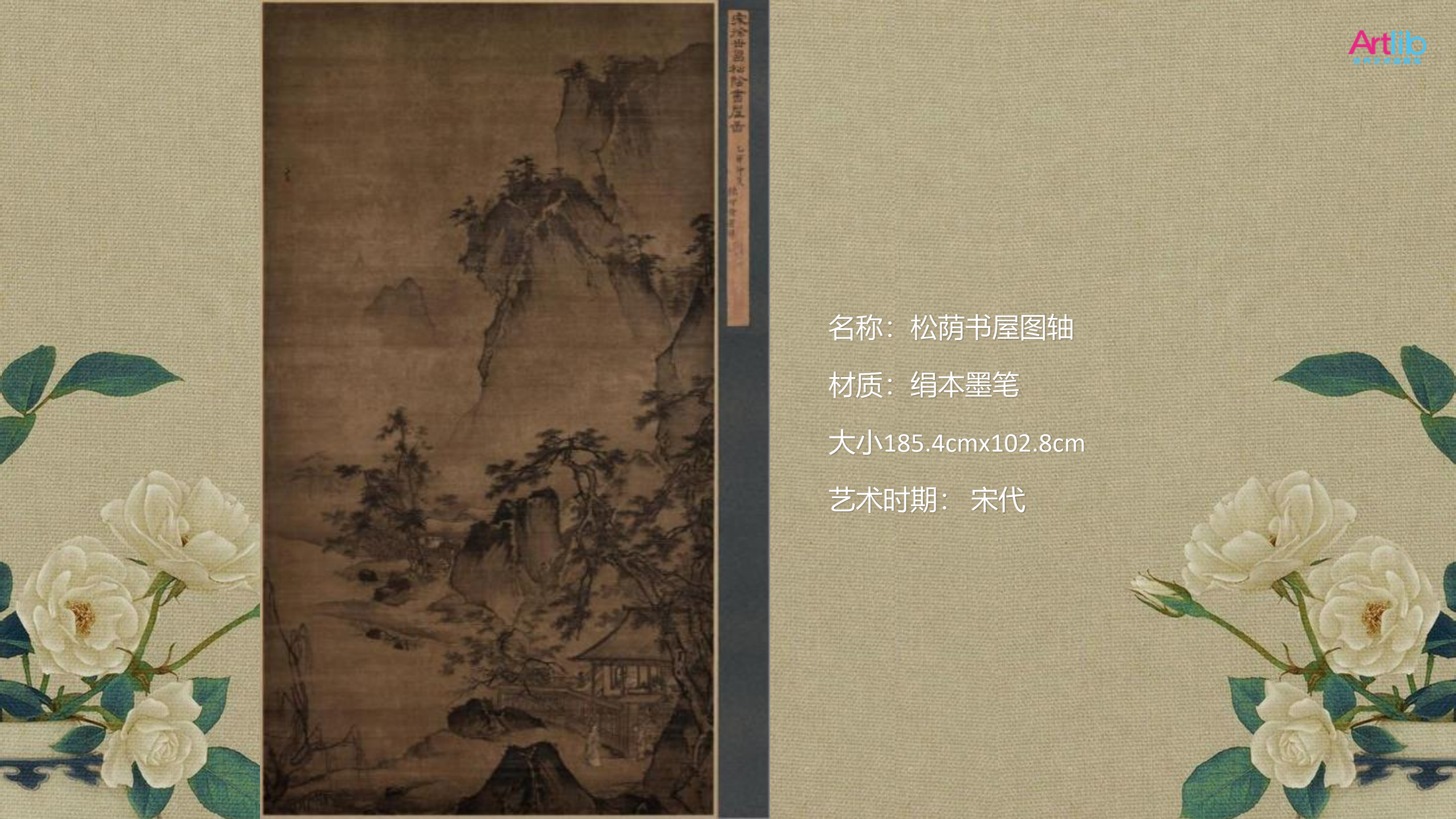
收藏机构：台北故宫博物院

艺术时期：明代

名称：真赏斋图 作者：文徵明 材质：纸本设色

大小：36cmx107.8cm 收藏机构：上海博物馆 艺术时期：明代

名称：松荫书屋图轴

材质：绢本墨笔

大小185.4cmx102.8cm

艺术时期：宋代

名称：林亭佳趣图

材质：纸本设色

大小：114x33.6cm

作品类型：中国绘画

艺术时期：明代

收藏机构：台北故宫博物院

名称：友松图

作者：杜琼

材质：纸本设色

大小：28.8x92.5cm

收藏机构：台北故宫博物馆

艺术时期：明代

名称：春泉小隐图 作者：周臣 材质：纸本设色

大小：26.3x85.5cm 收藏机构：故宫博物院 艺术时期：明代

名称：文会图轴

作者：赵佶

材质：绢本设色

大小：184.4cmx123.9cm

收藏机构：台北故宫博物院

艺术时期：宋代

闲听松声昼掩扉

书斋景色之美

张彦远

张彦远

闲听松声昼掩扉

书斋景色之美

在中国传统山水绘画中，我们总能看见山间有一方草堂，一位文人，一卷竹简。文人士大夫总是喜欢将自己理想的书房安置于山水之中，无丝竹之乱耳，无案牍之劳形。挑灯夜读，窗户被风拨弄地吱吱作响。眺望窗外，月下阵阵，不尽松涛。

文人隐居山中，或是因魏晋高士风流，或是求仙问道，或是只为遁出红尘。山水画成为了一种集合，文人们将喜爱的元素进行了拼接。于是，书斋最为诗意的一种表达在中国传统山水画中得以表现出来。

名称：秋窗读书图页

作者：刘松年

材质：绢本设色

大小：25.8cmx26cm

收藏机构：辽宁博物馆

艺术时期：宋代

名称：绿荫草堂

作者：文徵明

材质：纸本设色

大小：80.5cmx29.cm

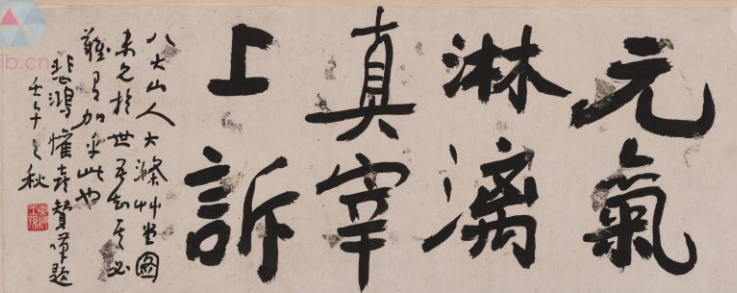
收藏机构：台北故宫博物院

艺术时期：明代

Artlib.cn

Artlib
艺术图书馆

名称：大涤草堂图

作者：傅抱石

创作时间：1942年

材质：纸本设色

大小：108cm×58cm

作品类型：中国绘画

艺术时期：近现代

名称：秋山草堂图

作者：王蒙

创作时间：1368

材质：纸本设色

大小：123.3cmx54.8cm

作品类型：中国绘画

收藏机构：台北故宫博物院

艺术时期：元代

名称：西郊草堂图

作者：王蒙

材质：纸本设色

大小：97cmx27.2cm

作品类型：中国绘画

艺术时期：元代

名称： 襄西草堂图

作者： 沈周

材质： 纸本设色

大小： 180.2cmX72.5cm

作品类型： 中国绘画

艺术时期： 明代

名称：草堂碧泉图

作者：王翠

材质：纸本设色

大小：90cmx51cm

作品类型：中国绘画

收藏机构：天津博物馆

艺术时期：清代

王右丞畫夜常軒堂圖
朱澤民畫夜常軒堂圖
還元己酉六月過之周璞齋百二十文上海徐氏收

東坡先生堂詩
金鍾根 吳德燾 家山堂也居
尊翁鶴齋先生志而予順德澄海里松之先生
兄弟皆以諸父族歷代人理雅歸重之故予
先伯諸子誦志校謄於家而雅偉然望之予
僕叔圖而見於抄本者當時刊刻甚夥茲特撰其
幽閑而超然高淡法雅居不盡意和後集
如實無窮有不可言者於此卷前歲中以兵興
今歲得之吳中僧誦父相顧欣慰諸翁神明相
濯芳規盡書存而草堂則無矣草堂豈無而喪
之歟抑其藏諸法苑耶乾乾是衣可撰草堂
當日即爲之志也銘品有書可喜此草堂豈
當惜乎予持觀而草堂有盡無詩香山草堂豈
無盡撰衣若度杜陵爲重天不非草堂可寶直
以老翁法華說涉陽曆陰情可合詩可敬而重
之耳然則君之良堂草堂獨不與具類與夫草堂
見世猶本不相聞望之存之可以見道之治亂而
世道亦殆與世道不相聞望之先生觀齊如王可乎哉
天竺寺行得野翁詩落陽松卷爲之根本飲餘
山云云正可吹探去因閱卷題題其以志余云
陳壬子年八月趙獻範手書

子善為
德常書

名称：良常草堂图

作者：王渊

材质：纸本墨笔

艺术时期：元代

名称：桃村草堂图轴

作者：仇英

材质：绢本设色

大小：29.5cmx580.4cm

收藏机构：北京故宫博物院

艺术时期：明代

始舊范之自撰述也
 陵者青銀星因始創
 家范卷之有贈方園中
 以記之詩其鄉先生立
 鳳洲公以號之來公名
 重一代得接晉之餘輝
 海內注目也初推轂毛
 文晉公用作時名必著
 確安精治何乃時范
 是實也乃良南游金華中
 初不詳泰和之郭公鳳
 洲公范至市以見公傷
 志以此以制件費水部
 歷長陽黎善堂家於
 者時公今日人品華秀不詳
 乃至時年公以時水
 云半世明月雲雲影一
 招陽風盡不聲以公揚
 相月拍柳風以司河香
 伯仲楊一韻之如隄海
 所磨韋字之源序
 然字宙胸懷也公至
 人亦以觀見公此卷
 多奇禁固公以是之
 芳華廣展仲央聖
 清源人吉雲鑒之書題

[illegible]

不學元孰態蕭蕭獨當時
一編讀觸目萬慮淨於秋水
洪春漢活雪生速幽移神韻
勤被濯作重在於斯

教授陳君廷仁一日請大
學士與諸生言嘖嘖曰
成海聖人也其所以自
然見此中人不遠及焉
達其力中安非其德之
知悔亦何何必莊莊自
悔而自悔者出入之
以慎而力學不志由文
舉士所以說者說學
多所達達士足以見其
德之充於海者十分之
地廣大之不數而之未
相也其海之明未視乎
其相其善也不亦宜以
平書其德之文之公
自新其力自白自清而
自白治世而自白治而
見又曰而今而後殆不
復知此書今日書之意
豈得賢士之治也乎
不亦愛其士之治也乎
得不知士之立乎不知是
故有能作幾幾者之所
不故有能作幾幾者之所
不達聲色不達貨利以
制事所以制事而後口
其所以制事而後口
事乃今知知聲色貨利
不能以義制事者則
中書諸人曰書其學治
者故士是其在其學治
今無若故同舉者
有者其志其志其志
因程之以制事而後口
要其成其志之記
五德士之門人曰
馬廷仁及兄弟大在春
坊及廣子至新林院侍
同林

十年心學詠聲詩
夢夢，獨與醒直
與聖賢相磨洗了
無塵土翳虛雲河
演洗耳風斯下澤
中彈事不發懶
愧頃襟襟未盡願
因一蹴試清吟

仁
生對湯盤讀日影齋居
常與古人親半池明月
雲無影一櫺清風書不
塵江漢濯吾思守白滄
浪歌罷欲書歸心問曉
覺天同大亮已如願始是

孤重高齋。洎自名破。除昏。萬
得清真。此心不迷。纖塵累萬。
境都從一日。新明月入懷。結以水。
梅花照眼。玉生春。尋常聞之。霜雪。
雖然。乃是。海溪。筆。行人。

齋 德

名称：涤斋图

作者：沈周

材质：纸本设色

大小：26.5cm×57cm

艺术时期：明代

万株树下读书床
无地不成书斋

万株树下读书床

无地不成书斋

树下读书 自魏晋时期开始便流行这样的形式 如唐代孙位的《高逸图》中的竹林七贤 通过绘画中的树同时也在暗喻文人士大夫品格 同样也让我们对于书斋的定义重新思考

当代社会下，人们生活节奏愈加快速。时间琐碎是一种常态，闲时有书成为了一种奢求。公共图书馆无疑成为人们当代的共享书斋。让这种奢求成为一种唾手可得的便利。这无疑让人联想到中国古代的“心斋”路程。而此模块便是来探讨中国古代文人如何舍弃空间、书斋探讨，转入了心斋的探索之路。

名称：树下读书图轴

作者：吴伟

材质：绢本设色

大小：168cmx105cm

作品类型：中国绘画

收藏机构：北京故宫博物院

艺术时期：明代

柳塘讀書圖

名称：柳塘读书图

作者：佚名（宋）

材质：绢本设色

大小：22.5cmx24.5cm

作品类型：中国绘画

收藏机构：北京故宫博物院

名称：山涧读书图

作者：张宏

材质：绢本水墨设色

大小：39.5cm×34.2cm

收藏机构：弗利尔美术馆

艺术时期：明代

名称：松下读书图轴

作者：张大千

创作时间：1960

材质：纸本设色

大小：134cm×68cm

艺术时期：近现代

名称：晓读书乐图

作者：杜煦

材质：绢本设色

大小：176cm×59cm

艺术时期：清代

名称：梅下读书图

作者：夏圭

材质：绢本墨笔

大小：19.5cm×22cm

艺术时期：宋代

名称：高士读书图

作者：李世倬

材质：纸本墨笔

大小：79cm×41.9cm

作品类型：中国绘画

收藏机构：普林斯顿大学博物馆

艺术时期：清代

竹籬權閉戶松
舍乃開窓却寫
暗門意不同畫
院腔詩書趣有
永風月淨無雙
童子勞掃徑足
音早剗登

名称：山馆读书图页

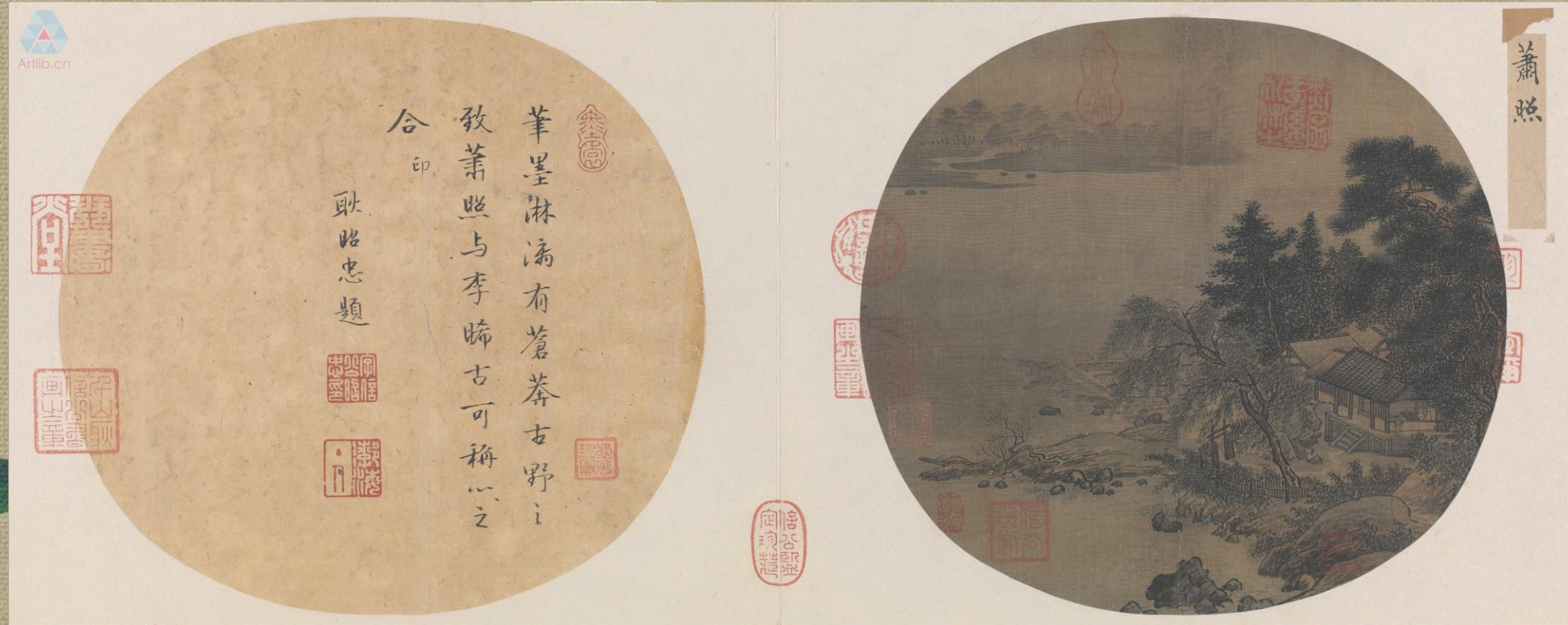
作者：刘松年

材质：绢本设色

大小：24.3cmx24cm

收藏机构：北京故宫博物院

艺术时期：宋代

名称：柳堂读书图页

作者：萧照

材质：绢本设色

大小：22.5cmx24.5cm

收藏机构：北京故宫博物院

艺术时期：宋代

名称：明代 沈周 卧游图册（十七开）之秋山读书

作者：沈周

材质：纸本设色

大小：27.8×37.3cm

收藏机构：北京故宫博物馆

艺术时期：明代

李唐
觀梅讀書
書

名称：李唐（传）观梅读书图

作者：佚名（明代）

材质：绢本设色

大小：22.5cm x 22.4cm

收藏机构：弗利尔美术馆

艺术时期：明代

名称：渔舟读书图轴

作者：蒋嵩

材质：绢本墨笔淡设色

大小：171cmx107.5cm

收藏机构：北京故宫博物院

艺术时期：明代

名称：摹古山水太白读书图

作者：王翠

材质：纸本设色

大小：51cm×70cm

艺术时期：清代

结语

“斯是陋室”不仅仅是对于中国古代书斋的绘画呈现，同时也是对于中国书斋文化的一个梳理。从原始先民的结绳记事开始，我们便一直尝试用一种形式将知识与历史进行传递，数千年的抉择，最终是书籍承担了这巨任。而书斋的出现标志着守护书籍的环境与文人阶层的稳定形成，同时也反促成中国文化下独一无二的书斋文化的形成。

中国的书斋文化囊括了器物、山水、宗教等多种元素，文人们通常通过书斋名来表达自身对于书斋以及自身的认知。而这种认知也是体现在中国古代文人画的创作之中，魏晋隐逸之风与儒家的“治国平天下”的理念同时融合在了一起。于是，对于书斋的奢求成为了文化画表现的热点，这也是此次展览能够用视觉化的方式呈现的重要原因。

中国的书斋文化看似在当代断了流，其实是书斋文化从古代开始便从已有的空间形式变为了一种精神形式，重要的便再是“书斋”的陈设经营，而是人们对于书籍的热爱已然不受到空间的限制。这同时也让我们不得不再当代语境下大量反思碎片化的信息影响下，恐怕“书斋”文化也可能不复存在，成为历史。

雲笈七籤讀書山
閣今有晴窗橫
王國余園平之志

斯是陋室

中国书斋文化
艺术展

微信扫码关注
更多精彩内容

活动区

- 1.沉浸式体验书斋氛围
- 2.放置古琴、书卷、笔墨纸砚，参观者亦可使用其进行创作。

书斋是中国文人的私人空间，其布置处处体现文人士大夫自己的品味与趣味。展览的活动区将采用投影山水形式，将文人书斋空间与山水联系在一起，同时也反思“书斋”这个词的传统意义。在中国古代传统绘画中，文人士大夫已经将“书斋”精神化，从而消解了“书斋”的空间性意义。自然中任意场景均可以成为“书斋”，用投影山水的形式一面表现出文人的精神世界与现实世界的重叠，另一方面也在说明当代意义上的“书斋”已然消失，成为历史的一部分。

谢谢观赏

金风玉露一相逢，便胜却人间无数。

