creative commons
COMMONS DEED

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 이용허락규약(Legal Code)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

Disclaimer

dCollection

Ph.D. Dissertation of Engineering

(Landscape Architecture)

Cultural Politics in the Gardens of Suzhou: Social Change and the Expansion of Garden Culture during the Late Ming and Early Qing Dynasties

February 2018

Interdisciplinary Program in Landscape Architecture

Graduate School

Seoul National University

Jiayan Yun

Cultural Politics in the Gardens of Suzhou: Social Change and the Expansion of Garden Culture during the Late Ming and Early Qing Dynasties

Dissertation Supervisor Prof. Kyungjin Zoh

Submitting a Ph.D. Dissertation of Engineering
September 2017

Interdisciplinary Program in Landscape Architecture
Graduate School
Seoul National University

Jiayan Yun

Confirming the Ph.D. Dissertation written by
Jiayan Yun
December 2017

Dissertation Committee

Chair Yonghoon Son
Vice Chair Heeyeun Yoon
Examiner Heesoung Park
Examiner
Examiner Kyungjin Zoh

DEDICATION

For the anonymous people
who created wonderful garden landscapes
in the history.

目击众神死亡的草原上野花一片
远在远方的风比远方更远
我的琴声呜咽 泪水全无
我把这远方的远归还草原

海子『九月』

ABSTRACT

Cultural Politics in the Gardens of Suzhou: Social Change and the Expansion of Garden Culture during the Late Ming and Early Qing Dynasties

Ph.D. Dissertation
Jiayan Yun

Dissertation Supervisor Prof. Kyungjin Zoh

February 2018

Interdisciplinary Program in Landscape Architecture
Graduate School
Seoul National University

The popularization of garden culture in Chinese history occurred in the late Ming and early Qing dynasties. Garden culture, hitherto the exclusive privilege of scholar-officials in Suzhou, was enjoyed by people of all classes of society and a more pluralistic garden culture unfolded. However, within the popularized garden culture, due to the difference in social class between the scholar-official hierarchy and the merchant and commoner hierarchy, two genres of garden culture could be distinguish. This study focused on these two subdivided garden cultures within the popularized garden culture in Suzhou, exploring the subordinate and de-subjugated relationship between the garden culture of the scholar-official hierarchy and that of the merchant and commoner hierarchy.

In Chapter 2, the Suzhou gardens are reviewed and outlined. First, I explore the aristocratic attributes of Chinese gardens; in the Confucian society of China, it was revealed that gardens were a culture enjoyed by the upper class, such as the king and scholar-officials. This was the same for Suzhou. In the history of Suzhou gardens before the late Ming and early Qing dynasties, only the scholar-official class owned and enjoyed gardens. During this period, the

scholar-official gardens of Suzhou were dominated by agricultural production, but from the late Ming dynasty, the fields in the gardens disappeared and the gardens in Suzhou turned into aesthetic landscapes with various designed facilities.

Then, the reasons why the garden culture was popularized from the late Ming to the early Qing dynasties are addressed. First, from the political point of view, the collapse of the order of feudal society in the late Ming dynasty shook the relationship between the existing social classes and the distance between the upper class and the commoner class was narrowed. The garden culture, originally enjoyed only by the upper classes of the feudal society, was absorbed into each class of society. Second, the consciousness of human rights among the people was inspired by the universal ideology enacted in the late Ming dynasty. Therefore, garden culture became a cultural right that ordinary people could enjoy. Third, due to the poor land system, the path to gaining land easily by those with the desire to create gardens was opened up and there was prodigious production of gardens. Fourth, the consumption of garden culture was born against the background of social commercialization due to economic development, so that anyone with economic power could construct their own gardens.

Chapter 3 examines the garden culture of the scholar-official class. The scholar-official garden exemplified classical garden culture and was constructed in a small simple design style. The scholar-officials tended to spend an elegant literati life in the garden, engaged in social interaction with scholar-officials of the same class. As the orthodox Confucian ideology of the scholar-official class was reflected in their gardens, the main thrust of their garden culture comprised resistance to commercialized garden culture. The gardens were a place in which their status and class were specified beyond those of the daily life and art of the scholar-official. Therefore, the scholar-officials intended to defend a unique garden culture representing their class, with a critical awareness of the commercialized garden culture, clearly distinguishing between the orthodox and commercial boundaries and adhering to the authentic domain to which the scholar-official class belonged. Thus, the garden culture of the scholar-official gardens embraced the cultural hegemony of the scholar-official and symbolized

support for the order of hierarchical society.

Chapter 4 provides an analysis of the garden culture of the merchant class. The scale of the gardens that the merchant class designed was larger and their gardens were showier than those of the scholar-official. The basic design style followed the shape of the scholar-official garden, adding a splendid design element and introducing a special style to add characteristic scenery. The design of the merchant garden aimed to develop the style of the Chinese traditional scholar-official garden, adding positive aspects but still following the classical style. The plants used in the merchant garden were usually expensive introduced species not often seen in scholar-official gardens. The cultural activities in the merchant garden included not only the elegant enjoyment pursued by the elite class, but also the popular culture enjoyed by the common people, such as traditional opera. After creating their gardens, merchants invited scholar-officials and famous artists belonging to their network to visit. In addition to showing their wealth, they intended to publicize the fact that they had the same garden life as scholar-officials through social interaction in their gardens. For them, the gardens were a means of gaining access to the upper classes of society and elevating their social status and class: the merchant gardens were the vehicle for realizing their ambitions. The emergence of merchant gardens showed that gardens were no longer the privilege of the scholar-official hierarchy and represented the process of dilution of the Confucian property, which was grounded in the concept of Chinese gardens.

In Chapter 5, the garden culture of the common people is considered. The gardens of the commoner class were spaces filled with representations of their repetitive daily life. In the design of their gardens practicality was an important consideration. The reasons for common people establishing gardens were not related to utilitarianism purposes, as in the merchants' gardens, but rather catered purely to the leisure time of the individual. Social interaction in the commoners' gardens was among only those of the same class. Their garden design did not have to conform to certain norms or rules, such as the scholar-official hierarchy or the gardens of the merchant classes. Thus, the form of the commoner gardens varied according to the individual's taste and they had greater authority over the design of their own gardens than scholar-officials or merchants. The Confucian

class redefined the elitist hegemonic Chinese garden culture in the traditional sense, separating the concept of garden from Confucian hegemony and giving it a new social meaning as the social rights of all commoners.

Chapter 6 analyses the subordinate and conflicting dual relationships between the scholar-official and merchant-commoner garden cultures. The garden culture of merchants and commoners began by imitating the scholar-official garden culture. The merchant class, which was the main force behind the people's garden culture, formed a social interaction relationship with the scholar-official class of Suzhou in their own gardens, derived from the secular purpose of using the profound local authority of the scholar-official to elevate their status. In terms of design form, both the merchant and commoner gardens followed the scholar-official garden as an example, but the merchant gardens applied colourful elements on a large scale and the commoner gardens placed scholar-official gardening styles, preferred by the owners, in small gardens. Cultural activities within the people's gardens were also derived from the cultural form in the scholar-official garden. Such imitation and transplantation were self-imposed by the merchant and commoner and this cultural subordination was implemented within the social structure imposed by hierarchical ideology.

There are also contradictory aspects within the relationship of subordination between the garden culture of the scholar-official and that of the merchant-commoner. All the garden landscape elements of the merchant class were derived from the scholar-official garden, but were enriched by the grand scale and magnificence of the master's wealth and taste. Moreover, merchants imitated the cultural activities of the scholar-official garden, but they also enjoyed the traditional opera and songs and dances of popular culture, far removed from the elite attributes of the scholar-official class. The scholar-official garden constituted a landscape from an ecological viewpoint, whereas the merchant garden created a large artificial landscape, regardless of the ecological characteristics of the area. Merchants and commoners transformed the property of the garden from a private space into a public space and turned the spiritual cultivation originally aimed at in the scholar-official garden into something related to secular daily life. In other words, the garden was no longer a symbol of the scholar-official's identity, but a social right enjoyed by all social

classes. The socially elite scholar-official criticized these changes because they represented the vulgarization of culture and differences in these cultures based on class were inevitable.

The concept of the ‘Chinese Garden’ included the intention to preserve the order of the Confucian hierarchical society. However, this traditional meaning began to be challenged in the process of popularizing garden culture during the late Ming and early Qing dynasties in Suzhou. At that time, the various classes of society enjoyed garden culture and aspects of the pluralistic garden culture spread. However, the Confucian class ideology, which was still the operating mechanism of society, rendered the garden culture of the emerging class dependent on the culture of the ruling class. In the process, however, the popular culture of the people was infused into the gardens and a new identity began to emerge in garden culture. As the culture of the people’s gardens spread, the elite scholar-officials strengthened the legitimacy of their gardens, but the new concept that gardens represented an expression of people’s social rights was spreading to the public. Therefore, the ‘Chinese Garden’ of the late Ming and early Qing dynasties was not only an implementation of high garden design arts, but rather an ‘opportunity’; namely, the people of each class in society pursued the right to enjoy the culture.

Keywords: Popularized garden culture, garden of scholar-official hierarchy, garden of merchant hierarchy, garden of commoner hierarchy, social hierarchical ideology, social rights

Student Number: 2014-30828

TABLE OF CONTENTS

DEDICATION iii
ACKNOWLEDGEMENTS iv
ABSTRACT v
TABLE OF CONTENTS x
LIST OF ILLUSTRATIONS xiv

Chapter 1. Introduction 1

1.1. Background and research objectives 2
1.2. Cultural sociology and cultural politics 4
1.3. The current state of knowledge regarding late Ming and early Qing Suzhou gardens 7
1.4. Research topic and process 13
1.4.1. Research topic 13
1.4.2. Research process 19

Chapter 2. Review of Suzhou Gardens and the Social Factors of Garden Culture Popularization 25

2.1. Review of Suzhou gardens before late Ming and early Qing Dynasties 26
2.1.1. Garden as symbol of power for upper-class: the review of Chinese garden history (11st century B.C.~1567) 26
2.1.2. Garden as privileged cultural for scholar-official: the review of Suzhou garden history (5th century B.C.~1567) 33
2.1.3. From agricultural landscape to aesthetic landscape: traditional scholar-official garden landscapes in Suzhou (1399~1567) 41
2.2. Social factors of the garden culture popularization in late Ming and early Qing (1567~1722) 52
2.2.1. Failing politics: overthrowing the feudal social order 53
2.2.2. Liberated ideology: awareness of human rights 57
2.2.3. Poor land system: excessive production of gardens 60
2.2.4. Social commercialization: the birth of consumption garden culture 65

Chapter 3. Gardens of Scholar-official Hierarchy as the Landscape Embodiment of Confucian Social Philosophy 70

3.1. Scholar-official hierarchy and the critique of commercialized garden culture 71
3.2. Wen Zhenheng's Garden of Fragrant Grass: the late Ming scholar-official's garden ideologies versus commercialized garden culture 76
3.2.1. Garden design 76
3.2.2. Cultural activities and the social intercourse in the garden 93
3.2.3. Garden philosophy 97
3.3. Jiang Shijie's Garden of Cultivation: inheritance of the late Ming scholar-official's garden ideologies 100
3.3.1. Garden design 100
3.3.2. Cultural activities and the social intercourse in the garden 109
3.3.3. Garden philosophy 115
3.4. Conclusion: The scholar-official's cultural hegemony created by conflict with other classes' garden culture 120

Chapter 4. Gardens of the Merchant Hierarchy as the Landscape of Social Status Ascension 124

4.1. Merchant hierarchy and the development of their gardens 125
4.2. Xu Zichang's Plum Villa: entertainment and leisure in the garden as a strategy for the merchants' entry into high society 127
4.2.1. Garden design 127
4.2.2. Cultural activities and the social intercourse in the garden 139
4.2.3. Garden philosophy 143
4.3. Zheng Yuanxun's Garden of Reflections: a reproduction of the scholar-official garden style to achieve merchants' high social status 146
4.3.1. Garden design 146
4.3.2. Cultural activities and the social intercourse in the garden 167
4.3.3. Garden philosophy 172
4.4. Conclusion: merchant gardens that broken the hierarchy symbolism of Chinese garden 177

Chapter 5. Gardens of the Commoner Hierarchy as the Landscape for Daily Lives **182**

5.1. The commoner hierarchy and the development of their gardens 183
5.2. Garden design 185
5.2.1. Commoners' gardens in the *Loudong Garden Records* 185
5.2.2. Commoners' gardens in historical paintings 190
5.3. The garden daily life and the garden philosophy 196
5.4. Conclusion: the commoner garden as a sign of social rights separated from Confucian order 199

Chapter 6. The Relationship between the Garden Culture of the Scholar-official Hierarchy and the Garden Culture of the Merchant–Commoner Hierarchy from the perspective of Cultural Politics **201**

6.1. The subordinate relationship between the garden culture of the scholar-official hierarchy and the garden culture of the merchant-commoner hierarchy 202
6.1.1. Garden social intercourse: merchant hierarchy pursued network formation with the scholar-official hierarchy 202
6.1.2. Garden design: the design style of the merchant–commoner hierarchy derived from the scholar-official gardens 204
6.1.3. Garden cultural activities: the everyday garden life of the merchant–commoner hierarchy derived from the scholar-official gardens 207
6.2. The contradiction inherent in the subordine relationship between the garden culture of the scholar-official hierarchy and the garden culture of the merchant–commoner hierarchy 210
6.2.1. The landscape characteristic of the garden: a simple ecological landscape vs. a luxurious artificial landscape 210
6.2.2. The function of the garden: a private space for daily literati use vs. a public space for rave banquets 214
6.2.3. The symbolism of the garden: a symbol of stratum order vs. a sign of the social rights of the people 217

Chapter 7. Conclusion 220

Glossary 227

Bibliography 230

Abstract (Korean Language) 248

Doctoral Dissertation (Korean Version) 252

(Note: All the figures in the Korean version of my dissertation are in black and white due to the file size. If you want to find the colour figures, please read the English version of the dissertation.)

LIST OF ILLUSTRATIONS

Figure 1-1. Spatial area of research.
(Source: The historical atlases of China, vol. 7, 1987; drawn by the author.)

Figure 1-2. The number of gardens in Ming Dynasty.
(Source: drawn by the author.)

Figure 1-3. The number of gardens in Qing Dynasty.
(Source: drawn by the author.)

Figure 1-4. Analysis framework of Suzhou garden culture, 1567~1722.
(Source: drawn by the author.)

Figure 2-1. Space distribution of the imperial gardens in Yuan Dynasty.
(Source: History of Chinese Classical Gardens, 1990, p.115.)

Figure 2-2. Royal garden painting of Ming Dynasty.
(Source: Jiade Antique Auction, 2012, Hong Kong)

Figure 2-3. Garden of Gu Bijiang.
(Source: *Gugongxunkan* (The Imperial Palace magazine), 1937, Vol. 6(2): 22.)

Figure 2-4. Garden of Dai Yong.
(Source: *Gugongxunkan* (The Imperial Palace magazine), 1937, Vol. 6(2): 22.)

Figure 2-5. The Surging Waves Pavilion.
(Source: Art Museum of Beijing Fine Art Academy)

Figure 2-6. Lion Grove.
(Source: The Palace Museum, Beijing)

Figure 2-7. The architectural landscapes of East Villa.
(Source: Nanjing Museum)

Figure 2-8. The landscape facilities of East Villa.
(Source: Nanjing Museum)

Figure 2-9. The agricultural landscapes of East Villa.
(Source: Nanjing Museum)

Figure 2-10. The landscape of Humble Administrator's Garden.
(Source: Metropolitan Museum of Art)

Figure 2-11. The agricultural landscape of Humble Administrator's Garden.
(Source: Metropolitan Museum of Art)

Figure 2-12. The landscape of the Garden of Pursuit the Ideal.
(Source: The Palace Museum, Beijing)

Figure 3-1-a. The platform landscape in late Ming gardens.
(Source: National Palace Museum, Taipei.)

Figure 3-1-b. The platform landscape in late Ming gardens.
(Source: History of China woodblock-new version, vol. 7, 2000, p.110.)

Figure 3-2. The many-storied building landscape in late Ming gardens.
(Source: History of China woodblock-new version, vol. 5, 2000, p.164.)

Figure 3-3. Garden of Cultivation.
(Source: Hanhai Antique Auction, 1998, Shaoxing, http://www.cc5000.com/hanhai/hanhai37.htm)

Figure 3-4. Space placement of The Building of Light Extension, Donglai Cottage, and Noodles Study.

Figure 3-5. Space placement of Shrine of Jiang Family, Sunrise Study, Library of Loving Lotus, Four-Season Study Building, and Herb Building.

Figure 3-6. Space placement of Building of Jingting Mountain, Building of Ruddy Goose, Building of Six Pines, Building of Reform, Building of Embroidered Buddha, and Moon Sounds Walkway.

Figure 3-7. Space placement of The Bridge of Sending Fragrant, South Tree, Crane Fence, Platform of Lucidity, Artificial Hill of Vertical Cloud, Pavilion of Small Fish, and Building of Retrospect.

Figure 3-8. Example of playing *qin* in the garden.
(Source: National Palace Museum, Taipei.)

Figure 4-1. Example of the traditional opera stage in the merchant's garden.
(Source: http://blog.sina.com.cn/s/blog_446fff1b0102vpm5.html)

Figure 4-2. Example of courtesans playing musical instruments in the garden.
(Source: Beauty Revealed: Images of women in Qing Dynasty Chinese painting, pp.90-91.)

Figure 4-3. Example of drinking with courtesans in the garden.
(Source: Pictures for Use and Pleasure, p.123.)

Figure 4-4. Example of a scenery where the owner of the garden enjoys the landscape on the boat.
(Source: Boating in a Lotus Pond by Moonlight, Yuan dynasty. Liaoning Provincial Museum.)

Figure 4-5. Example of water pavilion in the garden.
(Source: Lvshun Museum)

Figure 4-6. Example of gallery in the garden.
(Source: Lvshun Museum)

Figure 4-7. Example of *langqiao* (a walkway bridge).
(Source: http://blog.sina.com.cn/s/blog_513e61350100flm8.html.)

Figure 4-8. Example of Belvedere of the Love of Solitude and The Studio of the Single Character.
(Source: Lvshun Museum)

Figure 5-1. Commoner's garden in late Ming Dynasty.
(Source: Collection of Chinese calligraphy and painting collected by the Maison Ullens couple in Belgium, 2002, pp.52-53.)

Figure 5-2. Manual for the entrance designs in *Jieziyuan Huapu* (reprinted, 1701).
(Source: Waseda University library.)

Figure 5-3. Commoners' gardens in early Qing Dynasty.
(Source: University of Alberta Museums.)

Figure 7-1-a. Beijing street scenery in 1771.
(Source: Bibliothèque nationale de France.)

Figure 7-1-b. Beijing street scenery in 1771.
(Source: Bibliothèque nationale de France.)

Figure 7-1-c. Beijing street scenery in 1771.
(Source: Bibliothèque nationale de France.)

Chapter 1

Introduction

1.1. Background and research objectives
1.2. Cultural sociology and cultural politics
1.3. The current state of knowledge regarding late Ming and early Qing Suzhou gardens
1.4. Research topic and process
    1.4.1. Research topic
    1.4.2. Research process

1.1. Background and research objectives

Throughout the dynasties, Chinese society was ruled by a strict hierarchical system created from Confucian ideology.[1] Only the royal family and the gentry, who were at the pinnacle of the hierarchy, could enjoy the exclusive elegant culture of the garden. In other words, garden life was a symbol of aristocracy, a manifestation of the privileged status of the social elite.[2] In the late Ming to early Qing era of the seventeenth century, the garden culture of the Jiangnan region entered a new phase, and the traditional concept of the garden began to falter.[3]

The late Ming and early Qing period is marked by a 'revolution' in Chinese garden history; an enormous number of gardens were constructed, and a large body of related cultures proliferated.[4] Handlin Smith called this sweeping phenomenon 'garden mania'.[5] As the acquisition of private gardens increased in Suzhou, one of the major cities in the Jiangnan region, more than half of the land was occupied by gardens.[6] In fact, this zeal for gardens can be linked to an exponential capital surplus from trade and the subsequent change of the rigid Confucian hierarchical system. Therefore, this unprecedented prosperity of garden culture should be considered alongside the underlying social dynamics of this period.

---

[1] Zhou Weiquan. (1999). *History of Chinese Classical Gardens*. Tsinghua University Press.

[2] Hardie, A. (2007). *Washing the Wutong Tree: Garden Culture as an Expression of Women's Gentility in the Late Ming*. The Quest for Gentility in China: Negotiations beyond Gender and Class, 45-57. Routledge.

[3] Wei Jiazan. (1992). *Record of Ancient Gardens in Suzhou*. Yanshan Press. p.5.

[4] Conan, M., & Chen, W. (2008). *Gardens, city life and culture. Dumbarton Oaks Research Library and Collection*. Distributed by Harvard University Press.

[5] Handlin Smith, J. F. (1992). Gardens in Ch'I Piao-chia's social world: Wealth and values in late-Ming Kiangnan. *Journal of Asian Studies*, 51(1), 55-81.

[6] Gu Lu. *Historical Records of Suzhou*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

The late Ming period was marked by exceptional economic prosperity along with political instability. Political changes loosened society from doctrinaire Confucion ideology, while the economic boon nourished the arts and garden culture. During this period, the change of social class distinctions was evidenced in the gardens, which were no longer just the province of the royal family or the scholar-official, but also became available to merchants[7] and commoners[8]. This expansion of the garden culture continued into the early Qing Dynasty.

The merchants, who were once the lowest classes in Confucian society, possessed huge gardens based on their wealth accumulated from trade in late Ming, and showed their ascendancy; in addition, the common people started to build gardens for their leisure time. Therefore, this period can be regarded as the era when the phenomenon of 'the popularization of garden culture' came into existence. I formulated the following research questions as the basis for a research topic on this phenomenon:

- What was the role of Chinese garden culture in traditional Confucian society, and how did this role change when garden culture was disseminated into the public realm?

- What class differences are evident in the garden design styles, garden cultural activities, and the social intercourse in the gardens?

- What evidence exists of the collision and confluence of social classes following the introduction of garden culture outside of the scholar-official class in Suzhou?

---

[7] Chen Congzhou. (2004). *Collection of Garden Essays*. Tongji University Press. pp. 89-92, pp. 299-232.

[8] Chen Congzhou. (2004). *Collection of Garden Essays*. Tongji University Press. pp. 143-147.

The research incorporates the theoretical framework of cultural sociology, which explores the social process of cultural phenomena through hermeneutic approaches to the historical texts. Through analysis of the literature and historic documents pertaining to garden landscape design, cultural activities in the garden, and the garden social intercourse of the scholar-official and ordinary citizens, I intend to offer new insights into the Chinese gardens of the seventeenth century. In addition, I explore the relationship between the garden culture of the scholar-official class and that of the merchant-commoner class.

1.2. Cultural sociology and cultural politics

The history of the garden cannot be grasped only in terms of visual form and material or design style. The diversity and density of places we call gardens mean that the history of the gardens is related to contemporary disciplines such as anthropology, economics and sociology, as well as art history and political history.[9] Therefore, I intended to study the popularization process of the Suzhou garden culture and the change of Chinese Confucian society order during the late Ming and early Qing period by introducing the perspective of cultural sociology into the field of garden study.

Cultural sociology is a discipline of sociology, studying the production, development, structure and function of culture through theories and research methods of sociology. More specifically, cultural sociology is a research perspective that can be used to analyse the phenomenon in which the culture produced by human consciousness and action interacts with the social system and order that define human free behaviour, it can also be used to explore the professional aspects of the changes in the attributes of society as a result of

[9] Michael Leslie, John Dixon Hunt. (2013). *A Cultural History of Gardens*. Bloomsbury Academic.

cultural change.

Culturalism, which is also called cultural studies, is a major theory in the field of cultural sociology, and had its beginnings in British cultural studies. The first period of cultural studies began in the 1950s and early 1960s, with studies by British literary critics Richard Hoggart and Raymond Williams. From the late 1960s to the 1970s, their research topics were complemented by the neo-Marxist ideology of the Marxist century, and the early core work undertaken by the Birmingham University Centre for Contemporary Cultural Studies. In the early 1980s, the theories of culturalism evolved under the influence of the ideas of Gramsci, Foucault, Lacan, and Derrida, and then fused with postcolonial theory, queer theory, and feminist theory. The focus of cultural studies shifted from early Marxism to the study of a cracked society due to regional conflicts, and the subject of research gradually shifted from the high-level culture of social elites to popular culture.[10]

The 'culture' mentioned in cultural studies is understood as a political point of view rather than an aesthetic one. Here, 'culture' is not a culture as a mental process that develops advanced arts or an aesthetic sense with an aesthetic characteristic but, on the contrary, it means a culture as a product of all the products produced by human life and practices. In other words, culture is accepted as 'a very specific meaning, in the political sense, as a domain of conflict and controversy'.[11] Culture is produced as a special product of the human group and becomes a distinctive sign of this group, forming a place of conflict and competition in the process of discrimination from other human groups. The 'culture' in cultural studies is centred on the interrelationships among cultures of these different social groups. The relationships between

[10] Smith, P., translated by The Korean Society of Cultural Sociology. (2008). *Cultural Theory: Sociological Approach*. Ihagsa. pp.257-258.

[11] John Storey, translated by Park Manjun. (2002). *Theory and Methodology of Cultural Studies*. Kyeongmunsa. p.3.

groups with different specific cultures mentioned here refer to class or power relations. Therefore, the concept of 'culture' has a political implication as a field in which conflicts between class and power relations are intertwined. Therefore, culture implies the struggle of two unequal intrinsic power relations of domination and subordination, and 'the expansion of thought into the field of cultural politics in which meaning conflicts and dominance and subordination are defined from culture itself'.[12]

Cultural politics avoids the study of culture from a purely aesthetic point of view, which is distanced from society, and does not view culture as a specific product of the social elite class. Cultural politics focuses on subcultures belonging to different strata, such as sex, race and region, produced in a society in which unequal order relations are intertwined. Cultural politics focuses on subcultures belonging to different strata, such as sex, race and region, produced in a society in which unequal order relations are intertwined; it studies the class groups that are neglected in society, analyses various cultural differences and conflicts within a society, and reveals unequal domination and subordination.[13] Therefore, cultural politics research can be said to be 'an academic interest in the area where compromise is taking place to gain mutual advantage between various frames of cognition and thinking'.[14]

Cultural politics implies the meaning of 'culture' mentioned in cultural studies. Culture has no fixed form set in a society, and it is developed and changed without involving the class differences of social members. In other words, it can be said that studying the production process of power contradiction and struggle between classes is the core of cultural politics research.

---

[12] Lee Mooyong. (2005). Cultural Politics of Space. Nonhyeong. p.36.

[13] Jackson, P. (1989). *Maps of meaning: an introduction to cultural geography*, Unwin & Hyman.

[14] Choi Jinwoo. (2012). Studies of Culture in Political Science: The Current and the Prospects. *International Politics Research*, Vol.15(1): 59-85.

1.3. The current state of knowledge regarding late Ming and early Qing Suzhou gardens

The research on late Ming and early Qing Suzhou gardens can be divided into five subjects, mainly including garden aesthetics, garden history, garden design, daily life of garden and the interdisciplinary study of garden and sociology. Among them, research on garden history, gardening methods, and garden aesthetics began in the 1960s, and inquiry into garden design styles began in earnest in the 1990s. Since the 2000s, there have been studies on the daily life of scholar-officials, as well as on the relationship between garden and the economic factors of Suzhou.

A study on the history of Suzhou Garden is summarized in the 'Jiangnan garden records' published by Tong Jun in 1963, which records the construction and completion of the gardens in Suzhou.[15] *Suzhou Classical Gardens*, published by Liu Dunzhen in 1979, contains pictures of the history of Suzhou garden construction and photographs taken at the time of the survey.[16] In addition, he edited *The History of Chinese Classical Architecture* in 1980, and included a special section on the construction of the Suzhou gardens.[17] These books divide the gardens of Suzhou into the periods of the Ming and Qing Dynasties and classify the history of the gardens. These can be regarded as the history of garden construction, which is mainly centred on existing garden design techniques. In addition, there are also some books that summarize the gardens in Suzhou for each age. *Record of Classical Gardens in Suzhou* contains about 800

[15] Tong Jun. (1981). *Garden Records of Jiangnan Region*. China Architecture & Building Press.

[16] Liu Dunzhen. (2005). *Suzhou Classical Gardens*. China Architecture & Building Press.

[17] Liu Dunzhen. (1980). *The History of ancient Chinese Architecture*. China Architecture & Building Press.

records of Suzhou's historical gardens.[18] *Record of Suzhou Gardens and Villas* records 1,058 records of individual houses and villas in Suzhou.[19] These two books do not list all the gardens in Suzhou, but list only the basic information of the gardens in a brief narrative form, excluding all the gardens that do not have historical descriptions of the elements or design of the gardens.

In 2000, a garden history study by Gu Kai focusing on the characteristics of garden composition emerged.[20] This study explores the design style of the garden and its exquisite meaning by dealing with the gardens of all the Jiangnan area, including Suzhou. Unlike traditional Chinese garden history researches, this study limits the period of research to only one period. However, by setting the spatial range as the whole of the Jiangnan area, including many cities, it overlooks the individuality of the gardens of each city in this area. Therefore, the results of this study show the commonality of Jiangnan gardens, but this does not represent the individuality of each city's gardens. As a supplement to this study, Guo Youming's research focused on the gardens of Suzhou, studying the garden aesthetics on the gardens of Suzhou, which is the study of the garden aesthetics of the Ming Dynasty, and uncovered the unique characteristics of the Suzhou gardens, which were regarded as part of the Chinese gardens, and corrected some misperceptions of the Suzhou gardens in previous studies.[21]

Since the 1980s, Chen Congzhou, who was the first to experiment with garden aesthetics in mainland China, began studying the garden from the

---

[18] Wei Jiazan. (1992). *Record of Ancient Gardens in Suzhou*. Yanshan Press.

[19] Shao Zhong. (1992). *Collection of Suzhou Private Gardens*. Shanghai Jiao Tong University Press.

[20] Gu Kai. (2010). *Research on Jiangnan Gardens in the Ming Dynasty*. Southeast University Press.

[21] Guo Youming. (2013). *The History of Suzhou Garden in the Ming Dynasty*. China Architecture & Building Press.

perspective of literature and aesthetics. In his *Garden Essay*[22], *Garden Capriccio*[23] and *On Chinese Gardens*[24], he described the aesthetic appeal of the garden in the form of an essay. After the study by Chen, a study on the aesthetic thought of the garden was performed, and in 1994, Tong Sailing studied the development of the gardens of the Jiangnan area, including Suzhou, in the late Ming and early Qing era.[25] She explained that the gardens in the Jiangnan area were influenced by the politics and economy of China, and she summarized aesthetic principles implied in the garden designs using terms such as 'artificial landscapes are made like natural landscapes', 'big landscapes are felt in small landscapes', '[the design] exorcises elegance and excludes deception'. This research is the first study on the gardens of the Jiangnan area in the 1990s. It seems to be an attempt to theorize the aesthetic ideas of late Ming and early Qing Jiangnan gardens.

Afterwards, studies on the garden aesthetics of late Ming and early Qing Suzhou draw similar conclusions to those of previous studies on garden aesthetics. That is, the late Ming and early Qing Suzhou gardens have an elegant and natural sense of aesthetics;[26] late Ming proves that the aesthetic ideology of the garden changes depending on objects;[27] based on the perspective of 'poetic

---

[22] Chen Congzhou. (1983). *Garden Essays*. Ming Wen Bookstore.

[23] Chen Congzhou. (1982). *Garden Capriccio*. Huacheng Press.

[24] Chen Congzhou. (2007). *On Chinese Garden*. Tongji University Press.

[25] Tong Sailing. (1994). The Development of Jiangnan Gardens in the Late Ming and Early Qing Dynasty and Its Aesthetic Thoughts. *Journal of New Art*, Vol.4: 26-31.

[26] Xie Yunxia. (2015). *A Study on the Aesthetic Thought of Jiangnan Garden Design in the Late Ming Dynasty*. Doctoral Dissertation, Jilin University; Liang Rui. (2015). The Ideological Plight of Scholar-officials and the Aesthetics of Gardens in late Ming Dynasty. *Shanxi Architecture*, Vol.41(26): 196-198.

[27] Li Yuzhi. (2015). The Garden Culture in the Late Ming Dynasty and The Transformation of The Aesthetic Mentality of Literati. *Academic Exploration*, Vol.11: 152-156.

mood' and 'picturesque', the study explores the design aesthetic ideals of Suzhou scholar-official gardens in the late Ming period.[28] These studies have been conducted on all the Jiangnan areas, including Suzhou, and present the aesthetic ideology contained in the landscape arrangement of the late Ming and early Qing gardens. The impression of and taste in beauty of the scholar-official who owns the garden reveal that there is a close connection with the aesthetic enjoyment of the garden, so that the aesthetic activity of the garden only be experienced by the scholar-official.

The research focused on the design technique of the Suzhou gardens, focusing on the style change of the late Ming and early Qing garden design, mainly through the arrangement of the stones, the design of the ponds and the distribution of the harmonious plants.[29] Similarly, there is a study that examines the process of change of the late Ming and early Qing scholar-official gardens in the same way.[30] However, these studies did not analyse the reason as to why these differences and changes appear in the gardens. Through studying a single garden in Suzhou as a concrete example, the study of the changes in the design style from late Ming to early Qing showed that the reason for design style change was because the garden owner's mind was changed by the regime.[31] However, it is hard to prove that all Suzhou's gardens of the late Ming and early Qing changed in this way through only one single garden example.

---

[28] Wang Shuliang. (2010). Aesthetic Concept of Jiangnan Garden Environment Design in the Late Ming Dynasty. *Literary and Artistic Contention*, Vol.14: 83-85.

[29] Gu Kai. (2009). New Understanding of the Gardens in Jiangnan Region: Difference in the Earlier History and Transition in the Late Ming. *Architectural Journal*, Vol.1: 106-110.

[30] Yan Junxia. (2015). The Style and Changes of the Literati Gardens in the Late Ming and Early Qing Dynasties. *Cities*, Vol.8: 31-32.

[31] Li Bin. (2014). The Style Change of the Loudong Garden during the Late Ming and Early Qing: A Case Study of Wang Shimin's Garden. *Journal of Decoration*, Vol.2: 114-115.

There are also studies on the daily cultural activities that took place in the gardens. A study on the influence of tea culture on the late Ming Suzhou gardens revealed that tea culture and garden culture were merged into the scholar-official garden life,[32] and through tea drinking, it was possible to communicate more deeply the physical space of the garden and the inner world of the scholar-official. A study on the relationship between the garden and the cultural activities within it explored the idea that the late Ming gardens were not only a meeting place for scholar-officials, but also were the foundation of the publication of literary works by famous writers.[33]

Lastly, a study on the effect of economic development and social movement on the development of personal gardens in the Jiangnan area from the viewpoint of sociology, revealed the role of gardens in reintegrating the culture of enjoying individual property and gardens, and explored the fact that foreign immigrants who came to the Jiangnan area seemed to have settled down by establishing a garden at that time.[34] There is also a study on gardens from the perspective of social consumption. In this case, the gardens of the Gangnam area are not just a place but a single consumer object.[35]

Clunas, who studied Chinese Ming Dynasty gardens from the viewpoint

---

[32] Zhou Xiangpin, Liu Yuanyuan. (2012). The Inluence of Tea Fondness on Jiangnan Scholars' Garden in Late Ming Period. *Journal of Tongji University (Social Science Edition)*, Vol.23(5): 40-47.

[33] Zhu Lixia. (2007). The Ecological Vicissitude of Garden Banquet Tour and Literature: Based on the Literary Activities in Ming and Qing Dynasties. *Journal of Theory of Literature and Art*, Vol.4: 88-96.

[34] Sun Bing. (2005). Garden: The Landscape Change of Wealth, Culture and Power, a Case Study of Huzhou Shuanglin Town in Zhejiang. *Journal of China Social and Economic History*, Vol.2: 34-39.

[35] Wu Renshu. (2008). Jiangnan Gardens and Urban Society: An Analysis of the Social History of Suzhou Gardens in Ming and Qing Dynasties. *Journal of the Institute of Modern History*, Vol.61: 1-59.

of socio-economics, revealed the relationship between the society's economy and the aesthetic ideology of the garden at the time, and analysed the influence of the economy on garden aesthetics.[36] In this study, the aesthetics of the garden were linked to the history of luxury, wealth and honour, revealing the social nature of garden aesthetics.[37] There is also a study of the relationship between the aesthetic pleasure of the garden and the social status of the scholar-official, which studied the garden of Wang Shizheng.[38] These studies seem to overlook the existing social background and complement the lack of research on the aesthetic consciousness of the garden.

By examining previous studies on Suzhou gardens in the seventeenth century, covering a variety of topics, some problems from the existing studies were found. First, the research on the Suzhou gardens has not studied the garden culture of the period of dynastic change, but only the garden cultures of the late Ming Dynasty and the Qing Dynasty through the classification method of dynastic history. Second, the study on Suzhou gardens is mostly on the gardens of the Jiangnan area, and the characteristics of Suzhou gardens are the same as those of the other cities in the Jiangnan area, as revealed in previous researches. Third, in terms of research content, there is a tendency to concentrate on the aesthetic studies of the Suzhou gardens, and there are few interpretations of the socio-cultural multi-layer meaning implied in them, and there are no studies that

---

[36] Clunas, Craig. (2013). *Fruitful Sites: Garden Culture in Ming dynasty China*. Reaktion Books.

[37] Jackson, M. (1999). Landscape Representation Text: Craig Clunas's Fruitful Sites (1996). *Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes*, 19(3-4), 302-313.

[38] Hammond, K. J. (1999). Wang Shizhen's Yan Shan Garden essays: narrating a literati landscape. *Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes*, 19(3-4), 276-287; Hardie, A. (2004). The Awareness garden of Wang shiheng in Yizhen. *Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes*, 24(4), 272-279; Conan, M., & Chen, W. (2008). *Gardens, City Life and Culture*. Dumbarton Oaks Research Library and Collection; Distributed by Harvard University Press.

reveal the cultural political characteristics of the Suzhou gardens.

1.4. Research topic and process

1.4.1. Research topic

Suzhou was the most developed city of gardens in the Jiangnan area during the late Ming and early Qing dynasties. Huzhou, Hangzhou, Yangzhou and Wuxi, the neighbouring cities of Suzhou at that time, all followed Suzhou as an example in creating gardens.[39] Therefore, Suzhou, which represented the garden culture of the late Ming and early Qing dynasties in the Jiangnan area, was been selected as the subject of this study because of its rich research value.

There are many viewpoints in terms of establishing the time range of the late Ming dynasty. The Qing dynasty scholar, Xu Bingyi, defined the late Ming dynasty as commencing from 1629.[40] The unofficial history of the Qing dynasty, '*Mingji baishi chubian*' (The Ming Dynasty Legend, First Edition), set a similar time. Zhao Yi,[41] a historian of the Qing dynasty, was of a different opinion, viewing the late Ming dynasty as lasting from around 1573 until the end of the Ming dynasty in 1644,[42] a view similar to that of modern scholars such as Timothy Brook, Craig Clunas, Kazuo Ono, Lin Liyue and Zhu Xizu.[43]

---

[39] Tong Sailing. (1994). The Development of Jiangnan Gardens in the Late Ming and Early Qing Dynasty and Its Aesthetic Thoughts. *Journal of New Art*, Vol.4: 26-31.

[40] Xu Bingyi. (1987). *The Historical Document of Late Ming History*. Zhejiang Ancient Book Publishing House.

[41] Wen Bing and Gu Yanwu. (1988). *The First Edition of Ming Dynasty History*. Shanghai Bookstore.

[42] Zhao Yi. (1987). *History of 22 Dynasties*. Chinese Bookstore. p.731.

[43] Brook, T. (1998). *The confusions of pleasure: Commerce and culture in Ming China*. University of California Press; Kazuko Ono. (2006). *The Communist Party of the Ming Dynasty*. Shanghai Ancient Books Publishing House; Lin Liyue. (1984). *The*

There were attempts to create Suzhou gardens in the Ming dynasty on a small scale from the late 15th century to a small scale, which appears to have been the beginning stage of the gardening mania. From the beginning of the 16th century, the number of gardens began to increase. From 1567, the quantity and design of the gardens developed further and the Suzhou garden culture was in its heyday until the end of the Ming dynasty.[44] Most of the gardens of the period were constructed from the middle of the 16th century to the end of the Ming dynasty.[45] Therefore, Ming dynasty researchers set the period of the late Ming dynasty from the middle of the 16th century to the middle of the 17th century.[46] Based on the above review, in this study, the time of the 'late Ming' period was set from 1567 to 1644.

The historian Xie Guozhen set the 'early Qing' period from the start of the Qing dynasty to 1722, the end of the rule of the Kangxi Emperor.[47] Concerning the garden history of Suzhou in the Qing dynasty, the Kangxi Emperor visited the Suzhou gardens six times during his reign and constructed the gardens at his

---

New Exploration of the Donglin Movement. Doctoral Dissertation, Institute of History, Taiwan Normal University; Zhu Xizu. (1961). The Prefaces and Postscripts of the Historical Documents of Ming Dynasty. Zhong Hua Book Company; Yan Ming. (2013). The Study of Political Writing in the Late Ming and Early Qing Dynasty. Doctoral Dissertation, Fudan University, p.10.

[44] Gu Kai. (2010). *Research on Jiangnan Gardens in the Ming Dynasty*. Southeast University Press, p.9.

[45] Wu Renshu. (2008). Jiangnan Gardens and Urban Society: An Analysis of the Social History of Suzhou Gardens in Ming and Qing Dynasties. *Journal of the Institute of Modern History*, Vol.61: 1-59.

[46] Guo Youming. (2013). *The History of Suzhou Garden in the Ming Dynasty*. China Architecture & Building Press, p.166.

[47] Xie Guozhen. (1982). *Examination of the Movement of the Party during the Ming and Qing Dynasties*. Zhong Hua Book Company; Chen Zuwu. (1992). *Records of Academic Thoughts in the Early Qing Dynasty*. China Social Sciences Press.

palace in Beijing in the same style as the Suzhou gardens.[48] Thus, based on the view of the historian and the history of the Suzhou gardens, I set the 'early Qing' period in this study from 1644 until 1722.

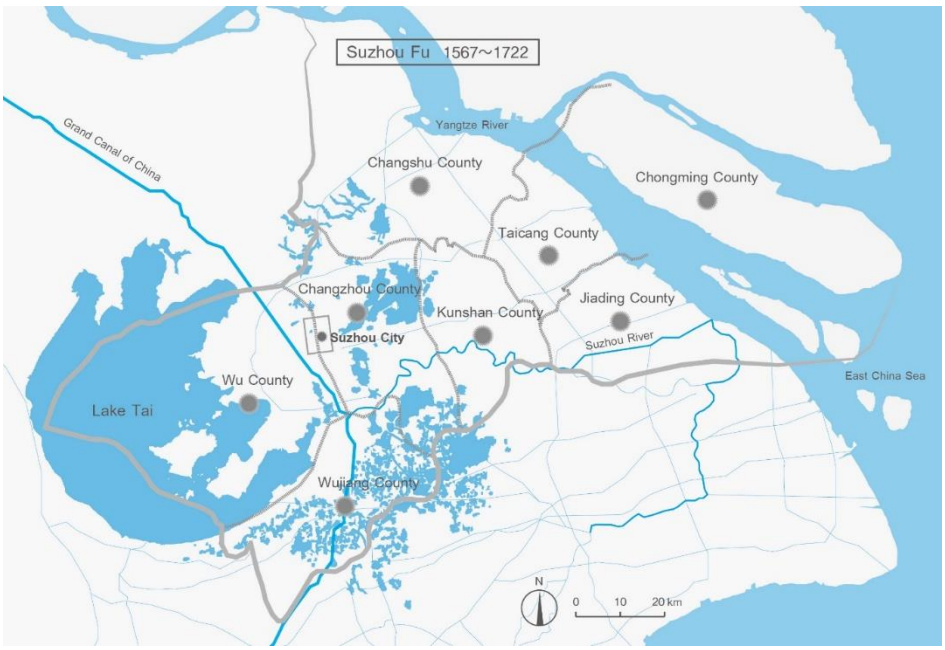


Figure 1-1. Spatial area of research.

(Source: The historical atlases of China, vol. 7, 1987; drawn by the author.)

The spatial extent of the study comprises the gardens of each social class formed in Suzhou from 1567 to 1722 (see Figure 1-2). To understand the garden phenomenon in Suzhou, I investigated the '*Local chronicles of Suzhou*' (block-printed edition, 1874),[49] the '*Local chronicles of Jiading County*' (block-printed

[48] Wei Jiazan. (2005). History of Classical Gardens in Suzhou. Shanghai Sanlian Bookstore, pp.305-306.

[49] Feng Guifen. *Local chronicles of Suzhou*, vol. 45. Database of Chinese Classic Ancient Books.

edition, 1882),[50] the '*Sequels of chronicles of Jiading County*' (block-printed edition, 1930),[51] the '*Local chronicles of Taicang and Zhenyang County*' (block-printed edition, 1919)[52] and the '*Local chronicles of Chongming County*' (block-printed edition, 1681)[53] and found the total number of individual gardens in Suzhou, the number of gardens in each period and the distribution of gardens in each district of Suzhou.

Table 1.1. The number of the gardens of each county during each dynasty in Suzhou

Dynasty	A	B	C	D	E	F	G	H	Total
Shang(B.C.1600~B.C.1046)					1				1
Zhou(B.C.1046~B.C.256)	2		3		1				6
Han(B.C.202~220)	3		2						5
Wu(938~968)	2		1						3
Jin(266~420)	4	1	3		2				10
Qi(550~577)	1								1
Liang(502~560)	2				1				3
Chen(557~589)		1							1
Sui(581~618)	1								1
Tang(618~907)	13	1	7		1				22
Song(960~1279)	53	13	36	30	8	6		1	147
Yuan(1271~1368)	10	13	6	14	10	5		4	62
Ming(1368~1644)	**97**	**47**	**60**	**80**	**62**	**83**		**42**	**471**
Qing(1363~1874)	**50**	**22**	**48**	**12**	**30**	**61**		**9**	**232**
Total	238	98	166	136	116	155		56	967

A=Wu County, B=Wujiang County, C=Changzhou County, D=Kunshan County, E=Changshu County, F= Jiading County, G= Chongming County, H=Taicang County.

[50] Lu Maozong and Cheng Qijue. (1881). *Local chronicles of Jiading County*. Shanghai Bookstore.

[51] Huang Shizuo. (1930). *Sequels of chronicles of Jiading County*. Shanghai Ancient Books Publishing House.

[52] Wang Zushe. (1991). *Local chronicles of Taicang and Zhenyang County*. Jiangsu Ancient Books Publishing House.

[53] Zhao Tingjian. (1992). *Local chronicles of Chongming County*. Chinese Bookstore.

As shown in Table 1-1, the largest number of gardens in Suzhou was found in the Ming dynasty, most being constructed in the late Ming period. The number of gardens was reduced by half upon entering the Qing dynasty, when many of the gardens were remodelled from those of the late Ming period. Thus, the late Ming period was the peak of Suzhou garden history and there seems to have been a gradual decline in the Qing dynasty.

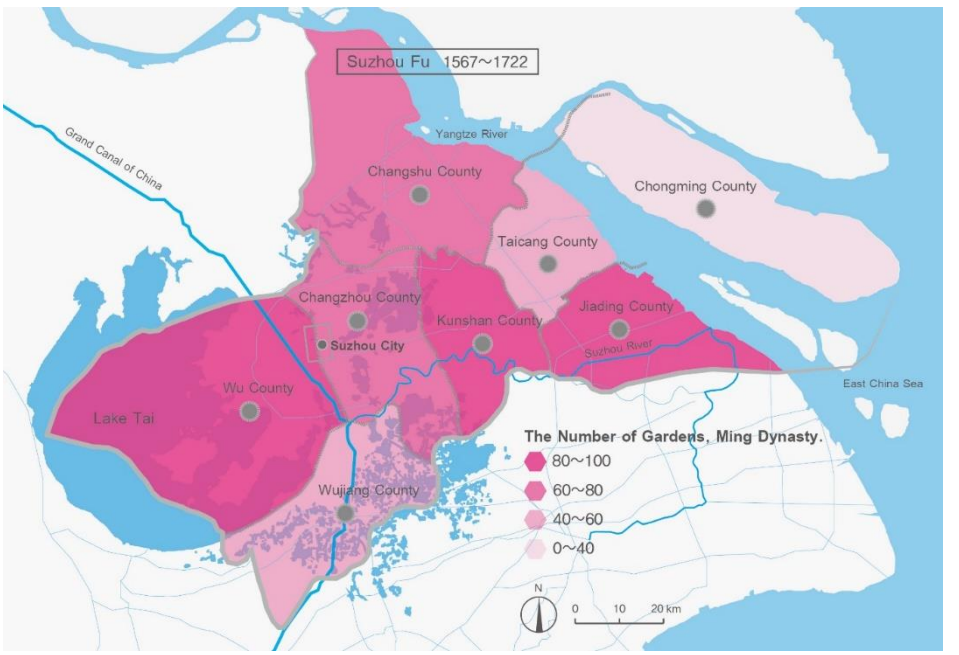


Figure 1-2. The number of gardens in Ming Dynasty. (Source: drawn by the author.)

Referring to the map of each area of Suzhou, as shown in Figure 1-2, most gardens were distributed in Wu County, Kunshan County and Jiading County, throughout the length of the Grand Canal and Suzhou River. The distribution of gardens in Changshu County and Changzhou County, adjacent to the Yangtze River in the lake area, was relatively moderate. In Taicang County and Wujiang County, where small late species were closely distributed, the gardens seem to present a relatively small distribution. Through the distribution shown in Figure 1-3, it is apparent than in Wu County and Kunshan County, which had the largest

number of gardens in the Ming dynasty, lost many gardens in the Qing dynasty and the total number of gardens in Changshu County and Taicang County also greatly decreased compared to the Ming dynasty.

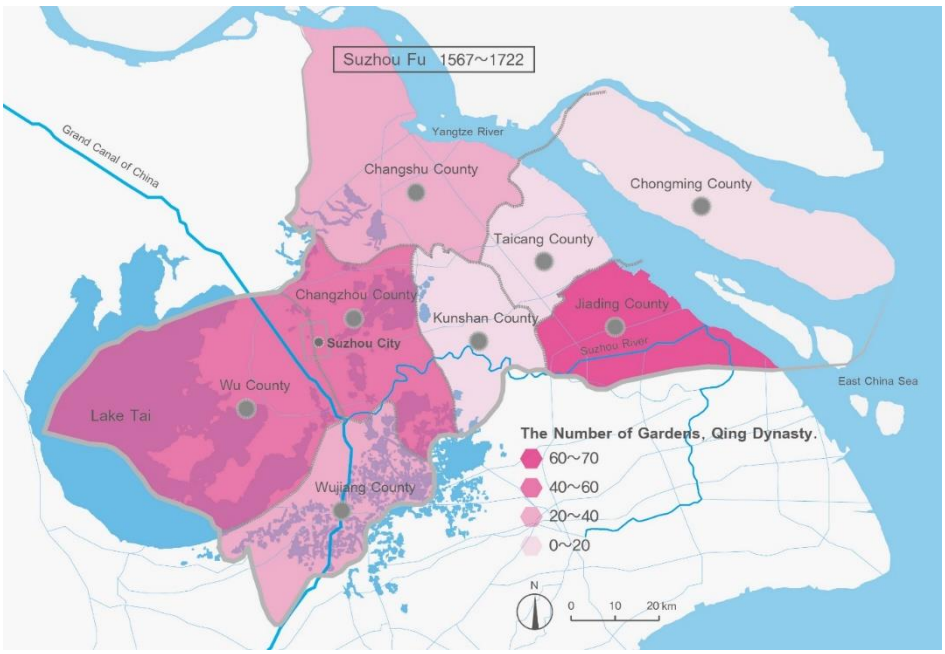


Figure 1-3. The number of gardens in Qing Dynasty. (Source: drawn by the author.)

There is no mention in the historical documents of Suzhou gardens constructed in the late Ming and early Qing periods. Therefore, I reviewed the '*History of classical gardens in Suzhou*' (2005), the '*Gardens of the Jiangnan area in the Ming Dynasty*' (2010) and the '*History of Suzhou gardens in the Ming dynasty*' (2013) and considering the year of the garden owner's death found the gardens constructed in the late Ming and early Qing periods. I also investigated the literature recording the details of gardens built in the late Ming and early Qing dynasties. However, most of the records of the gardens only related the location and the owner's name; how the gardens were designed and what cultural activities were enjoyed in the gardens were not mentioned. Therefore, based on the records up to the present and the detailed information left concerning the

Suzhou gardens in the late Ming and early Qing dynasties, this study selected the case of the Suzhou gardens as representative of such gardens at that time to be the specific object of the study.

1.4.2. Research process

This research analysed the Suzhou gardens of the late Ming and early Qing periods using hermeneutical methods through examining the literature and painting evidence. The documentary evidence of the study was derived by using the Database of Chinese Classic Ancient Books and paintings related to the late Ming and early Qing Suzhou gardens in the museums of China and elsewhere in the world and at antiques auction sites.

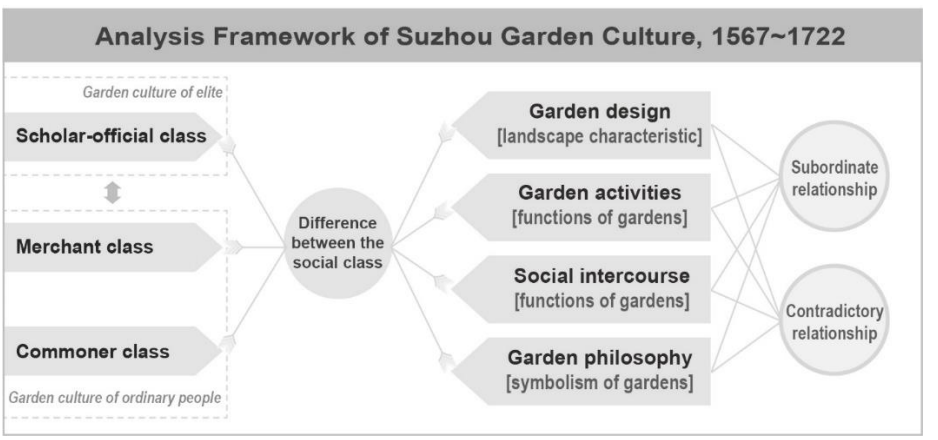


Figure 1-4. Analysis framework of Suzhou garden culture, 1567~1722.

The framework for the concrete analysis focused on the relationships in terms of subordination and conflict between the garden cultures formed in each social class based on the argument of cultural politics. After discussing the gardens constructed by each social class through representative cases of the scholar-official hierarchy, the merchant hierarchy and the commoner hierarchy and the influence of Confucian symbolism on the characteristics of the garden

culture, I analysed the relationships between garden design styles, cultural activities and social interaction in the gardens and the garden ideologies of the elite scholar-official class and the merchant and commoner classes in terms of subordination and conflict (see Figure 1-4). First, I explained the designed physical environment of the gardens to elucidate the characteristics of the garden landscape in this era. Then, I explored the function of the gardens in terms of human interactions by examining various cultural activities and social relations that have taken place in the gardens. Lastly, I derived the ideals for the gardens by interpreting various symbols embedded in the gardens.

This research consists of seven chapters in total. Chapter 1 addresses the background and purpose of the research and reviews the theoretical background and related research trends. I also outline the reasons for selecting the scope of the study and present the research method and the contents of the research.

Chapter 2 provides a review of the Suzhou gardens. First, I examine the social and cultural characteristics of Chinese gardens before the late Ming period and reveal the social meaning of gardens in Chinese orthodox Confucian society. This process is linked to the socio-cultural characteristics of the gardens to be derived later in the study. Next, by examining the history of the Suzhou gardens before the late Ming period, I reveal the origins and development process of the gardens in Suzhou and shed light on the value of the Suzhou garden culture in the late Ming and early Qing dynasties. I analyse the traditional design landscape of the scholar-official garden rooted in Suzhou for hundreds of years and explain the origins of the emergence of a new phase in the 17th century in which people of every class could enjoy the garden culture. Finally, I analyse the factors determining the formation of the popularization of Suzhou garden culture during the late Ming and early Qing periods: first, the effect of the national political situation on society from the late Ming to early Qing periods; second, the changes brought about by the ideas and thoughts that were popular in society at the time; third, the effect of the national land system on the mass production of the garden,

which was a prerequisite for the formation of the gardens; fourth, the commercialization frenzy caused by the development of the economy, which contributed to the new garden culture.

In Chapter 3, I analyse the garden culture of the scholar-official class through concrete garden examples in the late Ming and early Qing dynasties. After reviewing the characteristics of the scholar-official hierarchy and explaining what it meant to the scholar-officials in this period, I examine two representative scholar-official gardens. The first is Wen Zhenheng's Garden of Fragrant Grass, belonging to the Suzhou Wen family, dating from the late Ming period. The Wen family represented the late Ming scholar-official garden culture being closely related to most of the Suzhou scholar-officials at that time.[54] The second is an early Qing period scholar-official garden, the Garden of Cultivation, which was the type of garden that most early Qing scholar-officials and cultural celebrities highly prized. This garden was a converted garden based on the Wen family garden, the Herb Garden from the late Ming dynasty and was one that encompassed both the late Ming and early Qing scholar-official garden ideals. I reveal the social meanings inherent in the scholar-official garden by analysing the design style, the garden life and the design ideology of these two gardens in detail and explore the social purpose of the scholar-official hierarchy garden in the Chinese orthodox Confucian order.

In Chapter 4, I examine the garden culture created by the merchant class in Suzhou during the late Ming and early Qing dynasties. First, I review the class position of merchants in the Chinese hierarchical society and the social circumstances of merchants in the late Ming and early Qing dynasties, situating these in the original Chinese traditional society and explaining the reason why the merchants who belonged to the commoner class were separated into the

[54] Clunas, Craig. (1991). *Superfluous things: material culture and social status in early modern China*. University of Hawaii Press.

'merchant class'. Next, I analyse two merchant class gardens in detail. The first is Plum Villa, which belonged to a wealthy merchant family in Suzhou and represented the garden of a typical Suzhou merchant.[55] The second garden is the Garden of Reflections, which was not located in Suzhou, but was a reproduction of a Suzhou garden in Yangzhou. Zheng Yuanxun, the owner of the Garden of Reflections, spent 10 years touring all the gardens of Suzhou and recorded them in paintings. After returning to Yangzhou, he built this garden according to the paintings he had made in Suzhou.[56] The person responsible for the construction and design of the gardens was Ji Cheng, the garden designer of Suzhou. Therefore, this garden can be identified as a merchant garden of the same style as that in Suzhou. The research methods used to examine these two gardens are similar to those employed for the scholar-official hierarchy, mainly analysing the design style, garden culture life and design ideology of the gardens, as well as exploring the emergence of merchant gardens and revealing the influence on the Confucian symbolism inherent in the concept of the 'Chinese Garden'.

In Chapter 5, I analyse the garden culture of the commoner class. First, after examining the social structure of the commoner class in Confucian society, I reveal the emergence of the common people's gardens and the social meaning they represented. Next, I survey the landscape design and the daily life in the commoners' gardens based on written and visual evidence. The written evidence comprises the '*Loudong yuanlin zhi* (Garden Records of Suzhou Taicang County)', written in the late Ming dynasty. Here, I mainly cover the Garden of An, the Garden of Wu and the Garden of Ji. The visual evidence constitutes two historical paintings: the 'Figure Painting' of Xu Mei and the 'The Kangxi Emperor's Southern Inspection Tour' (scroll 7) by the court painter Wang Hui;

---

[55] Jiao Jun. (1992). *Historical Records of Puli*, vol. 5. Jiangsu Ancient Book Publishing House.

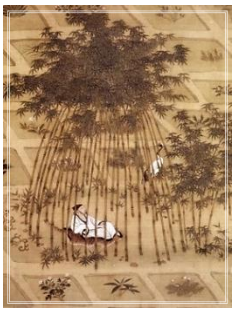
[56] Zheng Yuanxun. *The Jasper Flower Collection from the Garden of Reflections*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

both paintings were made in the early Qing period and recorded several commoners' gardens. The gardens I analyse in this section are not necessarily representative of commoner gardens during the late Ming and early Qing periods, but they are the only gardens that can be found among the remains of the present day. In the following section, the characteristics of the cultures of the common people class in the 17th century are summarized and the concept of the 'Chinese garden' is separated from the existing Confucian order by the popularization of the garden culture which was a symbol of the Confucian societal order, revealing a new social meaning. Finally, the characteristics of the cultures of the commoner class in the late Ming and early Qing periods are summarized and I reveal a new social meaning, namely that people of all social classes can enjoy gardens, while the concept of the 'Chinese garden' was separated from the existing Confucian order.

In Chapter 6, the results of the study are summarized. I analyse the subordinate and conflicting relationships between the garden cultures of the scholar-official class and the merchant-commoner class during the late Ming and early Qing periods in terms of cultural politics. First, I discuss the subordinate relationship between the garden culture of the scholar-official class and that of the merchant and commoner class through a review of their garden design styles, daily cultural activities and social interaction in the gardens. Moreover, I analyse the ways in which the garden culture of the merchant and commoner class affected the relationship with the scholar-official garden culture and reveal the influence of the scholar-officials' remaining power on the garden culture of the merchant and commoner class during the decline of the Confucian order in the late Ming dynasty. Next, I examine the phenomenon of conflict in garden culture between the two groups in terms of the landscape characteristics of the gardens, their functions and symbolism. Through this process, I reveal the class mismatch between the garden culture of the scholar-official class and that of merchant and commoner classes, while at the same time exploring the resistance of people's

garden culture to the elite's high-class garden culture.

In Chapter 7, the conclusion, I reveal the new meaning of the Chinese garden in the process of the popularization of garden culture in Suzhou. In addition, I highlight the value of the new meaning of the Chinese garden in the history of Confucian rule up to the Qing dynasty. Then, I present the value and limitations of this research. The Suzhou gardens studied in this research serve as a metaphor to shed light on the landscape phenomenon, which has a similar but inherently contradictory relationship arising from many social differences.



Chapter 2

Review of Suzhou Gardens and the Social Factors of Garden Culture Popularization

2.1. Review of Suzhou gardens before late Ming and early Qing Dynasties
- 2.1.1. Garden as symbol of power for upper-class: the review of Chinese garden history (11st century B.C.~1567)
- 2.1.2. Garden as privileged cultural for scholar-official: the review of Suzhou garden history (5th century B.C.~1567)
- 2.1.3. From agricultural landscape to aesthetic landscape: traditional scholar-official garden landscapes in Suzhou (1399~1567)

2.2. Social factors of the garden culture popularization in late Ming and early Qing (1567~1722)
- 2.2.1. Failing politics: overthrowing the feudal social order
- 2.2.2. Liberated ideology: awareness of human rights
- 2.2.3. Poor land system: excessive production of gardens
- 2.2.4. Social commercialization: the birth of consumption garden culture

2.1. Review of Suzhou gardens before late Ming and early Qing Dynasties

2.1.1. Garden as symbol of power for upper-class: the review of Chinese garden history (11st century B.C.~1567)

The history of Chinese gardens dates back to BC.[1] Written evidence of the first garden was found in *Shijing*, described as an imperial garden of King Wen of Zhou named as *Lingyou*; a tall building and a pond were designed for this garden.[2] All landscapes in *Lingyou* were given sacred symbolic meanings. For example, the building called *Lingtai* was designed through mimicking the appearance of the mountain, because mountains were regarded as the incarnation of God,[3] therefore, placing mountain-shaped architecture in the imperial garden implied that the power of the king was bestowed by God.[4] The first garden of China as an important place for the rulers to consolidate their political power, was owned by the kingdom of the country or the ruling class and could not be enjoyed by the common people.[5]

In the Qin–Han era, because the king ordered gardens to be created,[6] many gardens were built to support the dignity and authority of the monarch.

---

[1] Zhou Weiquan. (1999). *History of Chinese Classical Gardens*. Tsinghua University Press, pp.19-37.

[2] Gao Heng. (1980). *Annotation of Shijing*. Shanghai Ancient Books Publishing House.

[3] Wang Yi. (1990). *Garden and Chinese Culture*. Shanghai People's Publishing House, p.6.

[4] Wang Yi. (1990). *Garden and Chinese Culture*. Shanghai People's Publishing House, p.11.

[5] Hou Naihui. (2010). *The Garden and Garden Life in Song Dynasty*. San Min Bookstore, p.17.

[6] Sima Qian. (1982). *Records of the Grand History of China*. Zhong Hua Book Company, pp. 2556-2557; Ban Gu. (1962). *The History of the Han Dynasty*. Zhong Hua Book Company.

About 600 palaces with gardens were created by the First Emperor of Qin and can be seen as a symbol of his enormous political authority.[7] Unfortunately, most of the palaces were damaged by the war between the Qin and the Han, and no historical records of the garden landscapes could be found. The royal gardens in the Han Dynasty were more developed than those of the Qin. The Shanglin Garden, which had two large mountains, eight rivers, four large and small ponds and wonderful buildings,[8] was created by the Emperor Wu of Han as a symbol of his power.[9] Moreover, some written evidence of the private gardens of the Han dynasty has been found. Most of the owners of these gardens were gentry; very few gardens belonged to the people who were commoners but rich.[10] These private gardens were designed in a luxurious style and, as with the royal gardens, were used to display the influence and wealth of the owners.[11]

During the Wei-Jin period, the regime of which had been frequently reversed due to years of wars, the imperial garden gradually declined; meanwhile the private literati gardens were greatly developed. In the political conflict situation among all political parties, the scholar-official built a garden as a refuge to protect himself and maintain his reputation in the political struggle.[12] For example, Sima Zhao, a bureaucratic politician in charge of the country's regime,

---

[7] Zhou Weiquan. (1999). *History of Chinese Classical Gardens*. Tsinghua University Press, p.25.

[8] Zhou Weiquan. (1999). *History of Chinese Classical Gardens*. Tsinghua University Press, pp.28-31.

[9] Wang Yi. (1990). *Garden and Chinese Culture*. Shanghai People's Publishing House, p.52.

[10] Zhou Weiquan. (1999). *History of Chinese Classical Gardens*. Tsinghua University Press.

[11] Hou Naihui. (2010). *The Garden and Garden Life in Song Dynasty*. San Min Bookstore, p.18.

[12] Wang Yi. (1990). *Garden and Chinese Culture*. Shanghai People's Publishing House, pp.84-89.

intended to invite Ji Kang, who was one of the Seven Sages of the Bamboo Grove, to join his political party as a scholar-official. Ji replied that he would remain in a willowy garden at home which in effect was a refusal to support the political philosophy of Sima.[13] In sum, the literati gardens of this era were a sign of seclusion that eluded the political domination.

In the Tang Dynasties, with their social and political stability, not only were the imperial gardens transformed into a more magnificent and gorgeous style, but also the literati gardens became indispensable in the scholar-official's everyday life. The flourishing royal gardens represented the wonderful national political situation of Tang,[14] while on the other hand, the literati gardens were the private space for the elegant taste of the scholar-official as well as a place that had a close relationship with politics. Although the gardens belonged to the scholar-official, the monarch could use his absolute power to rule the gardens arbitrarily. In many cases, the monarch, through giving the garden to the scholar-official, praised the hermit who only lived in his garden, but also expressed the political purpose of inviting those celebrities who lived as hermits to become scholar-officials. As a result, many people who wanted to be a scholar-official built gardens by themselves and pretended to live as a hermit in their gardens. This helped them have a good reputation in the society and finally to get a job in the government.[15] Thus, the literati gardens in Tang were used as a shortcut to becoming a scholar-official.

The urban commerce and handicraft industry flourished in the Song Dynasty; however, the national power of Song gradually declined because the

---

[13] Liu Shizhen and Liu Kaihua. (1996). *Translation of A New Account of Talls of the World*. Guizhou People's Publishing House.

[14] Wang Yi. (1990). *Garden and Chinese Culture*. Shanghai People's Publishing House, p.75.

[15] Wang Shuyan. (2016). The Political and Cultural Implication of the Literati Gardens in the Tang Dynasty. *The Northern Forum*, Vol.2: 89-93.

government despised and suppressed the influence of military officers while blindly favouring the civil officials. As a result, whenever foreign enemies invaded, Song was always defeated. On these occasions, the monarch simply escaped to his imperial garden and enjoyed the luxurious court life. The Emperor Huizong of Song designed for himself the royal garden named *Genyue*. The garden design and landscape, with a large amount of garden art, was the same as that of a scholar-official's.[16] Consequently, the imperial garden of Song was not directly related to political power and the rule of government; it was closer to a private literati garden, and had the least imperial style of any Chinese dynasty.[17]

However, in the Yuan Dynasty the garden landscape of imperial gardens on a large scale became a materialization of the centralized political system (Figure 2-1). Kublai Khan, as the first Yuan Emperor, abolished the imperial examination system and advocated the development of national economy and commerce. This made many talented people from the gentry or scholar-officials abandon their noble status and engage in commerce.[18] The developed commerce provided a material foundation for the growth of the garden culture. Since all kinds of artwork, such as calligraphy, painting, and poetry became sellable items, the literati could, through selling their artwork, earn a good income while maintaining their lifestyle, with most of them having their own private gardens as well. Thus, in this short dynasty, the literati gardens were influenced by the government's policy of promoting commerce, and were a place that simply reflected the taste of the literati at that time.

---

[16] Zhang Hao. (1985). *Records of Genyue Imperial Garden*. Zhong Hua Book Company.

[17] Zhou Weiquan. (1999). *History of Chinese Classical Gardens*. Tsinghua University Press, p.112.

[18] Dai Liang. (1985). *Pavilion of Literary Profundity*, Complete Library in Four Branches of Literature. Database of Chinese Classic Ancient Books.

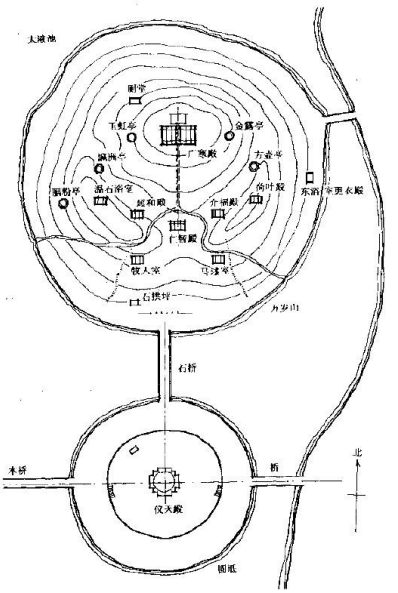


Figure 2-1. Space distribution of the imperial gardens in Yuan Dynasty. (Source: History of Chinese Classical Gardens, 1990, p.115.)

Contrary to the Yuan Dynasty, the Hongwu Emperor, who was the first emperor of the Ming Dynasty, decapitated the people who were talented literati living in their gardens, in order to give them to scholar-officials working for the Ming government. As a result, many literati gardens were destroyed. In addition, the Hongwu Emperor considered the development of agriculture to be fundamental to the country and thus pursued policies to restrain commercial trade. At the same time, he promulgated a decree called 'Yingshan Ling', prohibiting the creation of gardens. However, in 1406, the Yongle Emperor intended to build the imperial garden in Beijing, thus, he hired many craftsmen who were from the Jiangnan region, and in particular from Suzhou. Because the emperors after the Yongle Emperor also had visions of gardens and proposed the creation of gardens, the garden culture gradually began to be restored. Meanwhile, the 'Yingshan Ling' became more and more insignificant, finally

remaining in name only.[19]

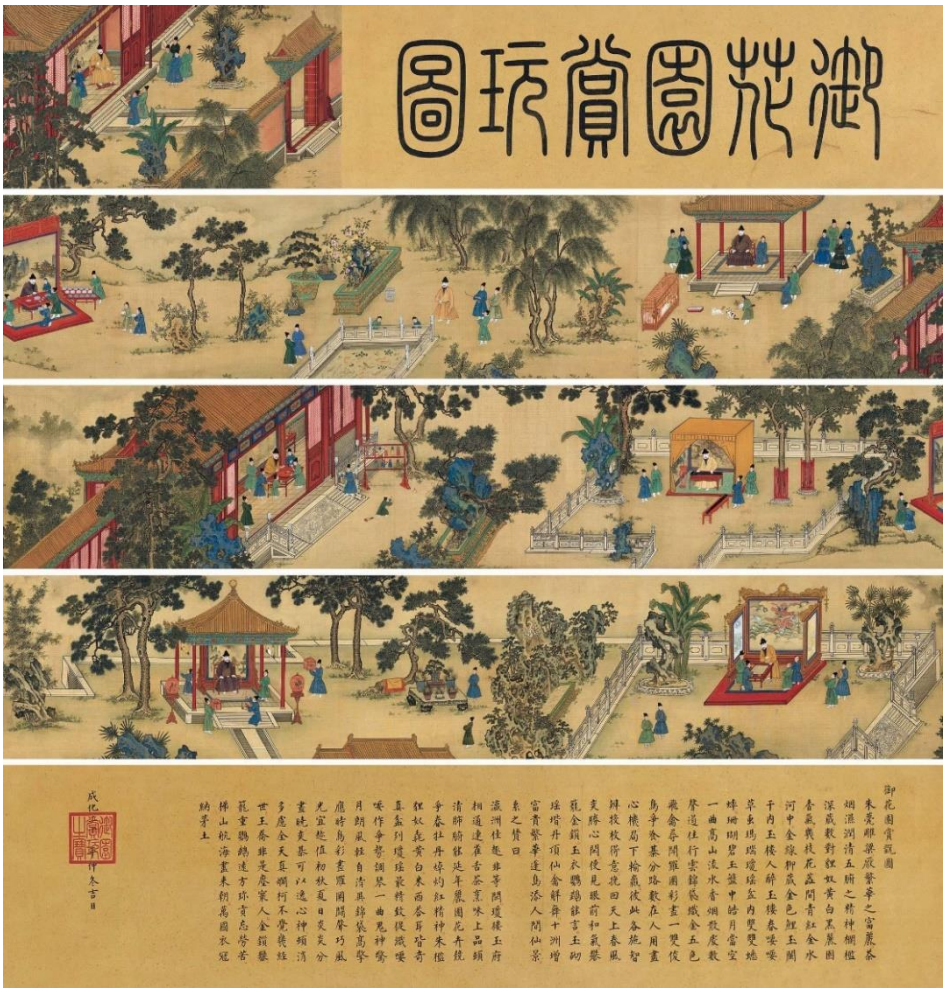


Figure 2-2. Royal garden painting of Ming Dynasty.
(Source: Jiade Antique Auction, 2012/fall, Hong Kong)

[19] Guo Youming. (2013). *The History of Suzhou Garden in the Ming Dynasty*. China Architecture & Building Press, pp.49-62.

During the middle Ming Dynasty, the garden culture flourished again, and the imperial garden at that time was strongly influenced by the garden art of the Jiangnan region. Figure 2-2 was an artwork by an unidentified court painter in the reign of Chenghua. According to the footnote at the bottom of the painting, it depicts the leisure life of the Chenghua Emperor in the imperial garden, which is decorated with all kinds of precious flowers and grotesque stones. The emperor played with crickets and raised quails, and enjoyed playing *qin* and Go. Through showing the leisurely daily life of the emperor in the garden, the painting satirized the darkened political life in which the empress and eunuchs strongly intervened in politics due to the absence of rule by the emperor. As the political chaos of the Ming continued, the government no longer interfered with the phenomenon of literati living in seclusion in their gardens; hence, in Suzhou many private gardens were built as a place for the owner's pure elegant taste.[20]

According to the above descriptions, the Chinese gardens described in the historical written and visual evidence all belonged to the emperors and scholar-officials. The imperial gardens in the Han Dynasty were open to the commoners but only at specific times. Apart from these exceptions, the imperial garden before the late Ming was the privileged property of the emperor. In the case of the gardens of the scholar-officials, the ownership of these gardens belonged to the scholar-officials; however, the emperors were able to exercise ownership rights over the scholar-officials' private gardens.

Imperial gardens were necessary spaces for consolidating political power before the Ming Dynasty, but these gardens gradually became a factor that hampered the national politics during the middle Ming period. Compared with the imperial gardens, the private gardens of scholar-officials were inherent in numerous social factors. At first the scholar-officials' private gardens were

[20] Guo Youming. (2013). *The History of Suzhou Garden in the Ming Dynasty*. China Architecture & Building Press, pp.68-80.

considered as a symbol of power. However, in addition, when the political situation became unstable, these gardens turned into an expression of opposition to the regime; on the other hand, when the political situation became clear, these gardens were places providing a shortcut to becoming a scholar-official.

In sum, based on the existing historical evidence, before the late Ming and early Qing Dynasties, only emperors and the scholar-officials had the right to enjoy the garden culture. Thus, the Chinese traditional garden culture had an extremely elitist character and can be understood as a privileged cultural enjoyment of the upper classes.

2.1.2. Garden as privileged cultural for scholar-official: the review of Suzhou garden history (5th century B.C.~1567)

Suzhou as the capital of Wu State was the cultural centre of the country during the Spring and Autumn Period. According to the written evidence, *The History of Wu and Yue State*, which was authored in the eastern Han Dynasty, the rule period of the Helv Emperor was the most prosperous era of Wu State. In this era, many palaces were built collocated with gardens, and a lot of royal villas were created in several places. The Helv Emperor oversaw political affairs in the palaces during the autumn and winter season, and during the spring and summer season in the royal villas.[21] The most representative gardens of the Helv Emperor were the *Gusu Tai* (Platform of Suzhou) and the *Guanwa Gong* (Palace of Xi Shi).[22]

Gusu Tai is the name of the royal villa designed by the Helv Emperor, which was built on Gusu Mountain in Suzhou. The main building of *Gusu Tai* was about 600 m high and about 168 m wide. The steps leading up to this tall

[21] Zhao Ye. *History of Wu and Yue State*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

[22] Wei Jiazan. (2005). History of Classical Gardens in Suzhou. Shanghai Sanlian Bookstore, pp.40-56

building were designed to be meandering, and when you arrived at the top, you were surrounded by the scenery of Suzhou. The emperor planted flowers and trees that bloomed around the building, and placed living quarters and ponds, and hunting grounds that could be nearby for a few days. The Helv Emperor ran the state's political affairs from *Gusu Tai*, and this was the tallest building in Suzhou at that time, thus enabling the emperor to also observe the daily life of the Suzhou people.[23] *Gusu Tai* provided the emperor with a place for leisure and entertainment as well as political functions.

Guanwa Gong was also the royal villa built by the Helv Emperor's son, Fuchai Emperor, after the death of the Helv Emperor. *Guanwa Gong* was especially built for Xishi, one of the four most famous beauties in Chinese history, and a garden was built with many landscapes on the west side of the royal villa. One mountain could be found in the garden, and three artificial ponds were made on the top of it, with lotus and water-shield plants planted in the ponds. Near the ponds, one high turret where people could play *qin* was built. A winding, covered walkway was connected to this building,[24] and the Xishi Cave, named after the beautiful Xishi, was also created.[25] The facilities of this garden seem to have been much more abundant than the gardens in the period of the Helv Emperor's rule.

After the First Emperor of Qin unified China, both the political and cultural centre shifted to the north-west of China, and the garden culture of Suzhou declined. Therefore, records of the gardens at this time are scarce. In the Han Dynasty, the private gardens in Suzhou gradually appeared. In the essay on

---

[23] Yuan Kang. *Historical Records of Wu and Yue Region*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

[24] Zhu Changwen. *Historical Records of Suzhou.* Database of Chinese Classic Ancient Books.

[25] Fan Chengda. *Historical Records of Wujun*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

Suzhou gardens, titled '*Wumuyuan xiaozhi* (Essay on the Garden of Five Mu)', it is recorded that Mr Zhang, who was a scholar-official working in the national court, created his garden in Suzhou. The garden was called Five Mu; mulberry trees were planted, and one high artificial hill was built.[26] The Garden of Five Mu was more like an orchard than a garden, which was only created for entertainment and enjoyment. As such, the garden culture of Suzhou was very barren during the Qin and Han periods.

However, such a situation started to improve in the Southern and Northern Dynasties. At the time, wars between state and state were frequent in the north of China, but Suzhou was relatively stable, and thus the economy and culture developed rapidly there. Many northern people who had suffered greatly from a long war began to move down to Suzhou and settled. Because of the arrival of these people – who, as part of their Buddhist faith, were searching for sacred pure soil to comfort individual sorrows, the Buddhist culture in Suzhou developed. At that time, countless large and small temple gardens could be found in Suzhou,[27] which were all opened to the public and could be deemed as a kind of public garden.

During this era, historical evidence of Suzhou's private gardens was found in many written records. One of the famous private gardens, called the Garden of Gu Bijiang, named after its owner, was located on Panru-Street in Suzhou. Gu was from the Gu family, a prominent family in Suzhou, and worked in the Suzhou government as a scholar-official. In his garden, landscapes such as architecture, ponds, various trees, and small streams were arranged –the high bamboo scenery in the lush forest was particularly beautiful.[28] Figure 2-3

[26] Xie Suizhi. (2012). Essay of the garden of five mu. Shandong Huabao Press.

[27] Wei Jiazan. (2005). *History of Classical Gardens in Suzhou*. Shanghai Sanlian Bookstore, pp.79-83.

[28] Zhu Changwen. *Historical Records of Suzhou.* Database of Chinese Classic Ancient Books.

describes a part of this garden. Painted by a court painter of the Qing Dynasty, this painting provides a glimpse of the landscape of the garden at that time.

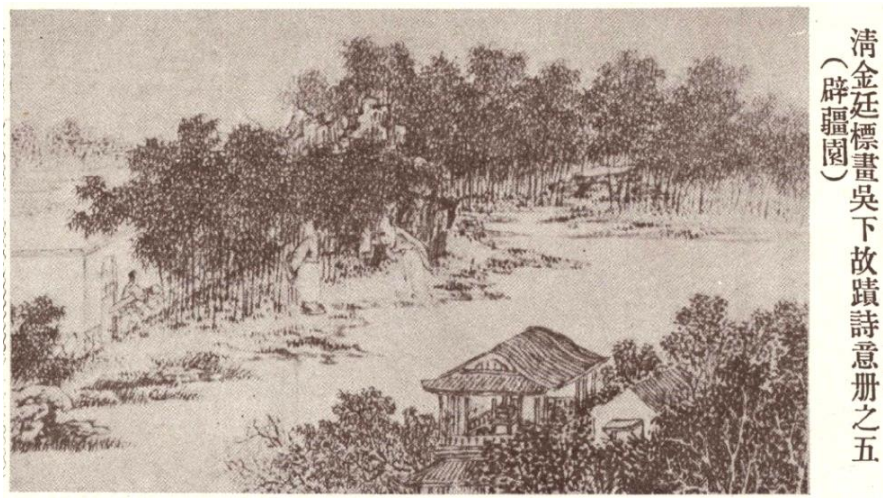


Figure 2-3. Garden of Gu Bijiang.

(Source: *Gugongxunkan* (The Imperial Palace magazine), 1937, Vol. 6(2): 22.)

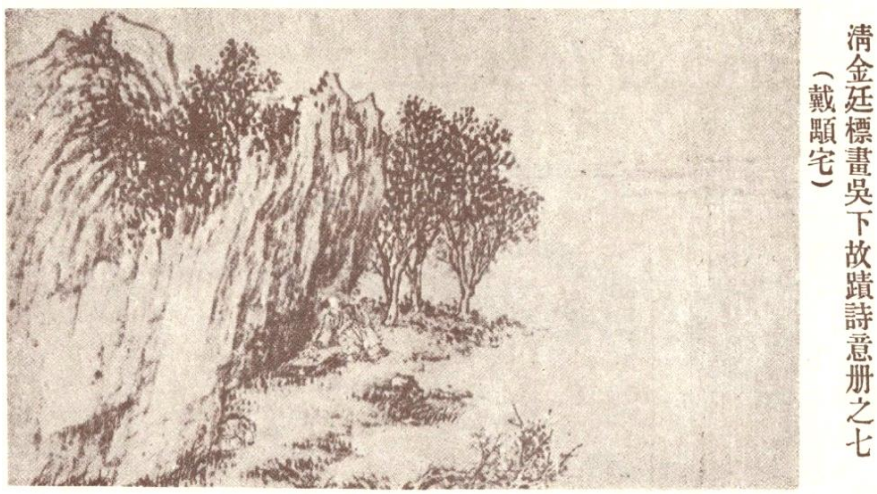


Figure 2-4. Garden of Dai Yong.

(Source: *Gugongxunkan* (The Imperial Palace magazine), 1937, Vol. 6(2): 22.)

The other acclaimed garden in this period was called the Homestead of Dai Yong, which was considered as the beginning of the private homestead garden development.[29] Although the Homestead of Dai Yong was marked as a house, it was a place where house and garden were built together. The owner of this garden was Dai Yong, a versatile cultured person, who was skilled in painting, classical music, sculpture, etc. and had no intention of being a scholar-official. When Dai created the garden, he gathered various kinds of rocks to build an artificial hill and dug the ditch near the fountainhead to draw water into the garden. Many trees were planted in the garden to create forests, and valleys with flowing water were made; The staggered arrangement of the garden was judged to be like a natural landscape.[30] From these descriptions, the Homestead of Dai Yong was the garden that recreated nature with the most artificial touches in the history of the private gardens of Suzhou. Figure 2-4 shows the outstanding artistic achievement of the artificial hill in the garden at that time.

In the Sui-Tang period, although Suzhou was not a centre of politics and culture, it was a highly developed region of economy. A lot of temple gardens still existed, and in particular at that time the garden of government office developed extensively. The government office where scholar-officials conducted local affairs always had a garden. The Suzhou government office was stationed at a garden called *Mulan Yuan* (Garden of Magnolia), which was planted with numerous magnolia during the Tang Dynasty. When the magnolia blossoms were in full bloom, the scholar-officials who worked here invited poets and literary persons in Suzhou to appreciate the beautiful scenery and enjoy the cultural activities of creating poetry. Behind the Garden of Magnolia was landscaped pond called *Beichi* (North Pond). This had a small artificial island in

---

[29] Wei Jiazan. (2005). *History of Classical Gardens in Suzhou*. Shanghai Sanlian Bookstore, p.93.

[30] Shen Yue. *History of Song Dynasties*. Database of Chinese Classic Ancient Books

the centre, and cypress trees were planted on it. These gardens were funded by the local government and scholar-officials from the government offices.[31] The total number of private gardens in this period was listed as 20, but only their names remain, and there was little explanation regarding the garden landscape.[32]

The period of great prosperity of the private gardens in Suzhou was the period of the Five Dynasties and Ten Kingdoms, in which Chinese warfare was at its most frequent. At that time, Suzhou belonged to the small nation of Wuyue State, which was ruled by Qin Liu, who preferred luxurious and splendid palace gardens. The garden taste of his son Qian Yuanliao was the same as his father. Before Qian Yuanliao was appointed as Suzhou's prefectural governor, he had already begun creating a private garden named *Nan Yuan* (South Garden) in Suzhou. The South Garden, where colourful flowers and trees were planted, and a beautiful pavilion and turret were built, was known as the most prestigious landscape in Suzhou for 30 years after its creation.[33]

Moreover, Qian Yuanliao built for his son another private garden in Suzhou, called *Dong Yuan* (East Garden). In the East Garden, he built up a mountain and a cave using large stones. He made a big pond, around which he planted a lot of precious flowers and trees. Qian Yuanliao and his son always invited their special guests to a banquet in the garden. The son of Qian Yuanliao, who was influenced by his father and devoted to gardening, made the *Jingu Yuan* (Garden of Gold Valley) in Suzhou by himself. All the above gardens were the family gardens of the noble Qian family, and this phenomenon of creating family gardens can be considered as a prelude to the prosperity of the scholar-official's private family garden in Suzhou.

---

[31] Wei Jiazan. (2005). *History of Classical Gardens in Suzhou*. Shanghai Sanlian Bookstore, p.122.

[32] Wei Jiazan. (2005). *History of Classical Gardens in Suzhou*. Shanghai Sanlian Bookstore, p.101.

[33] Chen Congzhou. (2004). *Collection of Garden Essays*. Tongji University Press.

Figure 2-5. The Surging Waves Pavilion.
(Source: Art Museum of Beijing Fine Art Academy)

In the Song Dynasty, the garden culture was very prosperous due to the political stability and the development of the economy at this time. During this period, about 50 private gardens were newly created by scholar-officials and literati. Typically, the garden *Canglang Ting* (Surging Waves Pavilion), which was designed by the scholar-official Su Shunqin in the Northern Song Dynasty (see Figure 2-5), was created at a place that had a bamboo forest at the front and a waterway at the back. Su placed a pavilion named 'Surging Waves' as the main landscape on a small mountain in the north of the garden, creating a beautiful landscape. In this period, most of the private scholar-official or literati gardens were in Suzhou city, and can be regarded as city gardens that restored nature in the city.[34]

[34] Wei Jiazan. (2005). *History of Classical Gardens in Suzhou*. Shanghai Sanlian Bookstore, p.162.

Figure 2-6. Lion Grove. (Source: The Palace Museum, Beijing)

The Yuan Dynasty, which lasted for a short period of 89 years, was mainly composed of imperial gardens; private gardens were stagnant, except for in Suzhou. Many private gardens were created in Suzhou at this time, with about 10 gardens created in Suzhou city, and about 30 others newly created outside the city.[35] The temple named *Shizi Lin* (Lion Grove) was built by the Buddhist Weize and his disciples at this time (see Figure 2-6). The garden, built in the backyard of a temple, was intended to cultivate the mind and body of the monks. In addition, the scholar-officials created a large number of gardens, such as *Gengyu Xuan* (Garden of Farming and Fishing), *Yushan Caotang* (Cottage of Jade Mountain), and *Wutong Yuan* (Garden of Phoenix Tree), etc. in Suzhou.[36] Unfortunately, little mention of the landscape design detail about these gardens

[35] Wei Jiazan. (2005). *History of Classical Gardens in Suzhou*. Shanghai Sanlian Bookstore, pp.165-167.

[36] Wei Jiazan. (2005). *History of Classical Gardens in Suzhou*. Shanghai Sanlian Bookstore, pp.181-186.

was recorded.

At the beginning of the Ming Dynasty, the development of garden culture was stopped because of the government's prohibition of gardening. However, in the middle of the Ming Dynasty, the prohibition was gradually relaxed, and gardens such as *Dong Zhuang* (East Villa), *Ruyi Tang* (Auspicious Garden), *Xiaodongting* (Garden of Small Dongting Lake), and *Fengxi Caotang* (Cottage of Grass Brook), etc. were created by many scholar-officials in Suzhou. Most of these gardens were created for their agricultural production, with a large area in which fruits and vegetables were mainly planted.[37] Thus, these gardens were known as the *zhuangyuan* (manor).[38]

The history of the Suzhou gardens before the late Ming and early Qing period was briefly reviewed in this section. It was confirmed that the gardens in Suzhou were mostly private gardens, and owned by scholar-officials until the middle of the Ming Dynasty.

2.1.3. From agricultural landscape to aesthetic landscape: traditional scholar-official garden landscapes in Suzhou (1399-1567)

In this section, the specific landscape of the scholar-official gardens, which are rooted in Suzhou garden landscape history, are examined. Because the Suzhou private gardens designed in the Yuan Dynasty have been largely damaged and few descriptions of garden landscapes are recorded, I only reviewed the landscape of the scholar-official gardens in the middle Ming Dynasty, since there is much historical evidence of these garden landscapes. I focused on the middle fifteenth-century garden East Villa, the early sixteenth-century garden *Zhuozheng Yuan* (The Humble Administrator's Garden), and the middle

[37] Clunas, C. (1991). *Superfluous things: material culture and social status in early modern China*. University of Hawaii Press.

[38] Wei Jiazan. (2005). *History of Classical Gardens in Suzhou*. Shanghai Sanlian Bookstore, pp.126-131.

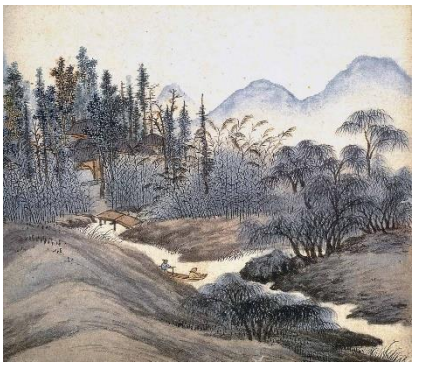
sixteenth-century garden *Qiuzhi Yuan* (Garden of Pursuit the Ideal). These three gardens have attracted much attention in the scholar-official stratum in Suzhou and can be considered as representative gardens containing the garden ideology of the scholar-officials in Suzhou from the late fifteenth to the late sixteenth century.

East Villa, owned by Wu Kuan, who was a scholar-official, was very famous among cultural artists and the scholar-official stratum in Suzhou in the middle part of the fifteenth century. When the garden was built, Shen Zhou, who was a famous artist well known in the Jiangnan region, painted *Dongzhuang tuce* (The Painting of East Villa), which contains the all of the landscapes of the garden for the owner, and the authoritative scholar-official Li Dongyang wrote the '*Dongzhuan ji* (Essay on East Villa)', which recorded the detail of the garden design. East Villa was located near the Suzhou city gate, *Fengmen*, was close to the waterway surrounding the city. More than 21 landscapes were designed in the garden. Details of the style can be found in *The Painting of East Villa*, which describes four architectural landscapes, six landscape facilities, and six agricultural landscapes.

According to [Figure 2-7], we can confirm the four architectural landscapes in East Villa. The painting depicts the Building of Cultivation and Relaxation, and in it appears the garden owner, who is reading a book beside the building where the farm equipment is placed. Therefore, this building was close to the field where the crops were produced in the garden, and after the cultivation, the garden owner Wu Guan would rest and read here. The Shrine of the Wu Family was a shrine that held the mortuary tablet of ancestors of the Wu Family. The Taoism Temple is a Taoist temple situated in a concealed area of the garden. The Zhuoxiu Building, named as the pseudonym of Wu Kuan's younger brother Wu Xuan, was where the Wu Xuan studied and read. These architectural landscapes, along with the surrounding scenery of the landscape, strongly reflect scholar-officials' rustic taste.

Building of Cultivation and Relaxation

Shrine of Wu Family



Taoism Temple

Building of Zhuoxiu

Figure 2-7. The architectural landscapes of East Villa. (Source: Nanjing Museum)

One of the landscape facilities in East Villa was the Bridge of Passing the Imperial Examination, which was located behind the Taoism Temple in the garden. Ship Ferry, was a quay where a small ship could be moored, and Red Cherry Pathway was a winding road that was packed with orchid stone planted with cherry trees on both sides. The Pavilion of Content was the pavilion placed in the water, Crane Cave was a small cave where cranes were raised, and Bend Pond was a pond filled with water drawn from the waterway surrounding Suzhou city near the garden; lotus flowers were planted side by side in the pond. These various landscapes were all created according to the natural situation, and the design of the facilities was very simple (see Figure 2-8).

However, the main space of East Villa was taken up with more agricultural

landscapes than the above artificial landscapes. According to [Figure 2-9], in order to produce fruits and crops, a lot of fruit trees were planted in Fruit Tree Forest, rice was planted in Rice Field, sesame seeds were planted in Sesame Field, mulberry trees were planted in Mulberry Tree Field, water chestnuts were planted in the Water Chestnut Lake, which drew water from outside, and bamboos were planted in Bamboo Field. These fields occupied most areas of the garden.

The other gardens with the same pattern as East Villa in late-fifteenth-century Suzhou that can be found in the written evidences were Cottage of Grass Brook, *Nan Yuan* (Garden of South), and *Zhu Ju* (Bamboo Cottage).[39] Based on the case of East Villa, Suzhou scholar-official gardens in the mid-fifteenth century seem to be a combination of simple artificial landscapes and agricultural landscapes, which were more valuable to agricultural production than to the scholar-official's reading life and aesthetic taste.

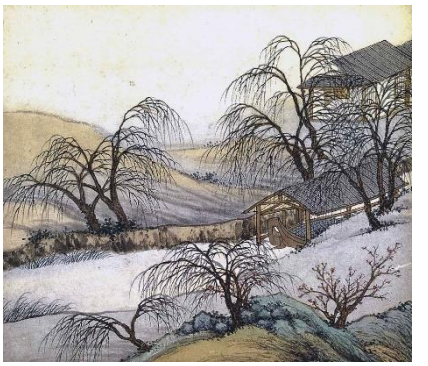
As time went on, the gardens that had the agricultural landscape as the main part changed little by little. At the beginning of the sixteenth century, Wang Xianchen, frustrated with government officialdom, returned to his hometown Suzhou and bought a vacant piece of land and created a garden named '*Zhuozheng*'. Because of his failure in politics, he would spend the rest of his life in the garden.[40] Wang requested Wen Zhengming, a scholar-official who was also the cultural authority with strong regional power in Suzhou at that time, to design the landscapes for his The Humble Administrator's Garden. Wen Zhengming designed the garden and also left the paintings of the garden as well as the essays about it.

---

[39] Guo Youming. (2013). *The History of Suzhou Garden in the Ming Dynasty*. China Architecture & Building Press, p.97-100.

[40] Chen Congzhou. (2004). *Collection of Garden Essays*. Tongji University Press.

Bridge of Passing the Imperial Examination



Ship Ferry

Red Cherry Pathway

Pavilion of Contentment

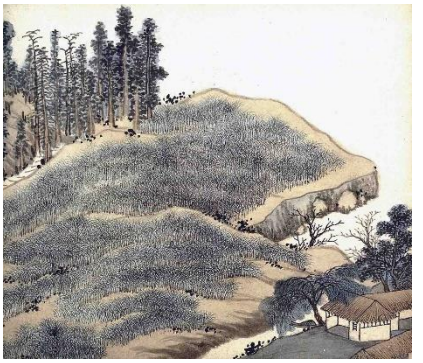
Crane Cave

Bend Pond

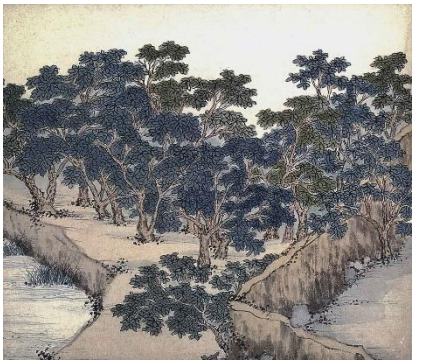
Figure 2-8. The landscape facilities of East Villa. (Source: Nanjing Museum)

Fruit Tree Forest

Rice Field

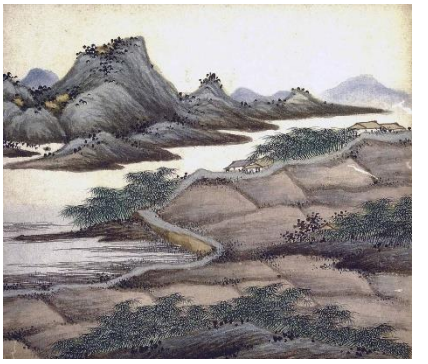


Sesame Field



Mulberry Tree Field

Water Chestnut Lake



Bamboo Field

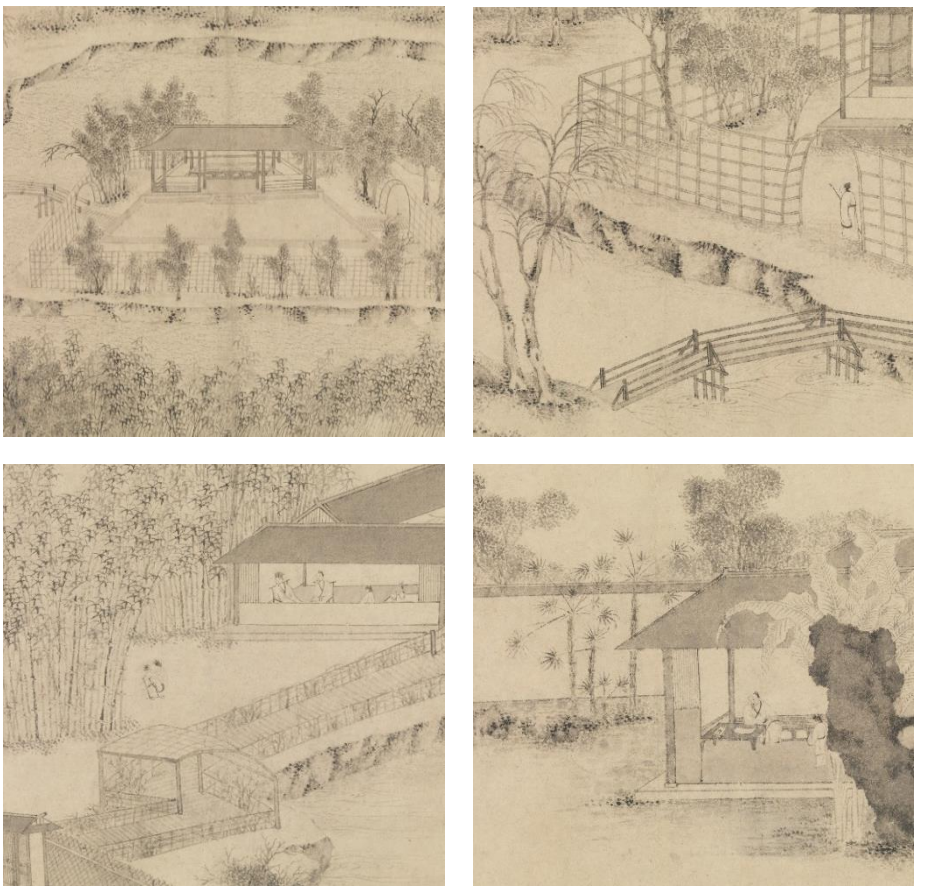
Figure 2-9. The agricultural landscapes of East Villa. (Source: Nanjing Museum)

According to *Painting of The Humble Administrator's Garden* (see Figure 2-10), we can confirm the landscapes of this garden when it was first designed. The first painting depicts the landscape of a pavilion surrounded by water on three sides. The pavilion was encircled by bamboo fences planted around the trees, and on either side of the pavilion were a bridge and a pathway leading to another space. The second painting records the view of the simply designed straight bridge connecting with the pavilion. The third painting describes the landscape of the garden entrance area. As soon as people entered the door, they could see a pathway that that was made from wood, which ran past the pond and led to the building where the owner met visitors. Bamboo forests were built next to the roads and buildings, and these were cultivated.

The fourth painting records a building where the garden owner read and enjoyed a relaxed artistic life as a writer; next to the building was an elegant planting landscape with plantain and an artificial hill. In the fifth painting the landscape of the pond side reappears, where the garden owner sits in a nook and enjoys the natural scenery through which water flows, and steps entering the water on the side of the pond was designed. The last painting describes a garden landscape with large trees around the lower base of a square stone, giving the effect of a fence that is blocked from the outside; the owner and his friends sit there and share elegant discourse.

The garden landscapes of The Humble Administrator's Garden above were produced in a very simple style. The design of the building is like that of East Villa, but there seem to be more different types of designed landscape facilities than in East Villa. Figure 2-11 shows the agricultural landscape in The Humble Administrator's Garden. We can see the field surrounded by big trees in the painting and one person who manages the farm in the garden using the farm equipment. However, the agricultural production area in The Humble Administrator's Garden occupied a relatively smaller area than East Villa, and the space filled with artificial landscapes occupied a larger portion. Gardens like

The Humble Administrator's Garden, which had more artificial landscapes than agricultural ones, can be found in many gardens in Suzhou at the same period, such as the family gardens of Wang Ao, Xu Zirong's *Lizhi Yuan* (Garden of Litchi), and *Nan Yuan* (Garden of South) among others.[41] This shows that agricultural landscapes were gradually decreasing, and artificial ones were increasing in the Suzhou scholar-official gardens at the beginning of the sixteenth century.



[41] Gu Kai. (2010). *Research on Jiangnan Gardens in the Ming Dynasty*. Southeast University Press.

Figure 2-10. The landscape of Humble Administrator's Garden.
(Source: Metropolitan Museum of Art)

Among the gardens that appeared a little later than The Humble Administrator's Garden, the Garden of Pursuit the Ideal was the garden that received the praise of celebrated scholar-officials in the Suzhou area in the mid-sixteenth century. The garden owner, Zhang Fengyi, was a scholar-official, poet and calligrapher. After this garden was established, Qian Gu, who learnt to paint from Wen Zhengming, painted this garden (Figure 2-12), and Wang Shizheng, who was a scholar-official renowned in Suzhou, authored an essay containing the detailed landscape design of the garden. Zhang Fengyi, Qian Gu and Wang Shizheng were very close friends,[42] as a consequence, it is understood that Garden of Pursuit the Ideal was constituted by the design idea claimed by the scholar-official stratum of Suzhou, represented by these three persons. According to the year of the painting shown in Qian's *Painting of Garden of Pursuit the Ideal*, it is confirmed that this garden was built before 1564. This garden was situated in Suzhou city and is preserved to this day.

[42] Wei Jiazan. (2005). *History of Classical Gardens in Suzhou*. Shanghai Sanlian Bookstore, p.225.

Figure 2-11. The agricultural landscape of Humble Administrator's Garden.
(Source: Metropolitan Museum of Art)

As shown in [Figure 2-12], the garden was not large, but there were a lot of woody plants at the entrance around two doors. enteron entering the garden, the landscaping fence made of bamboo can immediately be seen. Here, the design of the bamboo fence was similar to that of The Humble Administrator's Garden, but in this garden the bamboo fence was decorated with flowers, creating a more delicate and different visual feeling to the bamboo-only fence landscape in The Humble Administrator's Garden. Passing through the building surrounded by bamboo fencing, we can find space where the master studied and read. There is a pathway next to the study space; following it, we find a pond. People can go to the other side of the pond by crossing the bridge. Here, the design of the bridge was more elaborate than that of The Humble Administrator's Garden, and the shore of the pond was packed with stones. In the painting, we

can see the ducks and geese swimming in the pond. It can be observed that the landscape design of the Garden of Pursuit the Ideal further developed the simple design style of The Humble Administrator's Garden. However, no agricultural landscape was found in this garden. Such mid-sixteenth-century garden landscapes can be found in Wang Shizheng's *Yanshan Yuan* (Garden of Yan Mountain) and Xu Xuemo's *Guiyou Yuan* (Garden of Returning Home).

Figure 2-12. The landscape of the Garden of Pursuit the Ideal.
(Source: The Palace Museum, Beijing)

Through the detailed review of the above three gardens, it can be seen that the largest garden was the East Villa, in the middle of the fifteenth century. The Humble Administrator's Garden in the early sixteenth century was a little smaller, and the area of the Garden of Pursuit the Ideal in the middle of the sixteenth

century was smaller again.[43] The main reason for the decrease in the size of the gardens was the disappearance of agricultural landscapes. The reason that the area of Dong Villa was the largest was because it had a lot of agricultural land. Although there was agricultural land in The Humble Administrator's Garden, the area occupied by Dong Villa was much smaller than that of The Humble Administrator's Garden. In the Garden of Pursuit the Ideal, the agricultural landscape had already disappeared. Next, the garden landscape in East Villa was designed in a very simple form for landscape facilities; however, in The Humble Administrator's Garden there was a tendency to increase the number of artificial sculptures. In the Garden of Pursuit the Ideal, more sophisticated landscape facilities were designed on the design basis of the Humble Administrator's Garden. During these landscape changes, the agricultural landscape, which dominated the garden, gradually shifted to an artificial aesthetic landscape.[44]

2.2. Social factors of the garden culture popularization in late Ming and early Qing (1567~1722)

In this section, I analyse the formation factors of the popularization of the Suzhou garden culture from four different viewpoints: 1) the influence of the political situation of the state on the society; 2) the change in the people's ideology at that time; 3) the influence of the land system on the mass production of the gardens; and 4) the aspect of the social commercialization fever caused by the development of the economy into the new garden culture during the late Ming to early Qing Dynasties.

---

[43] Chi, X. (2001). *The Chinese garden as lyric enclave: A generic study of the story of the stone*. Ann Arbor: University of Michigan. p.96.

[44] Clunas, C. (2013). Fruitful sites: garden culture in Ming dynasty China. Reaktion Books.

2.2.1. Failing politics: overthrowing the feudal social order

The most important characteristic of Ming politics was the highly centralized power structure. The Premier System was one of the most important elements in the ruling system of the previous dynasties in China, i.e. that the king and the prime minister should discuss with each other and exercise the power of the country together. However, the Hongwu Emperor, who was the first emperor of the Ming Dynasty, abolished this system, and only the emperor could exercise administrative decisions and enforcement. Therefore, in the Ming Dynasty, not only the appointment of thousands of government officials but also the establishment of national policies and the correction of small items of policy were all consolidated and controlled by the emperor. The enormous jurisdiction and intensive enforcement power of the Ming Dynasty emperor was unprecedented in Chinese history, which many historians point to as being the greatest weakness of the ruling government in the Ming Dynasty.[45]

The fact that all the powers of the state were controlled only by the emperor required tthe emperor to possess high political qualities, but not all emperors of Ming were capable of this. In the case of the 10th emperor, Zhengde Emperor of Ming Dynasty, when the Ming Dynasty was invaded by the Mongols, he went directly to the battlefield and defeated the Mongolian army, but he was opposed to all feudal Confucian regulation. In the 16 years of his reign, he was hostile to the Confucian scholar, ravaged the people, indulged in revelry, and eunuchs in particular were appointed extensively by the emperor. As a result, eunuchs ran the regime that led to the tyranny of the government. As the power of the eunuchs gradually expanded, the social status of the original servant eunuchs improved; on the other hand the social status of the scholar-official class shook as the existing order of feudal society broke down. The Jiajing, who was

[45] Frederick W. Mote, Denis Twitchett, translated by Zhang Shusheng. (1992). *The History of Ming Dynasty (Cambridge)*. China Social Sciences Press.

crowned after the Zhengde Emperor's death, maintained the political, economic, cultural and social order of the country in a safe phase while correcting the social turmoil and rejecting the power of the guerrillas, however after the Jiajing Emperor, in the era of the Wanli Emperor, the rule of the Ming country regressed and eventually reached the point where it could not be redeemed.

After the middle of the Wanli Emperor rule, the Ming Dynasty had a lot of problems both inside and outside of the country, including the devastation of the national treasury due to dispatch troops. Eventually, the order of the dynasties faced a catastrophe, but the Wanli Emperor was so indifferent to politics that he rarely attended morning assembly. During the 48 years of the Wanli Emperor's reign, he neglected the government administration, leaving the central government paralysed. This meant the Ming was on its way to destruction.[46] The centralized system, which was the most prominent system of Ming politics, became ineffective, there was confrontation between political parties, including the eunuchs and treacherous subjects who dominated the power, political parties with different political views became corrupt and the social order as a feudal state collapsed.

The Taichang Emperor and the Tianqi Emperor, both of whom ascended the throneafter the Wanli Emperor, were all mediocrity and incompetence, indulging all day long in wine and concubines. Thus, when the last Emperor Chongzheng took over power, all the political executive power of the country had already been captured by the Eunuch Party, represented by Wei Zhongxian. The Eunuch Party was supported by the cabinet bureaucrats and exercised its full power in opposition to the Donglin Party, which represented the scholar-official class. However, the tyranny of the Eunuch Party did not last long, and the opposition Donglin Party presided over the adjustment as, after Wei Zhongxian's

[46] Meng Senzhu. (1981). *Handout of Ming and Qing History*. Zhong Hua Book Company, p.246

death, the Eunuch Party was exiled to the stage of Ming Dynasty history.

The Donglin Party, which had existed since the reign of the Wanli Emperor, was a group represented by civil servant scholar-officials, and was originally formed to save the country. However, since the era of the Chongzheng Emperor's rule, the struggle for profit among scholar-officials who were party members, was constant. Disappointed with the corruption within the Donglin Party and the party's excessive political ideals, the Chongzheng Emperor no longer believed in the Donglin Party policy, and in the end he appointed eunuchs. This action accelerated the collapse of the Ming Dynasty. The Donglin Party implemented a policy of exempting commercial tax to protect the profits of landowners and wealthy merchants, while it imposed laws that would tax farmers ten times as much tax as they had paid before. The gap between the rich and the poor peasants was polarized, which resulted in the agrarian revolt.

The confused political phenomenon of the late Ming Dynasty came to overthrow the feudal state's social order. The emperors had the power of state, but their orders were not carried out as intended. The emperors had no power, and instead the eunuchs controlled the destiny of the Ming Dynasty. After the Donglin Party collapsed, the government administration philosophy of the scholar-official hierarchy disappeared in the political party strife. A series of political measures proposed by the Donglin Party heightened the social status of the merchant class, but overlooked the national ideology of the Ming Dynasty, which considered agriculture as the foundation of the nation. The culture of the garden was very active under the political background where such feudal social order was broken.

Li Zicheng, who led the agrarian revolt, advanced to the Ming capital Beijing, and the Chongzheng Emperor issued an order to the eunuchs, who oversaw the national army at the time, to capture Li Zicheng, but the eunuchs surrendered and opened the gates of the capital. The day when Li's army occupied the capital of Ming, the 34-year-old emperor killed his empress and

daughters and killed himself at Mei Mountain.[47] However, Li's army had to give up their victory after six weeks of occupation. The Ming army, who defended the north-east border of the Ming Dynasty, traded with the Manchu army outside the border and opened the way across the Great Wall. In October 1644, Qing Emperor Shunzhi entered Beijing, making Beijing officially the capital of the Qing Dynasty.[48]

During the war, when the Ming Dynasty passed over to the Qing Dynasty, many of the private gardens in Suzhou were occupied mostly by military barracks, pasturage, or the Qing government offices due to their large size and large interior architecture. Eventually, the gardens became the target of the survivors of the Ming Dynasty against the Qing government, and mass gardens were destroyed in the war.[49] During the reign of the Shunzhi Emperor in the early Qing, Jiangnan carried out a series of economic restraint policies to collect various taxes, including the land tax, using brutal means, resulting in the destruction of many famous nobles and merchants, and their gardens also collapsed.[50] However, after the Kangxi Emperor's ascension in 1661, the aftermath of the war broke down and the economy recovered to some extent.

The rule of the Qing Dynasty followed the order of the social class, which was the principle of the Confucian feudal society. The collapsed feudal social order was restored and the garden culture was transferred from the Jiangnan

---

[47] Frederick W. Mote, Denis Twitchett, translated by Zhang Shusheng. (1992). *The History of Ming Dynasty (Cambridge)*. China Social Sciences Press.

[48] Brook, T. (1998). *The confusions of pleasure: Commerce and culture in Ming China*. University of California Press. p.279.

[49] Xu Mei. (2013). *The Construction and Transformation of Suzhou Literati Gardens in Ming and Qing Dynasties: From the Intercourse of Scholar-officials*. Master's Thesis, Fudan University.

[50] Yang, Z. J. & Lu, P. L. (2001). From "Literati Gallery" to "Marketplace": Songjiang Gardens and Transition of Socio-economic in Ming-Qing Dynasty. Chinese Social and Economic History Review, Vol. 1, 25-30.

region to the capital Beijing. The garden culture of Suzhou, which was at its peak in late Ming, declined with the cessation of Jiangnan garden production, and the trend for imperial gardens came to Beijing instead. However, due to the feudal social order having been overturned, the distance between the upper class and the commoner class was narrowed. The garden culture that was originally enjoyed only by the upper class of the feudal society could be enjoyed by the people of each class.

2.2.2. Liberated ideology: awareness of human rights

In the Ming Dynasty, the first emperor, Hongwu, adopted the Confucian spirit created by Confucius and Mencius as the scripture that governed the country, and Cheng-Zhu Neo-Confucianism as the national code of ethics.[51] In the era of the Yongle Emperor's rule until the middle of the Ming Dynasty, the emphasis was on Neo-Confucianism as the way to lead society. Neo-Confucianism was founded by Confucian scholars Cheng Hao and Cheng Yi of the Northern Song Dynasty, and developed extensively by Zhu Xi in the Southern Song Dynasty. The ideology created by Neo-Confucianism was a philosophy that supported feudal ethics and feudal rule. However, this ideology overlooked humanity and unduly suppressed human desire and personality, normalizing human behaviour based on objective and inflexible principles. This philosophy was used by rulers to control society, but the ruler was used as a mechanism of oppression against expressing free ideas or asserting rights as human beings.

As the politics of the state began to collapse after the mid-Ming Dynasty, Neo-Confucianism, the leading ideology of feudalism, was gradually replaced by the new philosophy, which was called the philosophy of mind. The philosophy of Mind was invented by Lu Jiuyuan, a scholar who had a different

[51] Nan Bingwen, and He Xiaorong. (2006). *Research on the culture of Ming Dynasty*. People's Publishing House, pp.240-241.

view from Zhu Xi and claimed a philosophy of subjective spiritualism, unlike Zhu's philosophy of subjective materialism. Wang Shouren, a thinker in the middle of the Ming period, created the Yangming School by developing Liu's philosophy against the doctrines found in Neo-Confucianism that rejected personal emotions and denied human nature. Wang argued that all the things in the world are in the human mind, and therefore, by returning to their minds, they can find true reason. The philosophy led by the Yangming School emphasized the self-awareness of man himself, and abandoned extrinsic bondage and pursued control of self. This philosophy, free from the inherent logic of Neo-Confucianism, provided an opportunity for ideological liberation for the people who lived in an oppressed social atmosphere in the mid-Ming Dynasty.

This new philosophy influenced the social stratum of the late Ming, and Wang's ideas led to other thinkers. A representative example was Li Zhi, a thinker belonging to the Taizhou School derived from the Yangming School. He opposed the myth of Confucianism as an absolute doctrine and revealed the ideological folly of the people caused by a controlling society and culture such as found in the rigid Confucian ideology. Li insisted on the equality of all people in the world, especially men and women, by opposing Confucian thought, which was created by Confucius and Mencius, as a class system of feudal society.[52] In addition, he questioned the traditional Confucian idea that only the monarch had excellent virtue, emphasizing that virtue is universal for all people and that the monarch is the same as the people.[53] Li emphasized that each person has a different personality. The doctrines of feudalism take away individuality and erase the true heart of human nature. Li also said that the people who lose their sincerity become fake human beings in the vagaries of feudal society. Li also

[52] Li Zhi. *Fenshu*, vol. 2. Database of Chinese Classic Ancient Books.

[53] Li Zhi. *The Collection of Li Zhi*, vol. 18. Database of Chinese Classic Ancient Books.

presented the concept of '*tongxin*',[54] which means innocent mind, as a pure human without a lie, arguing that the people should revolutionize the conservative ethics of feudal society and find their true personality. In other words, Li's ideology was a progressive ideology that sought to escape the oppression and control of Confucian feudal society and pursue the individual personality and equality of all.

Li's thought had a great influence on the society of the late Ming Dynasty. A lot of scholar-officials were enthusiastic about Li's thoughts and opinions; for example, Yuan Hongdao, a literary person at the end of Ming, said 'When I read Li's book, I can deal with anxious worries and solve my heart, my ill body will be better, and I can see with bright eyes even in dark places'.[55] As a result, people tended to read Li's book rather than the traditional Confucian script, the *Nine Chinese Classics*.[56] Fearing Li's social influence, the Ming government arrested him, burnt all his books and banned all publishing and distribution. However, his writings were still widely read among the populace after his death, and greatly influenced the scholar-officials and public in the late Ming Dynasty.

Li's anti-feudalism was contradictory to the political atmosphere of the late Ming Dynasty. The government tried to control the people with the conservative Neo-Confucianism while protecting the Confucian feudal norm. However, Li's ideology, which the public followed, was contrary to feudalism as well as to the leading social ideology of the end of Ming. In other words, the social principles pursued by the ruler and the governed were not consistent. The social system in late Ming was merely an empty shell of feudalism, and society embraced an ideology that pursued personal freedom and human rights against

---

[54] Li Zhi. *Fenshu*, vol. 2. Database of Chinese Classic Ancient Books.

[55] Yuan Hongdao. (1979). *Collection of Yuan Hongdao*, vol. 5. Shanghai Ancient Books Publishing House, p.221.

[56] Zhu Guozheng. (1983). *Collection of Records and Novels*. Guangling Ancient Book Press, p.258.

the principles laid down by feudalism.

The new philosophy, which supported society from the end of the Ming Dynasty to the beginning of the Qing Dynasty, reawakened the human rights consciousness of the people and became an opportunity to recognize the garden culture, which was transferred only to the upper class of society. The garden culture in the late Ming Dynasty had become a cultural activity that people of each social class could enjoy under the influence of Li's liberation ideas. The scholars who survived the late Ming Dynasty, who invented this philosophy, further developed the philosophy's core claim to create a free society atmosphere until the early Qing Dynasty. However, since these same late Ming scholars had died by the end of the early Qing, this philosophical argument collapsed as well. From the middle of the Qing Dynasty, this philosophy was withdrawn from the position of the orthodox thought of society, and the feudal ideology was again restored as the method of social control.

2.2.3. Poor land system: excessive production of gardens

In order for there to be mass production of the gardens, a sufficient land supply was essential – no one could build a garden arbitrarily without owning the land. In the Ming Dynasty, land was largely divided into '*guantian* (national land)' and '*mintian* (private land)'. According to the land system in the Song and Yuan Dynasties, the national land was separated into various kinds: there was land that was already owned by the state; land that was given to government officials; land that was originally owned by the people but was recovered by the country as the result of various incidents; land that was confiscated and nationalized from people who violated the law; land that was originally owned by the people but the owner was dead or had no heirs and so it was nationalized through a series of legal proceedings; there was school land; land of the imperial villa; grazing land belonging to the state; land in or near the city; land for livestock grazing to raise imperial sacrifices; land for cultivating livestock feed crops; land for the

emperors' graves and local public graveyards; land that was given to meritorious retainers; land that was given to the government officials as a salary; and the land for garrison farms used by the military, farmers and merchants. All these were national land. In addition to these lands, all other lands were private land.[57]

However, land during the Ming Dynasty was not only made up of these two categories. There was no clear distinction between national and private land, there was a kind of land that state and ordinary people shared together. These lands were able to transfer land ownership to other parties under certain conditions, which was a form of land that was common in Jiangnan from the middle of the Ming Dynasty.[58] In 1519, the government reformed the land policy introducing a new policy called '*Guan-Min Yize*' in one Jiangnan city, Huzhou, which imposed the same amount of land tax on both national and private land, simplifying the troublesome tax system and sorting out problematic public and private land respectively. From 1537, this system was implemented throughout all the cities of the Jiangnan region, eliminating the distinction between national and private land, and collecting the same land tax as a rule.[59]

Much of the national land in the Jiangnan area was privatized due to the land tax reform measures of Guan-Min Yize and the development of free land trade. The garrison farms, which were originally national land, were turned into private estates due to the spoliation by the local landowners. Conversely, the aristocracy forced private lands to merge and be nationalized and turned into royal villas.[60] From the middle of the Ming Dynasty, the illegal possession of

---

[57] Li Xun. (1982). *Annotation of Ming History*. Zhong Hua Book Company, pp.18-20.

[58] Sun Jian. (2000). *The Comprehensive History of Economy in China*. Renmin University of China Press, p.97.

[59] Tang Wenji. (1991). The Problem of Taxation in the Ming Dynasty and the Privatization of the State-owned Land in Jiangnan Region. *Study on history of the Ming Dynasty*, Vol.1(6):78-99.

[60] Sun Jian. (2000). *The Comprehensive History of Economy in China*. Renmin

land ncreased, government officials tended to privatize land in large quantities, and there was little land owned by the people in the Jiangnan region.[61] Among the wealthy government officials at that time, the richest people had 10 million moneys, the less rich people had 1 million moneys, and the least rich people had 10 thousand moneys; among the affluent local landowners, 60% of people owned 66,700 square metres of land, 30% had 667 thousand square metres, and 10% had 6.6 million square metres of land.[62]

In the late Ming Dynasty, those who massively plundered lands were the royal family, government officials, local landowners, and merchants, most of whom owned gardens in each city in the Jiangnan area. This can be inferred from the fact that garden land is associated with illegally seized land. It is possible to confirm this fact through the documentary record of social affairs in late Ming. The traditional opera artist Xu Fuzuo recorded the land dispute that arose when a private garden was made in Suzhou, in his collection of essays *Essays written in Huadang Building*.

> At the end of the fifteenth century one minister of personnel, Tu Yong, withdrew from his public office and sought to build a house with a garden. After the design plan had already been established, he decided that the land of an old grandmother's house in front of his own mansion would be suitable as the site for his mansion gate. Because of this, he sent servants several times to invite the grandmother to move, but the grandmother decisively declined. […] Nowadays, this situation is very common in the Jiangnan area, especially in Suzhou. Today, if an old grandmother lives in front of a minister of personnel's mansion, is it

University of China Press, pp.97-98.

[61] Zhang Juzheng. *Collection of Zhang Juzheng*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

[62] Zhang Tingyu. (1974). *Ming History*. Zhong Hua Book Company, p.6488.

> acceptable to leave it as it is? Even if the owner of the garden does not dictate it, there must be various ways that servants can make the old grandmother move out.[63]

This record shows that at that time in Suzhou, there were many cases where the neighbouring land was extorted or servants were instructed to intimidate the neighbour in order that scholar-officials could create gardens. In addition, in many documents of the late Ming, scholar-officials are reported to have acquired land ownership by illegal means, such as robbery. A representative case related to the Suzhou scholar-official's garden, The Humble Administrator's Garden, was recorded in the seventeenth-century writer Xu Shupi's collection *Social Information Records*.

> The Humble Administrator's Garden is one of the most outstanding gardens in Suzhou. This garden was first built in the Song Dynasty, and in the middle of the Ming Dynasty the royal secret inspector Wang Xianchen repaired it and made it new. The neighbouring land of this garden was occupied by the Daheng Temple. In order to expand The Humble Administrator's Garden, Wang moved the Buddha statue to another place, drove all the monks into the temple, and combined the temple grounds and the original garden lands to create the beautiful scenery of the present The Humble Administrator's Garden. When Wang moved the Buddhist statue, he stripped all the gold that was attached to the Buddha, and thus he was called 'strips gold-Wang' by the people of Suzhou.[64]

---

[63] Yu Zhengxie. *Collection of Yu Zhengxie*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

[64] Xu Shupi. *Social Information Records*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

This record satirized the evil of Wang Xianchen, the owner of The Humble Administrator's Garden. The author Xu's great-grandfather Xu Shaoquan gambled with the son of Wang Xianchen, this garden was put up as the stake. Eventually, Wang's son lost, and the garden became the property of the Xu family. This record shows that most of the lands where the gardens belonged were obtained by illegal means and ownership of the gardens also easily changed. These examples can also be found in the late Ming and early Qing writer Li Yu's realistic fiction '*Twelve Towers'*, which was a work based on Li's actual experience in the late Ming and early Qing society.[65] In this work, he satirized the social phenomenon of land and garden ownership change, while also expressing regretful feelings about this social situation.

> It is important to know that all property in the world, including all buildings and gardens, is like a hotel because most of the property is transferred. There is no landscape that does not change for a thousand years, and there is no house that does not sell for a hundred years. It is better to find a buyer by yourself rather than handing it over to the other person for free or handing over the property at a lower price through the hands of your descendant. his will not affect the original value of real estate much.[66]

Through the above statement, one of the main reasons for the popularization of the garden culture in the seventeenth century is confirmed as being the poor land system of the late Ming and early Qing Dynasties. As the land tax system was reformed in the Jiangnan region, the difference between the

---

[65] Wu Renshu. (2008). Jiangnan Gardens and Urban Society: An Analysis of the Social History of Suzhou Gardens in Ming and Qing Dynasties. *Journal of the Institute of Modern History*, Vol.61: 1-59, p.14.

[66] Li Yu. *Twelve Floor*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

national and the private land was removed. This system provided easy access to land for those who are willing to create a garden. Scholar-officials and wealthy landowners had created a social tendency to illegally occupy the land of the poor. The paralysed government of the late Ming Dynasty did not have the ability to control the gaps in the land system, but rather it encouraged the illegal land penetration by implementing a tax policy that deprived the rich merchant class. These poor land systems created a social trend to mass-produce gardens. However, at the beginning of the Qing Dynasty, the government imposed stringent land conditions in the Jiangnan area, supplemented the gap in the late Ming land system, and the social trend of creating a garden gradually decreased.

2.2.4. Social commercialization: the birth of consumption garden culture

The late Ming and early Qing era was a period of so-called great transformation, with social and economic changes, such as the collapse of feudal politics, economic development, and ideological liberation spreading in various degrees and patterns. The period of replacing the dynasties from the Ming Dynasty to the Qing Dynasty was a period of rapid development of the commodity economy and the traditional agricultural production was gradually replaced by commerce and handicrafts due to the local economy that developed in an unprecedented manner. There were also general changes in social, economic and cultural fields, such as the change of the landowner system, the reform of the subsidy system, and the nationwide popular movement. These changes brought major changes of the conservative and rigid social order.

In late Ming, the production of goods was highly developed, as the private handicraft industry was very active. Suzhou was the centre of the textile industry in Jiangnan area at that time, and residents in Suzhou city were mostly textile

workers.[67] According to the statistical records of 1601, Suzhou had a total of 10,000 textile engineers and technicians dyeing fabrics.[68] The shops were open even after 8 or 9 o'clock every night in Suzhou,[69] and there were countless unusual items on display in the city market.[70] Therefore, Suzhou was not a city of a traditional feudal society in which agricultural production leads the economy, but can be regarded as a new type of city where the product economy was based on urban development. The accumulation of wealth through the development of the commodity economy not only improved the consumption ability and level of individual citizens, but also became the main cause of the formation of the consumer society of Suzhou.[71]

As the people's consumption level increased, the Suzhou private gardens gradually became more luxurious. In late Ming, the scholar-officials as well as the technicians who had a certain amount of economic capability, all created gardens.[72] The frenzy of creating gardens could be enjoyed by anyone with economic wherewithal, regardless of social status.[73] The traditional Chinese garden culture before late Ming emphasized the lofty constancy and elegant taste

---

[67] Cao Yunyuan & Li Genyuan. (1990). *Historical Records of Suzhou*. The Local Chronicles of the Ming Dynasty published in the Tianyi Pavilion. Shanghai Bookstore.

[68] Wen Tiren. (1962). *The Real Record of Ming Shen Zong*. Institute of historical language, Taiwan Central Academy Press.

[69] Wang Ao. (1990). *Historical Record of Suzhou*. The Local Chronicles of the Ming Dynasty published in the Tianyi Pavilion. Shanghai Bookstore.

[70] Wen Tiren. (1962). *The Real Record of Ming Shen Zong*. Institute of historical language, Taiwan Central Academy Press.

[71] Wu Renshu. (2007). *Luxurious Taste: The Consumption Society and the Scholar-official in the late Ming Dynasty*. Lianjing Press.

[72] Shen Defu. (1997). *An Unofficial History of Wanli Period*. Zhong Hua Book Company.

[73] Institute of literature and history of Fudan University. (2010). *Urban Prosperity: The History of Urban Life in East Asia Over the Past One Thousand and Five Hundred Years*. Zhong Hua Book Company, p.232.

of the garden more than the decoration items that decorated it. However, due to the delicate decoration of the garden from the late Ming Dynasty, luxurious works of art or antiques reflecting the desires of a material culture became the essential items of gardens, and these were the decisive factors of the garden fashion.

In this social situation, the reputation and status of garden craftsmen also increased. Based on the organized information in Table 2-1, which shows the appellations for garden craftsmen that the literati used in their books, in the thirteenth century the person who made the garden was called a *Shanjiang* (the artisan who built the mountain), while in the fifteenth century the gardener had the title *Huayuanzi*, which means 'the gardener who grows flowers in the garden'. Thus, until the middle of the Ming Dynasty, the names of garden craftsmen were closely linked to their profession. However, from the end of the Ming Dynasty, their titles gradually became higher. The word *Shanren* (artisan for building artificial hill) or *Shanshi* (master for building artificial hill), was applied to a master craftsman who built artificial hills, the appellation elevating the artisan's status. In addition, in the expression of praise for the craftsmanship of the garden craftsmen, *Miaoshou* (highly skilled master) and *Shanshou* (greater skilled master) showed a respect for the status of the craftsmen. Ji Cheng, a garden design master of the late Ming Dynasty, was called *Shengong* (garden master of God) or *Zhejiang* (golden-grade garden master), which was praise for Ji's extraordinary talents, and the appellation *Jizi* (sage Ji) was the most honorific title given to the saint who was most virtuous and highly learned. Through these titles, we can confirm the high social status of Ming Dynasty garden craftsmen.

Table 2.1. The change of the title of garden craftsman from the 13th century to the 17th century

Author	Book	Garden Craftsman	Appellation
Zhou Mi 周密1232~1298	*Kuixin Zashi* 葵辛雜識	all garden craftsman	the artisan who built the mountain 山匠
Huang Shengzeng 黃省曾1490~1540	*Wufeng Lu* 吳風錄	all garden craftsman	gardener 花園子
Chen Suoyun 陳所蘊17th century	*Risheyuan Ji* 日涉園記	Zhang Nanyang 張南陽	artisan for building artificial hill 山人
Wang Shizheng 王世貞1526~1590	*Yanshanyuan Ji* 弇山園記	Craftsman Zhang & Wu 張生 吳生	master for building artificial hill 山師
Xie Zhaozhi 謝肇淛1567~1624	*Wuzazu* 五雜俎	all garden craftsman	highly skilled master 妙手
Wang Xinyi 王心一1572~1645	*Guiyuantianju Ji* 歸田園居記	Chen Siyun 陳似雲	greater skilled master 善手
Ruan Dacheng 阮大鋮1587~1646	*Yan Wangshiheng Zhonghan Yuanting* 宴汪士衡中翰園亭 *Yuanye Xu* 園冶序	Ji Cheng 計成	garden master of God 神工, golden grade garden master 哲匠, sage Ji 計子

Source: Institute of literature and history of Fudan University. (2010). Urban prosperity: the history of urban life in East Asia over the past one thousand and five hundred years. Zhong Hua Book Company, p.238.

The rise of the social status of the garden craftsman represented the prosperity of the garden market at that time. As the material culture was reflected in the garden, the plants in the Suzhou private gardens of the late Ming mainly focused on rare plants, especially those plants that were exotic species brought from South-East Asia. Also, people used expensive shaped stone for building artificial hills. There is a total of 16 stone types recorded in a seventeenth-

century garden book, *Yuanye*, and 18 kinds of stone described in *Zhangwuzhi*, which is also a seventeenth-century garden book. The origin of these stones was not Suzhou, with most coming from other regions. The owner's hobby of decorating the garden was also spotlighted. In *Zhangwuzhi*, volume 7 – 'Utensils' section, there are 58 kinds of private items that used in everyday life from an incense burner to the four treasures of the scholar. Based on this, it is confirmed that there were many kinds of artworks and accessories with which to decorate the garden. As the number of antique and art objects did not meet the demand of the garden market, fake calligraphy, paintings, and antiques were falsified for the market,[74] and thus the market for selling them was also very large.

In addition to the ornaments of the garden, the garden itself became a place of consumption. From the end of the Ming Dynasty, many private gardens in Suzhou were opened to the outside, and visitors could enter the gardens freely by paying a certain amount to the owner or gardener. Near many tourist gardens, tea houses, bars and other places of consumption were developed, and gardening-related books became important consumer goods on the book market. Because of the garden fever caused by the background of social commercialization, a consumption garden culture was created, which spread to the popularization of garden culture. This consumption garden culture continued under the economic development of the Qing Dynasty.

[74] Clunas, C. (1991). *Superfluous things: material culture and social status in early modern China*. University of Hawaii Press.

Chapter 3

Gardens of Scholar-official Hierarchy as the Landscape Embodiment of Confucian Social Philosophy

3.1. Scholar-official hierarchy and the critique of commercialized garden culture

3.2. Wen Zhenheng's Garden of Fragrant Grass: the late Ming scholar-official's garden ideologies against commercialized garden culture

- 3.2.1. Garden landscape design
- 3.2.2. Cultural activities and the social intercourse in the garden
- 3.2.3. Garden philosophy

3.3. Jiang Shijie's Garden of Cultivation: inheritance of the late Ming scholar-official garden ideologies

- 3.3.1. Garden landscape design
- 3.3.2. Cultural activities and the social intercourse in the garden
- 3.3.3. Garden philosophy

3.4. Conclusion: The scholar-official's cultural hegemony created by conflict with other classes' garden culture

3.1. Scholar-official hierarchy and the critique of commercialized garden culture

Scholar-official was an intellectual class that played an important role in connecting the aristocracy and the ordinary people. Placed in the middle of the emperor and noble hierarchy and the commoner hierarchy, they were the supreme power in the Chinese bureaucracy society based on the Confucian rule of China until the Qing Dynasty. According to the 'Mencius' and 'Monarchal System' in the Period of Warring States, scholar-official was the lowest-ranking noble class that connected with the common class. Called '*xiashi*',[1] scholar-officials were responsible for most of the grassroot work in the government. The scholar-official's aristocracy status, however, changed during the break-up and the replacement of the slavery dynasties of the Period of Warring States. High-ranking nobles descended to being scholar-officials of the lower rank, and the commoner class frequently rose to the scholar-official class with the lower nobility. As a result, the scholar-official evolved from being the noble class, to being the commoner class with the highest status.[2]

As a result, the 'System of four social classes', which classified people's social status, emerged in Chinese history, and according to this system ordinary people were divided into the categories of scholar-official, merchant, farmer and artisan.[3] This system allowed the scholar-official status to be separated from the order of the aristocracy established in feudalism, and the common people had the opportunity to become a scholar-official through study. Scholar-officials not only inherited the magnificent and elegant academic and cultural traditions of

---

[1] Sun Xidan. (1989). *Explanation of The Book of Rites*. Zhong Hua Book Company.

[2] Yu Yingshi. (1997). *Scholar-official and Chinese Culture*, Shanghai people's Publishing House, pp.13-19.

[3] Li Xueqin. (1999). *Explanation of Chunqiu Guliang Zhuan*. Beijing University Press, p.85.

the royal aristocracy, but also became the main force – having the highest level of knowledge in the commoner class – to defend the nation, advocating and criticizing politics.

This social class attribute of the scholar-official was maintained throughout the Qin-Han Dynasties, but in Wei-Jin Dynasties, the scholar-officials working in the government who were above the ninth rank were separated from the class of ordinary people and designated as 'scholar-official class'; the other scholar-officials who were not above the ninth rank belonged to the 'commoner class'. This resulted in a privileged scholar-official hierarchy. The authoritative scholar-official was no longer a part of the commoner class, but was a new class born between the royal aristocracy and the commoner class. During the North and South Dynasties, this system declined;[4] however, the unique social status of the scholar-official group persisted in subsequent years, and the classical culture of the scholar-official hierarchy became a privileged culture with elitist attributes.

The garden culture that was created by the scholar-official in the Wei-Jin Dynasties was a cultural enjoyment and social privilege unique to the scholar-official group. Creating a garden and enjoying daily life in the garden was considered an intrinsic cult of the scholar-officials, and thus, the garden was a means of spreading a kind of elitism in the privileged class of the scholar-official. The image of garden life in a rustic countryside as an escape from the vicissitudes of public duty had long been cherished by the scholar-official.[5] From the middle of the Ming Dynasty, however, a new identity of scholar-official appeared, in other words, there was the creation of a scholar-official

[4] Park Heesoung. (2008). *Study on the Landscape Gardens in Tang & Song Dynasties, China: with a Reference to Scholar-officials' Zen Taste*. Doctoral Dissertation, Seoul National University, p.20.

[5] Chi, X. (2001). *The Chinese garden as lyric enclave: A generic study of the story of the stone*. Ann Arbor: University of Michigan.

group enjoy creating small gardens in the city. This garden was not only a scholar-official's private resort, but also a place for creating and maintaining relationships with other scholar-officials, and a place for classical discourse between them. The city scholar-official garden created a unique garden culture and established a scholar-official class cultural identity.[6]

The scholar-official Wang Shizheng, who had a great reputation in Suzhou, died in 1590 at the beginning of the late Ming period. He preferred the creation of gardens and left the following records.

> Today, wealthy rich people have tremendous money in their house safes, but they do not reveal their wealth to the world. The rich are very reluctant to have others ask about their mansions. They only had houses and no gardens. Sometimes, if a rich man had a house with a garden, the owner built an elaborate and colourful houses first, then the garden with its accessories came later. But I did not. I had to make the garden first and make the house later. The house offers a space where I can relax my body, but I cannot provide beautiful scenery that satisfies my ears and eyes.[7]

Based on Wang's statement, some facts can be deduced. In society before 1590, the phenomenon of creating gardens was not particularly prevalent among the wealthy rich families. Rich merchants of that time were very humble and did not flaunt their wealth, preferring to keep their property hidden. Even if a garden was built by a rich family, it is estimated that the size of the garden was not

---

[6] Hammond, K. (1999). Wang Shizhen's Yan Shan Garden essays: Narrating a literati landscape. *Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes*, 19(3-4), 276-287.

[7] Wang Shizheng. Four Collection of Wang Shizheng. Database of Chinese Classic Ancient Books.

particularly large and was just a part of the house. However, Wang who was a scholar-official, was different from them. Wang regarded garden space as the priority of life while experiencing a more aesthetic sense than housing architecture that is a resting place for the body. This seems to be a characteristic of the scholar-official class, intended to clearly distinguish one's own mental world from other rich people's mental worlds to meet an elegant desire through enjoying the garden culture.

From the period of the Wanli Emperor's rule, the political power of the scholar-official weakened day by day, as the status of newly emerging merchants rose due to the development of the commercial economy centreed on the Jiangnan area. The garden culture, which symbolized the noble spirit of the scholar-official, became the leisure culture of the merchant group, which ranked lower than the scholar-official group in Confucian society. As a result, a series of classical cultures related to the gardens became no longer exclusive to the elites. Regarding this social phenomenon, in the preface of the garden book *Zhangwuzhi*, which was written by the scholar-official Wen Zhenheng, who was from Suzhou's prestigious noble Wen Family, critically described that the high-level culture enjoyed by the scholar-official class became increasingly popularized as the result of the participation of merchants and ordinary people.

> These days, the wealthy, the ordinary, and the philistine alike speak of art as if they knew the true meaning of 'elegance'. […] A piece of artwork becomes a 'vulgar' prop in the hands of such people. […] As such, the literati who have an insightful mind and distinguished talent have now become unable to discern 'elegance'.[8]

[8] Wen Zhenheng, translated by Chen Zhi. (1984). *The Annotate of Zhangwuzhi*. Jiangsu Science and Technology Press, pp.5-6.

For the scholar-official, 'elegance' was the epitome of Confucian values and was to be pursued in their lifetime. In Chinese, 'elegant' originally denoted 'righteousness' and 'norms'.[9] According to the Preface of Mao's *Poetics,* 'elegant' means the 'right thing' and is the cause of the rise and fall of all monarchies.[10] The literati followed the Confucian 'norm' in social formality, which is distinguished from the customs of the general public.[11] In other words, 'elegant' represents righteous politics and exclusive norms. Accordingly, 'elegant' connotes the privilege held by the gentry class as well as that class's ultimate pursuit of the social hierarchy. However, this common idea was broken at the end of the Ming Dynasty, and the inherent and noble spiritual orientation of the scholar-official garden, which had 'elegance', changed with the commercialization of the garden culture.

The social phenomenon that allowed garden culture to be enjoyed regardless of social class continued until the beginning of the Qing Dynasty. This can be confirmed by the description by Han Qi, the literati of early Qing.

> Today, merchants, craftsmen and chefs with a lot of money have a garden. The gardens of these people are all following the style of the times – very sophisticated, colourful and always decorated in red. They create tall buildings and enjoy all kinds of songs and dances. […] All these gardens made in the morning and would be ruined by the

---

[9] Li, X. (1999). *The annotation of Erya*. Beijing University Press.

[10] Kong, Y. (1980). *The annotation of Mao's poetics*. Zhonghua Book Company. 99.19-20.

[11] In The Analects of Confucius (论语), when Confucius read The Book of Songs (诗经) and Book of Documents (尚书), he used ya yan (雅言: elegant language). That is, 'elegant' refers to conforming to the norms of language, and ya yan is the standard language dedicated only to the gentry class, as distinguished from local dialects. Yang, B. (1980). The annotation of the Analects of Confucius. Zhonghua Book Company, P.71.

evening.[12]

This record shows that at that time, the occupants enjoying the gardens included merchants, rich artisans and chefs working in restaurants. However, the author did not give a good evaluation of the colourful gardens created by the fashion at the time, and predicted that the commercialized garden culture would disappear very quickly. It seems that the author who followed the noble spiritual world grieved and criticized the commercialization of elegant garden culture.

In this chapter, I analyse the garden landscapes, the daily life in the gardens, and the garden ideas of two typical scholar-official hierarchy gardens created in the late Ming and early Qing period. And I examine how the scholar-official hierarchy, through the garden landscape, rejected the commercialized garden culture and expressed their criticism, and how they tried to maintain the scholar-official hierarchy's authority over the garden culture in two of the gardens.

3.2. Wen Zhenheng's Garden of Fragrant Grass: the late Ming scholar-official's garden ideologies versus commercialized garden culture

3.2.1. Garden design

Xiangcao Cha (Garden of Fragrant Grass) was created by the authoritative scholar-official Wen Zhenheng. The Wen Family had been proficient in garden landscape design for generations.[13] Wen Zhengming, the great-grandfather of

[12] Shao Zhong. (1992). *Collection of Suzhou Private Gardens*. Shanghai Jiao Tong University Press, p. 210.

[13] Park Heesoung & Yun Jiayan. A comparative study on Yanghwasorok and Zhangwuzhi: Focused on the taste of plants in scholar's garden. *Journal of the Korean*

Wen Zhenheng, designed the Humble Administrator's Garden, and extended the Men family garden's Building of Lingering Clouds by planting a tungsten tree in front of the garden, and making a bamboo forest at the back.[14] His father, Wen Yuanfa, created several gardens, such as Cottage of Heng Mountain, Library of Orchid Snow, the Garden of Parasol Tree Flower,[15] and his elder brother Wen Zhenmeng designed Herb Garden. Wen Zhenheng inherited this family tradition and made his Garden of Fragrant Grass, which was rated as 'a scenic spot in Suzhou, with pure water and grass and beautiful architecture'.[16]

The Garden of Fragrant Grass was located on Gaoshi Street in the Suzhou city; it was a reconstruction of the desolate garden of the Feng Family. The landscapes inside the garden were the Four Moon Building, the Building of Embroidered Sword, the Goose Waterside Pavilion, the Walkway of the Slanted Moon, the Flower Fragrance Walkway, the Whistle Platform and the Study of Jade Checkerboard, high forest trees and artificial hill, pond, a winding waterway, stone fish jar, fence, tall and thin bamboos, soft shrubs, potted plants, and a place to raise white crane.[17] All the landscapes were given beautiful titles.

A detailed description of the landscape of the Garden of Fragrant Grass is found in a poem by Zhong Xing, who was a scholar-official as well as a litterateur, titled 'Passing the Garden of Fragrant Grass'.

Institute of Landscape Architecture, 44.3 (2016): 79-93.

[14] Wen Han. (1911). *Genealogy of Suzhou Wen Family*. Qushi Book.

[15] Wang, Y. H. (1992). Wen Zhenheng and the Review of Zhangwuzhi. Chinese *Landscape Architecture*, Vol.8 (1): 47-52.

[16] Gu, L. (2014). *Collection of the Garden of Tower Shadow*. East China Normal University Press.

[17] Feng Guifen. *Suzhou Historical Records*, vol. 45. Database of Chinese Classic Ancient Books.

Passing the Garden of Fragrant Grass

入戶幽芳小徑藏 As I entered the garden, I saw a trail was fragrant
with the smell of herbs hidden by the trees,
身疑歸去見沅湘 it seemed to return to the hometown of Qu Yuan
who enjoyed herb.
一廳以後能留水 There is a waterway running behind the building,
四壁之中別有香 and the four sides of the wall unexpectedly had
a deep scent.
木石漸看成舊業 The more you look at the trees and the stones,
the more exquisite aura you can feel.
圖書久亦結奇光 The paintings and calligraphy were old and
surrounded by marvellous light.
君家本自衡山出 Your faithfulness originally came from Qu Yuan,
楚澤風煙不可忘[18] do not forget the beautiful lake and fog
of Chu State.

Through this poem, we learn that a hidden trail was placed at the entrance of the garden, which led to the main building, and the waterway was designed at the back of the building. The overall atmosphere of the garden was extremely antique, decorated with old paintings and calligraphy. The name of the garden, '*xiangcao*', means 'fragrant herb grass', which is a metaphor for the fragrant herb grass mentioned in the Chu State scholar-official Qu Yuan's masterpiece 'Lisao', referring to his noble character and clear mood. When the Chu State fell, the desperate Qu Yuan committed suicide by jumping into the river, and Wen

[18] Zhong Xing. *Collection of Yinxiu Building*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

gave up his life as soon as he heard of the destruction of the Ming Dynasty. In this way, the spirit that Wen admired was the same as Qu.

Another reference to the Garden of Fragrant Grass is the poem 'To Wen Zhenheng: written in the Garden of Fragrant Grass (I, II)' by the Ming scholar-official Zou Diguang (1550~1626). According to the information of the poem's title, Zou was deeply acquainted with Wen and presumed to have been in the same network. The first of these [two] poems is as follows:

To Wen Zhenheng: written in the Garden of Fragrant Grass (I)

但自無塵慮 You have no worldly thoughts,
何妨闠闠間 so what does it matter living in a mundane city?
護莎權作埒 You built a fence to protect the fragrant grass,
愛樹學爲山 and you learnt to grow trees and build an artificial hill.
鶴骨薰花氣 Your hermit-like personality always smells like a pure flower,
麗身印蘚斑 on the trail of the moss was left the traces of your footprints.
尋僧說小品 You discussed with the monks your short articles,
徃往月中還[19] and always returned the garden when the moon was floating in the sky.

Zou mentioned Wen's personal taste in the first poem. Wen lived in a busy city, but he kept his pure and simple heart. He built a garden in the city with a fondness for fragrant grass and learned the artificial hill technique; the trail in

[19] Zou Diguang. *Collection of Shiqing Building*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

the garden was planted with moss. The expression ‘to protect the fragrant grass’ cited in the poem implies the metaphor that Wen maintained his moral integrity in his garden. The first poem by Zou praised Wen’s pure mind. Next, the second poem is as follows:

To Wen Zhenheng: written in the Garden of Fragrant Grass (II)

問字曾無處 I wanted to consult others the knowledge,
but I found no one to ask,
披香始得君 I met you in your fragrant garden
when I had some doubt of study.
石頑偏自拜 It is very difficult to build an artificial hill,
but you were self-taught.
山好與人分 When a beautiful artificial hill was finished,
you always enjoyed it with others.
壁老多蝸跡 There are many traces of snails left on the old fence,
經殘有蠹文 and there are some damaged letters in the old book
bitten by the moth.
銀塘數來往 You go to the pond several times a day,
獨數白鵝羣[20] and always count the white geese flock
near the pond alone.

The second poem provides a lot of information about the garden. At the beginning of the poem, Zou described the process by which he and Wen met. The artificial hill in the garden was presumably made by Wen himself. At the

[20] Zou Diguang. *Collection of Shiqing Building*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

end of the poem, the garden fence is old and there are signs of a snail. Near the pond, Wen raised a group of geese in the garden.

The main landscapes in the Garden of Fragrant Grass are revealed in the serial poetry titled ‘10 Scenes of Ji’ao Garden’ consisting of 10 poems written by the late Ming writer.[21] Six of the ten scenes listed in this serial poetry are named as ‘The Four Moon Building’, ‘The Building of Embroidered Sword’, ‘The Goose Waterside Pavilion’, ‘The Oblique Moon Walkway’, ‘The Whistle Platform’, and ‘The Study of Jade Checkerboard’, which are consistent with the main landscape names of the garden. Therefore, the six scenes described in the poem are likely to be actual landscapes of the Garden of Fragrant Grass. First, the poem titled ‘The Four Moon Building’ is as follows.

The Four Moon Building

嬋娟何以署 How is the Four Moon Building arranged?
到果趣無涯 It was designed to be really interesting
when you actually visit.
隙地留移竹 The bamboo was planted in the empty place
around the building,
曲闌不輟花 and the winding railing was not decorated with
the flowers.
暫延人意愜 If you stay here for a while, you would feel satisfied,
久坐客心賒 When you sit here for a long time, the lonely mind of
the traveller would disappear,

[21] The title of the poem is written in Ji'ao Garden, but it is already confirmed that this poem is not a description of Ji'ao Garden. Guo Youming. (2013). *The History of Suzhou Garden in the Ming Dynasty*. China Architecture & Building Press, pp.76-78.

剝啄無妨靜 It is very quiet when playing Go with Wen,
but what does it matter?
深山詎有差[22] This place is no different from the deep mountains.

Based on the above contents, this poem was written by a guest who came from somewhere away from Suzhou. The Four Moon Building was surrounded by bamboos, and the building was built around a winding banister, but the banister was not decorated with flowers. Inside the garden, the owner and the guest enjoyed elegant hobbies, such as playing Go, and the atmosphere of the garden was quiet. In the following poem, describing the Building of Embroidered Sword, it can be confirmed that the landscapes recorded in this serial poetry are specifically about the Garden of Fragrant Grass.

The Building of Embroidered Sword

麗景旁相映 The Building of Embroidered Sword looks out over
beautiful scenery.
庭空水一灣 There is a winding waterway through this clear garden.
借廡通竹徑 One walkway connects with the building
and the bamboo grove.
留石讓松關 The stone always lies under the twig gate.
客遠定須到 No matter how far a visitor comes, they must visit the
garden and write a poem together with Wen.
詩卑必痛刪 If the poem is ordinary, they will delete it.
暗香浮澗外 The delicate fragrance of flowers f fills the air and
wafts over the waterway,

[22] Qian Qianyi. *Collection of Poetry*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

恍若在深山[23] It looks like a landscape deep in the mountain.

There is a waterway running around the Building of Embroidered Sword, which is the same as the description in Zhong Xing's 'Passing the Garden of Fragrant Grass' referred to above, which recorded that there was a waterway behind the garden's main building. The walkway leads to a bamboo-lined pathway, with a private door at the end of the road. It had a small stone under the twig gate to keep the gate open so that the guests can enter the garden and enjoy the elegant atmosphere. In other words, the twig gate was the guests' entrance into the garden, and the pathway that leads to the garden's main building. The fragrance of the flowers filling the air and wafting over the waterway is also consistent with the 'fragrance inside the building' described in Zhong's poem.

The Study of Jade Checkerboard

戒時非作態 Being alert to the trends of the times does not just strike an attitude.
入室自悠然 When entering the Study of Jade Checkerboard, you would feel carefree and content.
作古宛如古 The creation of the old style is like returning to the old times,
可傳無意傳 the volition of garden restoration is conveyed to you by yourself.
才情因以勝 Your wit is excellent,
位置佐之緣 your identity has made you this graceful.

[23] Qian Qianyi. *Collection of Poetry*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

方識命名者 I've just met you (Wen) who named this study,
前身玉局仙[24] You seem like a hermit in the Study of Jade
Checkerboard.

It seems that this poem is not about describing the Yuju Study, but about the taste of the garden's design style. The distinctive features of the Garden of Fragrant Grass described in the poems of Zhong Xing and Zou Diguang in the previous section are antique in style, which is consistent with the meaning conveyed in this poem. What is interesting is that despite the popularized gardening culture of the late Ming Dynasty, with the public favouring the luxurious garden style at the time, this poem tells us that Wen eschewed this style and created his own garden. Hence, although the garden culture in late Ming became increasingly popularized, there were also leaders, like Wen, who intended to restore the classical garden culture of old times.

The Goose Waterside Pavilion

誰知軒後閣 Who will know about this pavilion
that the walkway connected?
宛在水之濱 It looks as though it is on the waterside.
牖外樹交合 The trees outside the window are connected to each other,
階前萍即分 the duckweeds in front of the steps are spread one by one.
鳥窺書影靜 The birds are overlooking the garden,
while the shadow left by the book is quiet,
魚伺墨波勤 The fish are often aware of your coming to the pond
to wash the ink stick.

[24] Qian Qianyi. *Collection of Poetry*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

豈有山陰帖 Where is the good calligraphy?

人言此右軍[25] Here is the perfect work written by you who was called Wang Xizhi.

The Chinese name of this waterside pavilion is *Long'e*, which means raising geese. Zou Diguang's above-mentioned poem 'To Wen Zhenheng: written in the Garden of Fragrant Grass (II)' described the raising of geese in the garden, and also recorded that Wen always went to the pond several times a day and counted the geese, and thus, the landscapes depicted by Zou are presumed to be the same as those recorded in this poem. One side of The Goose Waterside Pavilion was connected to the walkway, and the other to a pond. A large arboreal area was around the pavilion and the duckweed was planted in the pond, fish swam in the pond and the geese played on the pond side. Wen always practised calligraphy as a garden cultural activity here. The poem emphasizes the quiet atmosphere of the garden.

The Whistle Platform (see Figure 3-1)

空台超以曠 The empty high platform is vast,

而畝未能盈 the size of it is no more than 667 m^2.

綴石僅留意 Stacked stones one by one in a staggered arrangement.

栽花不在名 He did not choose only famous flowers when cultivating flowers.

借池崇地勢 The location of the pond is placed according to the shape of the ground.

待月望山情 When the moon rises, you can see the mountains

[25] Qian Qianyi. *Collection of Poetry*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

far away.

長嘯豐林下 In a lush forest, whistling long and long,

恒思起步兵[26] For a long time, Wen is deeply concerned about the fate of the country.

Figure 3-1-a. The platform landscape in late Ming gardens.
(Source: National Palace Museum, Taipei.)

Figure 3-1-b. The platform landscape in late Ming gardens.
(Source: History of China woodblock-new version, vol. 7, 2000, p.110.)

[26] Qian Qianyi. *Collection of Poetry*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

A high platform with stones is found in the garden, with wildflowers planted around it. It was built on a high place for enjoying the view of the moon and the mountains far away. A simple but sublime atmosphere filled this landscape. Wen often came here when he was worried about the fate of the nation and the people, and expressed his apprehension by whistling.

Walkway of the Slanted Moon

廊傳踏月久 If you walk along the walkway,
the moon in the sky will follow.
更獲此爲奇 The moon does not shade the entire walkway.
不在照能遍 The moon is slightly inclined,
無妨影乍欹 and a fantastic shadow appears.
檻承花始韻 This makes the fascination of the railing next to the walkway more beautiful,
簷閣樹微虧 and makes the eaves of the pavilion and the big trees look a little blurred.
何以添幽致 It is truly serene and scenic with tastefulness.
恰當弦上時[27] This is the best place to watch the waxing moon.

The walkway connecting the buildings was named ‘Slanted Moon’, because it produced the most beautiful scenery when the moon appears. This poem shows how Wen enjoyed the night view of the garden, and also that the moonlight made a fantastic visual harmony with the flowers and trees around the walkway.

The above poems are six pieces of the series of poems, which are

[27] Qian Qianyi. *Collection of Poetry*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

consistent with the names of the landscapes of the Garden of Fragrant Grass described in the 'Local Chronicles of Suzhou'; the remaining four pieces are 'The Small Temple', 'Pavilion of the Large Mulberry', 'The Many-storeyed Building of Flower Fragrance', and 'Buddhist Chamber'. One interesting fact is that in the 'Local Chronicles of Suzhou' there is a walkway view called 'The Flower Fragrance Walkway' in the garden, however, in this series of poems, one of the poems on the many-storeyed building landscape is called 'The Many-storeyed Building of Flower Fragrance'. In order to confirm which was the correct name, I surveyed the genealogy of the Suzhou Wen family, 'Genealogical Sequel of the Suzhou Wen Family', and found that there was a many-storeyed building called 'The Many-storeyed Building of Flower Fragrance', not a walkway called 'The Flower Fragrance Walkway' in Wen Zhenheng's garden. Based on the genealogical records which traced the generations of the Suzhou Wen family, it can be presumed that there was a many-storeyed building in the garden called 'The Many-storeyed Building of Flower Fragrance'. The landscape of this many-storeyed building was as follows:

The Many-storeyed Building of Flower Fragrance (Figure 3-2)

花扉深不測 Inside the twig gate decorated with flowers,
危立有層樓 there is a high many-storeyed building hiding in the deep woods.
遙矚盈庭樹 When I go up to the building,
all the trees in the garden come into sight,
宛然別一丘 this place is really like a hill.
坐堪邀月下 Sitting on this building, receiving a bright moon,
登或當山遊 going up to this building is like a mountain climbing trip.

桂影趨簷際 The shadows of the sweet scented osmanthus trees rest on the eaves,

清芬卻想秋[28] and the clear fragrance carries to me the idea of autumn.

Figure 3-2. The many-storied building landscape in late Ming gardens.
(Source: History of China woodblock-new version, vol. 5, 2000, p.164.)

The Many-storeyed Building of Flower Fragrance is located deep inside the twig door decorated with flowers. According to Wen's garden book *Zhangwuzhi*, which criticized three-storey buildings as being not elegant,[29] this

[28] Qian Qianyi. *Collection of Poetry*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

[29] Wen Zhenheng, translated by Chen Zhi. (1984). *The Annotate of Zhangwuzhi*. Jiangsu Science and Technology Press, p.34.

building was likely to be a two-storey building. From the building, people can see the flowers and trees in the garden and enjoy the moon. This exquisite scenic perfume is like real mountain climbing, and the scent of sweet-scented osmanthus trees evoked a clear emotion of autumn.

The last three poems of the series are 'The Small Temple', 'The Pavilion of the Large Mulberry', and 'Buddhist Chamber'. The 'Geographical Chronicles of Suzhou' and the 'Genealogical Sequel of the Suzhou Wen Family' do not mention these three scenes; however, the whole flow of these three poems was written in the same way as the previous seven poems. It is worth mentioning that Wen described the arrangement of the small temple and the pavilion design in his garden book *Zhangwuzhi*, and it can be assumed that there was also a small temple and pavilion in Wen's garden. The poem about the small temple is as follows:

The Small Temple

竟日雙扉掩 The two twig gates are closed all day,
其中草色新 and the new grass in the door is thin.
石幢門外樹 Trees were planted outside the pillar of the
Buddhist scriptures,
法相壁間尋 and the Buddha was set between the pillars
and the pillars on the wall.
借渡石微窄 The stone bridge through the temple is a little narrow,
鑿渠雨始深 the pierced waterway thick with a lot of rainwater.
一登綿晝夜 The water flowed day and night constantly,
蕭寂了無音[30] but now it is lonely and quiet, and noiseless.

[30] Qian Qianyi. *Collection of Poetry*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

The atmosphere of the garden described by the poem is the same as the previous seven poems. The Small Temple is located on the opposite side of a small waterway and can be reached across a narrow stone bridge. The waterway was an artificial trench and the water was supplemented with rainwater; trees and grasses were planted outside the temple'. The calm and tranquility of the garden is highlighted in the poem.

The Pavilion of the Large Mulberry

虛亭立水面 There is a simple pavilion standing on a pond,
問樹乃稱奇 and a tree beside the pavilion is so strange.
不謂虯龍影 The shadows of trees on the water are like the shadow
of a dragon in the water,
能於隙地垂 and the branches spread between the pavilion
and the pond.
互承欄並檻 The railings are connected with each other
in a meandering way,
交接澗通池 leading to the pavilion in the pond.
長日披襟坐 On a long day I wear clothes and
攤書尤所宜[31] sit here, and read a book.

The pavilion placed on the pond depicted in the poem had a willow on the pond side, and the bridge-road leading to the pavilion is connected by the railing. Based on the garden space arrangement in the above-mentioned poems, the location of this pavilion was behind The Goose Waterside Pavilion.

The last poem of the series is 'The Buddhist Chamber (*Zhantan Shi*)'.

[31] Qian Qianyi. *Collection of Poetry*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

Zhantan is the sandalwood often used for carving Buddhist statues, which have the effect of relaxing and calming the mind. Through this clue, it is presumed that here is a chamber offering a Buddhist statue.

The Buddhist Chamber

不來深處坐 How can the anxiety of the heart be relaxed,
何以滌吾愁 if you do not come to this cosy and tranquil place?
古井汲苔繡 In the old well, the moss pattern spreads up,
石床吟素秋 the stone stool recites the autumn.
幽香天際發 The fragrant fragrance spreads to the end of the sky,
奇致室中求 peaceful atmosphere is available in this room.
僮仆諳清事 Because the servants knew the elegant taste of the owner,
支扉謝俗儔[32] they closed the garden gates and refused to meet the secular crowd.

The Buddhist Chamber was stationed in a cosy and tranquil place in the garden, with old moss-laden wells and stone stools in the vicinity. The main function of this living room is to comfort the anxiety of the owner and to provide peace. The Buddhist Chamber was fragrant, presumably from the sandalwood. There are some clues that this place was in the Garden of Fragrant Grass. The fact that the well is old, the fragrance in the chamber, and that the owner has an elegant taste are consistent with the spatial features of the Garden of Fragrant Grass described in the above-mentioned poems.

All the 10 poems in the series of poems have been reviewed, and analysis

[32] Qian Qianyi. *Collection of Poetry*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

of the 10 landscaped sites in the city shows that all of them belong to the Garden of Fragrant Grass. The overall landscape design of the Garden of Fragrant Grass was very exemplary and simple, unlike the gorgeous garden design trends of the time.

3.2.2. Cultural activities and social intercourse in the garden

The garden cultural activities at Wen Zhenheng's Garden of Fragrant Grass, as shown in the 10 series of poems, can be summarized as follows. He raised geese beside the Goose Waterside Pavilion and wrote in calligraphy in his free time. In the Many-storeyed Building of Flower Fragrance, he enjoyed the fragrance of the sweet-scented osmanthus trees, and had a view over the whole garden landscape. He whistled on the Whistle Platform and enjoyed the mountain with the moon. He appreciated the shadow of the flower beneath the slanting moonlight in the Walkway of the Slanted Moon, and read quietly in the Pavilion of the Large Mulberry. He sat down quietly with his body straightened in the Buddhist Chamber, silently closed his eyes in the Small Temple, and thought about things deeply. These garden activities were the daily life in the garden that Wen enjoyed, and it can be said that they were simple cultural activities that reflected the quiet atmosphere of the Garden of Fragrant Grass. Wen Zhenheng did not always enjoy the cultural activities alone in the Garden of Fragrant Grass, sometimes he played the Go with friends in the Four Moon Building, and they wrote poems together in the Building of Embroidered Sword. The collective gardening enjoyment between Wen and his friends did not escape the category of the traditional cultural activities of the scholar-official hierarchy.

The scholar-officials Zou Diguang and Zhong Xing, who wrote the poems about the Garden of Fragrant Grass, led a similar life that involved working in the government and later resigning from office. In the poem, Zou reveals a certain adoration for Wen, and Zhong also highly appreciated Wen's noble spirit through the poem, although neither Zou nor Zhong were from Suzhou or the

same age as Wen. Zhong was very much younger than Zou, and was nine years older than Wen. The two poems by Zou and Zhong appear to show that they did not merely respect Wen as an individual, but also recognized Wen's family's influence in Suzhou. The Suzhou Wen family was more prominent in the Jiangnan area than the imperial family in Beijing. This reputation includes the political power of the family deeply empowered in the province, the old family relations, the cultural achievements gained in the arts, and the political leadership position of the scholar-official hierarchy in Jiangnan area.[33] Thus, it is understood that in the intention of Zou and Zhong's poems was included the intention to show that they agreed with the garden culture in which the Suzhou Wen Family claimed to receive the protection of Wen Family's regional power.

In this sense, Garden of Fragrant Grass seemed to have played a key role in the garden culture of Suzhou's scholar-official hierarchy, beyond being simply a physical garden space. Therefore, Garden of Fragrant Grass can be seen as representing the garden of the scholar-officials, who had political and social authority in Suzhou region. In Wen's garden book, *Zhangwuzhi*, where Wen's garden philosophy was recorded, the names of the reviewers were engraved on each volume. Through the reviewers' identity, the above argument can be confirmed.

> Vol. 1 'Studios and retreats' was evaluated by Wang Li; Vol. 2 'Flowers and trees' by Pan Zhiheng; Vol. 3 'Water and rocks' by Li Lufang; Vol. 4 'Birds and fish' by Qian Xiyan; Vol. 5 'Calligraphy and painting' by Shen Defu; Vol. 6 'Tables and couches' by Shen Chunze; Vol. 7 'Vessels and utensils' by Zhao Huanguang; Vol. 8 'Clothing and adornment' by Wang Liu; Vol. 9 'Boats and carriages'

[33] Clunas, C. (1991). *Superfluous things: material culture and social status in early modern China*. University of Hawaii Press.

by Lou Jian; Vol. 10 'Placing and arrangement' by Song Jizu, Vol. 11 'Vegetables and fruits' by Zhou Yongnian; and Vol. 12 'Incense and teas' by his older brother, Wen Zhenmeng.[34]

The main activity area of most of the reviewers was Suzhou, and a minority of reviewers were from the Nanjing and Zhejiang regions near Suzhou. The reviewers were mostly prominent artists or powerful scholar-officials. Among them, Zhou Yongnian (1582~1674) and Shen Chunze (born in the late 15th century) were the students of Confucianism who had studied in the Imperial College with Wen at the time of him writing *Zhangwuzhi*.

Except for Shen Chunze, who was a similar age to Wen, the other reviewers were all older than him. Among them, Pan Zhiheng, Qian Xiyan, and Song Jizu were the culture artists of Wen's father's generation, all of whom were followers of the old classical garden culture of Suzhou. Lou Jian and Li Liufang were representative painters of the new Jiading School, corresponding to the Wu School, the tradition painting style of Suzhou, to which Wen belonged. Therefore, the garden social intercourse of Wen is regarded as the connection between the upper class, who followed the old art in the Suzhou area and the group of people who led the new art in the late Ming Dynasty.[35] In other words, the upper class of Suzhou connected with Wen combined both the old and new groups.

Then, there were those who had an acquaintance relationship with Wen. Zhao Huangguang was the husband of the daughter of Lu Shidao, who was Wen's great-grandfather Wen Zhengming's good friend, and Wen Zhenmeng was Wen's elder brother. One of the most special relationships with Wen was

---

[34] Wen Zhenheng, translated by Chen Zhi. (1984). *The Annotate of Zhangwuzhi*. Jiangsu Science and Technology Press, pp.5-6.

[35] Clunas, Craig. (1991). *Superfluous things: material culture and social status in early modern China*. University of Hawaii Press.

that of Wang Liu (born at the end of the sixteenth century). Wang Liu's father was a staff member of Wen's grandfather and a supporter of Wen Zhengming's poetic style. His brother was Wen's father-in-law, and his sister was the wife of Wen's uncle. Due to this complicated relationship, Wang Liu was the only one of the reviewers who reviewed two volumes of *Zhangzhuzhi*, which were volume 1, the most important volume about the garden idea discussion, and volume 8, which was about the style of clothes needed in the garden. This shows a close family connection between the Suzhou Wen Family and the Nanjing Wang Family that Wang belonged to. Also, through the friendship between family members, it is understood that the garden culture enjoyed by the scholar-official hierarchy of Suzhou influenced the neighbouring areas such as Nanjing.

Among the reviewers were Shen Defu, Zhou Yongnian and Shen Chunze, who were the same generation as Wen. As mentioned above, Zhou Yongnian and Shen Chunze were friends of Wen who studied at the same college as him, however Shen Defu was slightly different. He was from the wealthy scholar-official Shen Family in Zhejiang, a neighbouring city of Suzhou, and published his highly acclaimed book, *Wanli Yehuo Bian*, at the age of 28 in 1606. The Zhejiang Shen family were prominent local nobles, like the Wen family in Suzhou, hence, Shen Defu can be regarded as a descendant of a powerful scholar-official family similar to Wen. His review in Wen's garden book can be regarded as a garden cultural communication symbol between the scholar-official hierarchy of Suzhou and Zhejiang.

In sum, the garden culture that Wen claimed was not merely Wen's personal garden idea, but the pursuit of many powerful artists and scholar-officials who coincided with the family forces of the Suzhou Wen Family and the neighbouring local upper class. Therefore, the elegant and simple garden design style of the Garden of Fragrant Grass and the elegant garden cultural activities were typical of the garden culture of the scholar-official class in Suzhou and its neighbouring areas, and the Garden of Fragrant Grass can be

regarded as a regional cultural hegemonic place, that connected the scholar-officials of Suzhou and preserved the classical garden culture of the scholar-official hierarchy.

3.2.3. Garden philosophy

Zhangwuzhi implies the garden philosophy of Wen Zhenheng. The preface written by Shen Chunze contains the following explanation:

> I visited your house for a few days and watched the building with the name '*si chanjuan* (Four Moon)' and the study with the name '*yuju* (Jade Checkerboard)'. 'Is it worth keeping this book in your sleeve every day and recording the garden landscape (even though you are already living in such a beautiful garden, is it necessary to record and describe it as a book)?' I asked you.[36]

It is confirmed that 'Four Moon' and 'Jade Checkerboard' in the above-mentioned are the Four Moon Building and the Study of Jade Checkerboard in the Garden of Fragrant Grass. Also, according to this preface, Wen had already lived in this garden, and the question from Shen Chunze, who asked Wen why he recorded this place shows that the written description in *Zhangwuzhi* is of the Garden of Fragrant Grass. Therefore, *Zhangwuzhi* is a book directly related to the Garden of Fragrant Grass, and by reviewing this book, the design philosophy of the Garden of Fragrant Grass can be further analysed.

In *Zhangwuzhi*, the most frequently used word is 'elegant', which appears a total of 91 times. Given such high frequency of use, we assume that the objective of the gardens, according to Zhangwuzhi, is to obtain the 'utmost

[36] Wen Zhenheng, translated by Chen Zhi. (1984). *The Annotate of Zhangwuzhi*. Jiangsu Science and Technology Press, pp.5-6.

aesthetic sense through elegance'.[37] Wen emphasizes the importance of elegance in the beginning line of Zhangwuzhi:

> Even if we reside in the secular world, the garden must be elegant and neat, and the house must be clean and hygienic.[38]

For the literati, 'elegance' was the epitome of Confucian values and was to be pursued in their lifetime. The 'elegant' connotes the privilege held by the gentry class as well as that class's ultimate pursuit of the social hierarchy. Thus, the 'elegant' design ideology encapsulates the fundamental creed of the gentry class.

> One should pursue the classic value rather than the trends of the time, simplicity rather than exquisiteness, and frugality rather than vulgarity.[39]

Another commonly used descriptive term in Zhangwuzhi is 'antique (古)': it appears 221 times in the book. 'Antique' encompasses the classic aura created through enduring the long passage of time. Although 'antique' can mean 'worn out' or 'old- fashioned', it can also refer to the notions of 'natural' and 'simple'. Something that is antique or from the past is difficult to access in the present, and thus, it evokes the idea of 'novelty'.[40] Antiqueness is pursued in many

---

[37] Li, S. (2009). *A study on the garden aesthetics of Yuanye*. Doctoral dissertation, Wuhan University, p. 96.

[38] Wen, Z. (1984). *Annotations of Zhangwuzhi*, annotated by Chen Zhi. Jiangsu Science and Technology Press, p.18.

[39] Wen, Z. (1984). *Annotations of Zhangwuzhi*, annotated by Chen Zhi. Jiangsu Science and Technology Press, p.37.

[40] Kim. J. (2013). Inward world of Chinese scholars reflected in Zhangwuzhi, late

aspects of the specific composition of gardens described in Zhangwuzhi. Wen suggests design instructions for creating antiqueness, such as: 'when designing [stairs], it is most appropriate to arrange three to ten treads; longer staircases are associated with greater antiquity and simplicity'.[41] Therefore, for Wen, 'antique' was a keyword in the elegant garden landscape for which he was aiming.

However, Wen's 'antiqueness' does not entirely advocate a revival that aims to restore all aspects of classic garden culture. Many instances in Zhangwuzhi allude to Wen's notion of antiqueness tailored to the tastes of his time: 'There is a low wooden bench made in the Yuan Dynasty. […] Although its form is simple and antique, it is not suitable for the present state'.[42] Thus, Wen does not unconditionally praise everything that is old; rather, he only promotes elegant old items that are in line with existing trends.[43] In this regard, we assume that the garden design principles described in Zhangwuzhi strived to refresh classic garden culture in a way that was appropriate to their times.

As a strong proponent of the 'elegant' garden ideology, Wen vehemently disparaged the garden trends of the merchant class. For Wen, the opposite of the literati's ultimate value of 'elegant' was the 'vulgar'. In Zhangwuzhi, the word 'vulgar' appears a total of 83 times, and the words 'avoid' and 'should not do' repeatedly appear, a total of 78 and 24 times respectively, as a means of

---

Ming Dynasty. *Chinese Studies Review*, 42,133-156.

41 Wen, Z. (1984). *Annotations of Zhangwuzhi*, annotated by Chen Zhi. Jiangsu Science and Technology Press, p.21.

42 Wen, Z. (1984). *Annotations of Zhangwuzhi*, annotated by Chen Zhi. Jiangsu Science and Technology Press, p.226.

43 Similar ideas are found in the following statements: 'There is a brush stand that looks like a drum; […] though old, it is not elegant (Wen, 1984, p. 255)'; 'Previously, I have seen an oil lamp of the Yuan Dynasty that was covered with a cloth. It was unique but not appropriate for the present age (Wen, 1984, p. 272)'. Wen, Z. (1984). *Annotations of Zhangwuzhi*, annotated by Chen Zhi. Jiangsu Science and Technology Press.

criticizing ‘vulgar’. If ‘elegant’ entails legitimacy and the law to which the gentry class adhered, then by contrast, ‘vulgar’ refers to folk customs that do not conform to the principles of Confucianism.[44] For Wen, ‘vulgar’ refers not only to the lavish garden style but also to the commercialized social atmosphere of the time. Therefore, in a broader sense, an argument about elegance and vulgarity was a sociocultural concern derived from an ideological confrontation between the gentry and the merchant class.

3.3. Jiang Shijie’s Garden of Cultivation: inheritance of the late Ming scholar-official’s garden ideologies

3.3.1. Garden design

In 1559, when the scholar-official Yuan Zugeng suffered from a false accusation and left the government office, he returned to his hometown Suzhou and created a garden called Zuiying Building. In 1590, Yuan died and bequeathed the Zuiying Building to his son Yuan Xiaosi, but later his son went to Beijing and worked as a scholar-official, and day by day the Zuiying Building fell into disrepair. In 1620, Wen Zhenmeng, a member of the famous scholar-official Wen Family in Suzhou, purchased this garden and changed it into Herb Garden. He planted herbs and trees and built many buildings and facilities in the garden. At the time, there was a 1500 m^2 lake in front of Herb Garden’s main building,

[44] Relative to ‘elegant’, ‘vulgar’ originally referred to the customs and habits of a region (Xu, 1978). In the literati’s theory of poetics and painting, ‘elegant’ is regarded as a classical hobby for many generations, whereas ‘vulgar’ referred to ‘indecent’ work (Li, 2009, p. 91-96). Li, S. (2009). *A study on the garden aesthetics of Yuanye*. Doctoral dissertation, Wuhan University; Xu, S. (1978). *Analytical Dictionary of Characters*. Zhonghua Book Company.

and at the south of the lake an artificial hill was placed.[45]

In 1636, Wen Zhenmeng died of sickness, and during the Ming–Qing war, several buildings in the garden were destroyed, but the basic pattern of existing lakes and artificial hill remained. At the end of 1659, the late Ming scholar-official Jiang Cai abandoned the opportunity to work as a scholar-official for the Qing government. Searching for a place to live as a recluse scholar, he bought this garden by chance. His son, Jiang Shijie, was excellent in both calligraphy and poetry, and like his father stopped working for the Qing government and stayed in the garden with his father, living only as a writer. After Jiang Cai died, Jiang Shijie renamed this garden as Garden of Cultivation.

Figure 3-3. Garden of Cultivation. (Source: Hanhai Antique Auction, 1998, Shaoxing, http://www.cc5000.com/hanhai/hanhai37.htm)

Wang Hui, a court painter in the era of Kangxi Emperor's reign, was invited to the Garden of Cultivation for a few days by Jiang Shijie. He was touched by the beauty of the garden and painted *The painting of The Garden of Cultivation for Jiang Zhengyi* (see Figure 3-3).[46] Zhengyi is a posthumous

[45] Wen Han. (1911). *Genealogy of Suzhou Wen Family*. Qushi Book.

[46] The painting appeared at a Chinese antiques auction site in 1998 after passing through various places, and it was confirmed that it was authentic by experts in paintings and calligraphic works of the Beijing Palace Museum. At the time, museums across the country battled to purchase the work but ultimately the painting was bought by a private collector at a price of $ 306,000. Through the information presented on the auction site, ten writers, including the artists and scholar-officials, wrote poems, essays and an epilogue on the painting. Currently, the entire landscape of Garden of Cultivation is open

epithet of Jiang Cai given by his disciples in praise of his character after his death. Based on this fact, it is assumed that this painting was drawn after 1673. According to the information posted on the auction site, Wang Wan, an early Qing Dynasty essayist, left a garden essay 'Essay on Garden of Cultivation (II)' on this painting, and detailed the layout of all the landscapes in the garden. I used the Database of Chinese Classic Ancient Books and uncovered this essay. The contents about the Garden of Cultivation recorded in the essay are as follows:

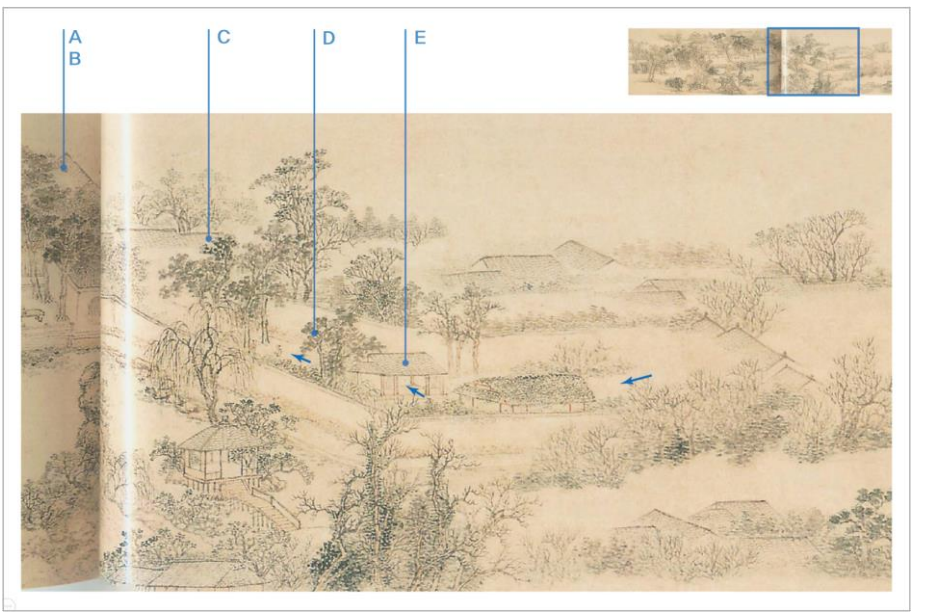


Figure 3-4. Space placement of The Building of Light Extension, Donglai Cottage, and Noodles Study. (Note: A=Donglai Cottage, B=Noodles Study, C=The Building of Light Extension, D=Paulownia Tree, E=Door)

> When I entered the garden, and walked a few steps along a long and wide road, I saw one door. Going through the door, there are dozens of paulownia trees planted on both sides of the road. At the end of the

to the public.

> paulownia forest there is a building with three rooms, called the Building of Light Extension. Go further, you can see the Donglai Cottage where the garden owner invites visitors. The owner's family had lived in Donglai for generations and now lives in Suzhou, but still retains the memory of their homeland, Donglai. On the right of Donglai Cottage is the Noodles Study (Figure 3-4).[47]

The above record describes the area that is immediately visible when you go through the entrance to the garden. There was a long and wide road, and a simple designed door leads to the Building of Light Extension. Through the door, paulownia trees are planted on both sides of the road and at the end is the Yanguang Building. The painting shows only the roof of Donglai Cottage, but many trees seem to have been planted around it. The Buotuo Study is a small study attached to Donglai Cottage, and although it does not appear in the painting, it seems to be close to the Donglai Cottage. The next paragraph of the essay is as follows:

> When I come back to the left, there is a pond of about 1334 m^2, in which the lotus flowers are vivid, and the shores of the pond are lush. There is a building with five rooms facing the pond, which is called Shrine of Jiang Family. This place is where the owner carries out the New Year's sacrifice. There is a large courtyard in front of the Shrine of Jiang Family, and through the moon gate on the left is Sunrise Study and Library of Loving Lotus, where master Jiang Cai's first son Jiang Anjie studied. Behind the Shrine of Jiang Family are the Four-Season Study Building and the Herb Building, which are the studies

[47] Feng Guifen. *Suzhou Historical Records*, vol. 45. Database of Chinese Classic Ancient Books.

of the master's second son, Jiang Shijie (see Figure 3-5).[48]

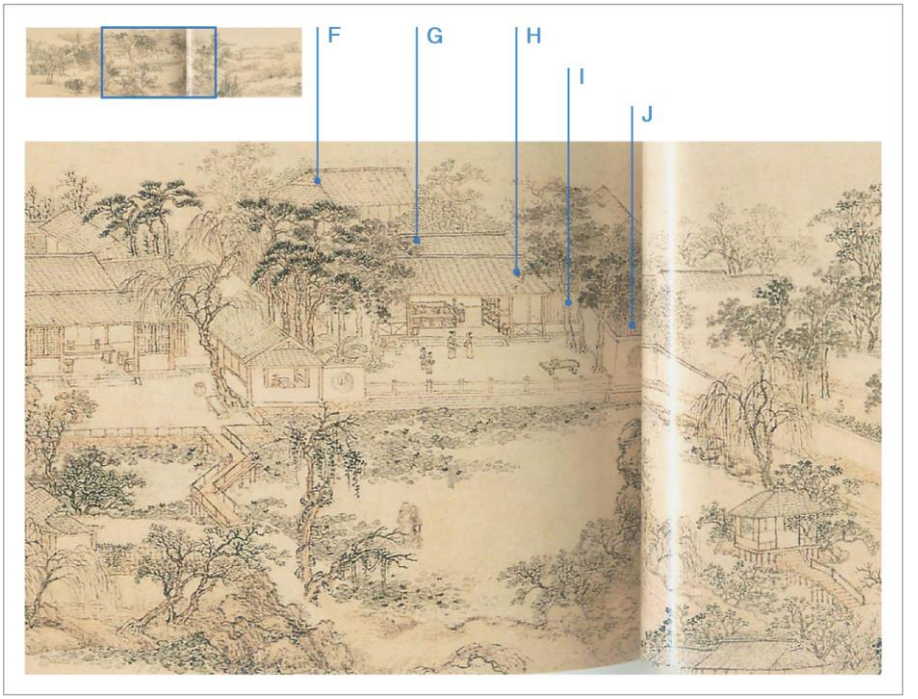


Figure 3-5. Space placement of Shrine of Jiang Family, Sunrise Study, Library of Loving Lotus, Four-Season Study Building, and Herb Building. (Note: F=Herb Building, G=Four-Season Study Building, H=Shrine of Jiang Family, I=Sunrise Study, J=Library of Loving Lotus)

The Shrine of Jiang Family facing the pond of about 1334 m^2 was the place where the garden owner carried out the sacrifice. According to the painting, pine and paulownia trees are on the right side of the shrine and only paulownia trees are on the left. Sunrise Study and Library of Loving Lotus at the back of the shrine are the places where Jiang Anjie studied, and around them are planted bamboos. On the left side is the Four-Season Study Building and Herb Building,

[48] Feng Guifen. *Suzhou Historical Records*, vol. 45. Database of Chinese Classic Ancient Books.

which are the old studies of Jiang Shijie and there is a high arboreal setting around it. The next paragraph of the essay is as follows:

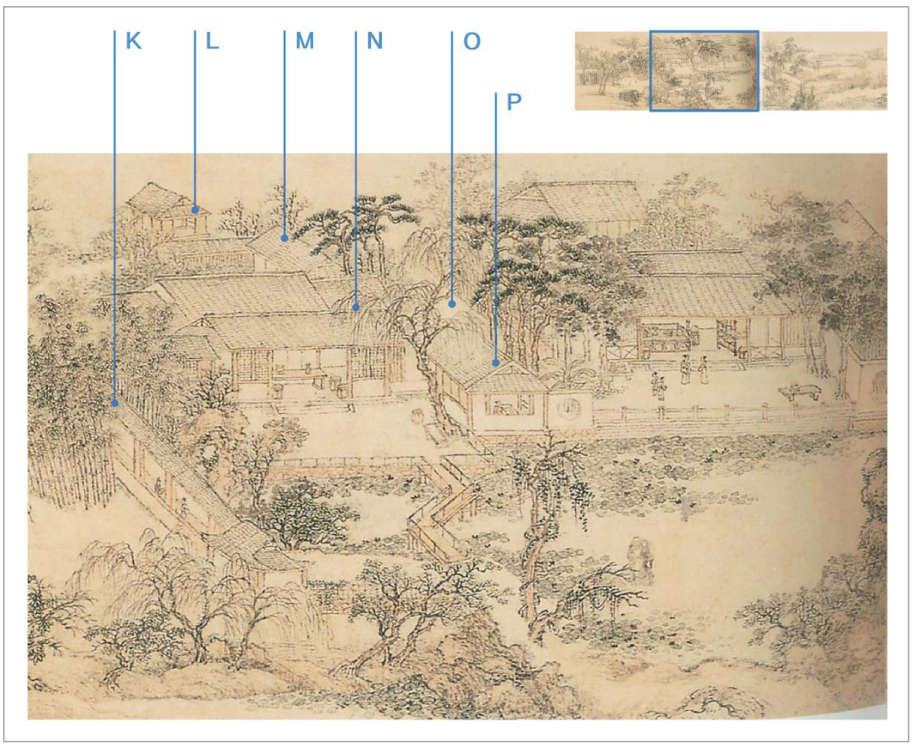


Figure 3-6. Space placement of Building of Jingting Mountain, Building of Ruddy Goose, Building of Six Pines, Building of Reform, Building of Embroidered Buddha, and Moon Sounds Walkway. (Note: K=Moon Sounds Walkway, L=Building of Embroidered Buddha, M=Building of Reform, N=Building of Jingting Mountain, O=Building of Six Pines, P=Building of Ruddy Goose)

> If you walk out to the right from the side of the Shrine of Jiang Family, you will find the Building of Jingting Mountain. The master Jiang Cai was an imperial censor in late Ming. Because he impeached an influential person of the court, he was downgraded and released to Xuancheng, a small city in Anhui. However, he did not go because of the Ming–Qing war. As Jiang Cai grew old, he named the building

> Jingting, a mountain name in Xuancheng area, to record the old story. On the left side of the Building of Jingting Mountain, the Building of Ruddy Goose and Building of Six Pines are stationed. Both are places where Jiang Cai's second son, Jiang Shijie, reads and studies. Building of Reform and Building of Embroidered Buddha are located next to the Building of Jingting Mountain. The Moon Sounds Walkway is on the west of the Building of Jingting Mountain (see Figure 3-6).[49]

The Building of Jingting Mountain is a place for the master Jiang Cai to remember the memories of the late Ming Dynasty. This demonstrates that Jiang Cai was loyal to the Ming Dynasty, when the country was now under the rule of the Qing government but longed for the virtues of the old king. Building of Ruddy Goose and Building of Six Pines are connected on the right side. One side of the Building of Ruddy Goose is connected to the pond, Jiang Shijie enjoyed reading and watching the pond scenery outside the window; the surroundings are planted with bamboos and willow trees. Behind the Building of Jingting Mountain was the Building of Reform and Building of Embroidered Buddha. On the left is the Moon Sounds Walkway, and the bamboo groves were planted around it. The next paragraph of the essay is as follows:

> The Bridge of Sending Fragrant, which is made with a triple-folded stone slab that extends across the pond was built. On the south side of the bridge is a plum tree called South Tree and a fence called Crane Fence. On the right side of South Tree, there is a mountain made by building up the soil, and on the top of this man-made mountain there is a platform called Platform of Lucidity on a slightly flat mountain

[49] Feng Guifen. *Suzhou Historical Records*, vol. 45. Database of Chinese Classic Ancient Books.

surface. Below the platform, there are many mountain peaks rising from the foot of the mountain and the water. The highest mountain peaks face the Shrine of Jiang Family, which is called Artificial Hill of Vertical Cloud. Next to Library of Loving Lotus, there is a pavilion called Pavilion of Small Fish. On the south-western land of the mountain, the master Jiang Cai once planted several jujube trees. His older son built a small building next to the jujube trees and named it Building of Retrospect to commemorate his father. Today, the garden master's older son and his brother are planning to move the Building of Retrospect to the side of the Building of Reform, and to expand it into two rooms to store their father's books and literature. This building will be called Building of Remonstrance in the future; it has not been completed yet. This is a comprehensive view of the entire landscape of the Garden of Cultivation (Figure 3-7).[50]

The landscape depicted here was on the opposite side of the main garden area of the pond. The pond is arranged in an irregular shape; a bridge called the Bridge of Sending Fragrant was installed on it, and a lot of lotus were planted in the pond. Across the bridge, the plum trees were planted, and one fence can be found, next to which was the Platform of Lucidity. The tallest facility in the garden was a man-made mountain. The platform was the place where you could enjoy the view of the garden. Although the painter did not draw the platform in the painting, from the angle of the view of this picture it is clear that the artist painted it from the Platform of Lucidity, where he could see the whole landscape of the garden. At the waterfront, the Artificial Hill of Vertical Cloud and the Pavilion of Small Fish were harmonized and surrounded by flowering trees. The

[50] Feng Guifen. *Suzhou Historical Records*, vol. 45. Database of Chinese Classic Ancient Books.

Pavilion of Small Fish is located at the pond and can be reached via the small bridge. Near the lush jujube trees, which were planted by the deceased garden owner Jiang Cai, the Building of Retrospect was newly made by his sons to commemorate him.

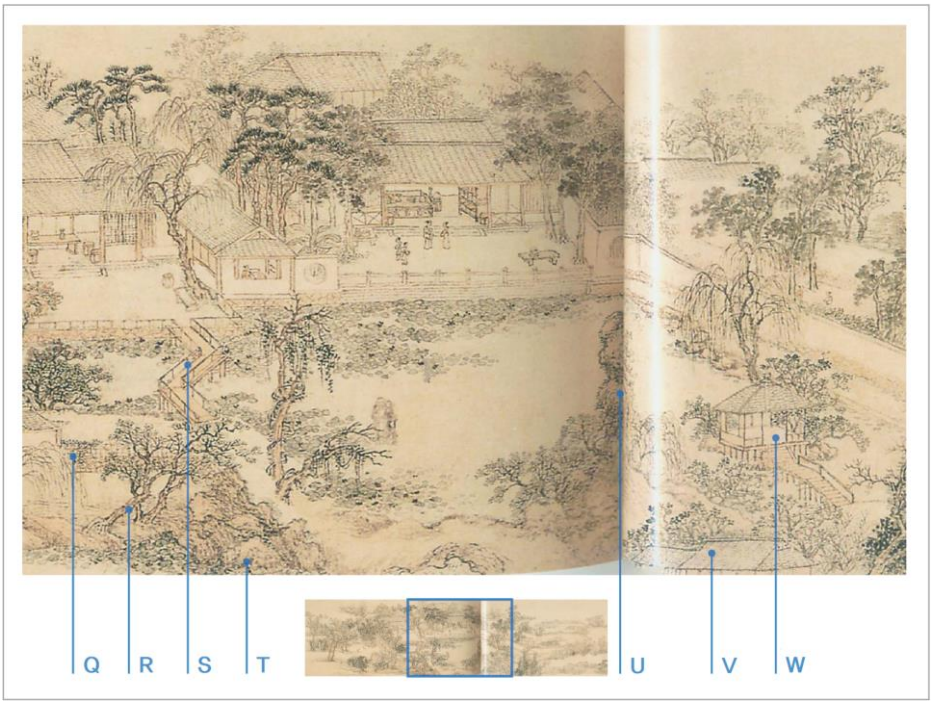


Figure 3-7. Space placement of The Bridge of Sending Fragrant, South Tree, Crane Fence, Platform of Lucidity, Artificial Hill of Vertical Cloud, Pavilion of Small Fish, and Building of Retrospect. (Note: Q=Crane Fence, R= South Tree, S=The Bridge of Sending Fragrant, T=Platform of Lucidity, U=Artificial Hill of Vertical Cloud, V=Building of Retrospect, W= Pavilion of Small Fish)

All the scenery of the Garden of Cultivation was examined by the essay. The description of the garden, the architecture and design showed no sign of the luxurious style that was popular in the early Qing Dynasty. Wang Wan pointed out that the design style of the Garden of Cultivation is very different from the many gardens that existed in Suzhou at that time. This proved that the Garden

of Cultivation did not belong to the commercialized garden culture that was prevalent in the early Qing Dynasty.

3.3.2. Cultural activities and the social intercourse in the garden

Based on the analysis of the garden landscape design of the Garden of Cultivation, it was found that this garden was a space for reading and studying shared by the owner Jiang Cai and his two sons, where the literati's elegant taste was embodied. Thus, what specific daily cultural activities were enjoyed at the garden? In order to research this question, the main literature describing the cultural activities in the Garden of Cultivation were found.

A total of 58 works were found in the form of poetry, and most of the poems were found to have been written at the request of the garden master's second son Jiang Shijie. From this, it can be inferred that these poems were all created after the death of the master of the garden and completed at the same time as *The Painting of the Garden of Cultivation for Jiang Zhengyi*. Since there is a lot of literature related to the daily enjoyment of the Garden of Cultivation, I only selected and summarized those that closely correspond to the cultural activities in the various scenes of the garden.

First, I considered the culture activities in the Building of Ruddy Goose, which was the main place where Jiang Shijie read and studied. Among all the literature, except for Wang Wan's poems, other authors' poems all mention the Building of Ruddy Goose. In particular Wang Shizheng's 'Written in the Garden of Cultivation: poem for Building of Ruddy Goose' and Wu Qi's 'For Jiang Shijie, written at Garden of Cultivation: poem for Building of Ruddy Goose' are the most direct record of everyday life of Building of Ruddy Goose. Wang Shizheng's poem is as follows:

The Building of Ruddy Goose (by Wang Shizheng)

疏館籠鵝群 A crowd of geese gather in the pond
in front of the building,
素羽臨秋水 and the white feathers shine in the pond of autumn.
濯濯映鳧翁 The wild ducks in the pond are brightly contrasted
in clean water,
沿流亂芳芷 and swim between fragrant grass that grows
in the water as the water flows.
乞寫茴香花 I originally wanted to paint the fennel seeds only,
共入丹青裏[51] but these picturesque pond landscapes were painted
in my painting.

According to the poem, Jiang Shijie enjoyed the graceful life of drawing pictures while watching the pond scenery out of the Building of Ruddy Goose. This garden life of elegant taste was derived from the scenery of the garden itself, and can be seen in the way the garden was enjoyed according to the changing landscape from time to time. In addition, this poem contains the possibility that Wang Shizheng painted a picture as a cultural activity by himself in Jiang's garden. Next, the Building of Ruddy Goose poem written by Wu Qi is as follows:

The Building of Ruddy Goose (by Wu Qin)

豈是當年曇欀村 Are not you Wang Xizhi who went to Tanxiang
village to rescue geese in the past?

[51] Wang Shizheng. *Collection of Daijing Building*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

蕭然一室擁琴尊 The forlorn *qin* and the wine glass were placed in a lonely room.

庭花不盡斜陽影 The flowers of the garden are beautiful in the light of the sunset.

池水偏留古墨痕[52] The water in the pond still has traces of the old ink stick.

This poem did not describe the cultural activities in the Building of Ruddy Goose, however, through the *qin*, wine glass, and traces of ink in the pond, it can be assumed that Jiang Shijie enjoyed the cultural life of playing the *qin*, drinking, or writing calligraphy alone or with friends here. With this enjoyment, Building of Ruddy Goose played a role that revealed the individual culture cultivated by Jiang Shijie himself. Also, through the poem The Building of Ruddy Goose by Cao Rong, Jiang Shijie enjoyed the pure taste of drinking tea with a friend who visited the building.[53]

Next, the enjoyment of the scenery from the Moon Sounds Walkway in the Garden of Cultivation was considered. There is a total of five poems describing the Moon Sounds Walkway. Among these poems, Sun Zhiwei's 'Twelve poetries for Garden of Cultivation, with preface: poem for The Moon Sounds Walkway' was the representative one that recorded the details of cultural activities that took place in the walkway.

The Moon Sounds Walkway (by Sun Zhiwei)

園景夜更佳 The landscape of the garden is even more

[52] Wu Qi. *Collection of Linhui Building*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

[53] Cao Rong. *Poem Collection of Jingti Building*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

beautiful at night.

月炤修廊下 The bright moon illuminates a long walkway,

最憐梧與竹 and the paulownia and bamboo are the most beautiful.

聲影俱瀟灑 The sound of the leaves in the wind and the shaking shadows are clean.

高歌明月前 Let's sing high in front of a bright moon.

不少同心者[54] I am not the only one who enjoys this night landscape.

Jiang Shijie and his friends enjoyed the cultural activity of singing at night on the Moon Sounds Walkway, watching the shadows of trees reflected under the moonlight and the sound of leaves swaying in the wind. Jiang and friends enjoyed the night landscape of the walkway, and the wonderful scenery itself enabled this kind of enjoyment.

Cultural activities enjoyed in the Garden of Cultivation included watching fish and lotus flowers at the Pavilion of Small Fish,[55] reading books[56] and whistling[57] at Building of Six Pines, rearing cranes and playing *qin* in Crane Fence (Figure 3-8),[58] reading Qu Yuan's poems in the Herb Building,[59] praying

---

[54] Sun Zhiwei. *Collection of Gai Building*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

[55] Wang Wan. *Literature Collection of Wang Wan*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

[56] Shi Runzhang. *Collection of Xueyu House*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

[57] Wang Wan. *Literature Collection of Wang Wan*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

[58] Wang Shizheng. *Collection of Daijing Building*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

[59] Sun Zhiwei. *Collection of Gai Building*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

to the Buddha in the Building of Embroidered Buddha,[60] and enjoying the view of the garden landscape from the Platform of Lucidity.[61] The above identified cultural activities belonged to the category of elite culture that the scholar-officials revered. This seems to be similar to the form of cultural activities in the late Ming Dynasty, and seems to follow the tradition of old and classical garden culture. Next, what kind of social network did Jiang Shijie have with those who enjoyed the garden?

Figure 3-8. Example of playing *qin* in the garden.
(Source: National Palace Museum, Taipei.)

[60] Sun Zhiwei. *Collection of Gai Building*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

[61] Wu Wen. *Poems Collections of Lianyang*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

According to the remaining literature evidence, Garden of Cultivation was a study space for Jiang Cai and his two sons before Cai died. The time when Garden of Cultivation's social network of friendship was established in earnest dates from the invitation to many authoritative artists and scholar-officials by Jiang Cai's second son, Jiang Shijie. Cao Rong was the oldest of the people who wrote poems in the Garden of Cultivation. He was a scholar-official in late Ming, and was reinstated to the government office in the Qing Dynasty in 1654. Shi Runzhang, Wu Qin, and Wang Wan were literary men in the late Ming Dynasty, and during the early Qing Dynasty became scholar-officials working in the Qing government. Sun Zhiwei came from a merchant family in late Ming, and later was appointed to the cabinet in the Qing Dynasty. Wang Shizheng was younger than these people – when the Ming Dynasty was destroyed he was only 10 years old – and took up the position of scholar-official in the Yangzhou local government in early Qing. Wu Wen was born in the year of the fall of the Ming Dynasty. He was a poet who roamed several places without a fixed residence, and was close to Wang Shizheng. Except for Wu Wen, all those who wrote poems about the Garden of Cultivation had a scholar-official status in the Qing government, and were cultural authorities and political authorities in the early Qing Dynasty.[62]

Jiang Shijie invited cultural and political authorities of the Qing Dynasty to his garden. The main reason that Jiang Shijie invited them was to have the culture of the garden acknowledged by those of authority. He invited scholar-officials and artists to the Garden of Cultivation who, having the same garden ideology as him, enjoyed the elegant garden culture while forming an elite class community that shared the old traditional garden culture of Suzhou, and adhered

[62] Xu Mei. (2013). *The Construction and Transformation of Suzhou Literati Gardens in Ming and Qing Dynasties: From the Intercourse of Scholar-officials*. Master's Thesis, Fudan University, p.39.

to the hegemonic garden culture of the early Qing scholar-official class.

3.3.3. Garden philosophy

Since Jiang Cai and his son left no written evidence about the Garden of Cultivation, in order to explore the garden philosophy of the Garden of Cultivation it is necessary to refer to other people's writing. Fortunately, at the request of Jiang Shijie, many scholar-officials and artists left a large number of poems and essays about the Garden of Cultivation. Among them, Wang Wan's 'Essay on the Garden of Cultivation (I)' was the one that indirectly contained the ideology of the garden. At the beginning of this essay, the geographical feature of the Garden of Cultivation is mentioned.

> Wu County in Suzhou occupies the north-west location of Suzhou City. Originally, this is a business area where merchants flood, the atmosphere is loud, and the streets are low and narrow. Everyone who lives here is very distressed by these problems. However, this garden is right here and is famous for its elegant and beautiful scenery.[63]

Suzhou City was a combined area of Wu County and Changzhou County, and the Garden of Cultivation as a city garden was placed in Wu County, north-west of the city. The Garden of Cultivation was located in a busy business area, however it was a clear contrast to the surrounding landscape. These contrasts gave the garden a unique character and this shows that it had a different gardening philosophy to any other garden. What, then, were the features of the landscape in the Garden of Cultivation?

---

[63] Feng Guifen. *Suzhou Historical Records*, vol. 45. Database of Chinese Classic Ancient Books.

> There are no better elements than the following sceneries that describe the elegance of the Garden of Cultivation: the large square-shaped pond always overflowing with water; the dense and winding continuing green forest; the wide and clean Platform of Lucidity on top of the lofty mountain. The Building of Ruddy Goose and Building of Six Pines add to the garden's tranquility and serenity.[64]

In this record, Wang Wan described the garden landscapes in detail, using words such as 'overflowing with water', 'broad', 'lush', 'dark blue', 'twisty', 'high and clear', and 'delicate'. These terms gave a glimpse of the landscape features of the visually expanded scenery of the Garden of Cultivation. However, the urban area in which the Garden of Cultivation was located was a 'low and narrow' busy business area. Based on this, it is clear that the elegant landscape of the Garden of Cultivation did not match the surrounding landscape. Why did the master and his sons build their garden in this area? This contradiction of the surrounding and garden landscape implied the garden philosophy of the Garden of Cultivation. Garden of Cultivation can be understood as a symbol of the volition to preserve the authentic classical garden culture of the late Ming Dynasty in a commercialized city area in the early Qing period. Wang Wan describes the other scenes in the essay as follows:

> The scenery of great flowers, quietly secluded fountains, and peculiar stones layered one on top of another spreads out in front of the person sitting in the chair. One-hundred-year-old vines mingle with many high trees and their branches rise to the sky. Birds living in forests and water birds in the water sing in the morning with a beautiful sound and

[64] Feng Guifen. *Suzhou Historical Records*, vol. 45. Database of Chinese Classic Ancient Books.

played together next to the garden building in the evening.[65]

The scenery in the garden of a line of flowers, fountains, and the stones was superimposed on each other, could be viewed by a person sitting on a chair. As a result, the actual space of the Garden of Cultivation was not so large, and the master used the multi-layered landscape structure when designing the garden. The one-hundred-year-old trees and vines were not planted by the garden master and his sons, but when the garden was still Herb Garden at the end of the Ming Dynasty, it is presumed that the Wen family's two brothers, Wen Zhenmeng and Wen Zhenheng, planted them. Therefore, the Garden of Cultivation trees were considered to have been preserved from the late Ming period. Birds and waterfowl living in the gardens played a vital part in the garden's life as they provided the sound landscape of the garden. Rearing birds and waterfowl in the garden came from the tradition of the Ming Dynasty. Therefore, although the Garden of Cultivation is a garden of the early Qing Dynasty, the design idea reflected in it is considered to have been inherited from the garden design tradition of the Ming Dynasty. The garden form of the Garden of Cultivation was acknowledged and praised by Wang Wan, a social celebrity of the time.

> Sometimes climb up to the high Zhangshuang Platform to view the magnificent landscape of the garden, sometimes enter the garden and look at the scene where fish and water birds swim. People who come to the garden always have good scenery, even though both hands and feet are tired, they look back at the scenery they saw. The beautiful scenery in the garden is abundant.[66]

---

[65] Feng Guifen. *Suzhou Historical Records*, vol. 45. Database of Chinese Classic Ancient Books.

[66] Feng Guifen. *Suzhou Historical Records*, vol. 45. Database of Chinese Classic Ancient Books.

Wang Wan praised the magnificent landscape of the Garden of Cultivation indirectly by describing the garden visitors' attitude towards the garden. Two points of view of the Garden of Cultivation were recorded: one was to descend the garden from a high place and the other was to walk into a garden space and view the scenery. Not only does the Garden of Cultivation provide this visual enjoyment, but also the visitors' ears enjoyed the soundscape. Multiple scenic experiences of sight and hearing made the Garden of Cultivation a more interesting garden.

Wang Wan's narrative revealed that there were many people who came to visit the Garden of Cultivation. Therefore, it is assumed that the unique design of this garden and the daily enjoyment derived from it have received recognition and praise from many other people, like Wang Wan, who were cultural authorities in Suzhou society at the time. This can be seen in Wang Wan's description of the Garden of Cultivation.

> The two sons of Jiang Cai are both wonderful people who are scholars. After Jiang Cai's death, they inherited their father's garden and showed the beauty of the Garden of Cultivation to more people. In front of the entrance to the garden, the trails of horseshoe and carriage wheel can be found every day – the guests continue to come from morning till evening. Garden of Cultivation is an elegant place for noble sages, where they meet and socialize. So many poets and artists gather here to enjoy the beautiful scenery of the garden and to create poetry and draw paintings.[67]

[67] Feng Guifen. *Suzhou Historical Records*, vol. 45. Database of Chinese Classic Ancient Books.

At the request of Jiang Shijie, the socio-cultural authorities who came to the Garden of Cultivation continued to visit the garden afterwards because of the noble character of Jang Shijie and his brother. The Garden of Cultivation, as a social space where the elite of the upper class socialized, and political authorities and distinguished artists met and interacted with each other, recorded the relationship between scholar-officials and artists in early Qing Suzhou society. Because of this relationship, the garden ideology on which the design of the Garden of Cultivation was based, and the kind of garden cultural activities enjoyed there, spread among the Suzhou upper class, and due to the fact that the elite continued to visit the garden, the Suzhou upper class also agreed with the garden ideology of the Garden of Cultivation. Why, then, was the garden ideology of the garden be recognized by the powerful scholar-officials and artists in Suzhou? In the last paragraph of Wang Wan's essay, there is an answer:

> On both sides of the road in Suzhou there is a garden facing another garden. However, most of these gardens are decorated in brilliant colours and enjoy only songs and dances in the garden. These gardens exist to show off their generous economic power. All these gardens are favoured by ordinary and vulgar people, and will quickly become defunct in time.[68]

The above-mentioned record shows that the early Qing elite represented by Wan Wang aimed to keep the simple but classical garden tradition. On the other hand, the gardens that the elite blamed for commercializing garden culture were those extravagantly designed gardens, and what they especially abhorred were the cultural activities, such as enjoying songs and dances in the garden.

[68] Feng Guifen. *Suzhou Historical Records*, vol. 45. Database of Chinese Classic Ancient Books.

Therefore, the social elite, represented by Wan Wang, met and interacted at the Garden of Cultivation, and expressed the desire to resist commercialized garden culture at that time. In addition, Wan Wang rejected the garden created to parade wealth and speculated that the fate of the newly emerging consumption-oriented garden culture would not last long.

The Garden of Cultivation was the normative garden for the early Qing scholar-official class. The design philosophy of the garden was influenced by the scholar-official garden culture of the late Ming Dynasty, which designed the garden to have an elegant scholar life according to simple design guidelines. The garden philosophy embraced the spirit of adhering to the garden culture of the social elite class while opposing the development of the garden culture commercialized in early Qing by political and cultural authorities.

3.4. Conclusion: The scholar-official's cultural hegemony created by conflict with other classes' garden culture

Analysing the design style, garden cultural activities, and the garden ideology of the Garden of Fragrant Grass and the Garden of Cultivation, it was found that there are very many similarities between the two gardens, although Garden of Fragrant Grass was a late Ming garden and Garden of Cultivation was an early Qing garden. Moreover, other seventeenth-century scholar-official gardens also have similar landscapes to those of Garden of Fragrant Grass and Garden of Cultivation. For example, the late Ming scholar-official Wang Xinyi resigned from his government office in 1631 and returned to his hometown Suzhou, where he bought disused land and started building a garden. In 1635, he completed the garden and named it Garden of Returning Home. Wen Zhenmeng of the Wen family wrote the calligraphy letters '歸園田居(Garden of Returning Home)' on the plaque of the garden and '蘭雪堂(Building of Orchid Snow)' on

the plaque of the garden's main building, the Building of Orchid Snow. This garden was the space where the Suzhou scholar-official class made created a social community for themselves. Therefore, Garden of Returning Home was also a garden for the upper classes of Suzhou society in the late Ming Dynasty. In terms of design and aesthetics, this garden was clearly different from other private gardens in Suzhou at that time, and the Garden of Returning Home contained an aesthetic taste that favoured simple natural beauty, unlike the other gardens that pursued the elaborate style.[69]

In addition, the Herb Garden of Wen Zhenmeng in late Ming was also similar to the Garden of Returning Home. The scholar-official Xu Qian's the Garden of Two Trees was a scenic place where scholar-official classes expressed aesthetic sentiments in Suzhou at the time.[70] Garden of Dreamless belonged to the scholar-official Chen Renxi from Suzhou, who was dismissed from office due to the damage done by the eunuch forces in late Ming.[71] It is the place where the famous scholar-officials gathered together to create poetry. The scholar-official gardens of the early Qing Dynasty were the Garden of Embroidered Valley of Jiang Gai, the Also Garden of You Tong, and the Garden of Phoenix Pond of Gu Qian, all of them are similar to the Garden of Cultivation, a place where scholar-officials read and created a social network, representing the garden taste of the scholar-official class of the early Qing.

At the end of the Ming Dynasty, which produced large quantities of individual gardens, many of the scholar-official gardens that appeared in Suzhou

---

[69] Guo Youming. (2013). *The History of Suzhou Garden in the Ming Dynasty*. China Architecture & Building Press, p.186.

[70] Feng Guifen. *Suzhou Historical Records*, vol. 88. Database of Chinese Classic Ancient Books.

[71] Xu Mei. (2013). *The Construction and Transformation of Suzhou Literati Gardens in Ming and Qing Dynasties: From the Intercourse of Scholar-officials*. Master's Thesis, Fudan University, p.58.

had similar design features. The scholar-officials secured and promoted the garden culture of their own class through the social intercourse with another scholar-officials who had the same garden ideology. Most scholar-official gardens in the early Qing Dynasty were remodelled gardens that had already existed in late Ming, and the masters of the gardens were also remnant of the Ming Dynasty. Therefore, the scholar-official garden of the Suzhou area in early Qing was influenced by the garden culture which was proclaimed by the scholar-officials in the late Ming Dynasty, and can be deemed as a continuation of the late Ming garden culture.

From the late Ming to the early Qing, as the merchant class emerged as the central force of society, their gardens with a luxurious formal beauty became prevalent. However, the scholar-official class defended their own garden culture while resisting the newly emerged commercialized garden culture. For them the garden was a place containing the elegance taste of the scholar-officials as well as a place symbolizing the noble spirit of scholar-officials. Therefore, the design style of the scholar-official garden insisted on the continuity of the design history of Suzhou gardens, emphasized the Suzhou classical garden culture, and preserved the simple natural beauty of the garden. The garden culture of the scholar-official class was an elite culture that had a special class-aesthetic status, unlike the majority of gardens in Suzhou.

From this perspective, the gardens were the place that symbolized the scholar-official's status and social class. Scholar-officials intended to maintain the unique garden culture of their own class via animadverting the commercialized garden culture created by another social class; they clearly distinguished the boundaries of the orthodox classical gardens that were made by themselves and the commercialized gardens that were created by other classes. The scholar-official made an elite group through a social network of politicians and artists in the garden. This kind of garden social contact had the character of cultural hegemony, and the garden was the most important mediation place with

which to promote it.

With the dark politics of late Ming weakening the political power of the scholar-official hierarchy, the scholar-officials of Suzhou, by maintaining their own garden culture, preserved the local forces of the class and maintained the elite status of the bureaucratic society. As the political situation in early Qing improved, they tried to regain their political power and social authority, restoring the normal form of the garden culture that applied only to the scholar-official class; however, it was not easy to maintain the orthodox elite garden culture because the garden culture by the people of each hierarchy was already widespread.

Chapter 4

Gardens of the Merchant Hierarchy as the Landscape of Social Status Ascension

4.1. Merchant hierarchy and the development of their gardens

4.2. Xu Zichang's Plum Villa: entertainment and leisure in the garden as a strategy for the merchants' entry into high society

4.2.1. Garden design

4.2.2. Cultural activities and the social intercourse in the garden

4.2.3. Garden philosophy

4.3. Zheng Yuanxun's Garden of Reflections: a reproduction of the scholar-official garden style to achieve merchants' high social status

4.3.1. Garden design

4.3.2. Cultural activities and the social intercourse in the garden

4.3.3. Garden philosophy

4.4. Conclusion: merchant gardens that broken the hierarchy symbolism of Chinese garden

4.1. Merchant hierarchy and the development of their gardens

The social status of the merchant in Chinese society was lower than the scholar-official class. Traditionally, merchants were the lowest group in China, despised by secularism as the lowest status in Confucian society. The merchant in the Qin–Han period was deemed to be the lowest level in Chinese feudal society: in the Qin Dynasty merchants had no right to dress in silk clothes, and in the Han Dynasty could not be a government official. This unfair treatment of merchants improved during the Tang–Song era. Merchants were able to enter government and work as an official through the imperial examination, or purchase public office with money.[1] In the Yuan Dynasty, the government regarded commerce as the foundation of the development of the country, and thus, the merchant's social status became higher. However, as the policy of suppressing commerce in the early Ming Dynasty was implemented, the merchant was once again downgraded to a differentiated status in society.

As the commercial economy of the Jiangnan area in China began to develop in the middle of the Ming Dynasty, the society of this region changed from a traditional agricultural society to a commercial and industrial-oriented one. This was closely related to the relaxation of the policy of suppressing commerce and the development of foreign trade after the release of maritime trade. The prosperity of the economy in the Jiangnan area quickly promoted the commercialization of society. In addition to the necessities for everyday life, arts, calligraphy, paintings and antiques were also treated as commodities. At that time, Suzhou was a very important commercial and economic centre of the country, and this also led to Suzhou becoming a cultural centre of China.

The revival of commercial power over commoditized the culture of late

[1] Lin Liping. (1989). The Evolution of the Social Status of Merchants in the Tang and Song Dynasties. *History Research*, Vol.1: 120-143.

Ming. At that time, a group of merchants with their own unique characteristics, such as the Huizhou and the Zhejiang merchants, appeared in the Jiangnan area. These merchants were not a group of commoners who only did small business, but business magnates who traded through China and foreign countries. Their tendency to flaunt their riches and enjoy a luxurious life based on enormous economic power promoted an extravagant cultural trend. The merchants competed to own a garden and appreciate artworks to competitively imitate the cultural activities of the scholar-official. In response to this social phenomenon, the art market also flourished accordingly.

The merchants aimed to promote their unique social class by showing their aesthetic taste for elegant artworks previously only enjoyed by the scholar-official class, more than demonstrating the consumption behaviour of merely purchasing artworks.[2] In the society of the late Ming Dynasty where mercantilism emerged, the merchant class, became powerful, and their repressed inferiority feeling was expressed in ostentatious luxury. This social phenomenon affected each domain of the society.

However, the rise of the merchant's social status did not mean they completely entered the upper class. The elite culture led by intellectual groups like the scholar-officials was already a deep-rooted tradition in Chinese society before late Ming. In late Ming this tradition continued; however, due to the rise of the merchant class, this tradition began to disintegrate. The merchant class struggled to imitate the elegant taste of the scholar-official class: they dressed in the same sort of clothes worn by the scholar-officials, and were great enthusiasts for antique collections, which was another scholar-official preference.[3] The

[2] Bourdieu, Pierre. (1979). *La distinction: critique sociale du jugement*. Minuit; Clunas, Craig. (1991). *Superfluous things: material culture and social status in early modern China*. University of Hawaii Press.

[3] Clunas, C. (2013). *Fruitful sites: garden culture in Ming dynasty China*. Reaktion Books.

garden, which was the most important space in supporting the everyday cultural life of the scholar-official, was the crucial chance for the merchant class to penetrate the elite culture. The composition of the merchant's garden transformed the traditional garden culture formed by the scholar-official class in the Suzhou area.

In this chapter, I analyse the garden design style, cultural activities and social interaction in the garden, and the garden ideology of the two merchant gardens, and in contrast compare them to the garden landscape of the scholar-official class in Suzhou. I go on to reveal the interrelation between the merchant class and the scholar-official class garden culture and the creativity of the merchants' gardens. And finally, I explain the social significance of the prevalence of merchant gardens.

4.2. Xu Zichang's Plum Villa: entertainment and leisure in the garden as a strategy for the merchants' entry into high society

4.2.1. Garden design

Xu Zichang was born to a wealthy merchant family. His father, Xu Zhaoxiang, who was a multimillionaire in Suzhou in late Ming,[4] was 50 years old when his first son Xu Zichang was born. Although there is no record of the exact year of Xu Zichang's death, according to historians, he was born in 1578 and is presumed to have died in 1623.[5] Xu Zichang's father was a merchant, but he expected that his son would be a scholar-official working in the government.[6]

[4] Jiao Jun. (1992). *Historical Records of Puli*, vol. 5. Jiangsu Ancient Book Publishing House.

[5] Deng Changfeng. (1989). Research on the Year of Birth and Death of Xu Zichang and Zheng Ruoyong . *Literary Heritage*, Vol.6: 107-109.

[6] Peng Fangzhou. *Historical Records of Puli in Suzhou*. Database of Chinese Classic

Since Xu Zichang's biological mother was a concubine of his father, her status in the family was very low, and she had to follow the instructions of the first wife, Shen. Hence, she placed all her hopes on her son, and she pushed Xu Zichang to study.[7] Without forsaking the expectations of his father and mother, Xu Zichang entered the Imperial College in Nanjing at the age of 20. However, he did not qualify for the imperial examination until he was thirty years old, failing in the examination for ten years.[8]

By this time, Xu Zichang's father was almost 80 years old, so in order to realize his father's desire that his son become a scholar-official, the Xu Family bought Xu Zichang an official position,[9] which was a sinecure in Beijing Wenhua Palace. Xu Zichang was frustrated by the fact that he only got this official position by money,[10] and also because his parents wanted him to work in the government –he did not want to be a government official, thus, within a year he retired from his office using the care of his elderly parents as an excuse.[11] After that, he returned to his hometown and spent the rest of his wealthy life in Suzhou; the Plum Villa was created at that time.

Plum Villa was located in Puli, which was a water town close to Suzhou city. Xu Zichang himself built this garden over a decade and Zhong Xing and Chen Jiru, who were famous literary persons in the late Ming era, left essays as

---

Ancient Books.

[7] Li Liufang. (2008). *Collection of Tan Garden*. The Commercial Press of Taiwan.

[8] Dong Qichang. (1997). *The Inscription on the Gravestone of Xu Zichang*, vol. 8. The Prohibit and Destroy Collection of the Complete Library of Four Branches of Books. Beijing Press.

[9] Dong Qichang. (1997). *The Inscription on the Gravestone of Xu Zichang*, vol. 8. The Prohibit and Destroy Collection of the Complete Library of Four Branches of Books. Beijing Press.

[10] Xu Zichang. *Poems of Garden Life*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

[11] Wu Shuying. (1991). Xu Zichang and Shuihu Story. Zhong Hua Book Company, pp.185-186.

a record of Plum Villa.[12] Zhong Xing visited Plum Villa in 1619 and left 'Essay on Plum Villa' in 1621. In this essay he praised Plum Villa, which was called 'garden on the water' and the design and layout of water in the garden was very different from other gardens in Suzhou.[13] Zhong Xing wrote this essay based on his memories of visiting Plum Villa, however another writer, Chen Jiru, portrayed the actual appearance of Plum Villa. For this reason, I used the 'Essay on Xu Zichang's Plum Villa' written by Chen Jiru as a major written evidence in reviewing the Plum Villa's landscape design, and Zhong Xing's essay as a supplement.

What was the spatial design of the Plum Villa? Chen Jiru recorded the view of Plum Villa with the following description:

> When you enter the small entrance to the garden in the west, it is as if all the gardens are on an island made by stones that have been carried from another region. The peaks of the high artificial hill and the rock cave gather together and stand in the water.[14]

The above record depicts the scenery from immediately where people entered the Plum Villa. It told of the garden owner's durable wealth indirectly through the description that the garden was like an island made of artificial stones on the water. This was possible because it was a wealthy merchant family that made all kinds of bases from stones. Chen Jiru then wrote:

---

[12] Peng Fangzhou. Historical Records of Puli in Suzhou. Database of Chinese Classic Ancient Books.

[13] Zhong Xing. *Collection of Yinxiu Building*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

[14] Huang Zongxi. *Collected Edition of Ming Dynasty Literature*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

> Go through the Building of Medlar and Chrysanthemum and go up the stone slope to the Shine Building. […] Here, the stone slope is divided into two bifurcations, one of which goes downward, which is connected to the waterway. […] If you step on your feet hard to cross the water, the depth of the water does not reach your ankle bone. After crossing the waterway, you can see the entrance to Cave of Washing Fragrant. When you enter the cave, you can see very rugged stones. The end of the cave passes well without clogging and bright light comes in from the outside. The wind, including the water steam, as if the dragon is hiding deep inside the frost and hail. Occasionally, the petals falling in the wind slowly fall, and the people who see the scenery where the petals fall in the gap between the stones all enjoy the scent of the flowers.[15]

On going through the entrance of Plum Villa, the first thing to be seen was the Building of Medlar and Chrysanthemum. Next, there was the climb up the stone slope to a many-storeyed Shine Building. Following the slope and descending from the Shine Building, there was the Cave of Washing Fragrant. All three of these landscapes were made of stones. A multi-layered landscape was produced according to the height of the stacked stone. According to the description, the Building of Medlar and Chrysanthemum was connected to the uphill road made of stone, the Shine Building was on the artificial stone mountain, and the Cave of Washing Fragrant was also a stone-built cave. In addition, the waterways in the cave were artificially created, and these garden design techniques had a lot of artificial touches, unlike the design style of the scholar-official gardens that carried the simplicity of nature. The main source of

[15] Huang Zongxi. *Collected Edition of Ming Dynasty Literature*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

decorative was also purchased at great expense; the extravagance of Plum Villa can only be imagined.

> From the Cave of Washing Fragrant, follow the winding road and you will see a stepping stone made of stones crossing a small pond. Cross this bridge and pass the Chick Cave, and there you will find the Cool Pavilion above the cave, where you can sit and rest for a long time.[16]

This statement revealed that another artificial cave – Chick Cave – was placed outside the Cave of Washing Fragrant. Cool Pavilion was placed on top of the cave, a pond was designed between the two caves, and a stepping-stone bridge was arranged across the pond connecting the two banks. The pavilion on the Chick Cave provided a rest time for the garden's visitors.

> As you go further, the road becomes more and more flat. The shining light shines more and more on the lake surface, and the moss stone rocks are piled up and the waves swallow layer upon layer. This is the Lake of Bright Flow. The owner of the garden directed me towards a long, winding walkway that ran close to the lake on the other side. This walkway lies in the water like a thorny purple rainbow. Continue north along the meandering path and you will see three angled pavilions called 'Pavilion on the Gully'.[17]

The above-mentioned landscape was the lowest part of the garden, unlike the previously described area of high or large stones, where there was a lake.

---

[16] Huang Zongxi. *Collected Edition of Ming Dynasty Literature*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

[17] Huang Zongxi. *Collected Edition of Ming Dynasty Literature*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

From the perspective of author Chen Jiru, on the other side of the lake was a winding walkway that conjured a magnificent garden view that included the lake. A little further past the lake, there was one pavilion named 'On the gully', thus, the pavilion was located on the gully that connected with the lake. The contents of the garden are described as follows:

> At the Pavilion on the Gully, I climb along the stone steps to reveal the deep forests with dense and shaded trees. Inside the forest, a pavilion was very artfully arranged, called the Pavilion of Turning Green. Beneath this pavilion is the Shine Building just a little way away. To the east of this pavilion is the back door of the garden, and then the winding walkway on the other side of the lake starts right here. I named this walkway the Walkway of Flowing Light and Shadow. This walkway is designed with a red railing, and every step of the walk has its own charm.[18]

The Pavilion on the Gully had stone steps that ran up to a wooded forest, and these steps went up to a wooded forest. Based on this description, the lake area was the only place that was under the ground, all the other spaces were on the man-made stones. The forest was also built up on the high stones. Both the dense trees in the forest as well as the pavilion that matched the surrounding scenery were designed to give the owners and visitors the opportunity to experience deep forests in the mountains. There is Shine Building where the same base stone is piled under this pavilion. From this information, it would suggest the stone in the garden differed from each other, and the Shine Building was on a slightly lower floor, and the forest was on a higher level. In addition,

[18] Huang Zongxi. *Collected Edition of Ming Dynasty Literature*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

in this pavilion people can see where the back door of the garden is, therefore it is assumed that this pavilion was built at a very high point. The walkway that Chen Jiru saw earlier across the lake started right here, and it seems that there was a certain slope to the walkway itself, given that the walkway began to descend from the heights and gradually fell to the height of the lake's surface. Further description of the contents of the garden is as follows:

> The Sky Pavilion is located on the west side of the walkway, and the shadow of the trees planted on the western slope hangs over the roof of the pavilion. […] Walking a few steps to the south of the Sky Pavilion there is a small temple, which is devoted to Vimalakīrti and is called the Vimalakīrti Temple. Walking 40 to 50 steps out of Vimalakīrti Temple, you can see the Bridge of Passing Moon. There is a pavilion in the middle of the bridge and people can admire the full moon from there.[19]

Descending the meandering walkway there was another pavilion called the Sky Pavilion built at the end of the walkway. Past the pavilion was the Vimalakīrti Temple. From here, after walking about 40 to 50 steps, was the Bridge of Passing Moon. Another pavilion was designed in the middle of the bridge, from where people could admire the moon.

> Pass the Bridge of Passing Moon and enter the Leisure Building. The doors of this building are very tall and large, and the space inside is very wide. There is a traditional opera stage that is about 670 m^2 and made of stone with a clear white background (Figure 4-1). Outside

[19] Huang Zongxi. *Collected Edition of Ming Dynasty Literature*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

there is a stone railing surrounding the building. If you stay here, it is always cool, and you cannot feel the heat. When the celebrities visit this garden, they always gather here to enjoy songs and dances, drink with courtesans (Figure 4-2), create poems, and write calligraphies. The scent of wine and the intricacies of the ink stick match each other, the musical instruments played by the courtesans are accompanied by enthusiasm and freedom (Figure 4-3), this gorgeous feast always lasts until 5 a.m. The owner of the garden did not see any guests leave, and nor did they.[20]

Figure 4-1. Example of the traditional opera stage in the merchant's garden. (Source: http://blog.sina.com.cn/s/blog_446fff1b0102vpm5.html)

[20] Huang Zongxi. *Collected Edition of Ming Dynasty Literature*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

Figure 4-2. Example of courtesans playing musical instruments in the garden. (Source: Beauty Revealed: Images of women in Qing Dynasty Chinese painting, pp.90-91.)

Figure 4-3. Example of drinking with courtesans in the garden.
(Source: Pictures for Use and Pleasure, p.123.)

According to Chen Jiru's description, the Leisure Building was the most important space in the garden, in which a white traditional opera stage of about 670 m^2 was installed. This arrangement of garden spaces revealed the taste of the gardener who liked theatre. The Leisure Building was the main venue where the garden owner invited guests, and it is assumed that they always gathered here and watched theatre performances and drank wine. Since the banquet always proceeded until dawn, it is presumed that the area was also fully equipped with

night lighting. Description of other elements of the garden follow:

> The Buddha House was on the north-west side of the Leisure Building. In the first room of the Buddha House there is a Buddha image, which was brought from India. Buddha House is located on the waterway, which could be crossed via the Bridge of Floating Red. In the building on the north side of the bridge, there is a collection of a lot of mysterious books. If you go on a little bit further, there are the Crane House and the Butterfly Room, but these places are only available to the garden owner.[21]

North-west of the Leisure Building, there was the Buddha House with a Buddhist statue. Buddha House was near the waterway which could be crossed via a bridge. A building for collecting books was on the north side of the bridge, and past the building there were the landscapes called Crane House and Butterfly Room where visitors could not enter. The landscape design of Crane House and the Butterfly Room are not known exactly, however according to their names it is presumed that they were places where cranes and butterflies were raised.

> On the east side of the Leisure Building is a small pavilion called the Pavilion of Washing Inkstone. Walk past the pavilion and wander further east and you can see the Buddhist Temple. Many trees were planted here and a pond called Lotus Pond is placed in the middle of a tall-treed forest. On the banks of the pond are arranged there is a long dyke along which weeping willow, slender bamboo, leek, iris, water chestnut, prickly water lily, and all kinds of lotus flowers are planted.

---

[21] Huang Zongxi. *Collected Edition of Ming Dynasty Literature*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

> […] The south-eastern side of the dyke dam is a controlled zone bounded on four sides in the shade, where gulls, white herons and wild ducks are raised. After passing here, you can see the wonderful and gorgeous landscape created by the red-coloured flowers of the peach tree and the lotus flowers. If you go a little further, you will see a clear water landscape, which is a little lonely in the garden, it seems to contain the autumn atmosphere of the Jiangnan area, and here is the Nunnery of Autumn Mood.[22]

The scenery described here was directed to the east of the Leisure Building, the Pavilion of Washing Inkstone was placed here. To the east, after the pavilion, Buddhist Temple was stationed. Near here was a pond with many plants in it. On the south-east of the dyke many rare water birds were bred. In a more secluded landscape further east, the Nunnery of Autumn Mood was sited.

Through Chen Jiru's essay, Plum Villa can be said to have been a garden designed with stones. Xu Zichang used a large amount of expensive stones in the garden and raised gulls, white herons, wild ducks, and butterflies. The design and layout of the garden were built on the basis of strong economic strength. Unlike the simplistic style of the scholar-official garden, which we have seen in the previous chapter, Plum Villa was a merchant class garden and had a unique artistic design value manifested by its economic power. The scholar-official garden focused on a pure nature landscape in the garden, while the merchant garden, such as Plum Villa, artificially reproduced a man-made nature landscape in the garden space. The actual size of the Plum Villa garden was much larger than the scholar-official garden, and while most of the interior views were almost identical to those of the scholar-official garden, there were also many original

[22] Huang Zongxi. *Collected Edition of Ming Dynasty Literature*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

landscapes created by Xu Zichang. For example, the theatre stage, which cannot be found in the scholar-official garden, can be regarded as a unique view of Plum Villa, and caves, which did not often feature in the scholar-official garden, appear to have been located in several places. Plum Villa's large-scale and colourful garden design represented the garden culture favoured by the merchant class, as it is a trendy garden landscape compared to the rustically designed scholar-official garden.

4.2.2. Cultural activities and the social intercourse in the garden

As mentioned in the previous section, the centre of daily culture activities at Plum Villa was the Leisure Building. As noted in Zhong Xing's 'Essay on Plum Villa', the Leisure Building could hold one hundred people,[23] and the owners and guests would gather here to enjoy the songs and dances and to drink. They sometimes took part in elegant cultural activities such as creating poetry or writing calligraphy. When a writer named Jiang Xuan, one of the many visitors to Plum Villa, visited this garden, he said that while the performances directed in the Leisure Building included dancing and singing, mostly traditional opera was performed by the courtesans.[24]

This reflects the life history of Plum Villa's master, Xu Zichang. Xu not only inherited the tremendous wealth of the house, but also possessed a high degree of proficiency in Suzhou traditional opera art. He mastered the rhythm, was proficient in composition, and created numerous opera scripts.[25] A late Ming scholar-official Hou Tongceng, who visited the Plum Villa, recorded the

---

[23] Zhong Xing. *Collection of Yinxiu Building*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

[24] Chen Weizhong. *Historical Records of Puli*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

[25] Feng Guifen. *Suzhou Historical Records, Vol.137*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

fact that Xu Zichang raised a lot of courtesans in his family, who could perform traditional opera well.[26] The phenomenon of raising courtesans at home was often seen in wealthy families in late Ming. In addition, Xu had his first wife and several concubines, and among his concubines some were courtesans who were good at traditional opera who had been formerly raised by the Xu family.[27]

Thus, Plum Villa as a garden was also a place to enjoy traditional opera performances. According to records from Chen Jiru's 'Essay on Xu Zichang's Plum Villa', from morning till evening the sound of the ladies singing and playing instruments was uninterrupted.[28] Thus, the daily cultural activity in Plum Villa was watching traditional opera, especially enjoying the sound of the courtesans practising. Traditional opera as a popular culture was enjoyed only by the lower commoners, unlike the classical culture of the upper classes. Thus, Plum Villa, a garden of merchants, was a space where classical garden culture and popular traditional opera culture were fused together.

People who wrote poems in Plum Villa were recorded in *Wujun Puli Historical Records* and were mostly calligraphers, writers, book collectors, and traditional opera penman.[29] According to the records, those who frequently visited the Plum Villa were Qian Yunzhi, Chen Jiru, Zhong Xing, Zhang Cai, Zheng Fujiao, Xu Jian, Chen Zilong, Hou Tongzeng, Lu Shilin, Ma Qicheng, Zhuang Pingshu, Lin Maozhi, Lu Maofu, Chen Meiyin, and Lu Shouqing.

Among these people, the historical records contain no biographies of Ma

---

[26] Chen Weizhong. *Historical Records of Puli*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

[27] Wu Shuying. (1991). *Xu Zichang and Shuihu Story*. Zhong Hua Book Company, pp.185-186.

[28] Huang Zongxi. *Collected Edition of Ming Dynasty Literature*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

[29] Huang Yanfen. (2012). *A Study of Xu Zichang, the Late Ming Opera Dramatist*. Master's Thesis, Nanjing Normal University, p.19.

Qicheng, Lu Shouqing, Zhuang Pingshu, Lu Maofu, and Chen Meiyin, all of whom only wrote poems for Plum Villa. Hence, it is assumedthat these people were commoner writers in late Ming. In addition, the record of another person, Lu Shilin, is very brief, but he was possibly a traditional opera writer as he wrote a traditional opera script.[30] From the above information it would seem that the Plum Villa master, Xu Zichang, invited many writers who came from a lower social class, unlike the scholar-official garden, which only invited social celebrities. Based on this, it can be suggested that the range of social classes of the people who constituted the social intercourse at Plum Villa was wide.

Plum Villa also invited cultural artists and scholars well known in society. Qian Yunzhi, Chen Jiru, Lin Maozhi, Zhang Cai, and Zhong Xing were famous literati in the late Ming society, and their visits helped to raise the reputation of Xu Zichang's Plum Villa.[31] It is worth mentioning that Chen Jiru was not only a litterateur and master in calligraphy and painting, but also had a job as a traditional opera critic. Chen Jiru and Xu Zichang had the same cultural hobbies, and it can be assumed that they had a good relationship with each other.[32]

One interesting fact is that Zhong Xing suggested to the garden owner Xu Zichang to change the name of 'Pavilion on the Gully'' to 'Pavilion of Cold Blowing' in his 'Essay on Plum Villa', He also said in this essay that he named

---

[30] Qi Chengcong. *The Collection of Dansheng House*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

[31] Qian Yunzhi wrote two poems for Plum Villa, 'For Xu Zichang, written at Plum Villa' and 'Stay at Plum Villa three times'. From the title of the poems it would seem Qian Yunzhi visited the Plum Villa at least four times. In addition, Chen Jiru wrote the essay 'Essay on Xu Zichang's Plum Villa' and a poem 'Visit Xu Zichang on an Autumn Day'. Zhong Xing wrote a poem 'Visit Plum Villa' and a garden essay 'Essay on Plum Villa', and Zhang Cai left the poem 'Written in Plum Villa.' Lin Maozhi only visited Plum Villa and did not write poems or essays about it.

[32] Chen Jiru also named one landscape in Plum Villa which was the Liuying Walkway.

one of the landscapes – Nunnery of Autumn Mood – in the garden,[33] and the language he used was that of speaking to people whose social status was lower than his. Xu Zichang asked Zhong Xing to write this essay in 1619, however Zhong began writing it in 1621. In these clues, although Zhong Xing visited the Plum Villa and left a poem and an essay, his respect for the garden master Xu Zichang was less than his respect for Wen Zhenheng, the owner of the scholar-official garden the Garden of Fragrant Grass.

The words and vocabulary used in the poems that Zhong Xing left when he visited the Garden of Fragrant Grass all praised the moral integrity of Wen Zhenheng, who belonged to the famous scholar-official family in Suzhou, and although he was older than Wen, he was not ashamed to ask Wen to teach him poetry. However, his attitude toward Xu Zichang, who was a similar age to Wen Zhenheng, was not the same. Zhong had a great respect for Wen, on the other hand, he thought he was on a higher social level than Xu. The difference in attitudes of Zhong to Wen and Xu, who were a similar age, reflected the class differences between the scholar-official and merchant in late Ming.

Therefore, the social celebrities at the time seemed to believe that visiting the merchants' gardens could help to raise the reputation of their gardens, rather than expressing their respect and appreciation for the merchant class. It was also advantageous for them to maintain their social reputation when they participated in the direct naming of a garden landscape and made the garden famous. When the merchant class informed society of their gardens with the help of these authoritarian artists, they gained fame among the upper-class society as a famous garden owner.

Also, many scholar-officials visited the Plum Villa, including Hou Tongzeng, Xu Jian and Chen Zilong, all of whom wrote poems based on the

[33] Zhong Xing. *Collection of Yinxiu Building*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

metrical foot of Chen Jiru's poetry on Plum Villa. These writers each left a poem titled 'Written in Xu Zichang's Plum Villa – Following the Metrical Foot of Chen Jiru's Plum Villa Poem'.[34] This fact shows the close relationship between the scholar-officials and Chen Jiru. Chen Jiru was popular in the scholar-official class because of his talent in poetry, paintings and calligraphic works, and he had a good rapport with them. Therefore, it is assumed that the scholar-officials visited Plum Villa as a result of an introduction by Chen Jiru. Zhang Cai, who was a friend of these scholar-officials, also wrote a poem about Plum Villa.

The social strata of the visitors who were invited by the garden master Xu Zichang were varied, they were writers from the commoner class, famous writers and artists, and scholar-officials who visited the garden through an introduction by the famous writers. Thus, thanks to the various social classes of the people who visited Plum Villa, the Suzhou private garden – which had been a space that only the upper class could enjoy – became recognized as a social space that could also be enjoyed by the merchant class and the commoner class. The garden master Xu Zichang invited the best artists in Suzhou society to raise the reputation of Plum Villa, and his social prestige also increased as the garden became famous. Plum Villa had a certain utilitarianism attribute, as the garden was played an essential role in raising the social status and reputation of the Xu Family and the merchant class.

4.2.3. Garden philosophy

As can be seen from the garden landscape design of the Plum Villa analysed above, Xu Zichang directly designed and constructed the Plum Villa with a large amount of funds over 10 years. So, what was the purpose of his creation of Plum Villa? Furthermore, what kind of garden philosophy did he try to express in Plum

[34] Huang Yanfen. (2012). *A Study of Xu Zichang, the Late Ming Opera Dramatist*. Master's Thesis, Nanjing Normal University, p.19.

Villa? Unfortunately, Xu Zichang did not write any literature about Plum Villa, however I answer these questions using the indirect written evidence that recorded Xu Zichang and his Plum Villa in detail.

According to the memorial inscription written by Dong Qichang on the tombstone of Xu Zichang, he said that when people passed through Puli and did not visit Xu's Plum Villa, it was like visiting the Wangchuan area and not visiting Wang Wei.[35] Wangchuan is the name of a villa built by Wang Wei, who was a poet and also a scholar-official of the Tang Dynasty – located in the Wangchuan area. Since Wangchuan Villa was the most prestigious garden in Wangchuan, people had to visit this garden when they visited the Wangchuan area. Dong Qichang compared Plum Villa in Puli to the famous Wangchuan Villa in the memorial inscription. This demonstrates the high reputation Plum Villa had in the Puli area of Suzhou.

A similar description can be found in Zhong Xing's 'Essay on Plum Villa', in which the author wrote that the Plum Villa in Puli area equalled The Humble Administrator's Garden in Suzhou city.[36] This record indirectly implies the high reputation of Plum Villa. The fact that the garden gained a high reputation in Suzhou shows that Xu Zichang's purpose in creating the Plum Villa was not to live alone as a hermit but to spread his name among Suzhou society.

The traditional opera directing at Plum Villa was intended to give pleasure to his elderly parents. Dong Qichang wrote that the Xu Zichang always chose his parents' favourite operas and performed them at Plum Villa. He also noted that after Xu's parents died, he greatly reduced the number of opera performances at Plum Villa.[37] In other words, his two elderly parents were also among the many

---

[35] Dong Qichang. *Rongtai Collection*, vol. 8. Database of Chinese Classic Ancient Books.

[36] Zhong Xing. *Collection of Yinxiu Building*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

[37] Dong Qichang. *Rongtai Collection*, vol. 8. Database of Chinese Classic Ancient

audiences who enjoyed opera at the Plum Villa. Xu Zichang's father, a merchant allof his life, placed all his hopes on his son becoming a member of the scholar-official class. However, because Xu failed in his imperial examination for 10 years, his father bought his son a free public office for his son, which involved little work. Therefore, Xu's aim in inviting famous artists and scholar-officials to Plum Villa was to satisfy his father's vanity regarding the upper-class society.

According to the memorial inscription of Xu Zichang, he became a Buddhist in his later years, and his garden social intercourse was mainly conducted with monks and hermits.[38] During this time, the people he met at Plum Villa contrasted with the social network that was made up of people who were famous in Suzhou society during his parents' living years. This fact showed that in Xu Zichang's latter years, he preferred to spend his daily garden life alone rather than in the luxuriant garden atmosphere.

To sum up, Xu Zichang created the Plum Villa in order to appreciate traditional opera performances, which was his favourite cultural activity, in the garden with his friends. Because of this personal taste, many famous artists and scholar-officials who favoured traditional opera came to the garden, which enhanced the reputation of Plum Villa, and this fulfilled the desire of Xu Zichang's father, who dreamed that the Xu Family could enter society's upper-class. In other words, Plum Villa was a place to realize the social honour of the Xu Family through visits by society's renowned artists and scholar-officials. Therefore, it can be said that the Plum Villa of the Xu Family involved a garden philosophy that, over and above individual garden taste, strongly implied the desire to raise the family's society status to that of upper-class.

Books.

[38] Dong Qichang. *Rongtai Collection*, vol. 8. Database of Chinese Classic Ancient Books.

4.3. Zheng Yuanxun's Garden of Reflections: a reproduction of the scholar-official garden style to achieve merchants' high social status

4.3.1. Garden design

The Garden of Reflections was located in Yangzhou. Although it was not in Suzhou, it was a garden where Suzhou native garden craftsman Ji Cheng directly participated in the design and construction. Ji Cheng was born in Suzhou, studied landscape painting in his boyhood, and later became proficient in designing gardens. In 1631 he wrote a garden book, *Yuanye*, which oversees many years of his garden design experience; it was published around 1635.[39] His excellent technique in designing gardens had to be influenced by the developed Suzhou garden culture. Therefore, the landscape design of the Garden of Reflections in which he participated, reproduced the garden of Suzhou to some extent.

Zheng Yuanxun, the master of the Garden of Reflections, was born to a wealthy salt trader family in Yangzhou. The Zheng Family moved from Huizhou to Yangzhou in 1576, and later, they traded salt from Yangzhou to other regions in China. Zheng's father was a very successful salt trader and was the richest of all the salt lords in Yangzhou at the time. Because the family was very wealthy, Zheng's generation did not have to work in the salt business directly. Based on such solid financial power, he left Yangzhou at the age of 17 to visit all the gardens and scenic spots of Nanjing, a big city in the Jiangnan area. Moreover, he spent 10 years sightseeing the wonderful garden landscapes in Suzhou, and he always recorded his preferred garden landscapes in the form of a picture.[40] Based on this, Zhang Yuanxun's favourite garden landscape was the Suzhou-

[39] Ji Cheng, translated by Zhang Jiaji. (1993). *The Translation of Yuanye*. Shanxi Ancient Books Publishing House, pp.138-149.

[40] Zheng Yuanxun. *The Jasper Flower Collection from the Garden of Reflections*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

style garden.

The Garden of Reflections was created in 1634, at which time Zheng Yuanxun was not yet a scholar-official. At the time, 31-year-old Zheng Yuanxun travelled all the most scenic gardens in the Jiangnan area, and after that he built his own garden, the Garden of Reflections. The site that was set up to create this garden had already been purchased in 1627 and since then he had been preparing the materials needed for creating the garden. The spatial design of the garden was based on the garden landscapes he had painted in Suzhou. Ji Cheng, a friend of Zheng, turned the painted landscape of the Garden of Reflections into a real garden space.[41] Therefore, the Garden of Reflections was another Suzhou garden recreated in Yangzhou.

Zheng Yuanxun recorded his own garden in the essay 'A Personal Record of My Garden of Reflections', in whichhe described the spatial composition and landscape design of the garden in detail. According to his garden essay, the scenery of the garden entrance was as follows:

> The outer gate of the garden faces east and overlooks the river, with south city standing on the opposite bank and both banks lined with peach and willow trees, their floating reflections stretching away to both north and south. During the months of spring, the people who come here by boat call the place 'Little Peach Blossom Spring'. Once through the gate, a mountain path describes a turn or two within the dense shade cast by the hanging branches of tall pine and fir, and here and there grow flowering prunus, apricot, pear and chestnut trees.[42]

---

[41] Zheng Yuanxun. *The Jasper Flower Collection from the Garden of Reflections*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

[42] Campbell, Translated and introduced by Duncan M. (2009). Zheng Yuanxun's 'A Personal Record of My Garden of Reflections'. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes 29.4: 270-281.

According to the discovery by archaeologists, the Garden of Reflections was built on an island in the river.[43] According to this article, if people wanted to visit the garden, they had to take a boat. The island scenery was impressive and people at that time referred to it as 'Little Peach Blossom Spring'. When people entered the Garden of Reflections, they were not be able to see all the landscapes of the garden, but had to pass through the winding roads made of stone to visit them n. The quietly secluded atmosphere created by the high trees of this road made people feel the mystery of the garden.

> Where the mountain ends, to the left, there stands a trellis of rose-leaf raspberry, beyond which stands a clump of bulrushes, this being where the fishermen gather with their nets. A small stream flows along the right hand side, and beyond the stream grow a hundred or so sparsely planted bamboo, shielded by a squat hedge made out of roughly hewn old branches. A surrounding wall has been inlayed with an assortment of unevenly shaped pebbles, these pebbles all having been chosen for their mottled tiger-skin colours, hence the common appellation for this type of wall: 'Tiger-skin Wall'. Two small gates have been formed here out of gnarled tree trunks that resemble coiled dragons in shape.[44]

Passing through the mountain trail led visitors to the real entrance of the garden. The garden was within a wall of various stones, and people could enter it by passing through a gate made of old tree roots. When people reached the end

---

[43] Bao Kuanglong, Wang Tingting, and Yang Haozhong. (2016). Textual Research of the Garden of Reflections. *Chinese Landscape*, Vol.10: 124-128.

[44] Campbell, Translated and introduced by Duncan M. (2009). Zheng Yuanxun's 'A Personal Record of My Garden of Reflections'. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes 29.4: 270-281.

of the mountain road, there was a river on the left and a bamboo forest on the right. The design of the 'Tiger-skin Wall' mentioned here was the same as that described in Ji Cheng's *Yuanye*.[45] This point confirms the relationship between the landscape design of the Garden of Reflections and the garden design techniques that appear in Ji Cheng's garden book.

> On beyond the gates ten or more tall paulownia trees grow, their branches now woven together in an arch over the path, their backs to the sun as they twist and turn. When people happen to walk along this way, both their gowns and their faces acquire a greenish hue, such is the quality of the shade cast by the trees. Further on again and through the gate one comes upon the plaque inscribed with the words 'Garden of Reflections', this structure being my library. Why have I called this place a garden? In ancient times dependent states were called 'Reflections' and as I am here surrounded, to left and to right, by gardens, so I may be permitted to take this name from this dependency.[46]

At the entrance to the Garden of Reflections, there was a road with trees. The name of the garden was written on the entrance to the library. Beyond this road, the library of the master Zheng Yuanxun was located. Because there were many gardens around his garden, this made his garden like a dependency of the other gardens, thus, the garden was named 'Reflections'.

---

[45] Ji Cheng, translated by Zhang Jiaji. (1993). *The Translation of Yuanye*. Shanxi Ancient Books Publishing House, pp.279-280.

[46] Campbell, Translated and introduced by Duncan M. (2009). Zheng Yuanxun's 'A Personal Record of My Garden of Reflections'. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes 29.4: 270-281.

> Turning into a narrow path, I see branches of flowering plum poke up from behind a wall but I have no idea what it is that lies behind this wall. Across Willow Embankment, upon 'the clumps and stumps', an aged Chinese trumpet creeper coils its way upwards, its flowers drooping downwards. Where the willows end, one crosses a small stone bridge, crafted from a disorderly pile of rocks, with a tiger lying before it and a recalcitrant stone stretching the entire way across.[47]

This is a description of the scenery that appeared after passing Zheng's library. The narrow road connecting the library led to the banks of the willow, and there was a bridge over the banks of the willow. The library was a quiet and concealed place, but the willow is an open space, the properties of these two places were quite different. However, through a narrow path that connected them, an experience of constantly changing landscapes was provided in the garden.

> A turn takes one into the thatched cottage, the plaque of which, inscribed by the Minister of State Zheng Yuanyue of my family, bears the words: 'Cottage of the Jade Hook'; this district once boasted a Jade Hook Grotto Heaven and perhaps this was its original site? The cottage is sited beside the river and is surrounded on all four sides by ponds, all of which are entirely given over to lotus. In design, the cottage is spacious and light, drawing to itself all the ambient blue-green hues and its door and window lintels are made to unusual patterns. Backing on to the cottage is a pond and beyond this pond stretches an embankment upon which grow tall willows, and beyond

[47] Campbell, Translated and introduced by Duncan M. (2009). Zheng Yuanxun's 'A Personal Record of My Garden of Reflections'. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes 29.4: 270-281.

> the willows again is the long river along the opposite banks of which, again, grow tall willows; the gardens once owned by the Yan, the Feng and the Yuan clans can all be seen as a glance. Although all these gardens now lie in ruins, their trees and bamboo flourish still and it is as if they now form part of my own garden.[48]

In the above quote, the central architecture of the garden is mentioned. Due to the design of the layout, this building, surrounded by the pond, was made to look as if it was in the water. In addition, the design of the building's lintels and railings were different from the style commonly found in Yangzhou at the time. This design feature was not originally in the Yangzhou, but imitated the style of the Suzhou gardens. Many gardens located near the Garden of Reflections were designed as distant landscapes in the garden. This design technique was called 'Making Use of Natural Scenery', and is mentioned in Ji Cheng's *Yuanye*. Therefore, the spatial design of the Garden of Reflections directly reflects Ji Cheng's extensive knowledge of garden design.

> By nature, the oriole is drawn to the willow and the more the willows the merrier the orioles become; here their song is never ending and many are the listeners drawn to this place. A small belvedere was built overlooking the river, called 'Half Floating' as it was built jutting out over the water, and this has been designated as the place at which to listen to the orioles or from which one can cast off in a little skiff to pay them a visit. These skiffs are the size of the petals of a lotus plant and are called 'Floating Hermitages'; large enough to accommodate a

[48] Campbell, Translated and introduced by Duncan M. (2009). Zheng Yuanxun's 'A Personal Record of My Garden of Reflections'. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes 29.4: 270-281.

single couch, a small side table, and a tea brazier, in them one can ply one's way to all the local splendours (Figure 4-4), to Han Canal, to the Sui Embankment, to Level with the Mountains Hall and to Labyrinth Tower, whenever the whim arises.[49]

Figure 4-4. Example of a scenery where the owner of the garden enjoys the landscape on the boat. (Source: Liaoning Provincial Museum.)

The owner of the Garden of Reflections designed a pavilion that was located halfway down to the river so that the singing of the oriole could be heard. This spatial design linked the islands and rivers with where the gardens were located, and integrated the beautiful scenery of the riverside as a part of these gardens. The sound of orioles singing also became part of the garden landscape, which was a soundscape borrowed from the natural landscape. Sometimes the owner greeted the orioles from a small boat called 'Floating Hermitages', thus this little boat can be regarded as a moving space belonging to the garden. The boat could visit scenic spots around the garden according to the owner's desire,

[49] Campbell, Translated and introduced by Duncan M. (2009). Zheng Yuanxun's 'A Personal Record of My Garden of Reflections'. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes 29.4: 270-281.

and the range of the garden space also changed frequently due to the mobility of the boat. These designs expanded the area occupied by the gardens by making good use of the space around the garden.

> Beneath the cottage once grew two ancient 'Western Palace' crab-apples, both two *zhang* in height and ten *wei* of girth. I have no idea when they were planted here but they were known to be the only specimens to be found growing throughout the River North region. Only one of these trees now remains, and the sight of it induces in me a sense of intense melancholy. The central pavilion in the garden is surrounded by a lotus flower-filled pond. The pavilion is spacious and blends well with the surrounding tall trees. […] Around the pond, steps of yellow rock have been placed at irregular heights, some of which look like terraces, others as if they are born of the water itself. Ten or so people can stand on the largest of these rocks at any one time, four or five on the smallest, and everybody calls them: 'Little Thousand Men Thrones'. Those rocks with their bases submerged in the water are surrounded by lotus flowers; those on land by flowering plum, magnolia, 'Hanging Floss' crab-apple and yellow and white peach. Orchids of various kinds, Beauty of Yu poppy, ornamental ginger and Sweet William and another plant which came from Luoyang have been planted in the cracks in the rocks (Figure 4-5).[50]

[50] Campbell, Translated and introduced by Duncan M. (2009). Zheng Yuanxun's 'A Personal Record of My Garden of Reflections'. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes 29.4: 270-281.

Figure 4-5. Example of water pavilion in the garden. (Source: Lvshun Museum)
Note: The architecture of the Garden of Reflections can be estimated through the painting of the Leisure Garden (est. 1659-1665), owned by Zheng Yuanxun's younger brother Zheng Xiaru. The Leisure Garden was built on the premise of Zheng Xiaru's intent to revive the beautiful landscape of the Garden of Reflections (Chen, 2004, p.93). Thus, it is assumed that Leisure Garden had copied the landscape of the Garden of Reflections to a large extent. *Collection of Garden Essays*, 2004, p.93

This quote recorded the landscape around the main buildings of the garden. The design of the ponds in front of the building is described in detail. Surrounded by large or small yellow rocks around the pond, a lot of aquatic plants were distributed between the rocks. Several kinds of trees were planted around the pond. In particular, the cultivation of plants from Luoyang, which was some distance from Yangzhou, indicated the variety of plants used in this garden. Luoyang was more north-west than Yangzhou, and transportation expenses to bring the plant to the garden would have been high. The use of plants from other regions, demonstrated the strong economic power of the garden's owner.

> A twisted plank bridge with red handrails takes one across the pond, threading its way through the weeping willows. At the midpoint of this bridge there is a Conning Tower, the bridge itself leading neither

> to Half Belvedere, Small Pavilion nor to River Belvedere. At the other end of the bridge a stone has been engraved with the words: 'Light Mist and Fine Rain', also in the calligraphy of the Minister of State, but in this instance in a style that closely resembles that of Su Shi of the Song dynasty.[51]

A twisty bridge was placed on the pond, and a pavilion was installed in the middle part of the bridge. Passing the pavilion brought the visitor directly to the opposite side of the pond. This design not only enhanced the functionality of the bridge, but also gave viewers a new perspective on the garden landscape from the pavilion on the bridge.

> Once through the gate, one finds that a winding gallery forks off to both left and right, the former direction leading to my study. This comprises a three-bay chamber and a reception room, also three bays in size and which, although west facing, protected as it is by paulownia and willow, affords shelter from the summer sun and seems to catch the faintest zephyr. The chamber itself is divided into two sections, one of which faces south, and the door of which is hidden, this being where I escape from my visitors. The windowsill is a full chi above the ground so that the chamber remains dry and free of damp. Outside this window is a rectangular porch upon which have been placed a number of large rocks and three or four plantains, along with a single teak tree that came from the western regions, as well as innumerable begonia shrubs, the ground here having been covered in

[51] Campbell, Translated and introduced by Duncan M. (2009). Zheng Yuanxun's 'A Personal Record of My Garden of Reflections'. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes 29.4: 270-281.

> goose egg pebbles. The latticework of the window inside the chamber that opens up to the outside is in the gardenia flower pattern; the window itself is screened off by densely planted bamboo. Even when people happen to catch sight of the window, they can never manage to find the door.[52]

Two walkways led to the left and right sides of the main building. Zheng Yuanxun first introduced the place where the left walkway led to the garden master's study – whenever the master wanted to avoid a guest, he would always stay here. The study had three rooms and a small garden in front of each room. In front of the first room, a stone was laid. Between the stones, teak tree, and begonia shrubs were planted. The road around the tree was covered with small gravel. That in front of each room a small garden was arranged shows the very sophisticated design of this garden.

> The chamber on the left is east-facing and, when viewed from within the book storage room, the width of the belvedere seems to balance perfectly that of the proportions of the chamber. From here, one can gaze into the far distance upon all the various peaks of River South, taking in the divers hues of the trees both near and far. […] In the forecourt I selected rocks that best embodied the qualities of foraminate structure, leanness and fineness and had them placed at differing heights here and there, again to a design that avoided the fashion of the day but which embodies a painterly quality. At the corners of the chamber, two steep ridges have been formed, planted

[52] Campbell, Translated and introduced by Duncan M. (2009). Zheng Yuanxun's 'A Personal Record of My Garden of Reflections'. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes 29.4: 270-281.

> mainly in cassia trees and the branches of which over time have intertwined with each other; with its valley stream and precipitous cliffs, the scene resembles that described in Little Mountain's 'Summons for a Recluse'. Tree peony, 'Western Palace' and 'Hanging Floss' crab-apple, magnolia, yellow and white and 'Big Red' pearl camellia, 'Fragrance of the Mouth of the Musical Stone' winter sweet, 'Thousand-leaf' pomegranate, blue-white Chinese trumpet and sweet smelling citron grow beneath the ridges, providing my garden with year- long colour. A single large rock has been placed here to screen the plants, and beneath this grows a solitary old scholar tree, now gnarled and twisted with age; I pat its trunk affectionately, this hundred-year-old tree, and call it my 'Little Friend'.[53]

The layout of the garden in front of the second room was more elaborate than the first. The garden designer distributed rocks at different heights to create old-fashioned charm. People could enjoy a variety of the scenery of the four seasons through the distribution of numerous kinds of flowering trees in front of the rocks. However, the designer of the garden installed stone screens in front of the rocks and flowers so that the beautiful scenery could not be seen at a glance. The layout of this place is the most emphatic 'hide' in Chinese garden design, that is showing only one part of the beautiful scenery and hiding therest. No matter how beautiful the scenery is, if people could see the whole at a glance, their interest in finding different landscapes by the themselves disappeared. This is why the designer used this kind of design approach. This design technique increased both the variety of space and thus the interest of the visitors.

---

[53] Campbell, Translated and introduced by Duncan M. (2009). Zheng Yuanxun's 'A Personal Record of My Garden of Reflections'. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes 29.4: 270-281.

> Turning in around the corner of the rock and opening up a small one-leaf door, one comes across a tiny pavilion looking out over the river. Here, the wild rice and the bulrushes form a canopy. My friend and fellow society member Jiang Chengzong named this pavilion 'Amidst the Wild Rice and Bulrushes', whilst the plaque inscribed sometime earlier by Master Ni Yuanlu with the words: 'Pavilion of the Blue-green Waves' hangs here too. As the autumn grows old, the bulrushes are like snow and the wild geese and ducks make their homes here, departing at dawn only to return at night. Although they keep me company as I study my books I dare not feed or water them. Lying in the pavilion during the dog-days of summer I can enjoy whatever breeze there is to be had, and when the moon rises from the tips of the willow branches, it seems as if newly bathed in an ice pot.[54]

There is another small garden within the chamber, which has a pavilion on the water side and wild rice and bulrushes planted in the surrounding area. In summer or autumn, people could enjoy the exquisite scenery here, and the garden master came here to read or watch the moon.

> Although the tiny belvedere is built within the chamber, it cannot be entered from inside the chamber itself and to do so one must take a circuitous route outside the chamber where there is another gallery, to the right of the gate. This gallery winds around twice, and in the gaps are planted mottled bamboo, or plantains, or elm trees, to provide it with shade (Figure 4-6). Whenever, sitting here within the inner

[54] Campbell, Translated and introduced by Duncan M. (2009). Zheng Yuanxun's 'A Personal Record of My Garden of Reflections'. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes 29.4: 270-281.

chamber, I feel the desire to mount the belvedere but find myself too lazy to do so, I promptly change my direction and turn inwards.[55]

Figure 4-6. Example of gallery in the garden. (Source: Lvshun Museum)

Note: The architecture of the Garden of Reflections can be estimated through the painting of the Leisure Garden (est. 1659-1665), owned by Zheng Yuanxun's younger brother Zheng Xiaru. The Leisure Garden was built on the premise of Zheng Xiaru's intent to revive the beautiful landscape of the Garden of Reflections (Chen, 2004, p.93). Thus, it is assumed that Leisure Garden had copied the landscape of the Garden of Reflections to a large extent. *Collection of Garden Essays*, 2004, p.93

The road to this garden was via the gallery on the right when people entered the chamber. This gallery was arranged in a meandering way, and around it were distributed bamboos and elm trees. Depending on the owner's mood, he could go to the study via the left walkway and enter the garden, or he could also enter the garden directly via the walkway on the right.

[55] Campbell, Translated and introduced by Duncan M. (2009). Zheng Yuanxun's 'A Personal Record of My Garden of Reflections'. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes 29.4: 270-281.

From the gallery inside the door of ‘Light Mist and Fine Rain’ one enters to the right a covered walkway, in shape like a pavilion, this being the Conning Tower on the bridge (Figure 4-7). It is also called a ‘pavilion’ with the proposed name ‘Drenched Eyebrow’s Prominence’, because it overlooks the water as an eyebrow overlooks the eye and because the projecting eaves have been used to form a belvedere. The window has a two-leaf shutter that can be opened or shut whenever required.[56]

Figure 4-7. Example of *langqiao* (a walkway bridge).
(Source: http://blog.sina.com.cn/s/blog_513e61350100flm8.html.)

From here we entered another landscape. Exit the chamber and cross the bridge where the pavilion was located, and the visitor would come across the entrance to the place called ‘Light Mist and Fine Rain’. When people entered here, there was another walkway, to the right of which was a structure like a

[56] Campbell, Translated and introduced by Duncan M. (2009). Zheng Yuanxun’s ‘A Personal Record of My Garden of Reflections’. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes 29.4: 270-281.

pavilion. This was on the water, as if it were a building on the bridge. This structure was designed so that people could freely pass this way even when it rained.

> Two pathways lead away from the back of the pavilion, one of which leads to a hexagonal doorway. Within this door there is a chamber and a reception hall, both of three bays in size, named 'The Studio of the Single Character' and wherein hangs a plaque presented to me by my former preceptor Xu Shuoan, this being where I teach my sons to read. The reception hall is particularly large and airy and is bordered by a purple balustrade that is exquisite but not at all gaudy. Below the steps grow a single ancient pine and a solitary pomegranate tree. The terrace is shaped like a half sword ring and all around I have planted tree peonies and white peonies. Beyond the low wall one can see a rock face where two pines stretch straight upward, seemingly reaching half the way to heaven.[57]

Passing through pavilion-like structure, two roads appeared. One led to 'The Studio of the Single Character' where the owner taught his sons to study. In addition, a small garden was designed at here, with a purple balustrade around the garden. If they went down the steps in the garden, people could see scenes where a single ancient pine and a solitary pomegranate tree were planted, and peonies were arranged at different heights.

[57] Campbell, Translated and introduced by Duncan M. (2009). Zheng Yuanxun's 'A Personal Record of My Garden of Reflections'. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes 29.4: 270-281.

> There is another large doorway directly opposite the hexagonal one, beyond which there is also a winding gallery. Here, the dwarf bamboos hug the vermilion balustrade and every now and then the gallery widens or narrows suddenly so as to induce a sense of unpredictability. A single tiny doorway has been retained, through which one can see a cassia tree that looks as if it is the one found growing on the moon, this route providing an alternative way out of my garden.[58]

After passing through 'The Studio of the Single Character', there was another moon gate (doorway). This led to the way out of the garden. And the spaces in here were all connected by a walkway. The walkway was designed in a meandering fashion to give the visitors a taste of exploring new landscapes.

> Half Belvedere is sited behind 'Drenched Eyebrow's Prominence', to the left of the path, where, through a wide gallery, one ascends the steps. Hanging here is the plaque once given to me by Master Chen Jiru and inscribed with the words: 'Belvedere of the Love of Solitude' from the line of a poem by the Tang poet Li Bo that goes: 'Overwhelmingly do I love the solitude of seclusion'. The belvedere is surrounded on three sides by water; on the remaining side there is a rock face that seems to surge upwards with a never-ending vigour and on the summit of which are planted two 'toothpick' pines, these being the trees that can be seen when standing in front of 'The Studio of the Single Character' and one of which looks even more powerful when

[58] Campbell, Translated and introduced by Duncan M. (2009). Zheng Yuanxun's 'A Personal Record of My Garden of Reflections'. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes 29.4: 270-281.

bent under the weight of a recent downfall of snow (Figure 4-7).[59]

Figure 4-8. Example of Belvedere of the Love of Solitude and
The Studio of the Single Character. (Source: Lvshun Museum)

Note: The architecture of the Garden of Reflections can be estimated through the painting of the Leisure Garden (est. 1659-1665), owned by Zheng Yuanxun's younger brother Zheng Xiaru. The Leisure Garden was built on the premise of Zheng Xiaru's intent to revive the beautiful landscape of the Garden of Reflections (Chen, 2004, p.93). Thus, it is assumed that Leisure Garden had copied the landscape of the Garden of Reflections to a large extent. *Collection of Garden Essays*, 2004, p.93

When visitors passed through the pavilion-like way, they would see two roads. The right road led to the 'The Studio of the Single Character' and the left to Half Belvedere. This was the scenery leading to the belvedere and the pond. The belvedere was on almost every side of the pond, but on one side was a stone wall. This stone wall was very strong and had pine trees planted on top. The Half

[59] Campbell, Translated and introduced by Duncan M. (2009). Zheng Yuanxun's 'A Personal Record of My Garden of Reflections'. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes 29.4: 270-281.

Belvedere was designed for people, having climbed up to it, to look down at the view of the pond.

> Beneath the rock face runs a stony creek that allows the water of the pond to flow in here with a melodious burble. The creek is edged by large rocks that jut up sharply, in the cracks of which have been planted 'Five coloured' flowering prunus. Having encircled three sides of the belvedere, the creek then disappears into the river, but just before it does so, a single rock rises all alone in the midst of the water and on this too a flowering prunus has been planted, this being the tree that is visible beyond the wall as one first enters my garden.[60]

The scenery of the waterway was created with plum trees distributed between the large stones. In general, plum trees blossom in red, white and pink, however in this garden the master decorated it with five-coloured plum blossoms, which were unusual varieties of plum trees. Since these plum trees were expensive and difficult to find, they were not often seen in the scholar-official gardens.

> The back window of the pavilion faces the cottage and people in the cottage and people here can gaze at each other, call out to one another and even converse, without ever discovering the path that leads from one spot to the other.[61]

---

[60] Campbell, Translated and introduced by Duncan M. (2009). Zheng Yuanxun's 'A Personal Record of My Garden of Reflections'. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes 29.4: 270-281.

[61] Campbell, Translated and introduced by Duncan M. (2009). Zheng Yuanxun's 'A Personal Record of My Garden of Reflections'. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes 29.4: 270-281.

The windows at the back of the Half Belvedere faced the ‘Cottage of the Jade Hook’ at the garden entrance. The two spaces were separated by a large pond and placed in such a way that the people in the Half Belvedere and the people in the Cottage could talk to each other, albeit loudly. This spatial design was of interest to the garden visitors.

> Although, in total, my garden is no wider than several mu, visitors to it never fall prey to any sense of anxiety about the exhaustibility of its pleasures. Its mountain paths, both upper and lower, do not criss-cross each other and are thus level and easily walked along, following as they do the natural undulations of the land and giving no visible sign of the effort of man. And yet each and every flower and bamboo and rock seems as if planted in its most natural place; each has been examined and deliberated upon time after time, to be discarded when it did not prove appropriate, regardless of how beautiful it may well have been when examined on its own.[62]

The garden master used the elements described in the previous paragraph to evaluate the spatial design of the Garden of Reflections. In other words, both the landscape design and the spatial layout of this garden were made similar to actual nature, and the landscapes are harmonious with each other. Therefore, the design principles of the garden were to imitate real nature scenery. Then the author introduced the landscape outside the garden.

A patch of surplus land has also been retained, a short stroll distant

---

[62] Campbell, Translated and introduced by Duncan M. (2009). Zheng Yuanxun’s ‘A Personal Record of My Garden of Reflections’. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes 29.4: 270-281.

> from my garden, and this is put to use as a nursery for the trees and flowers that need to be replaced. There is also a lotus pond several mu in size, with a thatched pavilion built upon an outcrop surrounded by water where I can sit and supervise the nurserymen at their work. When the flowers burst into bloom, I ascend the steps of the stone bridge within my garden, or go to Half Belvedere, and from these places I can look out over them.[63]

There was a separate land for growing garden plants outside the garden. Here the landscape with a large pond and thatched pavilion was designed, which gave the opportunity to see the scenery from the high building of the garden when the flowers were in full bloom, and the outside scenery gave the garden the effect of 'Making Use of Natural Scenery'.

All the landscape designs of the Garden of Reflections were reviewed, in Zheng Yuanxun's record. He said in his essay that his garden was not large, however the actual space had a larger scale than the contemporary scholar-official gardens. All spatial arrangements in the garden were in accordance with the laws of nature, but they used very precious ingredients from other regions, or created man-made stone walls and caves which were not present in the scholar-official garden. The Garden of Reflections was originally designed by imitating the simple scholar-official gardens of Suzhou; however, with the use of expensive garden materials, a highly-paid gardener, and the fact that garden owner bought a large garden site with expensive money, Zheng Yuanxun's Garden of Reflections could be deemed as being a garden of the merchant class that reproduced the garden of the scholar-official class – but several times larger.

---

[63] Campbell, Translated and introduced by Duncan M. (2009). Zheng Yuanxun's 'A Personal Record of My Garden of Reflections'. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes 29.4: 270-281.

4.3.2. Cultural activities and the social intercourse in the garden

The Garden of Reflections was a place designed for master Zheng Yuanxun to enjoy alone. He mainly read there, teaching his sons to study and watch the moon on summer nights. However, as we have seen, The Garden of Reflections was a very complex designed space, with several large or small gardens placed in layers. Then, Was this garden space, then created by the owner simply for reading or studying?

Zheng Yuanxun belonged to a wealthy merchant family who traded salt all over China. Thanks to the abundant economic power of the family, he published many collections of poems at his own expense. Among these collections was the poetical work workbook *The Jasper Flower Collection from the Garden of Reflections* containing the poems written about the landscape of his garden by a variety of writers he invited to the Garden of Reflections, which shows that Zheng enjoyed the collective cultural activity in creating poetry with other writers in the garden. This fact is confirmed in the *The Historical Record of Yangzhou*.

> The Garden of Reflections was Zheng Yuanxun's villa. In 1640, yellow peonies glowed in the gardens, and all famous writers of society went to the garden. They wrote hundreds of poems with the garden master. Later, Zheng edited these poems into a book, wrote the title, and sent them to Qian Qianyi in Suzhou. Qian picked the top ten poems, which were written by Li Suiqiu. Then, Zheng offered two gold-plated cups as a reward to Li, and five letters meaning 'The Champion of the Yellow Peony' were engraved on the inside of the cups. This was an impressive story of the time.[64]

[64] Wu Ge and Huang Xiang. *Historical Records of Yangzhou*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

The yellow-blooming peony was not a common landscape that could be easily seen at the time.[65] As a result of this precious flower being in the Garden of Reflections, not only the writers in Yangzhou but also famous literary people in the Jiangnan area went to the garden to appreciate it. Therefore, it can be said that Zheng's garden became famous because of the cultivation of rare garden plants. As mentioned in the previous section, many of the plants grown in the Garden of Reflections were rare. Was it the personal taste of the master Zheng Yuanxun to plant these special varieties of flowers in the garden, or were they used to draw the attention of social celebrities by creating these characteristic plant landscapes?

To answer this question, Zheng Yuanxun's social intercourse with those who visited the garden to enjoy the yellow peonies should be explored. The first key visitor was Li Suiqiu, 'The Champion of the Yellow Peony'. He passed the Examination of Country Magistrates in 1627, after which he took the imperial examination several times, but failed each time. After failing again in 1639, he travelled to the Jiangnan area to relax and arrived in Yangzhou in the spring of 1640.[66] At that time, all the celebrities in China gathered at the Garden of Reflections to write poems about the yellow peonies, and Li, who heard of this, went to the Garden of Reflections to see the yellow peonies. At that time, Li was not familiar with the owner of the Garden of Reflections, however, because of the famous yellow peonies became acquainted.

According to *The Historical Record of Yangzhou*, Mao Bijiang, Wan Maoxian and Mao Zhisheng wrote poems about the yellow peony. Mao Bijiang was from Yangzhou and was a famous literary scholar in the seventeenth century,

---

[65] Chen Ruheng. (1985). Research on Zheng Yuanxun, the Master of the Garden of Reflections. *Journal of Yangzhou University (Humanities and Social Science Edition)*, Vol.4: 136-138.

[66] Wei Shengnian. (2006). Biographical Chronology Li Suiqiu. Journal of Wuyi University (Social Science Edition), Vol.8(1): 27-33.

Mao Maoxian was a student of Confucianism who studied at the national school,[67] and Mao Zhisheng proved to be extremely talented in calligraphy.[68] Hence, it seems that a large number of the people who visited the Garden of Reflections were literati and artists who did not have scholar-official status.

The garden master, Zheng Yuanxun, collected all the yellow peony poems as a book and sent it to Qian Qianyi to evaluate. Qian was born in Suzhou, and had been a scholar-official in high office since the year 1610 in the late Ming Dynasty. In 1637 he returned to his hometown Suzhou after being dismissed as a result of a false accusation. After the destruction of the Ming Dynasty, he worked for the government of the Qing Dynasty.

In 1640, Zheng asked Mao Bijiang, a well-known poet in Yangzhou, to write a letter to Qian Qianyi to introduce himself and his collection of yellow peony poems. Mao then sent all of Zheng's letters, the poetry book, and letter written by himself to introduce Zheng Yuanxun to Qian Qianyi.[69] From this point, Zheng created a social intercourse with Qian through Mao. Qian did not go to the Garden of Reflections directly to see the yellow peony, but indirectly viewed the Garden of Reflections through the collection of poems. Mao was the cultural authority in Yangzhou, however Zheng wanted to introduce himself to the well-established scholar-official Qian in Suzhou through the yellow peony. So, did Zheng just admire Qian's erudition and thus recommend himself to Qian, or was there any other reason?

---

[67] Li Suiqiu. *The Collection of Lianxu Pavilion*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

[68] Mao Zhisheng's wife was a well-known female calligrapher in the late Ming Dynasty, and Mao Zhisheng was also presumed to have been proficient in calligraphy, as he was in the same community as the famous calligrapher Dong Qichang of the time.

[69] Chen Ruheng. (1985). Research on Zheng Yuanxun, the Master of the Garden of Reflections. *Journal of Yangzhou University (Humanities and Social Science Edition)*, Vol.4: 136-138.

After receiving a reply from Qian's evaluation of the yellow peony poems, Zheng organized a magnificent award ceremony to Li Suiqiu, the winning poet, and gave him two gold-lacquered cups. In addition, to celebrate Li, he arranged for female musicians to roam Yangzhou city, singing while playing their instruments.[70] Zheng and Li were never acquainted, and Li only took part in the yellow peony poetry contest accidentally. Based on this fact, the reason that Zheng held such a grand awards ceremony was not simply to give the award to Li, but there was also the intention to inform the people of Yangzhou that the scholar-official Qian regarded him highly.

Yangzhou was a city where merchants gathered because of its developed waterway traffic, therefore the cultural atmosphere of Yangzhou was very commercialized. Suzhou was an area where the old classical culture of the Ming–Qing period occupied a position of advantage in China. Thus, people in other regions tended to imitate Suzhou as an example of cultural development. Zheng Yuanxun built the Suzhou-style garden the Garden of Reflections in Yangzhou, and formed a social network with Suzhou's cultural celebrities, which could help Zheng enhance his reputation in Yangzhou. In addition, the Suzhou scholar-official Qian Qianyi, with his political background, was a necessary personal connection to Zheng for his future plan to work in the government.

This intention can also be seen through the garden's name. In 1632, when Dong Qichang, a famous calligrapher who was also a scholar-official working in the Ming Dynasty government, passed through Yangzhou, Zheng got a chance to meet him, and showed Dong a masterplan picture of his garden, at which time his garden had not yet been created. Dong praised Zheng's painting, and wrote

[70] Yuan Mei. (1982). *Criticism of Poetry from the Garden of Leisure*. Shanghai Ancient Books Publishing House.

two calligraphic letters meaning 'Garden of Reflections' on his garden plan.[71] After the garden was built, this calligraphy was engraved on the garden entrance signboard. This was not only an expression of respect for Dong, but also had the utilitarian intention to make his garden more dignified and famous through the artwork of the famous calligrapher Dong.

In addition, Ni Yuanlu named one of the pavilions in the garden 'Pavilion of the Blue-green Waves'. Ni had been a scholar-official in the government since 1622, and was also a famous calligrapher with a similar status to Dong Qichang. Thus, naming one of the landscape features of the Garden of Reflections was a great help in raising the garden's reputation. Chen Jiru, a culture celebrity in Jiangnan area, also named a belvedere in the garden the 'Belvedere of the Love of Solitude', which also made the garden's prestige widespread. However, these two people only named the scenes of the Garden of Reflections, no essay or poem was left.

The essays and poems that minutely recorded the Garden of Reflections were all written by the garden master Zheng Yuanxun. Some of the poems written by others were all about the yellow peony in the Garden of Reflections. As a result, the garden social intercourse of Zheng was not much more than that of the owner of Plum Villa. Zheng had created a strong social relationship by bringing the strong political societies of the Jiangnan region into his garden through the cultivation of unique plants. The garden social intercourse of Zheng was aimed at expanding his reputation in Yangzhou and developing the forces that would help him in his government employment, rather than for an elegant cultural life that only enjoyed the beautiful scenery of the garden. He was constantly preparing for an imperial examination to become a government

[71] Campbell, Translated and introduced by Duncan M. (2009). Zheng Yuanxun's 'A Personal Record of My Garden of Reflections'. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes 29.4: 270-281.

official in the future, and finally, in 1643, he passed the first examination for office. However, in 1644, the Ming Dynasty was destroyed and at the same time he lost his life as a result of the commoners' rioting in Yangzhou. The gorgeous yellow peony blooming in the Garden of Reflections also waned with the master in a cruel war.

4.3.3. Garden philosophy

Zheng Yuanxun made the relationship with the societal celebrities in his garden through the precious plants in his elaborately designed Garden of Reflections. Therefore, the Garden of Reflections was a place to socialize with the upper class of the society. Then, what was initial purpose of Zheng for creating this garden? Also, does this garden contain the personal views and ideas of Zheng? In his own garden essay 'A Personal Record of My Garden of Reflections,' he explains the following reasons.

> I am now over thirty years old and my life so far has been characterised by a distinct lack of good fortune. My scholarship too proves patchy in the extreme. Recently, however, I happened upon a disused vegetable garden south of the town, which I have since acquired and where I intend soon to have constructed a simple cottage of several bays in size, my plan being to live there for the rest of my life, caring for my mother and continuing with my studies.[72]

The above-mentioned contents were what Zheng Yuanxun said while showing Dong Qichang the design picture of his garden plan, when Dong passed

[72] Campbell, Translated and introduced by Duncan M. (2009). Zheng Yuanxun's 'A Personal Record of My Garden of Reflections'. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes 29.4: 270-281.

through Yangzhou in 1632. At that time the Garden of Reflections was a garden on paper only, but it was actually created two years later.[73] Thus, the above contents reflected Zheng's primary desire to design the Garden of Reflections. Based on this record, because he continued to fail the imperial examination, he wanted to create a garden as a space for study and reading and with the intention to care for his elderly mother there.

However, after the construction of the Garden of Reflections, there are few records of his mother. Previously, Zheng wrote about the spatial design of the Garden of Reflections, but there was no mention of space for his elderly mother. Zheng's family were multimillionaires in Yangzhou and his brothers also had their own private gardens: his elder brother Zheng Yuansi had the Garden of Wang and his second younger brother, Zheng Yuanhua, had the Garden of Beautiful Trees.[74] Moreover, because Zheng was the second son of the family, it was the custom in seenteenth century society that only Zheng Yuansi, the eldest son of the Zheng Family, had a duty to support his elderly mother. So, why did Zheng Yuanxun give Dong Qichang reasons that were contradictory to his own real intention for building a garden?

One obvious reason for creating this garden was his plan to become a government official. This can be confirmed through the above-mentioned social intercourse he had in the Garden of Reflections. Zheng tried to gain recognition from Dong Qichang and to make a favourable impression by presenting him with the simple and humble appearance of a student of Confucianism. Although the Garden of Reflections had not yet been created, Zheng wanted to earn a high reputation from Dong through his garden, which at the time was only a plan

---

[73] Campbell, Translated and introduced by Duncan M. (2009). Zheng Yuanxun's 'A Personal Record of My Garden of Reflections'. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes 29.4: 270-281.

[74] Sun Wenjing. (2011). *A Study of Zheng Yuanxun's Collection of Youmeige Wenyu*. Master's Thesis, Central China Normal University.

drawn on paper. This action implies his desire to make himself famous in the scholar-official class. Therefore, to Zheng, a person of merchant class, the garden was a utilitarian place to raise his social reputation and achieve his plan for an official career rather than a place in which to simply study and read. However, Dong understood Zheng's real intention.

> And how is one to know that Master Dong Qichang's naming of the garden with the word 'Reflections' was not too a revelation derived from the illusion of a dream and that in my present folly I am not seeking to realise the dream of some earlier man? It is a truth that men of this present age of ours are wont to compete over that which is real but cast aside that which is illusory, and if one were now to compare this garden with fields and with mansions, then it is the garden that constitutes the illusion. Further, if one were to compare watering the trees and the flowers of this garden with establishing merit and making a reputation for oneself, then surely it is watering one's garden that constitutes the illusion. Before a man takes pleasure in constructing a garden, he should first have acquired fields and mansions and established both his merit and his reputation; has there ever before been a man, such as I, who, without a foot of land to his name, with his mansions not as yet built and with neither merit nor reputation to speak of, first proceeds to build a garden? Were there to have been such a man, he would obviously have brought ruination down upon his own head and dissipated his will for greater things.[75]

[75] Campbell, Translated and introduced by Duncan M. (2009). Zheng Yuanxun's 'A Personal Record of My Garden of Reflections'. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes 29.4: 270-281.

Zheng Yuanxun described the above in the last paragraph of *A Personal Record of My Garden of Reflections*. Here Zheng assessed the phenomenon that was common in society at the time. When one compares one's garden to another's garden, one loses the true meaning of the garden, and if one obtains a high official position and fame through gardening, then one will lose the value of your garden. This essay describes the connection between the garden master and the master's personal ambition. The simple task of gardening is simply to care for the garden, which connects the garden to the individual's ambition, and the garden becomes a phantom. Dong's naming of this garden as 'Reflections' was the sign that he had already penetrated Zheng's intentions to project onto the garden a desire for personal fulfilment.

Subsequently, Zheng mentioned how a person could build a garden. The first condition was that the farms and mansions in the house were large, that is, the economic strength of the household was strong, and the second condition was that the person should be a scholar-official. If the two conditions were not met, it was said that creating a garden could lead to a path of corruption. Zheng met the first condition and did not meet the second condition, however, he established a garden. So, what excuse did Zheng make for himself?

> And yet, to have a mother and not to find the time to care for her, to own books but not to find the time to read them, to be surrounded by the objects that please the senses and satisfy one's nature but never to find the time to enjoy them, is this a circumstance caused by the encumbrance of having a garden that requires watering or rather the ownership of fields and mansions and by the need to establish both one's merit and one's reputation? This is a question to which I dare not offer an answer, although I do believe that each of us must follow

the respective dictates of Heaven.[76]

Zheng referred to his mother again; he wanted to take care of his mother, but he did not have the space to support her; he usually liked to study, but he did not have the time; he really liked to enjoy the pure garden life, but he did not have a garden. These three reasons gave Zheng the legitimacy to create a garden. As mentioned earlier, Zheng had no obligation to offer to care for his mother directly, and also, because his family had strong economic power, Zheng himself did not have to raise money to support his mother. In fact, at that time Zheng did not have a job. All the money he had was from the Zheng Family, the Yangzhou salt trading family he belonged to. Therefore, the intention to take care of his mother was not the true purpose for building a garden.

The second reason that Zheng created the garden was for studying and reading. A lot of space at the Garden of Reflections was reserved for Zheng's study. He continued to prepare for the imperial examination, thus, he needed a place to study alone. Finally, Zheng passed the imperial examination when the politics of the Ming Dynasty collapsed in 1643. Through this clue, Zheng immersed himself in his study before he passed the imperial examination, and thus, the Garden of Reflections really was a space for Zheng to study and read.

The third reason Zheng posed was that he enjoyed his own garden life freely. This reason can be confirmed through the clever spatial design of the Garden of Reflections. If there was no mind behind the design of the garden, it would not have been possible to design a complex garden. He raised unique plants in the garden and used expensive rocks, placed small gardens in front of each building, and grew plants outside of the garden to prepare plants to create a

[76] Campbell, Translated and introduced by Duncan M. (2009). Zheng Yuanxun's 'A Personal Record of My Garden of Reflections'. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes 29.4: 270-281.

four-season garden landscape. All these efforts in the garden were expressions of Zheng's passion for the Garden of Reflections. Therefore, there is no doubt about the third reason for Zheng's creation of the garden

Through the above statement, it can be seen that Zheng was a person who had no property of his own and no government post. However, Zheng had said that this kind of person who cultivated a garden would fail in its creation. In response, Zheng found three reasons for himself to explain why he created the garden. He said that he would follow the will of heaven as to whether he would really be a fallen man or not. Fortunately, Zheng finally passed the imperial examination, and became a scholar-official, but only for one year.

Although the superficial purposes of Zheng for creating the Garden of Reflections were to study for the imperial examination and to enjoy garden life, nevertheless his original purpose was to form a social intercourse with upper-class scholar-officials and gain a high reputation in society, as well as becoming a government official in the future. Therefore, the Garden of Reflections was not a simple place for Zheng, a person of the merchant class, it was a place with which to acquire fame. For this purpose, the gardens of the merchant class were designed more elaborately and more luxuriously than the scholar-official gardens, and the garden scenery they enjoyed was nothing more than Vanity Fair, where social and political desires were hidden.

4.4. Conclusion: merchant gardens that broken the hierarchy symbolism of Chinese garden

Compared with the gardens of the scholar-official class, the gardens of the merchant class followed the trend of the time. The design of merchant gardens imitated that of the scholar-official garden and used a form that fused a lot of colourful elements. Therefore, the designed landscape of the merchant gardens

was always vividly produced in luxurious style and colourful hue. This style of design, innovated by the merchant class, was a form of design that was not condemned by the social elite, the scholar-official. Its form was not necessarily vulgar. In the merchant garden, which has a lot of artificial touches, a creative and new landscape was designed.

In the Plum Villa, the huge scale of the traditional opera stage was a facility never found in the scholar-official garden. People passing through the Plum Villa entered the garden and enjoyed opera performances on this stage. The garden, which was the quintessence of elite culture, and the opera, which was the popular culture enjoyed by the commoner, merged together as a multi-dimensional design created in the merchant garden. In addition, through the design of these garden facilities, the garden evolved into a public space that could be enjoyed by everyone, beyond the garden culture tradition, which was confined to the private space of the scholar-official hierarchy.

In the Garden of Reflections, unique plants were raised, some plants were brought from Luoyang, and the origin of certain plants was India; all these plants were expensive in terms of both cost and shipping charges. In order to create the four-season plant landscape, the master specialized in building a place outside the garden to cultivate trees and flowers. This facility was necessary to produce a beautiful landscape in the garden. In this way, the new design method used in the garden of the merchant class renewed the idea of the traditional garden design and promoted the consumption-oriented garden culture during the late Ming and early Qing periods.

These design principles, favoured by the merchant class, were essential to satisfy their ambition to raise their social status. Traders who had accumulated wealth through the economic development of the seventeenth century had gained a very high status of property, but no matter how high their social status , it was difficult to join the real upper class. The established tradition of the Chinese hierarchy society did not tolerate the rise of their status. This was the ultimate

reason why the scholar-official class criticized the gardens of merchant classes. Garden culture was an upper-class culture that only scholar-official and emperor could enjoy in the Confucian hierarchy society, and it was a cultural product produced by the social class order. The moment the merchant class started to enjoy classical garden culture, hierarchy symbolism weakened as the traditional concept of 'Chinese garden' broke.

I discovered interesting facts by examining the social intercourse in two merchant gardens. The social class of the people invited to Plum Villa varied, but the main visitors were a cultural celebrity group of famous literary authors, poets and artists from Suzhou. Because of these, merchant gardens were widely known to the scholar-official class. Scholar-officials were closely related to the cultural celebration of the time. All the elite cultures preferred and enjoyed by the scholar-official class agreed with the poetry writing, painting and literature, in which the celebrities were proficient, and thus having a relationship with cultural celebrities could not only enhance the aesthetic spiritual world of the scholar-official class, but also the authority of the elite culture of the their social class could be secured.

The owner of Plum Villa was greatly admired by the cultural celebrity group in Suzhou; he asked them to name many of the landscapes in his garden, and he also asked them to write an essay recording the garden's design. Traditionally, the cultural celebrity was mostly characterized as having a clean personality, a thirst for wealth (they were mostly poor), but with outstanding artistic talents. They had always been highly regarded by the scholar-official class because they had no interest in material pleasures or political ambitions. However, the cultural celebrity group, which was far removed from earthly desires, tried to gain profit through the commercialization of culture, due to the economic development of the late Ming Dynasty, and this was a common phenomenon at that time. Here is a description of Chen Jiru, who visited both Plum Villa and the Garden of Reflections and named several scenes in both.

> Chen Jiru is a person who has both wealth and honour in society and has a high reputation in Suzhou. He wandered here and there, enjoying his high honour, and spent his leisurely and luxurious life using his outstanding literary creative talents.[77]

Chen Jiru, a cultural celebrity in late Ming, was not poor, but rather pursued profits with his talents and lived a glamorous and rich life. Many of the artists and writers of the time adored and followed him.[78] As a result, cultural celebrities became a special social group connecting the scholar-official class and the merchant class. Like Chen, many of cultural celebrities in Suzhou were invited by the merchant families to their gardens. When these celebrities visited these merchant gardens, they were sometimes accompanied by scholar-officials. They enjoyed songs and dances together and built a close relationship with each other, despite belonging to different social classes. In general, cultural celebrities gained high honour by naming landscapes in the merchant gardens and creating literary works, while merchants had the opportunity to interact with scholar-officials thanks to the introduction through cultural celebrities. The cultural celebrities as a medium that spread the garden culture of merchant class to the upper class of the society had a great influence on the future development of the multi-class garden culture.

The Garden of Reflections, similarly to the Plum Villa, was a place where many cultural celebrities were invited. However, unlike the Plum Villa, the Garden of Reflections was designed by employed garden craftsman Ji Cheng, who had created a total of four gardens in his lifetime, two of which were for

---

[77] Qian Qianyi. *Collection of Poetry*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

[78] Qiu Jiangning. (2009). *A study of the Cultural and Stylistic Evolution of the Ming and Qing Dynasties in Jiangnan Region*. Shanghai Sanlian Bookstore, p.34.

scholar-officials, while the other two were for merchants; The Garden of Reflections was one of these two merchant gardens. Ji Cheng was a craftsman familiar with the design of the scholar-official garden, which was heavily influenced by the traditional garden design in Suzhou. Zheng entrusted Ji to the garden design in order to transplant the design technique of the scholar-official garden space into his garden. As a result, the merchant class absorbed the scholar-official hierarchy of garden design ideas while imitating the scholar-official garden through the garden craftsman, resulting in a narrowing of the distance between the scholar-official garden and the merchant garden.

In the late Ming and early Qing Dynasties, the merchant class was an ambiguous hierarchy located between the scholar-official hierarchy and the commoner class, thus, in order to invite cultural celebrities to their gardens, these gardens had to be designed with distinct characteristics. Therefore, merchants hired famous garden craftsmen to design their own gardens to create the most elaborate and colourful gardens. For the merchant, the garden was a means of insinuating himself into the upper classes of society and raising his social status and class. In the creative design style of the merchant garden was incorporated the ambition to achieve higher social status from the established class order in Confucian society.

Chapter 5

Gardens of the Commoner Hierarchy as the Landscape for Daily Lives

5.1. The commoner hierarchy and the development of their gardens

5.2. Garden design

5.2.1. Commoners' gardens in the *Loudong Garden Records*

5.2.2. Commoners' gardens in historical paintings

5.3. The garden daily life and the garden philosophy

5.4. Conclusion: the commoner garden as a sign of social rights separated from Confucian order

5.1. The commoner hierarchy and the development of their gardens

Zhu Yuanzhang, the first emperor of the Ming Dynasty, considered that the fundamental cause of the fall of the Yuan Dynasty was because the commoner class overstepped the rules of social class. For instance, they wore the dress, which only the royal and scholar-official class could wear, ate the same food as nobles, lived in the same kinds of good houses and had the same leisure life of the upper-class.[1] Therefore, he made a statute that all people should wear clothes according to their class status in the Ming Dynasty: except for the scholar-official class, commoners could not wear gold-coloured clothes or silk clothes, but only clothes of a lower quality. In addition, when building a house, a law was introduced that the size of the house should be in accordance with the difference in social class: except for the scholar-officials, for commoners the large building of the household should not exceed three rooms.[2] Later, the life of Chinese commoners was defined by the norm of the Confucian class order.

However, these laws disintegrated with the corruption of the dynastic politics from the middle of the Ming Dynasty. The merchant class began to enjoy splendid silk clothes and huge mansions, and the commoners followed them.[3] In particular, the commoners living in Suzhou city dressed in bright and luxurious clothes, competing with each other and finding colourful clothes. Nobody wore more brilliant clothes than those living in Suzhou city at the time. Some Suzhou commoners were ashamed to wear lower-quality clothes despite coming from a poor family. Clothing was a symbol of human status, as a metaphor of the hierarchy of the Confucian society. However, in the seventeenth century, the commoners class living in Suzhou city generally ignored these

[1] Song Lian. *Hongwu Shengzheng Ji*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

[2] Zhang Tingyu. (1974). *Ming History*. Zhong Hua Book Company.

[3] Qian Yong. (1979). *Essay on Garden of Fu*. Zhong Hua Book Company.

government regulations. Although the status of commoners was not usually high, they tried to prove their social values and status by wearing clothes like those worn by those in authority.[4]

A similar phenomenon can be found in the construction of houses. In seventeenth-century Suzhou, the houses of the common people were already overlooking the national regulations in terms of scale as well as style and decoration. All of them built houses with gardens according to their economic power, and most commoners as well as traders ignored the size of houses prescribed by law and built houses with up to five to seven large rooms.[5] As such, the government's control at that time was already nominal.

During the late Ming and early Qing Dynasties, of the total population of Suzhou, 40-50% lived in Suzhou city, 30-40% lived in large towns directly connected to the city, and 10-20% lived in rural areas.[6] Most of the commoners who lived in Suzhou at that time were people living in the city, and only a very small number of people engaged in agriculture. It was the first time in the history of China that a strong commoner class had emerged in Suzhou.[7] The main reason for the formation of the Confucian class was the development of handicraft and commerce in Suzhou. In the city, private shops were found everywhere,[8] and most of the commoners were artisans with weaving skills.

---

[4] Wang Xiang. (1993). The Commodity Economy of the Ming and Qing Dynasties and the Life of the citizens of Jiangnan Region. *Journal of Soochow University (Philosophy and Social Science Edition)*, Vol.3: 97-103.

[5] He Qiaoyuan. *Ming Shan Zang*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

[6] Feng Guifen. *Suzhou Historical Records*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

[7] Li Bozhong. (2002). The Industrial Development and the City Changes in Suzhou during the middle of Ming Dynasty to Qing Dynasty. Qing History Research, Vol.1: 9-16.

[8] Wang Ao. (1990). *Historical Record of Suzhou*. The Local Chronicles of the Ming Dynasty published in the Tianyi Pavilion. Shanghai Bookstore.

Others were divided into self-employed small-business owners and craftsmen working in commerce and industry, chefs working in restaurants,[9] school teachers,[10] etc.

The commoners of Suzhou enjoyed urban life while creating their own garden culture. Even though their houses were small, the gardens were decorated with small flowerpots and one or two landscape facilities. As the garden culture spread to the common people, the popularization of the Suzhou garden culture in the seventeenth century took place. In this chapter, I analyse the garden design, the daily activities in the garden, and the garden network of commoners' gardens, and then summarize the characteristics of the garden culture of the commoner class and its meaning in the era by referring to the written and visual evidence.

5.2. Garden design

5.2.1. Commoners' gardens in the *Loudong Garden Records*

The gardens listed in the *Local Chronicles of Suzhou*, which records the complete history of the Suzhou area, are all scholar-official gardens or gardens of the local aristocracy. In the research books *History of classical gardens in Suzhou*, *Gardens of Jiangnan area in Ming Dynasty: garden ideas and gardening practice*, and *History of Suzhou gardens in the Ming Dynasty* studied by modern Chinese scholars, the focus is on the Suzhou gardens, and they mainly analyse the Suzhou gardens of the scholar-official class only. However, in the *Local Chronicles of Taicang County*, published in 1678, I uncovered many records of commoners' gardens built in Taicang county in Suzhou, all of which

[9] Shao Zhong. (1992). *Collection of Suzhou Private Gardens*. Shanghai Jiao Tong University Press. p. 210.

[10] Wang Zushe. (1991). *Historical Records of Taicang County and Zhenyang County*. Jiangsu Ancient Books Publishing House.

are included in the *Loudong Garden Records*. 'Loudong' is another name for Suzhou's Taicang county. In this written evidence, I found several records on the late Ming Dynasty gardens of the scholar-official class, as well as the gardens of the commoner class.

The author of this evidence is unknown. Since the gardens recorded in the literature are mostly unfamiliar gardens, there is currently only one study on this literature in academia.[11] This study examined the family gardens of Wang Shizheng in detail, the most famous scholar-official garden in Suzhou Taicang county in *Loudong Garden Records*, but the study did not explore in detail other commoner gardens. Therefore, I explore in detail the several commoner gardens listed in this document, complementing the lack of existing research, while explaining what the common gardens that existed in the late Ming Dynasty were like and how they were designed. In addition, I relate the commoners' gardens to the gardens of the scholar-officials and merchants, which existed together at the time, contrasting the garden design and the social meaning of the gardens of each class.

First, the representative garden named the Garden of An was considered.

> The Garden of An is located in the north-east part of Taicang County; there is a small stream in front of the garden. On the right side of the stream is a field where rice is grown. The pleasant and cheerful form and sound of the farmers working in the fields reach my eyes and ears. There is a door on the left side of the stream. When I walk through the door, I see a lot of bamboo is planted, and there is a small road in the middle of the bamboos. After walking ten steps, I reach building. Past the room and going down the stairs there is a bridge; passing the

[11] Yao Yun. (2008). *A Study of Loudong Garden Records*. Master's Thesis, Tongji University.

> bridge and turning around, I see a long, narrow shortcut on both the south and north side. On the right side of the fence is a small garden with flowers and trees; a pavilion and one thatched house are placed in the middle. Going north along the shortcut, I see a pond called 'Lotus Flower Pond' on the west side of the road. On the pond there is a pavilion. Past the pond, another door appears in the garden. Through this door is the main building and kitchen of the house. The owner of this garden residence is a retired village schoolteacher.[12]

The Garden of An belonged to An, a retired village schoolteacher. This garden had no special name, and was simply named after the owner's family name, An. The garden was located in a remote place and the surrounding landscape was made up of rice fields. There were no complicated facilities in the garden, only two pavilions, one pond and one bridge, which were facilities common to the scholar-official and merchant gardens at the time. In the garden, a fence was used to separate spaces, and a small place had been made in which to plant the flowers and trees. The layout of the garden was very simple, as was the scenery. The space directly connected to the garden was the house and kitchen where the owner lived. This fact reflected the daily attribute of the commoner's garden. The common people's garden contained ordinary daily life and a landscape composed of beautiful flowers and trees. This spatial arrangement is hard to find in scholar-official and merchant gardens.

Therefore, in the spatial design of the commoner gardens, the noble significance of the garden defined by the scholar-official and the merchant class disappeared and became more simple. In other words, the design style of the commoner garden integrated the garden into the daily life of ordinary people.

---

[12] Wang Zushe. (1991). *Historical Records of Taicang County and Zhenyang County*. Jiangsu Ancient Books Publishing House.

The common people lived, ate and enjoyed the scenery in the gardens. For the scholar-official and the merchant, the garden was a cultural and social space beyond its own villa or mansion, while for the commoners the garden was for everyday ordinary life.

Next, the record of the Garden of Wu follows:

> The Garden of Wu is located south of Taicang, a little to the west. It was the Ming Dynasty national school student Yunzhong's home, where he later studied and lived. The size of the garden is about 667 m^2, and the garden entrance is on the left. As soon as you enter the entrance, one pavilion stands in front of you, and there is a square pond in front it. The water runs under the pavilion and into the pond at the back. If you go out to the western side of the western gate, you will find a rocky mountain, a pavilion on the top, and trees around. To the north of the rocky mountain there is the garden's main building, and a multi-layered chamber on the right side of the building. The left part of the building reaches the pond. A twisty bridge is located on the east side of the pond. One pavilion stands at the top of the hill leading to the pond, and planted green bamboo at the back. However, there is a geographical limit (there is a mountain on one side) and I cannot see far from this garden.[13]

This was a garden of the Confucian scholar called Yunzhong, who studied in the national school in late Ming. Since there is no record of Yunzhong in the scholar-official record of the Ming Dynasty, he probably did not join or failed the imperial examination. As mentioned in the quotation, this garden later

[13] Wang Zushe. (1991). *Historical Records of Taicang County and Zhenyang County*. Jiangsu Ancient Books Publishing House.

became a living and study space for Yunzhong. This shows that Yunzhong was a Confucian scholar who studied at the school; however, he did not become a scholar-official working in the government. Looking at the design of the garden, the pond was a central view in this garden. Around the pond, the landscape facilities, such as the pavilion, building, and rocky mountain were placed, and on the pond a bridge was built. The most special design is the building, which is half on the land and half in the water. This arrangement means that the building was built like a waterside pavilion. The surrounding area of the garden was mountainous, and a pavilion was placed on top of the mountain surrounding the garden. This garden was not larger than the scale of the merchants' huge gardens, and was not as complex in design as the scholar-official gardens, however, it can be said to be of human scale.

The third commoner garden was the Garden of Ji, whose records are as follows:

> The Garden of Ji was created by an old man named Zhuyu. It is located outside the South Gate of Taicang County, just east of the Dujin Bridge. The garden is by the side of the water; there are a house and a pavilion in the garden – none of them are big. A large pond has been designed in the garden and it is like a big mirror; there is a pavilion in the middle of the pond and it leads to the bridge. The garden owner planted peonies in all four corners around the house and on the right side of the entrance to the house; there is also one Platycladus orientalis planted, which is unique and beautiful.[14]

This garden was created by an old man named Zhuyu, but there is no

[14] Wang Zushe. (1991). *Historical Records of Taicang County and Zhenyang County*. Jiangsu Ancient Books Publishing House.

mention of who he is. The garden was next to the waterway, which was not big but had a pond, two pavilions and a bridge over it. What is unique is that the pavilion in this garden was designed in the middle of the pond and connected by a bridge. The plants used in the gardens are peonies and Platycladus orientalis, although not many, but they make up one clear and beautiful garden.

Three gardens of commoners have been analysed. These gardens were small, however the facilities such as the ponds, pavilions, and bridges in the garden existed as indispensable elements. The design styles of these three gardens were all different from each other. In sum, the commoners did not have a unique design idea that represented their class, like the scholar-official class; commoner gardens were not designed according to a certain pattern, but usually made to please commoners' personal preferences.

5.2.2. Commoners' gardens in historical paintings

[Figure 5-1] shows the *Figure Painting* by the Suzhou artist Xu Mei, painted at the end of the seventeenth century, which depicts the house and garden of the common writer. These two pictures are a set; the picture above shows the internal structure of the commoner house, and the picture below shows the entrance to the house and the surrounding landscape. We can confirm that the gardens in the picture below are fenced in by simple fences, and that the people in the painting are commoners judging by their attire. The garden is next to the waterway and has a bridge next to it. This characteristic is consistent with the geographical characteristics and examples of many places in Suzhou.

The main character in this painting is the writer, his wife and son, and their little garden is seen in the picture above. The building is full of books, and there is a low wooden bench with many books and household utensils on it, one small desk next to it with books, an incense burner, a red vase on it. This room is presumed to be a space in which the commoner writer can read. There is a small landscape made with artificial stone in the garden facing the house, and a few

shrubs that are not so rare are planted around. In the picture, two trees outside the red fencing are the same kind; the trees beyond the red fencing are hidden. There are two potted plants beside the trees, and the plants are blooming; there are only three kinds of plants in the garden.

Figure 5-1. Commoner's garden in late Ming Dynasty. (Source: Collection of Chinese calligraphy and painting collected by the Maison Ullens couple in Belgium, 2002, p.52)

The scenery reproduced in the picture may be just a part of this commonplace garden, but the corner of this small garden can be used to understand the atmosphere of the commonplace garden at that time. In other words, the design of plants and artificial stone is not large, but the style is elaborate. This style is different from that of the commoner garden of the late Ming Dynasty. The contents of the garden design principles for commoners were presented in the 'Casual expressions of idle feelings' written by Li Yu, a writer of the Qing Dynasty.

Li advocates the 'elegant' garden philosophy, but his primary emphasis is on 'newness'. In the Seven Guidelines section in Xianqingouji, Li asserts that novelty is the most important virtue of a garden'.[15] Indeed, the word 'new' is found 53 times in the chapters of Living in a House, Planting Trees, and Implements for Appreciation. Li argues: 'Everyone in the world follows the conventions. However, I do not think these design techniques are perfect. […] I designed with a new style'.[16]

In Li's garden design, the idea of 'newness' emerges from predecessors' conventional notion that gardens are cultural products pertaining only to the gentry class. Li appreciates ordinary people's frugal means of living and believes that they can make their gardens valuable by improving the design.[17] Rejecting the hierarchical distinction between the common people and the gentry, Li claims that designs based on 'newness' are appropriate for not only upper classes but also commoners. Li presents design principles that are important for ordinary people:

---

[15] Li, Y. (2005). *Xianqingouji* . China Society Press, p.462.

[16] Li, Y. (2005). *Xianqingouji.* China Society Press, p.175.

[17] Hanan, P. (1988). *The Invention of Li Yu*. Cambridge: Harvard University Press.

> It is important that the lattice window be translucent and the balustrade on the bottom be elaborate. However, all these things are secondary; the most critical thing is the solid foundation. Exquisiteness or clumsiness can be discussed only after durability is secured.[18]

> The colour of the Chinese flowering apple [Malus spectabilis] is so beautiful. […] However, it is not a flower that can be planted by a poor household [since Chinese flowering apples are expensive]. A begonia [Begonia grandis] can be a substitute. It is a convenient flower for poor households since its root can be transplanted. […] Moreover, it does not occupy much space in the garden and can be planted in the corner of the house or fence.[19]

Casual Expressions of Idle Feelings includes the common people in discourse about gardens. Here, Li comments that while elegance is crucial when designing or building gardens for ordinary people, practical considerations of 'durability' are more valued than other issues. Similarly, regarding the choice of plants and their arrangements, Li suggests guidelines that may be appropriate to the lower class. Therefore, from a social point of view, Li's 'new' garden ideology is significant in that it reconciles the elitist aesthetics with the culture of the commoner.

During the early Qing Dynasty, even commoners could enjoy entertainment and leisure in a garden to a greater or lesser degree than the gentry. However, no physical trace of these gardens, including The Mustard Seed Garden, which Li designed himself, can be found. Only a few written records

---

[18] Li, Y. (2005). *Xianqingouji.* China Society Press, p.182.

[19] Li, Y. (2005). *Xianqingouji.* China Society Press, p.228.

serve as evidence of these gardens since they had not been adequately documented. In The Manual of the Mustard Seed Garden, a painting manual compiled during the early Qing period, drawings of commoners' gardens appear.[20] The design principles of the commoner's garden, which adopt simple architectural methods and utilize inexpensive materials, are depicted well in the pictorial manual of various entrance styles (figure 5-2). The description in the manual articulates the frugal but inventive design principles:

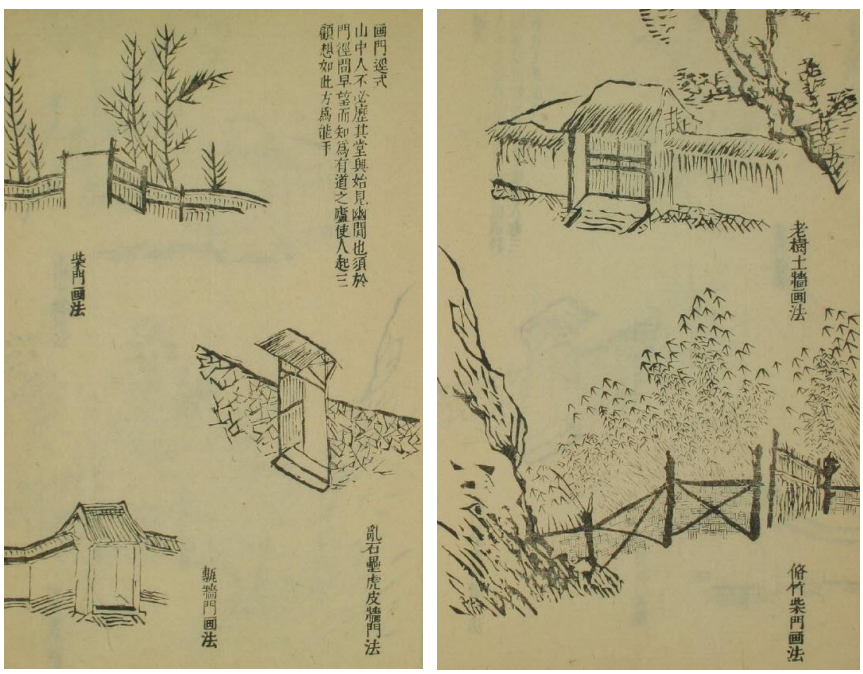


Figure 5-2. Manual for the entrance designs in *Jieziyuan Huapu* (reprinted, 1701). (Source: Waseda University library.)

[20] The Manual of the Mustard Seed Garden, whose preface was written by Li Yu, was published in Mustard Seed Garden, the bookstore owned by Li Yu. Given Li's strong involvement in the book, we speculate that some illustrations of commoners' gardens in The Manual of the Mustard Seed Garden may reflect Li's garden design ideology.

A person who stays in a garden can enjoy himself without visiting a beautiful building. He can imagine the large size of the garden while looking at the entrance of such designs [as was instructed in the manual]. Such kinds of entrances induce the curiosity of the people, and then, entice them to enter the garden.[21]

Figure 5-3. Commoners' gardens in early Qing Dynasty.
(Source: University of Alberta Museums.)

During the reign of Kangxi Emperor, the Qing Dynasty celebrated its political stability, economic growth, and territorial expansion. Qing prosperity accelerated garden culture being drawn into the public realm. A village scene in the scroll painting of The Kangxi Emperor's Southern Inspection Tour delineates an epitome of civilian gardens in the early Qing period (Figure 5-3). In the seventh scroll, we see gardens enclosed with bamboo screens and courtyards decorated with potted plants and rocks. The gardens look simple but practical; the planted pots look especially like a 'moving landscape' that makes the courtyard space versatile. During the early Qing Dynasty, entertainment and

[21] Wang, S. (1900). *The Mustard Seed Garden Manual of Painting, Woodblock printed book*. People's Fine Arts Publishing House. vol.3, p. 13

leisure in a garden were a possession for all the classes to a greater or less degree. This phenomenon provides yet another speculation that in the course of Chinese garden history.

In general, the garden plays a role as a living space for everyday life for the common people during the late Ming and early Qing Dynasties. Since the commoners did not have the economic advantage of the scholar-official or the merchant, most of the elements in the commoner-class garden were more easily available than the materials purchased at high prices, and used many practical and useful landscape elements. In the late Ming commoner gardens, many design elements such as the pond and pavilion can be found, whereas simple landscape facilities seem to have been used in the common garden of the early Qing Dynasty. This difference is due to the economic situation of the time. Although the economic power of Suzhou in the late Ming Dynasty developed rapidly, the economic situation in the Suzhou region was seriously affected by the economic restraint policy in the early Qing Dynasty. Therefore, the common gardens at this time appeared to be simpler than those of the late Ming Dynasty.

5.3. The garden daily life and the garden philosophy

The commoners' gardens usually reflected the everyday lives of the ordinary people. The scholar-officials enjoyed a cup of tea in the garden and played *qin* in the bright moonlight, merchants enjoyed a traditional opera performance and the special plants in the garden. For them, the garden was a space filled with aesthetic taste. However, for the commoners, the garden was just a space for ordinary life.

There is no historical record of who came to these commoners' gardens, but perhaps, like the author of *Loudong Garden Records*' they may have been commoners whose names or records cannot be found in the official history.

Since the social cultural celebrities had no interest in visiting their simple and small gardens, they had no desire to acquire honour through the social intercourse in their own gardens. Therefore, it is assumed that the social intercourse of commoners' gardens might have been the same as that between the common people.

The scholar-officials formed a unique garden design style by creating the garden culture of the elite class through social intercourse in their gardens. Through the social intercourse that took place with the cultural celebrities and scholar-officials in their gardens, the merchants increased their social reputation. Compared to these, the garden social intercourse of the commoner class did not include any utilitarian purpose. Although the gardens were recognized as an important place for collective consciousness formation and honour by the scholar-official and merchant class, as well as being a sign of social status, for the commoners, the garden was just a garden in itself – there was no social symbol in the garden of the commoner class.

As a result, the scholar-official and merchant gardens were influenced by the gardens of their own class, while the commoner gardens were influenced by the individual commoners themselves. The 'garden' mentioned here encompasses not only the physical space, but also the class interests and collective consciousness in the garden. Therefore, when scholar-officials and merchants enjoyed the garden, they had to obey the guidelines set out for that class. For example, the garden of the scholar-official hierarchy had to be designed in a simple and elegant style, and after creating the merchant class garden, they had to ask the social cultural celebrities to name the landscapes in their gardens. Although these various conventions were not actually specified, they existed as invisible expectations. However, there was no such intangible expectation in the commoners' gardens. The gardens of the commoner class were not created in the interests of any group or organization.

The commoner was far behind the scholar-official and merchant in

economic terms, but the design and enjoyment of the commoners was much more arbitrary than theirs. In this context, it can be said that among the commoners of all classes in late Ming and early Qing Suzhou, only the people of the commoner class possessed a true garden. Their gardens were smaller and shabbier than those of the scholar-officials and merchants, but they could design their own gardens as they wished and were able to meet as many people as they wanted to meet in their gardens.

In late Ming and early Qing, merchants created their own gardens for their abundant leisure life, but the ultimate goal for them in creating a garden was to enter the elite group of the scholar-official class. Therefore, they imitated the scholar-official garden culture and created the garden culture of the 'aristocratic merchant'. With their emergence, the orthodox garden culture of the scholar-official gradually metamorphosed. The form of the garden culture of the merchant class ultimately imitated and aimed to acquire the scholar-official elite culture and so could not popularize the garden culture in earnest. However, as the common people came to enjoy the garden, the Chinese traditional garden culture, which maintained its elite ideology, quickly penetrated the daily life of ordinary people with various occupations, such as textile workers, , and common writers. In this respect, the emergence of the common people's garden can be regarded as a turning point in Chinese garden history.

The scholar-officials and merchants' gardens were where the political utilitarianism of the class was prominent. For the scholar-official class, the garden was a formative and empirical symbolic system that embodied Confucian ideology and order, while it was a means for the merchant class to incorporate itself into this ideological order. In other words, within the boundaries of Chinese Confucian society, the garden was a necessary place to compete for social honour and position. The competition for mediation through the gardens reflected the psychology of following the order of class via the social class system. Merchants went to great efforts to escape from the ties of these social

hierarchy systems, but their goal was not to pursue social class equality and legitimate rights but rather to enter the scholar-official hierarchy at the top of the class.

However, the emergence of the garden culture of the commoner class shook the authentic Confucian ideology contained in the Chinese garden. For the commoners, the meaning of the garden was not related to the scholar-official or the ideological attributes of the garden owned by the merchant. As a place of everyday life, the commoner's garden was one of the necessary conditions that were sufficient, if met, for a peaceful life rather than wealth and honour. As the gardens became one of the elements of common housing, the political attributes of the garden gradually faded. The common pleasure of the common people meant that they were already becoming the masters of the new garden culture, and that the classical purpose and utilitarianism originally designated by the gardens were being replaced by the people's voluntary rights. In sum, it can be said that the popularized garden culture of the seventeenth century had the implication of securing the social and cultural rights of the people.

5.4. Conclusion: the commoner garden as a sign of social rights separated from Confucian order

The commoners were the people who were not considered at all in Chinese Confucian society. There is little historical record of them: records of their garden and garden culture are especially hard to find. However, they emerged as the subject of new garden activities in the seventeenth-century Suzhou, absorbing the culture of upper-class society as their culture.

Because they had no desire to form an elite group or to acquire honour through their gardens, they were a place to enjoy the simplicity of life and the beautiful scenery. Because the garden culture they enjoyed did not belong to a

certain group, the garden design style was not tied to the existing framework, and all the rights to the garden were owned by the gardener himself. For the first time in the history of China, the commoner's pursuit of the right to enjoy the cultureof gardens created a new concept of commoner gardens as a sign of social rights rather than Confucian symbolism, escaping the normative order of Confucian society.

Chapter 6

The Relationship between the Garden Culture of the Scholar-official Hierarchy and the Garden Culture of the Merchant–Commoner Hierarchy from the perspective of Cultural Politics

6.1. The subordinate relationship between the garden culture of the scholar-official hierarchy and the garden culture of the merchant-commoner hierarchy

6.1.1. Garden social intercourse: merchant hierarchy pursued network formation with the scholar-official hierarchy

6.1.2. Garden design: the design style of the merchant–commoner hierarchy derived from the scholar-official gardens

6.1.3. Garden cultural activities: the everyday garden life of the merchant–commoner hierarchy derived from the scholar-official gardens

6.2. The contradiction inherent in the subordine relationship between the garden culture of the scholar-official hierarchy and the garden culture of the merchant–commoner hierarchy

6.2.1. The landscape characteristic of the garden: a simple ecological landscape vs. a luxurious artificial landscape

6.2.2. The function of the garden: a private space for daily literati use vs. a public space for rave banquets

6.2.3. The symbolism of the garden: a symbol of stratum order vs. a sign of the social rights of the people

6.1. The subordinate relationship between the garden culture of the scholar-official hierarchy and the garden culture of the merchant-commoner hierarchy

6.1.1. Garden social intercourse: merchant hierarchy pursued network formation with the scholar-official hierarchy

The garden was recognized as a domain for the scholar-official and a place in which to establish and maintain close relations with other scholar-officials.[1] Thus, the scholar-official tried to attract other scholar-officials who sympathized with his ideology in the garden and to enhance his social reputation through cultural activities there. In the scholar-official garden the Garden of Fragrant Grass, the owner Wen Zhenheng enjoyed elegant conversations and poetry, drinking tea with friends of the same scholar-official hierarchy and satisfying the mental world of the elite; this garden social intercourse confirmed that the scholar-official garden had the function of bringing together people who had the same political tendency and who sympathized with the garden culture.

Most of the visitors to the scholar-official gardens were also scholar-officials, however, they also included cultural artists. The group of artists who were proficient in artistic activities, such as poetry creation and calligraphy, satisfied the classical taste of scholar-officials and sought to heighten their appreciation of the artistic levels in society through communion with the scholar-officials. This fact can be affirmed in the social intercourse case of Jiang Shijie's Garden of Cultivation, where Jiang invited famous artists and scholar-officials of Suzhou to his garden and asked them to write essays and poems about his garden. They shared poetry about the garden and sympathized with the garden

1 Hammond, K. (1999). Wang Shizhen's Yan Shan Garden essays: Narrating a l iterati landscape. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes, 19 (3-4), 276-287.

philosophy embedded in the Garden of Cultivation, and other scholar-officials and artists who followed this garden philosophy also gathered there and formed a community. Thus, the garden can be understood not only as a space that physically expressed the masters' abstract ideas, but also as a place that collected other elites who acknowledged and supported their own philosophy of the garden and protected the cultural hegemony of the scholar-official.

The social significance of the scholar-official garden as an old tradition was positively imitated by the merchant class. In the case of the merchant's garden Plum Villa, the social class of the people who visited here varied greatly. In the opera stage space of the garden, over a hundred people could sit and enjoy the traditional opera performances, and were usually commoners, nameless writers, famous literary writers, and scholar-officials. Hence, the Plum Villa was recognized as an amusement place for the local commoners because it was open to them, and in addition the Xu Family, who owned the Plum Villa, was well received by the local people. Moreover, because of the Xu Family's great respect for the cultural celebrity, the scholar-official, who had a close relationship with them, was also invited to the garden. As a result, the Xu Family became known in the scholar-official class and received a higher social evaluation.

The social intercourse between scholar-officials and the owner of the Garden of Reflections was not easy either. Before creating a relationship with the Suzhou scholar-official Qian Qianyi, the owner Zheng Yuanxun made use of the network with the cultural celebrity Mao Bijiang, who had a close relationship with Qian. In addition, he invited the well-known literary writer Chen Jiru, who left an essay on Plum Villa and named a landscape in the Garden of Reflections, and who enjoyed both wealth and respect due to his talent.[2] Based on this point, the wealth of the cultural celebrity was presumed to have

[2] Qian Qianyi. (1959). *Biography of the Collection of Poetry*. Zhong Hua Book Company.

been acquired through the mediated interchange between the scholar-officials and merchants.

Why, then, did the merchants aim to communicate with scholar-officials rather than their own class? This was due to the high position of the scholar-official in China's Confucian class society and to the absolute power they exercised in Suzhou. In the late Ming Dynasty, the Confucian class order gradually disintegrated, however the power of scholar-officials, who had long political and cultural roots in Suzhou, was still strong. Traditionally, the merchants actively formed a network with the elite scholar-officials, using the remaining power of scholar-official as a stepping stone. The local influence of the scholar-official at that time was still considerable, thus through the garden social intercourse the merchants submitted themselves to class power.

At that time, the scholar-official-centred garden culture was reorganized by the garden culture of another social class of people, but these people acknowledged the class dominance of the scholar-official. The goal of the garden for the merchant was to form a network with the scholar-officials. The garden of the merchant class was a tool for obtaining a status and power equivalent to the elite from the time it was first formed, and it was expressed in the form of actively imitating the design style or activity of the scholar-official garden. Therefore, the garden culture of the merchant class can be understood as a culture that was dependent on the elite garden culture.

6.1.2. Garden design: the design style of the merchant–commoner hierarchy derived from the scholar-official gardens

In late Ming, the fields for the cultivation of crops disappeared in the scholar-official gardens, and the aesthetic landscape in which the landscape facilities were made was produced; this characteristic continued until the early Qing. The basic design elements of the scholar-official garden at that time were a unique artificial hill, an irregular pond, a pavilion in the pond, a twisty stone bridge over

the pond, a waterside pavilion standing above the pond and the ground, a high platform with a view of all aspects of the garden, a walkway connecting buildings with buildings, a multi-storeyed building with two floors, a Buddhist temple, a place to raise crane, a building used as the master's library, and he buildings that housed invited guests.

These design styles were newly renovated from the scholar-official garden before the seventeenth century. The Garden of Cultivation, originally owned by Jiang Shijie in the early Qing Dynasty, was renovated based on Herb Garden, owned by Wen Zhenheng's brother, Wen Zhenmeng, and retained the scholar-official garden design form of the late Ming Dynasty, showing a number of different landscape styles to those of the middle Ming Dynasty. In the early sixteenth-century scholar-official garden – The Humble Administrator's Garden – the bridge was straight, whereas the bridge in the Garden of Cultivation was zigzagged; the pavilion in The Humble Administrator's Garden was on the pond's edge, whereas the water pavilion in the Garden of Cultivation sat in the pond. Through those features, we can recognize the heritage of the scholar-official garden design tradition, as well as its transformation. Therefore, the late Ming and early Qing scholar-official garden, unlike the garden of the previous generation, had a unique design style and landscape of the time.

The landscape design elements of the late Ming garden the Garden of Fragrant Grass and the early Qing garden the Garden of Cultivation were almost the same. Both gardens were arranged with ponds; in the ponds the pavilions were designed in the middle, a platform was arranged at a high place, with a similar-shaped waterside pavilion built by the pond, they both had a simple artificial hill, and the buildings and walkways were in a similar style. Thus, the design styles of the two scholar-official garden landscape designs were similar.This design style of the scholar-official garden had a great influence on the design of the merchant class garden. As mentioned above, since the merchant's garden began with the imitation of the scholar-official garden, many

design styles and landscapes in the merchant's garden appeared to be similar to the scholar-official garden. Most landscape elements in the Plum Villa are almost identical to the scholar-official garden – however, one big difference is that in the scholar-official garden there was only one set of each landscape element, but in the case of the merchant's garden, there were sometimes more than three bridges, walkways placed in many places, and several pavilions were stationed. The reason for the overlap of the landscape elements was that the size and area of the merchant garden were several times larger than the scholar-official garden.

In the case of Plum Villa, there were five pavilions and two bridgesLike the design style of the scholar-official garden, the pavilion was placed in the pond, but in addition another pavilion was placed in the cave, in the forest, or at the end of the walkway. However, although the merchant's garden had directly transferred the design pattern of the scholar-official garden, the merchants' own design style could also be perceived in their gardens. In the Garden of Reflections, except for the platform landscape and temple area, all other landscape elements were the same as the scholar-official gardens, the pavilion and bridge in the Garden of Reflections were designed the same way as the scholar-official garden, and the waterside pavilion style and walkway were all created in the same landscape as the scholar-official garden, however, the number of these landscapes was several times greater than the scholar-official garden. The basic landscape of the merchant's garden was consistent with that of the scholar-official garden, but it also added facilities such as caves, lakes and opera stages. In sum, the design style of the merchant's garden imitated the style of the existing scholar-official garden, but with the addition of new facilities and scenery according to the individual's taste.

Most of the landscape facilities included in the commoners' gardens also imitated the essential elements of the scholar-official gardens. However, the commoner gardens could not draw all the landscape elements of the scholar-

official garden into their gardens because the area was smaller than the scholar-official gardens. Like the scholar-official garden, the Garden of An had a pond landscape, including a pavilion in the centre of the pond, and a bridge to the pavilion. In the Garden of Wu, many landscape facilities such as many-storeyed buildings, pavilion, pond, and artificial hills were installed. The Garden of Ji was similar to the Garden of Wu, but it did not have the artificial hill landscape. The commoners' gardens in the historical paintings were decorated with small artificial hills, and a fence made of highly practical bamboo was installed to divide the garden space. Also, rather than planting plants in one place, in commoners' gardens potted plants were mainly used because of their mobility. To sum up, the commoner garden can also be understood as imitating and transforming the design of the scholar-official garden in the same way as the merchant's garden had done.

In conclusion, since the most important purpose of the garden for the merchant class was to obtain social recognition from the scholar-official hierarchy, the basic design style of the merchant garden imitated most scholar-official gardens, but transformed into a style that was bigger and more brilliant according to the owner's economic power. The commoner's garden also utilized the design elements of the scholar-official garden, but it produced a simpler garden. The landscape designs of merchants and commoners were all derived from the garden of the elite scholar-official class, and the social authority of the scholar-official and its class efficiency made this a cultural subordination as the merchants and commoners imitated the scholar-official gardens.

6.1.3. Garden cultural activities: the everyday garden life of the merchant–commoner hierarchy derived from the scholar-official gardens

The cultural activities enjoyed by the scholar-official class in the garden were for an elite culture with a classical atmosphere. An essential cultural activity

found in both the scholar-official gardens the Garden of Fragrant Grass and the Garden of Cultivation was writing poetry, which was not a simple literary creation but an impromptu creation while viewing the garden scenery. It was also a cultural activity that required a high literary level on the part of the individual. The scholar-official pursuing individual artistic accomplishment regarded this as infinite glory when the poet demonstrated his excellent literary creative talents in front of others and was recognized.

In the Garden of Fragrant Grass, Wen Zhenheng provided a Go game for guests who came to the garden, and at night Wen played *qin* alone. In Chinese Confucian society, playing Go in the garden was not just recreational entertainment. Traditionally, Go was not only a favourite leisure activity for male intellectuals, but also an important form of expressing the Confucian spiritual world. Like Go, playing *qin* was also a cultural activity with Confucian symbolism. Not just anyone could participate in this series of noble and wonderful cultural activities, which included poetry, because a high cultural literacy was required.

The scholar-official also shared an elegant discourse with other scholar-officials in the garden. Most of the talk was about philosophy or high thought. Garden talk included a privileged enjoyment of the sagas as an indication of their high insight as part of the classical gardening activity among men in the elite class. The garden discourse also belonged to a series of cultural activities, such as writing poetry, playing Go and *qin*, and symbolized the classical style of the elite group.

However, with the development of the garden culture represented by the merchants and commoners, the elegant cultural enjoyment of the upper class spread to the merchants and commoners' gardens, and gradually its elitist attributes disappeared. In Plum Villa and Garden of Reflections such cultural activities like creating poetry could also be found. The owner of the Garden of Reflections imitated the scholar-official's garden activity of creating poems, and

in Plum Villa people drank wine and wrote poetry. Although the situation of creating poetry in these two merchant gardens was very different, one common characteristic is that they all voluntarily tried to provide garden culture activities of scholar-officials in their own gardens.

Plum Villa did not have any activities related to studying and reading, but it is certain that there were many places for Zheng Yuanxun to study in the Garden of Reflections. The reason why Zheng created the Garden of Reflections was to create a space for studying. Zheng intended to fully transplant the elite gardening cultural activities to his garden, and his garden was designed for elegant cultural activities, including reading. In this respect, all cultural activities in the garden were influenced by the garden culture of the scholar-official class. These influences were derived from Zheng's 10-year scholar-official garden tour in Suzhou, observing and recording everything in the scholar-official garden culture and imitating the elite garden culture. In other words, merchant Zheng himself wanted a subordinate elite garden culture.

Following and imitating the elite garden culture occupied a very large proportion of the merchant class's garden culture. The merchants reproduced the external representation of the scholar-official garden culture in their gardens. This act of representation further affirmed the scholar-official garden culture, which means that even a new garden culture created by the merchant class could not break the framework of social structure and was subordinate to the dominant culture.

A master study could also be found in most of the commoners' gardens. The owner of the Garden of Wu was a literary person who belonged to the common people class. He prepared for the imperial examination in late Ming, but felt that the Ming Dynasty was had been destroyed and gave up being a scholar-official in the Qing government, living the rest of his life as a commoner. The master who studied in the garden had the intention of becoming a scholar-official through studying, thus he was also greatly influenced by the culture of

the late Ming scholar-official garden. Study as a cultural activity in this garden was an imitation of the elite garden culture, and thus this type of commoner garden was a subordinate of the scholar-official garden culture.

Writing poetry and studying in the garden were cultural activities and routine for the literati and were mainly performed in the scholar-official gardens. The fact that these cultural activities were reproduced in the garden of the merchants and commoners shows that the garden cultural activity of the scholar-official remained intact in the daily garden life of the merchants and commoners. This was no different to the imitation of the scholar-official garden culture of merchants and commoners, and the cultural subordination they voluntarily realized.

6.2. The contradiction inherent in the subordine relationship between the garden culture of the scholar-official hierarchy and the garden culture of the merchant–commoner hierarchy

6.2.1. The landscape characteristic of the garden: a simple ecological landscape vs. a luxurious artificial landscape

In the late Ming Dynasty, the garden of the scholar-official class was unfolded as an aesthetic landscape, and all the landscapes in the garden consisted of a simple style. The ‘simple style’ mentioned here refers to the classical ornamental garden design – this was not a cheap and cost-saving design technique, but a garden style that cost as much as the later merchant’s garden.

Wen Zhenheng, who represented the scholar-official class of Suzhou, was the one who claimed that the garden should be designed in a simple way. His simple style of design belonged to the category of elegant culture preferred by the elite. ‘Elegant’ refers to the aesthetic level of the unique culture of the scholar-official hierarchy. ‘Simple design’ refers to a design style that reflects a

quaint and classical atmosphere with the elegant taste of the scholar-official rather than the cumbersome landscape facilities design.

The simple-style garden was a traditional scholar-official garden from before late Ming. 'Simplicity' became the keyword for the scholar-official garden from late Ming. Because the merchant and commoner gardens derived from the scholar-official garden appeared at the same time, it was necessary for the scholar-officials to divide their own gardens into their own legitimacy. Thus, simplicity was defined as a representative characteristic of the scholar-official garden. Therefore, the simple design style of the garden was a product of the popularization process of the garden culture during the late Ming and early Qing periods.

The simplicity of the scholar-official garden did not mean cheapness. The books, ornaments, calligraphy, and the scholar's four jewels (writing brush, ink stick, ink slab and paper) in the garden were all rare antiquities that were difficult to obtain in large amounts. This fact is illustrated in the garden book *Zhangwuzhi* by the owner of the Garden of Fragrant Grass, Wen Zhenheng. Wen listed a total of 58 stationery items and ornaments essential to daily life in the garden, and most of these were very expensive antiques. In light of this, the simple atmosphere in the scholar-official garden was directed towards several artworks satisfying the high aesthetic values of the scholar-official class. The simplicity was also reflected in the hue of the garden. According to Zhangwuzhi's description, the wall in the Garden of Fragrant Grass was uniformly white, and the only decoration on the white wall was the vine. The Garden of Cultivation also used very simple hues for facilities and walls.

Unlike the scholar-official garden, which had only one element of each landscape, the merchant garden Plum Villa had five pavilions, two caves and two bridges, and in the Garden of Reflections, there were also countless walkways and bridges. As mentioned earlier, both Plum Villa and the Garden of Reflections were based on scholar-official gardens, but the size of the gardens

was so vast that they added a lot more landscape elements. Thus, the merchant garden retained the basic style and pattern of the scholar-official garden, but showed a large difference in scale. There was also a difference in the colour tone of the garden: the main colour tone used in Plum Villa or Garden of Reflections was red. For example, the Garden of Reflections placed red handrails through the bamboo forests. Hence, merchant gardens were created through the imitation of scholar-official gardens, however, the most important principle of the scholar-official gardens – 'simplicity – was largely deviated from in the size of the gardens and the quantity and tonality of the facilities.

Thus, merchant gardens seem to have had a contradictory relationship with the scholar-official gardens. The owner of the merchant's garden actively imitated the scholar-official garden, but as a result there were points of differentiation in terms of colour tone and size, which led to the identity of their gardens being distinguished from those of the elite. Because of such a distinction, the merchant gardens were criticized by the elite group due to their vulgar design.

The garden of scholar-official utilized a garden design technique that obeyed the natural environment and location and through imitating the natural landscape the garden was designed. This design tradition was to exclude artificial interference as much as possible, by placing the landscape of the garden according to the elevation of the terrain, by installing a platform in a high place, and by creating a pond in a low place. Especially in the Suzhou region, because the groundwater was abundant and sprung out immediately, it was ideal for making a pond. In addition, the Suzhou is an area covered with canals and waterways, so that water could be drawn from there to create waterways in the garden.[3] The plants in the garden were mainly native plants of Suzhou. Creating garden landscapes suitable for local environments was an important principle of

[3] Wei Jiazan. (2005). *History of Classical Gardens in Suzhou*. Shanghai Sanlian Bookstore, p.4.

the scholar-official garden design.

Wen Zhenheng sprinkled the rice water on the border in front of his library in his Garden of Fragrant Grass, and when it rained later, the moss grew up on its own. He also sprinkled the fish soup on a white wall in the garden, this was a way to let the vines grow in the soil below the wall following the trace where the water had been sprinkled. These methods helped to understand the ecological habits of the plants and made local plants grow in the garden without paying money. The case of the Garden of Cultivation is similar. Most of the shrubs and trees in the Garden of Cultivation were planted by the former owner of this garden in late Ming. These were local native trees that were growing there originally, rather than the preference of the owner. The owner of the garden preserved the plants of the time when he purchased this garden. Because of that, the Garden of Cultivation had many high and old trees. This created a safe ecological environment in the garden by keeping the existing plant ecology intact.

However, unlike the ecological landscape of the scholar-official garden, most of the natural landscape in the merchant's garden was artificially created. For instance, the landscapes in Plum Villa were all artefacts. The base of the ground of Plum Villa was made of stone, all the garden landscapes were built on the stone, and trees were planted on stone to create artificial forests. There were two artificial caves, and water was supplied to the garden by the creation of ditches throughout. Therefore, Plum Villa was rated as a 'garden on the water'. The artificial characteristics of the garden were the result of efforts to equip the owner with the scenery he wanted, without considering the geographical and ecological environment of the land that constituted the garden.

The Garden of Reflections differed slightly from Plum Villa. The Garden of Reflections was a garden designed by Ji Cheng, the garden craftsman who created gardens for the scholar-official class, and the ecological garden design technique of the scholar-official garden was utilized. In addition, the spatial

arrangement of the landscape of the garden was also in accordance with the natural conditions by employing design techniques such as 'Making Use of Natural Scenery'. The plants used in the Garden of Reflections were native plants, but there were also many exotic species. The five plum trees and the species from Luoyang produced a very unique plant landscape, which was far more difficult than native plants in terms of planting and management. In order to maintain these expensive plants, they had to prepare scientific management methods, therefore they created a facility similar to a greenhouse in order to grow and manage the garden plants.

Compared to the ecological landscape of the scholar-official garden, the landscape of the merchant's garden seems to have required considerable efforts to maintain and manage it because it used a lot of artificial landscape techniques. If the Plum Villa was a fully artificial environment, the Garden of Reflections had a more natural ecological environment than Plum Villa, due to Ji Cheng's participation in the design, other than using the exotic plant material from another region. Although the merchant's gardens imitated the aesthetic landscape of the scholar-official garden, there were many ecological differences.

6.2.2. The function of the garden: a private space for daily literati use vs. a public space for rave banquets

As mentioned in the previous section, the activities that scholar-officials enjoyed in the garden were classical and simple cultural ones. In the garden of the merchant class, there were many similar cultural activities, however there were also activities that were not found in the scholar-official gardens. The main cultural activity in Plum Villa was to watch the traditional opera performance with over a hundred people together. At night, the owner of Plum Villa lit up the garden and enjoyed partying with his visitors until dawn. The guests who participated in the banquet created calligraphy work while drinking with the courtesans.

This cultural activity was also found in the Garden of Reflections. Zheng Yuanxun invited all the people of Yangzhou city to his garden and held a poem writing banquet. This was like a small gathering of scholar-official gatherings in their gardens, however, there was an essential difference. Most of the people invited to the scholar-official garden were scholar-officials and famous artists, and the size of the gathering was small, but the poem writing banquet held at the Garden of Reflections was a magnificent gathering of everyone in the city. Those attending the banquet were also diverse in their social classes, and included commoners, students of Confucianism who had failed the imperial examination, and the famous literary figures. However, scholar-officials were not often found at the Garden of Reflections banquet. This shows the intrinsic difference between the banquet in the merchant's garden and the poetry meeting in the scholar-official's garden.

The merchant constructed the garden landscape exactly as the scholar-official, however, the cultural attributes of enjoying the garden were in contradiction to the elite garden culture. The scholar-official Wang Wan, who highly praised the Garden of Cultivation's design style and ideology, said that the gardens in which people enjoyed the songs and dances would disappear quickly. Enjoying songs and dances in the garden, having a party while drinking, and enjoying traditional opera performances were all cultures that were originally enjoyed by the lower-class people rather than elite cultures. In other words, the people's garden culture imitated the elite garden culture on the surface, however the popular culture of the people was rooted in it. It was natural that the scholar-officials were very dissatisfied with the cultural activities of the lower class in the merchant's garden.

The scholar-officials, who were the subjects of the upper-class elite garden culture, rejected the development of the garden culture of any other social class. For the noisy garden atmosphere in Suzhou, Wen Zhenheng, the owner of

the Garden of Fragrant Grass, said that these gardens should be destroyed.[4] For the scholar-officials, the gardens of other social classes were vulgar places that destroyed the meaning of the authentic Chinese garden that symbolized and expressed the spiritual world of the classical literati.

On the other hand, the people transformed the culture of the elite garden into a culture of their own. They originally expressed the culture they enjoyed in the form of the scholar-official's culture, and the people's garden culture, which was a subordinate relationship to the elite garden culture, became a mutually exclusive relationship as the people's gardens gradually grew.

The spatial orientation of the scholar-official garden aimed at the elite culture was intended to create a highly personal private space containing the individual's inner world. The scholar-officials had always enjoyed the literati daily life in the garden alone. Not many guests came to the garden; the owner's would invite only one or two friends to their gardens and shared elegant conversations while drinking tea. The scholar-official garden was not open to the public and was a thoroughly scholar-official space for individuals only.

As such, the garden, which was originally a private space, was gradually absorbed into the common people's garden culture and used as a public space. In the case of Plum Villa, the opera stage facility provided space for a hundred people. In the case of Garden of Reflections, a poem writing banquet was held, and all the people of Yangzhou city were invited to the garden. For the scholar-official, the garden was the world that held the pure individual aesthetic taste of the owner. However, the gardens of the common people turned into public spaces. Therefore, as the garden culture spread and diversified, it seems that the mystical nature of the garden was diluted, but the function as a public space gradually expanded.

---

[4] Feng Guifen. *Suzhou Historical Records, Vol. 45*. Database of Chinese Classic Ancient Books.

6.2.3. The symbolism of the garden: a symbol of stratum order vs. a sign of the social rights of the people

To the social elite the garden was not just a garden in itself but an actual reflection of their noble spiritual world because all the landscapes within the scholar-official garden were expressions embodying the inner world of the scholar-official. A plum tree was an essential element in the garden of the scholar-official. Scholar-officials preferred the plum not just because of its beautiful flower but because of its noble and strong character. Because the plum blossomed in the cold weather, it symbolized the fidelity of the scholar-official, who lived a clean and classical life like the plum, even in the face of adversity. The planting of lotus in the pond was also due to the nature of Buddha. In this way, all the elements of the landscape of the scholar-official garden had a spiritual orientation.

Many of the scenes of the Garden of Fragrant Grass were made by master Wen Zhenheng to complement himself. He cherished the old moss growing in the garden, and all his books were old and yellow. The scenery of the garden was set in a moody and quiet atmosphere. These garden landscapes included Wen's disappointment in the politics of the Ming Dynasty. In other words, Garden of Fragrant Grass was a symbolic place directly reflected in Wen's inner world. The Garden of Cultivation, like the Garden of Fragrant Grass, was a realistic reflection of the scholar-official garden ideology that Jiang Shijie, his father and his brother believed in, and represented the elite culture and noble spiritual world they admired.

This spirit-oriented philosophy of scholar-official hierarchy was not applied equally to merchant hierarchy. As has already been mentioned in dealing with merchant gardens, these were a place of a secular desire for ascension. Because of this, the gardens of the merchants were not their spiritual reflection but rather a tool for acquiring a higher social status. The owner of Plum Villa gained a social reputation by creating a garden, as was also the case for the owner

of the Garden of Reflections. The spirit-oriented nature of the garden had changed into a utilitarian attribute for the private interests of the individual as the merchant class developed.

As the garden culture spread widely to the common people, the gardens of the merchant class gradually changed. The commoners' gardens were built mainly in the form of houses. Their gardens were not merely a place for enjoying aesthetic landscapes, but rather a place where ordinary everyday activities such as cooking, eating and talking in the garden were held. Thus, the gardens were perceived as a place for their ordinary life instead of having special social meanings for the common people. The gardens, which had an ideological character as a practical realization of the personal noble spiritual world, had a secular utilitarianism due to the development of the merchant class garden culture. Finally, instead of the spirit-oriented ideology and the desire for the ascension of the class, the meaning was differentiated as a part of daily life.

The scholar-officials were an important subject force linking the royal family and the common people, and if they were shaken, it would have caused a big problem in the Chinese society, which was ruled by the Confucian class order ideology. Because of this particularity of the scholar-official hierarchy, the scholar-official for many generations of Chinese dynasties had very unique political, social and cultural privileges. This resulted in a closed elite culture, and the garden culture was the essence of the elite culture. All the classical artistic taste, such as poetry writing, tea drinking, *qin* and Go playing, painting, drawing, and writing calligraphy, which are called 'scholar-official cultures', were all routines that took place in the garden. The garden as a symbol of the high status of the scholar-official hierarchy, was an important class symbol representing the character of the individual as well as the character of scholar-officials as a whole. Therefore, the scholar-official garden culture was no different from the milestones of the Confucian social order.

Thus, the Confucian symbolism of the scholar-official garden began to

dilute as a result of the appearance of the merchant's garden. The merchant used the gardens to enjoy the same privileges as the scholar-official and proved that the gardens were no longer the cultural privileges of the scholar-official class through the creation of actual gardens. The fact that the garden, which was regarded as a privilege of the scholar-official, the main axis of the Confucian society, was owned by a merchant who previously had occupied the lowest social position, symbolized the radical change of the Confucian society class order.

The gardens of the common class, which emerged shortly after the merchants' gardens, were places for the daily routine of individuals and families, regardless of the privileged symbolism of the Chinese gardens and the ambition of status ascension. For the commoners, the garden was not a place to represent the identity of the scholar-official, nor to acquire social virtues. The emergence of the commoners' gardens was the moment when the ordinary people, who were hidden in the shade of the social identity system, appeared in history. The fact that the common people could enjoy the garden culture can be considered as a social right of the common people. The garden was no longer the privilege of a certain class, but a place for free leisure for the individual.

Chapter 7

Conclusion

The concept of the ‘Chinese Garden’ included the intention to preserve the order of the Confucian hierarchical society. However, this traditional meaning began to be challenged in the process of popularizing garden culture during the late Ming and early Qing periods in Suzhou. At that time, the various classes of society enjoyed garden culture and the aspect of the pluralistic garden culture was spread; however, the Confucian class ideology, which was still the operating mechanism of society, made the garden culture of the emerging class dependent on that of the ruling class. In the process, however, the popular culture of the people fused into the gardens and a new identity began to emerge in their garden culture. As the culture of the people’s gardens spread, the elite scholar-officials strengthened the legitimacy of their gardens, but the new concept that gardens were an expression of the people’s social rights was already spreading to the public. Therefore, the ‘Chinese Garden’ of the late Ming and early Qing periods was not only an implementation of high garden design arts, but also an ‘opportunity’ for the people of each class in society to pursue the right to enjoy the culture.

The unprecedented prosperity of the Suzhou garden culture in terms of development in the late Ming and early Qing dynasties was transferred to the imperial garden culture centring on Beijing as it entered the mid-Qing dynasty. The archaeological findings newly discovered in 2017 concerning the Old Summer Palace (*Yaunming Yuan*), the building of which began in 1709 – the early Qing dynasty – clearly showed a garden replicating those in Jiangnan the area, included in Suzhou. Also, scenery termed Suzhou street was placed in the Beijing imperial garden of the Summer Palace (*Yihe Yuan*), built in 1750, showing the influence of the garden culture developed in Suzhou on the royal garden of Beijing after the late Ming and early Qing era. In addition, in the paintings that recorded the street scenery of Beijing painted by the Suzhou painter in accordance with the instructions of the French Father Benoist in 1771 (Figure 7-1), many garden landscapes can be found that are similar to the

commoner gardens around the streets in Suzhou described in 'The Kangxi Emperor's Southern Inspection Tour' (scroll 7). Later, these paintings were edited as a book by Father Benoist, published in 1810 and sold throughout France.[1] The landscape depicted in this painting is in Beijing; however, the design style of all the buildings are those of Suzhou due to their depiction by a Suzhou painter. Based on the aforementioned aspects, the garden landscapes composed of gardens of various social classes in Suzhou in the late Ming and early Qing dynasties can be regarded as the authority in terms of garden cultural in China.

Research on garden culture has always been centred on the scholar-official gardens or the royal gardens. In this study, however, I have analysed the garden culture of various social classes including the merchant class and the common class, which have been neglected in the historical records, from the viewpoint of cultural politics. Therefore, this research suggests a new point of view based on the study of garden culture. As this research has covered gardens not addressed in previous research, it provides useful material for the preservation of the properties of garden culture in the Suzhou area in the future. Since the records provided in Chinese historical documents have always described the upper class of the society, such as the royal family and the scholar-official class, there has been little mention of merchants or commoners. Thus, it can be said that the few merchants' and commoners' gardens covered in this study are the only ones to be found among the gardens constructed in Suzhou during the late Ming and early Qing dynasties. In that period, it can be supposed that there were many

[1] Benoist, Michel, Delatour, Louis-François, and Duriez, Louis Marie Joseph. Recueil des différentes Boutiques de Pékin et des marchandises qu'on y trouve. Catalogue des livres imprimés et manuscrits, composant la bibliothèque de feu M. L.-M.-J. Duriez (de Lille), dont la vente se fera du 22 janvier au 1er avril 1828, Paris, J.-S. Merlin, 1827, n. 1351 = Duriez 1828, 1351. Catalogue des livres du cabinet de feu M. L.-F. Delatour, Volume 2, Paris, janvier 1810, n. 324 = Delatour 1810, 324

more ornately designed gardens; however, there is no evidence of such gardens. Therefore, the lack of historical documents is a limitation of this study.

Figure 7-1-a. Beijing street scenery in 1771. (Source: Bibliothèque nationale de France.)

Figure 7-1-b. Beijing street scenery in 1771. (Source: Bibliothèque nationale de France.)

Figure 7-1-c. Beijing street scenery in 1771. (Source: Bibliothèque nationale de France.)

The study of the Suzhou garden culture in the late Ming and early Qing dynasties is not the only aspect of this study; rather it is a metaphor that mirrors a fierce ideological struggle represented by different kinds of garden landscape in the present age. The garden is a symbol of time and local identity and the cultural and political conflicts between native peoples and immigrants[2] and between native plants and exotic plants[3] due to the continuing formal and cultural differences represented in the garden. I have introduced the concept of cultural politics in the study and tried to analyse the phenomenon of the garden culture in the late Ming and early Qing periods in Suzhou, China. Modern regional landscape studies need to adopt a multiple perspective integrating politics, society, the economy, culture and ecology. This research is meaningful in that it introduces the cultural and social context, augmenting the studies of existing scholars biased towards the aesthetic view.

[2] Mazumdar, S. (2012). Immigrant home gardens: Places of religion, culture, ecology, and family. Landscape and Urban Planning, 105(3), 258-265.

[3] Daniels, G. D., & Kirkpatrick, J. B. (2006). Comparing the characteristics of front and back domestic gardens in Hobart, Tasmania, Australia. Landscape and Urban Planning, 78(4), 344-352.

Glossary

beichi 北池

Canglang Ting 滄浪亭

Cao Rong 曹溶

Cheng Hao 程顥

Chen Jiru 陳繼儒

Chen Meiyin 陳梅隱

Cheng Yi 程頤

Chen Zilong 陳子龍

Dai Yong Zai 戴顒宅

Dong Pu 東圃

Dong Zhuang 東莊

Dong Qichang 董其昌

Dongzhuan ji 東莊記

Dongzhuang tuce 東莊圖冊

Fengmen 葑門

Fengxi Caotang 葑溪草堂

Genyue 艮嶽

Gengyu Xuan 耕漁軒

Gu Bijiang Yuan 顧辟疆園

Guan-Min Yize 官民一則

guantian 官田

Guiyou Yuan 歸有園

Gusu Tai 姑蘇臺

Guanwa gong 館娃宮

Han Qi 韓騏

Hou Tongzeng 侯峒曾

Huangdangge Congtan 花當閣叢談

huayuanzi 花園子

Jizi 計子

Ji Kang 嵇康

Jiang Cai 薑埰

Jiang Chengzong 薑承宗

Jiang Shijie 薑實節

Jingu Yuan 金穀園

Li Dongyang 李東陽

Lisao 離騷

Li Shiqiu 黎遂球

Li Yu 李漁

Li Zhi 李贄

Li Zicheng 李自成

Lin Maozhi 林茂之

Loudong 婁東

Lu Maofu 陸懋孚

Lu Jiuyuan 陸九淵

Lu Shilin 陸士璘

Lu Shouqing 陸壽卿

Lizhi Yuan 荔枝園

lingtai 靈臺

lingyou 靈囿

Ma Qicheng 馬起城

Mao Bijiang 冒辟疆

miaoshou 妙手

mintian 民田

Mulan Yuan 木蘭院

Nan Yuan 南園

Ni Yuanlu 倪元璐

Puli 甫裏

Qian Gu 錢穀

Qian Liu 錢鏐

Qian Qianyi 錢謙益

Qian Yuanliao 錢元璚

Qian Yunzhi 錢允治

qin 琴

Qu Yuan 屈原

Qin-Han 秦漢

Qiuzhi Yuan 求志園

Ruyi Tang 如意堂

shanjiang 山匠

shanren 山人

shanshi 山師

shanshou 善手

Shanglin Yuan 上林苑

Shen Zhou 沈周

shengong 神工

Shen Chunze 沈春澤

Shier Lou 十二樓

Shijing 詩經

Shixiao Lu 識小錄

Shizi Lin 獅子林

Shi Runzhang 施閏章

Sima Zhao 司馬昭

Su Shunqin 蘇舜欽

Sun Zhiwei 孫枝蔚

Sui-Tang 隋唐

taohuawu 桃花塢

Wangchuan 輞川

Wang Ao 王鏊

Wang Shizheng 王世貞

Wang Shizheng 王士禎

Wang Shouren 王守仁

Wang Wan 汪琬

Wang Wei 王維

Wang Xizhi 王羲之

Wang Xianchen 王獻臣

wei 圍

Wei-Jin 魏晉

Wei Zhongxian 魏忠賢

Wen Zhenheng 文震亨

Wen Zhengming 文徵明

Wu Kuan 吳寬

Wu Qi 吳綺

Wu Wen 吳雯

Wumuyuan xiaozhi 五畝園小志

Wutong Yuan 梧桐園

Wuyuechunqiu 吳越春秋

Weize 惟則

Xi Shi 西施

xiashi 下士

Xianqingouji 閑情偶寄

Xiaodongting 小洞庭

Xu Fuzuo 徐複祚

Xu Jian 徐泭

Xu Mei 徐玫

Xu Xuemo 徐學謨

Xu Shupi 徐樹丕

Xu Shuoan 徐碩菴

Xu Zichang 許自昌

Yanshan Yuan 弇山園

Yingshan Ling 營繕令

Yingyuan yaohua ji 影園瑤華集

Yuanye 園冶

Yushan Caotang 玉山草堂

zhang 丈

Zhangwuzhi 長物志

Zhang Cai 張采

Zhang Fengyi 張鳳翼

zhejiang 哲匠

Zheng Fujiao 鄭敷教

Zheng Yuanxun 鄭元勳

Zhong Xing 鍾惺

Zhu Ju 竹居

Zhu Xi 朱熹

Zhu Yuanzhang 朱元璋

zhulin qi xian 竹林七賢

zhuangyuan 莊園

Zhuang Pingshu 莊平叔

Zhuozheng 拙政

Zhuozheng Yuan 拙政園

Bibliography

Sources in European Language

Book

Benoist, Michel, Delatour, Louis-François, and Duriez, Louis Marie Joseph. *Recueil des différentes Boutiques de Pékin et des marchandises qu'on y trouve*. Catalogue des livres imprimés et manuscrits, composant la bibliothèque de feu M. L.-M.-J. Duriez (de Lille), dont la vente se fera du 22 janvier au 1er avril 1828, Paris, J.-S. Merlin, 1827, n. 1351 = Duriez 1828, 1351. Catalogue des livres du cabinet de feu M. L.-F. Delatour, Volume 2, Paris, janvier 1810, n. 324 = Delatour 1810, 324

Bourdieu, Pierre. (1979). *La distinction: critique sociale du jugement*. Minuit.

Brook, T. (1998). *The confusions of pleasure: Commerce and culture in Ming China*. University of California Press.

Cahill, J. (1995). *The painter's practice: How artists lived and worked in traditional China*. New York: Columbia University Press.

Cahill, J. (2010). *Pictures for Use and Pleasure: Vernacular Painting in High Qing China*. University of California Press.

Cahill, J. (2013). *Beauty Revealed: Images of Women in Qing Dynasty Chinese Painting*. Berkeley Art Museum.

Chi, X. (2001). *The Chinese garden as lyric enclave: A generic study of the story of the stone*. University of Michigan.

Clunas, Craig. (1991). *Superfluous things: material culture and social status in early modern China*. University of Hawaii Press.

Clunas, Craig. (2013). *Fruitful sites: garden culture in Ming dynasty China*. Reaktion Books.

Conan, M., & Chen, W. (2008). *Gardens, city life and culture. Dumbarton Oaks Research Library and Collection*. Distributed by Harvard University Press.

Dorothy Ko. (1994). *Teachers of the inner chambers: Women and culture in seventeenth century China*. Stanford University Press.

Goodrich, L. Carrington, and Fang Chao-ying, eds. (1976). *Dictionary of Ming Biography 1368–1644*. New York: Columbia University Press.

Hanan, P. (1988). *The Invention of Li Yu*. Cambridge: Harvard University Press.

Hardie, A. (2007). *Washing the Wutong Tree: Garden Culture as an Expression of Women's Gentility in the Late Ming*. The Quest for Gentility in China: Negotiations beyond Gender and Class, 45-57. Routledge.

Hung, W. (1997). *Beyond stereotypes: the twelve beauties in Qing court art and The dream of the red chamber*. Writing Women in Late Imperial China, 306-365. Stanford University Press.

Jackson, P. (1989). *Maps of meaning: an introduction to cultural geography*, Unwin & Hyman.

Li, C.T., & Watt, J. (Ed.). (1987). *The Chinese scholar's studio: Artistic life in the late Ming period*. Thames and Hudson.

Mazumdar, S. (2012). Immigrant home gardens: Places of religion, culture, ecology, and family. *Landscape and Urban Planning*, 105(3), 258-265.

Michael Leslie, John Dixon Hunt. (2013). *A Cultural History of Gardens: Volumes 1-6*. Bloomsbury Academic.

Stanislaus Fung. (1999). *Longing and belonging in Chinese garden history*. Perspectives on Garden Histories, p. 219. Dumbarton Oaks.

Research Paper

Burkus-Chasson, A. (2015). Like Not Like: Writing Portraits in The Peony Pavilion. *Journal of Chinese Literature and Culture*, 2(1), 134-172.

Campbell, Translated and introduced by Duncan M. (2009). Zheng Yuanxun's 'A Personal Record of My Garden of Reflections'. *Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes*, 29.4: 270-281.

Daniels, G. D., & Kirkpatrick, J. B. (2006). Comparing the characteristics of front and back domestic gardens in Hobart, Tasmania, Australia. *Landscape and Urban Planning*, 78(4), 344-352.

Gleason, Kathryn L. (2013). A cultural history of gardens, edited by Kathryn Gleason (v.6). *Bloomsbury Academic*.

Hammond, K. J. (1999). Wang Shizhen's Yan Shan Garden essays: narrating a literati landscape. *Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes*, 19(3-4), 276-287.

Handlin Smith, J. F. (1992). Gardens in Ch'I Piao-chia's social world: Wealth and values in late-Ming Kiangnan. *Journal of Asian Studies*, 51(1), 55-81.

Hardie, A. (2004). The Awareness garden of Wang Shiheng in Yizhen. *Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes*, 24(4), 272-279

Jackson, M. (1999). Landscape representation text: Craig Clunas's Fruitful Sites (1996). *Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes*, 19(3-4), 302-313.

Kuitert, W. (2015). Borrowing scenery and the landscape that lends: The final chapter of *Yuanye*. *Journal of Landscape Architecture*,10(2), 32-43.

Murray, C. (1998). Sharawadgi resolved. *Garden History*, 26(2), 208-213.

Nelson, C., Treichler, P. A., & Grossberg, L. (1992). Cultural studies: An introduction. *Cultural studies*, 1, 22.

Xiao, J., & Xue, C. (2014). Architecture in Ji Cheng's The Craft of Gardens: A visual study of the role of representation in counteracting the influence of the pictorial idea in Chinese scholar gardens of the Ming period. *Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes*, 35(3), 1-17.

Xiaodong, L., & Felicia, L. (2004). Poetics of gardening: A holistic approach towards Chinese landscape cultivation based on the case study of Yuanye. *Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes*, 24(3), 229-249.

Sources in Asian Language

Book

Ban Gu. (1962). *The History of the Han Dynasty*. Zhong Hua Book Company. [東漢]班固. (1962). 漢書· 賈山傳. 中華書局.

Chen Weizhong. *Historical Records of Puli*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [清]陳惟中. 吳郡甫裏志. 樹德堂刻本. 中國基本古籍庫.

Cao Rong. *Poem Collection of Jingti Building*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [清]曹溶. 靜惕堂詩集, 卷二十五, 五言律詩. 清雍正刻本. 中國基本古籍庫.

Cao Yunyuan & Li Genyuan. (1990). *Historical Records of Suzhou*. The Local Chronicles of the Ming Dynasty published in the Tianyi Pavilion. Shanghai Bookstore. [明]曹允源, 李根源. (1990). 吳縣志. 天一閣藏明代方志選刊. 上海書店.

Chen Congzhou. (1982). *Collection of Book Band*. Huacheng Press. 陳從周. (1982). 書帶集. 花城出版社.

Chen Congzhou. (1983). *Garden Essays*. Ming Wen Bookstore. 陳從周. (1983). 園林叢談. 明文書局.

Chen Congzhou. (2007). *On Chinese Garden*. Tongji University Press. 陳從周. (2007). 說園. 同濟大學出版社.

Chen Congzhou. (2004). *Collection of Garden Essays*. Tongji University Press. 陳從周. (2004). 園综. 同濟大學出版社.

Chen Zuwu. (1992). *Records of Academic Thoughts in the Early Qing Dynasty*. China Social Sciences Press. 陳祖武. (1992). 清初學術思辨錄. 中國社會科學出版社.

Cheng Dachang. (2002). *Yonglu*, Vol. 3. Zhong Hua Book Company. [宋]程大昌. (2002). 雍錄. 卷三. 中華書局.

Chris Barker, translated by Lee Kyungsook and Jung Younghee. (2009). *Sage Dictionary of Cultural Studies*. Communication Books. 크리스 바커 저. 이경숙, 정영희 역. (2009). 문화연구 사전. 커뮤니케이션북스.

Dai Liang. (1985). *Pavilion of Literary Profundity*, Complete Library in Four Branches of Literature. Database of Chinese Classic Ancient Books. [元]戴良. (1985). 九靈山房集. 文淵閣四庫全書本. 中國基本古籍庫.

Don Mitchell, translated by Ryu Seungheon. (2011). *Culture Politics and Culture Campaign*. Salim. 돈 미첼, 류제헌 역. (2011). 문화정치 문화전쟁. 살림.

Dong Qichang. (1997). *The Inscription on the Gravestone of Xu Zichang's Mother Mrs. Shen*, vol. 8. The Prohibit and Destroy Collection of the Complete Library of Four Branches of Books. Beijing Press. [明]董其昌. (1997) 龍安府照磨怡泉許公元配沈孺人墓志銘, 容台集, 卷八. 四庫禁毀從刊. 北京出版社.

Dong Qichang. (1997). *The Inscription on the Gravestone of Xu Zichang*, vol. 8. The Prohibit and Destroy Collection of the Complete Library of Four Branches of Books. Beijing Press. [明]董其昌. (1997). 中書舍人許玄枯墓志銘, 容台集, 卷八. 四庫禁毀從刊. 北京出版社.

Dong Qichang. *Rongtai Collection*, vol. 8. Database of Chinese Classic Ancient Books. [明]董其昌. 容臺集, 文集卷八. 明崇禎三年董庭刻本. 中國基本古籍庫.

Dong Shouqi. (2007). *Collection of Garden Landscape Paintings in Suzhou*. Shanghai Sanlian Bookstore. 董壽琪. (2007). 蘇州園林山水畫選. 上海三聯書店.

Fan Chengda. *Historical Records of Wujun*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [宋]范成大撰 （紹定）吳郡志 50卷, 擇是居叢書景宋刻本

Feng Guifen. *Suzhou Historical Records*, vol. 45. Database of Chinese Classic Ancient Books. [明]馮桂芬. 同治蘇州府志(卷 45). 清光緒九年刊本. 中國基本古籍庫.

Frederick W. Mote, Denis Twitchett, translated by Zhang Shusheng. (1992). *The History of Ming Dynasty (Cambridge)*. China Social Sciences Press. 牟複禮, 崔瑞德, 張書生. (1992). 劍橋中國明代史. 中國社會科學出版社.

Gao Heng. (1980). *Annotation of Shijing*. Shanghai Ancient Books Publishing House. 高亨. (1980). 诗经今注. 上海古籍出版社.

Gu Kai. (2010). *Research on Jiangnan Gardens in the Ming Dynasty*. Southeast University Press. 顧凱. (2010). 明代江南園林研究. 東南大學出版社.

Gu Lu. *Historical Records of Suzhou*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [清]顧祿. 清嘉録, 卷三. 清道光刻本. 中國基本古籍庫.

Gui Zhuang. (1962). *The House Records of Gu Family in Suzhou Taicang County*. Zhong Hua Book Company. [明]歸莊. (1962). 太倉顧氏宅記，歸莊集，卷六. 中華書局.

Guo Junlun. (1993). *Collection of Garden Paintings of Qing Dynasty*. Shanghai People's Fine Arts Publishing House. 郭俊綸. (1993). 清代園林圖錄. 上海人民美術出版社.

Guo Shaoyu. (1979). *Collection of Chinese Literary Theories in the Past Dynasties*. Shanghai Ancient Books Publishing House. 郭紹虞. (1979). 毛詩序. 中國曆代文論選. 上海古籍出版社.

Guo Youming. (2013). *The History of Suzhou Garden in the Ming Dynasty*. China Architecture & Building Press. 郭明友. (2011). 明代蘇州園林史. 中国建筑工业出版社.

He Liangjun. (1997). *Collection of the member of the Imperial Academy He Liangjun*, vol. 12. *Zhuangyuan Wenhua Shiye* Press. [明]何良俊. (1997). 西園集會序, 何翰林集, 卷十二. 莊嚴文化事業出版公司.

He Qiaoyuan. *Ming Shan Zang*. Database of Chinese Classic Ancient Books. 何乔远. 名山藏. 中國基本古籍庫.

Hou Naihui. (2010). *The Garden and Garden Life in Song Dynasty*. San Min Bookstore. 侯迺慧. (2010). 宋代園林及其生活文化. 三民書局.

Huang Shizuo. (1930). *Sequels of Historical Records of Jiading County*. Shanghai Ancient Books Publishing House. [民國]黃世祚. (1930). 民國嘉定縣續志. 上海古籍出版社出版社.

Huang Zongxi. *Collected Edition of Ming Dynasty Literature*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [清]黃宗羲. 明文海. 清涵芬樓鈔本. 中國基本古籍庫.

Institute of literature and history of Fudan University. (2010). *Urban Prosperity: The History of Urban Life in East Asia Over the Past One Thousand and Five Hundred Years*. Zhong Hua Book Company. 複旦大學文史研究院. (2010). 都市繁華: 一千五百年來的東亞城市生活史. 中華書局.

James Cahill, Huang Xiao, and Liu Shanshan. (2012). *The Immortal Gardens: Ancient Chinese Garden Paintings*. Sanlian Bookstore. 高居翰, 黃曉, & 劉珊珊. (2012). 不朽的林泉——中國古代園林繪畫. 讀書· 生活· 新知三聯書店.

Ji Cheng, translated by Zhang Jiaji. (1993). *The Translation of Yuanye*. Shanxi Ancient Books Publishing House. [明]計成, 張家驥 譯. (1993). 園冶全釋. 山西古籍出版社.

Jian Guo. (2011). *The Elegant Culture and Vulgar Culture in Ancient China*. Jiangxi People's Publishing House. 建國. (2001). 中國古代雅文化與俗文化. 江西人民出版社.

Jiao Jun. (1992). *Historical Records of Puli*, vol. 5. Jiangsu Ancient Book Publishing House. [明]焦竣. 郡幕怡泉許公暨沈孺人合葬墓表, 吳郡甫裏志, 卷五. 清康熙四十三年刻本. 江蘇古籍出版社.

John Storey, translated by Park Manjun. (2002). *Theory and Methodology of Cultural Studies*. Kyeongmunsa. John Storey 저. 박만준 역. (2002). 문화연구의 이론과 방법론. 경문사.

Kazuko Ono. (2006). *The Communist Party of the Ming Dynasty*. Shanghai Ancient Books Publishing House. 小野和子. (2006). 明季黨社考. 上海古籍出版社.

Lee Mooyong. (2005). *Cultural Politics of Space*. Nonhyeong. 이무용. (2005). 공간의 문화정치학. 논형.

Li Liufang. (2008). *Collection of Tan Garden*. The Commercial Press of Taiwan. [明]李流芳. 許母陸孺人行狀, 檀園集. 景印文淵閣四庫全書, 集部, 第1295冊.

Li Xueqin. (1999). *Explanation of Chunqiu Guliang Zhuan*. Beijing University Press. 李学勤. (1999). 春秋谷梁传注疏. 北京大学出版社.

Li Xun. (1982). *Annotation of Ming History*. Zhong Hua Book Company. 李洵. (1982). 明史食貨志校注. 中華書局.

Li Yu. *Twelve Floor*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [清]李漁. 十二樓. 清消閑居本. 中國基本古籍庫.

Li Yu. (2005). *Xianqingouji*. Chinese Social Press. [清]李漁. (2005). 閑情偶寄. 中国社会出版社.

Li Zhi. *Fenshu*, vol. 2. Database of Chinese Classic Ancient Books. [明]李贄. 焚書(卷2), 答以女人學道爲見短書. 明刻本. 中國基本古籍庫.

Li Zhi. *The Collection of Li Zhi*, vol. 18. Database of Chinese Classic Ancient Books. [明]李贄. 李氏文集(卷 18), 明燈道古錄. 明刻本. 中國基本古籍庫.

Li Suiqiu. *The Collection of Lianxu Pavilion*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [明]黎遂球. 蓮鬚閣集. 清康熙黎延祖刻本. 中國基本古籍庫.

Liang Qichao. (1993). *The Academic History of China in the Past Three Hundred Years: The Academic Changes of the Qing Dynasty and the Influence of Politics*. Dongfang Press. 梁启超. (1996). 中国近三百年学术史·清代学术变迁与政治的影响. 东方出版社.

Liu Dunzhen. (1980). *The History of ancient Chinese Architecture*. China Architecture & Building Press. 劉敦楨. (1980). 中國古代建築史. 中國建築工業出版社.

Liu Dunzhen. (2005). *Suzhou Classical Gardens*. China Architecture & Building Press. 劉敦楨. (2005). 蘇州古典園林. 中國建築工業出版社.

Liu Shizhen and Liu Kaihua. (1996). *Translation of A New Account of Talls of the World*. Guizhou People's Publishing House. 柳士鎮, 劉開驊. (1996). 世說新語全譯. 貴州人民出版社.

Lu Maozong and Cheng Qijue. (1881). *Historical Record of Jiading County*. Shanghai Bookstore. [清]陸懋宗, 程其玨. (1881). 光緒嘉定縣志. 光緒八年刊本. 上海書店.

Mao Wenfang. (2001). *Things, Sex and Watching: A New Exploration of Cultural Writing at the end of the Ming and the early Qing Dynasty*. Taiwan Students Bookstore. 毛文芳. (2001). 物・性別・觀看: 明末清初文化書寫新探. 臺灣學生書局.

Meng Senzhu. (1981). *Handout of Ming and Qing History*. Zhong Hua Book Company. 孟森著. (1981). 明清史講義. 中華書局.

Nan Bingwen, and He Xiaorong. (2006). *Research on the culture of Ming Dynasty*. People's Publishing House. 南炳文, 何孝榮. (2006). 明代文化研究. 人民出版社.

National Palace Museum. (2002). *Collection of Chinese Calligraphy and Painting Collected by the Maison Ullens Couple in Belgium*. Forbidden City Press. 故宮博物院. (2002). 比利時尤倫斯夫婦藏中國書畫選集. 紫禁城出版社.

Peng Fangzhou. *Historical Records of Puli in Suzhou*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [清] 彭方周. 吳郡甫裏志. 清乾隆三十年刻本.

Qi Chengcong. *The Collection of Dansheng House*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [明]祁承㸁. 澹生堂藏書目. 清宋氏漫堂鈔本.

中國基本古籍庫.

Qian Qianyi. *Collection of Qain Qianyi*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [清]錢謙益. 牧齋初學集. 四部叢刊景明崇禎本. 中國基本古籍庫.

Qian Qianyi. *Collection of Poetry*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [清]錢謙益. 列朝詩集, 乙集卷六. 清順治九年毛氏汲古閣刻本.

Qian Qianyi. (1985). *Book Collection of Jiangyun Building*. Zhong Hua Book Company. [清]錢謙益. (1985). 絳雲樓書目. 中華書局.

Qian Qianyi. (1959). *Biography of the Collection of Poetry*. Zhong Hua Book Company. 錢謙益. (1959). 列朝詩集小傳 (Vol. 2). 中華書局.

Qian Yong. (1979). *Essay on Garden of Fu*. Zhong Hua Book Company. 钱泳. (1979). 履园丛话. 中華書局.

Qian Yunzhi. *Historical Records of Puli*. Jiangsu Ancient Book Publishing House. [明]錢允治. 吳郡甫裏志. 清乾隆四十三年刻本. 江蘇古籍出版社.

Qiu Jiangning. (2009). *A study of the Cultural and Stylistic Evolution of the Ming and Qing Dynasties in Jiangnan Region*. Shanghai Sanlian Bookstore. 邱江宁. (2009). 明清江南消费文化与文体演变研究. 上海三联书店出版社.

Shao Zhong. (1992). *Collection of Suzhou Private Gardens*. Shanghai Jiao Tong University Press. 邵忠. (1992). 蘇州園墅勝跡錄. 上海交通大學出版社.

Shen Defu. (1997). *An Unofficial History of Wanli Period*. Zhong Hua Book Company. [明]沈德符. (1997). 萬曆野獲編. 中華書局.

Shen Deqian. *Poems Collection of Qing Dynasty*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [清]沈德潛. 清詩別裁集, 卷三十一. 清乾隆二十五年教忠堂刻本. 中國基本古籍庫.

Shen Yue. *The Book of Song Dynasties*. Database of Chinese Classic Ancient Books [南北朝]沈約撰. 宋書. 清乾隆武英殿刻本. 中國基本古籍庫.

Shi Runzhang. *Collection of Xueyu House*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [清]施閏章. 學餘堂集, 詩集卷十三, 五言古詩. 清文淵閣四庫全書本. 中國基本古籍庫.

Sima Qian. (1982). *Records of the Grand History of China*. Zhong Hua Book Company. [西漢]司馬遷. (1982). 史記. 中華書局.

Smith, P., translated by The Korean Society of Cultural Sociology. (2008). *Cultural*

Theory: Sociological Approach. Ihagsa. 스미스 저. 한국문화사회학회 역. (2008). 문화이론–사회학적 접근. 이학사.

Song Lian. *Hongwu Shengzheng Ji*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [明]宋濂撰. 洪武盛政记. 中國基本古籍庫.

Sun Jian. (2000). *The Comprehensive History of Economy in China*. Renmin University of China Press. 孫健. (2000). 中國經濟通史. 中國人民大學出版社.

Sun Xidan. (1989). *Explanation of The Book of Rites*. Zhong Hua Book Company. 孙希旦. (1989). 礼记集解. 中华书局.

Sun Zhiwei. *Collection of Gai Building*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [清]孫枝蔚. 溉堂集, 續集卷六. 清康熙刻本. 中國基本古籍庫.

Tan Qixiang. (1987). *The Historical Atlases of China*. China Map Publishing House. 譚其驤. (1987). 中國歷史地圖集, 第七冊. 元·明時期. 中國地圖出版社.

Tong Jun. (1981). *Garden Records of Jiangnan Region*. China Architecture & Building Press. 童寯. (1981). 江南園林誌. 中國建築工業出版社.

Unknown. *Historical Stories of Mu Building*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [清]佚名. 牧齋遺事. 虞陽說苑甲編本. 中國基本古籍庫.

Wang Ao. (1990). *Historical Record of Suzhou*. The Local Chronicles of the Ming Dynasty published in the Tianyi Pavilion. Shanghai Bookstore. [明]王鏊. 正德姑蘇志. 天一閣存本. 上海書店.

Wang Chang. *Historical Records of Taicang County*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [清]王昶. 嘉慶直隸太倉州志. 清嘉慶七年刻本. 中國基本古籍庫.

Wang, S. (1900). *The Mustard Seed Garden Manual of Painting, Woodblock printed book*. People's Fine Arts Publishing House. 王著. (1900). 芥子园画谱. 人民美术出版社.

Wang Shizheng. *Collection of Daijing Building*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [清]王士禎. 帶經堂集, 卷三十三, 漁洋續詩十一. 清康熙五十年程哲七略書堂刻本. 中國基本古籍庫.

Wang Wan. *Literature Collection of Wang Wan*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [清]汪琬. 堯峰文鈔, 堯峰詩鈔卷二. 四部叢刊景林佶寫刻本. 中國基

本古籍庫.

Wang Xinyi. *Collection of Lanxue Building*, vol. 4. Database of Chinese Classic Ancient Books. [明]王心一. 蘭雪堂集, 卷四. 清乾隆刻本. 中國基本古籍庫.

Wang Yi. (1990). *Garden and Chinese Culture*. Shanghai People's Publishing House. 王毅. (1990). 園林與中國文化. 上海人民出版社.

Wang Shizheng. *Four Collection of Wang Shizheng*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [明] 王世貞. 弇州山人四部續稿. 清文淵閣四庫全書本.

Wang Zushe. (1991). *Historical Records of Taicang County and Zhenyang County*. Jiangsu Ancient Books Publishing House. [清]王祖畬. (1991). 宣統太倉州鎮洋縣志. 江蘇古籍出版社.

Wei Jiazan. (1992). *Record of Ancient Gardens in Suzhou*. Yanshan Press. 魏嘉瓚. (1992). 蘇州曆代園林錄. 燕山出版社.

Wei Jiazan. (2005). *History of Classical Gardens in Suzhou*. Shanghai Sanlian Bookstore. 魏嘉瓚. (2005). 蘇州古典園林史. 上海三聯書店.

Wen Bing and Gu Yanwu. (1988). *The First Edition of Ming Dynasty History*. Shanghai Bookstore. [清]文秉, 顧炎武. (1988). 明季稗史初編. 上海書店.

Wen Han. (1911). *Genealogy of Suzhou Wen Family*. Qushi Book. [民國]文含. 文氏族譜續集·曆世第宅坊表志. 民國18年. 曲石精廬刻本.

Wen Tiren. (1962). *The Real Record of Ming Shen Zong*. Institute of historical language, Taiwan Central Academy Press. [明]溫體仁. (1962). 明神宗實錄. 台灣中央研究院曆史語言研究所.

Wen Zhenheng, translated by Chen Zhi. (1984). *The Annotate of Zhangwuzhi*. Jiangsu Science and Technology Press. [明]文震亨. (1984). 長物志校注. 江蘇科學技術出版社.

Wen Zhenheng. (2008). *Zhangwuzhi*. Chongqing Press. [明]文震亨. (2008). 圖版長物志. 重慶出版社.

Wu Fuzhen. *Historical Records of Songjiang*. Beijing Press. [清]吳履震. (1998). 五葺誌逸隨筆, 卷三, 四庫未收書輯刊影印本. 北京出版社.

Wu Ge and Huang Xiang. *Historical Records of Yangzhou*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [清]五格, 黃湘. 江都縣志. 清光緒七年刻本. 中國基本古籍庫.

Wu Qi. *Collection of Linhui Building*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [清]吳綺. 林蕙堂全集, 卷十八, 亭臬詩集. 清文淵閣四庫全書本. 中國基本古籍庫.

Wu Renshu. (2007). *Luxurious Taste: The Consumption Society and the Scholar-official in the late Ming Dynasty*. Lianjing Press. 巫仁恕. (2007). 品味奢華── 晚明的消費社會與士大夫. 聯經出版.

Wu Wen. *Poems Collections of Lianyang*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [清]吳雯. 蓮洋詩鈔, 卷一. 清文淵閣四庫全書本. 中國基本古籍庫.

Wu Shuying. (1991). *Xu Zichang and Shuihu Story*. Zhong Hua Book Company. 吳書蔭. (1991). 許自昌和水滸記. 古籍整理與研究, 第六期, 中華書局.

Xie Guozhen. (1982). *Examination of the Movement of the Party during the Ming and Qing Dynasties*. Zhong Hua Book Company. 謝國禎. (1982). 明清之際黨社運動考. 中華書局.

Xie Suizhi. (2012). *Essay of the garden of five mu*. Shandong Huabao Press. 谢绥之. (2012). 五亩园小志题咏合刻. 山东画报出版社.

Xu Bingyi. (1987). *The Historical Document of Late Ming History*. Zhejiang Ancient Book Publishing House. [清]徐秉義. (1987). 明末忠烈紀實. 浙江古籍出版社.

Xu Shen. (1963). *Analytical Dictionary of Characters*. Zhong Hua Book Company. [東漢]許慎. (1963). 說文解字. 中華書局.

Xu Shupi. *Social Information Records*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [明]徐樹丕. 識小録. 涵芬樓秘笈景稿本. 中國基本古籍庫.

Xu Shichang. *Poems Collection of Imperial Family and Scholar-officials*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [民國]徐世昌. 晚晴簃詩匯, 卷一百八十三. 民國退耕堂刻本. 中國基本古籍庫.

Xu Zichang. *Poems of Garden Life*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [明]許自昌. 田園雜興八首, 第五首, 臥舌稿. 明萬曆吉十年自刻本. 中國基本古籍庫.

Yang Baijun. (1980). *Translation and Annotation of The Analects of Confucius*. Zhong Hua Book Company. 楊伯峻. (1980). 論語譯注. 中華書局.

Yang Zhenfu. (1991). *Historical Records of Jiading County*. Shanghai Bookstore. [清]

楊震福. (1991). 嘉定縣志. 光緒八年刊本. 上海书店.

Yu Yingshi. (1997). *Scholar-official and Chinese Culture*, Shanghai people's Publishing House. 余英时. (1997). 士与中国文化. 上海人民出版社.

Yu Zhengxie. *Collection of Yu Zhengxie*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [清]俞正燮. 癸巳存稿(卷 14). 清連筠簃叢書本. 中國基本古籍庫.

Yuan Hongdao. (1979). *Collection of Yuan Hongdao*, vol. 5. Shanghai Ancient Books Publishing House. [明]袁宏道. (1979). 袁宏道集箋校·李宏甫(卷 5). 上海古籍出版社.

Yuan Kang. *Historical Records of Wu and Yue Region*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [漢]袁康. 越絶書. 15卷, 四部叢刊景明雙柏堂本. 中國基本古籍庫.

Yuan Mei. (1982). *Criticism of Poetry from the Garden of Leisure*. Shanghai Ancient Books Publishing House. [清] 袁枚. (1982). 隨園詩話. 上海古籍出版社.

Zhan Yixian. (1994). *Historical Record of Suzhou*. Shanghai Ancient Books Publishing House. 詹一先. (1994). 吳縣志. 上海古籍出版社.

Zhang Hao. (1985). *Records of Genyue Imperial Garden*. Zhong Hua Book Company. [宋]張淏. (1985). 艮嶽記. 中華書局.

Zhang Juzheng. *Collection of Zhang Juzheng*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [明]張居正. 張文忠公全集·答應天巡撫宋陽山論均糧足民(書牘六). 萬曆刻本影印本. 中國基本古籍庫.

Zhang Tingyu. (1974). *Ming History*. Zhong Hua Book Company. [清]張廷玉. (1974). 明史. 中華書局.

Zhang Zhilie, Ma Defu, and Zhou Yukai. (2010). *Translation and Annotation of the Collection of Su Shi*. Hebei People's Publishing House. 張志烈, 馬德富, & 周裕鍇. (2010). 蘇軾文集校注卷十一. 河北人民出版社.

Zhao Tingjian. (1992). *Historical Records of Chongming (new version)*. Chinese Bookstore. [清]趙廷健. (1992). 重修崇明縣志. 中國書店.

Zhao Ye. *History of Wu and Yue State*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [漢]趙曄. 吳越春秋. 10卷, 四部叢刊景明弘治本. 中國基本古籍庫.

Zhao Yi. (1987). *History of 22 Dynasties*. Chinese Bookstore. [清]趙翼. (1987). 廿二史劄記·萬曆中礦稅之害. 中國書店.

Zheng Yuanxun. *The Jasper Flower Collection from the Garden of Reflections*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [明]鄭元勳. 影園瑤華集. 清乾隆二十七年刻本. 中國基本古籍庫.

Zhong Xing. *Collection of Yinxiu Building*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [明]鍾惺. 隱秀軒集, 隱秀軒詩宇集, 七言律二. 明天啓二年沈春澤刻本. 中國基本古籍庫.

Zhu Changwen. *Historical Records of Suzhou*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [宋]朱長文撰（元豐）吳郡圖經續記 3卷, 民國景宋刻本.

Zhu Guozheng. (1983). *Collection of Records and Novels*. Guangling Ancient Book Press. [明]朱國楨. (1983). 筆記小說大觀, 湧幢小品 (卷 16). 廣陵古籍刻印社.

Zhou Weiquan. (1999). *History of Chinese Classical Gardens*. Tsinghua University Press. 周維權. (1999). 中國古典園林史. 清華大學出版社.

Zhou Xinhui. (2000). *History of China Woodblock-New Version*. Academy Press. 周心慧. (2000). 新編中國版畫史圖錄. 學苑出版社.

Zhu Xizu. (1961). *The Prefaces and Postscripts of the Historical Documents of Ming Dynasty*. Zhong Hua Book Company. 朱希祖. (1961). 明季史料題跋. 中華書局.

Zou Diguang. *Collection of Shiqing Building*. Database of Chinese Classic Ancient Books. [明]鄒迪光. 始青閣稿(卷 5). 明天啓刻本. 中國基本古籍庫.

Master's Thesis and Doctoral Dissertation

Huang Yanfen. (2012). *A Study of Xu Zichang, the Late Ming Opera Dramatist* (晚明戲曲家許自昌研究). Master's Thesis, Nanjing Normal University.

Li Shikui (2009). *A study on the garden aesthetics of Yuanye* (园冶园林美学研究). Doctoral dissertation, Wuhan University,

Lin Liyue. (1984). *The New Exploration of the Donglin Movement* (明末東林運動新探). Doctoral Dissertation, Institute of History, Taiwan Normal University.

Park Heesoung. (2008). *Study on the Landscape Gardens in Tang & Song Dynasties, China: with a Reference to Scholar-officials' Zen Taste* (唐宋代 山水園林

연구: 士大夫 禪趣의 영향을 중심으로). Doctoral Dissertation, Seoul National University.

Sun Wenjing. (2011). *A Study of Zheng Yuanxun's Collection of Youmeige Wenyu* (鄭元勳媚幽閣文娛研究). Master's Thesis, Central China Normal University.

Wu Qiong. (2012). *The Evolution of Literature in the Late Ming and Early Qing Dynasty* (明末清初的文學嬗變). Doctoral Dissertation, Shanghai Normal University.

Xie Yunxia. (2015). *A Study on the Aesthetic Thought of Jiangnan Garden Design in the Late Ming Dynasty* (晚明江南文人的園林設計美學思想研究). Doctoral Dissertation, Jilin University.

Xu Mei. (2013). *The Construction and Transformation of Suzhou Literati Gardens in Ming and Qing Dynasties: From the Intercourse of Scholar-officials* (明清蘇州文人園林的建構與轉型——以士大夫交遊活動爲視角). Master's Thesis, Fudan University.

Yan Ming. (2013). *The Study of Political Writing in the Late Ming and Early Qing Dynasty* (明末清初政治書寫研究). Doctoral Dissertation, Fudan University.

Yao Yun. (2008). *A Study of Loudong Garden Records* (婁東園林志初探). Master's Thesis, Tongji University.

Research Paper

Bao Kuanglong, Wang Tingting, and Yang Haozhong. (2016). Textual Research of the Garden of Reflections (影園考). *Chinese Landscape*, Vol.10: 124-128.

Chen Ruheng. (1985). Research on Zheng Yuanxun, the Master of the Garden of Reflections (記影園主人鄭元勳). *Journal of Yangzhou University (Humanities and Social Science Edition)*, Vol.4: 136-138.

Choi Jinwoo. (2012). Studies of Culture in Political Science: The Current and the Prospects (정치학적 문화 연구의 지형과 지평). *International Politics Research*, Vol.15(1): 59-85.

Deng Changfeng. (1989). Research on the Year of Birth and Death of Xu Zichang and Zheng Ruoyong (許自昌和鄭若庸的生卒年). *Literary Heritage*, Vol.6: 107-

109.

Gu Kai. (2009). New Understanding of the Gardens in Jiangnan Region: Difference in the Earlier History and Transition in the Late Ming (重新認識江南園林: 早期差異與晚明轉折). *Architectural Journal*, Vol.1: 106-110.

Li Bin. (2014). The Style Change of the Loudong Garden during the Late Ming and Early Qing: A Case Study of Wang Shimin's Garden (明末清初婁東園林的風格轉變: 以王時敏的園林為例). *Journal of Decoration*, Vol.2: 114-115.

Li Bozhong. (2002). The Industrial Development and the City Changes in Suzhou during the middle of Ming Dynasty to Qing Dynasty (工业发展与城市变化: 明中叶至清中叶的苏州,上). *Qing History Research*, Vol.1: 9-16.

Li Yuzhi. (2015). The Garden Culture in the Late Ming Dynasty and The Transformation of The Aesthetic Mentality of Literati (晚明園林文化與文人審美心態的蛻變). *Academic Exploration*, Vol.11: 152-156.

Lin Liping. (1989). The Evolution of the Social Status of Merchants in the Tang and Song Dynasties (唐宋時期商人社會地位的演變). *History Research*, Vol.1: 120-143.

Liang Rui. (2015). The Ideological Plight of Scholar-officials and the Aesthetics of Gardens in late Ming Dynasty (江南士人的思想困境與晚明園林美學). *Shanxi Architecture*, Vol.41(26): 196-198.

Sun Bing. (2005). Garden: The Landscape Change of Wealth, Culture and Power, a Case Study of Huzhou Shuanglin Town in Zhejiang (園林: 財富, 文化和權力的變遷——以浙江湖州雙林鎮為例). *Journal of China Social and Economic History*, Vol.2: 34-39.

Park Heesoung & Yun Jiayan. A comparative study on Yanghwasorok and Zhangwuzhi: Focused on the taste of plants in scholar's garden (양화소록養花小錄과 장물지長物志 화목류에 나타난 문인원림 취미 비교). *Journal of the Korean Institute of Landscape Architecture*, 44.3 (2016): 79-93.

Tang Wenji. (1991). The Problem of Taxation in the Ming Dynasty and the Privatization of the State-owned Land in Jiangnan Region (明代江南重赋问题和国有官田的私有化). *Study on history of the Ming Dynasty*, Vol.1(6):78-99.

Tong Sailing. (1994). The Development of Jiangnan Gardens in the Late Ming and Early Qing Dynasty and Its Aesthetic Thoughts (明末清初江南園林的發展及其美學思想). *Journal of New Art*, Vol.4: 26-31.

Wang Shuliang. (2010). Aesthetic Concept of Jiangnan Garden Environment Design in the Late Ming Dynasty (詩情與畫意: 晚明江南文人園林環境設計的審美觀念). *Literary and Artistic Contention*, Vol.14: 83-85.

Wang Shuyan. (2016). The Political and Cultural Implication of the Literati Gardens in the Tang Dynasty (唐代文人園林的政治文化意蘊). *The Northern Forum*, Vol.2: 89-93.

Wang Xiang. (1993). The Commodity Economy of the Ming and Qing Dynasties and the Life of the citizens of Jiangnan Region (明清商品经济与江南市民生活). *Journal of Soochow University (Philosophy and Social Science Edition)*, Vol.3: 97-103.

Wu Renshu. (2008). Jiangnan Gardens and Urban Society: An Analysis of the Social History of Suzhou Gardens in Ming and Qing Dynasties (江南園林與城市社會: 明清蘇州園林的社會史分析). *Journal of the Institute of Modern History*, Vol.61: 1-59.

Wei Shengnian. (2006). Biographical Chronology Li Suiqiu (黎遂球年譜簡編). *Journal of Wuyi University (Social Science Edition)*, Vol.8(1): 27-33.

Yan Junxia. (2015). The Style and Changes of the Literati Gardens in the Late Ming and Early Qing Dynasties (探究明末清初文人園林的風格及變遷). *Cities*, Vol.8: 31-32.

Yang, Z. J. & Lu, P. L. (2001). From 'Literati Gallery' to 'Marketplace': Songjiang Gardens and Transition of Socio-economic in Ming-Qing Dynasty (从"雅集"到"市集"——松江园林与明清社会经济的变迁). *Chinese Social and Economic History Review*, Vol. 1, 25-30.

Yun Jiayan & Son Yonghoon. A study on cultural interpretation of the plants in The Book of Songs: Based on symbolic elements and landscape elements (시경 詩經에 나타난 식물 소재의 문화적 해석: 상징요소와 경관조성요소의 관점에서). *Journal of the Korean Institute of Traditional Landscape Architecture*, 32.3 (2014): 96-109.

Zhang Mingwei. (2012). The Change of the Social Status of Merchants in the Ming

Dynasty (明朝商人社會地位的變化). *Journal of Huazhang*, Vol.28: 7.

Zhou Xiangpin, Liu Yuanyuan. (2012). The Inluence of Tea Fondness on Jiangnan Scholars' Garden in Late Ming Period (晚明尚茶之風對江南文人園林的影響). *Journal of Tongji University (Social Science Edition)*, Vol.23(5): 40-47.

Zhu Lixia. (2007). The Ecological Vicissitude of Garden Banquet Tour and Literature: Based on the Literary Activities in Ming and Qing Dynasties (園林宴遊與文學的生態變遷: 以明清之際雲間幾社的文學活動為例). *Journal of Theory of Literature and Art*, Vol.4: 88-96.

국문초록

명말청초明末清初 소주蘇州 정원의 문화정치학: 사회계급에 따른 사대부와 상인 및 평민 정원문화 간의 지배와 충돌 양상

공학박사학위논문

윈쟈옌 | 雲嘉燕

지도교수: 조경진 | 趙耕眞

2018년 2월

서울대학교 대학원 협동과정 조경학

중국 정원 역사에서 명말청초는 '정원문화의 대중화'가 도래했던 시기였다. 사대부의 독점적 특권이었던 정원문화를 대중도 향유하게 되면서 더욱 다원적인 정원문화가 펼쳐졌다. 이 현상은 크게 사회 엘리트 계급인 사대부가 계승해왔던 고유의 정원문화와 상인 및 평민계층이 새롭게 조성한 신흥 정원문화로 양분되어 전개되었다. 그러나 이러한 정원문화 대중화의 이면에는 유교적 계급사회의 계층적 차이에 따른 문화적 종속 및 탈 종속의 관계가 내재해 있었다. 본 연구는 사대부 정원문화와 상인 및 평민 정원문화 간에 얽혀 있던 이들 관계를 문화정치학의 관점으로 분석하였다.

2장에서는 소주 정원을 개괄하였다. 먼저 중국 정원이 지니는 귀족적인 속성을 도출하고, 중국 유교사회에서는 정원이 군왕과 사대부 등 사회 상류계층이 누리는 문화였음을 밝혔다. 이러한 사실은 소주도 마찬가지였다. 명말청초 전 소주의 정원 역사를 보면 오직 사대부만이 정원을 소유하고 즐겼다는 사실을 알 수 있다. 명말청초 이전의 사대부 정원에는 농업 생산 위주의 경관이 주를 이루었으나 명말 이후 이들 논밭이 사라지고 조경 시설물 위주의 심미적인 경관으로 변천한다.

그 다음에 명 말엽부터 시작되어 청 초엽까지 정원문화가 대중화 되었던 원인은 다음 네 가지로 볼 수 있다. 첫째, 정치적인 측면에서 볼 때 명 말엽의

봉건사회의 질서 붕괴는 기존의 각 사회적 계층 간의 관계를 흔들었고, 상류계층과 일반 평민계층 사이의 거리가 좁혀져 본래 봉건사회 상류계층만 향유할 수 있었던 정원문화가 사회 각 계층으로 흡수되었다. 둘째, 명 말엽에 성행한 만인평등 사상의 심학心學으로 대중들의 인권 의식이 고무되었고, 이로 인해 본래 사회 상류 계층에게만 전속專屬되었던 정원문화가 보통 평민도 향유할 수 있는 문화적 권리가 되었다. 셋째, 허술한 토지 제도로 인해 정원을 조성하고자 하는 욕망을 가진 사람이 손쉽게 땅을 얻을 수 있는 경로가 열려 정원의 과생산過生産이 조성되었다. 넷째, 경제 수준의 발달로 인한 사회 상업화의 배경 아래에서 소비성消費性 정원문화가 탄생하여 경제력이 있는 사람이면 누구나 정원을 가꿀 수 있었고 이에 따라 정원문화의 대중화 현상이 대두하였다.

3장에서는 사대부계층의 정원문화를 살펴보았다. 사대부 정원은 예스러운 고전 정원문화를 추앙하였고 소박한 스타일로 구성되었다. 정원에서의 문화 활동은 주로 문인의 우아한 일상인 차를 마시거나 시문이나 그림 작품을 창작하는 것으로 채워져 있었다. 정원에서 교제를 나누는 사람들은 대부분 같은 문화를 공유하는 사대부계층에 속해있었다. 사대부 계층의 정통적 유학사상이 정원문화에 반영되면서 상업화된 정원문화에 저항하는 사대부의 의지가 그들의 정원문화를 주도하게 된다. 정원은 단지 사대부의 일상과 예술을 담은 장소를 넘어 그들의 신분과 계급이 명시되는 장소였다. 따라서 사대부는 상업화된 정원문화에 대한 비판적인 의식과 함께 그들 계층을 대표하는 고유한 정원문화를 자신의 정원에 담고자 했으며, 정통과 상업의 경계를 뚜렷하게 구분하여 사대부 계층이 속하는 정통의 영역을 고수하고자 하였다. 이처럼 사대부의 정원에서 나타나는 정원 문화는 사대부의 문화적 패권의식을 내포하고 있으며 유교적인 계급질서를 옹호하는 상징하였다.

4장에서 상인계층의 정원을 분석하였다. 상인계층이 설계하는 정원의 스케일은 대부분 사대부 정원보다 크고 화려하다. 기본적인 설계 양식은 사대부 정원의 형태를 기반으로 하여 화려한 설계 요소를 더하고, 특징적 경관을 더하기 위해 특별한 양식을 도입하기도 한다. 이러한 상인정원의 설계 방식은 고전의 답습에 머물러있던 중국 전통의 사대부 정원의 양식을 발전시키는 긍정적인 면도 있었다. 상인정원의 조경 식재는 보통 사대부 정원에서 사용하지 않는 값비싼 외래종 식물을 많이 썼다. 상인들의 정원 향유는 엘리트 계층이 추구한 '아雅'문화만이 아니라 희극처럼 보통 평민들이 즐기는 대중화된 통속 문화도

함께 망라하였다. 정원을 조성한 후에 그들의 인맥에 속한 사대부와 유명한 예술가들을 초청하여 자신의 정원을 구경시켰는데, 이는 자신의 부를 과시하는 목적 외에도 자신이 사대부와 같은 정원 생활을 한다는 사실을 교제를 통해 널리 알리고자 하려는 의도였다. 그들에게 정원은 사회 상류계층 속으로 파고들어 자신의 사회적인 신분과 계급을 상승시키는 수단이었으며, 상인 정원은 그들의 세속적 욕망을 실현하는 매개체였다. 상인 정원의 출현은 정원이 더 이상 사대부계층의 특권이 아님을 보여주었고 중국 정원의 개념에 고착화되어 있던 유교적 속성이 희석되는 과정이었다.

5장에서 평민계층의 정원문화를 고찰하였다. 평민계층의 정원은 그들의 반복적 일상생활을 담은 공간이다. 그들 정원의 설계는 실용성이 중요했다. 평민이 정원을 조성하는 이유는 상인정원처럼 공리적 목적과 관계가 없었고, 오히려 순수하게 개인의 여유로운 일상을 위한 것이었다. 평민의 정원 교제는 같은 계층 사이에서만 일어났다. 그들의 정원 설계는 사대부계층이나 상인계층의 정원처럼 일정한 규범이나 규칙에 따라야 할 필요가 없었다. 따라서 평민 정원의 형식은 개인의 취향에 따라 다양했고, 자기 정원에 대해 사대부나 상인보다 더욱 강한 권한이 있었다. 평민계층은 전통적 의미의 엘리트 패권주의적 중국 정원문화를 재 정의하여 정원의 개념을 유교적 헤게모니에서 분리시켜 모든 평민의 사회적 권리로서 새로운 사회적인 의미를 부여하였다.

6장에서는 문화정치학의 관점으로 명말청초에 사대부계층의 고유 정원문화와 상인 및 평민계층의 신흥 정원문화 간의 종속적이고도 대립적인 이중적 관계를 분석하였다. 신흥 정원문화는 고유 정원문화를 모방하는 데에서 시작되었다. 신흥 정원문화의 주체세력이었던 상인계층은 그들의 정원에서 소주의 사대부계층과 적극적으로 정원 교제 관계를 형성했는데, 이것은 사대부의 뿌리 깊은 지역적 권세를 자신의 신분상승에 활용하려는 세속적 목적에서 비롯된 것이었다. 설계양식 측면에서 상인과 평민의 정원 모두 사대부 정원을 모범으로 따랐지만, 상인정원은 큰 규모에 화려한 요소를 적용했고 평민정원은 주인이 선호하는 몇 개의 사대부 정원 양식을 작은 정원에 배치하였다. 상인 및 평민의 정원 내 문화 활동 역시 사대부 정원에서의 문화 형식에서 파생된 것이었다. 이같은 모방과 이식은 상인 및 평민 스스로 자처한 것이었으며, 유교적 이념에 의해 계급화된 당시의 사회구조에서는 이러한 문화적 종속이 이루어질 수밖에 없었다.

엘리트적 고유 정원문화와 상인 및 평민으로 조성된 신흥 정원문화 간의 종속 관계 내에는 서로 대비되는 지점도 보인다. 상인계층의 정원 조경 요소는 모두 사대부 정원에서 유래된 것이었지만, 주인의 재력과 취향에 의해 거대한 스케일로 화려하게 연출되었다. 또한 상인은 사대부 정원의 문화 활동을 모방했지만 상인 및 평민의 통속적인 문화를 끌어와 사대부의 소박함과 거리가 먼 희극과 가무를 정원에서 즐겼다. 사대부 정원은 생태적인 관점으로 경관을 구성했지만 상인의 정원은 지역의 생태적 특성과 관계없이 주인이 원하는 바대로 대량의 인공적 경관을 조성하였다. 상인과 평민은 사대부 정원의 사적인 공간으로서의 속성을 공적 공간으로 변모시켰으며, 원래 사대부 정원이 지향했던 정신 수양으로서의 장소적 의미를 세속적이고 사사로운 일상을 위한 곳으로 변환시켰다. 즉, 정원을 더 이상 사대부 정체성의 상징이 아니라 모든 이가 누리는 사회적 권리로서 인식하기 시작한 것이다. 물론 엘리트 상류층은 이러한 변화를 문화의 저속화라는 이유를 들어 통렬하게 비난했고, 계급성에 기초한 이들 문화의 차이는 서로 점점 벌어질 수밖에 없었다.

중국 정원이라는 개념 속에서는 항상 유교 사회 질서를 지키려는 의도가 포함되어 있었다. 그러나 이러한 전통적 의미는 명말청초 소주 정원문화가 대중화되는 과정에서 도전 받기 시작한다. 당시 사회의 다양한 계층이 정원문화를 향유하면서 다원적인 정원문화의 양상을 펼쳐졌지만, 여전히 사회의 작동기제였던 계급적 유교 이념은 신흥 계층의 정원문화를 지배계급의 문화에 종속하게끔 만들었다. 그러나 그 과정에서 상인 및 평민 계층의 통속적인 문화가 정원에 융합되었고, 이에 따라 그들의 정원문화에 새로운 정체성이 생겨나기 시작하였다. 신흥 정원문화가 확산되면서 사대부는 자신들의 정원의 정통성을 더욱 공고히 하였으나, 이미 정원이 상인 및 평민의 사회적 권리의 표현이라는 새로운 개념은 대중에게 퍼져나가고 있었다. 따라서 명말청초의 '중국 정원'은 단지 높은 조원예술의 구현만은 아니었으며, 오히려 하나의 '계기'로서, 사회 각 계층의 사람들이 자신이 문화 활동을 향유할 권리를 추구했던 실제 생산물이었던 것이다.

주요어: 대중화된 정원문화, 사대부 정원, 상인 정원, 평민 정원, 계급 사회 이데올로기, 사회적 권리

학번: 2014-30828

공학박사학위논문

명말청초明末淸初 소주蘇州 정원의 문화정치학: 사회계급에 따른 사대부와 상인 및 평민 정원문화 간의 지배와 충돌 양상

2018년 2월

서울대학교 대학원
협동과정 조경학

윈쟈옌

목 차

Ⅰ. 서론

1.1. 연구의 배경 및 목적

1.2. 문화사회학의 논의와 문화 정치

1.3. 선행 연구 검토

1.4. 연구 대상 및 방법

1.4.1. 연구 대상

1.4.2. 연구 방법 및 내용

Ⅱ. 소주 정원 역사의 개괄 및 명말청초 정원문화 대중화의 형성 배경

2.1. 명말청초 이전 중국 및 소주 정원 역사의 개괄

2.1.1. 중국 정원의 사회문화적 정의 (B.C.11세기~1567)

2.1.2. 소주 정원의 역사 (B.C.5세기~1567)

2.1.3. 소주의 전통적인 사대부 정원 경관 (1399~1567)

2.2. 명말청초 시기 소주 정원문화 대중화의 형성 배경 (1567~1722)

2.2.1. 무너진 정치: 봉건사회 질서의 전복顚覆

2.2.2. 해방된 사상: 인권 의식의 각성覺醒

2.2.3. 허술한 토지 제도: 정원의 과생산過生産

2.2.4. 사회 상업화: 소비성消費性 정원문화의 탄생

Ⅲ. 사대부계층의 정원: 유교사회 이념을 구현한 장場

3.1. 사대부 계층과 상업화 정원문화에 대한 비판

3.2. 엘리트문화와 상업문화 간의 대립: 문진형文震亨의 향초타香草垞

3.2.1. 정원 설계

3.2.2. 정원에서의 문화 활동과 사회 교제

3.2.3. 정원 이념

3.3. 명말 사대부 정원문화의 계승: 강실절姜實節의 예포藝圃
3.3.1. 정원 설계
3.3.2. 정원에서의 문화 활동과 사회 교제
3.3.3. 정원 이념
3.4. 소결: 사대부 정원의 문화적 헤게모니

Ⅳ. 상인계층의 정원: 신분상승의 장場

4.1. 상인 계층과 상업화 정원의 전개
4.2. 상류사회 진입의 전략으로서의 정원: 허자창許自昌의 매화서梅花墅
4.2.1. 정원 설계
4.2.2. 정원에서의 문화 활동과 사회 교제
4.2.3. 정원 이념
4.3. 사회적 지위 상승을 위해 재현된 사대부 정원: 정원훈鄭元勳의 영원影園
4.3.1. 정원 설계
4.3.2. 정원에서의 문화 활동과 사회 교제
4.3.3. 정원 이념
4.4. 소결: 유교적 상징성을 균열시킨 상인 정원

Ⅴ. 평민계층의 정원: 일상의 장場

5.1. 평민 계층과 그들 정원의 발전
5.2. 정원 설계
5.2.1.「루동원림지婁東園林志」에 기재된 평민 정원
5.2.2. 그림으로 기록된 정원
5.3. 정원에서의 일상 문화 활동과 정원 이념
5.4. 소결: 유교질서에서 분리된 사회 권리의 표시로서의 평민 정원

Ⅵ. 문화정치학으로 본 사대부계층과 상인·평민계층의 정원문화 간의 관계

6.1. 사대부계층과 상인·평민계층의 정원문화 간의 종속 관계

6.1.1. 정원에서의 사회 교제: 사대부와의 네트워크를 추구한 상인계층

6.1.2. 정원 설계 양식: 사대부 정원에서 파생된 타 계층의 정원 양식

6.1.3. 정원에서의 문화 활동: 사대부 정원에서 유래한 타 계층의 정원 일상

6.2. 사대부와 상인·평민 정원문화의 종속 관계 속에 내재한 부조화

6.2.1. 정원의 경관: 소박한 생태 경관 vs. 호화로운 인공 경관

6.2.2. 정원의 기능: 문인의 일상을 위한 사적 공간 vs. 성대한 연회를 위한 공적 공간

6.2.3. 정원의 상징성: 유교 질서의 상징 vs. 사회 권리의 표시

Ⅶ. 결론

Ⅰ. 서 론

1.1. 연구의 배경 및 목적

춘추春秋BC770~BC476 시대부터 시작하여 당唐618~907·송宋960~1279대를 걸쳐 발전한 소주의 정원문화는 명말청초明末淸初 시기에 새로운 국면을 맞는다.[1] 유교적 이념으로 지배되던 계급사회인 중국에서 정원은 군왕과 사대부가 독점적 권한을 누리던 장소였다.[2] 따라서 정원 문화는 사회적 엘리트의 높은 신분과 계급의식을 상징하는 특권적 문화였다.[3] 그러나 명·청 왕조의 교체기에 정치적·사회적 격변이 심화됨에 따라 정원의 개념은 변화하기 시작한다.

명 말엽은 혼란스런 정국에도 불구하고 전례 없는 경제적 성황이 두드러졌던 시기이다. 이러한 모순적 사회 상황 하에서 유행한 자유로운 사상과 세련된 문화는 정원의 양식과 문화에 상당부분 반영되었다. 당시 강남 지역의 소주는 도성 안 땅의 절반을 정원이 차지할 정도로 정원문화가 고도로 발달했던 지역이었다.[4] 청 초엽에 이르러 소주의 정원문화는 확산되는데, 당시 정원의 향유자들은 황실 귀족과 사대부뿐만 아니라 상인[5]과 평민[6]이 모두 망라되었

---

[1] 魏嘉瓚. (1992). 蘇州曆代園林錄. 燕山出版社. p.5.

[2] Zhou, W. (1993). History of Chinese Classical Gardens. Beijing: Qinghua University Press.

[3] Hardie, A. (2007). ‘Washing the Wutong Tree: Garden Culture as an Expression of Women’s Gentility in the Late Ming’’. The Quest for Gentility in China: Negotiations beyond Gender and Class (London, 2007), 45-57.

[4] [淸] 顧祿. 淸嘉録, 卷三. 淸道光刻本.『不遮山閣詩餘』,「憶江南」, “蘇州好, 城裏半園亭. 幾片太湖堆崒嵂, 一篇新漲接沙汀, 山水自淸靈.”

[5] 진종주가 편집한 중국 정원 수필집에는 소주 지역의 대표적인 상인 집안의 정원으로 꼽히는 허자창의 매화서梅花墅, 양주에 있는 상인 정원 영원影園 등의 상인정원에 관한 수필이 수록되어 있다. 陳從周. (2004). 園綜. 同濟大學出版社, pp. 89-92, pp. 299-232.

다. 따라서 이 시기는 '정원문화의 대중화 현상'이 도래했던 시기로 볼 수 있다. 이 현상을 논문의 연구 주제로 삼으면서 다음의 연구 질문을 제시하고자 한다.

- 첫째, 중국 정원은 전통 유교 사회에서 어떠한 사회적인 의미를 내포하며, 그 의미는 명말청초의 정원문화 대중화에 따라 어떻게 변화 되었는가?

- 둘째, 각각의 사회계층에서 형성된 정원의 이념, 설계 양식, 일상적 문화 향유, 그리고 정원에서의 사회 교제는 어떻게 다르게 나타나는가?

- 셋째, 소주에서 사대부계층의 특권적 문화였던 정원문화가 점차 사회 모든 계층의 문화가 되면서, 당시 중국사회의 대표적 계급이었던 사대부 계층의 정원문화와 상인 및 평민 계층으로 구성된 신흥 계층의 정원문화 간의 관계가 어떠한가?

본 연구는 중국의 전통적 유교 계급사회의 문화적 헤게모니였던 정원문화가 명말청초 시기의 사회적 격변으로 초래된 계급 질서의 와해로 인해 대중의 문화로 흡수되어가는 과정을 분석한다. 이를 위해 역사적 텍스트의 해석학적 접근으로 문화 현상의 사회적 과정을 탐구하는 문화사회학의 문화정치의 논지를 적용하였다. 이러한 이론적 틀로써 사대부의 정통 정원 및 상인, 평민의 신흥 정원의 설계, 그리고 그곳에서 펼쳐졌던 문화 활동, 사회적인 교제를 고문헌과 그림 사료 분석을 통해 대조하고, 결론적으로 사대부계층의 정원문화와 상인·평민계층의 정원문화 간의 얽혀 있는 다중 관계를 밝히고자 한다.

---

[6] 진종주가 편집한 중국 정원 수필집에는 소주 태창주 지역의 평민 정원인 안씨원安氏園, 계씨원季氏園, 오씨원吳氏園 등의 평민정원에 관한 수필이 수록되어 있다. 陳從周. (2004). 園綜. 同濟大學出版社, pp. 143-147.

1.2. 문화사회학의 논의와 문화 정치

정원의 역사는 단순히 시각적인 형태와 재료 또는 설계양식의 관점에서만 파악할 수 없다. 우리가 정원이라고 부르는 장소의 다양성과 밀집성은 정원의 역사가 예술사 및 정치사는 물론이고 인류학, 경제학, 사회학과 같은 인접 학문과 관련이 있음을 의미한다.[7] 따라서 본 연구는 문화사회학의 시점을 정원 연구 분야에 도입하여 명말청초 소주 정원문화의 대중화 과정에 대한 연구를 시도하고자 한다.

문화사회학은 사회학의 분과 학문으로서, 사회학의 이론과 연구 방법을 통해 문화의 생산, 발전, 구조, 그리고 그의 기능을 연구한다. 좀 더 세부적으로, 인간의 자발적인 의식과 행동으로 생산된 문화가 인간의 자유로운 행위를 규정하는 사회 제도와 질서 간의 관계와 상호작용하는 현상을 분석하여, 또한 문화의 변화에 따른 사회의 속성의 변화에 관하여 전문적으로 탐구한다.

문화주의Culturalism는 문화사회학 분야에서의 주요 이론으로서 문화연구Cultural Studies라고도 불리며, 영국의 문화연구에서 출발하였다. 문화연구가 처음으로 시작된 시기는 1950- 1960년대 초반으로, 영국의 문학비평가 리처드 호가트와 레이먼드 윌리엄스 등의 연구가 대표적이다. 1960년대 후반부터 1970년대까지 그들의 연구 주제는 신맑스주의 신좌파 사상으로 보완되면서 버밍엄대학교 현대문화연구Centre for Contemporary Cultural Studies가 성립된 초기의 핵심 연구가 진행되었다. 1980년대 초엽 문화주의의 이론은 그람시, 푸코, 라캉, 데리다 등의 사상의 영향을 받으면서 진화하였는데, 이후 포스트식민이론, 퀴어이론, 페미니즘 이론과 융합되었다. 문화연구의 초점이 초기 맑스주의에서 벗어나면서 지역 갈등으로 인해 균열된 사회를 연구하는 방향으로 옮겨갔고, 연구의 대상도 점차 사회 엘리트의 고급문화에서 대중문화로 전이되었다.[8]

레이먼드 윌리엄스는 문화라는 단어의 뿌리는 라틴어 Cultura에 있다고 지적한다. 즉, 문화는 Cultura에 포함되는 경작cultivation이나 돌봄tending을 의미한다. 이 단어가 15세기 초반에 영국으로 옮겨가기 전에는 단순히 자연 작물을

[7] Michael Leslie, John Dixon Hunt. (2013). A Cultural History of Gardens: Volumes 1-6. Bloomsbury Academic.

[8] Smith, P. (2008). 한국문화사회학회 역, 문화이론-사회학적 접근. 이학사, pp.257-258.

경작하고 돌보는 행위를 일컫었지만, 이후 인류사의 발달에 따라 문화라는 단어의 의미는 작물을 돌보는 행위를 넘어 19세기 초반까지 은유적인 표현으로서 인간의 내면적인 행위, 예컨대 개인적인 인간성의 성장을 돌보는 행위의 의미로 정착된다. 이때 문화는 개인이 실천하는 대상의 의미로서 새롭게 정의된다. 이에 따라 문화의 개념은 인간을 포함한 다양한 대상을 돌보는 행위로 확장되면서 인간이 소재하는 계급이나 지위의 차이를 구분하는 도구가 된다. 19세기 초반에 이르러 이러한 문화의 의미는 위계를 암시하고 계급성을 암시하는 단어가 된다.[9]

문화연구에서 연구하는 '문화'는 미학적이라기보다는 정치적인 시점으로 이해된다. 여기서 '문화'는 뛰어난 미적 특성을 지닌 고급예술이나 미의식을 개발하는 정신적 과정으로서의 문화가 아니라, 이와 반대로 인간들의 삶에서 생산하는 모든 산물과 실천 행위로서의 문화를 의미한다. 즉, 문화를 "정치적인 의미로, 갈등과 논쟁의 영역이라는 매우 특수한 의미"로서 받아들인다.[10] 문화는 인간집단의 특수한 산물로 생산되어 이 집단의 독특한 표시가 되면서 다른 인간집단과의 차별되는 과정 속에서 갈등과 경쟁의 장場이 형성된다. 문화연구에서 연구하는 '문화'는 바로 이런 서로 다른 집단이 지닌 문화 간의 상호 관계에 중심을 두고 있다. 여기에서 언급하는 서로 다른 특정적 문화를 지닌 집단 서로간의 관계는 계급이나 권력 관계를 가리킨다. 따라서 문화연구에서의 '문화' 개념은 계급이나 권력 관계 간의 갈등 관계가 얽혀 있는 장으로서 정치적인 함의를 지닌다. 그러므로 문화는 지배와 종속의 두 가지 불평등한 내재적 권력 관계의 투쟁을 내포하며, "문화 자체로부터 의미meaning가 충돌하고 지배·종속관계가 규정되는 '문화정치cultural politics'의 장으로 사고가 확대됨을 의미한다."[11]

문화정치는 문화를 사회와 거리가 먼 순수 미학적인 관점으로 연구하는 것을 지양하며, 문화를 사회 엘리트 계급의 특정한 산물로도 보지 않는다. 문화정치는 불평등 질서 관계가 얽혀 있는 사회에서 생산된 성, 인종, 지역 등 서로 다른 계층에 속해 있는 하위문화에 중점을 둔다. 이처럼 사회에서 소외된 계급집단을 연구함으로써 한 사회 내의 여러가지 문화적 차이와 갈등 현상을

[9] Don Mitchell 저. 류제헌 역. (2011). 문화정치 문화전쟁. 살림. p.64.

[10] Storey, John 저. 박만준 역. (2002). 문화연구의 이론과 방법론. 경문사. p.3.

[11] 이무용. (2005). 공간의 문화정치학. 논형. p.36.

분석하고, 불평등한 지배와 종속 관계를 밝혀낸다.[12] 따라서 문화정치 연구는 “인식과 사고의 다양한 프레임들 간에 서로 우위를 점하기 위한 각축이 일어나는 영역에 대한 학문적 관심”이라고 할 수 있다.[13]

문화정치는 문화연구에서 언급하는 ‘문화’가 지닌 의미를 함축한다. 문화는 한 사회에서 정해진 고정의 형태가 없고, 이러한 형태는 사회 구성원들의 계급적 차이 속에서 끊임 없이 발전하고 변화하는 것이다. 즉, 계급 간의 권력적 모순과 투쟁의 생산 과정을 연구하는 것이 바로 문화정치 연구의 핵심이라고 말할 수 있다.

1.3. 선행 연구 검토

소주 정원에 관한 연구는 주로 정원사庭園史, 정원 미학, 정원 설계, 정원의 일상생활, 정원과 사회학의 학제 간 연구 등, 총 5가지로 분류할 수 있다. 그 중 정원사, 정원 조성 공법, 그리고 정원 미학에 관한 연구는 1960년대부터 시작되었고, 정원 설계 양식에 관한 탐구는 1990년대부터 본격적으로 진행되었다. 2000년대부터는 정원을 향유하는 사대부의 일상생활에 관한 연구와 함께 정원과 소주의 사회·경제적인 연관성에 대한 연구도 나타났다.

소주 정원 역사에 관한 연구는, Tong Jun童寯이 1963년에 출판한『강남원림지江南園林志』에서 소주에 정원의 건축과 중수重修를 기록하는 지志나 기記를 정리하고 있다.[14] 특히 Liu Dunzhen劉敦偵이 1979년에 간행한『소주고전원림蘇州古典園林』에서는 소주 정원 건축의 역사를 정리하면서 그림 자료와 조사 당시 찍은 사진을 수록하고 있다.[15] 또한 그가 1980년 편집한『중국고대건축사中國古代建築史』에서는 정원의 건조建造에 대해 특별히 장절을 따로 할애하여 소주 정원의 시공 방법 및 기술에 관한 참고자료들을 정리하였다.[16] 이 저서

---

[12] Jackson, P., 1989, Maps of meaning: an introduction to cultural geography, Unwin & Hyman.

[13] 최진우. (2012). 정치학적 문화 연구의 지형과 지평. 국제정치연구, 15(1), 59-85.

[14] 童寯. (1981). 江南園林誌. 北京: 中國建築工業出版社.

[15] 劉敦楨. (2005). 蘇州古典園林. 北京: 中國建築工業出版社.

[16] 劉敦楨. (1980). 中國古代建築史. 北京: 中國建築工業出版社.

들에서는 소주의 정원을 명대와 청대의 시대로 구분하여 정원의 역사를 분류했다. 이들은 주로 기존에 있던 정원 사료와 조원 기법을 중심으로 정리한 정원 건축 역사서라고 간주할 수 있다. 그 외에 각 시대별로 소주에 있는 정원을 정리한 저서가 있는데, 『소주역대원림록蘇州歷代園林錄』은 소주의 역대 정원 약 800개를 수록하였고,[17] 『소주원서승적록蘇州園墅勝跡錄』는 역대 소주에 있는 개인이나 주택정원과 사찰정원 총 1,058개를 수록하였다.[18] 이 두 저서는 소주 지역의 모든 정원을 수록하지는 않았고, 정원의 구성 요소나 설계 양식에 대한 역사적인 기재가 없는 정원들은 모두 제외한 채 간략한 서술 형식으로 정원의 기본적인 정보만 기재하여 정원을 나열했을 뿐, 구체적인 시각으로 정원을 연구한 내용은 없다.

2000년에 들어와서 정원 구성 특징에 초점을 맞춘 정원사 연구가 나타났는데,[19] 이 연구는 소주를 포함한 모든 강남지역의 정원을 다루면서 명대 정원의 설계 양식과 그의 향유적인 의미를 탐구한다. 이 연구는 기존의 중국 전통 정원사 연구와는 달리 연구의 시대적 범위를 한 시대에만 한정하지만, 수많은 도시가 포함된 강남지역 전체를 공간적 범위로 설정함으로써 강남지역에 분포한 많은 도시의 정원이 가지는 독특성과 개별성을 간과한 채 개괄적으로 강남지역의 정원들을 보려는 경향이 있다. 그러므로 이 연구의 결과는 강남지역 정원들의 공통성을 보여주지만 이것이 각 도시별 정원의 개별성을 대표하지는 않는다. 이 연구에 대한 보완으로 명대 소주의 정원에 초점을 둔 연구가 나타났는데,[20] 여기서는 통시적인 연구 방법으로 명대 소주 정원의 예술 심미 특징을 고찰하였고, 중국 정원의 일부분으로 간주했던 소주 정원의 독특성을 밝혀내면서 기존 연구에서 나타나는 소주 정원에 대한 몇 가지 잘못된 인식을 바로 잡았다.

1980년대부터 중국 본토에서 최초로 정원 미학에 관련된 실험적인 연구를 시도한 Chen Congzhou陳從周는 문학과 미학의 시점으로 정원을 연구하기 시작했다. 그는 『원림총담園林叢談, 1980』[21], 『서대집書帶集, 1982』[22], 『설원說園,

---

[17] 魏嘉瓚. (1992). 蘇州曆代園林錄. 燕山出版社.

[18] 邵忠. (1992). 蘇州園墅勝跡錄. 上海: 上海交通大學出版社.

[19] 顧凱. (2010). 明代江南園林研究. 東南大學出版社.

[20] 郭明友. (2011). 明代蘇州園林史 (Doctoral dissertation, 蘇州: 蘇州大學博士學位論文).

[21] 陳從周. (1983). 園林叢談. 臺北: 明文書局.

1985』[23]에서 정원의 미적 감상을 수필의 형식으로 기록하면서 소주 정원에 관하여 서술하였다. Chen Congzhou의 연구 이후 정원의 심미 사상에 대한 연구가 성행하여 1994년에는 Tong Sailing童賽玲이 명말청초 중국 소주를 포함하는 강남지역 정원의 발전과 그에 내포된 미학 사상을 연구했는데,[24] 그는 강남지역의 정원이 명말청초 중국의 정치와 경제의 영향을 받아 흥성했음을 밝히면서 정원 설계에 내포된 '인조 경관은 자연 경관처럼 만든다做假成真', '작은 경관에서 큰 묘미를 느낀다小中見大', '우아함을 숭상하고 속됨을 배제한다崇雅反俗' 등의 미적 원리를 정리했다. 이 연구 논문은 1990년대에 들어와서 명말청초 강남지역 정원을 대상으로 한 첫 번째 연구로서, 정원의 심미 사상을 이론화시키는 시도로 보인다.

그 후에 잇따라 발표된 명말청초 소주 정원 미학에 관한 연구는 이전의 정원 미학 분야의 연구를 보완해가면서 대부분 비슷한 논조가 나타난다. 즉, 명말청초 소주 정원은 우아하고 자연스러운 미적 감각이 있다는 것,[25] 명대 말기에 물욕物慾으로 인해 정원에 대한 심미 이념이 전변轉變하는 사실이 확인된다는 것,[26] '시정詩情'과 '화의畵意'의 시점으로 명말 소주 사대부 정원의 설계 심미 이념을 탐구하는 것[27] 등이다. 이 연구들은 대체로 소주를 포함하는 모든 강남지역을 연구의 대상으로 하여 명말청초 정원의 경관 배치에 담겨 있는 심미적 이념을 제시하면서, 정원을 거니는 문인 사대부들의 미美에 대한 감상과 취향은 정원의 미적 향유와의 밀접한 연관성이 있음을 밝힘으로써 정원의 심미 활동은 사대부에 의해서만 할 수 있다는 것을 알려준다.

소주 정원의 설계기법에 초점을 맞춰서 진행한 연구를 정리하면, 주로 명말 청초 정원 설계의 스타일 변화에 주목하여 괴석의 배치, 연못의 설계, 그리고 화목 식재의 배식을 통해서 그들의 세부적인 설계 차이를 제시하는 연구가 있고,[28] 이와 비슷한 방법으로 명말청초 사대부 정원의 변화 과정을 고찰한

---

[22] 陳從周. (1982). 書帶集. 廣東: 花城出版社.

[23] 陳從周. (2007). 說園. 上海: 同濟大學出版社.

[24] 童賽玲. (1994). 明末清初江南園林的發展及其美學思想. pp.26-31.

[25] 江南文人的園林設計美學思想研究 (Doctoral dissertation, 吉林大學); 梁銳. (2015). 江南士人的思想困境與晚明園林美學. 山西建築, 41(26), 196-198.

[26] 李玉芝. (2015). 晚明園林文化與文人審美心態的蛻變. 學術探索, (11), 152-156.

[27] 王樹良. (2010). "詩情" 與 "畫意"——晚明江南文人園林環境設計的審美觀念. 文藝爭鳴, (14), 83-85.

연구가 있다.[29] 그러나 이 연구들은 소주를 포함하는 강남지역의 모든 정원을 연구의 대상으로 삼아 정원에 이러한 차이와 변화가 나타나는 이유를 분석하지 않고 단지 차이점만 제시했을 뿐이다. 다시 말하면, 이 연구들은 정원의 설계기법이 명말에서 청초로 넘어가면서 미세한 차이가 나타났다는 사실만을 알려줄 뿐이다. 소주에 있는 하나의 정원을 구체적인 사례로 삼아 명말에서 청초까지 그 설계 양식의 변화를 고찰하는 연구에서는 정권의 변화로 인해 정원 주인의 심경心境이 바뀌었고 이것을 정원을 개조하거나 새롭게 조성하는 동기로 보았다.[30] 그러나 단지 하나의 정원만으로 명말청초 소주의 정원들이 모두 이러한 방식으로 변화했다는 사실을 증명하기는 힘들다.

그 외에 정원과 정원에서 일어나는 일상의 문화 활동에 대한 연구들이 있다. 우선 명말의 음다飮茶 문화가 소주 정원에 미친 영향에 관한 연구에서는[31] 명 말엽에 음다 문화와 정원 문화가 서로 융합됨으로써 사대부 정원 생활에 침투되었다는 것을 밝혔고, 차를 마시는 향유를 통해 정원의 물리적인 공간과 사대부의 내면세계 간의 한층 더 깊은 소통이 가능했다고 주장하였다. 정원에서 일어나는 문학 활동과 정원의 연관성을 고찰하는 연구에서는[32] 명대 말기의 정원이 사대부들이 서로 아회雅會하는 장소였을 뿐만 아니라 문인들에게 문학 작품을 출판하는 비용이나 문학 모임에 관한 자금을 제공하는 장소였음을 밝혔다.

마지막으로 사회학의 관점으로 소주의 정원을 대상으로 한 연구를 살펴보면, 명말청초 강남지역 사회의 경제 발전과 사회 이동이 강남에 있는 개인 정원의 발전에 미치는 영향에 관한 연구에서는[33] 정원이 개인의 재산과 정원을 향유하는 문화를 재통합시키는 역할을 제기하며, 당시 강남지역으로 온 외래 이주민들이 정원을 조성함으로써 현지에서 발을 붙이고 정착했을 것으로 보았

---

[28] 顧凱. (2009). 重新認識江南園林: 早期差異與晚明轉折 [J]. 建築學報, 1.

[29] 閆俊霞. (2015). 探究明末清初文人園林的風格及變遷. 美與時代: 城市, (8), 31-32.

[30] 李彬. (2014). 明末清初婁東園林的風格轉變: 以王時敏的園林為例. 裝飾, (2), 114-115.

[31] 周向頻, & 劉源源. (2012). 晚明尚茶之風對江南文人園林的影響. 同濟大學學報 (社會科學版), 5, 008.

[32] 朱麗霞. (2007). 園林宴遊與文學的生態變遷:以明清之際雲間幾社的文學活動為例. 文藝理論研究, (4), 88-96.

[33] 孫冰. (2005). 園林: 財富, 文化和權力的變遷——以浙江湖州雙林鎮為例. 中國社會經濟史研究, (2), 34-39.

다. 사회 소비消費의 시각으로 정원에 대한 연구도 있는데,[34] 여기서는 명말청초 강남지역의 정원을 하나의 장소가 아닌 단지 하나의 소비 대상으로 보았다. 사회경제학의 관점으로 중국 명대 정원을 연구한 영국 학자 Clunas, C.는 당시 사회의 경제와 정원의 심미 이념과의 관계를 밝히며 명대 중·말엽의 경제가 정원 심미에 미친 영향을 분석하였다.[35] 이 연구에서 정원의 미학을 사치奢侈, 부富, 명예名譽 등 유물주의唯物主義 역사와 연결하여 정원 미적 향유의 사회적인 본질을 밝혀냈다.[36] 그리고 명대 사대부 왕사정王士貞이 속한 왕씨王氏 가문의 정원을 연구함으로써 정원의 미적 향유와 사대부의 사회 신분 간의 관계를 탐구한 것이 있다.[37] 이 연구들은 기존에 있던 사회적인 배경을 간과하고 정원의 심미 의식에 관한 연구의 부족을 보완하는 것으로 보인다.

다양한 주제로 명말청초 소주의 정원을 다루는 선행 연구사를 검토함으로써 기존 연구에서 드러나는 몇 가지 문제점을 도출할 수 있다. 우선 소주 정원에 관한 연구들은 대부분 단대사斷代史의 구분 방식을 통해 명대와 청대의 정원문화를 개별적으로 연구하거나 명과 청의 정원문화를 합쳐 개괄적으로 연구하여 왕조 교체 시기의 정원문화에 대한 연구가 미흡하다. 둘째, 소주 정원 연구는 대체로 강남지역 정원 연구의 큰 흐름에 동승하여 소주 정원의 특징이나 문화는 기존 연구에서 밝혀진 대로 강남지역 다른 도시의 정원과 같은 것으로 보았으며 소주 정원 문화의 개별성과 독특성에 대한 탐구가 부족하다. 셋째, 연구 내용의 측면에서는 소주 정원의 미학 관련 연구에 편중되어 있는 경향이 많으며 그에 내포된 사회문화적인 다층 의미에 대한 해석은 적었고, 특히 정원에 내포된 문화정치학적 특징을 밝히는 연구는 없다.

---

[34] 巫仁恕. (2008). 江南園林與城市社會-明清蘇州園林的社會史分析. pp. 1-59.

[35] Clunas, C. (2013). Fruitful sites: garden culture in Ming dynasty China. Reaktion Books.

[36] Jackson, M. (1999). Landscape/representation/text: Craig Clunas's Fruitful Sites (1996). Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes, 19(3-4), 302-313.

[37] Hammond, K. J. (1999). Wang Shizhen's Yan Shan Garden essays: narrating a literati landscape. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes, 19(3-4), 276-287; Hardie, A. (2004). The Awareness garden of Wang shiheng in Yizhen. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes, 24(4), 272-279; Conan, M., & Chen, W. (2008). Gardens, city life and culture. Dumbarton Oaks Research Library and Collection; Distributed by Harvard University Press.

1.4. 연구 대상 및 방법

1.4.1. 연구 대상

본 연구의 시간적 범위는 명말청초明末清初는 중국 명明1368~1644 말기와 청淸1644~1912 초기의 두 시간대를 망라한다. 이 시기에 중국 강남지역에서는 많은 양의 정원이 만들어졌고 다양한 정원문화가 번성하였다. 따라서 이 시기는 중국 정원 역사에서 “정원 혁명”의 시대로 불리운다.[38] 미국의 중국학 학자 Handlin Smith는 이러한 정원의 흥성 현상을 ‘정원 광풍garden mania’으로 정의한다.[39] 소주는 강남지역에서 정원문화가 가장 발달했던 도시로서, 당시 소주의 인접 도시인 호주湖州, 항주杭州, 양주揚州, 그리고 무석無錫 등은 모두 소주를 본보기로 삼아 정원을 조성하는 분위기가 형성되었다.[40] 따라서 명말청초는 강남지역의 정원 역사에서 매우 중요한 시기로 볼 수 있으며, 이 시기의 정원문화를 대표하는 도시 소주는 풍부한 연구 가치가 있으므로 명말청초 정원 연구의 장소로서 적합하다.

명말의 시간 범위 설정에는 많은 설이 있는데, 청대 학자 Xu Bingyi徐秉義는『명말충렬기실明末忠烈紀實』에서 명말을 숭정崇禎 2년, 즉 1629년 이후의 명대로 정의하였고,[41] 청 말기의 야사野史『명계패사초편明季稗史初編』에서도 이와 비슷한 시기로 설정한다.[42] 청대의 사학가 Zhao Yi趙翼은 다른 의견을 제시하는데, 명의 멸망이 시작되는 시기는 숭정1628~1644기가 아닌 만력萬曆1573~1620기라고 주장한다.[43] 즉, 그는 명말을 1573년쯤부터 명이 멸망하는 1644년까지로 보고 있고, 이것은 현대 학자 Timothy Brook, Craig Clunas, 오노 카즈코小野和子, Lin Liyue林麗月, 그리고 Zhu Xizu朱希祖 의 관점과 비슷하다.[44]

---

[38] Conan, M., & Chen, W. (2008). Gardens, city life, and culture: A world tour. Cambridge: Harvard University Press.

[39] Handlin Smith, J. F. (1992). Gardens in Ch'I Piao-chia's social world: Wealth and values in late-Ming Kiangnan. *Journal of Asian Studies*, 51(1), 55-81.

[40] 童賽玲. (1994). 明末清初江南園林的發展及其美學思想. 新美術, (4), 26-31.

[41] [清] 徐秉義. (1987). 明末忠烈紀實. 浙江古籍出版社.

[42] [清] 文秉, 顧炎武. (1988). 明季稗史初編. 上海書店.

[43] [清] 趙翼. (1987). 廿二史劄記·萬曆中礦稅之害, 卷三十五. 中國書店. p.731.

[44] Brook, T. (1998). The confusions of pleasure: Commerce and culture in Ming China.

명대 소주 정원은 이미 15세기 후엽부터 작은 규모로 조성하는 시도가 있었지만 이는 조원 열풍의 시작 단계로 보이며, 16세기 초엽부터 조원 풍조가 일어나기 시작하여 정원의 수가 늘어나기 시작했고, 1567년 이후 융경隆慶 1567~1572과 만력 시기에 정원의 수량과 조원 기술은 한층 더 발전하여 명이 멸망할 때까지 소주 정원의 전성기가 지속된다.[45] 명대 소주의 대부분 정원은 모두 16세기 중엽부터 명 멸망 때 조성되었으며,[46] 따라서 명대 정원 연구자들은 명말의 시기 구분을 16세기 중엽부터 17세기 중엽까지로 정하고 있다.[47] 이상의 검토를 바탕으로, 본 연구에서는 "명말"의 시간 범위를 1567년부터 명이 멸망하는 1644년까지로 설정하였다.

사학가 Xie Guozhen謝國楨은 청대 초기의 시간 구분을 강희 왕조 끝날 무렵, 즉 1722년까지로 정했다.[48] 청대 소주의 정원 역사를 살펴보면 강희제는 재위 시 총 6차례 강남을 순시하며 소주의 정원을 유람하였고, 소주의 정원 경관을 완상하면서 소주 정원의 설계양식과 배치를 본보기로 삼아 북경에 자신의 행궁을 조성하였다.[49] 이 사실로부터 당시 소주 정원의 뛰어난 예술성을 짐작할 수 있는바, 본 연구에서 언급한 "청초"를 사학가와 소주 정원의 구체적인 상황을 근거로 하여 1722년까지의 청대로 설정한다.

연구의 공간적 범위는 1567년부터 1722년까지 소주에서 형성되었던 사회 각 계층의 정원이다 (그림 1-1 참고). 소주의 정원 상황을 파악하기 위해 1874년의 『소주부지蘇州府志』[50] 판각본, 1882년의 『가정현지嘉定縣志』[51] 판각본,

---

Univ of California Press; 小野和子. (2006). 明季黨社考. 上海古籍出版社; 林麗月. (1984). 明末東林運動新探 (Doctoral dissertation, 台北:台灣師範大學曆史研究所博士學位論文); 朱希祖. (1961). 明季史料題跋. 中華書局; 閆鳴. (2013). 明末清初政治書寫研究 (Doctoral dissertation, 複旦大學博士學位論文). p.10.

[45] 顧凱. (2010). 明代江南園林研究. 東南大學出版社. p.9.

[46] 巫仁恕. (2008). 江南園林與城市社會-明清蘇州園林的社會史分析. 近代史研究所集刊, (61), 1-59.

[47] 郭明友. (2011). 明代蘇州園林史 (Doctoral dissertation, 蘇州: 蘇州大學博士學位論文). p.166.

[48] 謝國禎. (1982). 明清之際黨社運動考. 中華書局; 陳祖武. (1992). 清初學術思辨錄. 中國社會科學出版社.

[49] 魏嘉瓚. (2005). 蘇州古典園林史. 上海三聯書店. pp.305-306.

[50] [清] 馮桂芬. 同治蘇州府志, 卷四十五. 清光緒九年刊本.

[51] [清] 陸懋宗, 程其珏. (1881). 光緒嘉定縣志. 光緒八年刊本.

1930년의 『가정현속지嘉定縣續志』[52] 판각본, 1919년의 『태창주진양현지太倉州鎭洋縣志』[53] 판각본, 1681년의 『숭명현지崇明縣志』[54] 판각본에 기재된 「제택원림第宅園林」과 「제택원정第宅園亭」 조목 하의 내용을 고찰함으로써 소주 역대의 개인정원의 총수와 각 시대별 정원의 조성 수량, 그리고 소주의 각 구역별 정원의 분포 상황을 도출하였다.

소주부Suzhou Fu, 오현Wu Xian, 장주현Changzhou Xian, 상숙현Changshu Xian, 오강현Wujiang Xian, 곤산현Kunshan Xian, 가정현Jiading Xian, 숭명현Chongming Xian, 태창주Taicang Zhou.

그림 1-1. 연구의 공간적 범위 (자료: 『中國歷史地圖集, 第七冊, 元·明時期』, 1987, pp.47~48 참고. 도면 작성: 필자.)

[표 1-1]에 정리된 내용에 따르면 소주 정원은 기원전의 상商부터 이미 하나의 정원이 존재했다는 것을 확인할 수 있으며, 이어서 주周는 6개, 한漢은 5개, 오吳는 3개, 진晉은 10개, 기齊는 1개, 양梁은 3개, 진陳은 1개, 수隋는 1개,

[52] [民國] 黃世祚. (1930). 民國嘉定縣續志. 上海古籍出版社出版社.
[53] [清] 王祖畬. (1919). 宣統太倉州鎭洋縣志. 民國八年刻本.
[54] [清] 趙廷健. (1992). 重修崇明縣志. 中國書店.

당唐은 22개, 송宋은 147개, 원元은 62개, 명明은 473개, 청淸은 232개의 정원이 있었다는 것을 파악할 수 있다. 명대에는 소주에 조성된 정원이 가장 많은 것으로 나타나나 청대에 넘어가면서 정원의 수량은 절반가량 감소하였다. 이로부터 명대 말기는 소주 정원 역사의 최고봉인 것을 짐작할 수 있으며 청대에 들어 점점 쇠락하는 것으로 보인다.

소주 각 구역의 정원 상황을 살펴보면 오현, 장주현과 상숙현은 기원전부터 이미 정원이 존재한 것을 알 수 있다. 뿐만 아니라 오현에는 거의 각 시대마다 모두 새로 조성된 정원이 있었고, 특히 명대에 97개, 청대 50개로 소주의 다른 구역보다 가장 많은 정원을 조성한 것으로 나타났다. 장주현, 곤산현, 가정현과 태창주은 송대부터 정원을 조성하기 시작했고, 명·청대에 상대적으로 많은 정원을 조성한 것으로 보인다. 그 중에서 숭명현은 장강 가운데의 섬 지역이라 조회된 정원 관련 내용이 없는 것으로 나타났다.

표 1-1. 소주부蘇州府 각 구역 역대 정원 총수 통계

	오현	오강현	장주현	곤산현	상숙현	가정현	숭명현	태창주	합계
상商(B.C.1600~B.C.1046)					1				1
주周(B.C.1046~B.C.256)	2		3		1				6
한漢(B.C.202~220)	3		2						5
오吳(938~968)	2		1						3
진晉(266~420)	4	1	3		2				10
기齊(550~577)	1								1
양梁(502~560)	2				1				3
진陳(557~589)		1							1
수隋(581~618)	1								1
당唐(618~907)	13	1	7		1				22
송宋(960~1279)	53	13	36	30	8	6		1	147
원元(1271~1368)	10	13	6	14	10	5		4	62
명明(1368~1644)	97	47	60	80	62	83		42	471
청淸(1363~1874)	50	22	48	12	30	61		9	232
합계	238	98	166	136	116	155		56	967

※표에서 보는 바와 같이 명대는 소주 역사에서 정원 조성의 극성기였으나, 대부분의 정원은 명대 말엽에 조성되었다. 청대 정원의 상당수는 명대 조성된 정원을 개조한 것이었다. (표 정리: 필자)

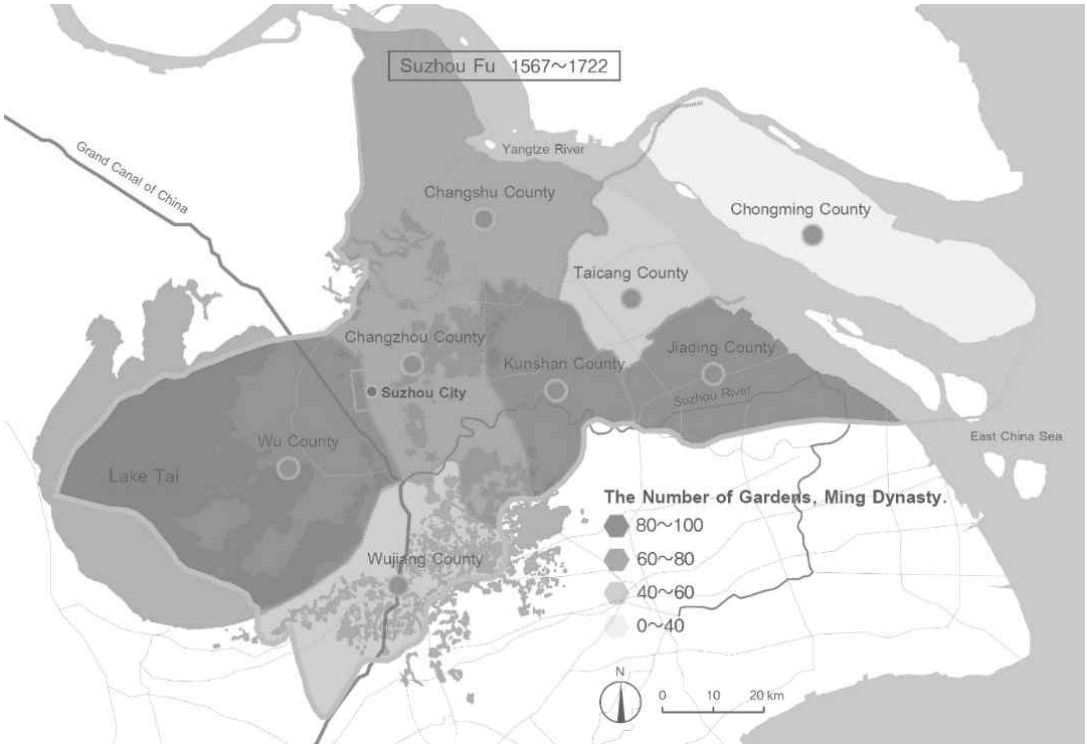


그림 1-2. 명대 소주부蘇州府 각 지역 정원 분포 (도면 작성: 필자)

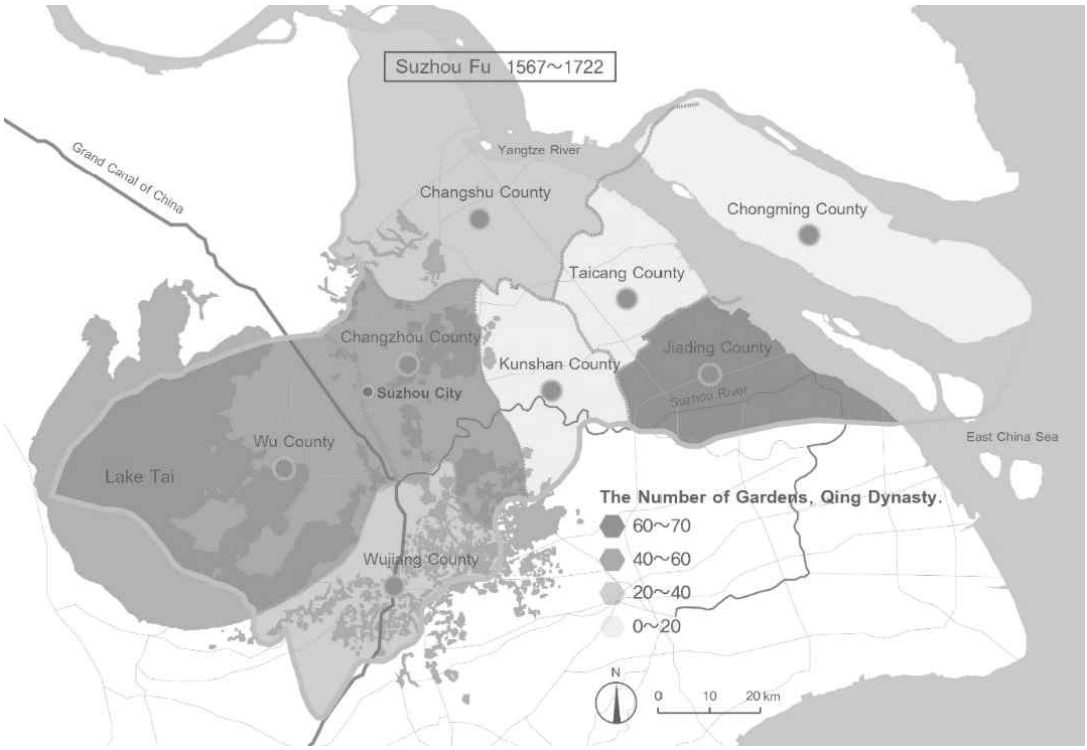


그림 1-3. 청대 소주부蘇州府 각 지역 정원 분포 (도면 작성: 필자)

[그림 1-2]에 제시된 명대 소주 각 구역의 정원 분포도를 참고하면 경항대운하京杭大運河와 소주하蘇州河가 경유하는 오현, 곤산현과 가정현에 가장 많은 정원들이 분포되어 있고, 그 다음에 호박지역에 있는 장주현과 장강을 인접하는 상숙현의 정원 분포는 상대적으로 중간 수준에 있으며 작은 호박들이 밀접하게 분포된 오강현과 장강에 붙어 있는 태창주에서는 정원이 상대적으로 적게 분포하는 것으로 보인다. [그림 1-3]에 기재된 분포를 통해 명대 정원이 가장 많았던 오현과 곤산현은 청대에 와서 정원들이 많이 없어졌고, 상숙현과 태창주의 정원 총수도 명대에 비해 대폭 줄었다.

역사문헌에서는 특별히 명말청초의 소주 정원에 관한 기재가 없으므로, 상술 판각본 문헌과 2005년에 출판된『소주고전원림사蘇州古典園林史』, 2010년에 출판된『명대강남원림연구明代江南園林研究』, 그리고 2013년에 출판된『명대소주원림사明代蘇州園林史』이 세 권의 소주 정원에 관한 전문 저서를 보조 자료로 참고하여 정원 주인의 생·몰년을 확인함으로써 조성 연대가 명말청초에 해당하는 정원들을 정리하였다. 또한 명말청초에 조성된 정원들의 상세 정보를 기록하거나 정원을 평가한 문헌을 조사했으나 주로 정원의 조성 위치와 주인에 관한 정보만 나왔고, 정원의 구체적인 모습이나 정원에의 문화 활동 형태에 대해서는 확인할 수 없었다. 따라서 본 연구는 현재까지의 기록을 바탕으로 명말청초 소주에 등장하는 정원들 중에서 당시 소주의 많은 정원을 대표할 수 있는 것을 선택하여 연구의 구체적인 대상으로 정했다.

1.4.2. 연구 방법 및 내용

본 논문은 고문헌 및 그림을 고찰하는 해석학적 방법으로 정원을 분석하였다. 고문헌은 중국 고전古典 문헌 데이터 뱅크 "중국기본고적고中國基本古籍庫"를 활용하여 연구와 관련된 문헌 증거를 도출하였고, 그림은 중국을 비롯한 세계 각 박물관에 소장된 명말청초 소주 정원과 관련된 그림과 골동품 경매 사이트에서 전문가들의 감별 및 인정을 받은 그림을 수집하여 본 연구의 근거가 되는 자료를 분류하고 정리하였다.

구체적인 분석의 틀은 문화정치학의 논지에 따라 각 계층에서 형성된 정원문화 간의 갈등 현상과 종속 관계에 중점을 두었다. 먼저 사대부계층, 상인계층, 평민계층의 정원문화를 대표성이 있는 정원 사례를 통해 세부적으로 고찰하고 각 계층의 정원문화 특징 및 정원의 유교적 상징성에 대한 영향을 밝

힌 후에, 사대부계층으로 대표되는 엘리트 집단의 고유의 정원문화와 상인 및 평민계층으로 대표되는 대중 집단의 신흥 정원문화 간의 정원 설계양식, 정원 문화 활동, 정원에서의 사회 교제, 정원 이념 간의 갈등 현상과 종속 관계를 분석한다(그림 1-4 참조). 우선 정원의 물리적 속성인 설계 양식을 살펴봄으로써 계층별 정원 경관의 특성을 이해하고, 정원에서 벌어졌던 각종 문화 활동과 사회적 교제 관계를 고찰함으로써 인간의 삶을 담아내는 정원의 기능을 설명하며, 각 정원의 이념을 해석함으로써 정원의 형이상적 상징성을 도출한다. 즉, 설계 양식, 문화 활동, 정원에서의 사회 교제, 정원 이념 이 네 가지 분석의 틀을 이용하여 각 계층별 정원의 경관적 특성, 사회적 기능, 그리고 이념적 상징성을 모두 망라할 수 있다.

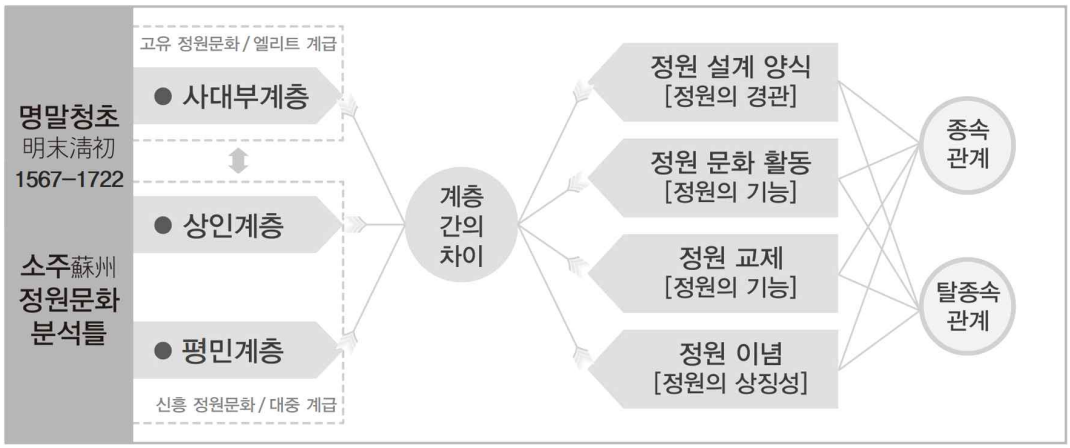


그림 1-4. 분석틀 구성(구성 및 작성: 필자)

본 연구는 총 7장으로 구성되어 있다. 1장에서는 연구의 배경 및 목적을 서술하고 이론적인 바탕을 다룬 후에 관련 연구 동향을 분석 및 검토하며, 연구의 시·공간적 범위를 선정한 이유와 연구방법을 제시하고 연구의 내용을 설정한다.

2장은 소주 정원에 대한 리뷰이다. 먼저 명말청초 이전의 중국 정원의 사회문화적인 특징을 고찰하여 중국 정통 유교사회에서 정원이 지닌 사회적인 의미를 밝힌다. 이 과정은 추후 본 연구에서 도출할 명말청초 시기 정원의 사회문화적인 특징과 연계된다. 다음으로 명말청초 이전의 소주 정원의 역사를 고찰함으로써 소주에서 정원의 기원과 그 발전 과정을 밝히고 명말청초 소주 정원문화의 가치를 조명한다. 소주에서 몇백 년 간 뿌리내렸던 사대부 정원의

전통적인 설계 경관을 분석하여 명말청초 시기 사회 각 계층의 사람들이 정원 문화를 향유할 수 있었던 새로운 국면의 등장의 기원을 설명하고자 한다. 마지막으로 명말청초에 소주 정원문화 대중화의 형성 요인을 네 가지 시점으로 분석한다. 첫째, 명 말엽부터 청 초엽까지 국가 정치 상황이 사회에 미친 영향, 둘째, 당시 사회에 성행했던 사조思潮와 학설이 당시의 대중 사상에 가져온 변화, 셋째, 정원 형성의 필수 조건인 국가 토지제도가 정원의 대량생산에 미친 영향, 넷째, 경제의 발달로 인한 상업화 열풍이 새로운 정원문화에 끼친 양상을 고찰한다.

3장에서는 명말청초 소주 사대부계층의 정원문화의 구체적인 사례를 문헌 고찰을 통해 분석한다. 먼저 이 시기 사대부 계층의 특징을 구체적으로 리뷰하고, 정원이 당시 사대부에게 어떤 의미를 가지는지 설명한 후에 사대부 정원문화의 기본적인 개요를 펼친다. 다음으로 두 개의 대표적인 사대부 정원을 분석한다. 첫번째는 명 말엽 소주의 명문 사대부 집안 문씨文氏 가문의 정원 향초타香草垞이다. 문씨 집안은 당시 소주의 수많은 사대부들과 밀접한 관계를 유지하고 있었으므로 그들의 정원 문화를 대표한다.[55] 두 번째로 청 초엽에 소주의 모든 문화 명류들이 선호했던 사대부 정원 예포藝圃를 살펴본다. 이 정원은 명 말엽에 문씨 집안의 가족 정원 약포藥圃를 기반으로 개조한 정원이며 명말과 청초 두 시대의 사대부 조원 이념을 모두 포괄하는 정원이다. 이 두 정원에 대한 설계 양식, 정원 생활, 설계 이념을 세부적으로 분석함으로써 사대부 정원에 내재된 사회적인 의미를 밝히고, 특히 명말청초 사대부계층의 정원이 중국 정통 유교 사회의 질서에 포함하는 사회적 의도를 도출해낸다.

4장에서는 명말청초 소주 상인계층에 의해 조성된 정원문화를 살펴본다. 구체적인 상인 정원을 다루기 전에 먼저 중국 유교 사회에서 상인의 계급적인 지위와 명말청초 시기 상인의 정황을 살펴보고, 본래 중국 정통 사회에서 보통 평민계층에 속해 있던 상인들이 '상인 계층'으로 따로 분리된 이유를 밝힌 후 명말청초에 그들의 독특한 사회적인 지위를 설명한다. 다음으로 이 시기 상인 정원에 대한 개요를 간략히 서술하고 두 개의 상인 정원을 분석한다. 첫 번째 정원 매화서梅花墅는 소주의 거상 집안의 정원이며,[56] 전형적인 소주 상인 집

---

[55] Clunas, C. (1991). Superfluous things: material culture and social status in early modern China. University of Hawaii Press.

[56] [明] 焦竑. 郡幕怡泉許公暨沈孺人合葬墓表, 吳郡甫裏志, 卷五. 清康熙四十三年刻本.

안의 정원으로 대표된다. 두 번째 정원은 소주에 위치하지 않았으나 소주 정원을 그대로 재현했던 양주揚州의 상인 정원 영원影園이다. 영원의 주인 정원훈鄭元勳은 10년에 걸쳐 소주의 모든 정원을 유람하며 그것을 그림으로 기록하였고, 양주에 돌아간 후에 그림을 따라 영원을 조성하였다.[57] 정원의 시공 및 설계를 맡은 사람은 소주 출신의 조원 장인 계성計成이었다. 따라서 이 정원은 소주 정원 양식과 동일한 양식의 상인 정원으로 파악할 수 있다. 이 두 정원의 연구방법은 사대부계층의 정원을 다룬 방법과 같으며, 주로 정원의 설계양식, 정원 생활, 설계 이념 등을 분석하여 명말청초 상인계층의 정원문화를 검토하고, 상인 정원의 출현이 '중국 정원'의 개념에 내재된 유교적 상징성에 대한 영향을 밝힌다.

5장에서는 보통 평민계층의 정원문화를 다룬다. 우선 명말청초 유교 사회에서 보통 평민계층의 신분적인 구성을 고찰한 후에 평민 정원의 출현과 그것이 나타내는 사회적 의미를 밝힌다. 다음으로 평민 정원의 경관 설계와 정원에서의 일상생활을 고문헌 및 그림을 근거로 분석한다. 고문헌은 명 말엽에 작성된 정원 수필집『루동원림지婁東園林志』를 주로 살펴보고, 여기에 기록된 안씨원安氏園, 오씨원吳氏園, 그리고 계씨원季氏園을 다룬다. 그림은 청 초엽 소주화가 서매徐玫가 그린『인물도』에 기재된 하나의 평민 정원을 분석하고, 청 초엽의 평민 정원은 현재 캐나다 앨버타대학교 박물관에 소장되어 있는 강희제康熙帝의 1689년 소주 순시를 기록한 궁정화가 왕휘王翬의『강희남순도康熙南巡圖, 권7』에서 묘사된 소주 평민의 정원들을 살핀다. 이 정원들은 명말청초 시기 평민 정원을 대표하는 것이라기보다는 현재까지 남아 있는 사료 중에서 유일하게 찾을 수 있는 정원으로서 당시 보통 평민 정원의 일반적인 양상을 그대로 담은 사례들이다. 소결 부분에서는 명말청초 평민계층 정원문화의 특징을 정리하고, 유교사회 질서의 상징이었던 정원문화가 대중화되면서 '중국 정원'의 개념이 기존의 유교 질서에서 분리되어 사회 각 계층의 사람들이 모두 향유할 수 있는 새로운 사회적 의미를 밝힌다.

6장에서는 문화정치의 관점으로 명말청초 사대부계층으로 대표되는 엘리트 집단과 상인계층 및 평민계층으로 대표하는 정원문화 간의 종속 관계와 갈등 및 저항 현상을 분석한다. 먼저 사대부와 상인·평민 정원문화의 종속 관계

[57] [明] 鄭元勳. 影園瑤華集. 清乾隆二十七年刻本.

를 정원의 설계 양식, 일상의 정원 문화 활동, 그리고 정원에서의 사회 교제에 대한 고찰을 통해 밝힌다. 특히 신흥 정원문화가 고유 정원문화와 관계 맺어진 방식을 분석하고, 명 말엽에 유교질서가 쇠퇴하는 과정에서 사대부 잔존 세력이 신흥 정원문화에 미친 영향을 밝힌다. 다음으로 두 집단 간 정원문화에서 나타난 부조화 현상을 고찰한다. 이를 위해 정원의 경관 특성, 정원의 기능, 그리고 정원의 상징성의 측면에서 사대부와 상인·평민 정원문화 간의 갈등 양상을 분석한다. 이 과정을 통해 사대부와 상인 및 평민 정원문화 간의 계급적 부조화를 밝혀내는 동시에 상인·평민의 정원문화가 사대부의 고급 정원문화와의 탈종속 관계를 밝혀낸다.

결론인 7장에서는 명말청초 소주 정원문화가 대중화되는 과정에서 새롭게 발생한 정원의 의미를 제시한다. 이들 정원이 유교 통치 체제가 공고히 갖춰진 청대에 어떤 가치를 대표했는가에 관하여 서술한 후 본 연구의 한계점을 지적한다. 마지막으로, 본 연구에서 시도한 정원의 분석은 과거와 마찬가지로 사회적 모순 관계를 내재하고 있는 현대 정원 및 조경 문화를 은유적으로 조명하고 있음을 밝힌다.

Ⅱ. 소주 정원 역사의 개괄 및 명말청초 정원문화 대중화의 형성 배경

2.1. 명말청초 이전 중국 및 소주 정원 역사의 개괄

2.1.1. 중국 정원의 사회문화적 정의 (B.C.11세기~1567)

중국 정원의 기록은 선진先秦B.C.21세기~B.C.221 시기로 거슬러 올라가며, 주로 황실정원을 위주로 서술하고 있다.[1] 최초의 기록은『시경·대아·영대詩經·大雅·靈台』에서 찾을 수 있으며, 주문왕周文王B.C.1152~B.C.1056의 정원은 '영유靈囿:신력이 있는 짐승을 키우는 정원'로 칭했고 그 안에 '영대靈臺:신력이 있는 높고 평평한 건축물'와 '영소靈沼:신력이 있는 연못'가 배치되었다.[2] 영대는 영유 내의 중심적인 경관이었다.[3] 영靈은 무巫를 뜻하고, 신령神靈에게 축복을 비는 사람을 가리키며, 대台는 높고 평평한 건축물을 뜻하는데,[4] 주周B.C.1046~B.C.256 대 이후 2천년 동안 영대의 높이는 대략 2장丈(약 6.6m)이며, 길이와 넓이는 대략 120보步(약 60m)의 규모로 전해진다.[5]

영대의 외양은 산악의 모양을 모방하여 설계했는데, 이는 옛 사람들이 산에 신성神性이 있다고 믿었고 산은 천신天神의 몸통이라 여겼기 때문이다.[6] 여기서 영대가 지닌 자연숭배自然崇拜의 의식을 엿볼 수 있으며 궁궐에 산 모양의 영대를 배치함으로써 군주의 권력은 신이 수여함을 암시한 것으로 보인다.[7] 이처럼 중국 최초의 정원은 옛 통치자들이 자신의 정치적인 권력을 공고히 하는데 중요한 공간이었으며, 나라의 군주나 제후諸侯 계층만이 소유하고

---

[1] 周維權. (1999). 中國古典園林史. 清華大學出版社. pp.19-37.

[2] 윈쟈옌, & 손용훈. (2014). 시경 (詩經) 에 나타난 식물 소재의 문화적 해석-상징요소와 경관조성요소의 관점에서. 한국전통조경학회지, 32(3), 96-109.

[3] 王毅. (1990). 園林與中國文化. 上海人民出版社. pp.3-7.

[4] [東漢] 許慎. (1963). 說文解字. 中華書局.

[5] [宋] 程大昌. (2002). 雍錄. 卷三. 中華書局.

[6] 王毅. (1990). 園林與中國文化. 上海人民出版社. p.6.

[7] 王毅. (1990). 園林與中國文化. 上海人民出版社. p.11.

평민 계층은 누릴 수가 없는 곳이었다.[8] 그러나 당시 평민들의 개인 주택 앞 마당에 꽃이나 나무를 식재했던 기록이 소량 남아 있는데,[9] 이것을 개인 정원의 기원으로도 이해할 수 있다.

진秦B.C.221~B.C.207•한漢B.C.202~220 시대에 와서 황실정원의 규모가 전 시대보다 몇 배나 켜졌고, 많은 기록에서 정원 조성을 군왕의 공훈 및 업적과 동등하게 논하고 있기 때문에[10] 정원을 많이 조성하는 것이 군왕의 위엄과 권위를 뒷받침했음을 알 수 있다. 진나라가 존속했던 12년간 설치된 행궁은 약 600기가 있었는데,[11] 이것은 진 왕조 군왕의 막대한 정치적 권위를 정원을 통해 형상화한 것으로 볼 수 있다. 대부분의 행궁들은 진과 한이 교전했던 전란기에 훼손되었다. 한 대의 황실정원은 진나라의 기초에서 더욱 발전하였고, 특히 한 무제漢武帝의 상림원上林苑 안에는 큰 산 2개, 큰 강 8줄기, 그리고 크거나 작은 연못 4개가 있었으며, 온갖 토종식물과 외래식물, 약초, 짐승들을 키웠고, 큰 건축물과 높은 대臺로 배치했으며, 초석草席과 놋그릇 등을 만드는 수공업 작방作坊도 설치하였다.[12] 때문에 상림원上林苑은 한 대 황실의 자본으로서 군주가 가진 위의威儀의 상징으로 본다.[13]

진한시대의 황실정원은 군왕의 정치 업적과 더불어 국가의 흥망성쇠와 긴밀한 관계가 있었다. 청명한 정치 상황이 전개되면 정원이 흥성했고, 정치가 쇠락하면 정원도 따라서 조령凋零되었으므로 정원은 실제의 정치 상황을 반영했다고 할 수 있다. 그러나 진나라의 기록에는 개인 정원에 관한 기록이 없었고, 한 대에 오면서 조금씩 보이기 시작한다. 군왕을 가까이에 모시던 사대부들은 개인정원을 가꾸기 시작했고, 또한 평민 중에 재력이 있는 이들은 개인정원을 향유할 수 있었다. 따라서 한 대의 정원은 군왕의 특권적 속성에서 더 나아가 귀족 사대부 계급, 일반 평민 계급이 모두 누릴 수 있었던 것으로 볼 수 있다. 당시의 개인정원은 정책적으로 보통 평민에게 개방되었으나 황실정원과

---

[8] 侯迺慧. (2010). 宋代園林及其生活文化. 三民書局股份有限公司. p.17.

[9] 윈쟈옌, & 손용훈. (2014). 시경 (詩經) 에 나타난 식물 소재의 문화적 해석-상징요소와 경관조성요소의 관점에서. 한국전통조경학회지, 32(3), 96-109.

[10] [西漢] 司馬遷. (1982). 史記. 李斯列傳. 中華書局. pp. 2556-2557; [東漢] 班固. (1962). 漢書· 賈山傳. 中華書局.

[11] 周維權. (1999). 中國古典園林史. 清華大學出版社. p.25.

[12] 周維權. (1999). 中國古典園林史. 清華大學出版社. pp.28-31.

[13] 王毅. (1990). 園林與中國文化. 上海人民出版社. p.52.

같이 사치스러운 설계양식으로 조성되었으므로 평민과 함께 정원을 즐긴다는 의미보다는 자신의 권세와 부를 과시했던 용도로 보인다.[14]

황실정원이 대부분을 차지했던 중국 정원의 역사는 위진남북조魏晉南北朝 220 ~598 시기부터 사대부정원의 흥성함에 따라 새로운 양상으로 전개된다. 당시 여러 해 동안 계속된 전쟁으로 인해 정권政權이 빈번히 뒤바뀌면서 황실정원은 점차 쇠퇴하고 사대부정원의 전성기가 도래한다. 이 시대의 영향력 있는 가문의 사대부 계층은 정치·문화적 권력을 손에 쥐고 국가의 정치적 운명을 좌지우지하는 관료 정치가로서 활약하였다. 첨예한 정치적 갈등에 처해있던 사대부는 온갖 정당政黨 간의 정치 투쟁에서 자신을 보전하기 위해 정원을 피신처로 삼는다. 일부 사대부들은 정치가 청명하면 출세하고 혼란하면 은둔한다는 "방유도칙사, 방무도칙가권이회지邦有道則仕, 邦無道則可卷而懷之"[15]의 유교사상에 영향 받아 정원 속에서 난세를 피한 채 자신의 덕성을 지키기도 했다.[16] 예를 들어, 죽림칠현竹林七賢중 한명인 혜강嵇康은 당시 정권을 쥐고 있던 관료 정치가 사마씨司馬氏의 농락에 대해 집에 버드나무가 무성한 정원에 머무르겠다고[17] 대답함으로써 사마씨의 정치이념에 반하는 태도를 보였다. 당시 현학玄學이 성행하여 자연으로 복귀하고자 하는 사조가 정원으로 표출되면서 많은 사대부 정원이 등장하였다. 이 시기의 사대부 정원은 은둔의 표시였으며, 사대부들의 정권에 대한 거부와 정치 지배에 대한 회피의 형상화로 간주되었다.

수隨581~618·당唐618~907 시기에는 국가간 분열과 전쟁이 줄어들고 사회 정치적 안정이 도래하였다. 이 시기에는 황실정원과 사대부정원이 크게 발전했는데, 황실정원은 한 대의 웅장함을 재현하여 더욱 화려하게 변모하였고, 사대부정원은 위진남북조 시기의 발전 이후 성숙기를 맞이하여 사대부의 일상에서 없어서는 안 될 요소가 되었다. 이 시기의 황실정원은 국가의 운명이 위태로울 때면 함께 쇠락하는[18] 국가 정치 상황의 구체적인 반영물이었다. 반면 사대부정원은 사대부들의 개인 취미생활을 위한 사적 공간이었을 뿐만 아니라 정치와 밀접한 관계가 있는 곳이었다. 사대부정원의 소유권은 사대부에게 있었지만

---

[14] 侯迺慧. (2010). 宋代園林及其生活文化. 三民書局股份有限公司. p.18.

[15] 楊伯峻. (1980). 論語譯注. 中華書局. p.163.

[16] 王毅. (1990). 園林與中國文化. 上海人民出版社. pp.84-89.

[17] 柳士鎮, 劉開驊. (1996). 世說新語全譯. 貴州人民出版社.

[18] 王毅. (1990). 園林與中國文化. 上海人民出版社. p.75.

군왕은 절대적인 권력을 이용해 사대부정원을 임의로 지배할 수 있었다. 군왕이 정원을 은사隱士나 공신功臣에게 하사하는 경우가 많았으며, 이는 사대부들의 은둔 행위를 허가하는 의미에서 현인을 초빙하고 인재를 받아들이는 정치적 목적도 있었다. 또한 군왕이 정원을 직접 압수하거나 군왕의 가솔과 친척들이 자기의 재산권을 확충하기 위해 정원을 강점하는 경우도 많았다. 예를 들면 사대부 왕유王維701~761의 망천별업輞川別業은 원래 송지문宋之問656~712의 옛집이었고, 양신楊愼1488~1559의 교산지원交山池院은 본디 당고조唐高祖의 열째아들 이원예李元禮619~672의 정원이었다.[19] 사대부정원은 하사품으로서 군왕 정치권력의 표현이었으며 정원 재산권의 교체는 권세權勢의 성쇠를 반영하였다.

당 대에는 군왕이 정치적 목적으로 정원을 하사함으로써 사대부들의 은일 행위를 고무하는 정책을 실행하였는데, 이에 사인士人들이 잇달아 정원을 조성하여 은둔의 열풍이 불게 되었다. 정원에서 은일하는 것이 자신의 명성을 높여 출세하는 기회로 여겨지면서 정원을 가진다는 것은 일종 신분의 상징으로서 정책에 동의하는 의견의 표출이었다. 조정朝庭의 상황이 항상 복잡하고 변화가 많았기 때문에 정세政勢가 사대부 자신의 정치적 원칙에 맞지 않으면 스스로 개인의 정원에서의 은일 생활을 선택할 수 있었다. 하지만 이러한 은둔은 일시적이었으며, 정치 상황이 호전되면 정원에서 나와 다시 중앙으로 출세하여 정치적 포부를 실현하고자 하였다. 예컨대 왕유王維는 재상宰相 이림보李林甫683~753와 정견政見이 서로 달랐고, 양귀비의 족형族兄 양국충楊國忠?~756이 국정을 독점하는 것에 불만을 가져 망천별업輞川別業에서의 은일 생활을 택한다.[20] 즉, 당시의 일부 사대부정원은 출세의 계기를 제공하는 곳임과 동시에 정치투쟁 중에 정치를 회피하는 안식처이기도 했던 것이다.

송宋960~1279 대에 와서 소농제小農制 농업 경제가 활발히 진행됨에 따라 도시 상업과 수공업이 매우 발달하여 자본주의적 경제체제가 송 대 봉건제 사회안에 스며들게 된다. 송은 강력한 중앙집권 체제를 확립하였으나 무인세력을 억제하고 문인정치에 기반한 정책을 추진하여 국세國勢가 허약해지는 결과를 초래하였다. 발전한 경제와 쇠락한 국세의 모순적인 상황에서 군왕들은 구차苟且한 안일安逸만을 추구하였고 사치스러운 궁정생활의 분위기가 각 계층으로 퍼져 병적으로 번화한 사회적 분위기가 조성되었다.[21] 문인을 선호함에 따라

[19] 王書豔. (2016). 唐代文人園林的政治文化意蘊. 北方論叢, (2), 89-93.

[20] 王書豔. (2016). 唐代文人園林的政治文化意蘊. 北方論叢, (2), 89-93.

황실정원은 당 대보다 규모가 작았고, 설계양식은 사대부정원과 비슷하였다. 특히 휘종徽宗1082~1135은 정원 조성에 심혈을 기울였던 군왕이었는데,[22] 그가 직접 참여하여 만든 황실정원 간악艮嶽은 정원 설계 예술의 높은 성취를 보여줌과 동시에 사대부정원의 정취가 농후하다. 따라서 송대의 황실정원은 정치권력과 통치지배와는 직접적인 관련이 적었고, 중국의 어느 왕조보다 황실 기풍이 가장 덜한, 거의 민간의 개인정원에 가까운 모습을 보였다.[23]

송 대의 사대부정원은 황실정원과 양상이 다르다. 당시의 사대부들은 자신이 속한 계급이 부패한 중앙집권 제도와 결탁한 사실을 뚜렷이 인지하였으나, 나라를 위해 헌신고자 하는 의지는 있되 정작 조정에서는 아무 것도 할 수 없다는 무력감으로 정원에서의 은둔을 선택한다. 출세와 은둔의 모순 속에서 사대부는 왕실의 유약함에 반기를 들고 정원에 은거함으로써 집권 제도에 대한 항의를 표시하였다. 예를 들어, 매화를 부인으로 삼고 학鶴을 자식으로 삼았던 임포林逋는 은사생활을 했던 가장 큰 이유가 중앙집권 제도를 반대하기 위해서라고 하였다.[24] 또한 어떤 사대부들은 소동파蘇東坡의 말대로 '집 문을 열고 나가 자신의 본심은 잊고 조정에서 출세하고, 집으로 돌아와서는 문을 닫아 군왕을 잊고 정원에 도취하면서 진정한 자신을 되찾았다.'[25] 따라서 송 대에 사대부정원이 많이 생겼던 것은 국가의 정치 상황과 직접적인 연관성이 있었고, 따라서 정원은 곧 중앙집권 제도를 반대하는 장소였으며, 정치에 쏠렸던 사대부의 본심을 되찾는 곳이기도 하였다.

송 대의 이러한 정원의 국면은 원元1271~1368 대에 와서 정반대의 양상을 보인다. 원의 개국 황제 쿠빌라이는 유명무실한 문인을 추앙하지 않았고, 문장만이 아닌 개인의 능력 위주로 인재를 선발하고자 과거제科擧制를 폐지하였다. 실리실익實利實益을 백성이 잘 살게 하는 유일한 원칙이라 여겨 국가의 상업 발전을 장려함으로써 원 대는 중국 역사에서 상업이 가장 발달한 시기가 되었고, 상인은 사회적으로 높은 위상을 얻게 된다. 이에 따라 많은 사대부 집안 출신의 인재가 고귀한 유생의 신분을 버리고 상업에 종사하는 현상이 생겼

---

[21] 王毅. (1990). 園林與中國文化. 上海人民出版社. pp.91-98.

[22] [宋] 張淏. (1985). 艮嶽記. 中華書局.

[23] 周維權. (1999). 中國古典園林史. 清華大學出版社. p.112.

[24] 王毅. (1990). 園林與中國文化. 上海人民出版社. pp.239-251.

[25] 張志烈, 馬德富, & 周裕鍇. (2010). 蘇軾文集校注卷十一. 河北人民出版社.

다.[26] 상업의 발달은 정원의 발전에 지속적인 물질적 기반을 공급했고, 시詩, 문文, 서예, 그리고 회화 등 예술작품이 모두 판매 가능한 상품이 되면서 일생 공부만 하는 문인에게 새로운 진로를 제공하여 관리로 출세하지 않아도 높은 사회지위와 안전한 수입을 유지할 수 있는 기회를 제공하였다. 이 시기 거의 모든 문인은 자신의 개인정원을 갖고 있었고, 정원을 조성하는 자금은 시문, 서예 혹은 회화를 판매하여 얻었다.[27] 원 대의 문인계층은 거의 조정의 정치 활동을 하지 않았으므로 개인 정원을 많이 조성하였다. 특히 원 대 후기 소주의 도성 안에는 사자림獅子林으로 대표되는 유명한 정원 십여 개가 있었고, 도성 밖에 서른 여개의 정원이 있었다.[28] 당시의 문인 정원은 상업을 장려하는 정부의 정책에 영향 받아 단순히 문인의 취미를 담았을 뿐 정치적인 함의는 없었다. 그러나 이 시기의 황실정원은 송 대의 양식과 달리 규모가 크고 황실 분위기가 농후하여 원 대 중앙집권제의 구현으로 보인다(그림 2-1 참조).

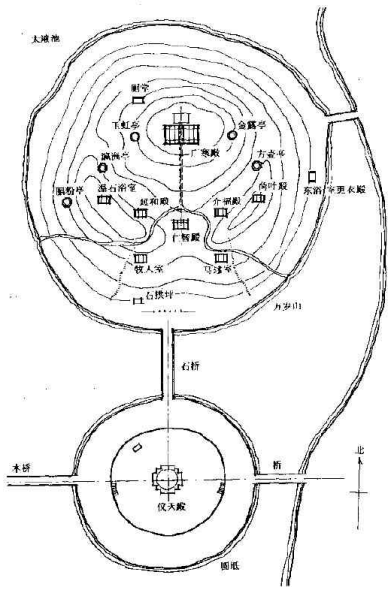


그림 2-1. 원 대 황실정원 만수산萬壽山과 원지圓坻 평면도
(자료:『中國古典園林史』, 1990, p.115.)

[26] [元] 戴良. (1985). 九靈山房集. 文淵閣四庫全書本. p.219.

[27] 郭明友. (2011). 明代蘇州園林史 (Doctoral dissertation, 蘇州: 蘇州大學博士學位論文). pp.28-29.

[28] [明] 王鏊. 正德姑蘇志. 天一閣存本.

원을 멸망시키고 명明1368~1644을 세운 홍무제洪武帝1328~1398는 건국 직후 정원에 은둔한 문인을 참수斬首하거나 가산을 몰수하는 방법으로 그들이 조정의 관리가 되도록 유도하였는데, 이같은 강경한 정책은 문인을 임용하여 나라를 다스리고자 했던 의도였지만 오히려 그 영향으로 인해 문인집단의 정원 조성과 정원과 관련된 문화 활동이 갑작스레 중단된다. 홍무제가 농업을 나라의 근본으로 삼고 상업무역을 억제하는 정책을 펼치면서 거액의 정원조성을 금지하는 「영선령營繕令」[29]을 시행함에 따라 명 초엽의 정원문화는 거의 소멸상태에 이른다. 1406년 영락제永樂帝1360~1424가 북경에 궁전을 건조하면서 강남지역, 특히 소주에서 많은 조원 장인을 임용하였는데, 이에 따라 영선령은 점점 유명무실해지고 영락제와 그 이후 정원을 동경한 몇 명의 군왕들에 의해 정원문화가 점차 회복되기 시작하였다.[30]

명 중엽에 들어 정원문화가 다시 번성하였고, 당시의 황실정원은 강남 조원 예술의 영향을 강하게 받아 괴석 장식이 두드러진 정원 양식이 성행하였다. [그림 2-2]은 명 중엽 신원미상의 궁정화가의 작품이다. 그림 하단의 발문跋文에 따르면 이 그림은 성화제成化帝1447~1487의 여가생활을 묘사한 것으로서, 그가 온갖 진귀한 꽃나무와 괴석으로 꾸며진 어화원禦花園에서 귀뚜라미와 놀고, 메추라기를 키우며, 칠현금七絃琴과 바둑을 즐기는 모습을 담고 있다. 성화제의 집권기는 후궁과 환관들의 정사 간섭이 극에 달하여 국정이 어지러운 시기였는데, 이 그림은 군왕의 사적인 취미생활이 집약된 정원에서의 일상을 방관자적 시각으로 보여줌으로써 국운이 쇠락한 당시의 시대상을 풍자하는 성격을 담고 있다. 국정의 혼란이 지속되면서 조정은 문인의 정원에서의 은둔생활을 더 이상 간섭하지 않았고, 이 덕분에 소주를 대표하는 많은 지역에서 잇따라 개인정원이 조성된다. 황실정원과 마찬가지로 사대부 정원 역시 주인의 순수 취미를 담는 공간이었다.[31]

---

[29] [清] 張廷玉. (1974). 明史. 中華書局. p. 1672.

[30] 郭明友. (2011). 明代蘇州園林史 (Doctoral dissertation, 蘇州: 蘇州大學博士學位論文). pp.49-62.

[31] 郭明友. (2011). 明代蘇州園林史 (Doctoral dissertation, 蘇州: 蘇州大學博士學位論文). pp.68-80.

그림 2-2. 어화원상완도권禦花園賞玩圖卷,
Jiade Antique Auction (2012/fall, Hong Kong)

이상으로 다룬 명말청초 이전의 중국 정원의 사회문화적 의미는 다음과 같다. 한 대에 황실정원을 특정 시간에 한하여 보통 평민에게 개방했던 사례가 있지만, 이러한 예외를 제외하면 선진 시기부터 명 중엽까지의 황실정원은 모두 군왕만의 특권적 소유물이었다. 사대부 정원은 사대부의 소유였지만, 군왕은 사대부의 개인 정원에도 소유권을 행사할 수 있었다. 황실정원은 애초에 정치권력을 공고히 하기 위해 필요한 공간이었으나 점차 국가의 정치를 저해하는 원인이 되었다. 사대부정원은 황실정원에 비해 수많은 사회적인 요인이 내

재되어 있었다. 초기의 사대부 정원은 권세의 상징으로 여겨졌으나 정치 상황이 불안할 때면 정권에 반기를 드는 표현으로 변모하였고, 청명한 정치 상황이 도래할 때면 출세의 지름길을 제공하는 공간으로 이해되었다.

원 대에는 상인의 신분을 가진 문인 계층이 정원을 많이 조성했는데, 이 정원은 비록 상인정원으로 분류되었지만 주인의 개인적 취미와 심미안을 표현했으므로 문인정원의 속성도 가지고 있었다. 명 초엽에 들어 정원문화가 잠시 중단되었지만 조정에서 출세한 많은 사대부들이 개인 정원을 꾸미면서 명 중엽에 다시 정원의 부흥기를 맞았다. 하지만 명말청초 이전의 중국 사회에서는 오직 상류계층인 군왕, 사대부만이 정원을 향유할 수 있는 권리가 있었고, 따라서 정원문화는 극도의 엘리트주의적 성격을 가지고 있었으며 사회 상류계층의 특권적인 문화 향유로 이해된다.

2.1.2. 소주 정원의 역사 (B.C.5세기~1567)

소주는 춘추春秋 시기 오나라의 수도로서 전국의 문화 중심지였다. 동한東漢 시대에 저작된 역사 경전 『오월춘추吳越春秋』에 따르면 합려闔閭B.C.537~B.C.496[32]가 통치했던 시대는 오나라 역사에서 가장 번창했던 시기였다. 이때 정원이 배치된 궁궐을 많이 건축하였고, 이궁離宮도 여러 군데에 조성하였다. 합려왕은 가을·겨울에는 궁궐에서, 봄·여름에는 궁에서 나와 이궁에서 정무를 총괄하였다.[33] 협려왕의 정원 중 가장 대표적이면서 역사적 문헌이 가장 많이 남아있는 정원으로 고소대姑蘇臺와 관와궁館娃宮으로 꼽을 수 있다.[34]

고소대姑蘇臺는 합려가 조성했던 정원의 명칭이며 소주의 고소산姑蘇山 위에 있었다. 이 정원에서 가장 주요한 건축물이 바로 고소대였다. 고소대의 높이는 300장丈:약 600m이었고 넓이는 84장丈:약 168m이었다. 이 높은 건축물로 올라가는 계단은 구불구불하게 설계하였고, 위에 도착하면 소주의 모든 풍경이 한눈에 들어왔다. 건축물 주변에 사시사철 피는 꽃과 나무를 심었고, 근처에 며칠 동안 머물 수 있는 거처와 연못, 그리고 사냥터를 배치하였다. 협려는 항상 고소대에서 정사를 보았고, 이곳은 당시 소주에서 가장 높은 건축물이었기 때문에 여기서 소주 백성들의 일상을 관찰하기도 하였다.[35] 이 정원은 군왕에

---

[32] 춘추시대 오라나 임금의 호칭이다.

[33] [漢]趙曄. 吳越春秋. 10卷, 四部叢刊景明弘治本.

[34] 魏嘉瓚. (2005). 蘇州古典園林史. 上海三聯書店. pp.40-56

게 여가와 오락 뿐만 아니라 정치적인 기능도 제공하였다.

관와궁館娃宮은 합려가 작고한 후에 그의 아들 부차夫差가 조성했던 이궁이다. 관와궁은 부차가 중국 역사에서 가장 명성이 높은 네 명의 미인 중의 한 명인 서시西施에게 특별하게 건설해 주었으며, 이궁의 서측에 많은 경관이 설계된 정원을 만들었다. 정원 안에는 산이 있었고, 산 위에 인공 연못이 세 개나 있었으며, 연못에는 연꽃과 순채蓴菜가 무성하였다. 연못 옆에는 칠현금을 치는 높은 대가 배치되었고, 구불구불하게 이어지는 사랑채가 있었으며,[36] 미인 서시의 이름으로 명명된 동굴 서시동西施洞도 조성되었다.[37] 이 정원의 시설물은 합려 통치 시대의 정원에서보다 훨씬 많았던 것으로 보인다.

진시황秦始皇이 중국을 통일한 후에 정치와 문화의 중심이 모두 서북쪽으로 전이되면서 소주의 정원 문화는 쇠퇴하였다. 따라서 이 당시의 정원에 관한 기록은 거의 찾아볼 수 없다. 한漢 대에 와서 점차 소주의 개인정원에 관한 기록이 보이기 시작하는데, 소주 정원에 관한 수필『오모원소지五畝園小志』에서는 한 대 초기에 장씨張氏 태사太史가 소주 도화오桃花塢에 뽕나무를 식재하고 높은 괴석 하나를 배치한 정원인 오모원五畝園을 조성하였다고 기록되어 있다.[38] 오모원은 오락이나 관상을 위해 만들어진 정원이라기보다는 과수원에 더 가까웠다. 이와 같이 진한秦漢 시기 소주의 정원문화는 매우 척박하였다.

그러나 이런 국면은 위진남북조魏晉南北朝에 들어 호전하기 시작한다. 당시 중국 북쪽 지역은 전란이 빈번하였지만 상대적으로 안정된 소주에서는 경제와 문화가 빠르게 발전되었다. 오랜 전쟁으로 극심한 고통을 겪은 다수의 북쪽 사람들이 소주에 내려와 거주하기 시작하였고, 이들이 신성한 정토淨土를 추구하는 불교를 개인의 슬픔을 위로하는 신앙으로 받아들이면서 소주에서 불교문화가 크게 발전하였다. 당시 소주에서는 크고 작은 사찰 정원들이 셀 수 없이 많았다.[39] 이들 사찰 정원은 모두 보통 평민에게 개방되어 있었으므로 일종의 공공 정원으로 볼 수 있었다.

이 시기 소주에서는 개인 정원이 출현하였다. 그 하나가 당시 소주 정원

---

[35] [漢]袁康. 越絶書. 15卷, 四部叢刊景明雙柏堂本.

[36] [宋]朱長文撰（元豐）吳郡圖經續記 3卷, 民國景宋刻本

[37] [宋]範成大撰 （紹定）吳郡志 50卷, 擇是居叢書景宋刻本

[38] 謝綏之. 五畝園小志.

[39] 魏嘉瓚. (2005). 蘇州古典園林史. 上海三聯書店. pp.79-83.

중의 으뜸으로 꼽혔던 고벽강원顧辟疆園이고,[40] 다른 하나는 후세 개인 주택 정원의 시초로 불리는 대옹택戴顒宅이다.[41] 소주 반유항潘儒巷에 위치한 고벽강원의 주인은 고벽강顧辟疆이었는데, 그는 소주의 명문 가문인 고씨집안 사람으로서 소주에서 군무 행정을 맡은 관리 사대부였다. 주인의 이름으로 명명된 고벽강원에는 건축물과 연못, 각종 나무, 그리고 작은 시냇물 등의 경관이 배치되어 있었고,[42] 특히 무성한 숲에서 높게 뻗은 대나무 경관이 아름다웠다.[43] [그림 2-3]은 청대의 궁정 화가가 문헌을 참고하여 그린 고벽강원의 모습인데, 이를 통해 당시 정원의 풍경을 엿볼 수 있다.

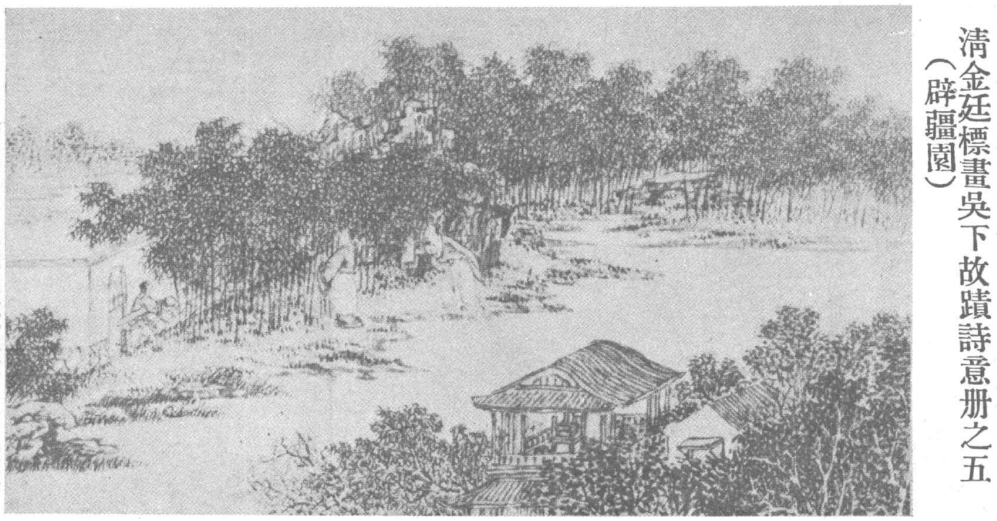


그림 2-3. 고벽강원顧辟疆園 일각. (자료: 吳下故蹟詩意冊之一·辟疆園, 金廷標, 故宮旬刊, 民國25年, Vol. 6(2): 22.)

대옹택戴顒宅은 그 명칭을 통해 알 수 있듯이 대옹戴顒이란 사람의 주택이다. 주택으로 표기되어 있지만 개인 주택과 정원이 함께 있던 곳이었다. 대옹은 출세를 원하지 않고 은거한 명사로서 회화, 음율, 조각 등에 능통한 다재다능한 문화인이었다. 대옹택 정원을 조성할 때 대옹은 온각 괴석을 모아 석가산을 쌓았고 가까운 수원 근처에 도랑을 파서 정원 안으로 물을 끌어왔다. 정원 안에 수많은 수목을 배식해서 숲을 조성하고 물이 흐르는 골짜기를 만들었다.

[40] [清]徐崧輯, 張大純輯 9卷, 清康熙二十九年刻本

[41] 魏嘉瓚. (2005). 蘇州古典園林史. 上海三聯書店. p.93.

[42] [南北朝]劉義慶撰, (南北朝)劉孝標注 世説新語 3卷, 四部叢刊景明袁氏嘉趣堂本

[43] [宋]朱長文撰（元豐）吳郡圖經續記 3卷, 民國景宋刻本

정원 안의 엇갈린 배열의 공간이 제법 정취가 있어 마치 자연 풍경과 같다는 평가를 받았다.[44] 이러한 묘사로 보아 대웅택은 소주의 개인 정원의 역사에서 인공적인 손길을 가장 많이 빌려 자연을 재현한 정원이라고 할 수 있다. [그림 2-4]는 대웅택의 괴석 경관을 재현한 청대 화가의 작품인데, 이 그림은 당시 인공 조원의 뛰어난 예술적 성취를 보여준다.

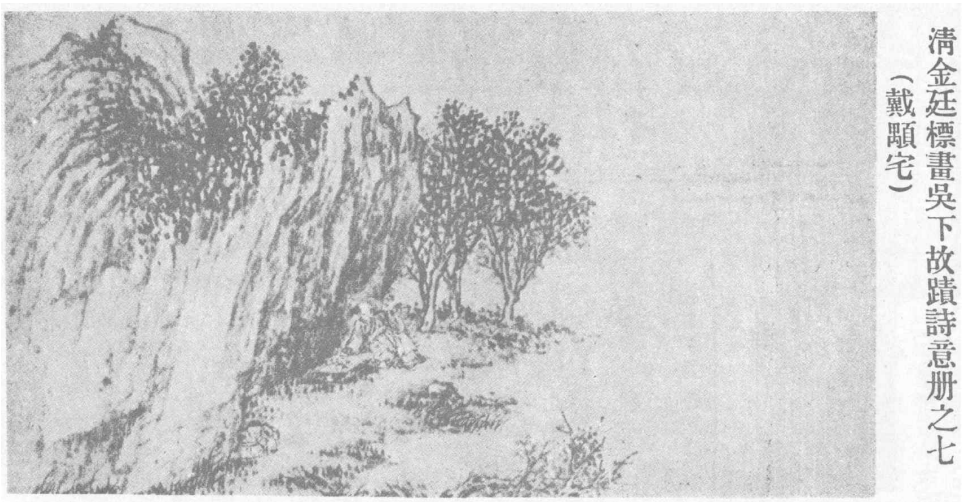


그림 2-4. 대웅택戴顒宅 일각. (자료: 吳下故蹟詩意冊之一·辟疆園，金廷標，故宮旬刊，民國25年, Vol. 6(2): 22.)

수당隋唐 시대의 소주는 정치와 문화의 중심지가 아니었지만 경제가 매우 발달한 지역이었다. 사찰 정원이 여전히 많았고 특히 관청 정원이 크게 발전했던 시기였다. 관청은 정부 관리들이 지역 사무를 집행했던 곳인데, 여기에는 항상 정원이 배치되었다. 당 대의 소주 관청에는 목련을 많이 심은 목란원木蘭院이라는 정원이 있었다.[45] 목련 꽃이 필 때 관청에서 공직하는 관리 사대부가 소주의 문인과 시인을 초대하여 아름다운 경관을 즐기면서 시를 짓는 문화 활동을 즐겼다. 목란원 뒤에는 북지北池라는 연못 경관이 있었다. 연못 가운데에 작은 인공 섬을 만들어 그 위에 노송나무를 배식하였다.[46] 이런 정원들은 관청의 관리 사대부들이 주관하여 지방 정부에서 출자하여 조성하였다.[47] 이 시대의 개인 정원은 총 20 곳으로 기재되어 있지만 단지 명칭만 남

[44] [南北朝]沈約撰. 宋書. 清乾隆武英殿刻本.

[45] 張霞房. (2004). 紅蘭逸乘. 吳中小志叢刊.

[46] 謝思煒. (2006). 白居易詩集校注. 北京: 中華書局.

아있을 뿐 설계에 대한 설명은 거의 없는 것으로 나타났다.[48]

소주의 개인 정원이 크게 번창한 시기는 중국 역사에서 전란이 가장 빈번했던 또 하나의 시기인 오대십국五代十國907~979 시대였다. 당시 소주는 전류錢鏐가 통치했던 작은 국가 오월국吳越國907~978에 속했다. 전류는 사치스럽고 화려한 궁궐을 선호하였고, 이러한 심미 취향은 그의 아들 전원요錢元瑩도 마찬가지였다. 전원요는 소주 자사刺史[49]의 관직에 임명되기 전에 이미 소주에 개인 정원 남원南園을 조성하기 시작하였다. 화려한 꽃과 나무가 식재되고 정자와 누대가 배치된 남원은 조성 후 30년간 소주에서 가장 명성이 높은 경관으로 알려졌다.[50] 전원요는 그의 아들에게 또 하나의 소주 정원인 동포東圃를 조성해주었다. 정원 안에 흙을 쌓아 산을 만들고 큰 돌을 운반해서 동굴을 만들었으며, 큰 연못 주위에는 진귀한 꽃과 나무들이 가득하였다. 이들 부자는 항상 이곳에 귀한 손님을 초대하여 연회를 베풀었다. 아버지의 영향을 받아 정원 조성에 몰두한 전원요의 아들은 소주에 금곡원金穀園을 만들었다. 이상의 정원은 모두 전씨錢氏 귀족 가문의 가족 정원이나, 이처럼 개인 정원을 조성하는 현상은 후에 소주에서 일어나는 사대부 가문의 가족 정원 흥성의 서막으로 볼 수 있다.

송宋 대에는 정치의 안정과 경제의 발달로 정원문화가 매우 번창하였는데, 소주의 사대부와 문인, 그리고 은거하는 명사들에 의해 약 50 여개의 정원이 새로 조성되었다. 대표적으로 북송 시대의 문학가이면서 정부 관리 사대부였던 소순흠蘇舜欽1008~1048이 조성한 정원 창랑정滄浪亭이 있다 (그림 2-5 참조). 창랑정은 앞에 대나무 숲이 있고 뒤에 물길이 있는 장소를 찾아 손쉽게 만들었다. 북쪽 작은 산 위에 창랑滄浪이란 명칭의 정자를 배치하였고 아름다운 정원 풍경을 연출하였다.[51] 사대부나 문인의 정원은 대부분 소주 도성 안에 위치하였으며 이는 도시에서 자연을 되찾는 도시 정원으로 볼 수 있다.[52]

---

[47] 魏嘉瓚. (2005). 蘇州古典園林史. 上海三聯書店. p.122.

[48] 魏嘉瓚. (2005). 蘇州古典園林史. 上海三聯書店. p.101.

[49] 중국의 지방 관리의 명칭이다.

[50] 陳從周. (2004). 園綜. 同濟大學出版社.

[51] 鄭虎臣. 吳都文萃集. 景印文淵閣四庫全書, 第1386冊.

[52] 魏嘉瓚. (2005). 蘇州古典園林史. 上海三聯書店. p.162.

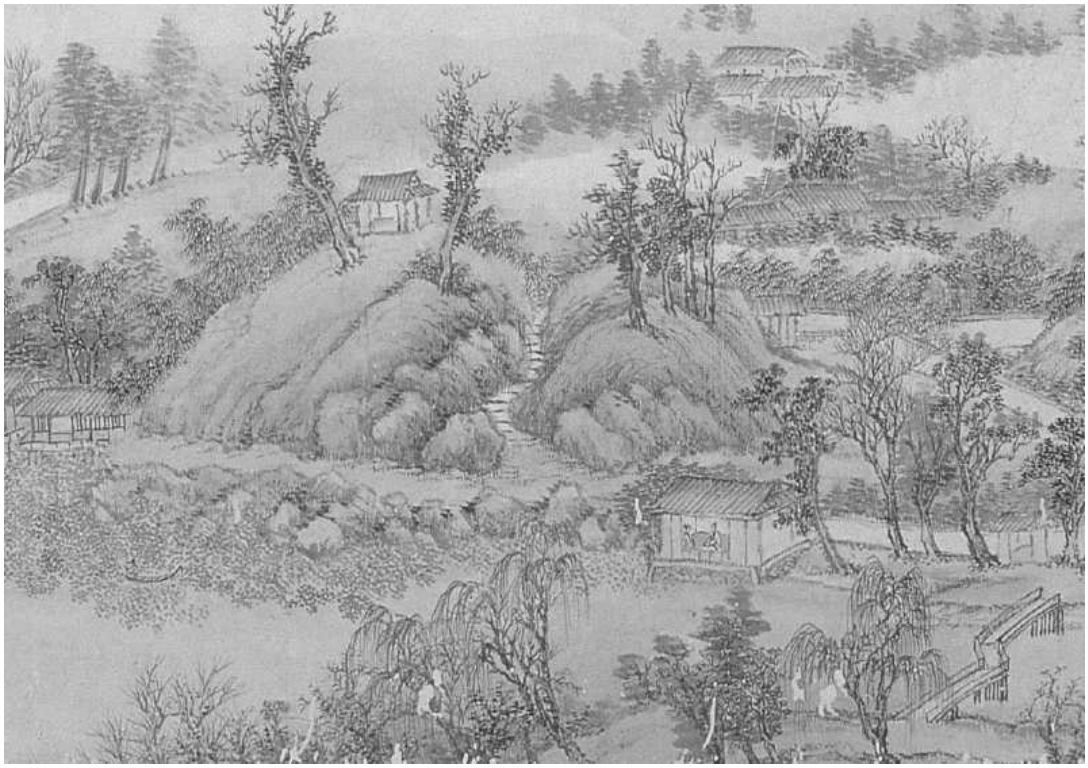


그림 2-5. 창랑정滄浪亭. (자료: Art Museum of Beijing Fine Art Academy)

그림 2-6. 사자림獅子林. (자료: The Palace Museum, Beijing)

89년의 짧은 기간 동안 지속된 원元 대에는 주로 황실 정원만 조성되었고 개인 정원은 정체된 상태였으나 소주는 예외였다. 소주의 도성 안에 새로 조성된 정원이 약 10곳, 도성 밖에 약 30몇 곳이 있었을 만큼 개인 정원의 조성 건수가 많았다.[53] 사찰 사자림獅子林은 이 당시 유칙惟則스님과 그의 제자들에 의해서 만들어졌다 (그림 2-6 참고). 사찰의 후원에 조성된 정원은 스님들의 심신 수양을 위한 곳이었다. 사대부들은 소주에서 경어헌耕漁軒, 옥산초당玉山草堂, 오동원梧桐園 등 정원을 조성하였다.[54] 하지만 이들 정원의 경관 설계에 대해 언급한 사료는 거의 없는 것으로 나타났다.

명明 대 초엽에는 정원 조성을 금하는 금령禁令 때문에 정원문화의 발전이 중단되었다. 그러나 명 중엽에 금령이 서서히 풀리면서 동장東莊, 여의당如意堂, 소동정小洞庭, 봉계초당蓱溪草堂 같은 정원이 만들어졌다. 사대부 소유의 이들 정원은 대부분 농업 생산을 위한 것이었고 정원 안에 주로 과일과 채소를 심었다.[55] 대부분의 정원은 장원莊園의 형태로 면적이나 규모가 매우 컸다.[56]

이상으로 명말청초 전의 소주 역사를 간략하게 다루었다. 본 절의 개괄적 연구를 통해 소주의 정원은 대부분 사대부가 소유한 개인 정원이었다는 사실을 확인하였다.

2.1.3. 소주의 전통적 사대부 정원 경관 (1399~1567)

본 절에서는 소주 정원 역사에 뿌리내렸던 사대부 정원의 구체적인 경관을 고찰하고자 한다. 원 대에 소주에서 설계된 개인 정원은 대부분 훼손되었고 정원 경관에 대한 기재가 적기 때문에 본 연구는 정원에 관한 사료가 나타나는 명 대 중엽 건문제建文帝가 통치하는 시기부터 명 말엽 이전까지의 정원을 고찰의 대상으로 정하였다. 필자는 명 중엽의 정원에서 상대적으로 사료가 많이 남은 정원인 15세기 중엽에 지어진 동장東莊, 16세기 초엽에 만들어진 졸정원拙政園, 그리고 16세기 중엽에 설계된 구지원求志園을 구체적으로 다루는 대상으로 선정하였다. 이 세 개의 정원은 소주 지역 사대부계층에서 많은 각광을 받았고

[53] 魏嘉瓚. (2005). 蘇州古典園林史. 上海三聯書店. pp.165-167.

[54] 魏嘉瓚. (2005). 蘇州古典園林史. 上海三聯書店. pp.181-186.

[55] Clunas, C. (1991). Superfluous things: material culture and social status in early modern China. University of Hawaii Press.

[56] 魏嘉瓚. (2005). 蘇州古典園林史. 上海三聯書店. pp.126-131.

당시 소주 사대부의 정원 이념을 내재된 정원으로 꼽을 수 있으며, 동시대에 비슷한 양식으로 설계된 기타 정원보다 훨씬 많은 역사적인 문헌과 시각 자료들이 남아 있었다. 이 세 개의 정원에 대한 고찰을 통해 15세기 중엽부터 16세기 중엽까지 소주에서 백 년 동안에 사대부 정원 경관의 변천사를 총괄할 수 있다.

사대부이며 문학가인 오관吳寬1435~1504의 정원인 동장은 이 시대의 대표적인 개인 정원이다. 같은 시대의 화가 심주沈周1427~1509는 이 정원의 전체적인 모습을 담은 『동장도책東莊圖冊』을 그렸고, 당시의 권위 있는 사대부 이동양李東陽1447~1516은 『동장기東莊記』라는 정원 수필도 남겼다. 이상의 사실로 동장이 당시 소주의 권위적인 문화인과 사대부계층에서 아주 유명했던 것으로 말해준다. 동장은 소주 도성 안에 있는 봉문葑門 근처에 위치했으며 도성 밖을 둘러싼 수로와 가까웠고, 정원 안에는 총 21여개의 경관이 있었다.

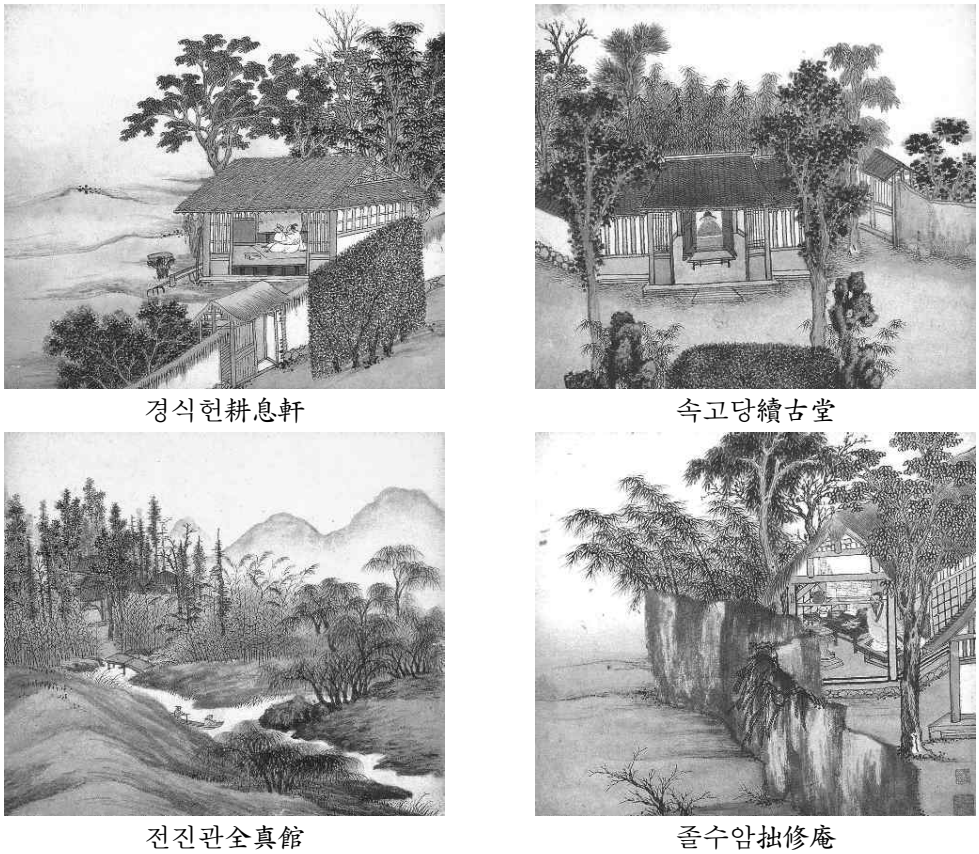
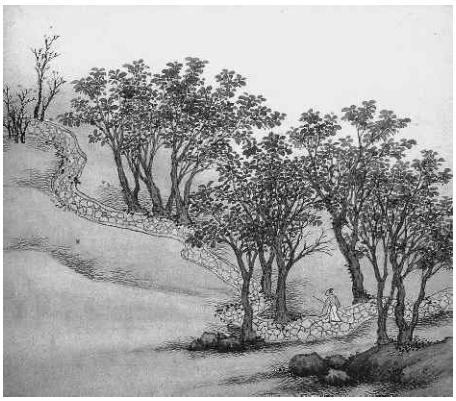


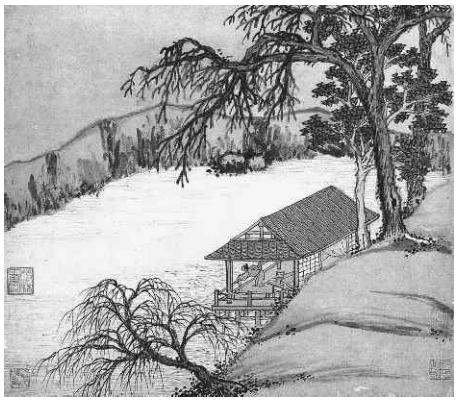
그림 2-7. 동장 안의 건축 경관. (자료: Nanjing Museum)

절계교折桂橋

정자병艇子湃



주앵경朱櫻逕



지락정知樂亭

학동鶴峒

곡지曲池

그림 2-8. 동장 안의 조경 시설물 경관. (자료: Nanjing Museum)

우선 정원 안의 건축물 경관을 살펴본다. 경식헌耕息軒을 묘사한 [그림 2-7] 은 독서 중인 주인의 모습을 재현했지만 건축물 옆에는 농기구들이 놓여 있다. 이곳은 정원에서 작물을 생산했던 밭과 가까워 농사를 마친 주인이 이곳에서 쉬었던 것으로 짐작된다. 속고당續古堂은 오씨吳氏 가문 조상의 신주를 모

셔놓은 사당이다. 전진관全真館은 정원 안의 도교道教 사원이고, 정원의 은폐된 구역에 배치하였다. 오관의 동생 오선吳宣의 호號로 명명된 졸수암拙修庵은 오선이 독서했던 곳이다. 이 건축물 경관들은 모두 주변의 식물 경관과 어울리면서 사대부의 소박한 정취를 담았다.

동장 안의 조경 시설물로는 절계교折桂橋가 있었고, 이 돌다리는 전진관 뒤편에 위치했던 것으로 보인다. 정자병艇子湃은 작은 배가 정착했던 나루터이며, 주앵경朱櫻逕은 양쪽에 앵두나무를 식재한 난석으로 포장된 구불구불한 도로이다. 지락정知樂亭은 물속에 비치된 사면이 트인 시설물인데, 정원의 주인이 이것을 정자라고 불렀다. 학동鶴峒은 작은 동굴로서 학을 키우는 곳이다. 곡지曲池은 정원 옆 소주 도성을 둘러싼 수로에서 끌어온 물로 채운 연못인데, 안에 연꽃을 나란히 심었다. 이 여러 개의 경관은 모두 자연의 형세에 따라 조성한 것으로 시설물의 설계는 매우 간편하고 소박했다 (그림 2-8 참조).

그런데 동장의 주요 공간은 위에 제시한 인공 경관보다 농업 경관이 더 많은 비중을 차지하였다. [그림 2-9]에 따르면 동장에서는 과일을 생산하기 위해 수많은 과실수를 심은 과림果林, 벼를 심은 논밭 도휴방전稻畦方田, 참깨를 심은 맥산지구麥山芝丘, 뽕나무를 심은 상주桑洲, 밖에서 물길을 끌어와 호수를 조성해서 마름을 심은 호수 릉호동호菱濠東濠, 그리고 대를 심은 죽전竹田이 정원의 대부분 면적을 자치하였다.

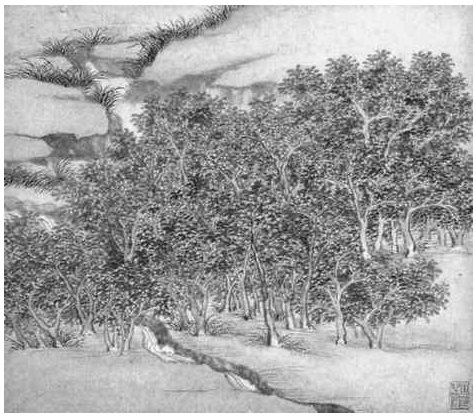
이처럼 명 중엽의 정원은 사대부의 독서 생활보다는 농업 생산에 더욱 가치를 두었고, 당시 정원은 인공으로 조성한 소박한 경관과 농업 경관이 결합된 형태로 보인다. 동장과 비슷하게 설계된 동시대의 정원으로 봉계초당葑溪草堂, 남원南園, 그리고 죽거竹居 등이 있다.[57]

시간의 흐름에 따라 농업 경관으로서의 정원 경관은 조금씩 변해간다. 16세기 초에 관직에서 뜻을 이루지 못한 왕헌신王獻臣1473~약1543이 고향 소주로 돌아와 빈 땅을 사들여 졸정拙政이라는 이름의 정원을 조성하고 자신이 정치에 우둔하므로 단지 정원에서 남은여생을 보내겠다는 뜻을 펼친다.[58] 왕헌신은 당시 소주의 문화적 권위자이며 지역 세력을 차지한 사대부인 문징명文徵明1470~1559에게 졸정원의 경관 설계를 부탁하였다. 문징명은 졸정원을 설계와 더불어 졸정원의 경관을 담은 그림과 수필을 남겼다. 따라서 문진명의 그림 속

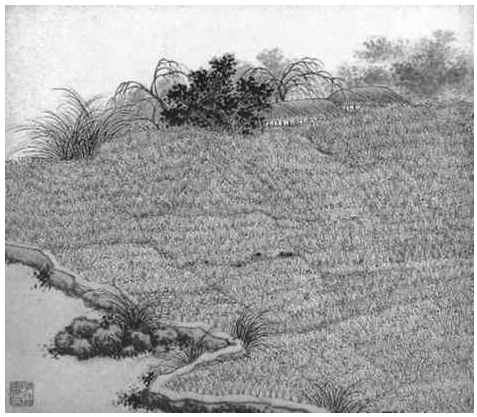
[57] 郭明友. (2011). 明代蘇州園林史. 中国建筑工业出版社. pp.97-101.

[58] 陳從周. (2004). 園綜. 同濟大學出版社.

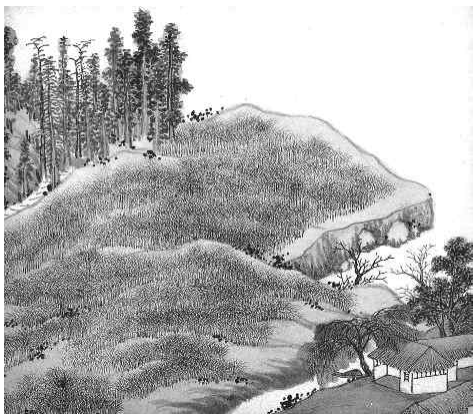
에 재현된 졸정원의 경관은 이 정원이 최초로 조성되었던 당시의 모습이라고 할 수 있다.



과림果林



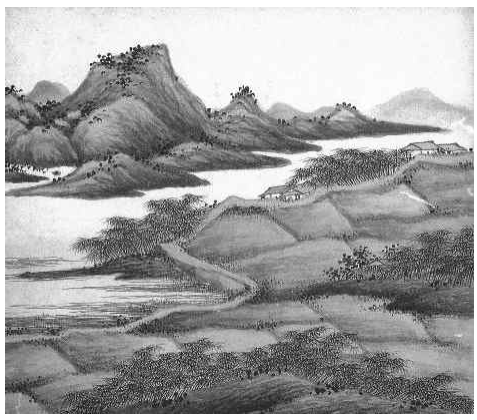
도휴방전稻畦方田



맥산지구麥山芝丘

상주桑洲

릉호동호菱濠東濠



죽전竹田

그림 2-9. 동장 안의 농업 경관. (자료: Nanjing Museum)

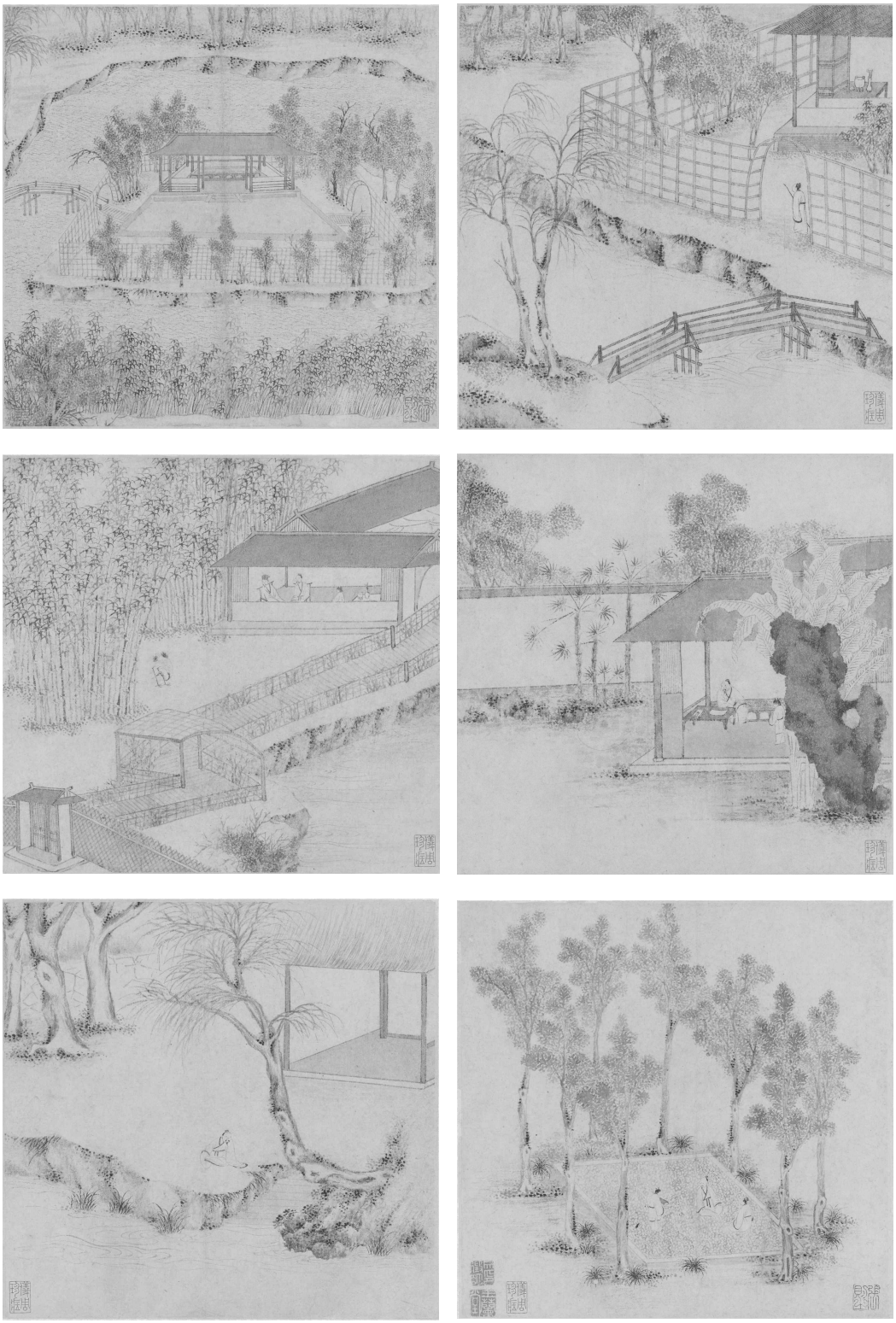


그림 2-10. 졸정원 안의 조경 시설물 경관. (자료: Metropolitan Museum of Art)

[그림 2-10]에서 문징명이 그린 졸정원의 경관을 확인할 수 있다. 첫 번째 그림은 삼면이 물에 싸여 있는 정자 경관을 묘사하였는데, 정자 주위에 모두 대나무로 만든 죽병竹屛을 둘러쌌고 죽병 근처에 나무를 엇갈리게 식재하였다. 양쪽에 다른 공간으로 갈 수 있는 다리와 길을 배치하여 물을 건너 정자로 오고 갈 수 있도록 되어있다. 두 번째 그림은 정자와 연결하는 다리의 경관을 기록하였다. 다리의 설계는 매우 간편한 형태로 연출되어 있다. 세 번째 그림은 정원 입구 쪽의 경관을 그린 것이다. 문에 들어가자마자 나무로 포장된 한번 꺾은 길이 있는데, 이 길은 물가 옆에 배치하였으며 주인이 손님을 만나는 건물로 통한다. 길과 건축물 옆에 대나무 숲을 조성하였고 학을 키웠다. 네 번째 그림은 주인이 독서하고 문인으로서 여유로운 예술 생활을 즐기는 공간인데, 건물 옆에 파초와 태호석으로 우아한 경관을 조성하였다. 다섯 번째 그림은 못가의 풍경을 재현했는데, 정원 주인이 못가에 앉아 물 흐르는 자연경관을 감상하는 장면이다. 못가에 물속에 들어가는 계단을 설계하였다. 마지막 그림은 큰 나무로 조성된 정원 경관인데, 돌로 만든 사각형의 낮은 토대 주위에 큰 나무를 배식하여 외부와 차단되는 울타리의 효과를 낸다. 주인과 그의 친구들은 그곳에 앉아 우아한 담화를 나눈다.

그림 2-11. 졸정원 안의 농업 경관. (자료: Metropolitan Museum of Art)

이상으로 살펴본 졸정원의 경관은 매우 소박한 양식으로 연출되었다. 건축물의 설계는 동장과 비슷하지만 설계된 조경 시설물의 종류가 동장보다 많아진 것으로 보인다. [그림 2-11]은 졸정원 안의 농업 용지를 보여주고 있다. 그림에서 큰 나무로 둘러싸인 밭이 보이며, 정원에서 농사를 관리하는 사람이 농기구를 들고 일하는 모습을 볼 수 있다. 그러나 졸정원 안의 농업용 생산 공간은 동장보다 상대적으로 적은 면적을 차지하고 있고, 인공 조경으로 채운 공간이 더 많은 비중을 점한다. 같은 시대의 비슷한 경관의 정원으로 왕오王鰲의 가족 정원들, 그리고 력지원荔枝園 등이 있다. 이 사실을 통해 소주 사대부계층의 정원에서 농업 경관은 점차 줄어들고 인공적인 조경 경관이 더욱 많아지는 것을 확인할 수 있다.

졸정원보다 조금 늦게 출현한 정원 중에서 소주 지역의 명류 사대부들의 애호와 칭찬을 받은 정원인 구지원求志園으로 꼽을 수 있다. 정원 주인 장봉익張鳳翼1527~1613은 사대부인 동시에 시인이고 서예가였다. 이 정원이 조성된 후에 문징명에게 서화書畫를 배운 전곡錢穀이 정원을 위한 그림을 그렸고 (그림 2-12), 소주에서 명성이 높았던 사대부 왕세정王世貞1526~1590은 이 정원의 설계 내용을 담은 수필을 저작하였다. 장봉익, 전곡, 왕세정 세 사람은 매우 친한 벗이었다.[59] 전곡이 그린 『구지원도求志園圖』에 표시된 그림의 작성 연도에 따르면 이 정원은 1564년 전에 조성된 것으로 확인된다. 이 정원은 소주 도성 안에 위치하고 있었으며 현재까지 보존되어 있다.

[그림 2-12]을 보면 정원이 크지 않고 입구로 들어가는 공간에 많은 교목 식재를 배치하였고 두 칸의 문이 있다. 정원 안에 들어가자마자 보이는 경관은 죽병으로 조성된 조경 공간이다. 여기에서 죽병의 설계는 졸정원과 비슷하지만 죽병을 꽃으로 장식해서 졸정원에서 단지 죽병만 설치한 경관보다 더욱 섬세하고 색다른 시각적인 느낌을 조성했다. 죽병으로 둘러싼 건물을 지나가면 주인이 독서하는 서재가 나온다. 서재 옆에 길이 있는데, 길을 따라 걸어가면 연못이 나오고, 연못 건너편으로 갈 수 있는 다리도 배치하였다. 여기에서 다리의 설계는 졸정원보다 더욱 정교해졌으며, 연못의 기슭은 난석으로 포장하였다. 그림에서 연못에의 오리와 거위가 헤엄치고 있는 모습을 확인할 수 있다. 구지원의 경관은 졸정원의 단순한 소박한 설계를 한층 더 발전시켰다는 것을

[59] 郭明友. (2011). 明代蘇州園林史. 中国建筑工业出版社. p.225.

알 수 있다. 하지만 이 정원에서는 농업 경관을 찾아볼 수 없었다. 이 같은 정원 경관은 16세기 중엽에 조성된 왕세정王世貞의 엄산원弇山園, 그리고 서학모徐學謨의 귀유원歸有園에서 찾아볼 수 있다.

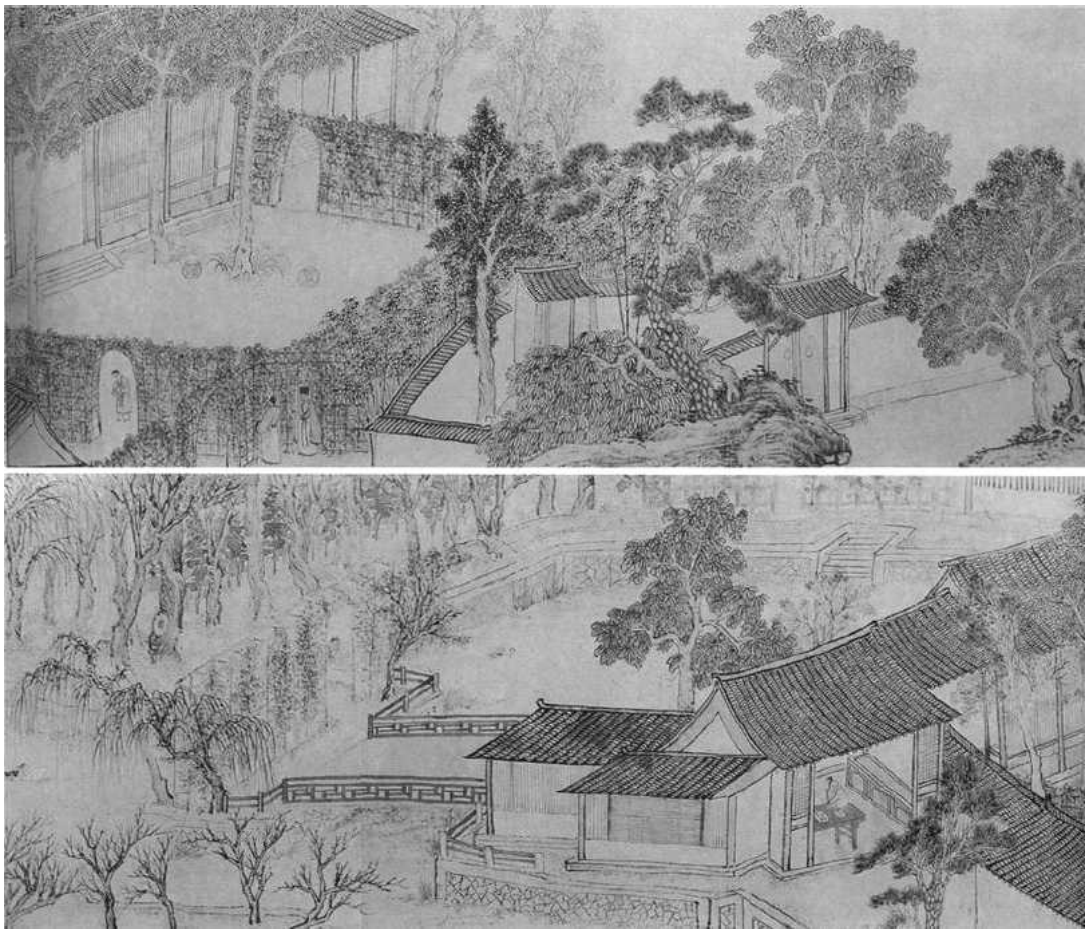


그림 2-12. 구지원 안의 경관. (자료: The Palace Museum, Beijing)

이상 고찰된 세 개의 정원은 모두 명말청초 전에 소주 도성 안의 일정한 대표성이 있는 정원이다. 이 정원들의 경관을 다음과 같이 정리할 수 있다. 우선, 정원의 크기는 15세기 중엽에 조성된 동장이 가장 크고, 16세기 초엽에 나타난 졸정원은 그보다 조금 작으며, 16세기 중엽에 등장한 구지원의 면적은 더욱 작아졌다.[60] 정원의 면적이 점점 작아지는 가장 큰 원인은 농업 경관의 소멸에 있다. 동장의 면적이 큰 이유는 농업 용지가 많았기 때문인데, 졸정원 안

[60] Chi, X. (2001). *The Chinese garden as lyric enclave: A generic study of the story of the stone*. Ann Arbor: University of Michigan. p.96.

에 농업 용지는 있지만 차지하는 면적이 동장보다 많이 작아졌고, 구지원에서는 이미 농업 경관이 사라졌다. 다음으로 정원의 경관은 동장에의 조경 시설물은 매우 간략한 양식으로 설계되었지만, 졸정원에서는 인공 조형물이 많아지는 추세가 보이며, 구지원에서는 졸정원의 기반 위에 더욱 정교한 조경 시설물을 설계하였다. 이런 경관의 변천 과정을 보면 명말청초 전의 정원에서 우위를 점했던 농업 경관이 점차 인공적인 심미 경관으로 전이하였다는 것[61]을 확인할 수 있다.

2.2. 명말청초 정원문화 대중화의 형성 요인

본 절에서 명말청초에 소주 정원문화 대중화의 형성 요인을 주로 네 가지 시점으로 분석한다. 첫째, 명 말엽부터 청 초엽까지 국가의 정치 상황이 사회에 미친 영향, 둘째, 당시 사회에서 성행한 사조思潮나 학설이 당시의 대중의 사상에 가져온 변화, 셋째, 정원을 만들 때의 필수 조건인 국가 토지제도가 정원의 대량생산에 미친 영향, 넷째, 경제의 발달로 인한 사회 상업화 열풍이 새로운 정원문화에 끼친 양상을 고찰한다.

2.2.1. 무너진 정치: 봉건사회 질서의 전복顚覆

명대 정치의 가장 중요한 특징은 고도로 중앙집권中央集權화된 권력구조였다. 중국의 재상제도宰相制度는 역대 왕조의 통치제도에서 가장 중요한 축 중의 하나로서 국가 권력을 군왕과 재상宰相이 함께 의논하고 행사하는 것이었는데, 명의 개국 황제 홍무제洪武帝1328~1398는 바로 이 재상제도를 폐지하고 국가의 모든 정치·행정의 결정과 집행을 오직 군왕만이 행사하게끔 하였다. 이에 따라 명대에는 수천을 헤아리는 문무 관리를 임명은 물론이고 국가 정책의 수립과 정책의 작은 조목의 수정까지 모두 군왕이 집적 수행하고 통제하였다. 명대 군왕이 가진 방대한 관할권과 집중적인 집행력은 중국 역사에서 전례 없는 것이었으나, 많은 역사학자들은 이런 통치 방식을 명대 정부의 최대 약점으로 지적

[61] Clunas, C. (2013). Fruitful sites: garden culture in Ming dynasty China. Reaktion Books.

한다.[62]

국가의 모든 권력이 오직 군왕에만 있다는 사실은 곧 군왕의 높은 정치적 자질을 요구하는 것이었으나, 실제로 모든 국왕이 그러한 능력이 있는 것은 아니었다. 명대의 10대 황제 정덕제正德帝1491~1521의 경우, 명이 몽골의 침범을 당할 때 직접 전장으로 나가 몽골군을 격퇴하는 등 정치적 공적이 뛰어났으나 봉건사상에서 비롯된 모든 예교禮敎에 반대하였다. 정덕제는 재위 16년간 선비를 적대시하고, 백성을 유린했으며, 환락에 탐닉하였고, 특히 환관을 대거 중용하여 후에 군왕의 총애에 힘입은 환관들에 의한 국정의 횡포가 자행되었다[63]. 환관의 권력이 점차 확장함에 따라 본래 하인 신분이었던 환관의 사회적 지위가 향상되었고, 봉건사회의 기존 질서가 깨지면서 사대부계층의 사회적 지위는 흔들렸다. 정덕제의 붕어 후 즉위한 가정제嘉靖帝1507~1567는 사회적 동란을 바로 잡고 환관 세력을 배척하는 동시에 나라의 정치, 경제, 문화, 사회질서를 안전한 국면으로 유지시켰으나, 만력제萬曆帝1563~1620 통치시대에 와서 후퇴하여 결국 국가는 재기불능의 지경에 이르렀다.

명대는 만력 중기 이후부터 잇따른 파병에 의한 국고의 파탄 등 국내외로 많은 문제가 쌓여갔고 결국 왕조의 질서는 파국에 직면하였으나 정작 만력제는 조회에 참석하는 일이 거의 없을 정도로 정치에 무관심하였다.[64] 만력 재위 48년간의 기간 동안 국왕의 태만으로 중앙 정부는 마비 상태에 이르렀고 명은 멸망의 길로 가고 있었다.[65] 명대 정치의 가장 두드러진 제도인 중앙집권제는 유명무실해졌고, 권력을 독점한 환관과 간신들을 비롯하여 정견政見이 서로 다른 정당政黨 간의 대립이 심화되어 관료사회가 부패하면서 봉건주의 국가로서의 사회 질서는 무너지게 되었다.

만력제 이후 등극한 태창제泰昌帝1582~1620와 천계제天啟帝1605~1627 모두

---

[62] 牟複禮, 崔瑞德, 張書生. (1992). 劍橋中國明代史. 中國社會科學出版社.

[63] 환관들은 황제의 관심을 얻기 위해 매일 황제에게 미인과 진귀한 금수禽獸를 올렸고, 여색에 빠진 정덕제는 궁궐 밖 백성 중에 미인, 임신한 여인, 여승, 어린 사내아이까지 모두 취했다. 또한 그는 짐승의 사육에 빠져 전문적으로 짐승을 키우는 표방豹房을 조성하여 매일 이곳에서 표범과 호랑이 등 맹수의 싸움을 보는 것을 즐겼다. 정덕제의 이런 행위는 봉건 예교에 반항하는 표시로 보이며, 국가 정치를 훼손하는 큰 요인이었다.

[64] 오금성. (1990). 명말청초 사회의 조명. 한울아카데미. p.41.

[65] 孟森著. (1981). 明清史講義. 中華書局. p.246.

범용나약凡庸懦弱하고 주색을 탐하는 품행을 가지고 있었기 때문에 명대의 마지막 황제 숭정제崇禎帝1609~ 1644가 권력을 인계받을 때 이미 국가의 모든 정치 집행권은 환관 위충현魏忠賢1568~1627으로 대표하는 엄당閹黨이 잡고 있었다. 엄당은 내각內閣 관료들의 추종을 받았고, 사대부계층을 대표하는 동림파東林派와 대립하면서 전권專權을 행사했다. 그러나 엄당의 횡포는 오래가지 못했고, 위충현의 사후 엄당이 명대 역사의 무대에 퇴장하면서 반대파인 동림당東林黨이 조정을 주재하게 된다.

이미 만력시대부터 있었던 동림당은 문관文官사대부를 대표하는 집단으로서 원래 나라를 구하고자 형성된 집단이었으나, 숭정시대에 와서는 그 기세가 약해져 구성원인 사대부 간의 이익 쟁탈이 끊임없이 나타났다. 동림당 내부의 부패와 과도한 이상주의 정치 주장에 대해 실망한 숭정제는 더 이상 동림당의 정책을 믿지 않게 되었고, 숭정 말엽에는 환관들을 임용하여 정사를 맡겼다. 이 조치로 인해 명대의 몰락은 더욱 가속화 되었다. 동림당은 지주地主와 부상富商의 이익을 비호하고자 상업 세금을 면제하는 정책을 실시했던 반면 농민들에게는 오히려 이전에 비해 10배가 더 많은 세금을 부과하는 법규를 만들었는데,[66] 이 법규를 실행하면서 지주와 농민 사이의 빈부 격차가 양극화되었고, 결국 농민 봉기를 초래하였다.

명 말엽의 혼란스러운 정치 현상은 봉건주의 국가 사회질서를 전복顚覆하기까지에 이르렀다. 군왕은 국가 권력의 집행력이 있었지만 그의 명령은 뜻대로 실시되지 못하였다. 군왕은 권력이 없는 것이나 마찬가지였고, 대신 환관들이 명대의 운명을 좌우하였다. 이후 동림당이 몰락하면서 사대부계층의 국정 철학은 당쟁 속에서 소멸한다. 동림당이 제시한 일련의 정치 대책은 상인계층의 사회적 위상을 높였지만 농업을 국가의 근본으로 삼은 명대의 국가 이념을 간과하였고, 결국 농민 봉기로 인해 파국을 맞는다. 정원문화는 바로 이러한 봉건주의 사회질서가 와해된 정치 배경 하에서 매우 활발하게 전개되었다.

농민 봉기를 주도한 이자성李自成1606~1645은 수도인 북경으로 진격했고, 숭정제는 당시 전국의 군대를 감독하고 있던 환관들에게 이자성의 포획 명령

---

[66] 엄당 내각 시대에 농민에게 1 묘畝의 땅은 2 전錢 백은白銀의 세금을 지불해야 한다는 규칙을 만들었지만, 동림당 내각 시대는 1묘의 땅은 2 량兩 백은의 세금을 지불해야 한다는 규정을 만들었다. 전錢과 량兩은 모두 중국 고대의 화폐의 단위이고, 량은 전의 10배에 해당한다.

을 내렸지만 환관들은 항복하면서 수도의 대문을 열어주었다. 이자성의 군대가 명 수도를 점령하는 그 날 34세의 숭정제는 자신의 황후와 딸들을 죽이고 매산煤山에서 스스로 목숨을 끊었다.[67] 그러나 이자성의 대군은 수도 점령 후 6주도 안되어 승리의 성과를 포기해야만 했다. 명나라의 동북쪽 국경을 수비하던 명 군대는 국경 밖에서 만주군과 거래하여 그들이 만리장성으로 넘어오는 길을 열어주었고, 결국 1644년 10월, 청의 순치제順治帝1638~1661가 북경으로 들어옴으로써 북경은 정식으로 청나라의 수도가 된다.[68]

명이 청으로 넘어가는 전쟁 시기에 강남지역의 많은 개인정원은 그 넓은 규모와 큰 내부 건축물 때문에 대부분 청 군사들의 병영이나 마장馬場, 혹은 주둔駐屯 관청의 용도로 점령되었다. 결국 정원은 청 정부에 반하는 명 잔류세력의 공격 대상지가 되었으며 대량의 정원들은 전화戰火 속에서 파괴되었다.[69] 청 초엽의 순치제 통치시기에는 강남지역에 일련의 경제 억제 정책을 실시하여 토지세를 비롯한 각종 세금을 잔혹한 수단으로 회수하였기 때문에 많은 명문 귀족, 지방 토호 및 상인들의 가산이 탕진되었고 그들의 정원도 함께 몰락하였다.[70] 그러나 1661년 강희제康熙帝1654~1722가 등극한 후에는 전란의 여파가 수그러들었고, 경제도 어느 정도 회복되었다.

청대의 통치는 유교 봉건주의 사회의 원칙인 계급 질서를 따랐으므로 청 초엽에는 청명한 정치 상황이 펼쳐진다. 무너진 봉건주의 사회 질서가 다시 복원되었고, 정원문화는 강남지역에서 수도 북경으로 전이된다. 명말에 절정기를 맞았던 소주 지역의 정원문화는 강남지역 정원생산이 멈춤에 따라 쇠퇴하고, 대신 북경에서 황실정원의 대세가 도래한다. 그러나 명 말엽 전복된 봉건사회 질서로 인해 사회 각 계층 간의 관계가 재편되어 상류계층과 일반 평민계층 사이의 거리가 좁혀졌고, 본래 봉건사회 상류계층만이 향유할 수 있었던 정원문화가 사회 각 계층의 사람들이 모두 향유할 수 있게 되면서 정원의 대중화

---

[67] 牟複禮, 崔瑞德, 張書生. (1992). 劍橋中國明代史. 中國社會科學出版社.

[68] Brook, T. (2004). 縱樂的困惑: 明代的商業與文化. 生活·讀書·新知三聯書店. p.279.

[69] Xu, M. (2013). Construction and transformation of scholars' gardens in Suzhou, Ming-Qing Dynasty. Master's Thesis. Shanghai: Fudan University. 26

[70] Yang, Z. J. & Lu, P. L. (2001). From "Literati Gallery" to "Marketplace": Songjiang Gardens and Transition of Socio-economic in Ming-Qing Dynasty. Chinese Social and Economic History Review, Vol. 1, 25-30.

현상이 조성되었다.

2.2.2. 해방된 사상: 인권 의식의 각성覺醒

명 초엽에 홍무제는 공맹孔孟이 창도하는 유교儒教 정신을 나라를 다스리는 경전經典으로 삼으며 정주程朱 이학理學을 국가의 윤리 규범으로 정하였다. 영락제 시대에 들어 더욱 정주 이학을 중요시하여 명 중엽까지 사회를 주도하는 사상으로 자리잡는다.[71] 정주 이학은 북송北宋 시대의 유학자儒學者 정호程顥 1032~1085와 정이程頤1033~1107가 창립하였으며 남송南宋 때의 주희朱熹1130~1200가 크게 발전시켰는데, 정주程朱가 창도했던 이理는 현실 생활에서의 봉건적 윤리이자 봉건 통치를 뒷받침하는 철학이었다. 하지만 이러한 이理는 인간성을 간과하여 지나치게 인간의 욕망과 개성을 억압하였고, 객관적이고도 유연성 없는 원칙으로써 인간의 행위를 규범화하였다. 이러한 철학은 통치자가 사회를 통제하는데 유리했지만 피통치자가 자유로운 사상을 표현하거나 인간으로서의 권리를 주장하는데 억압의 기제로 사용되었다.

명 중엽 이후 국가의 정치가 붕괴하기 시작함에 따라 봉건 통치의 주도 사상이었던 정주 이학도 점차 개인의 개성을 표방하는 심학心學으로 대체된다. 심학心學은 남송 시대 주희와 다른 견해를 가졌던 학자 육구연陸九淵1139~1193이 창안하였고, 그는 주희가 창도하는 주관유물론主觀唯物論의 이학과 달리 주관유심론主觀唯心論의 심학을 주장하였다. 명 중엽의 사상가 왕수인王守仁 1472~1529은 정주 이학에서 주장하는 개인적인 정情을 멀리하고 인간 본연의 성질을 거부하는 교리教理에 저항하여 육구연의 심학을 발전시켜 양명학파陽明學派를 만들었다. 왕수인은 세상의 모든 이치理致는 인간 자신의 마음속에 있고, 따라서 자신의 마음으로 돌아가야 진정한 이치를 찾을 수 있다고 주장하였다. 양명학파가 주도했던 심학은 인간 자체의 자각성自覺性을 강조하였으며, 외재적인 속박을 버리고 자아를 제어하는 것을 추구하였다. 정주 이학에 내재된 논리에서 자유로웠던 이 철학은 명 중엽 억압된 사회 분위기에서 살고 있던 백성들에게 사상적 해방의 계기를 제공하였다.

심학은 명말의 사회 각 계층에 영향을 주었고, 왕수인의 사상은 다른 심학 사상가에게로 이어졌다. 그 대표적인 예로 양명학파에서 파생된 태주학파泰州

[71] 南炳文, & 何孝榮. (2006). 明代文化研究. 人民出版社. pp.240-241

學派에 속한 사상가 이지李贄1527~1602를 들 수 있다. 그는 공맹의 유교 사상을 절대적인 교조敎條로 신화神化하는 것에 반대하였고, 사회와 문화를 경직된 유교적 이데올로기로 통제함으로써 야기된 민중들의 사상적 우매를 폭로하였다. 이지는 공맹이 창도했던 군왕 위주의 유교 사상이 봉건사회의 계급 제도로 인간의 신분을 나누는 것에 저항하여 세상의 모든 사람, 특히 남녀의 평등을 주장하였다.[72] 뿐만 아니라 그는 군주만 탁월한 덕성德性을 지닌다는 전통적 유교사상에 의문을 제기하고, 세상의 모든 사람에게 덕성이 있으며 군주 또한 민중과 동일하다고 강조하였다.[73] 특히 이지는 사람마다 서로 다른 개성이 있다는 것을 강조하였는데, 봉건 예교禮敎는 개성을 구속하고 인간 본연의 진정한 마음을 말살시켜 진심眞心을 잃은 민중들이 봉건사회의 질곡 속에서 가짜 인간이 된다고 하였다. 이지는 또한 거짓이 없이 순수한 인간으로서 가진 본래의 마음을 의미하는 "동심童心"의 개념을 제시하였는데,[74] 민중이 "동심"으로써 봉건사회의 보수적 윤리를 혁파하고 자신의 진정한 개성을 찾아야 한다고 주장하였다. 즉, 이지의 사상은 유교적 봉건사회의 억압과 통제에서 벗어나 개인의 개성과 만인의 평등을 추구하는 진보적 이데올로기였다.

이지의 사상은 명 말엽의 사회에 큰 영향을 미쳤다. 많은 사대부와 문인들이 이지의 사상과 견해에 열광하였고, 명 말엽의 문학가 원굉도袁宏道1568~1610는 "이지의 저서를 읽으면 근심 걱정으로 괴로워한 마음을 풀 수 있고, 병든 몸이 나아지며, 어두운 곳에서도 밝은 눈으로 볼 수 있게 된다"고 하였다.[75] 이에 따라 세인들이 유교의 전통 경전經傳 사서四書대신 이지의 저서만을 읽는 경향이 나타났다.[76] 이지의 사회적 영향을 두려워한 명 정부는 그를 체포하고 그의 모든 저서를 불태웠으며 일체의 간행과 유통을 금지하였다. 그러나 그의 저서는 그의 사후에도 여전히 대중들 사이에서 널리 읽혔으며, 명말 사대부와 문인의 사상과 심리에 큰 영향을 끼쳤다.

반 봉건주의적 특징을 지닌 이지의 주장은 명 말엽의 정치적 분위기와 서로 모순적인 것이었다. 정부는 유교적 봉건주의 규범을 수호하는데 심혈을 기

---

[72] [明]李贄. 焚書(卷 2), 答以女人學道爲見短書. 明刻本.

[73] [明]李贄. 李氏文集(卷 18), 明燈道古錄. 明刻本.

[74] [明]李贄. 焚書(卷 3), 童心說. 明刻本.

[75] 袁宏道. (1979). 袁宏道集箋校·李宏甫(卷 5). 上海古籍出版社 p.221.

[76] 朱國楨. (1983). 筆記小說大觀, 湧幢小品 (卷 16). 廣陵古籍刻印社. p.258.

울이며 기존의 보수적인 정주 이학으로 민중을 통제하고자 하였으나, 정작 민중이 추종했던 이지의 사상은 명 말엽의 주도적 사회사상이면서도 봉건주의와 상반되었다. 즉, 통치자와 피통치자가 추구하는 사회적 원리는 서로 일치하지 않았던 것이다. 명 말엽의 사회 체제는 봉건주의의 빈껍데기만 있었을 뿐, 사회 전반적으로는 봉건주의가 규정하는 원칙에 반하는 개인의 자유 의식과 인간적인 권리를 추구하는 이데올로기를 내재하고 있었다.

명 말엽부터 청 초엽까지의 사회를 사상적으로 뒷받침했던 심학은 민중의 인권 의식을 일깨워 본래 사회 상류계층에게만 전속專屬되었던 정원문화를 보통 평민이 향유할 수 있는 권리로서 인식하게 되는 계기가 되었다. 명 말엽의 정원문화는 이지의 해방적 사상의 영향 하에서 보통 사람을 비롯한 모든 평민이 향유할 수 있는 문화 활동이 되었다. 심학을 창도했던 명 말엽의 유민遺民 학자들이 심학의 핵심적인 주장을 더욱 발전시킴에 따라 청 초엽까지 자유로운 사회 분위기가 조성되었지만, 청 중엽에 이르러 유민 학자 대부분이 세상을 떠나면서 심학도 함께 몰락한다. 청 중엽이후 심학은 사회의 정통 사상의 위치에서 물러났고, 또다시 봉건사상이 사회 통제의 이념으로 회복된다.

2.2.3. 허술한 토지 제도: 정원의 과생산過生産

명말청초 정원의 대량 생산에 반드시 필요한 조건은 충분한 토지의 공급이었다. 당시 누구도 토지에 대한 소유권이 없으면 마음대로 정원을 조성할 수 없었다. 명대의 토지는 크게 "관전官田: 관청 소유의 땅, 국유지"와 "민전民田: 백성의 사유지"로 구분되었다. 관전에는 여러 가지 종류가 있었는데, 송과 원 대부터 이미 국가 소유였던 토지, 정부 관리에게 하사하는 땅, 원래 백성들의 사유지였으나 각종 사고事故로 다시 국가가 회수하는 토지, 백성이 법을 위반했을 때 그가 가진 땅을 영장令狀으로 압수하여 국유화 시키는 토지, 본래 백성의 사유지였으나 소유자가 죽거나 상속자가 없어 일련의 법적 절차를 걸쳐 국유화되는 토지, 학교의 토지, 황실의 장원莊園, 국가의 마필馬匹 방목放牧하는 부지, 도성 근처의 혹은 도성 내의 토지, 황실 제사를 올리기 위해 가축을 방목하는 부지, 가축의 사료용 작물을 재배하는 부지, 황제의 능묘 부지와 지방 공공 묘지 부지, 공신功臣에게 하사하는 토지, 정부 관리에게 봉록俸祿으로 주는 토지, 군사, 농민, 상인이 개간하여 사용하는 둔전屯田 등이었다. 이 이외의 모든 땅은 백성의의 사유지에 속하였다.[77]

그러나 명대의 토지가 이 두 가지 종류만 있는 것은 아니었다. 관전과 민전의 뚜렷한 구분이 없어 모든 신분이 공유共有하는 토지가 있었는데, 이것은 국유지에 속하면서도 백성의 사유지이기도 했던 땅이었다. 이러한 토지는 일정한 조건 하에서 상대방에게 토지 소유권을 양도할 수 있었는데,[78] 이는 명 중엽 이후의 강남지역에서 흔히 나타났던 토지의 형태였다. 정덕正德 14년(1519)에는 강남지역의 도시 호주湖州에 「관민일칙官民一則」이라는 토지 정세征稅 개혁을 실시하였는데, 이것은 관전과 민전에 모두 같은 액수의 토지세를 부과하여 번잡한 세금 제도를 단순화하고 혼란스러웠던 국유지와 사유지의 구분을 정리하는 제도였다. 가정嘉靖 16년(1537)부터 강남지역 전체에 이 제도를 실시하여 관전과 민전의 구분을 없앴고,[79] 관전과 민전 모두 같은 토지세를 징수하는 것을 하나의 통례通例로 만들었다.

강남지역의 많은 관전은 「관민일칙」의 토지세 개혁조치와 자유 토지 매매의 발전으로 인해 사유화된다. 본래 국유지에 속했던 둔전 또한 현지 지주地主의 횡령으로 민전으로 변하는 경우가 많았고, 반대로 민전이 황실 귀족에 의해 강제로 병합되어 국유화되면서 황실 장원으로 전환되는 경우도 있었다.[80] 이처럼 명 중엽 이후 강남지역에서 불법으로 토지를 소유하는 상황이 잇따라 일어나면서 정부 관리나 사대부들이 토지를 대량으로 사유화하는 경향이 나타났고, 백성이 소유한 땅은 거의 없는 실정이 된다.[81] 강남지역의 부유한 관리나 지주地主들 중에서 돈 가장 많은 자는 천백만을, 중간 정도는 백만을, 가장 적은 경우는 만을 갖고 있는데, 지주들 중 10분의 6에서 7은 땅 백 무畝를, 10분의 3에서 4는 땅 천 무를, 10분의 1에서 2는 땅 만 무를 갖고 있었다.[82]

명 말엽에 토지를 대량으로 수탈했던 계층은 황실 귀족, 정부 관리, 지주, 상인들이었고,[83] 이들 대부분은 강남지역 각 도시에 정원을 소유하고 있었다. 이로써 정원 용지가 불법으로 수탈한 토지와 연관성이 있다는 사실을 유추해

---

[77] 李洵. (1982). 明史食貨志校注. 中華書局. pp.18-20.

[78] 孫健. (2000). 中國經濟通史. 孫健 (上卷遠古-1840, 中卷 1840-1949). p.97.

[79] 唐文基. (1991). 明代江南重賦問題和國有官田的私有化. 明史研究論叢, 1, 006, 78-99.

[80] 孫健. (2000). 中國經濟通史. 孫健 (上卷遠古-1840, 中卷 1840-1949). p.97-98.

[81] [明]張居正. 張文忠公全集·答應天巡撫宋陽山論均糧足民(書牘六). 商務印書館. 萬曆刻本影印本.

[82] 張廷玉. (1974). 明史. 中華書局. p.6488.

[83] 吳瓊. (2012). 明末清初的文學嬗變 (Doctoral dissertation, 上海師範大學). p.19.

볼 수 있다. 명 말엽에 사회 시사時事를 기록하는 문헌들을 통해 이러한 사실을 확인할 수 있는데, 명 말엽의 희극戲劇 예술가 서복조徐複祚1560~1629는 자기의 수필집『화당각총담花當閣叢談』에서 소주에서 개인정원 조성시에 생기는 토지 분쟁에 대해 다음과 같이 기록하고 있다.

> 홍치弘治 시대(명 중엽)의 이부상서吏部尙書 도용屠滽이 관직에서 물러난 뒤 귀향하여 저택과 정원을 조성하려 하였다. 설계 계획을 이미 정한 후에 자신의 저택 대문을 세울 곳을 찾았는데, 저택 앞 늙은 할머니의 가옥이 있는 땅이 적합하다고 생각했다. 이에 몇 번이나 아랫사람을 보내 할머니에게 이사를 권유했지만 할머니는 단호하게 거절했다. (중략) 이러한 상황은 명 말엽의 강남지역, 특히 소주에서는 아주 흔한 일이었다. 그러나 만약 오늘날 이부상서 저택 앞에 늙은 할머니가 살고 있다면 과연 그대로 (살도록) 용납할 수 있겠는가? 설령 정원을 짓는 주인이 지시하지 않더라도 사납고 거친 하인들이 반드시 여러 방법을 동원해 이 늙은이를 이사할 수 있도록 해야 한다.[84]

이 기록은 당시 소주에서 관리 사대부들이 정원을 조성하기 위해 이웃집 땅을 사거나 그의 하인들을 동원하여 협박하는 방식으로 이웃집 땅을 갈취한 경우가 많았다는 사실을 알려준다.[85] 뿐만 아니라 명 말엽의 많은 문헌에서 관리나 부자들이 마치 강도처럼 불법적 수단으로 토지 소유권을 얻었다는 기록이 나온다. 그 대표적인 기술은 소주 졸정원에 관한 것이다. 명말청초의 문인 서수비徐樹丕1596~1684은『식소록識小錄』에서 다음과 같이 기록한다.

> 졸정원은 소주에서 가장 뛰어난 정원으로 꼽을 수 있다. 이 정원은 송대에 처음으로 지었고, 명 정덕-가정 시대에 어사禦史 왕씨王氏가 다시 수리하여 새롭게 만들었다. 이 정원의 이웃 땅은 대횡사大橫寺가 차지하고 있었다. (졸정원을 확장하기 위해) 왕씨가 대횡사의 불상을 다른 곳으로 옮기고 절에 있는 모든 승려들을 쫓아냈고, 대횡사의 땅과 원래 정원의 땅을 합쳐서 현재 졸정원의 절경絶景을 만들었다. 왕씨가 사찰 불

[84] [清]俞正燮. 癸巳存稿(卷 14). 清連筠簃叢書本.

[85] 巫仁恕. (2008). 江南園林與城市社會-明清蘇州園林的社會史分析. 近代史研究所集刊, (61), 1-59.

> 상을 옮길 때 불상 곁에 붙인 황금을 모두 벗겨냈다고 전하는데, (때문에 졸정원의 주인) 왕씨는 “박금왕어사剝金王禦史(금을 벗기는 왕씨 어사)”라고 불려진다.[86]

이 기록은 졸정원의 주인 왕헌신王獻臣이 정원 조성할 당시의 악행을 풍자하고 있다. 글을 쓴 저자 서수비의 증조 할아버지 서소천徐少泉은 졸정원을 저당물로 삼아 졸정원 주인 왕씨의 아들과 도박을 했는데, 여기서 왕씨 아들이 지고 졸정원은 서씨 집안의 재산이 된다. 이로써 정원이 속한 토지는 대부분 불법을 통한 수단으로 얻었고 정원의 소유권 또한 쉽게 바뀐다는 사실을 알 수 있다. 이러한 예는 명말청초의 문인 이어李漁1611~1680가 쓴『십이루十二樓』의「삼여루三與樓」편에 기술된 내용에서도 확인할 수 있다. 이 글은 이어가 자신의 실제 경험을 기록한 작품인데,[87] 명말청초 사회에서 토지나 정원의 소유권이 자주 바꾸는 현상을 풍자하면서도 이런 물정物情에 대해 유감스러운 감정을 내비치고 있다.

> 세상의 모든 건물과 정원 등 개인 소유의 부동산은 대부분 양도 받은 것이기 때문에 마치 여관旅館과 같다는 것을 알아야 한다. 천 년 동안 변하지 않는 강산江山이 없고, 백 년 동안 팔지 않는 가옥이 없다. (부동산을) 자손의 손을 통해 남에게 무료로 주거나 헐값으로 양도하기 보다는 차라리 스스로 매주買主를 찾는 것이 낫다. 이렇게 해야 부동산의 본래 값어치를 많이 결손하지 않을 것이다.[88]

명말청초 정원문화의 대중화가 이루어진 주요 이유 중의 하나는 명 말엽의 허술한 토지 제도였다. 강남지역에서 토지 세금 제도의 개혁을 실시하면서 관전과 민전의 차이를 없앤 탓에 국유지와 사유지가 같은 속성을 띠게 되었는데, 이 제도가 정원조성의 의욕을 가진 사람에게 손쉽게 땅을 얻는 경로를 제공하면서 정부 관리와 부유한 지주들이 불법으로 가난한 백성들의 땅을 차지

---

[86] [明]徐樹丕. 識小録(卷 4). 涵芬樓秘笈景稿本.

[87] 巫仁恕. (2008). 江南園林與城市社會-明清蘇州園林的社會史分析. 近代史研究所集刊, (61), 1-59. p.14.

[88] [清]李漁. 十二樓. 清消閑居本.

하는 사회적 경향을 조성하였다. 그러나 명 말엽의 마비된 정부는 토지 제도의 빈틈을 다스릴 능력이 없었고, 오히려 돈 많은 상인계층을 비호하는 세금 정책을 실행하면서 불법적 토지 침점侵占을 용인하였다. 이같은 허술한 토지 제도는 정원을 대량적으로 생산하는 사회적 추세를 조성하였다. 그러나 청 초엽에 들어 정부가 강남지역에 엄격한 토지 정세征稅를 실시하면서 명 말엽 토지 제도의 빈틈을 보완하였고, 정원을 조성하는 사회 추세도 점차 감소하였다.

2.2.4. 사회 상업화: 소비성消費性 정원문화의 탄생

명말청초의 시기는 이른바 대 변혁의 시기로, 봉건 정치의 붕괴, 경제의 발달, 사상적 해방 등의 사회•경제적 변화가 다양한 규모와 양상으로 펼쳐졌다.[89] 특히 명대에서 청대로의 왕조교체 시기는 상품경제가 대대적으로 발전한 시기로서, 명 만력 시대부터 전례 없이 발전한 지방 경제로 인해 전통적인 농업 생산이 상업과 수공업으로 점차 대체되어갔다. 또한 지주제의 변화, 이갑제裏甲制[90] 질서의 해체, 부역제도의 개혁, 전국적인 민중운동, 경세실용학經世實用學의 발달 등, 사회·경제·문화의 각 분야에서 총체적인 변화가 이루어졌다.[91] 이러한 변화는 보수적이고 경직되었던 사회질서에 큰 변혁을 일으킨다.

명 말엽에 민영民營 수공업이 흥성함에 따라 상품 생산이 고도로 발전한다. 소주는 당시 강남지역에서 방직업의 중심지였고, 소주 도성 안의 주민들은 대부분 방직기술을 가진 사람들이었다.[92] 만력 29년(1601)의 통계 기록에 의하면 소주에 방직 기술인과 천을 물들이는 기술인이 총 만 명이 있었다.[93] 당시 소주는 매일 밤 8시나 9시가 넘어서도 상가商街들이 열려 있었고,[94] 도성 상가 안에는 셀 수 없을 만큼의 진기한 물건들이 진열되어 있었다.[95] 따라서 소

---

[89] 毛文芳. (2001). 物‧性別‧觀看: 明末清初文化書寫新探. 臺灣學生書局. pp.3-4.

[90] 명초에 창시된 역법이다. 부역賦役 의무가 있는 110호戶로 1리裏를 편성하되, 그 중 부유한 10호씩 10갑甲으로 분할하여, 매년 이里별로 당번當番 이장裏長이 10갑甲을 통솔하여 조세의 징수, 중앙이나 지방 관청이 필요한 잡품, 잡비, 역무의 제공 등을 담당하는 데 10년에 한 번씩 당번이 돌아오게 된다. 네이버 한자 사전 http://krdic.naver.com/detail.nhn?docid=30325200.

[91] 오금성. (1990). 명말청초 사회의 조명. 한울아카데미. p.126.

[92] [明]曹允源 & 李根源. 吳縣志. 天一閣藏明代方志選刊.

[93] [明]溫體仁. 明神宗實錄. (1962). 台灣中央研究院曆史語言研究所.

[94] [明]王鏊. 正德姑蘇志. 天一閣存本.

주는 농업 생산이 경제를 주도하는 전통적인 봉건주의 사회의 도시가 아니라 상품 경제를 도시 발전의 기반으로 삼은 신형新型 도시로 볼 수 있다. 상품 경제의 발전으로 누적된 재부財富는 평민 개인의 소비 능력과 수준을 향상시켰을 뿐 아니라 소주의 소비사회consumer society 형성의 주요 원인이 된다.[96]

평민의 소비 수준이 높아짐에 따라 소주의 주택과 정원도 점차 호화스러운 양식으로 변해갔다. 명 말엽에는 사대부뿐만 아니라 기술인 집안에서도 일정 정도의 재력을 소유하면 응당 정원을 조영하였다.[97] 조원造園 열풍은 사회 신분과 계급의 우열과 상관없이 경제 능력이 있는 사람이면 모두가 누릴 수 있었다.[98] 명말청초 이전의 중국 전통 정원문화는 정원에 내포된 고상한 지조志操와 아담한 풍치風致를 중요시했고 정원을 꾸미는 대소 장식 품목은 그 다음이었지만, 명 중·후엽부터 나타난 정원을 정교하게 장식하는 풍조로 인해 물질문화의 욕구를 반영하는 사치스런 예술품이나 골동품이 정원의 필수 품목이 되었고, 이들이 정원의 시대적 유행을 가늠하는 결정적인 요소가 된다. 따라서 당시 정원의 품위는 영조자의 소비 수준과 긴밀한 관계가 있었다고 할 수 있다.

표 2-1. 조원가의 호칭과 출처

저자	출처	대상	호칭
주밀周密1232~1298	『葵辛雜識』	조원 장인	산장山匠
황성증黃省曾1490~1540	『吳風錄』	조원 장인	화원자花園子
진소온陳所蘊17세기	『日涉園記』	장남양張南陽	산인山人
왕세정王世貞1526~1590	『弇山園記』	장생張生/오생吳生	산사山師
사조제謝肇淛1567~1624	『五雜俎』	조원 장인	묘수妙手
왕심일王心一1572~1645	『歸田園居記』	진사운陳似雲	선수善手
완대성阮大鋮1587~1646	『宴汪士衡中翰園亭』	계성計成	신공神工/철장哲匠
	『園冶序』		계자計子

자료: 複旦大學文史研究院. (2010). 都市繁華 : 一千五百年來的東亞城市生活史. 中華書局. p.238.에서 나오는 내용을 근거로 정리하였다.

[95] [明]溫體仁. 明神宗實錄. (1962). 台灣中央研究院曆史語言研究所.

[96] 巫仁恕. (2007). 品味奢華—— 晚明的消費社會與士大夫. 聯經出版事業公司.

[97] [明]沈德符. (1997). 萬曆野獲編. 中華書局.

[98] 複旦大學文史研究院. (2010). 都市繁華 : 一千五百年來的東亞城市生活史. 中華書局. p.232.

이러한 사회적 상황에서 조원 장인의 명성과 지위도 잇따라 높아져 천금으로도 고용하기도 어려웠다. [표 2-1]은 문인들이 자신의 저서에 기록한 조원 장인에 대한 호칭들이다. 13세기에 정원을 만드는 사람을 산장山匠, 즉 '석가산을 쌓는 장인'이라 칭하였고, 명 중엽에 와서 조원 장인은 화원자花園子라는 직함을 얻었는데, 이는 정원에서 꽃을 키우는 정원사를 의미한다. 이처럼 명 중엽까지 조원 장인의 호칭은 그들의 직업 속성과 긴밀하게 연결되어 있었다. 그러나 명 말엽부터 그들의 호칭이 점차 고급화되는 추세로 변한다. 석가산을 잘 쌓는 장인을 산인山人이나 산사山師로 칭했는데, 이것은 장인의 신분을 높이는 존칭이었다. 또한 조원 장인의 솜씨를 칭찬하는 표현으로 묘수妙手와 선수善手라는 호칭을 쓰면서 장인의 신분을 존경하는 태도를 보였다. 명 말엽의 조원 거장巨匠 계성은 신공神工이나 철장哲匠이라고 불리웠는데, 이것은 계성의 비범한 조원 재능을 칭송하는 존칭이었고, 계자計子라는 호칭은 덕성과 학문이 겸비된 스승님이나 사대부에게나 주는 극존칭이었다. 이러한 호칭들을 통해 명 말엽 조원 장인의 높은 사회적 지위를 엿볼 수 있다.

조원 장인의 사회적인 지위 상승은 당시 조원 시장의 번창을 대변한다. 정원에 물질문화가 반영되면서 명 말엽 소주 정원 안의 식물은 희귀한 것을 위주로 배식했으며, 특히 많은 식물 종류는 동남아에서 가져온 외래종이었다. 또한 괴석에 대한 미련으로 값비싼 석재를 많이 사용하였다. 『원야』에는 총 16개의 석재 종류가, 그리고 『장물지』에는 18 종류의 석재가 수록되어 있다. 이들 석재의 원산지는 대부분 소주 외의 다른 지역이었으며 석재를 채취하고 운반하는 비용 또한 거액이 들었을 것으로 추측된다. 이들과 함께 정원 주인의 취미 생활을 의탁하는 장식 소품물小品物도 각광을 받았다. 정원 저서 『장물지, 권7, 기구器具』편에서는 향로香爐부터 문방사보文房四寶까지 총 58개의 정원 일상을 향유하는 사사로운 물품을 열거하고 있는데, 이로부터 당시 정원을 장식하는 예술품이나 소품의 종류가 많았음을 확인할 수 있다. 진귀한 골동품과 예술 소품의 수량이 정원 시장의 수요를 충족시키지 못하여 위조된 가짜 서예와 그림, 골동품 등이 시장에 가득 퍼지는 정도였다 하니,[99] 이들을 유통하는 판매시장 역시 매우 컸을 것으로 짐작된다.

정원의 소품 뿐 아니라 정원 자체가 하나의 소비 장소가 되는 경우도 많

[99] Clunas, C. (1991). Superfluous things: material culture and social status in early modern China. University of Hawaii Press.

았다. 명 말엽부터 소주의 많은 개인정원을 대외로 개방하기 시작했고, 관람객은 정원의 주인 혹은 정원사에게 일정한 금액을 지불하면 정원 안으로 들어가 자유롭게 관람할 수 있었다. 관광객이 많은 정원의 주변에는 찻집, 술집 등의 소비 장소가 발달했고, 정원의 조영과 감상과 관련 서적들은 서적 시장의 중요한 소비품이 되었다.[100] 이처럼 사회 상업화의 배경 하에서 일어난 조원 열풍으로 인해 소비성消費性 정원문화가 조성되어 경제력이 있는 사람이면 누구나 정원을 가꿀 수 있었고, 이는 정원문화의 대중화 현상으로 확산된다. 이같은 소비성 정원문화 풍조는 청대의 경제 발전 하에서도 지속되었다.

[100] 複旦大學文史研究院. (2010). 都市繁華 : 一千五百年來的東亞城市生活史. 中華書局. pp. 250-254.

Ⅲ. 사대부계층의 정원: 유교사회 이념을 구현한 장場

3.1. 사대부 계층과 상업화된 정원문화의 비판

사대부는 지식인 계층으로서, 중국 청대까지의 유교 통치이념이 기반이 된 중국의 관료제 사회에서 최고 권력자인 황제 및 황실귀족과 평민계층 가운데에 처하며 귀족과 평민 간을 서로 연결하는 중요한 역할을 하였다. 전국시대의『맹자孟子』와『왕제王制』에 의하면 사대부는 평민계층과 이어지는 가장 낮은 등급의 귀족 계층으로 '하사下士'라고 칭하며,[1] 정부에서 가장 말단의 업무를 맡았다. 그러나 사대부의 귀족 신분은 전국시대 노예제 왕조의 와해와 교체 과정에서 변화한다. 높은 등급에 있는 귀족들이 낮은 신분의 하사下士로 내려가고, 평민계층이 낮은 귀족 신분을 지닌 하사下士 계층으로 올라가는 현상이 빈번하게 일어났다. 이에 따라 하사下士가 귀족계층에서 이탈하여 가장 높은 신분을 지닌 평민계층으로 전변하는 결과를 가져왔다.[2]

이로 인해 평민의 신분 등급을 구분하는 '사민제도四民制度'가 역사 속에서 등장하였으며, 평민은 직종에 따라 사민士民, 상민商民, 농민農民, 그리고 공민工民으로 구분되었다.[3] 이 제도는 사士의 신분을 봉건제에서 정해진 귀족 신분의 질서에서 벗어나게끔 하였고 평민들은 공부를 통해서 사민士民이 될 수 있는 자유로운 분위기가 조성되었다. 사민은 왕실 귀족의 웅장하고 우아한 학문과 문화의 전통을 계승할 뿐만 아니라 평민계층 내에서 지식을 갖춘 가장 높은 신분으로서 국가를 지키고 정치를 옹호하고 비판하는 주체 세력이 되었다.

사士의 이런 사회 계급적인 속성은 진한 시기에 걸쳐 그대로 유지되었지만, 위진 시기에 오면 정부에서 구품 이상의 관사에 오른 사람들을 평민계층에서 따로 분리되어 '사士'라고 정하고 그렇지 못한 사람들은 모두 '서庶'라고 하

---

[1] 孫希旦. (1989). 禮記集解. 中華書局.

[2] 餘英時. (1997). 士與中國文化. 上海人民出版社. pp.13-19.

[3] 李學勤. (1999). 春秋穀梁傳注疏. 北京大學出版社. p.85.

였다.[4] 이것은 사대부 계층을 특권화 시키는 결과를 낳았다. 권위 높은 사대부는 더 이상 평민계층에 속해 있지 않았고, 왕실 귀족과 평민계층 사이에서 탄생한 새로운 계층이었다. 물론 남북조때 이 제도는 쇠했지만 사대부 집단이 지닌 독특한 사회적 지위가 그 이후의 시대에도 지속되었고, 사대부계층의 고아한 문화도 엘리트적인 속성을 띠는 특권적 문화가 되었다.

위진 시기에 사대부에 의해 흥성했던 정원문화는 사대부계층 특유의 문화향유 방식이자 사회적 특권이었다. 정원을 조성하고 정원에서 일상을 즐기는 것은 문인으로서 사대부 집단의 내재적 수양으로 여겨졌다. 때문에 정원은 사대부의 특권층에서 일종의 엘리트주의를 전파하는 수단이었다. 도시와 떨어진 소박한 산림에서의 정원 생활을 즐기는 이미지는 사대부에게 정부 관직의 번거로움을 벗어나는 경로이자 수많은 문인들의 추앙을 받은 문화 활동이었다.[5] 그러나 명 중엽부터 사대부의 새로운 정체성이 나타났다. 즉, 도시에 작은 정원을 만들어 도시 생활을 하면서 정원을 향유하는 사대부 집단이 탄생했던 것이다. 이러한 정원은 단지 사대부 개인의 휴양지일 뿐만 아니라 다른 사대부와 네트워크 관계를 만들고 유지했던 곳이며, 사대부 간의 고아한 담화를 위한 장소였다. 도시 사대부 정원은 독특한 정원문화를 창출했고 사대부 계급의 문화적 정체성을 확립하였다.[6]

명 중엽이 지나 명 말엽에 이르는 무렵인 만력 18년에 작고한 소주의 명망이 높은 사대부 왕사정王世貞1526~1590은 정원 조성을 매우 선호하여 다음과 같은 기록을 남겼다.

> 오늘날 돈 많은 부자들은 엄청난 돈을 집안 금고에 소장하고 있지만, 세속에서 자기의 재력을 드러내지 않는다. 부자들은 다른 사람들이 그들의 저택에 대해 물어보는 것을 매우 꺼린다. 이들은 주택만을 가지고 있으며 정원은 가지고 있지 않았다. 간혹 어떤 부잣집에 정원이 있으면 그 주인은 정교하고 화려한 주택을 먼저 만든 후 정원은 그 부속품으로

---

[4] 박희성. (2008). 唐宋代 山水園林 연구 : 士大夫 禪趣의 영향을 중심으로. 서울대학교 박사학위논문. p.20.

[5] Chi, X. (2001). *The Chinese garden as lyric enclave: A generic study of the story of the stone*. Ann Arbor: University of Michigan.

[6] Hammond, K. (1999). Wang Shizhen's Yan Shan Garden essays: Narrating a literati landscape. *Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes*, 19(3-4), 276-287.

> 나중에 만들었다고 대답한다. 그러나 나는 그렇지 않았다. 나는 반드시 정원을 먼저 조성하고 나중에 주택을 만든다. 주택은 내 몸을 편하게 쉴 수 있는 공간을 제공하나 내 귀와 눈을 만족시키는 아름다운 풍경을 제공하지는 못한다.[7]

왕사정의 기술을 근거로 몇 가지 사실을 추론해 볼 수 있다. 우선 만력 18년 전의 사회에서는 돈 많은 부호 집안에서 정원을 가꾸는 현상이 많지 않다는 사실을 알 수 있다. 이 당시의 부자 상인들은 매우 겸허했고 자신의 재산을 감춘 채 부를 과시하는 의도를 드러내지 않았다. 설령 어떤 부자 집안에 정원을 조성했다 하더라도 주택의 부품 정도에 지나지 않아 규모가 크지 않았다고 추측된다. 그러나 사대부인 왕사정은 그들과 달랐다. 왕사정은 몸의 안식처인 주택 건축보다 미적인 감각을 체험하면서 정신을 충만시키는 정원 공간이 삶의 최우선라고 여겼다. 이것은 사대부의 신분으로서 우아한 욕구를 충족하려는 자신의 정신세계를 여타 부호들의 빈약한 정신세계와 명백하게 구분하고자 하는 의도로 보인다.

만력 중·후엽부터 국운이 기울면서 사대부계층의 정치적인 권력은 날로 약해졌다. 강남지역을 중심으로 시작된 상업 경제의 발전으로 인해 새롭게 떠오른 상인들의 신분이 날로 상승함에 따라 사대부 계층의 고상한 정신세계를 상징하던 정원문화는 명 말엽에 이르러 유교 사회에서 사대부 집단보다 낮은 계급이었던 상인 집단의 여가 문화로 흡수되었다. 결과적으로 정원과 관련된 일련의 고아한 문화는 더이상 엘리트의 전유물이 아닌 것이 되었다. 이러한 사회 현상에 대해 당시 정원문화의 중심지였던 소주의 명문귀족 문씨 집안의 사대부 문진형文震亨은 그가 집필한 『장물지長物志』의 서문에서 사대부계층이 향유했던 고급문화가 상인이나 돈 많은 보통 평민의 참여로 인해 점차 대중화되가는 현상에 대해 다음과 같이 비판적으로 기술하고 있다.

> 요즘 돈이 많은 부호들과 우매하고 범속한 사람들은 아雅라는 것의 진정한 의미를 모르면서 마치 자신이 그것을 아는 것처럼 행동하고, 정교한 소품물을 감상할 때 품위 없는 말만 하니, 예술품도 이런 사람들의 손에서는 속俗 된 것으로 된다. 그들이 애지중지하듯 예술품을 만지면

[7] [明] 王世貞. (1986). 弇州山人四部續稿. 清文淵閣四庫全書本.

> 만질수록 예술품에 대한 모욕은 더욱 심해진다. 그렇기 때문에 마음속에 우아한 품성을 가진 재주가 뛰어난 사대부들이 서로를 경계하여 '아'를 논하지 못하게 되었다.[8]

이상의 언설은 소주 문씨 집안과 긴밀한 관계를 맺고 있던 소주의 많은 사대부들의 의견을 대표한다고 볼 수 있다. 여기에서 제기하는 '아雅'는 사대부가 궁극적으로 추구하는 목표이자 사대부 계층의 특권이다. '아'의 본뜻은 올바름과 규범을 의미한다.[9] 공자는『논어·술이論語·述而』에서 시詩, 서書, 집례執禮를 모두 아언雅言이라 했다.[10] 즉, '아'는 언어의 규범에 부합하는 것을 가리키며, 아언은 사대부 계층만 전용하는 표준어로서 지방 방언과 구별된다.『모시서毛詩序』에서는 천하天下의 일을 언설하며 사방四方의 풍조를 조성하는 것이 '아'라 했고, '아'는 곧 '바른 것正'을 의미하며, 이것은 곧 왕정王政의 흥망성쇠의 까닭이라고 했다.[11] 즉 '아'는 사회의 올바른 풍조와 정치의 규범을 의미한다.

다시 말하면,『장물지』서문에서 주장한 '아'는 중국 봉건사회가 신봉하는 유교의 영향이 강하게 내포되어 사회 사류계층을 옹호하는 권위적 특성을 가진다. 이는 중국 사대부계층이 주도한 시詩, 서書, 화畵 등 문인文人 예술과 일맥상통하며, 정원 예술 역시 이 '아'의 이념을 이어받았다. 정원문화는 사대부 계층만이 향유할 수 있는 상류계급의 심미적 취미활동임이 그동안의 역사에서 당연한 관례慣例로 여겨져 왔고, 정원을 향유하는 행위는 사대부의 특권이라는 것이 일반적인 통념이었다. 하지만 이러한 통념이 명 말엽에 깨지면서 '아'가 품고 있던 사대부 정원의 고유하고 고결한 정신적 지향도 정원문화의 상업화와 더불어 변질되어 갔다.

계급과 상관없이 누구나 모두 정원문화를 향유할 수 있는 사회 현상은 청대 초엽까지 이어졌다. 이는 청 초엽의 문인 한기韓騏1694~1754의 서술을 통해서 확인할 수 있다.

---

[8] [明] 文震亨. (1984). 長物志校注. 江蘇科學技術出版社. pp.5-6.

[9] '아(雅)'는 "이아(爾雅)", "광아(廣雅)", "통아(通雅)"에서 모두 '문자의 규범'으로 해석한다.

[10] 楊伯峻. (1980). 論語譯注. 中華書局. p.71.

[11] 郭紹虞. (1979). 毛詩序. 中國曆代文論選. 上海古籍出版社. p.30.

> 오늘날에 작은 장사를 하는 상인들, 일하는 장인들, 그리고 요리사들 중에서 돈 많은 사람들이면 누구나 정원을 가지고 있다. 이 사람들의 정원은 모두 시대의 풍조에 따라 지극히 정교하고 화려하며 늘 붉은 색으로 장식되어 있다. 누각이나 높은 대를 조성하고 가무를 즐기면서 온갖 향락을 펼친다. (중략) 이 정원들은 모두 아침에 만들고 저녁이 되면 폐허가 될 것이다.[12]

이 기록을 통해서 당시 정원을 향유하는 사람의 업종이 상인을 비롯해 돈 많은 장인과 식당에서 일하는 요리사까지 망라했음을 확인할 수 있다. 그러나 저자는 당시의 유행에 따라 조성된 화려한 정원에 대해 좋은 평가를 내리지 않았고, 상업화된 정원문화는 아주 빠른 속도로 소멸할 것이라고 예상하였다. 이것은 고상한 정신세계를 추종하는 저자가 우아한 정원문화가 상업화가 되어 가는 것을 탄식하고 비판하는 것으로 보인다.

그렇다면 사대부계층이 추구하는 정원은 어떤 특징을 지니고 있는가? 본장에서는 명말청초에 조성된 두 개의 대표적인 사대부 정원을 살펴봄으로써 사대부 정원에 설계된 경관, 정원에서의 일상, 그리고 정원에 담긴 사대부계층의 이념을 분석하고자 한다. 이 두 개의 정원에서 상업화된 정원문화를 거부하는 경관 양상과 사대부계층이 이를 비판하는 태도가 어떠한 방식으로 드러내는지를 고찰하고, 그들이 어떻게 정원문화적인 권위를 어떻게 지키고자 노력했는지 알아본다.

3.2. 엘리트 문화와 상업화된 문화 간의 대립: 문진형文震亨의 향초타香草垞

3.2.1. 정원 설계

향초타는 소주의 권위적인 사대부 계층 문씨 집안의 문진형文震亨1585~1645[13]

---

[12] 邵忠, 李瑾. (2004). 蘇州曆代名園記: 蘇州園林重修記. 中國林業出版社. p. 210.

[13] 문진형文震亨1585~1645은 자는 계미啓美이고, 소주 출신이다. 오문吳門 화파의 한 사람인 문징명文徵明1470~1559이 그의 증조부이다. 문진형은 젊은 시절을 줄곧 고향 소주에서 보냈다. 1621년에 남경南京의 국자감國子監을 졸업하고, 5년 뒤 은공恩貢

에 의해서 조성되었다. 문씨 집안은 대대로 원림에 깊은 조예가 있었다. 증조부 문징명은 졸정원을 설계하였고 문씨 가족 정원 정운관停雲館을 증축하면서 "산을 의지해 뜰 앞에 오동나무 한 그루를 심었으며, 뒤쪽에는 대나무 숲을 만들었다"[14]고 전한다. 부친 문원발은 형산초당衡山草堂, 난설재蘭雪齋, 운경각雲敬閣, 동화원桐花院 등의 정원을 조성했고,[15] 형 문진맹文震孟은 약포藥圃를 만들었다. 문진형은 이러한 가풍을 그대로 이어받아 소주에서 자신의 정원 향초타를 만들었다. 이 정원은 "물과 풀이 청아하며 건축물은 곱고 아름다워 소주에서 손꼽히는 명승지"라는 평가를 얻었다.[16]

향초타는 소주 도성 안의 고사항高師巷에 위치하고 있고, 본래 풍씨馮氏 집안의 폐원廢園을 개조한 것으로, 정원 안에 사선연당四嬋娟堂, 수협당繡鋏堂, 농아각籠鵝閣, 사월랑斜月廊, 중향랑眾香廊, 소대嘯臺, 옥국재玉局齋이 배치되어 있고, 높은 교목喬柯와 기교한 석가산奇石, 연못方池, 구불구불한 물길曲沼, 돌로 조성된 어항魚床, 울타리鹿砦, 가늘고 긴 대나무纖筠, 유연한 관목弱草, 분재盆卉, 그리고 학을 키우는 학처鶴棲와 연막燕幕을 두었으며, 모든 경관은 아름다운 이름으로 명명했고 청淸에 와서 육씨陸氏 집안의 소유가 된다고 적혀있다.[17] 여기서 '연막燕幕'은 단지 경관의 명칭일 뿐 구체적으로 어떤 시설물인지 확인할 수 없는 아쉬움이 있지만, 이 기록으로 향초타 안에 어떤 주요 경관이 있었는지를 알 수 있다.

을 받는다. 또 1637년에는 북경으로 가서 롱주판서隴州判書를 관직으로 지냈다. 이후 무영전武英殿의 중서사인中書舍人을 지냈으나, 동림당인東林黨人을 성원하는 등의 이유로 정치적 부침을 겪었다. 1642년에는 군대 위문의 명을 받고 소주로 내려갔다가 고향집에서 휴가를 취하였다. 1645년 6월에 만주의 군대가 소주를 점령했을 때, 문진형은 양징호陽澄湖 근처에서 피신하고 있었는데, 체발령剃發令이 내려졌다는 소식을 듣고서는 강에 투신하여 자살을 시도했다. 나중에 구조를 받았지만 울분으로 6일 동안 절식해서 결국 토혈하며 절명하였다. 박희성, 윈쟈옌.「양화소록養花小錄」과『장물지長物志』화목류에 나타난 문인원림 취미 비교. 한국조경학회지 44.3 (2016): 79-93.

[14] [民國] 文含. 文氏族譜續集·曆世第宅坊表志. 民國18年. 曲石精廬刻本.

[15] Wang, Y. H. (1992). Wen Zhenheng and the Review of Zhangwuzhi. Chinese Landscape Architecture(中國園林), Vol.8 (1): 47-52.

[16] Gu, L.(2014). *Tajingyuan Ji* (塔影園集). East China Normal University Press.

[17] [明] 馮桂芬. (1991). 同治蘇州府志(卷 45). 清光緒九年刊本.

향초타의 구체적인 경관을 묘사한 문헌으로는 명 문학가 종성鍾惺1574~1624의 문집『은수헌집隱秀軒集』이 있다. 여기에서 기재한 칠언율시七言律詩「문계미의 향초타를 지나가며過文啓美香草坨」는 다음과 같다.

「문계미의 향초타를 지나가며過文啓美香草坨」

入戶幽芳小徑藏 정원에 들어가니 은은한 향기가 자욱한 오솔길이 숨어 있고
身疑歸去見沅湘 마치 향초香草를 즐기는 굴원屈原의 고향으로 간 듯하네
一廳以後能留水 대청 뒤에 흐르는 물길이 있으며
四壁之中別有香 사면의 벽에 의외로 남다른 깊은 향기가 풍기네
木石漸看成舊業 나무와 돌을 보면 볼수록 예스러운 기운氣韻이 느껴지며
圖書久亦結奇光 그림과 서예 또한 오래되어서 기묘한 빛에 휩싸여 있네
君家本自衡山出 당신의 신봉信奉은 원래 굴원에서 발원하는 것이며
楚澤風煙不可忘[18] 초나라의 아름다운 호수와 운무雲霧를 잊지 말아라

이 글을 통해 향초타의 입구부에 은폐된 오솔길이 배치되어 있었고, 이 길은 정원의 주요 건축물로 인도해주는 역할을 했으며, 건축물 뒤쪽으로 흐르는 물길이 있었음을 알 수 있다. 향초타의 조영은 예스러운 분위기이며, 오래된 그림과 서예 작품이 장식되어 있었다. 정원의 이름인 '향초'는 '향기로운 풀'이라는 의미인데, 이것은 초나라 애국 시인 굴원屈原의 명작『이소離騷』에서 말한 향기로운 풀의 은유로서 자신의 고상한 품성과 맑은 정취를 가리킨다. 초나라가 망국에 이를 때 절망한 굴원은 강에 뛰어들어 절명하였고, 문진형도 명의 멸망을 듣자마자 스스로 목숨을 끊었다. 이를 통해 문진형이 숭상했던 사대부 정신은 굴원과 동일했다고 할 수 있다. 때문에 자신의 정원도 '향초타'로 명명하였다.

향초타에 관한 또 다른 문헌은 명 사대부 추적광鄒迪光1550~1626의 저서『시청각고始青閣稿』권5에 수록된 오언율시五言律詩「문계미에게: 향초타에서

[18] [明] 鍾惺. 隱秀軒集, 隱秀軒詩宇集, 七言律二. 明天啓二年沈春澤刻本.

지은爲文啓美題香草坨」 두 편이 있다. 이 두 한시는 모두 향초타에서 지은 것으로서, 문진형에게 특별히 헌정하는 시였다. 이것으로써 추적광은 문진형과 친분이 깊었고 서로 같은 인맥 관계망에 있었던 것으로 추정된다. 우선 첫 번째 시를 살펴본다.

「문계미에게-향초타에서 지은爲文啓美題香草坨」 其一

但自無塵慮 본래 속념이 없으니, 그렇다면
何妨闤闠間 번잡한 도시에 있어도 무슨 상관이 있겠는가?
護莎權作埒 향기로운 풀을 보호하려고 잠시 담장을 세웠는데
愛樹學爲山 나무를 아끼고, 석가산을 쌓는 것을 배웠다
鶴骨薰花氣 신선 같은 풍격으로 맑은 꽃향기가 늘 휩싸이며
麗身印蘚斑 가느다란 몸으로 밟은 오솔길 위 이끼 얼룩에 흔적이 남네
尋僧說小品 스님에게 찾아가서 짤막하게 지은 글을 토론하고
徃往月中還[19] 달이 하늘에 뜰 때에야 돌아오네

추적광이 향초타에서 문진형에게 주는 첫 번째 시문에서 문진형의 개인적 취향에 관해 언급한다. 여기서 문진형은 속념이 없고, 번화한 소주 도시 안에 거주하지만 자신의 맑고 소박한 본심本心을 지키고 있다고 말한다. 향초를 애호하는 마음으로 도시 안에 담장을 쌓아 정원을 만들었고 석가산 공법도 배웠다. 여기서 '향초를 아낀다'는 표현은 자신의 지조志操를 지킨다는 의미를 내포한다. 이러한 함의는 시에서 언급한 '문진형에게 학골鶴骨이 있다'는 묘사를 통해 알 수 있다. 학골은 신선 같은 풍격을 의미한다. 향초타는 선경仙境 같은 곳이며, 문진형의 몸에는 늘 맑은 꽃향기가 휩싸여 있었다. 문진형이 남긴 발자국은 오솔길 위에 자생하는 이끼 얼룩에 찍혔다 하니, 이것으로써 향초타 안에 오솔길의 실제 경관을 추측할 수 있다. 시의 마지막 행을 통해 문진형이 자주 만났던 사람은 스님이며, 스님과 같이 글을 토론하고 교류하고 나서 밤이 되면 다시 향초타로 돌아왔음을 알 수 있다.

추적광이 올린 첫 번째 시는 문진형의 속념 없는 마음과 맑은 지조를 칭찬하면서 향초타가 하나의 도시 정원으로서 문진형의 아담한 정취를 담은 공

[19] [明] 鄒迪光. 始青閣稿(卷 5). 明天啓刻本.

간이었음을 알려준다. 다음으로 두 번째 시를 살펴본다.

其二

問字曾無處 남에게 학문을 청하고 싶었지만 청할 데가 없었고
披香始得君 향초를 감상하고 의혹이 있을 때 당신을 만났네
石頑偏自拜 석가산을 쌓는 공법이 매우 어렵지만 하필 독학하며
山好與人分 아름다운 석가산을 완성하면 항상 남과 함께 누리네
壁老多蝸跡 낡은 담장에 달팽이가 남긴 흔적이 많고
經殘有蠹文 오래된 서책에 좀이 물린 훼손된 글자가 있네
銀塘數來往 하루에 몇 번씩이나 연못에 왕래하고
獨數白鵝羣[20] 혼자서 하얀 거위 무리를 헤아리네

두 번째 시에서는 향초타에 관한 정보가 많이 보인다. 시의 앞부분에 추적광은 자신과 문진형이 서로 만나는 과정을 기술하면서, 문진형의 뛰어난 석가산 쌓는 기술은 독학으로 배운 것이고, 늘 좋은 작품을 완성하면 남과 함께 향유했음을 알려준다. 따라서 향초타의 석가산은 모두 문진형이 직접 만든 것으로 추정된다. 시의 뒷부분에 향초타 안 담장이 오래되고 달팽이의 흔적이 있으며, 정원 안에 장식하는 서책은 낡고 좀이 물려 훼손되었다고 말한다. 또한 향초타 안에 연못 근처에 거위 무리를 키운다고 말한다.

향초타 안의 주요 경관은 명 말엽의 문인이 지은 10편으로 구성된 연작시『기오원寄傲園 10경』에 드러나 있다.[21] 이 연작시에서 수록된 10경 중의 6경은 각각 사선연당四嬋娟堂, 수협당繡鋏堂, 농아각籠鵝閣, 사월랑斜月廊, 소대嘯臺, 옥

[20] [明] 鄒迪光. 始青閣稿(卷 5). 明天啓刻本.

[21] 1652년 출판된 『열조시집列朝詩集』에서는 이 시문을 지은 저자를 유각劉玨 1410~1472이라고 했으나 현대 연구서인『명대소주원림사明代蘇州園林史』의 관점은 이와 다르다. 이 책에 따르면 유각은 문진형과 같이 남직록南直錄 소주부蘇州府 장주현長洲縣 사람이었으며, 사대부의 신분으로 서화에 정통했다고 한다. 그는 은퇴한 후 소주의 성문城門 제문齊門 밖에 소동정小洞庭이란 정원을 조성하였는데, 이것은 기오원寄傲園이 아닌 것으로 밝혀졌다. 또한 시문에서 사용한 어휘와 문조文藻로 보아 이 시문은 명 말엽의 작품으로 보이므로, 따라서 시문의 저자는 명 초엽의 유각이 아니라 명 말엽의 어느 문인으로 보인다. 郭明友. (2011). 明代蘇州園林史. 中国建筑工业出版社. pp.76-78.

국재玉局齋로 명명되어 있는데, 이는 향초타의 주요 경관 명칭과 일치한다. 그러므로 시문에 기술한 6경은 향초타의 실제 경관일 가능성이 높다. 그렇다면 이 시문들에서는 이들을 어떻게 기술하고 있는가? 먼저 사선연당四嬋娟堂을 살펴본다.

「사선연당四嬋娟堂」

嬋娟何以署 사선연당은 어떻게 배치되어 있는가?
到果趣無涯 실제 가서 보면 정말 흥미가 끌리도록 설계했네
隙地留移竹 비어 있는 곳에 대나무를 이식했고
曲闌不輟花 구불구불한 난간에 꽃으로 장식하지 않았네
暫延人意愜 여기에서 잠시 머물면 흡족한 심정을 느끼며
久坐客心賒 오래 앉으면 객지에서의 나그네의 쓸쓸한 마음이 사라지네
剝啄無妨靜 바둑을 둘 때 아주 조용해도 무슨 상관이 있는가?
深山詎有差[22] 이곳이 깊은 산속과 무슨 차이가 있는가?

이상의 내용을 통해 이 시문은 객지에서 온 손님에 의해서 지어졌다는 것을 알 수 있다. 사선연당 주변은 대나무로 식재되어 있고 구불구불한 난간으로 건축물을 돌아 쌓았지만, 난간은 꽃으로 장식하지 않았다. 정원 안에서 주인과 손님이 서로 바둑을 두는 우아한 취미 생활을 즐겼고, 정원의 분위기는 아득하고 조용하다. 다음의 수협당繡鋏堂을 기술하는 시문에서 이곳이 바로 향초타 안에 있었음을 확인할 수 있다.

「수협당繡鋏堂」

麗景旁相映 수협당 옆에 아름다운 경관이 마주하여
庭空水一灣 맑은 정원에 구불구불하게 흐르는 물길이 있네
借廡通竹徑 사랑채는 대나무가 무성하게 배식된 오솔길과 통하고
留石讓松關 돌은 사립문 밑에 놓여 있네
客遠定須到 손님이 아무리 먼 길로 오더라도 반드시 정원에 방문하여

[22] [清] 錢謙益. 列朝詩集, 乙集卷六. 清順治九年毛氏汲古閣刻本.

詩卑必痛刪 같이 시를 짓되 평범한 시가 있으면 반드시 마음먹고 빼네
暗香浮澗外 은은한 꽃향기가 물길에 자욱하니
恍若在深山[23] 마치 깊은 산속에 있는 것 같네

여기에서 수협당 주변에 흐르는 물길이 있다고 기술했는데, 이것은 앞의 종성이 「문계미의 향초타를 지나가며」에서 묘사한, '향초타의 주요 건축물 뒤편에 물길이 있다'는 것과 서로 일치하다. 사랑채는 대나무가 무성한 오솔길로 통하며, 이 길의 막바지에 사립문이 설치되어 있다. 문을 닫지 않기 위해 문 밑에 작은 돌을 놓았는데, 그래야 손님이 정원 안에 들어와 서로 시를 짓고 우아한 정취를 향유한다. 다시 말하자면, 시립문은 손님이 정원으로 들어가는 하나의 입구로서 그와 통하는 오솔길은 정원의 주요 건축물로 향한다. 또한 물길에 향기가 자욱한 것은 종성의 시문에서 묘사한 '건축물 안에도 향기가 있다'는 것과 상통하다. 이상의 모든 특징은 종성의 시문에서 묘사하는 향초타의 경관과 대부분 일치한다. 따라서 이 연작시는 향초타 안의 경관을 중심으로 지은 것으로 판단된다. 세 번째 시문에서도 이 사실을 확인할 수 있다.

「옥국재玉局齋」

戒時非作態 시대의 풍조를 경계함은 애써 자태를 연출하는 것이 아니네
入室自悠然 옥국재에 들어가면 유유자적하며 유연자적하네
作古宛如古 옛 풍격을 조성함은 마치 오래된 세월로 복귀하는 것 같으며
可傳無意傳 이런 복고적復古的인 의지는 부지불식간에 스스로 전해지네
才情因以勝 당신의 재치가 넘치고
位置佐之緣 당신의 신분이 이런 우아한 당신을 만들게 되었네
方識命名者 이제야 이 서재를 명명해준 당신을 만났고
前身玉局仙[24] 당신의 전생前生은 옥국玉局에 있는 선인仙人인 것 같네

[23] [清] 錢謙益. 列朝詩集, 乙集卷六. 清順治九年毛氏汲古閣刻本.
[24] [清] 錢謙益. 列朝詩集, 乙集卷六. 清順治九年毛氏汲古閣刻本.

이 시문은 옥국재를 묘사한 것이라기보다는 정원 주인이 선호하는 정원 취향이나 스타일에 대해 말한 것으로 보인다. 앞의 종성과 추적광의 시문에서 기술한 향초타의 뚜렷한 특징은 예스러운 분위기에 있으며, 이것은 이 시문에서 전달하는 의미와 일치한다. 흥미로운 점은, 명 말엽의 상업화된 정원 문화에 의해 당시 대중들은 주로 사치스러운 정원스타일을 선호했음에도 이 시문에서는 문진형이 이런 분위기를 경계했으며 자신의 정원을 예스럽게 조성했다고 말한다는 점이다. 이로 보아 명 말엽의 정원문화는 대중화의 큰 흐름 속에 있었지만 그 중에는 복고적復古的인 정원문화의 선도자도 있었다는 사실을 알 수 있다. 그렇다면 문진형이 조성한 향초타 경관은 어떻게 전개되고 있는가? 네 번째 시문을 살펴보도록 한다.

「농아각籠鵝閣」

誰知軒後閣 사랑채가 연결하는 이 누각은 누가 알 것인가?
宛在水之濱 마치 물가에 있는 듯하네
牖外樹交合 창 밖에 나무들이 서로 연결되어 있고
階前萍即分 계단 앞에 개구리밥이 하나 둘씩 띄엄띄엄 있네
鳥窺書影靜 새들은 정원을 엿보고 있으며 서책이 남긴 그늘은 조용하고
魚伺墨波勤 물고기들이 자주 먹을 씻으러 연못에 오는 당신을
돌보고 있네
豈有山陰帖 좋은 서예 작품이 어디에 있을까?
人言此右軍[25] 여기 왕희지王羲之로 불리는 당신이 쓴 묵보墨寶에 있네

농아籠鵝는 거위를 키운다는 뜻이다. 앞 추적광의 「문계미에게-향초타에서 지음」의 두 번째 편에 향초타에서 거위를 키우고 있었다는 구절이 있는데, 따라서 추적광이 묘사하는 경관은 농아각인 것으로 추정된다. 이 시문을 통해 농아각의 한쪽은 사랑채와 통하고, 또 한쪽의 계단은 연못과 연결되고 있음을 알 수 있다. 주변에 큰 교목이 무성하고 연못에 개구리밥을 배식했다. 연못 속에는 물고기가 노닐고 물가에는 거위가 있다고 추정된다. 여기에 묘사된 내용은 추적광의 시문에서 '문진형이 항상 하루에 몇 번씩 연못에 왕래하며 거위를

[25] [清] 錢謙益. 列朝詩集, 乙集卷六. 清順治九年毛氏汲古閣刻本.

세었다'는 것과 일치한다. 시문의 뒷부분 서술로 보아 문진형은 정원에서 서예를 쓰는 문화 활동을 했다는 것도 알 수 있다. 이 시문은 정원의 고요한 분위기를 강조하면서 새들도 서책의 그늘에서 조용하게 있었다고 말한다. 그렇다면 향초타의 또 다른 경관을 어떤 모습으로 연출되어 있는가? 다음으로 다섯 번째 시문을 살펴본다.

「소대嘯臺(그림 3-1)」

空台超以曠 비어 있는 고대高臺가 광활하며
而畝未能盈 그 크기는 한 무畝(1무=667m^2)에 이르지 못하네
綴石僅留意 돌로 하나 둘씩 엇갈린 배열로 쌓아서
栽花不在名 꽃을 키울 때 유명한 꽃만 고르지 않았네
借池崇地勢 연못을 조성하는 위치는 땅의 형세에 따라 낮은 땅을 택하네
待月望山情 달이 뜨면 멀리 있는 산도 보이네
長嘯豐林下 무성한 숲에서 오래오래 휘파람을 불고
恒思起步兵[26] 오랫동안 국가의 운명을 걱정하며 깊은 생각에 잠기네

그림 3-1-a. 명대 정원에서 대臺의 구조 예시
(자료: National Palace Museum, Taipei.)

[26] [清] 錢謙益. 列朝詩集, 乙集卷六. 清順治九年毛氏汲古閣刻本.

그림 3-1-b. 명대 정원에서 대臺의 구조 예시
(자료:『新編中國版畫史圖祿』, vol.7. p.110.)

향초타 안에 돌을 쌓은 고대高臺가 있는데, 주변에 야생화가 심어져 있다. 높은 곳에 조성되었기 때문에 달 구경을 하기도 하고 멀리 있는 산을 감상하기도 한다. 이곳에는 소박하면서도 숭고한 풍격이 있다. 문진형이 국가와 백성의 운명을 걱정할 때에 자주 오는 곳이며, 자신의 속마음을 휘파람으로 오래 불며 표현한다. 다음으로 여섯 번째 시문을 보자.

「사월랑斜月廊」

廊傳踏月久 사랑채를 따라 걸으면 하늘에 있는 달도 따라오니
更獲此爲奇 이 경관이 참으로 기묘하네
不在照能遍 달이 사랑채 전체를 모두 비치지 않고
無妨影乍欹 약간 기울어서 비치니 묘한 그림자가 생기네
檻承花始韻 이것이 사랑채 옆 난간 꽃의 운치를 더욱 아름답게 만들고
簷閣樹微虧 누각의 처마와 큰 나무들을 약간 흐리게 보이게 하네
何以添幽致 얼마나 고요하고 아취가 있는 경관이 새로 더해지는가?
恰當弦上時[27] 이 경관은 상현上弦달이 뜰 때 구경하기에 가장 적합하네

건축물을 연결하는 사랑채는 성현上弦달이 뜰 때 가장 아름다운 경관을 연출하기 때문에 '사월斜月: 기울어진 달'이라고 명명했다. 시문에서 문진형이 정원의 야간 경관을 즐기는 장면을 기술하면서, 달빛이 사월랑 주변의 꽃과 나무와 기묘한 시각적 조화를 이루는 것을 보여준다.

이상은 이 10편으로 구성된 연작시 중의 『소주부지蘇州府志』에서 기술한 향초타 안 경관의 명칭과 일치하는 6편이고, 나머지 4편의 소제목은 각각 「나감螺龕」, 「부상정扶桑亭」, 「중향루眾香樓」, 「전단실旃檀室」이다. 한가지 흥미로운 사실은, 『소주부지』에서 향초타 안에 '중향랑眾香廊'이라는 사랑채 경관이 있다는 기재가 있는데, 이 연작시 중에 '중향루眾香樓'로 명명한 누각 경관의 소제목의 시가 있다는 것이다. 이에 필자는 역대 소주 문씨文氏 집안의 족보 『문씨족보속집文氏族譜續集』를 조사하였는데, 족보에는 문진형의 향초타 안에 '중향랑眾香廊'이 아닌 '중향루眾香樓'가 있다고 기록하고 있다.[28] 문씨 집안 대대로 전해 내려오는 족보에 기록된 내용이므로 향초타 안에 중향루眾香樓라는 누각 경관이 있었다고 추정된다. 그렇다면 중향루에 대해서 시문에서는 어떻게 묘사하고 있는가?

「중향루眾香樓(그림 3-2 참조)」

花扉深不測 꽃으로 장식된 깊은 사립문 안에
危立有層樓 누각 하나 우뚝 솟아 있네
遙矚盈庭樹 누각에 오르니 정원 안의 나무들이 모두 한 눈에 들어오고
宛然別一丘 이곳이 정말 하나의 언덕과도 같네
坐堪邀月下 누각에 앉아서 밝은 달을 영접하며
登或當山遊 누각에 올라가는 것이 마치 산을 오르며 유람하는 것 같네
桂影趨簷際 계수나무의 그림자가 누각 처마에 달려있고
清芬卻想秋[29] 맑은 향기가 가을 생각을 자아내네

[27] [清] 錢謙益. 列朝詩集, 乙集卷六. 清順治九年毛氏汲古閣刻本.
[28] 文含. 文氏族譜續集·曆世第宅坊表志. 民國18年. 曲石精廬刻本.
[29] [清] 錢謙益. 列朝詩集, 乙集卷六. 清順治九年毛氏汲古閣刻本.

그림 3-2. 명 말엽 정원에서 루樓의 구조 예시
(자료:『新編中國版畫史圖祿』, vol.5. p.164.)

시문을 통해 중향루는 꽃으로 꾸민 사립문 안의 깊은 곳에 위치하고 있으며 일종의 다층 건물임을 알 수 있다. 문진형의 정원 저서『장물지』에서 3층으로 된 건축물은 고급스러워 보이지 않는다고 비판하였기 때문에[30] 이 누각은 2층 건물일 가능성이 높다. 누각에서 정원 안의 꽃과 나무를 조감하기도 하고 달을 감상하기도 한다. 이 묘한 경관 향유는 실제 등산을 하는 것과 같으며 계수나무의 향기는 가을의 맑은 정서를 불러일으킨다.

연작시의 나머지 3편은「나감螺龕」,「부상정扶桑亭」, 그리고「전단실旃檀室」이며,『소주부 지』와 문씨 족보에서는 이 세 개의 경관을 모두 언급하지 않았지만 전체의 흐름은 앞의 7편과 같은 맥락으로 씌여 있다. 나감螺龕은 작은 경당經堂을 의미한다. 문진형은『장물지』에서 정원 안에 경당을 배치하는 것을 선호하며, 각각「불당佛堂」,「불주불탁佛廚佛桌」등의 편에서 이에 대해 상세하게 서술하였다. 이것으로써 문진형의 개인정원 향초타 안에도 하나의 작은 경당이 있었다고 추측된다. 그렇다면 여기서「나감」편을 살펴본다.

[30] [明] 文震亨. (1984). 長物志校注. 江蘇科學技術出版社. p.34.

「나감螺龕」

竟日雙扉掩 두 개의 시립문은 온종일 닫혀 있고
其中草色新 문 안에 새롭게 난 풀빛이 엷네
石幢門外樹 경문을 새긴 돌기둥 밖에 나무를 배식했고
法相壁間尋 불상은 벽의 기둥과 기둥 사이에 세웠네
借渡石微窄 경당으로 통하는 돌판 다리가 약간 좁고
鑿渠雨始深 뚫은 물길에 빗물을 많이 고여 깊어졌네
一登綿晝夜 낮과 밤에 끊임없이 물이 흐르고 있었는데
蕭寂了無音[31] 지금은 쓸쓸하고 호젓한 모양으로 아무 소리도
나지 않네

시문에서 조영하는 정원의 분위기는 앞의 7편과 같고 경당의 주요 위치가 나와 있다. 나감은 뚫은 작은 물길 건너편에 있으며 좁은 돌판 다리를 건너서 도착할 수 있다. 물길은 인공 도랑으로서 물은 빗물로 보충한다. 나감 밖에 나무와 풀들이 심어져 있고 좀 더 멀리에는 사립문이 배치되어 있다. 이 시문은 비가 내린 후 날씨가 맑아지면서 작성한 것으로 정원의 조용하고 그윽한 운치가 부각되어 있다.

「부상정扶桑亭」 편은 정원 안의 정자亭子를 묘사하고 있는데, 앞에서 살펴본 향초타 안의 주요 경관에 관한 기록에는 정자가 없었다. 문진형은『장물지』에서 정자는 사대부 정원에서 빼놓을 수 없는 요소라고 강조하였고[32] 특별히 「정사亭榭」 편을 따로 내서 정자 배치를 평하기까지 하였으므로, 향초타 안에 정자가 있었을 가능성이 높다. 따라서 「부상정」 편을 자세히 살펴볼 필요가 있다.

「부상정扶桑亭」

虛亭立水面 연못 위에 소박한 정자 하나가 서 있고
問樹乃稱奇 정자 옆에 나무를 배식했으니 정말 기묘하네.

[31] [清] 錢謙益. 列朝詩集, 乙集卷六. 清順治九年毛氏汲古閣刻本.
[32] [明] 文震亨. (1984). 長物志校注. 江蘇科學技術出版社. p.18.

不謂虯龍影 물 위에 드리워진 나무 그림자가 마치 물 속 규룡虯龍의
그림자와 같고
能於隙地垂 나뭇가지가 정자와 연못 사이에 드리우네
互承欄並檻 난간과 난간이 서로 구불구불하게 연결되어
交接澗通池 연못 속의 정자에 통하네
長日披襟坐 낮이 긴 날에 옷을 걸치고 여기에 앉아서
攤書尤所宜[33] 책을 읽으니 참으로 한가롭고 좋네

시문에서 묘사한 연못 위에 배치된 정자의 주변에는 버드나무를 배식했던 것으로 추측되며, 정자로 통하는 길은 난간과 난간을 서로 연결하여 이어져 있다. 이곳의 묘미는 나뭇가지가 수면에 드리우는 그림자를 보는 것과 낮이 긴 날에 서책을 읽는 재미이다. 만약 이 정자가 향초타 안의 경관이었다면 정자의 위치는 농아각 뒤편에 있는 연못이었다고 추정된다.

연작시의 마지막 편은 「전단실旃檀室」이다. 전단旃檀은 단향목檀香木으로도 불리며 불상을 조각할 때 자주 사용하는 목재인데, 이 나무는 마음을 편안하고 차분하게 하는 효능이 있다. 이 실마리로써 전단실은 불실佛室, 즉 불상을 공양하는 거실로 추측된다. 시문의 내용을 검토해본다.

「전단실旃檀室」

不來深處坐 이 아늑하고 고요한 곳에 오지 않으면
何以滌吾愁 마음속의 근심이 어찌 풀릴 수 있겠는가?
古井汲苔繡 오래된 우물 속에서 이끼 무늬가 위로 올라와 만연蔓延하고
石床吟素秋 돌 걸상은 가을을 읊고 있네
幽香天際發 그윽한 향기가 하늘 끝까지 퍼지며
奇致室中求 기묘한 정치情致는 이 방에서 구할 수 있네.
僮仆諳清事 하인들이 주인의 청아淸雅한 정취를 잘 알기 때문에
支扉謝俗儔[34] 사립문을 닫아서 세속의 무리를 사절했네

[33] [清] 錢謙益. 列朝詩集, 乙集卷六. 清順治九年毛氏汲古閣刻本.
[34] [清] 錢謙益. 列朝詩集, 乙集卷六. 清順治九年毛氏汲古閣刻本.

전단실은 정원에 아늑하고 고요한 곳에 있으며 주변에 이끼가 만연蔓延한 오래된 우물과 돌 걸상을 배치하였다. 이 거실의 주요 기능은 주인의 근심을 위로해주고 평안함을 제공하는 것이다. 전단실에는 향기가 자욱한데, 아마 단향목에서 발산되는 향일 것으로 추정된다. 본 시문에서 이곳이 향초타에 있다는 몇 가지 실마리를 찾을 수 있는데, 우물이 오래되었다는 것, 전단실에 향기가 자욱하다는 것, 그리고 주인이 청아한 정취를 지닌다는 것이 앞서 많은 시문에서 묘사한 향초타의 공간적 특징과 일치한다. 따라서 전단실도 향초타 안의 경관인 것으로 보인다.

이상으로 10편 연작시를 모두 살펴보았고, 이를 통해 문진형이 직접 설계한 향초타의 공간적 특징과 배치에 대해 검토해 보았다. 시문에 시술한 10군데의 경관을 분석한 결과 모두 향초타에 속하는 것으로 판단된다. 향초타의 경관을 분석해보면 이 정원이 도시 속에 위치한 작은 정원이었지만 안에 많은 경관들이 조성되어 있었음을 알 수 있다. 정원 구성의 전체적인 분위기는 당시 유행했던 화려한 풍조와 달리 매우 예스럽고 소박한 기조가 나타났다.

3.2.2. 정원에서의 문화 활동과 사회 교제

10편으로 구성된 연작시를 통해 살펴본 문진형의 향초타에서의 정원활동은 다음과 같이 요약할 수 있다. 그는 농아각籠鵝閣에서 거위를 키우고 한가한 시간에 이곳에서 서예를 썼다. 중향루眾香樓에서 계수나무의 꽃향기를 맡으며 정원 전체를 조감하고, 소대嘯臺에서 휘파람도 불며 달과 함께 산을 감상하였다. 사월랑斜月廊에서 기울어진 달빛 아래 꽃나무의 그림자를 즐겼으며, 부상정扶桑亭에서 조용하게 책을 읽었다. 전단실旃檀室에서 몸을 바로 하고 마음을 가라앉힌 채 조용히 앉거나 나감螺龕에서 고요한 가운데 눈을 감고 깊이 사물事物을 생각하였다. 이 모든 정원 향유는 문진형이 즐기는 정원 안의 일상으로, 향초타의 고요하고 그윽한 분위기와 어울리면서 문인의 맑은 정취를 담은 소박한 문화 활동이라고 할 수 있다.

문진형은 항상 혼자서만 향초타를 즐긴 것이 아니라 간혹 외지에서 온 벗과 사선연당四嬋娟堂에서 바둑을 두고 수협당繡鋏堂에서 함께 시를 짓는 정원 일상을 향유하였다. 이처럼 문진형과 우인友人들 간의 집단적인 정원 향유는 소박한 문인 활동의 범주를 벗어나지 않았다. 그렇다면, 문진형이 향초타에 초청한 손님들은 어떤 신분이었을까? 그들은 문진형과 어떤 네트워크를 이루고

있었을까?

향초타에 관한 시를 쓴 추적광鄒迪光1550~1626과 종성鍾惺1574~1624은 사대부의 신분으로서 정부에서 관리로 지내다가 나중에 관직을 사직하는 비슷한 인생 역정을 겪었다. 추적광은 시문에서 문진형을 경모敬慕하는 정서를 드러냈고 종성도 역시 시문을 통해 문진형의 고상한 지조를 높게 평가했으나, 두 사람 모두 소주 출신도 아니었고 문진형과 같은 세대의 사람도 아니었다. 추적광보다 훨씬 나이가 어린 종성조차도 문진형 보다 9살이나 많았다. 따라서 두 사람이 단지 문진형 개인을 깊이 존경했던 것이라기보다는 문진형이 속한 소주 문씨文氏 집안세력에 승복承服하는 의미에서 시문을 남긴 것으로 보인다. 소주 문씨 가문은 강남지역에서 북경에 있는 황가皇家 보다 더욱 명성이 자자했으며, 이러한 명성에는 지방에서 뿌리 깊게 세력화된 가문의 정치적 역량, 오래된 가족 관계, 예술 영역에서 얻은 문화적 성취, 가문 대대로 물려받은 재산, 그리고 강남지역 사대부 계층이 가지고 있던 정치 지도자적 위치 등이 복합적으로 작용하였다.[35] 이처럼 추적광과 종성이 향초타에 시를 올린 취지에는 소주 문씨의 가족 세력의 비호庇護를 받기 위해 그들의 정원 문화에 동조하고자 하는 의도가 내포되어 있었던 것으로 보인다.

이러한 의미에서, 향초타는 단지 하나의 물리적인 정원 공간을 넘어 소주 사대부 정원문화의 거점 역할을 했을 것으로 보인다. 따라서 향초타는 소주 지역에서 정치사회적 권위를 갖고 있던 사대부의 정원을 대표한다고 할 수 있다. 문진형이 향초타의 경관과 그 조원 이념을 기록한『장물지』명대 판본에는 각 권마다 감수자의 이름이 새겨져 있는데, 이를 통해 본 논지를 확인할 수 있다.

> 장물지의 권1은 태원太原의 왕유王留에게 평정評定을 받았고, 권2는 형양滎陽의 반지항潘之恒에게, 권3은 농서隴西의 이유방李流芳에게, 권4는 팽성彭城의 전희언錢希言에게, 권5는 오흥吳興의 심덕부沈德符에게, 권6은 오흥吳興의 심춘택沈春澤에게, 권7는 천수天水의 조환광趙宦光에게, 권8은 태원太原의 왕유王留에게, 권9는 초국譙國의 누견婁堅에게, 권10은 경조京兆의 송계조宋繼祖에게, 권11은 여남汝南의 조영년周永年에게, 권12는 그의 형 문진맹文震孟에게 각각 평정을 받았다.[36]

---

[35] Clunas, C. (1991). Superfluous things: material culture and social status in early modern China. University of Hawaii Press.

『장물지』 각 편의 감수자의 주요 활동지역은 대부분 소주이고, 소주 인근의 남경南京과 절강浙江에서 활동했던 사람도 있다. 이로써 문진형의 정원 교제는 주로 소주 지역을 중심으로 펼쳐졌음을 알 수 있다. 감수자들은 대부분 사대부 신분의 유명 예술가이거나 문학가였다. 그들 중에서 주영년周永年 1582~1674과 심춘택沈春澤(약 15세기 후엽 생)은 『장물지』를 작성했던 당시의 문진형과 함께 국자감國子監에서 공부했던 유생이었다. 이 사료에 따르면 문진형의 사교 범위는 오직 사대부계층에만 한했던 것으로 보인다.

감수자들은 심춘택이 문진형과 비슷한 나이였던 것을 제외하고는 나머지 모두 문진형 보다 연상이었다. 그중에서 반지항潘之恒1536~1622, 전희언錢希言?~약1622, 송계조宋繼祖(약 15세기 초엽 생)는 문진형 아버지 세대의 문화인이었으며, 이들 모두 오래된 정통 정원문화의 추종자들이었다. 누견婁堅1554~1631과 이유방李流芳1575~1629은 문진형이 속한 소주의 전통 화파畫派인 오파吳派에 대응하는 새로운 화파 가정파嘉定派의 대표 화가였다. 따라서 문진형의 정원 네트워크는 명 말엽에 소주 지역에서 구식舊式 예술을 추앙했던 상류계층과 신식新式 예술을 선도했던 문인집단 간의 연결이라고 볼 있다.[37] 즉, 문진형과 연결된 소주 상류계층 집단은 신구新舊 문인집단을 모두 아울렀다.

다음으로 문진형과 친분관계가 있던 사람들을 살펴본다. 조환광趙宧光1559~1625은 문진형의 증조부 문징명文徵明의 좋은 벗 육사도陸師道 딸의 남편이며, 문진맹文震孟1574~1636은 문진형의 친 형제이다. 문진형과 가장 특수한 관계를 가진 사람으로 왕유王留(약 16세기 후엽 생)를 꼽을 수 있는데, 왕유의 아버지는 문진형 할아버지의 막료幕僚[38]였으며, 문징명 시풍詩風의 지지자이다. 그의 형은 문진형의 장인이었고, 그의 누나는 문진형 작은 아버지의 아내였다. 이런 복잡한 친분 관계로 인해 왕유는 『장물지』에서 정원 논설에 해당하는 가장 중요한 권1과 정원 향유에 필요한 옷 등 장식물을 논술한 권8을 감수하였고, 또한 감수자들 중에서 유일하게 『장물지』에서 두 권을 감수했다. 이로부터 소주 문씨 집안과 왕유가 속했던 남경 왕씨王氏 집안과의 긴밀한 가족적 연결을 엿볼 수 있다. 또한 가족 간의 친분 관계를 통해 소주 정통 상류계층이 누린 정

[36] [明] 文震亨. (1984). 長物志校注. 江蘇科學技術出版社. pp.5-6.

[37] Clunas, C. (1991). Superfluous things: material culture and social status in early modern China. 부록 1.

[38] 중요한 계획의 입안이나 시행 따위의 일을 보좌하는 사람.

원문화는 인접 지역에 영향력을 행사했음을 알 수 있다.

감수자 중에는 문진형과 같은 세대의 사람으로 심덕부沈德符1578~1642, 주영년周永年, 심춘택沈春澤이 있는데, 앞에 언급한 대로 주영년과 심춘택은 문진형과 같은 관학官學에서 공부했던 벗이었으나 심덕부는 약간 달랐다. 그는 소주 인접 지역 절강浙江의 부유한 사대부 집안 출신이었고, 1606년에 28살의 나이로 학계에서 높게 평가 받은 저서『만력야획편萬曆野獲編』을 출판하였다. 그가 속했던 절강 심씨沈氏 가문은 소주 문씨 가문과 마찬가지로 지방의 명문 귀족이었다. 따라서 심덕부는 문진형과 비슷한 가문의 출신이라고 볼 수 있으며, 문진형의 정원 저서에 참여하는 것은 곧 같은 수준의 귀족 집안 간에 서로 동조하는 문화적 소통이라고 할 수 있다.

이상으로 문진형의 정원 교제를 살펴보았다. 문진형이 창도했던 정원문화는 단지 문진형 개인의 것이 아니라 소주 문씨 집안의 가족 세력에 동조했던 수많은 문예가들, 즉, 소주 지방 문인집단 및 상류계층과 소주 인접 지역 명문 귀족들이 함께 추구했던 것이었다. 그러므로 향초타의 예스럽고 소박하게 설계된 정원 경관과 정원에서 벌어진 우아한 문인의 일상은 소주와 그 인접지역의 사대부계층이 추앙하는 정원문화의 전형이었고, 향초타는 소주의 사대부들을 서로 연결시켜 그들이 속한 계층의 고요한 정원문화를 지키는 장으로서, 지역문화 헤게모니적인 구상具象으로 볼 수 있다.

3.2.3. 정원 이념

『장물지』는 문진형의 정원 설계이념을 내포하고 있다. 심춘택沈春澤이 쓴『장물지』의 서문에 다음과 같은 설명이 있다.

> “엊그제 내(심춘택)가 자네(문진형)의 집을 방문하여 며칠 동안 머물렀는데, 정교롭고 고운 선연嬋娟이라는 이름을 붙인 대청과 옥국玉局이라는 이름을 붙인 서재를 구경하였다. (중략) 이 책(「장물지」)을 계속 자네의 소매 자락에 넣어서 보관하며 종이와 붓을 소모하니(즉, 이미 이렇게 아름다운 향초타에 살고 있는데 불구하고 이곳을 글로 묘사하고 있으니)쓸데없는 일이 아닌가?”하고 (심춘택이) 문진형에게 물었다.[39]

[39] [明] 文震亨. (1984). 長物志校注. 江蘇科學技術出版社. pp.5-6.

이 기술에서 언급한 선연嬋娟이라는 대청과 옥국玉局이라는 서재는 바로 향초타 안의 사선연당과 옥국재인 것으로 확인된다. 또한 이 서문에서 이미 향초타에서 거주하고 있는데 왜 이 곳을 기록해야 하는지를 심춘택이 문진형에게 물어보는 문장을 통해 『장물지』에서 기록한 정원 내용은 향초타의 실제 상황을 그대로 묘사한 것임을 알 수 있다. 따라서 『장물지』는 향초타와 직접적으로 관련된 저서임을 알 수 있다. 이 저서를 고찰함으로써 향초타의 설계이념과 정원관을 더욱 심층적으로 분석할 수 있다.

『장물지』에서 문진형은 총 91개의 '아雅'자와 83개의 '속俗'자를 사용하였다. 또한 정원의 우아함을 강조하기 위해 총 116개의 '의宜: 해야 한다'자를 사용했고, 속된 것을 피하기 위해 총 78개의 '기忌: 피한다'와 24개의 '불의不宜：하면 안 된다'를 사용하였다. 여기에서 문진형은 '이렇게 해야 한다'의 표현으로 '아'의 설계 이념을 표방하고, 또한 '이렇게 하면 안 된다'와 '피한다'로 '속'된 것을 배제한다는 의지를 드러낸다. 『장물지』의 권1「실려室廬」에서 책에 논술한 정원은 주로 도시 안에 있는 개인정원이란 것을 명시하였고, 이점은 향초타의 장소성과 일치하다. 여기에서 문진형은 번잡한 도시에 있는 정원이더라도 우아한 분위기로 영조해야 함을 강조한다.

> 산과 물이 있는 곳에서 거처하는 것이 으뜸이고, 시골에서 거치하는 것이 그 다음이며, 교외에서 거치하는 것이 또한 그 다음이다. 우리 같은 사람들이 산속이나 계곡에 머무르며 옛 은사의 자취를 좇지는 못할지라도, 도시의 세속에서 머물러도 반드시 집과 정원은 우아하고 청결해야 하며, 집안 건물은 맑고 깨끗해야 한다. 정자亭子와 누대樓臺는 호방한 사대부의 회포를 갖추어야 하고, 서재와 누각은 그윽한 사람의 운치가 있어야 한다. 또 아름다운 나무와 기이한 대나무를 심고, 금석과 옥석, 서예와 그림을 늘어놓아야 한다. 그렇게 함으로써 거처하는 사람에게는 늙어감을 잊게 하고, 깃든 사람에게는 돌아감을 잊게 하며, 노니는 자에게는 피곤함을 잊게 한다.[40]

여기에서 처음으로 '아'라는 것을 제기했고, 문진형이 강조하는 '아'라는 글자 속에는 옛 은사들의 정신세계에 대한 추앙推仰이 드러난다. 여기서 문진

[40] [明] 文震亨. (1984). 長物志校注. 江蘇科學技術出版社. p.18.

형이 지향하는 정원은 복잡한 도시 안의 하나의 헤테로토피아와 같은 존재이며 ‘아’의 지침에 따라 그것이 가능하게 된다. 품격이 있는 나무들과 서예, 그림 등의 예술품으로 치장된 정원은 사대부의 일상 문화생활을 담는 공간이자 옛 명사들의 정취를 느낄 수 있는 공간이다. 즉, 문진형이 추구하는 정원은 뿌리 깊은 문화가 스며있는 곳이며, 사대부들이 예술생활을 향유할 수 있는 곳이다.

권1「실려室廬」에 정원의 총론에 해당되는「해론海論」에서 “시대의 풍조를 따르지 말고 오래된 것을 좇으며, 정교함을 따르지 말고 소박함을 좇으며, 속됨을 따르지 말고 검소함을 좇아야 한다”라고 한다. 다시 말하면, ‘아’로써 ‘속’과 거리를 두고, 최대한 예스럽고, 소박하며, 검소한 전략으로 정체성을 지켜야 하며, 이것이 문진형이 표방한 정원 설계이념 ‘아’의 조건이라 하겠다. 이러한 주장은 역으로 당시의 문화가 날로 새로운 유행을 좇고, 화려함을 추구하며, 사치스러움 속에서 저속해졌음을 반증한다.[41]

특히 ‘예스럽다’에 대한 논술은 ‘해론海論’에서 총 190처가 나올 정도로 여러 번 강조되고 있다. ‘예스럽다’는 다양한 맥락들을 내포하고 있는 글자이다. 일단 ‘오래 되었다’는 것은 ‘낡음’ 또는 ‘고리타분함’을 뜻하지만, 그만큼 오랜 시간 동안 천천히 이루어진 ‘자연스러움’ 내지는 ‘소박함’의 의미로 해석된다. 오래된 것, 지나간 것은 현재에는 접하기 어려운 그 무엇이 되면서 ‘참신함’의 분위기를 자아내기도 하고, 그래서 ‘고풍스럽다’와 ‘멋스럽다’는 뜻으로 읽혀지기도 한다. 또한 오래된 것은 과거, 낯섦에 대한 호기심, ‘박학博學’의 열망을 불러일으키는 계기가 된다. 문진형에게 ‘예스럽다’란 이러한 맥락들을 포괄한 단어이다. ‘예스럽다’는 무엇보다 오래 묵은, 그리하여 그 시간 동안 자연스럽게 형성된 ‘아우라’를 가리킨다.[42]

> 깨진 기와 조각을 비스듬하게 도로 위에 끼워 놓으면 비가 오래 내린 후 이끼가 생길 것이니, 이것은 아주 자연스럽고도 예스럽다. 반드시 돈을 들여 담을 만들고 이를 경치 좋은 곳이라고 일컬을 필요가 있는

[41] 金芝鮮. 장물지(長物志) 에 나타난 명말 (明末) 사대부의 내면세계. 중국학논총 42.단일호 (2013): 133-156.

[42] 金芝鮮. 장물지(長物志) 에 나타난 명말 (明末) 사대부의 내면세계. 중국학논총 42.단일호 (2013): 133-156.

가?[43]

이끼는 인위적인 손길이 오랫동안 닿지 않아 저절로 생긴 것으로 그 자체가 '자연스러움'과 연결되고, 꾸미지 않아도 꾸민 듯한 '소박함'과 '예스러움'의 이미지가 형성된다.[44] 이와 비슷한 문장은 "이끼가 가득 생기면 예스럽고 소박하여 좋다.",[45] "산속에서 자라는 나무 밑에 이끼가 낀 매화나무를 골라서 정원 안의 꽃으로 만든 울타리에 이식하면 가장 예스럽고 아담하다."[46]등이 있다. 당시 유행하는 호화스러운 풍조와 달리 돈을 들이지 않고 자연스럽게 형성되는 소박한 예스러움을 추구하면서 검소를 강조한다. 이것이 문진형이 추구하는 '아'의 구체적인 지향이라 할 수 있고, 이런 지향을 통해 문진형은 세속의 소비성 정원문화의 흐름을 거부하고자 하는 의향을 드러낸다.

문진형은 정원의 구체적인 구성에 대해서도 예스러운 면을 많이 추구하고 있는데, "(현관) 대문의 문고리는 오래된 청동青銅 소재로 만드는 것이 좋고, … 옛날 양식으로 주조하는 것도 좋고….",[47] "(계단을) 설계할 때 3개에서 10개까지 배치하는 것이 가장 적당하고, 높으면 높을수록 더욱 예스럽고 소박하게 보인다.",[48] "(정원에 있는) 돌은 사람에게 예스러운 기운을 느끼게 해준다."[49]등, 정원의 예스러운 분위기를 조성하기 위해 많은 지침을 제시하는 동시에 자신의 정원에 대한 요구와 취지도 드러낸다. 따라서 '예스러움'은 문진형 지향하는 우아한 정원경관의 키워드로 보인다. 정원 예술생활을 대표하는 그림과 서예에 관해서도 옛것을 선호하는 경향이 나타난다.

> 비단에 그려진 옛 그림의 색은 먹의 기운이 감돌아서 절로 고아하고 예스러운 분위기가 난다. 다만 불상을 그린 그림은 향 연기에 쐬어 검게 되어서 대부분 위아래가 색깔이 다르며, 가짜는 그 색깔이 누렇고 정교

---

[43] [明] 文震亨. (1984). 長物志校注. 江蘇科學技術出版社. pp.33-34.

[44] 金芝鮮. 장물지(長物志) 에 나타난 명말 (明末) 사대부의 내면세계. 중국학논총 42.단일호 (2013): 133-156.

[45] [明] 文震亨. (2008). 圖版長物志. 重慶出版社. p.125.

[46] [明] 文震亨. (2008). 圖版長物志. 重慶出版社. p.35.

[47] [明] 文震亨. (2008). 圖版長物志. 重慶出版社. p.2.

[48] [明] 文震亨. (2008). 圖版長物志. 重慶出版社. p.5.

[49] [明] 文震亨. (2008). 圖版長物志. 重慶出版社. p.103.

> 하지 않다. 오래된 비단이 자연스럽게 갈라진 것은 붕어의 입처럼 들쭉날쭉하여 서너 가닥의 실이 연이어 있지만, 가짜는 반듯하게 갈라진다.[50]

여기서 문진형은 오래된 그림의 우아함과 자연스러움을 가짜 그림의 경박함과 대비하여 당시 시장에 가짜 예술품이 퍼지는 현상을 비꼬며, 사대부로서 쌓아온 풍부한 옛 그림을 감별하는 경험과 세심한 견식을 통해 진품과 가짜의 미묘한 차이를 감식하는 요령을 알려준다.[51] 이를 통해 장물지에서 '예스러움'을 표방하는 이유 중의 하나는 고상함과 상스러움이 뒤섞인 당시의 예술품시장을 배척하는 데에 있으며, 문진형이 지향하는 '예스러움'에는 사대부들의 깊은 문화소양과 박학博學이 요구됨을 알 수 있다. 그러므로 예스러움은 오래된 문화가 집적된 결과물로 볼 수 있으며, 문진형은 이러한 깊은 정원문화를 답습하려는 취지를 표방한다. 그러나 문진형이 말하는 '예스러움'을 숭상하는 사조思潮는 단순히 오래된 정원문화로의 복고주의復古主義적 표현이라고 보기는 어렵다.

> 원元대의 양식으로 만든 평상이 있는데, … 이런 양식은 예스럽고 질박하지만 현세에 이미 적용되지 않는다.[52]

문진형은 무조건 오래된 것만을 숭상한 것이 아니라 현세에 적합한 우아한 예스러움을 논하였다. 그의 이러한 생각은 정원 예술생활의 소품인 붓 통에 대해 "북처럼 생긴 붓 통이 있는데 … 오래된 것이지만 우아하지 못하다",[53] 라고 하거나, 등잔燈盞에 대해 "예전에 원元 대에 천으로 덮은 등잔을 본 적이 있는데 정말 특이하다. 그러나 현세에 적합하지 않다."[54]라고 하는 등의 말에서 볼 수 있다. 문진형이 말한 예스러움의 회복은 당시 유행했던 상업화로 포섭된 정원문화에 저항하고자하는 복고적 의지보다는 현세에 적합한 고전적 미

---

[50] [明] 文震亨. (1984). 長物志校注. 江蘇科學技術出版社. p.148.

[51] 金芝鮮. 장물지(長物志) 에 나타난 명말 (明末) 사대부의 내면세계. 중국학논총 42.단일호 (2013): 133-156.

[52] [明] 文震亨. (2008). 圖版長物志. 重慶出版社. p.216.

[53] [明] 文震亨. (2008). 圖版長物志. 重慶出版社. p.266.

[54] [明] 文震亨. (2008). 圖版長物志. 重慶出版社. p.288.

를 찾아 새로운 정원문화의 흐름을 제기하는데 목적이 있었다. 즉, 문진형이 지향한 것은 사대부계층의 우아하고 맑은 정취를 담은 정원문화의 오래된 전통이 당시의 시대적 풍조와 결합한 것이며, 명말에 성행했던 정원문화의 여러 흐름에서 사대부계층의 것을 대표한 것이라 할 수 있다.

그러므로 문진형이 추구하는 '아'는 완전한 예스러움이 아닌 현세의 취향에 맞춰진 예스러움이다. '아'의 중요한 내포적 의미인 '예스러움'은 새로운 유행에 반하는 의지를 드러내되 사대부 계층의 독특한 정원문화의 형성을 의도했다. 사회적인 시점에서 보면, 정원은 단지 사대부들의 예술생활을 향유하는 장소를 넘어 그들의 지조와 우아한 정신세계를 대변하며, 그들의 신분이나 계급을 명시하여 그의 신분을 대표한다. 따라서 문진형의 설계 이념은 상업화된 정원문화에 대한 비판적인 정신과 더불어 사대부계층의 고유한 정원문화를 추앙하는 의식을 내포한다. 문진형은 전통과 상업, 우아함과 저속함의 경계를 뚜렷하게 구분하여 사대부계층은 전통과 우아함에 속함을 강조하였다. 이러한 정원문화의 흐름을 지키기 위하여, 또한 당시 유행했던 상업화된 정원문화를 배척하기 위하여 그는 문장 곳곳에 '의宜'와 '불의不宜', 혹은 '기忌'와 같은 명령식의 표현을 사용했다.

> 물가에 배치하는 정자나 누대 안의 장막帳幕은 얇은 파란색 비단으로 하면 낮의 햇빛을 가릴 수 있고, 보라색 비단으로 하면 바람과 눈을 막을 수 있으나, 이 두 색깔의 비단 외의 다른 것을 사용하면 안 된다. 특히 천으로 장막을 설치하는 것은 피해야 한다. 만약 이렇게 설치한다면 배가 서로 이어진 술집과 시장의 한약방 위에 달려있는 호객 역할로 쓰이는 깃발과 무슨 차이가 있느냐?[55]

> (꽃꽂이할 때) 꽃은 마르고 예쁜 것이 적합하고 번잡한 것은 적합하지 않다. 만약 한 가지를 꽂으려면 반드시 가지가 특이하고 고풍스러운 것을 골라야 하고, 두 가지를 꽂으려면 위아래로 어울리게 꽂아야 한다. 꽃은 한 두 종류만 꽂아야하며, 너무 많이 꽂으면 시장의 술집같이 된다.[56]

---

[55] [明] 文震亨. (2008). 圖版長物志. 重慶出版社. p.29.

[56] [明] 文震亨. (2008). 圖版長物志. 重慶出版社. p.97.

장물지에서 가장 피해야할 것으로 거론한 것은 시장의 분위기였다.[57] 여기서도 정자와 누대에 쓰이는 장막과 꽃꽂이는 술집과 시장의 분위기가 있으면 안 된다는 것을 누차 강조한다. 시장은 장사, 이윤, 번잡 등 상업화된 분위기가 가장 먼저 연상되는 곳이고, 문진형은 이러한 분위기와 정원의 우아함은 확실하게 경계를 두어야 한다는 의지를 드러낸다. 문진형이 지향하는 '속'은 단지 당시 거상들에 의한 사치스러운 정원 열풍을 가리키는 것뿐만 아니라 당시 사회적인 영향으로 상업화된 정원의 분위기도 내포한다. 이것이 예스러움, 소박함, 검소함을 내포하는 '아'의 속성과 서로 갈등하며 대립관계를 맺고 있으며, 문진형으로 대표되는 사대부 계층의 정원 이념과 명말 상인들로 형성된 사치스러운 정원 풍조 간의 대립을 보여준다. 정원의 구성과 배치뿐만 아니라 정원에서 일어나는 일상에 대해서도 이러한 분위기를 조롱하고 있다.

> 예전에 다른 사람의 집에서 대나무로 엮어 만든 울타리 위에 각색의 월계꽃이 여기저기 흩어져 있는 것을 본 적이 있다. 또한 목향木香은 나무 시렁을 따라 올라가 하나의 정자같이 되어 '목향 시렁'이라고 부른다. 꽃이 필 무렵에 여러 사람들이 꽃 밑에 앉아서 시끄럽게 이야기하는 것이 술집이나 밥집과 어떤 차이가 있는가?[58]

> 말하는 앵무새에게는 반드시 짧은 시詩나 운어韻語를 가르쳐야지, 시장의 저급한 말을 듣게 해서 귀를 시끄럽게 해서는 안 된다.[59]

이처럼 속된 분위기를 조성하는 것을 배척하고자 문진형은 "끝내 없애어 쓰지 말아야 한다竟廢不用.",[60] "가장 싫다最可厭."[61]라는 표현을 자주 썼으며, 심지어 "부수어 없애야 한다付之一擊."[62]고 하기도 했다. 이러한 표현에서 문전형의 속된 정원문화의 흐름에 저항하는 의식을 볼 수 있다. 이처럼 개인의 견

---

[57] 金芝鮮. 장물지(長物志) 에 나타난 명말 (明末) 사대부의 내면세계. 중국학논총 42.단일호 (2013): 133-156.

[58] [明] 文震亨. (2008). 圖版長物志. 重慶出版社. p.49.

[59] [明] 文震亨. (2008). 圖版長物志. 重慶出版社. p.137.

[60] [明] 文震亨. (2008). 圖版長物志. 重慶出版社. p.259, 265.

[61] [明] 文震亨. (2008). 圖版長物志. 重慶出版社. p.127, 223, 265.

[62] [明] 文震亨. (2008). 圖版長物志. 重慶出版社. p.30.

해가 강하게 표출되는 문구를 사용한 것은 당시의 상업화된 정원문화에 대한 거부로 보이고, 이러한 문진형의 이념으로 조성된 도시 정원 향초타는 당시의 상업화로 포섭된 정원문화와 서로 갈등 관계였던, 문진형으로 대표되는 사대부 계층의 독특한 정원 이념을 내포하고 있다.

3.3. 명말 사대부 정원문화의 계승: 강채姜埰의 예포藝圃

3.3.1. 정원 설계

명 가정嘉靖 38년(1559)에 관리 사대부 원조경袁祖庚이 무고誣告를 당해 관리의 직책에서 면직되자 고향 소주로 돌아와 취영당醉穎堂이란 정원을 조성하였는데, 이 정원이 바로 예포藝圃의 추형雛形이다. 만력萬曆 38년(1590)에 원조경이 세상을 떠나고, 취영당은 아들 원효사袁孝思에게 전해졌지만 나중에 원효사가 북경에 가서 정부 관리로 일하면서 취영당은 점점 황폐해졌다. 약 1620년경에 소주의 명문 귀족 문씨 집안의 문진맹은 이 정원을 매입해서 약포葯圃란 이름으로 바꾸었다. 그는 약포에 약초와 나무를 새로 심었고 많은 건축물과 시설물을 조성하였다. 당시 약포의 주요 건축물 앞에는 약 500평규모의 호수가 배치되어 있었으며 호수 남쪽에는 석가산이 있었다.[63]

숭정崇禎 9년(1636)에 문진맹이 병사하고 명-청 전쟁 시기를 걸쳐 정원 안의 몇개 건축물이 훼손되면서 그 규모도 작아졌지만 기존의 호수와 석가산으로 구성된 기본 패턴은 그대로 남아있었다. 청淸 순치順治 16년(1659) 말에 명말엽의 관리 사대부이며 학자인 강채姜埰1607~1673가 청 정부로의 출사出仕를 포기하고 유민遺民 학자의 신분으로 은거 생활을 할 곳을 찾고 있었는데, 우연한 기회로 이 정원을 구입하게 되어 이포頤圃로 정원 이름을 개칭하였다. 강채의 호號인 경정산敬亭山을 따서 경정산인敬亭山人이라고 자칭했기 때문에 이 정원을 경정산방敬亭山房이라고도 불렀다. 그의 아들 강실절姜實節1647~1709은 서예와 시문이 모두 뛰어났으며 청에 들어와서는 아버지와 같이 정원에서 은거하며 문인 생활만을 하였다. 후에 강실절은 이 정원의 이름은 예포藝圃로 새로 명명하였다.

---

[63] 文含. 文氏族譜續集·曆世第宅坊表志. 民國18年. 曲石精廬刻本.

예포는 향초타와 가까운 위치에 있으며, 오현吳縣에 있다. 강희康熙 시대의 궁정 화가 왕휘王翬1632~1717는 강실절의 초대를 받아 예포에서 며칠 동안 기거했는데, 예포의 수려한 아름다움에 심취한 그는 정원의 모든 경관을 담은 『강정의姜貞毅 예포도藝圃圖』를 그렸다 (그림 3-3 참조). 정의貞毅는 강채가 작고한 후에 그의 제자들이 강채의 품성을 칭송하며 붙인 시호諡號이다. 이 사실로 미루어 볼 때 이 그림은 1673년 이후에 그려진 것으로 짐작된다.[64]

그림 3-3. 강정의 예포도 姜貞毅藝圃圖

(자료: 한해瀚海 경매장 사이트, http://www.cc5000.com/hanhai/hanhai37.htm)

경매 사이트에서 공개한 정보에 따르면 이 그림 위에 청대의 수필가인 왕완汪琬이 「예포후기藝圃後記」라는 정원 필기를 남겨놓았고, 예포 안의 모든 경관 배치를 자세하게 기록하였다고 한다. 필자는 "중국기본고적고中國基本古籍庫" 데이터 뱅크를 활용하여 왕완의 모든 시문을 수록한 문집에서 「예포후기」를 발굴하였다. 그렇다면 예포의 공간 설계가 어떻게 특이했는지를 이 그림을 자세히 분석하면서 살펴보도록 한다.

> 예포에 들어가 가로 세로로 몇 걸음을 걸으니 문이 하나 있다. 문 안에 비로소 들어가니 길 양쪽에 오동나무 수십 그루가 심어져 있다. 오동나무 숲 끝에 3채로 이어진 건축물이 보이는데 연광각延光閣이라고 한다.

---

[64] 이후 이 그림은 여러 곳을 전전하는 우여곡절을 거쳐 1998년에 중국 골동품 경매장에 나타났는데, 중국고궁박물관中國故宮博物館에서의 서화書畫 감정가鑑定家의 감정을 받고 진품임이 확인되었다. 당시 각지의 박물관들이 앞을 다투어 입찰하였지만, 최종적으로 200만 위안(현재 한국 원화로 3억 4천만 원)의 가격으로 개인 수집가의 소유가 된다. 경매장 사이트 에 제시된 정보를 통해 문인과 정부에 공직하는 사대부 등 총 10명이 이 그림 위에 시문, 제사題詞, 그리고 발문跋文을 올렸다는 사실을 알 수 있다. 현재 이 그림은 예포의 전체 경관만 공개되어 있다.

좀 더 들어가면 동래초당東萊草堂이 있고, 정원 주인이 여기에서 손님을 초대한다. 정원 주인의 집안은 대대 동래東萊(현재 산동山東)에서 살아왔고 지금은 소주에서 우거寓居하고 있지만 고향 동래의 모습을 아직도 기억 속에 간직하고 있다. 동래초당 오른 쪽에 박탁제餺飥齊가 붙어 있다(그림 3-4 참조).[65]

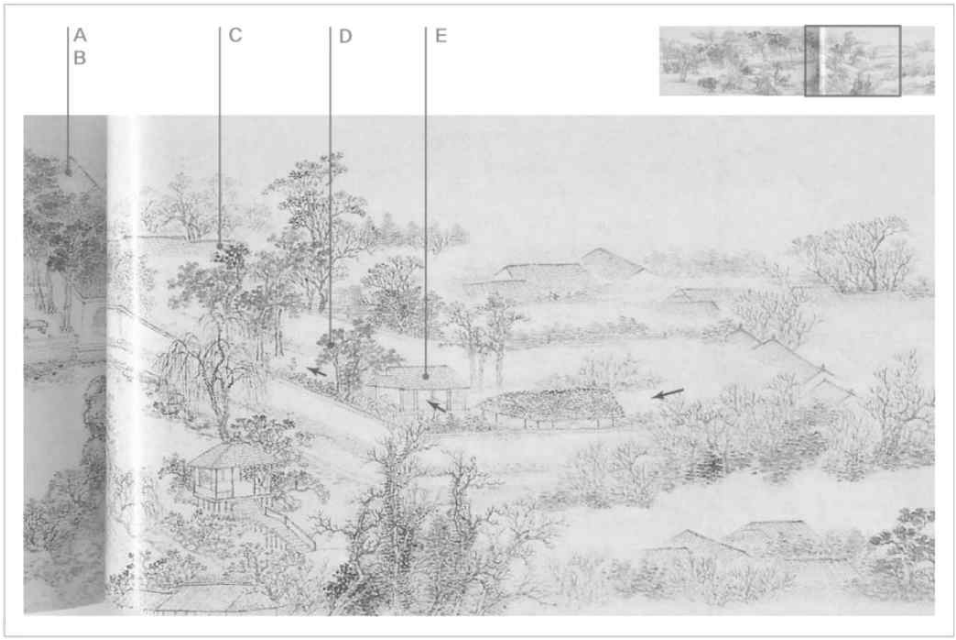


그림 3-4. 연광각延光閣, 동래초당東萊草堂, 박탁제餺飥齊의 공간 배치

이 부분은 예포 입구에 들어가면 바로 보이는 공간인데, 그림에서 가로 세로로 배치된 길을 확인할 수 있으며, 연광각延光閣으로 향하는 소박하게 설계된 문이 하나 있다. 문을 통과하는 길 양쪽에 오동나무를 식재했으며 그 끝에 연광각이 있다. 그림에서는 동래초당東萊草堂의 지붕만 보이지만 주변에 많은 교목이 식재된 것으로 보인다. 박탁제餺飥齊는 동래초당과 붙어 있는 작은 서재이며, 그림에서 등장하지는 않지만 동래초당과 가까운 위치에 있는 것으로 짐작된다. 수필의 다음 문단을 살펴보자.

다시 돌아와서 왼쪽으로 가니 약 2무畝 크기의 연못이 있고, 그 안에 연꽃들이 생생하며 물가의 갯버들이 무성하다. 연못을 마주하는 위치에 5채로 이어진 건축물이 있는데, 이를 염조당念祖堂이라고 칭한다. 이곳은

[65] [清] 馮桂芬. 同治蘇州府志, 卷四十五. 清光緒九年刊本.

주인이 설날 제사를 지내는 곳이다. 연조당 앞에 넓은 마당이 있고, 왼쪽 담의 원형 문을 들어가면 양곡서당暘穀書堂과 애련와愛蓮窩가 있는데, 이곳은 주인의 큰 아들 강안절姜安節이 학문을 닦고 연구하는 곳이다. 염조당念祖堂 뒤에 사시독서락루四時讀書樂樓와 향초거香草居가 있는데, 이곳은 주인의 둘째 아들 강실절姜實節 옛날에 썼던 서당書堂이다(그림 3-5 참조).[66]

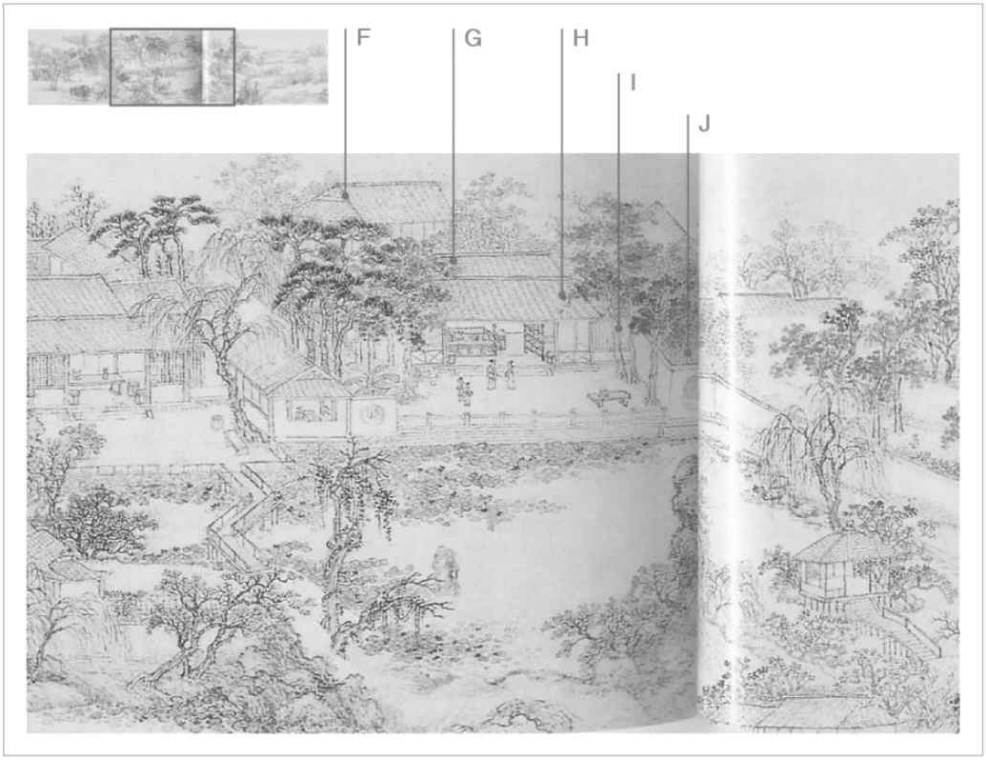


그림 3-5. 염조당念祖堂, 양곡서당暘穀書堂, 애련와愛蓮窩,
사시독서락루四時讀書樂樓, 향초거香草居의 공간 배치

약 2 무畝의 연못을 마주하는 염조당念祖堂은 정원 주인 강채가 제사를 지내는 곳이며, 그림에 따르면 염조당 오른쪽에는 소나무와 오동나무를, 왼쪽에는 오동나무만을 배식하였다. 염조당 뒤편의 양곡서당暘穀書堂과 애련와愛蓮窩는 강채의 큰 아들 강안절이 학문을 닦는 곳이며, 주변에 대나무를 많이 심었다는 것을 확인할 수 있다. 왼편에 사시독서락루四時讀書樂樓와 향초거香草居가 있는데 이곳은 둘째 아들 강실절의 옛 서당이며 주변에 높은 교목을 식재한

[66] [清] 馮桂芬. 同治蘇州府志, 卷四十五. 清光緒九年刊本.

것이 보인다. 그 다음 문단을 보자.

> 염조당念祖堂 곁채에서 나가 오른쪽으로 걸어가면 경정산방敬亭山房이 있고, 정원 주인 강채가 예전에 명 말엽에 간관諫官(임금의 잘못을 간諫하고 백관百官의 비행을 규탄하던 벼슬아치)을 하면서 조정의 세도가를 탄핵하였기 때문에 좌천을 당하여 선성宣城(현재 안휘성安徽省 동남부)으로 내려가 수비하게 되었지만, (나중에 명말 농민봉기와 명-청 전쟁으로 인해) 가지 못했다. 강채가 늙어가면서 명 군왕의 은덕을 추념追念하여 선성 지역에서의 산 이름인 경정산敬亭山으로 이 건축물을 명명하여 옛 이야기를 기록하였다. 경정산방 왼편에 홍아관紅鵝館과 육송헌六松軒이 있는데, 모두 둘째 아들 강실절이 독서讀書하고 자아를 성찰하는 곳이다. 개과헌改過軒과 수불각繡佛閣은 경정산방 북쪽에 있다. 향월랑響月廊은 경정산방 서쪽에 있다(그림 3-6 참조).[67]

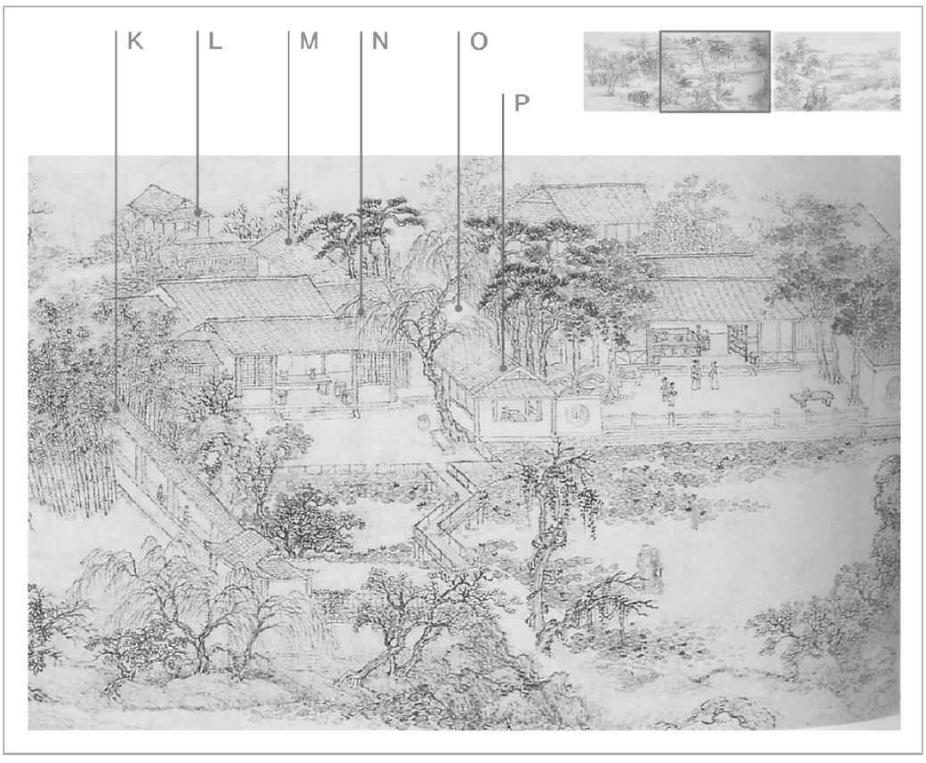


그림 3-6. 경정산방敬亭山房, 홍아관紅鵝館, 육송헌六松軒, 개과헌改過軒, 수불각繡佛閣, 향월랑響月廊의 공간 배치

[67] [清] 馮桂芬. 同治蘇州府志, 卷四十五. 清光緒九年刊本.

경정산방敬亭山房은 예포 주인 강채에게는 명 말엽의 기억을 담은 곳이다. 이곳은 나라가 이미 청 정부의 통치를 받고 있었지만 옛 군왕의 은덕을 그리워하던 강채의 명 왕조에 대한 충정을 알려준다. 오른편에 있는 홍아관紅鵝館과 육송헌六松軒은 서로 이어져 있다. 홍아관의 한 쪽의 벽은 연못과 연결되어 있으며, 강실절은 여기에서 독서하면서 창문 밖의 연못 풍경을 즐겼다. 주변은 파초와 버드나무로 식재되어 있다. 경정산방 뒤편에 개과헌改過軒과 수불각繡佛閣이 있고 왼편에 향월랑響月廊이라는 사랭채가 있는데, 그림을 통해 향월랑 주변에 대나무 숲이 조성된 것을 알 수 있다. 다음 내용을 살펴보자.

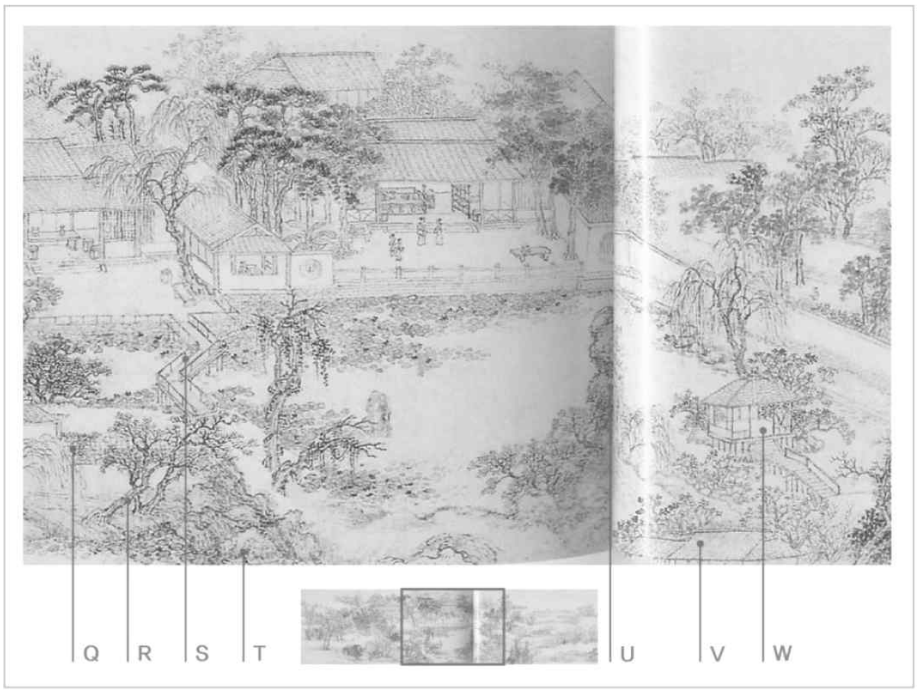


그림 3-7. 학재鶴砦, 남지南枝, 도향교度香橋, 조상대朝爽臺, 수운봉垂雲峰, 사기헌思嗜軒, 유어정乳魚亭의 공간 배치

세 번으로 꺾은 석판으로 연못 양쪽 기슭에 걸쳐서 통과할 수 있는 돌다리를 만들고, 이를 도향교度香橋라 칭한다. 다리 남쪽에 남지南枝라고 부르는 매화나무와 학채鶴砦라고 하는 울타리가 모여 있다. 좀 더 가운데 쪽에 흙을 쌓아 산을 올렸고, 산꼭대기에 올라가면 약간 평평한 곳에 조상대朝爽臺가 있다. 밑에 산기슭과 물가 쪽에 솟아 있는 산봉우리 열 몇 개가 있으며, 가장 높은 산봉우리는 염조당念祖堂과 서로 격안隔岸(언덕을 사이에 두고 서로 떨어져 있음)하여 마주하며, 이를 수운봉垂雲

峰이라고 한다. 옆에 애련와愛蓮窩와 상대하는 정자는 유어정乳魚亭이라 한다. 산의 서남쪽 땅에 주인이 예전에 여러 그루의 대추나무를 심었다. 그의 큰 아들이 대추나무 옆에 작은 건축물을 설치하였으며, 부친을 그리워하는 뜻으로 사기헌思嗜軒으로 명명했다. 오늘날 주인의 큰 아들과 그의 동생은 이 사기헌을 개과헌改過軒 옆으로 옮기려고 하는데 2채로 증축해서 주인 강채의 저서와 문집文集을 수장하려고 계획하고 있다. 이 건물은 앞으로 간초루諫草樓로 불릴 것이며, 지금은 장인들만 모았는데 아직은 준공하지 않았다. 예포의 전체 경관을 종합적으로 살펴보면 이러하다(그림 3-7 참조).[68]

여기에서 묘사된 경관은 연못으로 나뉘는 정원의 주요 건축물 구역 건너편에 있는 것이다. 그림을 참고하면, 예포의 연못은 불규칙적 형태로 배치하였고, 양안兩岸과 가장 가까운 부분에 도향교度香橋라는 돌다리를 설치하였으며 그 밑에 연꽃이 많이 심어져 있다. 다리를 건너서 매화나무와 울타리가 있으며, 옆에 흙으로 쌓인 산 위에 정원에서 가장 높은 시설물인 조상대가 있다. 대臺는 정원의 전경을 감상할 수 있는 곳이다. 그림에서 조상대를 그리지 않았지만, 이 그림의 화각畫角으로 볼 때 화가가 예포의 전체를 모두 전망할 수 있는 조상대에서 그렸다는 것을 알 수 있다. 물가에 수운봉垂雲峰이라는 석가산과 정자 유어정乳魚亭이 서로 어울리면서 주변에 꽃나무 속에 둘러싸여 있다. 유어정은 연못 속에 있으며 다리를 통해서 그곳에 도착할 수 있는 묘미가 있다. 부친 강채를 그리워하는 정서를 담은 건축물 사기헌思嗜軒 주변에 정원의 주인이었던 강채가 예전에 심었던 대추나무들이 무성하다.

이상으로 예포의 모든 경관을 살펴보았다. 정원의 묘사를 통해 예포는 문인의 소박한 기질을 지니며, 정원의 건축물과 설계양식 또한 청 초엽에 유행했던 사치한 정원의 풍조가 보이지 않음을 알 수 있다. 왕완은 예포의 설계양식이 당시 소주에 있던 수많은 정원들과 많이 다르다고 지적하였다.[69] 이를 통해 예포가 청 초엽에 성행했던 상업화된 정원문화에 합류하지 않았다는 사실을 알 수 있다.

---

[68] [清] 馮桂芬. 同治蘇州府志, 卷四十五. 清光緒九年刊本.

[69] [清] 馮桂芬. 同治蘇州府志, 卷四十五. 清光緒九年刊本.

3.3.2. 정원에서의 문화 활동과 사회 교제

예포의 공간 설계를 살펴보면 이 정원은 주인과 주인의 아들들이 공유하는 공간이며 학문을 닦는 곳으로서 문인의 청아한 정취가 담긴 곳이라는 사실을 알 수 있다. 그렇다면 예포에서는 어떠한 구체적인 일상 향유가 이루어졌을가? 이 답을 찾기 위해 예포에서 행해졌던 문화 활동을 묘사하고 기재한 주요 문헌을 도출하여 다음 [표 3-1]과 같이 정리하였다.

도출된 총 58편의 문헌들은 모두 시문의 형태로 나타났으며, 대부분의 시문들은 강학재, 즉 강채의 둘째 아들 강실절의 요청을 받아 지은 것이라는 사실을 발견하였다. 이로부터 이 시작들은 모두 정원의 주인 강채가 작고한 후에 지은 것이고, 『강정의 예포도』와 비슷한 시기에 완성했음을 추측할 수 있다. 예포 일상 향유에 관련된 문헌들의 수량이 많기 때문에 필자는 예포 정원의 여러 경관과 조응하는 문헌 내용을 찾아 각각의 경관에서 어떤 일상을 보냈는지를 정리하여 설명하고자 한다.

표 3-1. 예포 일상 향유와 관련된 주요 문헌

저자	문헌 제목	비고
조용曹溶1613~1685	『강학재의 홍아관을 지나가며過姜學在紅鵝舘』	3편
시윤장施閏章1619~1683	『강학재에게 보낸 예포를 읊은 시 12편 和藝圃十二詠寄姜仲子學在』	12편
오기吳綺1619~1694	『강학재를 위해 예포에서 시를 올림 藝圃詩為學在賦』	8편
손지울孫枝蔚1620~1687	『예포를 읊은 시 12편 -시 서두의 서문에 기재 藝圃十二詠有序』	12편
왕완汪琬1624~1691	『강학재가 오늘날 거주하는 예포는 명나라 문진맹의 약포였음에 감탄하며 姜子學在所居即文文肅公藥圃也感賦』	2편
	『다시 강씨 예포에서 시를 올림 再題姜氏藝圃』	1편
	『사기헌에서 읊음 -시 서두의 서문에 기재 思嗜軒詩並序』	1편
	『예포을 읊은 시 10편 藝圃十詠』	10편
왕사정王士禎1634~1711	『예포에서 읊음 藝圃雜詠』	7편
오문吳雯1644~1704	『왕사정의 요청을 받아 예포를 읊은 시 12편을 올림藝圃十二詠阮亭先生命作』	12편

우선 예포 안의 강실절이 독서했던 홍아관紅鵝館에서 어떤 문인의 일상이 연출되었는지 살펴본다. 도출된 모든 문헌들 중에서 왕완汪琬의 『강학재가 오늘날 거주하는 예포는 명나라 문진맹의 약포였음에 대해 감탄하며』, 『다시 강씨 예포에서 시를 올림』, 『사기헌에서 읊음』을 제외하면 모두 홍아관에 대해서 읊은 시문인데, 그 중에서 홍아관에서의 일상을 가장 직접적으로 기록한 시문은 왕사정王士禎의 『예포에서 읊음-홍아관』과 오기吳綺의 『강학재를 위해 예포에서 시를 올림-홍아관』이다. 먼저 왕사정의 시문을 본다.

「홍아관紅鵝館」

疏館籠鵝群 탁 트인 홍아관 앞 연못에 거위 무리가 모여서
素羽臨秋水 흰색 깃털은 가을의 연못에 비추네
濯濯映鳧翁 연못에 있는 물오리들도 깨끗한 물속에서 밝게 조영하며
沿流亂芳芷 물 흐름에 따라 물속에 자라는 향기로운 풀 사이에 헤엄치네
乞寫茴香花 본래 회향茴香이 핀 꽃만을 그리고 싶었는데
共入丹青裏[70] 이 아름다운 연못 경관을 모두 그림 속에서 담게 되었네

시문에 따르면 강실절은 홍아관에서 밖으로 보이는 연못 경관을 즐기면서 그림을 그리는 우아한 문인 일상을 향유했음을 알 수 있다. 이러한 정원 향유는 정원 자체의 경관에서 파생된 취미이며, 경관이 수시로 변하는 묘미에 따른 정원 향유 방식으로 볼 수 있다. 또한 이 시는 왕사정이 올렸으나 자신이 그림을 그린다는 표현이 포함된 것으로 보아 당시 시인도 그림을 그리는 문인 활동에 참여했을 가능성이 높다고 본다. 다음으로 오기가 홍아관을 묘사하는 시문에서 정원 일상과 관련한 내용을 살펴본다.

「홍아관紅鵝館」

豈是當年曇攘村 예전에 거위를 구하러 담양 마을에 간 왕희지가 아닌가?

[70] [清] 王士禎. 帶經堂集, 卷三十三, 漁洋續詩十一. 清康熙五十年程哲七略書堂刻本.

蕭然一室擁琴尊 쓸쓸한 한 방에 칠현금과 술잔을 놓아 두었네
庭花不盡斜陽影 정원의 꽃들은 석양에 비추어 그림자가 아름답기 그지없고
池水偏留古墨痕[71] 연못의 물은 유난히 오래된 먹물의 흔적이 남아있네

시문에서 구체적인 정원 활동을 묘사하지는 않았지만, 칠현금, 술잔, 그리고 연못에서 먹물이 묻은 흔적을 기록하는 내용을 통해 홍아관에서 강실절은 혼자 또는 벗과 함께 칠현금 치고, 술을 즐기며 서예를 쓰는 문화 향유를 했다고 추정할 수 있다. 이러한 향유로써 홍아관은 강실절 자신의 문인 수양을 드러내는 역할을 하였다. 아울러 조용曹溶의 시문을 통해 강실절은 홍아관에 왕래하는 친구와 같이 차를 음미하는 청아한 취미도 향유했음을 알 수 있다.[72]

다음으로 예포 안의 사랑채인 향월랑響月廊에서의 경관 향유를 살펴본다. 향월랑을 묘사하는 시작은 총 5편이 있는데, 그 중에서 대표적인 것으로 손지울孫枝蔚의『예포를 읊은 시 12편-향월랑』을 보자.

「향월랑響月廊」

園景夜更佳 정원의 경관은 밤이 되면 더욱 아름답네
月炤修廊下 밝은 달은 긴 사랑채를 비추는데
最憐梧與竹 그 때 오동나무와 대나무가 가장 아름답네
聲影俱瀟灑 바람에 나는 잎 소리와 흔들리는 그림자가 어울려 깨끗하네
高歌明月前 밝은 달 앞에서 높은 소리로 노래하자
不少同心者[73] 나와 같은 마음으로 이 경관을 즐기는 사람은 나만이 아니네

예포 주인의 아들과 그의 벗들은 밤에 향월랑에서 달빛 아래 비친 나무의 그림자와 바람에 따라 흔들리는 나뭇잎의 소리를 감상하면서 노래하는 멋스러운 정원 향유를 하였다. 향월랑의 야경을 즐기는 사람들은 노래하는 감흥을 함

[71] [清] 吳綺. 林蕙堂全集, 卷十八, 亭臬詩集. 清文淵閣四庫全書本.
[72] [清] 曹溶. 靜惕堂詩集, 卷二十五, 五言律詩. 清雍正刻本.
[73] [清] 孫枝蔚. 溉堂集, 續集卷六. 清康熙刻本.

께 즐겼으며 경관 자체가 이런 향유 활동을 가능케 하였다.

그림 3-8. 한가로운 밤에는 칠현금을 치는 장면
(자료: National Palace Museum, Taipei.)

살펴본 문헌에 의하면, 예포에서의 일상 향유는 유어정乳魚亭에서 물고기와 연꽃을 구경하고,[74] 육송헌六松軒에서 책을 읽으며[75], 휘파람을 불고[76], 학채鶴砦에서 학을 키우며, 한가로운 밤에는 칠현금을 치고 (그림 3-8),[77] 향초거香草居에서 굴원屈原의 시문을 읽고,[78] 수불각繡佛閣에서 향불을 피우며 염불하

[74] [清] 汪琬. 堯峰文鈔, 堯峰詩鈔卷二. 四部叢刊景林佶寫刻本.
[75] [清] 施閏章. 學餘堂集, 詩集卷十三, 五言古詩. 清文淵閣四庫全書本.
[76] [清] 汪琬. 堯峰文鈔, 堯峰詩鈔卷二. 四部叢刊景林佶寫刻本.
[77] [清] 王士禎. 帶經堂集, 卷三十三, 漁洋續詩十一, 清康熙五十年程哲七略書堂刻本.
[78] [清] 孫枝蔚. 溉堂集, 續集卷六. 清康熙刻本.

고,[79] 조상대에서 정원 전경을 조망하는 것 등이 있었다.[80] 이상으로 확인한 정원 향유 방식은 문인들이 추앙했던 '아雅' 문화, 즉 사대부계층을 비롯한 사회 사류계층들이 향유하는 문화의 범주에 속했다. 이것은 명 말엽의 정원 향유의 형태와 비슷한 것으로 나타났으며, 오래된 정원 문화의 전통을 답습하는 것으로 보인다. 그렇다면 강실절과 함께 예포를 향유했던 사람들과는 어떠한 인적 네트워크를 구성하고 있었는가?

현재 남아 있는 문헌 근거에 따르면 예포는 강채가 작고하기 전에는 그와 두 아들만의 공간이었다는 사실을 알 수 있다. 예포에서의 교제가 본격적으로 형성된 시기는 강채의 사후 둘째 아들 강실절이 많은 문인과 사대부들을 초대면서 부터였다. 예포에서 시를 올린 사람들 중에서는 조용曹溶1613~1685의 나이가 가장 많았다. 그는 명 말엽에 정부의 관리였고, 청 1654년에 명 말엽에 맡았던 관직으로 복직되었다. 시윤장施閏章1619~1683, 오기吳綺1619~1694, 그리고 왕완汪琬1624~1691은 명 말엽에 문인의 신분이었고 청에 들어와서 모두 정부의 관리가 되었다. 손지울孫枝蔚1620~1687은 명 말엽의 상인 집안 출신이며, 후에 청 왕조에서 내각중서內閣中書관직을 받았다. 왕사정王士禎1634~1711은 이 사람들 중에서 나이가 어린 편이었다. 명이 멸망할 때 단지 10살의 나이였고 청대 초엽에 양주에서 정부 관리 직책을 맡았다. 오문吳雯1644~1704은 명이 멸망하는 해에 태어났고, 고정된 거주지가 없이 여러 곳을 돌아다니는 시인이었으며 왕사정과 관계가 가까웠다. 여기서 오문을 제외한 예포에서 시를 지은 사람들의 공통점은 모두 시인이자 청 왕조 정부 관리의 신분을 갖고 있었다는 것이다. 이들은 시인과 관리 사대부의 이중적 신분이었으므로 청 왕조의 정국政局이 안정된 후에는 문화적인 권위자이자 정치적 권위자였다.[81]

그렇다면 명 말엽의 관리 사대부이자 청 초엽의 유민遺民 학자인 강채의 아들이었음에도 불구하고 청 정부 하에서의 출세를 거부한 채 은거한 문인 강실절은 왜 청 왕조의 문화와 정치 권위자들을 초청하여 예포에 대한 시를 지어달라고 했던 것일까? 가장 큰 이유는 자신이 주장하는 정원 문화를 권위적인 인사들로부터 인정받기 위해서였다. 그는 자신과 같은 정원 이념을 가진 사

[79] [清] 孫枝蔚. 溉堂集, 續集卷六. 清康熙刻本.

[80] [清] 吳雯. 蓮洋詩鈔, 卷一. 清文淵閣四庫全書本.

[81] 許梅. (2013). 明清蘇州文人園林的建構與轉型——以士大夫交遊活動爲視角 (Doctoral dissertation, 複旦大學). p.39.

대부와 문인들을 에포에 초대하여 우아한 정원문화를 즐기며 소주의 오래된 전통적인 정원문화를 공유하는 상류계층의 커뮤니티를 형성하였다. 예포의 주인은 정원에서 은거하는 명 말엽의 유민 학자였지만, 그는 예포를 자신의 정원 이념을 펼치는 현장으로 활용함으로써 소주 사대부계층의 정원문화를 계승하였고, 예포에서의 사교 네트워크를 통해 사대부계층만의 헤게모니적인 정원문화를 견지하였다.

3.3.3. 정원 이념

강채와 그의 아들이 예포에 대해 남긴 글이나 시문이 거의 없기 때문에 예포의 정원 이념을 탐구하려면 예포에 관한 다른 사람들의 글을 참조해야 한다. 다행히 강실절의 요청을 받은 당시 사회의 문화 명류名流는 예포에 관한 시문과 수필을 많이 남겨 놓았고, 그 중에서 예포의 설계이념을 간접적으로 확인할 수 있는 것은 왕완의 「예포전기藝圃前記」[82]이다. 이 수필의 시작 부분에 예포가 소주 도성 안에 소재한다는 지리적 특성을 언급하였다.

> 소주부蘇州府에 있는 오현吳縣은 소주 도성의 서북쪽 위치에 차지하고 있다. 원래부터 여기는 상인들이 운집하는 상가 구역이라서 분위기가 시끄러우면서도 거리가 낮고 좁다. 여기에 거주하는 사람들은 모두 이러한 문제 때문에 아주 괴로워한다. 그러나 이 정원은 바로 이곳에 있으며, 특별히 아름다운 경치 때문에 유명하다.[83]

소주 도성은 오현吳縣과 장주현長州縣이 합쳐진 공간이며, 예포는 도성 서북쪽의 오현에 있었다. 이상 내용을 통해 예포는 시끌벅적한 상가에 위치한 도시 정원이며 주변 경관과 선명한 대조를 이루었다는 사실을 알 수 있다. 이런 대조 자체가 예포에 독특한 성격을 부여했고, 예포는 다른 여타 정원과 다른 정원관을 갖고 있었음을 알 수 있다. 그렇다면 예포 안의 경관은 어떤 특징을 갖고 있었는가?

---

[82] 이 수필은 또한 「예포기藝圃記」라고 하며, 「예포후기藝圃後記」가 작성한 후에 「예포전기藝圃前記」라는 이름을 붙였다.

[83] [清] 馮桂芬. 同治蘇州府志, 卷四十五. 清光緒九年刊本.

> 예포의 아름다운 모습을 개괄적으로 묘사해보자. 넓은 네모 형태에 물이 넘치는 것은 예포의 연못만한 것이 없고, 울창하고 짙고 푸른 나무가 구불구불 이어진 것은 남촌南村만한 것이 없고, 높고 맑으면서도 넓은 것은 산 위에 있는 조상대朝爽臺만한 것이 없고, 곱고 정치精致한 것은 강채의 둘째 아들 강실절이 학문을 다스리는 홍아관紅鵝館과 육송헌六松軒만한 것이 없다.[84]

여기에서 왕완이 예포를 형용하는 단어를 세부적으로 보면 '물이 넘치는', '넓은', '울창한', '짙고 푸른', '구불구불한', '높고 맑은', '고운', 그리고 '정치한'이 있다. 이 용어들을 통해 시각적으로 확장된 예포의 경관적 특징을 짐작할 수 있다. 그러나 예포가 위치한 도시 구역은 '낮고 좁은' 상가 공간이다. 이것은 예포의 장대한 경관이 주변의 경관적 맥락과 서로 어울리지 않았다는 사실을 말해준다. 예포의 주인과 아들은 왜 하필 상가지역에 은거하면서 자신의 은거지인 예포를 주변과 어울리지 않게 설계했는가? 그러나 바로 이 모순이 예포 설계의 핵심적 개념이었다. 예포는 상업화된 도시 구역에서 명 말엽의 정통 정원문화를 지키려는 의지의 표상이며, 이에 내포한 정원의 설계이념은 반상업적 성격을 띠고 있는 것이었다. 왕완은 예포에 있는 다른 경관에 대해 다음과 같이 묘사한다.

> 진귀한 화초, 그윽한 샘, 기묘한 괴석 등의 경관은 서로 한 층씩 한 층씩 중첩되며 의자에 앉아있는 사람의 눈앞에 펼쳐진다. 백년이 된 덩굴이 수많은 높은 나무와 서로 어울려 가지가 하늘에 우뚝 솟아 있으며, 숲에서 사는 새와 물속에서 사는 물새들은 아침에는 좋은 소리로 울고 저녁에는 정원 건물 옆에서 서로 뒤엉켜 논다.[85]

예포에 있는 화초와 샘, 그리고 괴석의 경관 라인은 한 층씩 중첩되어 의자에 앉은 사람의 눈 속에 하나의 경관으로 담겼다. 이것으로써 예포의 실제 공간은 그다지 크지 않았고 주인이 정원을 설계할 때 다층적 경관 구조를 활용했음을 알 수 있다. 백년 된 나무들과 덩굴은 예포의 주인과 그의 아들이 심

[84] [清] 馮桂芬. 同治蘇州府志, 卷四十五. 清光緒九年刊本.
[85] [清] 馮桂芬. 同治蘇州府志, 卷四十五. 清光緒九年刊本.

은 것이 아니라 이 정원이 명 말엽에 아직 약포藥圃였을 때 문씨 집안의 두 형제 문진맹과 문진형이 직접 심은 것으로 추측된다. 따라서 예포의 나무는 명 말엽 정원의 식재 배치를 그대로 보존했던 것으로 여겨진다. 정원에 사는 새들과 물새들은 정원의 소리 경관을 담당하는 역할을 하면서 살아있는 생생한 정원 일상을 연출했다. 정원에서 새와 물새를 키우는 것은 명 말엽의 문인정원의 전통에서 유래한다.[86] 그러므로 예포는 청 초엽의 정원이지만 그에 반영된 설계이념은 명 말엽의 정원 설계 전통을 이어받은 것으로 볼 수 있다. 이러한 예포의 정원 형태는 당시의 사회 명류 왕완의 인정과 찬사를 받았다.

> 어느 때는 높은 조상대에 올라가서 정원의 수려한 경관을 전망하고, 어느 때는 정원의 그윽한 곳에 들어가 물고기와 물새들이 헤엄치는 광경을 들여다본다. 예포에 와서 유람하는 사람들은 때때로 좋은 경치가 많아서 눈이 부시고 귀가 얼얼할 지경이다. 손과 발이 모두 피곤하더라도 구경했던 경관을 다시 돌아서 본다. 예포 안의 아름다운 경치는 정말 한두 가지가 아니다.[87]

왕완은 관람자들이 예포에서 심취하는 모습을 묘사함으로써 간접적으로 예포의 수려한 경관을 찬양한다. 여기에서 예포를 바라보는 두 가지 시점에 관해 말하고 있는데, 하나는 높은 곳에서 예포를 내려 보는 것이며 또 하나는 예포의 정원 공간 속으로 걸어 들어가면서 경관을 보는 것이다. 예포는 이러한 시각적인 향유를 제공할 뿐만 아니라 관람자들의 귀도 소리 경관으로 인해 즐거움을 누리게 된다. 시각과 청각의 다중 경관 체험은 예포를 더욱 흥미로운 정원으로 만든다.

왕완의 기술을 통해 예포에 와서 관람하는 사람들이 많다는 사실을 알 수 있다. 따라서 이 정원의 독특한 설계와 일상 향유는 단지 왕완만이 아닌 다른 많은 사람들의 인정과 칭찬을 받았을 것으로 추측된다. 게다가 관람자들은 모두 왕완과 같이 당시 사회의 문화적 권위자였다. 강씨 예포에 관한 왕완의 서술에서 이것을 확인할 수 있다.

---

[86] [明] 文震亨. (1984). 長物志校注. 江蘇科學技術出版社.

[87] [清] 馮桂芬. 同治蘇州府志, 卷四十五. 清光緒九年刊本.

(강채의) 두 아들은 모두 학문을 하는 훌륭한 사람들이며, 풍치가 있는 멋스러운 사람들이다. (강채가 작고한 후에) 아버지의 정원을 이어받아 예포의 아름다움을 더욱 많은 사람에게 보여주고 알려주었다. 예포 앞에는 매일 말굽 자국과 마차의 바퀴자국이 남았고, 아침부터 저녁까지 손님들이 계속 찾아온다. 예포는 고상한 현자들이 있는 우아한 곳이며, 여기에서 서로 만나고 교제한다. 때문에 여러 곳의 시인이나 화가들은 여기에서 모여 예포의 아름다운 경관을 향유하면서 시를 짓기도 하고 그림을 그리기도 한다.[88]

강실절의 요청을 받아 예포에 처음 온 사회 명류들이 그 후에도 계속 예포를 방문했던 이유는 강씨 두 형제의 고상한 품성과 예포의 아름다운 경관 때문이었다. 청 초엽 사회에서의 예포는 상류 사회의 엘리트들이 사교하는 공간으로서 정치 권위자와 문화인들이 이곳에서 서로 만나 교체했다. 예포에서 펼쳐진 문화 명류간의 교제 관계 기록을 보아 예포가 명 말엽부터 지속된 순수 사대부 정원의 설계이념을 이어받았음을 알 수 있다. 그렇다면 예포에 깃든 설계이념과 정원관은 왜 사회 명류의 인정을 받아야 하는가? 왕완의 수필 맨 마지막에 이에 대한 답이 있다.

소주에 길가 양쪽에는 항상 정원과 정원이 서로 마주한다. 그러나 이러한 정원들은 대부분 화려한 색깔로 장식되었고, 정원 안에서 가무歌舞만을 즐긴다. 정원은 그들이 자신의 넉넉한 경제력을 과시하는 목적으로 존재한다. 이런 정원들은 모두 평범하고 저속한 사람들이 선호하는 것이며, 시간의 흐름 속에서 빠른 속도로 황폐해질 것이다.[89]

왕완으로 대표되는 청 초엽의 사회 명류들이 추앙했던 정원관은 예포와 같이 소박하면서도 오래된 정원의 전통을 지키는 것이었다. 이와 반대로, 이들이 비난했던 정원은 화려하게 설계되었던 정원이었으며, 특히 싫어했던 것은 정원에서 가무를 즐기는 것이었다. 따라서 왕완으로 대표되는 사회 명류가 예포에서 만나고 교제하는 것은 당시 상업화된 정원문화에 대한 저항의 의지가 표현된 행위였

[88] [清] 馮桂芬. 同治蘇州府志, 卷四十五. 清光緒九年刊本.
[89] [清] 馮桂芬. 同治蘇州府志, 卷四十五. 清光緒九年刊本.

다. 아울러 왕완은 주인의 부를 과시하기 위해 조성된 정원을 부정하며 새롭게 등장한 소비성 정원문화의 운명은 오래 가지 않을 것으로 추측했다.

청 초엽의 예포는 관리 사대부 계층이 추앙하던 정원의 규범적인 모습이었으며, 그의 설계이념은 명 말엽 사대부 정원의 영향을 이어받았고, 소박한 설계 지침에 따라 문인의 풍아한 삶을 담기 위해 정원을 설계한다는 정원 이념을 내포하고 있었다. 이러한 설계이념에는 정치·문화적 권위자들이 청 초엽에 상업화된 정원문화의 흐름에 대항하면서 사회 엘리트 계층의 정원문화를 고수하려는 정신을 내포하고 있었다.

3.4. 소결: 사대부 정원의 문화적 헤게모니

향초타와 예포의 설계 양식과 설계이념, 그리고 정원에서의 일상을 분석하면서 두 정원에 매우 유사한 점이 있으며 명말청초의 기타 사대부 정원들 또한 이들과 비슷한 면이 있음을 파악하였다. 예를 들어 명 말엽의 관리 사대부 왕심일王心一1572~1645은 1631년에 스스로 관직을 버리고 고향 소주로 돌아와 한 필의 황폐된 부지를 구입하여 정원을 만들기 시작했는데, 1635년 이 정원을 준공하고 '귀전원거歸園田居'로 명명하였다.[90] 이곳이 소주 지역 사회 명류들의 교제 공간이 되면서 문씨 가문의 문진맹이 직접 이 정원의 편액扁額에 '귀정원거', 그리고 정원의 주요 건축물 난설당蘭雪堂에 걸린 편액에 '난설당'의 7자 묵보墨寶를 남겼다. 이 사실로부터 귀정원거 또한 명 말엽 소주 사회 상류계급의 추앙을 받은 정원임을 알 수 있다. 설계와 심미의 측면에서 이 정원은 당시 소주 지역에 있는 다른 개인정원과 명확한 차이가 있었는데, 귀전원거는 화려한 스타일을 추구한 다른 정원과 달리 소박한 자연미를 선호하는 심미 취향이 담겨 있었다.[91]

그 이외에 명 말엽 문진맹의 정원 약포藥圃 또한 귀전원거와 비슷하다. 명이 멸망할 때 순국한 사대부 서견徐汧1597~1645의 정원 이주원二株園은 당시 소

[90] [明] 王心一. 蘭雪堂集, 卷四. 清乾隆刻本.

[91] 郭明友. (2011). 明代蘇州園林史 (Doctoral dissertation, 蘇州: 蘇州大學博士學位論文). p.186.

주에서 사대부 계층들이 아회雅會하는 명승지였다.[92] 무몽원無夢園은 명 말엽 환관 세력의 피해로 관직을 해직당한 소주 출신 사대부 진인석陳仁錫1581~1636의 정원이며, 문진맹 등 당시의 사회 명류들이 함께 시를 짓고 교제했던 장소이다.[93] 청 초엽의 사대부 및 문인정원은 1652년 거인擧人 장해蔣垓의 수곡원繡穀園, 우동尤侗1618 ~1704의 역원亦園, 1688년의 진사進士 고견顧汧의 봉지원鳳池園 등이 있는데, 이 정원들 모두 명 말엽 때의 명승지였고, 명-청 전쟁 때문에 황폐해졌다가 청 초엽에 와서 몇 번의 전매轉買를 겪고 새롭게 재생된 곳이다. 이곳 모두 예포와 비슷한 설계이념을 가지고 있으며 사대부들이 독서하며 교제하는 장소로서 청 초엽 소주 사대부 계층의 정원 취미와 그들이 추앙했던 정원문화를 대표하는 정원들이다.

개인 정원을 대량으로 생산했던 명 말엽에 소주 지역에 나타났던 수많은 사대부 정원은 서로 비슷한 설계 특징을 가지고 있었다. 사대부들은 정원 교제를 통해 자신 계급만의 정원문화를 확보하고 추진하였다. 청 초엽에 생긴 대부분의 사대부정원은 거의 명 말엽에 이미 있던 정원을 개조한 것이며, 정원의 주인 또한 명 말엽의 유민들이었다. 따라서 청 초엽의 소주 지역 사대부정원은 명 말엽에 추앙했던 정원문화의 영향을 받았으며, 왕조가 교체된 후의 사대부 계층의 정원문화는 명 말엽 정원문화의 연속으로 보인다.

명 말엽부터 청 초엽까지 상인계층이 사회의 중심세력으로 등장함에 따라 사치스러운 형식미를 띤 그들의 정원이 유행하지만, 사대부 계층은 당시 새롭게 등장한 상업화된 정원문화에 저항하면서 그들의 고유한 정원문화를 지키고자 하였다. 그들에게 정원은 문인의 풍류를 즐기는 곳임과 동시에 사대부의 정신을 상징하는 장소였다. 따라서 사대부 정원의 설계는 역사의 지속성을 숭상하고 예스러운 정원문화를 강조하며 소박한 자연미가 살아있는 문인정원의 양식을 지켜나갔다. 특히 소주의 사대부 정원은 소주에 있는 대다수의 정원과 달리 특별한 계급적인 심미적 위상을 가지고 있었다. 사대부들은 정원에서 학을 키우고 학문을 닦는 등 문인으로서의 여유로운 일상을 보냈다. 때로는 마음이 서로 통하는 벗과 차를 마시며 시를 짓거나 함께 서예 작품을 품평했고, 때로는 스스로 달빛 아래서 홀로 칠현금을 치며 노래하였다. 문인의 이런 정원 향

[92] [明] 馮桂芬. (1991). 同治蘇州府志(卷 88). 清光緒九年刊本.

[93] 許梅. (2013). 明清蘇州文人園林的建構與轉型——以士大夫交遊活動爲視角 (Doctoral dissertation, 複旦大學). p.58.

유는 아雅 문화에 범주에 속하는 정신지향적인 우아한 일상이었으며 이러한 문화는 곧 그들만의 엘리트 문화로 달리 불릴 수 있다.

바로 이러한 측면에서, 정원은 단지 사대부의 문인 일상을 담은 장소를 넘어 그들의 신분과 계급이 명시되는 장소였다. 사대부는 상업화된 정원문화에 대한 비판적인 의식과 함께 그들 계층을 대표하는 고유한 정원문화를 자신의 정원에 담고자 하였으며, 정통과 상업의 경계를 뚜렷이 구분하여 사대부 계층만이 가진 정통의 영역을 고수하고자 하였다. 사회 상류계층의 엘리트들에 의해 만들어진 이러한 문화는 권위적 속성을 내재하고 있었다. 사대부는 정원에서 정치인과 문화 명류로 구성된 사교 네트워크를 통해 엘리트 집단을 공고히 구축하였고, 이는 문화적 패권주의의 성격을 내포하고 있었으며, 정원은 이를 실현하기 위해 가장 중요한 매개적 장소였다.

명 말엽의 어두운 정치로 인해 사대부계층의 정치적 세력이 점점 약해지는 가운데, 소주의 사대부들은 그들의 고유한 정원문화를 지킴으로써 계급의 지역적인 세력을 보전하고 유교 관료사회의 엘리트적 위상을 견지하고자 하였다. 청 초엽에 정치 상황이 호전됨에 따라 그들은 자신의 정치적 세력과 사회적 권위를 되찾아 사대부계층에게만 적용되는 정원문화의 범식을 다시 세우려고 노력 했지만, 이미 각 계층 사람들에 의한 정원문화가 널리 퍼져 있었기 때문에 정통의 엘리트적 정원문화를 지키는 것은 쉽지 않았다.

Ⅳ. 상인계층의 정원: 신분상승의 장場

4.1. 상인 계층과 상업화 정원의 전개

중국 유교 사회에서 상인의 사회적인 신분은 사대부 집단보다 낮았다. 전통적으로 상인은 유교 사회에서 가장 낮은 신분으로서 세속의 멸시를 당한 하층 집단이었다. 진한秦漢 시기의 상인은 중국 봉건사회의 최하층에 위치한 신분이었는데, 진 대 상인은 비단 옷을 입을 권리가 없었고, 한 대에 상인은 조정의 관리가 될 수 없었다. 상인에 대한 이러한 불공평한 대우는 당송 시기에 들어 호전 되었다. 상인은 과거시험을 통해 조정으로 진출할 수 있었고 자신의 재력으로 관직을 구매할 수도 있었다.[1] 원 대의 백 년 간은 상업을 나라 발전의 기반으로 간주했기 때문에 상인의 사회적 지위가 높았지만, 명 초엽에 상업을 억제하는 정책이 실시되면서 상인은 다시금 사회에서 차별받는 신분으로 격하된다.

명대 중엽부터 중국 강남지역의 상업 경제가 발전하면서 이 지역의 사회는 전통적 농업 사회에서 상공업 중심의 사회로 바뀌어 갔다. 이것은 당시의 관료 계급이 상업을 억압하는 정책을 완화한 것과 해금海禁[2] 해제 이후 발달한 해외 무역과 밀접한 관계가 있었다. 강남 지역 경제의 번영은 사회의 상업화를 빠르게 진행시켰고, 명 말에는 일상생활에 필요한 생필품뿐만 아니라 시문, 서예, 회화, 골동품 등도 상품으로 취급되어 예술품 판매 시장이 발달하였다. 당시 소주는 전국 상업의 중심지로서 국가 경제적으로 매우 중요한 위치를 차지하고 있었는데, 이는 소주가 중국의 문화적 중심지가 되는 중요한 원인이기도 하였다.

상업 세력의 부흥은 명 말의 문화를 지나치게 상품화시켰다. 당시 강남 지

---

[1] 林立平. (1989). 唐宋時期商人社會地位的演變. 歷史研究, 1, 120-143.

[2] 중국에서 해상의 교통·무역·어업 등에 대하여 행해졌던 금제禁制이다. 국내의 치안을 유지하고, 밀무역을 단속하며, 외국과의 분쟁을 피하는 것이 목적이고, 동진東晉 이래 행하였으나, 명대 초(1397) 명률明律로써 공포되었다.

역에는 휘상徽商[3], 절상浙商[4]등 자신만의 고유한 특징을 가진 상인 집단이 출현하였다. 이들 상인은 작은 장사를 하는 보통 평민 집단이 아닌, 중국 전역과 해외 무역을 통해 거액의 자본을 얻은 거상들이었다. 막대한 경제력을 바탕으로 재물을 과시하고 사치스러운 생활을 즐기던 그들의 성향은 실속 없이 겉만 화려한 문화적 풍조를 조장하였다. 상인들은 사대부의 문화적 활동을 모방하고자 경쟁적으로 정원을 소유하고 예술품을 감상했고, 이러한 현상에 조응하여 예술품 시장도 날로 흥성하였다.

상인들이 예술품을 구매하는 것은 단지 소비 행위를 넘어 자신의 교양 수준과 미적 감각을 과시함으로써 자신의 독특한 사회적 계층을 내세우고자 하는 목적도 있었다.[5] 중상주의重商主義가 대두하던 명 말의 사회에서, 본래 중국 봉건사회의 등급제等級制[6]에서 가장 낮은 지위에 있던 상인 계층이 일순간 득세하면서 그들의 억압된 열등감이 부富를 사치로 과시하는 풍조로 표현되었고, 이것은 사회의 각 영역에 영향을 주었다.

그러나 상인의 사회적 지위 상승이 곧 상류계층으로의 진입을 의미하지는 않았다. 사대부를 위시한 지식인 집단에 의해 주도되는 엘리트 문화는 명말 청초 이전 중국사회에서는 이미 뿌리 깊은 전통이었다. 명 말엽 역시 이러한 전통이 남아있었지만 상인 계층의 상승으로 인해 이러한 체제는 해체되기 시작하였다. 상인 계층은 앞 다투어 사대부의 풍아한 취미를 모방하였다. 그들은 사대부의 복장을 따라 입고 다녔고 사대부의 취미인 골동품 수집에 열을 올렸다.[7] 사대부의 일상적 문화생활을 지탱하는 가장 중요한 공간이었던 정원은 상인계층이 엘리트의 문화 활동으로 침투하기 위한 결정적인 조건이었다.

상인 정원의 조성은 기존에 소주 지역에 있던 사대부계층에 의해 형성된

---

[3] 명-청시기 휘주부徽州府 지역에 적을 둔 상인商人 혹은 상인집단의 총칭으로 신안상인新安商人이라고도 하며 속칭 휘방徽幫이라고도 한다.

[4] 명-청시기 절강성浙江省 지역의 상인 혹은 상인집단의 총칭이다.

[5] Bourdieu, Pierre. (1979). La distinction: critique sociale du jugement. Paris: Minuit; Clunas, Craig. (1991). Superfluous things: material culture and social status in early modern China. University of Hawaii Press.

[6] 고대 중국에서 사람의 지위와 직업을 총 9단계의 등급으로 구분했는데, 가장 높은 지위에서 가장 낮은 지위의 순으로 제왕, 사대부, 관료, 의사, 사병, 농민, 장인, 상인이었다. 중국 봉건사회에서 상인의 지위는 가장 낮았다.

[7] Clunas, C. (2013). Fruitful sites: garden culture in Ming dynasty China. Reaktion Books.

전통적인 정원문화를 변모시켰다. 이번 장에서는 두 개의 상인계층의 정원 경관을 분석함으로써 그들의 양식적 특징과 정원의 설계 이념을 살펴보고, 상인정원을 소주 사대부계층의 정원 경관과 대비하면서 상인계층과 사대부계층의 정원문화 사이의 상호 연관성 및 상인정원의 독창성을 밝힌다. 그리고 마지막으로 상인 정원의 성행은 어떤 사회적인 의미를 지니는지를 고찰한다.

4.2. 상류사회 진입의 전략으로서의 정원: 허자창許自昌의 매화서梅花墅

4.2.1. 정원 설계

허자창은 명 말엽에 부유한 상인 집안에서 태어났다. 부친 허조상許朝相은 소주 지역의 갑부甲富이다.[8] 허조상의 나이 50세 때 첩과의 사이에서 첫째 아들 허자창이 태어났다.[9] 허자창의 자는 현유玄裕이며 호는 임환霖寰이다.[10] 그는 정원 매화서梅花墅를 만들었기 때문에 매화주인梅花主人이란 별호도 얻었다. 그의 정확한 생졸년에 대한 기록은 남지 않았지만, 사학자의 고증에 따라 그는 1578년에 태어나 1623년에 세상을 떠난 것으로 추정한다.[11] 허자창의 부친은 일개 상인이었지만 아들에 대해 벼슬길에 나가는 것을 기대하였다.[12] 허자창 생모의 신분은 첩이었기 때문에 집안에서의 지위가 매우 낮았고, 매사 첫째 부인 심씨沈氏의 지시를 받아야 한다. 따라서 자신의 미래에 대한 모든 희망을 아들에게 의탁하였고, 허자창에게 엄격하게 공부를 시켰다.[13] 부친과 모친의 기대를 저버리지 않고자 허자창은 20살 때 남경南京의 국자감에 수학하러 들어간다. 그러나 30살까지 과거 시험을 볼 수 있는 거인擧人의 자격이 되지 않

---

[8] [明] 焦竑. 郡幕怡泉許公暨沈孺人合葬墓表, 吳郡甫裏志, 卷五. 清康熙四十三年刻本.

[9] [明] 錢允治. 仁壽庵記, 吳郡甫裏志. 清乾隆四十三年刻本.

[10] [清] 彭方周. 吳郡甫裏志. 清乾隆三十年刻本.

[11] 鄧長風. (1989). 許自昌和鄭若庸的生卒年. 文學遺產, (6), 107-109.

[12] 허조상은 소주 지역의 학당 건설 사업에 많은 자금을 기부했으며, 자신의 아들과 손자가 모두 학당에서 교육받아 출세하기를 바랐다. [清] 彭方周. 吳郡甫裏志. 清乾隆三十年刻本.

[13] [明] 李流芳. 許母陸孺人行狀, 檀園集. 景印文淵閣四庫全書, 集部, 第1295冊.

아, 10년 동안 계속 낙방했다.[14]

이 때 허자창 부친의 연세가 이미 거의 80 세가 되어가고 있으며, 허씨 집안은 허조상의 소원을 빨리 이루기 위해 돈으로 허자창에게 북경 문화전文華殿에서 중서사인中書舍人의 관직을 샀다.[15] 이 관직은 한가한 직위이며 평소에 처리해야 할 업무도 별로 없었다. 돈으로 얻은 관직이라서 허자창은 항상 마음속에서 답답하고, 또한 벼슬길에 나가는 것이 부모님의 소원이었을 뿐 정작 자신은 출세를 원하는 않았기[16] 때문에 일 년이 안 되어 그는 연로한 부모님을 보살핀다는 핑계로 관직에서 물러났다.[17] 그 후 소주로 돌아와 풍족한 여생을 보냈는데, 매화서는 이 때 만들어졌다.

매화서[18]는 소주 도성이 아닌 소주 장주현에 있는 수향水鄕 마을 보리甫裏에 위치하고 있다. 허자창이 직접 이 정원을 10년에 걸쳐 지었고, 명 말엽에 유명한 문학가였던 종성鍾惺1574~1625과 진계유陳繼儒1558~1639가 매화서 정원을 수필의 기록으로 남겼다.[19] 종성은 1619년 매화서를 방문하여 1621년에 『매화서기梅花墅記』를 남겼으며, 매화서는 '물 위에 있는 정원'이라고 하며 정원 안에 물의 설계와 배치가 소주의 다른 정원과 달리 매우 특이하다고 칭찬하였다.[20] 종성은 매화서를 유람할 때의 추억에 따라 수필을 작성했지만, 진계유는 매화서의 실제 모습을 그대로 묘사하였다. 때문에 필자는 매화서의 공간 설계를 고찰할 때 진계유가 작성한 『허비서원기許秘書園記』를 주요 참고 문헌으로 하고 종성의 수필은 보충 자료로 삼고자 한다.

그렇다면 매화서의 공간 설계는 어떤 모습으로 펼쳐지는가? 진계유는 다음의 서술로 매화서의 전경을 개괄한다.

---

[14] [明] 董其昌. 中書舍人許玄枯墓志銘, 容台集, 卷八. 四庫禁毀從刊.

[15] [明] 董其昌. 中書舍人許玄枯墓志銘, 容台集, 卷八. 四庫禁毀從刊.

[16] [明] 許自昌. 田園雜興八首, 第五首, 臥舌稿. 明萬曆吉十年自刻本.

[17] 吳書蔭. (1991). 許自昌和水滸記. 古籍整理與研究, 第六期，中華書局. pp.185-186.

[18] 매화서는 명 말엽의 정원으로서 청 초엽에 사원이 되었다. 나중에 점점 황폐해져 지금은 그 형체를 찾아볼 수 없다.

[19] [清] 彭方周. 吳郡甫裏志. 清乾隆三十年刻本.

[20] [明] 鍾惺. 隱秀軒集, 隱秀軒文辰集記二. 明天啓二年沈春澤刻本.

서향에 있는 정원의 작은 입구에 들어가면 마치 모든 정원이 타지에서 운반해온 돌로 만든 섬 위에 있는 듯하다. 높은 석가산의 봉우리와 바위 굴은 서로 모여서 물속에서 멈추어 서 있다.[21]

이것은 처음으로 매화서에 들어갔을 때의 경관을 묘사한 것이다. 정원이 마치 물 위에 인공 돌로 만든 섬에 있는 것 같다는 묘사를 통해 정원 주인의 튼튼한 재력을 간접적으로 말해준다. 매화서의 온갖 기반을 돌로 만들었다는 것은 부유한 상인 집안이기에 가능한 일이었다. 이어서 진계유는 다음과 같이 서술하다.

기국재杞菊齋를 지나고 돌 비탈길을 돌아 올라가면 영각暎閣이 나온다. (중략) 여기에서 돌 비탈길은 두 갈래로 나뉘며, 한 쪽은 밑으로 내려가는 것인데 따라 가면 물길과 연결되어 있다. 마치 물이 돌로 만든 물가를 삼키고 내뱉는 듯한 경관이 나오는데, 돌은 때로 잠기고, 때로 뜨며, 끊어졌다가 이어졌다 한다. 물속을 발로 밟아 어렵게 건너가면 물의 깊이가 복사뼈에 미치지 못하다. 물이 매우 얕아서 단지 옷을 적시하는 정도이다. 물길을 건너고 나면 완향동浣香洞이라는 동굴의 입구가 보인다. 동굴에 들어가면 매우 험준한 돌이 보인다. 동굴 끝이 막힘없이 잘 통하며 밖에서 밝은 빛이 들어온다. 물 기운을 포함하는 바람이 얼굴에 스치며, 마치 서리와 우박 속에 규룡虯龍이 깊이 숨어 있는 듯하다. 간혹 바람에 나부끼는 꽃잎이 서서히 떨어지고 돌과 돌 사이의 벌어진 틈 속에서 꽃잎이 떨어지는 경관을 보는 사람들의 옷은 모두 꽃의 향기가 밴다.[22]

매화서의 입구에 들어가서 첫 번째 만나는 경관은 바로 정원 안의 건축물 기국재杞菊齋이다. 그 다음에 돌로 만든 비탈길을 따라 올라가면 영각暎閣이라는 누각이 나온다. 영각에서 내려가는 비탈길에 따라 가면 동굴 완향동浣香洞이 있다. 이 세 개의 경관은 모두 돌로 조영된 것이다. 쌓인 돌의 높낮이에 따라 다층적인 경관이 연출된다. 기술된 내용에 따르면 기국재는 돌로 만든 비탈길과 연결되고 있으며, 영각은 인공 돌산 위에 있고, 왕향동 또한 돌로 쌓인

[21] [清] 黃宗羲. 明文海, 卷三百三十九, 記十三. 清涵芬樓鈔本.
[22] [清] 黃宗羲. 明文海, 卷三百三十九, 記十三. 清涵芬樓鈔本.

동굴임을 알 수 있다. 뿐만 아니라 동굴 안의 물길은 인위적으로 조성한 것이고, 이 모든 조원 기법은 자연의 소박함을 그대로 담은 사대부 정원의 설계양식과 달리 인위적인 손길이 많이 들어가 있다. 주로 쓰이는 조원 재료 또한 거금을 들여 구매한 것이었으므로, 이를 통해 매화서의 호화스러움을 짐작할 수 있다.

> 완향동에서 나가 구불구불한 길을 따라 가다보면 작은 연못을 건너가는 돌로 만든 징검다리가 보이고, 이 다리를 건너면 소유동小酉洞이라는 동굴을 통과한다. 이 동굴 위에 조상정招爽亭이 있으며 거기에서 오래 앉아 쉴 수 있다.[23]

이 서술을 통해 완향동 동굴 밖에 또 하나의 인조 동굴인 소유동小酉洞이 있다는 것을 알 수 있다. 이 동굴 위에 조상정招爽亭이라는 정자를 배치하였다. 동굴과 동굴 사이에 연못이 하나 있고, 중간에 돌로 만든 징검다리가 연결되어 있다. 동굴 위의 정자는 정원의 관람자에게 잠시 쉬는 시간을 제공한다.

> 계속 가다보면 길이 점점 평평해진다. 호수면에 반짝이는 빛이 점점 비춰 오며, 이끼가 낀 돌 바위는 겹쳐 쌓여 있고 물결이 한 층씩 한 층씩 삼키고 있다. 여기가 바로 금종탄錦淙灘이라는 호수이다. 정원의 주인이 건너편에 있는 호수를 감고 도는 길고 구불구불한 사랑채를 가리키며 보여주었다. 이 사랑채는 마치 목마른 보라색의 무지개와 같이 물속에서 누워 있다. 이어서 구불구불한 길에 따라 북쪽으로 계속 가면 세 개의 각이 있는 정자가 나오는데, 재간在澗이라고 칭한다.[24]

이 부분은 정원에서 가장 낮은 구역으로서 앞에서 묘사한 구역이 높거나 큰 돌로 조성된 것과는 달리 이곳에는 호수가 있다. 저자 진계유가 관람하는 시각에서 보면 호수 건너편에 호수에 둘러싸인 구불구불한 사랑채가 있는데, 이것이 호수와 함께 어울려 수려한 정원 경관을 연출한다. 호수를 조금 더 지나면 정자가 하나 있고, 정자의 이름이 '재간在澗: 물이 흐르는 골짜기에 있음'

---

[23] [清] 黄宗羲. 明文海, 卷三百三十九, 記十三. 清涵芬樓鈔本.

[24] [清] 黄宗羲. 明文海, 卷三百三十九, 記十三. 清涵芬樓鈔本.

인 것으로 보아 이 정자는 호수와 연결하는 물길 위에 있다고 추축된다. 이어지는 내용은 다음과 같다.

> 재간정在澗亭에서 돌계단에 따라 오르면 깊은 그늘이 진 나무들이 무성하며 빽빽하게 들어선 깊은 숲이 드러난다. 숲 안에 교묘하게 정자를 하나 배치하였는데, 전취정轉翠亭이란 한다. 이 정자의 밑이 바로 방금 전에 지나간 영각暎閣이다. 이 정자의 동쪽으로는 정원의 뒷문이 있고, 아까 호수 건너편에 있던 구불구불한 사랑채는 바로 여기부터 시작되어 이어지는 것이다. 나는 이 사랑채에 유영랑流影廊이라는 명칭을 붙였다. 이 사랑채는 굽고 붉은 색 난간으로 설계하였고, 걸으면 한 걸음씩 한 검음씩 모두 묘미가 있다.[25]

재간정에도 돌계단이 배치되어 있고, 올라가면 나무들이 무성한 숲이 있다. 이 사실로써 아까의 호수 구역은 정원에서 유일하게 땅 밑으로 들어가는 공간이며, 이 공간을 제외한 다른 공간들은 모두 돌로 쌓은 곳임을 알 수 있다. 숲 역시 큰 돌로 쌓인 높은 곳에 조성하였다. 숲에 빽빽한 나무 뿐만 아니라 주변 경치와 어울리는 정자도 설계하였고, 정원 주인과 관람자들이 산속의 깊은 숲을 체험하는 기회도 제공하였다. 이 정자 밑에 같은 돌이 쌓인 곳에 영각暎閣이 있다. 이로부터 매화서에 쌓인 돌은 서로 층위가 다르고, 영각은 약간 낮은 층위에 있으며, 숲은 좀 더 높은 층위에 있음을 알 수 있다. 또한 이 정자에서 보면 정원의 문이 어느 방향에 있는지를 확인할 수 있었으므로 이 정자가 굉장히 높은 곳에 있다는 사실도 짐작할 수 있다. 아까 호수 건너편에 보았던 사랑채는 바로 여기에서 시작하는 것이며, 진계유는 직접 이 사랑채에 유영랑流影廊이란 이름을 붙였다. 이 사랑채가 높은 곳에서 시작하여 내려오면서 점점 호수의 수면의 높이와 같아졌다는 기록으로 볼 때 사랑채 자체에 일정한 경사가 있었던 것으로 보인다. 이어지는 내용은 다음과 같다.

---

[25] [清] 黃宗羲. 明文海, 卷三百三十九, 記十三. 清涵芬樓鈔本.

> 벽락정碧落亭은 사랑채의 서쪽에 있으며, 서쪽 돌산에 심은 나무들의 그림자가 정자의 지붕 위에 드리운다. (중략) 벽락정 남쪽에 구불구불하게 몇 걸음을 가면 벽감壁龕이 배치되어 있는데 유마維摩를 공양하는 것이며, 유마암維摩庵이라고 칭한다. 유마암에서 나가 한 40에서 50 걸음을 걸으면 도월량度月梁이란 다리가 보인다. 다리 중간에 정자를 하나 설계하였고, 정자에서 달구경을 할 수 있다.[26]

구불구불한 사랑채를 따라 높은 곳에서 낮은 곳으로 걸어가면 끝에서 또 하나의 정자 벽락정이 나타나는데, 정자를 지나서 좀 더 걸어가면 유마를 공양하는 유마암이 나온다. 여기에서 약 40에서 50걸음 정도 걸어가면 도월량이라는 다리가 보인다. 40에서 50걸음은 약 50m이므로 유마암과 약 50m 떨어져 있는 곳에 다리가 있다는 것이고, 이 다리 중간에 또 하나의 정자가 있으며, 이곳에서 달구경을 할 수 있다.

> 도월량을 지나서 득한당得閑堂에 들어간다. 이 건축물의 문이 아주 높고 크며 안에 들어가면 공간이 매우 넓다. 건축물을 둘러싼 돌난간 밖에 돌로 만든 희대戲臺가 있는데, 면적은 약 1무(670m^2)이다 (그림 4-1). 흰색 바탕으로 매우 맑고 깨끗하다. 여기에 있으면 항상 시원하고 더위를 못 느낀다. 천하의 명사들이 이 정원에 방문하면 항상 여기에 모여서 가무를 즐기고, 술을 마시면서 시를 짓거나 서예를 쓴다. 술의 향기와 먹의 고운 빛깔은 서로 어울리며, 가무와 악기를 연주하는 기생 (그림 4-2) 곁에서 통쾌하고 자유분방하며, 이같은 화려한 잔치는 늘 새벽 5시까지 지속된다 (그림 4-3). 정원 주인은 어떤 손님이 나간다는 것을 듣지도 않았고, 손님도 차마 여기에서 떠나지 못했다.[27]

[26] [清] 黃宗羲. 明文海, 卷三百三十九, 記十三. 清涵芬樓鈔本.
[27] [清] 黃宗羲. 明文海, 卷三百三十九, 記十三. 清涵芬樓鈔本.

그림 4-1. 상인 정원에서의 희대 경관

(자료: http://blog.sina.com.cn/s/blog_446fff1b0102vpm5.html)

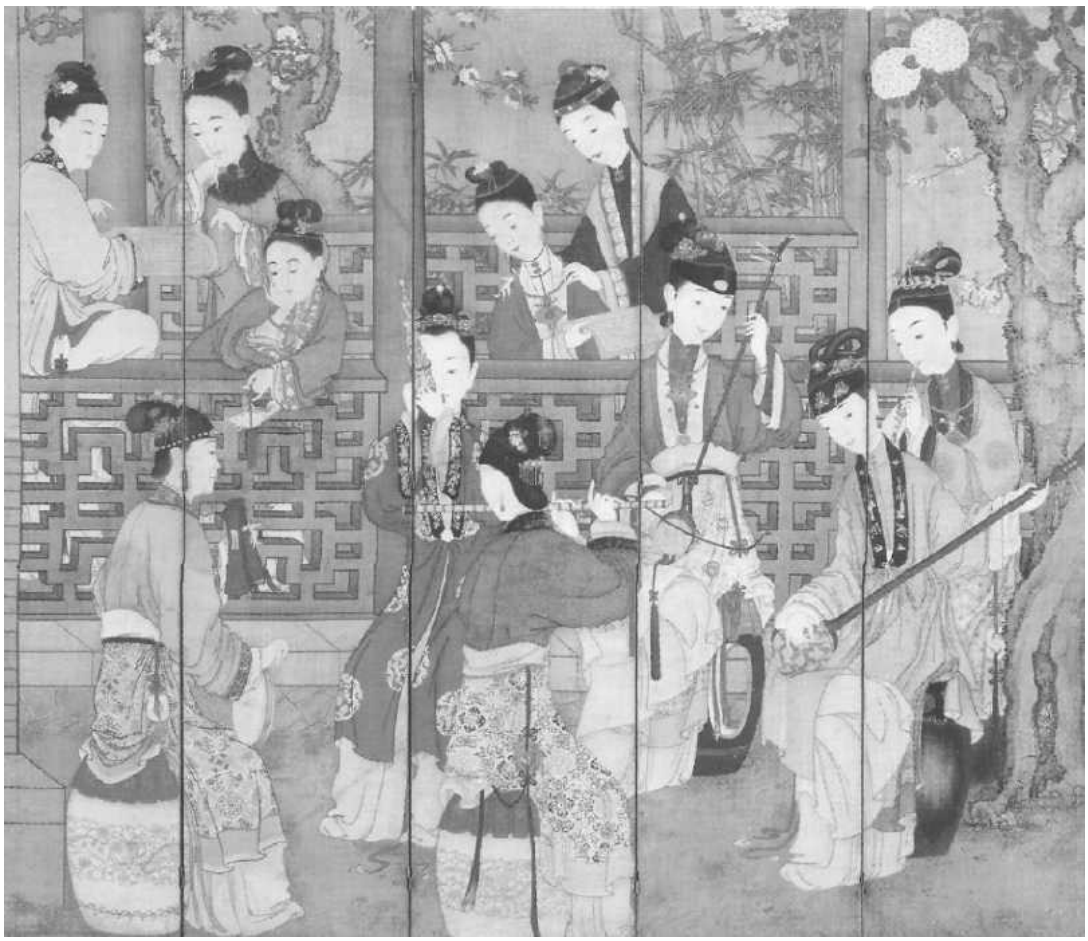


그림 4-2. 정원에서 악기를 연주하는 기생.

(Source: *Beauty Revealed: Images of women in Qing Dynasty Chinese painting*, pp.90-91.)

그림 4-3. 정원에서 기생과 같이 술 마시는 연회 예시.
(Source: : *Pictures for Use and Pleasure*, p.123.)

진계유의 묘사에 따르면 득한당은 이 정원에서 가장 중요한 공간인 것을 알 수 있다. 이 사실은 득한당 대문과 건물의 모습에서 확인되는데, 문이 아주 높고 크며 공간 또한 아주 넓고, 주변에 돌난간이 둘러싸고 있으며, 난간 밖에 면적 약 670m^2 크기의 흰색 희극戲劇 무대가 설치되어 있다. 이러한 정원 공간 배치는 희극을 좋아하는 정원 주인의 취향을 드러낸다. 득한당은 정원 주인이 손님을 초대하는 주요 장소이며, 항상 여기에 같이 모여서 희극을 보면서 시를

짓거나 술을 마셨던 것으로 추측된다. 연회는 늘 새벽까지 진행되었으므로 야간의 조명 시설 또한 완비되어 있다고 짐작된다. 이어지는 내용은 다음과 같다.

> 득한당의 서북쪽에 경관거竟觀居가 있다. 앞채에 인도에서 들어온 불상을 공양하고 있다. 경관거는 물길을 끼고 있으며, 물길을 건너갈 수 있는 부홍도浮紅渡란 다리를 배치하였다. 다리 북쪽의 누각은 신비한 서책을 많이 소장하고 있다. 좀 더 들어가면 학어鶴禦와 접침蝶寢이 있는데 주인 이외의 사람들이 마음대로 들어갈 수 있는 곳이 아니다.[28]

득한당을 지나면 서북쪽에 불상을 공양하는 경관거가 있는데, 이 건축물은 물길을 끼고 있고, 건너편에 갈 수 있기 위해 물길 위에 다리를 배치하였다. 다리 북쪽에 서책을 소장하는 누각이 있는데, 이 누각을 좀 더 지나가면 학어鶴禦와 접침蝶寢의 두 외부인 못 들어가는 경관이 나온다. 학어와 접침은 어떤 곳인지는 정확하게 알 수 없지만, 이 두 경관의 명칭에 따라 학을 키우고 나비를 양식하는 곳으로 추측된다.

> 득한당의 동쪽에 작은 정자가 있는데 조연정滌硯亭이라 한다. 정자를 지나가 동쪽으로 더 구불구불하게 걸어가면 잠화각湛華閣이 나온다. 높은 나무들을 많이 심은 곳이 보이며, 큰 나무 숲 가운데에 연소蓮沼라는 연못 하나가 배치되어 있다. 연못 못가에 긴 둑을 설치하였고, 둑 위에 수양버들, 가느다란 대나무, 부추와 창포, 마름과 가시연꽃, 그리고 온갖 연꽃들이 심어져 있다. (중략) 둑의 동남쪽은 그늘에서 사면으로 묶인 통제된 구역이며, 여기에서 갈매기, 해오라기, 그리고 물오리를 기르고 있다. 여기를 지나면 복숭아나무의 붉은 색깔과 연꽃으로 연출된 경관이 보이며 정말 아름답고 화려하며 기묘하다. 좀 더 가면 물이 맑고 깊은 쓸쓸한 경관이 나온다. 이곳은 강남지역의 가을을 그대로 담은 듯하다. 그래서 여기는 적추암滴秋庵이라고 한다.[29]

여기에서 묘사하는 경관은 득한당 동쪽으로 연출된 것이다. 조연정이라는 정자가 있으며, 장자를 지나 더 동쪽으로 가면 잠화각이란 건축물이 있다. 이

[28] [清] 黄宗羲. 明文海, 卷三百三十九, 記十三. 清涵芬樓鈔本.
[29] [清] 黄宗羲. 明文海, 卷三百三十九, 記十三. 清涵芬樓鈔本.

곳 근처에 연못 하나를 설계하였고, 많은 식물들이 심어져 있었다. 연못 위에 설계된 둑의 동남쪽에 구하기 어려운 진귀한 물새들을 기르고 있었으며, 못가의 풍경이 화려하고 아름답다. 좀 더 동쪽에는 약간 쓸쓸한 경관 형태로 펼쳐졌는데, 적추암이란 암자가 여기에서 배치되어 있었다.

매화서의 공간 설계를 정리하면, 매화서는 돌로 만들어진 정원이었다. 정원에 값 비싼 태호석을 대량으로 사용하였으며, 당시 구하기 어려운 갈매기, 해오라기, 물오리 등 물새들과 나비를 키우고 있었다. 이러한 정원의 설계와 배치는 튼튼한 경제력을 기반으로 구축되었다. 앞 장에서 살펴보았던 사대부 정원의 소박한 양식과 달리, 매화서는 상인 계층의 정원으로서 주인의 경제력으로 발현된 독특한 예술적 설계 가치가 있다. 사대부 정원은 자연을 그대로 정원에 담는 반면 상인 정원인 매화서는 정원의 공간에 자연을 인공적으로 재현하였다. 매화서의 실제 규모는 사대부정원보다 훨씬 컸고, 내부의 대부분 경관은 사대부 정원과 거의 일치했지만 독창적인 경관도 많이 보였다. 예컨대 사대부 정원에서 찾아볼 수 없는 희대는 허자창의 매화서만의 독창적인 경관으로 꼽을 수 있고, 또한 사대부 정원에서 자주 보이지 않는 동굴은 매화서의 여러 군데에 배치되었던 것으로 보인다. 매화서의 큰 규모와 화려한 정원 설계는 소박하게 설계된 사대부 정원과 대비되면서 당시 유행했던 정원 경관으로 상인계층이 선호하는 정원문화를 대표한다.

4.2.2. 정원에서의 문화 활동과 사회 교제

앞 절에서 언급했듯, 매화서에서 일상 활동의 중심은 득한당得閑堂에서 일어났다. 종성의 『매화서기』에서 기록한 대로 득한당은 총 백 명 사람들이 앉을 수 있는 공간이 있는데,[30] 주인과 손님들이 항상 여기에 모여서 가무를 관상하면서 술을 마신다. 그리고 간혹 시를 짓거나 서예를 쓰는 우아한 활동도 했다. 매화서의 수많은 방문객 중의 한 명인 장현蔣鉉이란 유생이 매화서를 방문했을 때 지은 시를 통해 매화서에서 연출하는 가무는 보통 기생이 춤추고 노래하는 공연이 아니라, 대부분 여성 배우들이 연출하는 희극戲劇공연임을 알 수 있다.[31]

이 사실은 매화서의 주인 허자창의 생애에서도 발견된다. 허자창은 집안의

[30] [明] 鍾惺. 隱秀軒集, 隱秀軒文辰集記二. 明天啓二年沈春澤刻本.

[31] [清] 陳惟中. 吳郡甫裏志. 樹德堂刻本.

엄청난 재산을 이어받을 뿐만 아니라, 그는 소주 희극 예술에서도 높은 조예를 가지고 있었다. 허자창은 음률에 통달했으며, 작곡에 능숙했고, 수많은 희극 대본을 창작하였다.[32] 아울러 매화서를 방문했던 명 말엽의 사대부 후동증侯峒曾은 매화서에서 지은 시『제현우선생매화서題玄祐先生梅花墅』에서 허자창의 집안에서 전문적으로 희극을 공연하는 노래에 능한 기생을 많이 모으고 키운다는 사실을 기록하였다.[33] 집에서 기생을 키우는 것은 명 말엽에 부호 집안에서 자주 보이는 현상이다. 이와 더불어 허자창은 첫째 부인 제씨諸氏와 여러 명의 첩을 두고 있었는데, 그 첩들 중에는 희극을 하는 기생도 있었다.[34]

매화서는 정원이지만 희극 공연을 즐기는 공간이기도 했다. 진계유의『허비서원기』에서 기록에 따르면 매화서에서는 아침부터 저녁까지 여자아이들의 노래하는 소리와 악기를 연주하는 소리가 끊이지 않았고, 악기를 연주하는 소리와 여자 아이가 극본을 읽는 소리가 어울리며 지속되었다고 한다.[35] 이상으로 매화서에서의 일상 향유는 희극을 즐기는 것이며, 특히 여자 희극 배우들이 연습하는 소리를 즐겼음을 알 수 있다. 희극은 사회 상류계층의 고아한 문화와 달리 하층 평민들이 즐기는 통속적인 문화 범주에 속한다. 때문에 상인 집안의 정원 매화서에서는 고아한 정원 문화와 통속적인 희극문화가 서로 융합된 공간이라 볼 수 있다.

『오군보리지吳郡甫裏志』에서 매화서에서 시를 지은 사람에 대한 기록으로 매화서를 자주 방문하는 사람들은 대부분 명 말엽의 서예가, 문학가, 장서가, 그리고 희극 작가들인 사실을 확인된다.[36] 기록에 따라 전윤치錢允治, 진계유陳繼儒, 종성鍾惺, 장채張采, 정부교鄭敷教, 서견徐汧, 진자룡陳子龍, 후동증侯峒曾, 육사린陸士璘, 마기성馬起城, 장평숙莊平叔, 임무지林茂之, 육무부陸懋孚, 진매은陳梅隱, 그리고육수경陸壽卿이 매화서를 자주 방문하였다.

이 사람들 중에서 마기성, 육수경, 장평숙, 육무부, 그리고 진매은에 관한 구체적인 역사 기록이 없으며, 이 다섯 사람은 단지 매화서에 대한 시를 지었다는 사실만 드러나 있다. 때문에 필자는 이 사람들은 당시의 무명 문인이었던

---

[32] [清] 馮桂芬. 同治蘇州府志, 卷一百三十七. 清光緒九年刊本.

[33] [清] 陳惟中. 吳郡甫裏志. 樹德堂刻本.

[34] 吳書蔭. (1991). 許自昌和水滸記. 古籍整理與研究, 第六期，中華書局. pp.185-186.

[35] [清] 黃宗羲. 明文海, 卷三百三十九, 記十三. 清涵芬樓鈔本.

[36] 黃豔芬. (2012). 晚明戲曲家許自昌研究 (Master Thesis, 南京: 南京師範大學). p.19.

것으로 짐작된다. 또 한 명의 사람인 육사린에 관한 기록 역시 거의 없으나 그가 희극 극본을 창작했다는 사실[37]을 통해 희극 작가였음을 알 수 있다. 이상을 통해 매화서는 사회 명사만을 초대하는 사대부정원과 달리 민간 문인도 많이 초대했던 것을 알 수 있다. 이것은 매화서 주인 허자창의 정원 교제에 포함하는 사람들의 사회적 계급의 범위가 넓었다는 것을 암시한다.

매화서에는 사회에서 잘 알려진 문화 예술가나 학자들도 초대되었다. 전윤치錢允治, 진계유陳繼儒, 임무지林茂之, 장채張采, 그리고 종성鍾惺은 명 말엽 사회에서의 유명 문학가들이었으며, 그들의 방문은 매화서와 매화서 주인 허자창의 명성을 높이는 데에 도움이 되었다. 전윤치는『매화서에서 허현우에게 시를 보내다梅花墅歌贈許玄祐』와『매화서에서 세 번 숙박하다三宿梅花墅』의 두 개 시편을 지었는데, 시의 제목으로 보아 전윤치는 매화서를 최소 네 번 방문했다는 사실을 추측할 수 있다. 또한 진계유는 시문『가을날에 현우를 방문하여 매화서에서 지음秋日過訪玄祐題梅花墅』과 수필『서비서원기許秘書園記』를 지었고, 종성은 시문『매화서를 구경하다遊梅花墅』와 정원 수필『매화서기梅花墅記』를 지었다. 장채는 시문『매화서에서 지음題梅花墅』을 남겼으며, 임무지는 단지 매화서를 방문했을 뿐 매화서에 대해 시문이나 수필을 집필하지는 않았다. 특히 진계유는 문학가와 서화가의 신분이었을 있을 뿐만 아니라 희극 평론가의 직업도 있었다. 이 사실로써 진계유와 허자창은 같은 문화 취미를 갖고 있었고 서로 좋은 친분관계였음을 짐작할 수 있다.

한가지 재미있는 사실은, 종성이『매화서기』에서 정원 주인 허자창에게 정원에 있는 재간정在澗亭의 이름을 한취정寒吹亭으로 바꾸는 것이 좋겠다고 제안했으며, 정원 경관 중의 하나인 적추암滴秋庵의 이름은 자신이 직접 명명했다고 밝힌 것이다.[38]『매화서기』는 윗사람이 아랫사람에게 제의하는 용어를 사용했다. 이 수필은 허자창이 1619년에 종성에게 작성해달라고 청했는데, 종성은 1621년에야 집필을 시작했다. 이러한 몇몇 단서를 보면 종성은 매화서를 방문하여 시문이나 수필을 남겼지만 매화서 주인 허자창에 대한 존중은 같은 소주 지역에 있는 사대부 정원인 향초타의 주인 문진형에 비해 덜하다.

종성이 향초타를 방문할 때 남긴 시문에 사용했던 단어나 어휘는 모두 소주의 명문귀족인 문진형의 품격에 대한 칭찬 일색이었고, 자신이 문진형 보다

[37] [明] 祁承㸁. 澹生堂藏書目. 清宋氏漫堂鈔本.

[38] [明] 鍾惺. 隱秀軒集, 隱秀軒文辰集記二. 明天啓二年沈春澤刻本.

훨씬 연상이었지만 부끄러워하지 않고 문진형에게 시문의 가르침을 청하였다. 그러나 문진형과 비슷한 나이의 허자창에 대한 태도는 그렇지 않았다. 종성은 문진형에게는 존중하는 마음을 품은 반면 허자창에 대해서는 자신이 더 위에 있다고 생각했던 것으로 짐작된다. 종성이 비슷한 나이의 문진형과 허자창을 대한 태도의 차이는 명 말엽에 사대부와 상인 간의 계급적 차이를 반영한다.

따라서 당시 사회 명류들은 상인 정원을 방문하는 것이 상인계층에 대해 존중하고 인정하는 마음의 표현이라기 보다는 자신의 높은 명성으로 상인들의 정원의 유명세를 키우는데 도움을 주고 있다고 믿었던 것 같다. 자신이 직접 정원 경관의 명명에 참여하고 정원이 유명해지면 그가 지닌 사회 명류의 신분을 유지하는 데도 유리하다. 상인계층이 이러한 명류들의 도움을 받아 자신의 정원을 세상에 알리면 정원 주인으로서도 상류 사회에서 명성을 얻게 되는 효과가 있었다.

매화서에 방문하는 정부 관리 사대부도 있었는데, 후동증侯峒曾, 서견徐汧, 진자룡陳子龍 은 모두 진계유가 매화서를 지은 시문의 운각에 따라 시문을 올렸다.[39] 이로부터 사대부들과 진계유간의 긴밀한 관계를 엿볼 수 있다. 진계유는 시문과 서화에 뛰어난 재능이 갖고 있어서 관리 사대부계층에서 인기가 많았고 그들과 좋은 친분관계 유지하고 있었다. 따라서 사대부들이 매화서를 방문한 계기는 많은 경우 진계유의 소개에 의한 것으로 짐작된다. 이 사대부들과 친구 사이였던 장채張采 또한 매화서에 관한 시문을 지었다.

정원 주인 허자창이 초대했던 방문객들이 속해있던 사회적인 계층은 다양했다. 무명 문인과 명망 있는 문화인, 이들 명류 문화인으로 인해 정원을 찾아온 관리 사대부들, 매화서에서 공연했던 희극인 기생들이었던 여성계층 등이 있었다. 이처럼 매화서를 방문하여 향유하는 사람의 다양한 사회적 등급 덕분에 기존의 상류계층만이 향유할 수 있는 공간이었던 정원은 평민계층과 여성계층도 향유할 수 있는 사회적 공간으로 인식되었다. 정원 주인 허자창은 사회의 명류 문화인을 초대하여 매화서의 명성을 높였고, 정원이 유명해짐에 따라

---

[39] 후동증侯峒曾은 시문『원우 선생의 매화서에서 지음-진계유 선생이 작성한 시문의 운韻에 따라題元祐先生梅花墅追和眉公韻』를, 서견徐汧은 시문『원우 어르신의 매화서에서 지음-진계유 선생의 운각에 따라題元翁老伯梅花墅追和眉公韻』를, 진자룡陳子龍은 시문『원우 백부의 매화서에서 지음-진계유 선생이 작성한 시문의 운韻에 따라題元祐老年伯梅花墅追和眉公韻』를 남겼다.

자신의 사회적인 명망 또한 높아졌다. 정원은 허자창이 속한 허씨 상인 가문에게 자신의 사회적인 지위와 명망을 조명하는 데에 가장 필요한 조건이었기 때문에, 매화서는 일정한 공리성功利性을 지닌다는 사실을 확인할 수 있다.

4.2.3. 정원 이념

이상에서 분석한 매화서의 공간 설계에서 알 수 있듯이, 허차장은 10여년에 걸쳐 거액의 자금을 들여 매화서를 직접 설계하고 조성하였다. 그렇다면 그가 매화서를 조성한 목적은 무엇인가? 또한 그는 매화서에서 어떠한 정원 이념을 실현하려 했는가? 아쉽게도 허자창이 직접 자신의 매화서에 대해 쓴 글은 없지만, 허자창과 매화서를 중심에 놓고 작성된 문서가 어느 정도 남아있기 때문에 필자는 이들 간접자료를 통해 본 질문에 답하고자 한다.

동기창董其昌이 허지창의 묘 비석에 쓴 묘지명墓誌銘에 따르면 보리甫裏를 지날 때 허자창의 매화서를 방문하지 않은 것은 망천輞川에 가서 왕유를 보지 않는 것과 같다고 하였다.[40] 망천은 당나라의 시인이자 사대부였던 왕유가 은거한 별장의 이름인데, 이 별장은 왕유가 직접 설계하였고, 망천이란 곳에서 만들어졌다. 망천별업輞川別業은 망천에서 명성이 가장 높은 정원이었으므로 사람들은 망천에 가면 반드시 이 정원을 방문하여 구경하였다. 동기창은 유명한 망천별업으로 보리에 위치한 허자창의 매화서를 비유하였다. 이것은 매화서가 소주 보리에서 가지는 높은 지명도를 알려준다.

비슷한 기재는 종성이 매화서에 대해서 쓴 수필에서도 있다. 종성은 보리의 매화서를 소주 도성에 있는 서씨徐氏의 졸정원과 동등하게 논술한다.[41] 이 기술은 간접적으로 매화서의 높은 명성을 암시한다. 매화서가 소주에서 높은 지명도를 얻었다는 단서로 보아 허자창이 매화서를 조성한 목적은 세속을 떠나 혼자 무명한 은거 생활을 하고자함이 아니라 세상에 자신을 널리 알리기 위함이었음을 알 수 있다.

이상 관점은 매화서의 공간 설계에서도 엿볼 수 있다. 매화서 안에는 약 백여 명의 관객이 앉아서 희극을 감상할 수 있는 객석공간과 무대가 조성되어 있었다. 이같은 매화서의 설계 규모를 통해, 당시 허자창이 매화서를 조성한 목적은 단지 자신의 향유만을 위한 것이 아니라 수많은 사람과 함께 즐기고자

[40] [明] 董其昌. 容臺集, 文集卷八. 明崇禎三年董庭刻本.

[41] [明] 鍾惺. 隱秀軒集, 隱秀軒文辰集記二. 明天啓二年沈春澤刻本.

한 것임을 알 수 있다. 이러한 목적성은 매화서에서 사회 각 계층의 사람들로 구성된 정원 교제를 통해서도 확인된다.

정원 안의 희극 무대와 객석공간은 곧 희극 극본 창작을 즐기는 허지창 자신의 개인 취향도 반영된 것이었다. 희극 평론가였던 진계유가 이곳을 자주 방문했던 것으로 보아 이곳에서 희극을 감상했던 사회 각 계층의 인사들 역시 희극에 조예가 깊었던 사람들이었던 것으로 짐작된다. 따라서 허자창이 매화서를 조성한 또 하나의 목적은 희극을 선호하는 사람들과 같이 희극을 즐기는 데 있었다.

매화서에서의 희극 연출은 그의 연로한 부모님에게 즐거움을 드리고자 하는 목적도 있었다. 동기창이 작성한 허자창의 묘지명에는 그가 항상 부모님이 좋아하는 극본을 선택해서 매화서의 희극을 올렸다고 하고 있으며, 허자창의 부모님이 세상을 떠난 후에는 매화서에서의 희극 연출을 많이 줄었다는 것도 언급하였다.[42] 즉, 그의 연로한 부모님 두 분 또한 매화서에서 희극을 즐겼던 수많은 관객중의 하나였던 것이다. 허자창의 아버지는 평생 상인의 신분으로서 사대부계층이 속한 상류 사회에 대한 욕망을 모두 아들 허자창에게 넘겼다. 하지만 허자창은 연거푸 과거 시험에 낙제하였기 때문에 그의 아버지는 아들에게 실무가 별로 없는 한가한 관직을 돈으로 사주었다. 따라서 허자창이 공을 들여 사회 명류와 조정의 관리 사대부를 매화서에 초대했던 것은 그의 아버지의 상류사회에 대한 허영심을 충족시켜드리기 위한 것으로도 짐작할 수 있다.

허자창의 묘지명에 따르면 그는 만년에 불교 신도가 되어 세상을 버리고 불도에 귀의하고자 했고, 이때 그의 교제는 주로 스님과 세상을 등진 은거자들이었다.[43] 그가 만년에 매화서에서 만났던 인사들은 그의 부모 생전 시 사회 명류로 구성되었던 교제와 대비된다. 만년의 허자창은 번화한 정원 분위기보다 혼자서 성찰하는 정원의 일상을 더 선호했다는 것을 짐작할 수 있다.

정리하면, 허자창이 매화서를 조성했던 목적은 자신이 좋아하는 사람들과 함께 희극 공연을 정원에서 올리고 감상하기 위해서였다. 이러한 허자창의 개인적 취향 때문에 희극을 선호하는 수많은 사회 명류들이 매화서에 찾아와 정원의 지명도를 높여주었고, 이것은 곧 가족의 상류사회로의 진입을 꿈꾸었던 허자창의 아버지가 원하는 바였다. 즉, 매화서는 사회의 명류 문화인과 사대부

[42] [明] 董其昌. 容臺集, 文集卷八. 明崇禎三年董庭刻本.

[43] [明] 董其昌. 容臺集, 文集卷八. 明崇禎三年董庭刻本.

들의 방문을 통해 허씨 집안의 사회적 명예를 실현하는 장소였던 것이다. 따라서 허씨 집안에게 매화서는 개인의 취미를 넘어 상류 계급으로의 신분상승 욕구를 강하게 내포한 정원 이념을 가진다고 할 수 있다.

4.3. 사회적 지위 상승을 위해 재현된 사대부 정원: 정원훈鄭元勳의 영원影園

4.3.1. 정원 설계

영원은 양주揚州에 위치하고 있다. 소주에 있지는 않지만 소주 출신 조원가 계성이 직접 설계 및 시공에 참여한 정원이다. 계성은 소주에 태어나 소년기에 그림을 배웠으며, 나중에 조원 기술에 능통하게 되었다. 1631년 다년간에 걸친 그의 조원 경험을 총괄하는 정원서『원야』를 작성하였으며, 1635년쯤에 출판하였다.[44] 그의 뛰어난 조원 기술은 소주 조원 문화에 영향을 받지 않을 수 없었다. 따라서 그가 참여한 영원의 공간 설계도 어느 정도 소주의 정원을 재현한 것으로 짐작된다.

영원의 주인 정원훈1603~1644은 양주에 있는 부유한 소금 장수 집안에서 태어났다. 정씨 상인 집안은 1576년에 휘주徽州에서 양주로 이사하였으며, 그 후에 계속 양주에서 소금 장사를 하였다. 정원훈의 아버지는 아주 성공한 소금 상인이었으며, 당시 양주의 모든 소금 장수들 중에서 가장 부유했다. 가정이 워낙 부유했기 때문에 정원훈의 세대는 소금 경영 사업을 직접 할 필요도 없었다. 이처럼 튼튼한 재력을 밑바탕으로 정원훈은 17살 때부터 양주를 떠나 강남지역에 있는 대도시 남경의 모든 정원과 풍경 명승지를 유람하였고, 또한 10년 동안을 걸려 소주와 소주 주변에 위치한 호주湖州와 상주常州의 아름다운 정원 경관을 절반 쯤 방문하여 관상하였고, 자신이 심취한 정원 경관이 있으면 늘 그림으로 기록하였다.[45] 이 사실로써 정원훈이 선호했던 정원의 모습은 소주 지역을 중심으로 한 소주 양식의 정원이었던 것으로 짐작된다.

영원은 1634년에 조성되었다.[46] 당시 31세의 정원훈은 강남지역의 대부분

[44] [明] 計成, 張家驥 譯. (1993). 園冶全釋. 山西古籍出版社. pp.138-149.

[45] [明] 鄭元勳. 影園瑤華集. 清乾隆二十七年刻本.

정원 명승지를 모두 유람한 후 튼튼한 재력을 이용하여 자신만의 정원인 영원을 조성하였다. 정원훈이 영원을 조성할 때는 아직 관리 사대부의 신분을 갖지 않은 상태였다. 이 정원을 조성하기 위해 마련한 부지는 1627년에 이미 구입했으며, 이후에도 끊임없이 조원 재료를 준비해왔다. 정원의 공간 설계 계획은 그가 소주에서 그림으로 기록한 정원의 경관을 기초로 하였다. 정원훈의 친구였던 계성은 그림으로 그려진 영원의 공간 설계를 실제의 정원 공간으로 만들어주었다.[47] 따라서 영원은 양주에 재현된 또 하나의 소주 정원이었던 셈이다.

그렇다면 영원의 공간 설계는 어떻게 펼쳐지고 있는가? 정원훈이 직접 작성한 「영원자기影園自記」에 이 정원의 공간 구성과 설계에 대하여 상세하게 기록되어 있다. 본 절에서는 이 문헌을 기본 자료로 영원의 공간 설계를 살펴보도록 한다.

> 정원 바깥의 입구는 동쪽으로 향하며 물길을 끼고 있다. 물가 양쪽에 수양버드와 복사나무가 배식되어 멀리에서 보면 마치 아름다운 리본처럼 물에서 거꾸로 비친다. 봄에는 작은 배를 타고 여기를 왕래하는 사람들은 이곳을 작은 무릉도원이라고 칭한다. 정원의 입구에 들어서면 곡절이 많은 돌산에 나 있는 길이 있다. 길 양쪽에 소나무와 삼나무가 밀집하며 높은 나무들이 그늘을 드리운다. 높은 나무 사이에 매화나무, 살구나무, 배나무, 그리고 밤나무를 엇갈리게 배열하였다.[48]

역사고고학자의 발견에 따르면 영원은 강 안의 섬에 조성된 정원이다.[49] 이 글에 따르면 영원에 가려면 배를 타야 하며, 섬의 경관이 수려하여 당시의 세인들은 이곳을 무릉도원으로 여겼다. 영원에 들어가면 정원의 모든 경관이 한 눈에 들어오지 않고, 돌산으로 만들어진 구불구불한 길을 통과해야만 정원의 경관을 만날 수 있다. 이 길의 높은 나무들로 조성된 그윽하고 은밀한 분위기로 인해 정원의 신비성을 느낄 수 있다.

---

[46] [明] 鄭元勳. 影園瑤華集. 清乾隆二十七年刻本.

[47] [明] 鄭元勳. 影園瑤華集. 清乾隆二十七年刻本.

[48] [明] 鄭元勳. 影園瑤華集. 清乾隆二十七年刻本.

[49] 包廣龍, 王婷婷, & 楊豪中. (2016). 影園考. 中國園林, (2016 年 10), 124-128.

> 산길의 끝에 나가면 왼쪽에 찔레꽃 시렁이 있는데, 시렁 밖에 갈대가 무성하며 물고기 그물들이 모여 있다. 오른쪽에 작은 개울이 있는데, 개울 건너편에 한 백 그루의 대나무가 드문드문하게 배식되어 있다. 대나무 숲을 보호하기 위해 낮은 울타리를 둘러쌌고, 울타리는 오래된 나무의 들쭉날쭉한 나뭇가지로 만들었다. (정면에) 작은 돌로 쌓은 담장이 있는데, 이 담장에서 사용하는 돌은 호랑이 털가죽과 비슷한 색깔의 것이다. 이렇게 만든 담장을 호피장虎皮墻이라고 속칭한다. 담장 안으로 들어가는 입구는 두 개의 규룡처럼 구불구불한 오래된 나무의 뿌리로 만든 작은 문으로 설계하였다.[50]

산길을 지나가면 진정한 정원의 입구가 나온다. 정원은 호랑이 털가죽 색깔의 각종 돌로 쌓은 담장 안에 있으며, 오래된 나무의 뿌리를 엮어서 만든 문을 통과하면 정원 안에 들어갈 수 있다. 산길에서 나오면 왼쪽에는 강물이, 오른쪽에는 대나무 숲이 있다. 여기에서 말하는 '호피장虎皮墻'의 설계 특징은 계성의 『원야』에도 같은 내용이 있다.[51] 이것은 영원의 설계와 계성의 『원야』에 등장하는 정원 설계 기법의 연관성을 말해준다.

> 오래된 나무의 뿌리로 엮은 문 안에 들어가면 높은 오동나무 열 몇 그루가 길 양쪽에 배열되어 있다. 나뭇가지가 서로 엇갈려서 강한 햇빛을 가리며, 사람들이 이 길로 걸어가면 옷의 색깔이 모두 녹색의 나무 그늘로 변한다. 길 끝에 또 하나의 문이 있는데, 문 위에 '영원影園'의 두 글자가 적혀 있다. 여기는 주인의 서재이다. 정원의 이름을 왜 이렇게 지었을까? 예전에 부속국附屬國[52]을 '영影'이라 칭했으며, 이 정원의 주변이 모두 정원이기 때문에 이 정원은 또 다른 정원의 '영(부속 정원)'인 것 같아서 정원 이름을 '영'으로 명명하였다.[53]

영원의 입구에 들어가면 오동나무가 배열된 길이 있는데, 이 길을 통과하

---

[50] [明] 鄭元勳. 影園瑤華集. 清乾隆二十七年刻本.

[51] [明] 計成, 張家驥 譯. (1993). 園冶全釋. 山西古籍出版社. pp.279-280.

[52] 형식적으로는 독립하여 있으나 정치적으로 다른 나라에 매여 있는 나라.
네이버 사전.http://hanja.naver.com/search?query=%E9%99%84%E5%B1%AC%E5%9C%8B

[53] [明] 鄭元勳. 影園瑤華集. 清乾隆二十七年刻本.

면 바로 주인 정원훈의 서재이다. 서재 입구 위에 정원의 이름이 적혀 있다. 이 정원 주변에도 정원들이 많아서 자신의 정원이 마치 남의 정원의 부속 정원처럼 느껴져서 정원의 이름을 '영'으로 정했다.

> 서재를 지나면 좁은 길로 들어간다. 이 길 한쪽의 담장 저편에 매화나무 가지 몇 개가 가로로 담장을 넘어 나와 있다. 담장 저편이 도대체 어떤 곳인지 알 수가 없다. 그 다음에 버드나무를 많이 심은 둑이 나타나는데, 여기에 오래된 등나무와 버드나무들이 서로 어울리면서 등나무의 가지는 빙빙 돌며 올라가고, 버드나무의 가지는 밑으로 늘어진다. 버드나무 숲 끝에 작은 돌다리가 있는데, 이 돌다리는 각종 잡석으로 만든 것이고 호랑이가 다리 앞에 누워있다.[54]

서재를 지나간 후에 보이는 경관에 대한 설명이다. 서재와 연결하는 좁은 길은 버드나무 둑으로 통하며, 버드나무 둑을 지나면 돌다리가 있다. 서재는 조용하고 은폐된 곳이지만 버드나무 둑은 하나의 트인 공간이다. 이 두 가지 서로 다른 속성의 공간이 하나의 좁은 길로 연결되면서 정원 경관이 계속하여 변해가는 체험을 제공한다.

> 돌다리를 건넌 후에 하나의 초당 안에 들어가는데, 나의 형님 정원사鄭元嗣가 이 초당에게 옥구玉勾라는 이름을 지었다. (중략) 정원에 있는 중심 건축물은 물가에 있는데, 이 건축물 사면이 모두 연못이고, 연못 안은 모두 연꽃으로 채워져 있다. 이 건축물은 넓고 트였으며 시원하고, 주변의 높은 나무들과 서로 잘 어울린다. 건축물의 문미門楣와 건축물을 둘러싼 난간은 지금 유행하는 양식과 매우 다르다. 건축물 뒤쪽 연못 밖에 둑이 있는데, 둑에는 높은 수양버들을 심었다. 강물 건너편에 염씨閻氏의 정원, 풍씨馮氏의 정원, 원씨員氏의 정원이 모두 한 시선에 들어온다. 이 사람들의 정원은 많이 황폐해졌지만 대나무와 높은 교목들이 아직 무성하다. 이들 멀리 있는 경관은 마치 나의 정원 안에 있는 경관과도 같다.[55]

---

[54] [明] 鄭元勳. 影園瑤華集. 清乾隆二十七年刻本.

[55] [明] 鄭元勳. 影園瑤華集. 清乾隆二十七年刻本.

여기에서 정원의 중심 건축물이 등장한다. 연못으로 둘러싸인 배치 설계로 인해 이 건축물은 마치 물속에 있는 것 같은 경관으로 연출되었다. 또한 이 건축물의 문미와 난간의 설계양식은 당시에 양주에서 흔히 보이는 양식과 다르다는 특징도 있다. 이러한 특징은 정원의 소재지인 양주 지역에서 원래 있던 것이 아니라 소주에서의 정원 양식을 모방한 것으로 짐작된다. 이상의 서술을 통해 영원이 소재하는 섬의 맞은편에도 많은 정원이 있다는 것과, 다른 정원 경관을 자신의 정원에서도 보일 수 있도록 정원을 설계했다는 사실을 알 수 있다. 이러한 설계 기법은 바로 계성의 『원야』에서 언급한 차경借景이다.[56] 따라서 영원의 공간 설계는 계성의 높은 조원 기술을 직접 반영했다고 할 수 있다.

그림 4-4. 정원 주인이 배에서 경관을 즐기는 장면의 예시
(자료: *Boating in a Lotus Pond by Moonlight*, Yuan dynasty. Liaoning Provincial Museum.)

> 꾀꼬리는 버드나무 근처에 서식하는 것을 좋아한다. 버드나무가 많으면 꾀꼬리도 많아진다. 꾀꼬리가 노래하는 소리가 끊어지지 않기 때문에 나는 항상 이 둑에 가서 꾀꼬리의 노래를 듣는다. 이 강물과 인접하는 곳에 작은 누각 하나를 배치하였는데, 반부半浮라고 명명했다. 왜냐하면 이 누각은 반쯤은 물속에 있어서 마치 물에 뜨고 있는 것 같기 때문이다. 이 누각을 여기에 배치한 이유는 꾀꼬리를 기다리기 위해서이다. 가끔 누각에 하나의 작은 배를 보내서 꾀꼬리를 마중한다. 배의 모양은 연

[56] [明] 計成, 張家驥 譯. (1993). 園冶全釋. 山西古籍出版社. pp.325-332.

꽃잎과 같아 영암泳庵이라고 명명했다. 배에는 평상 하나, 시동侍童 한 명, 그리고 찻물을 끓이는 작은 화로 하나만 가져갈 수 있다 (그림 4-4). 이 배를 타고 정원 주변의 아름다운 명승지를 돌며 모두 흥에 겨워한다.[57]

영원의 주인은 꾀꼬리의 노랫소리를 듣기 위해 강가에 반쯤 강물 속에 들어가는 누각을 조성하였다. 이 공간 설계는 정원이 소재하는 섬과 강물을 서로 연결시켜 강변의 아름다운 경관도 자신 정원의 일부로 통합시켰다. 꾀꼬리의 노래 소리도 정원 경관의 일부가 되었으며, 이것은 자연의 풍경에서 빌려오는 소리 경관이다. 어떤 때는 영암泳庵(헤엄치는 암자)으로 명명한 작은 배를 타고 꾀꼬리를 영접하러 간다. 따라서 이 작은 배는 영원 안에 속한 하나의 이동 공간으로 볼 수 있다. 배는 주인의 마음에 따라 정원 주변의 명승지를 다녀올 수 있고, 배의 이동성 때문에 정원 공간의 범위도 주인의 뜻에 따라 수시로 변한다. 이러한 설계 방식은 정원 주변의 공간을 잘 활용함으로써 정원이 차지하는 공간 범위를 넓혀준다. 이어서 정원의 다음 공간을 살펴본다.

이 정원의 부지를 샀을 때 원래 있었던 아그배나무가 지금 정원의 주요 건축물 앞에서 여전히 잘 자라고 있는데, 높이는 2장(6.7m) 정도이며, 넓이는 10위(1m) 정도이다. 언제 심었는지는 잘 모르지만 이 나무는 남쪽 지역에서만 생장하는 것이라고 한다. 이제 이 한 그루만 남아있다. (중략) 주요 건축물의 연못 주위에 누른 빛깔의 방해석을 높게 쌓았고, 그리고 한 쪽에 연못으로 들어갈 수 있는 계단도 쌓았다. 어떤 방해석은 높고 평평해서 마치 물속에서 솟아오른 것 같다. 그 중에서 큰 방해석은 위에 10여명의 사람을 수용할 수 있고, 작은 방해석은 약 4~5명이 앉을 수 있다. 정원을 방문하는 사람들은 이곳을 '소천인좌小千人坐'라고 칭한다. 방해석과 바로 인접하는 수면에는 모두 연꽃이 즐비하다. 연못 주변 땅에서 매화나무, 목련, 할리아나꽃사과, 그리고 붉은 꽃이 피는 복사나무를 심었으며, 못가의 방해석과 방해석 사이에 난초, 나도생강, 개양귀비, 고량강, 그리고 낙양에서 가져온 다른 여러 향초들을 잡식하였다 (그림 4-5).[58]

---

[57] [明] 鄭元勳. 影園瑤華集. 清乾隆二十七年刻本.

그림 4-5. 영원의 주요 건축물 구역의 경관
(설명: 위 그림은 정원훈의 동생 정협여鄭俠如가 조성한 휴원休園임. 휴원의 대부분 경관은 영원에서 설계된 경관을 대부분 모방했으므로 이를 예시 그림으로 선정하였음. 園綜, 2004, p.93. 자료: Lvshun Museum.)

이 문단에서는 영원의 주요 건축물 주변의 경관을 설명하고 있다. 우선 건축물 앞의 오래된 아그배나무와 옆의 연못의 설계에 대해서 자세하게 서술하였다. 이 연못의 주변을 크거나 작은 방해석으로 둘러싸고, 돌과 돌 사이에 수생 식물들을 많이 배식하였다. 못가에는 여러 종류의 나무를 심었다. 특히 양주와 아주 멀리에 떨어져 있는 낙양에서 가져온 식물이 있다는 것으로 이 정원에서 사용하는 식재의 다양성을 명시하였다. 낙양은 양주보다 훨씬 서북쪽에 있으며, 식재를 가져오려면 큰 운수 경비가 필요로 한다. 타지의 식재를 사용하는 것으로써 정원 주인의 튼튼한 재력을 보여준다.

> 연못 위에 석판으로 구불구불하게 꺾인 다리가 배치되어 있고 다리에 빨간 색 난간을 설치하였다. 이 난간 주변에 심은 버드나무의 푸른 색 잎 사이로 (난간의 붉은 색깔이) 보일 듯 말 듯하다. 다리의 중간에서부터 공간이 넓어지면서 작은 수각水閣과 정자가 배치되어 있고, 이곳은 이 다리의 끝이라 더 이상 갈 수 없다. 다리 끝에는 또 하나의 공간으로

[58] [明] 鄭元勳. 影園瑤華集. 清乾隆二十七年刻本.

> 들어가는 입구가 나온다. 입구 쪽의 돌에는 '담연소우淡煙疏雨' 네 글자가 새겨 있다. 이 글자들은 또한 나의 형님 정원사鄭元嗣가 소동파의 필치를 모방하여 직접 쓴 것이다.[59]

연못 위에 구불구불한 다리가 배치되어 있다. 이 다리의 중간부분에 수각과 정자를 설치하였으며, 정자를 지나면 바로 건너편 뭍에 닿는다. 이러한 설계 방식은 다리의 기능성을 높일 뿐만 아니라 관람자들은 다리 위의 수각과 정자에서 정원의 경관을 더욱 새로운 눈으로 보게 된다.

> 정원의 주요 건축물로 들어가면 양측에 각각 구불구불하게 설계된 사랑채가 있는데, 왼쪽의 사랑채는 정원 주인이 독서하는 곳으로 통한다. 이 쪽 사랑채 끝에 방이 3칸 배치되었으며, 방 앞에서 작은 정원 3개가 있다. 모두 서향이지만 오동나무와 버드나무를 심었기 때문에 여름에는 햇빛을 가리고 바람이 잘 통한다. 첫째 방은 두 칸으로 나뉘어졌는데, 한 칸은 남쪽으로 향하고, 여기로 들어오는 문을 쉽게 찾을 수 없도록 하여 나는 항상 여기에 들어와 밖에서 오는 손님들을 피한다. (중략) 방의 창문 밖 평평한 네모 모양의 빈 공간에 큰 돌을 몇 개 놓아두었으며, 돌 사이에 파초 3~4 그루, 인도에서 가져온 인도보리수 한 그루, 그리고 베고니아 등 수많은 나무를 배식하였다. (나무 주변의) 바닥은 모두 원형 자갈을 깔았다.[60]

정원의 주요 건축물 안의 좌측과 우측에 각각 사랑채로 이어지는데, 저자는 우선 좌측의 사랑채로 통하는 곳을 소개하고 있다. 이 사랑채는 정원 주인의 서재로 통하며, 주인이 손님을 피하고 싶을 때는 항상 여기로 피한다. 이곳은 3 칸의 방이 있고, 각각의 방 앞에 작은 정원을 배치하였다. 첫 번째 방 앞에는 돌을 놓았으며, 돌 사이에 파초, 인도보리수, 그리고 베고니아를 식재하였고, 나무 주변의 길바닥은 작은 자갈을 깔았다. 하나의 작은 방 앞에서도 애써서 설계를 했다는 것은 이 정원의 아주 정교한 조원 공예를 말해준다.

---

[59] [明] 鄭元勳. 影園瑤華集. 清乾隆二十七年刻本.

[60] [明] 鄭元勳. 影園瑤華集. 清乾隆二十七年刻本.

> 둘째 방은 서책을 소장하는 곳이다. (중략) 이 방 앞에의 작은 정원에는 옹골지고 수려한 여윈 태호석을 골라서 정원 안에 높이가 다르게 놓았다. 태호석은 나름의 고상한 풍격을 지녔고 그림의 법칙을 따르고 있다. 정원 구석에 두 개의 바위를 배치하고 바위 위에 등나무를 심었는데, 가지와 가지가 서로 구불구불하게 연결되어 말려서 구부러져 있다. 마치 옛날의 은사들의 은거지 같다. 사계절에 끊임 없는 경관을 연출하기 위해 바위 밑에 모란, 아그배나무, 목련, 동백, 납매, 석류나무, 자미, 그리고 시트론을 심었다. (이런 아름다운 경관을 한 눈에 보여주지 않기 위해) 큰 돌로 병풍 하나 만들었다. 오래 산다는 의미로 돌병풍 밑에 구불구불하게 높이 솟아오르는 오래된 전나무 하나, 그리고 전나무와 같은 높이의 측백나무 하나를 배식하였다. 이 두 나무로 조성한 경관은 "소우小友"로 명명하였다.[61]

둘째 방 앞에서의 정원 배치는 첫째 방 보다 더 정교하다. 정원에서 서로 높이가 다른 태호석으로 분포시켜 오래된 운치를 조성한다. 한 쪽 구석에 두 개의 높은 바위를 세웠고, 위에 등나무를 심었다. 바위 앞에서 수많은 종류의 꽃나무를 식재하여 사시사철의 다양한 경관을 즐길 수 있다. 그런데 정원의 설계자는 이 아름다운 경관을 한 눈으로 다 볼 수 없도록 바위와 꽃나무 앞에 돌병풍을 설치하였다. 이러한 공간 배치는 중국 정원 설계에서 가장 강조하는 '장藏(숨기다)', 즉 아름다운 경관의 전체를 숨겨서 단지 한 부분만 보여주는 요령이다. 아무리 아름다운 경관이더라도 한 눈에 전부 들어오면 관람자들 스스로 경관을 발견하는 묘미가 사라진다. 그래서 조금씩 보여주면서 관람자들에게 숨은 경관의 묘미를 찾게 하는 설계 요령을 사용한다. 이러한 설계 방법은 공간의 다양성과 관람자의 재미를 높일 수 있다. 이어지는 내용을 살펴보자.

> 돌병풍 옆으로 들어가면 하나의 작은 문이 나온다. 그 문에 들어가면 정자 하나가 물 위에 있고, 정자 주변에 부추와 갈대들이 널리 퍼진 경관이 보인다. 내 친구 강종호姜宗灝는 이 정자를 '고노중菰蘆中', 즉 '부추와 갈대 속'으로 명명했다. 그 전에 사대부 예원로倪元璐가 이 정자를 '돈취정漵翠亭'으로 명명했는데, 그 이름은 현판에서 새겨져 정자 위에

[61] [明] 鄭元勳. 影園瑤華集. 清乾隆二十七年刻本.

걸려 있다. 늦은 가을에 갈대들이 핀 꽃이 눈처럼 하얗고, 기러기와 오리들이 여기에 집처럼 머무르는데, 아침에 떠나서 밤에야 돌아와 밤에 여기서 독서하는 나와 동무가 된다. 기러기와 오리들은 (아마도 내가 독서하고 있어서) 감히 시끄럽게 하지 못한다. 한여름에 해질 무렵에 이 정자에서 누우면 시원한 바람이 사면으로 오고, 달은 버드나무 가지의 끝에 걸치고, 마치 씻은 얼음을 담는 옥그릇 같다.[62]

정원의 주요 건축물 안에 또 하나의 정원이 있는데, 이 정원에는 물가의 정자가 있고 주변에 어울리는 부추와 갈대가 무성하다. 여름이나 가을에 여기에서 절묘한 경치를 연출할 수 있고, 정원 주인이 여기에 와서 독서하거나 달구경을 한다.

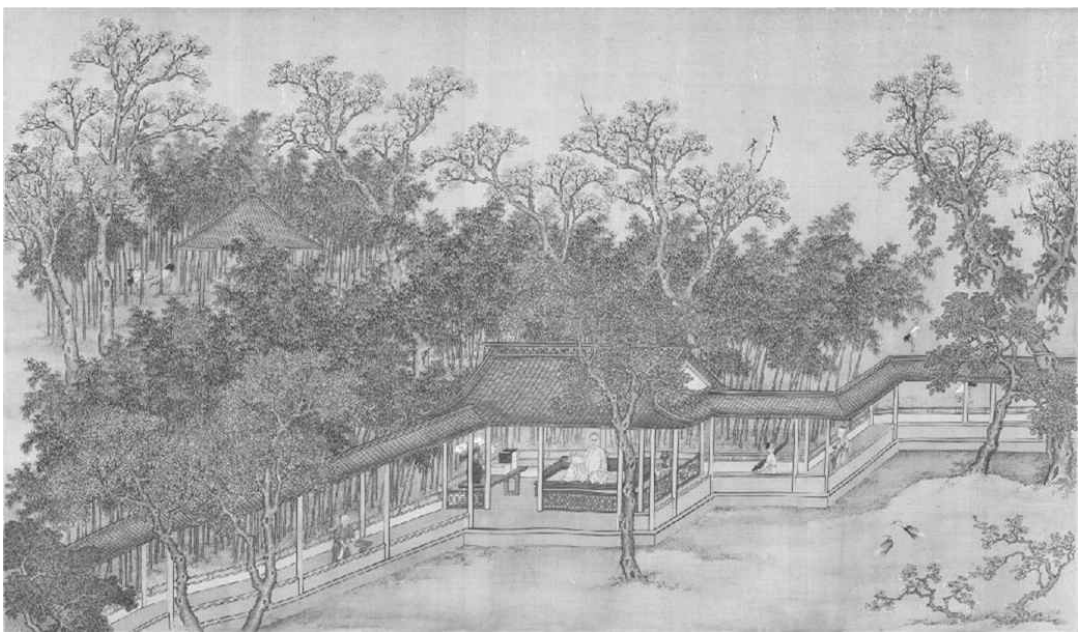


그림 4-6. 사랑채 경관.

(설명: 위 그림은 정원훈의 동생 정협여鄭俠如가 조성한 휴원休園임. 휴원의 대부분 경관은 영원에서 설계된 경관을 대부분 모방했으므로 이를 예시 그림으로 선정하였음. 園綜, 2004, p.93, 자료: Lvshun Museum.)

[62] [明] 鄭元勳. 影園瑤華集. 清乾隆二十七年刻本.

이 작은 정원은 건축물 안에 있지만 건축물 안에서부터 들어갈 수는 없다. 가려면 반드시 밖에 있는 길을 에돌아야 한다. 이쪽 길은 사랑채와 연결되어 있는데, 바로 주요 건축물 입구에서 오른쪽에 있는 사랑채이다. 이 사랑채 중간에 두 개의 모퉁이가 있는데, 주변에 빈 공간에 반죽斑竹(대나무의 한 품종)이나 파초, 혹은 느릅나무를 심어서 그늘을 만들었다 (그림 4-6). 어떨 때 내가 건물 안에 있는데, 오래 걷지 않고 이 정원으로 바로 들어가고 싶을 때는 바로 이쪽 사랑채를 통해 정원으로 걸어 들어간다.[63]

이 정원으로 직접으로 갈 수 있는 길은 주요 건축물에 들어왔을 때 우측에 있는 사랑채로 통하는 길이다. 이 사랑채는 구불구불하게 배치하였으며, 주위에 파초와 느릅나무를 배식하였다. 주인의 마음에 따라 좌측 사랑채를 통해서 독서하는 방으로 갔다가 이 정원에 들어갈 수도 있고, 아니면 직접 우측에 있는 사랑채를 통해 이 정원을 들어갈 수도 있다.

그림 4-7. 정자처럼 생긴 다리의 예시. '낭교廊橋'라고 부름. (자료: 졸정원)
(자료: http://blog.sina.com.cn/s/blog_513e61350100flm8.html)

앞에 돌에 '담연소우淡煙疏雨'를 새긴 입구로 들어가면 또 하나의 사랑채가 있는데, 이 사랑채 오른 쪽에 또 하나의 길이 있다. 이 통로는 정자처럼 생긴, 비를 피하기 위해 다리 위에 조성된 건축물과 같다 (그림 4-7). 그래서 이 길은 정자라고도 한다. 이 경관은 미영湄榮으로 명명했

[63] [明] 鄭元勳. 影園瑤華集. 清乾隆二十七年刻本.

다. 이 정자 모양의 길은 바로 물 위에 있는데, 마치 눈썹이 눈 위에 있는 듯하다. (중략) 정자 안에 창문 두 개 있는데, 어떨 때 열고, 어떨 때 닫는다.[64]

여기에서부터 또 다른 경관으로 들어간다. 주요 건축물에서 나와서 수각과 정자가 배치된 다리를 건너 '담연소우淡煙疏雨'라는 곳의 입구가 나온다. 여기에 들어가면 사랑채가 또 하나 있는데, 사랑채 오른 쪽에 정자처럼 생긴 길이 있다. 이 길은 물 위에 있고, 마치 다리 위에 하나의 건축물을 조성한 것처럼 생겼다. 이러한 구조는 비가 오더라도 사람들이 비를 맞지 않고 자유롭게 이 길을 지나갈 수 있게 된 설계이다.

이 정자를 건너면 길이 두 개 나온다. 오른 쪽 길은 육방六方이라는 원형문으로 통한다. 원형문 안에 들어가면 방 3 칸이 있고, 각각의 방 앞에 또한 정원이 배치되었다. 여기는 일자재一字齋로 명명했다. 이 세 글자는 나의 돌아가신 스승님 서석암徐碩庵 선생님이 주신 글자들이다. 여기는 내가 아이들에게 수업을 가르치는 곳이다. 이 정원은 매우 넓고, 주변이 자주색 난간으로 둘러싸여 있다. 화려하지만 저속하지 않다. 정원과 연결되어 내려가는 계단이 있는데, 계단 밑에 오래된 소나무 하나와 동백나무 하나를 배식하였다. 또한 작고 높은 평평한 공간을 만들어서 위에는 모란을 심고, 아래는 작약을 심었다.[65]

정자 같이 생긴 길을 통과하면 또 두 개의 길이 나온다. 한 쪽 길은 주인이 아이들에게 학문을 가르치는 일자재一字齋로 통한다. 여기에도 정원을 따로 설치했는데, 정원 주변에 자주색 난간을 배치하였다. 정원 안의 계단을 통해 내려가면 소나무와 동백나무를 식재한 경관과 모란과 작약을 높이가 다르게 배치한 장면을 볼 수 있다.

육방六方이라는 원형문으로 들어오면 공간이 매우 크다. 일자재를 지나면 또한 구불구불하게 이어지는 사랑채가 있는데, 대나무 숲들은 붉은색 난간 안쪽에서 바람에 가볍고 부드럽게 한들거리고 있다. 이 사랑채

[64] [明] 鄭元勳. 影園瑤華集. 清乾隆二十七年刻本.
[65] [明] 鄭元勳. 影園瑤華集. 清乾隆二十七年刻本.

는 다른 곳으로 통하지만 구불구불하게 설계했기 때문에 출구가 어디에 있는지 예측할 수가 없다. (사랑채를 따라 걸어가면) 끝에는 작은 원형 문이 나온다. 원형문 안에 물푸레나무가 보이니 마치 둥근 달에 떠 있는 나무를 보는 것 같다. 이쪽 문은 정원을 나가는 길로 향한다.[66]

일자재를 지나가면 또 하나의 원형문이 나온다. 여기는 정원을 나가는 길로 통한다. 그리고 여기에 있는 공간과 공간 사이가 모두 사랑채로 이어진다. 사랑채는 구불구불하게 설계해서 걷는 사람에게 새로운 경관을 탐험하는 묘미를 준다.

그림 4-8. 한 면은 석벽에 임하는 미유각媚幽閣 경관
(설명: 위 그림은 정원훈의 동생 정협여鄭俠如가 조성한 휴원休園임. 휴원의 대부분 경관은 영원에서 설계된 경관을 대부분 모방했으므로 이를 예시 그림으로 선정하였음. 園綜, 2004, pp. 자료: Lvshun Museum.)

왼쪽의 길은 누각으로 통한다. 이 길은 사랑채로 이어지고 사랑채 끝에 계단이 있는데, 계단으로 올라가면 바로 이 누각에 도착한다. 진계유 선생은 이 누각을 '미유각媚幽閣'으로 명명하였다. (중략) 이 누각의 세 면

[66] [明] 鄭元勳. 影園瑤華集. 清乾隆二十七年刻本.

은 모두 물과 임하고 있으며, 그 중 한 면은 석벽石壁에 임한다. 이 석벽은 가파르게 높이 솟아 있고, 꼭대기에 소나무 두 그루가 배식 되어있다. 이 높은 경관은 일자재에서도 보인다 (그림 4-8). 겨울에 이 석벽의 꼭대기가 항상 눈으로 덮혀 있는데, 기세가 매우 드높다.[67]

정자처럼 생긴 길을 통과하면 길 두 개가 나오는데, 우측 길은 일자재로 통하고 좌측 길은 미유각媚幽閣으로 통한다. 이곳은 누각과 연못으로 이어지는 경관이다. 누각은 거의 모든 면이 연못에 임하고 있지만, 한쪽 면은 석벽과 임한다. 이 석벽이 매우 기세 있게 서 있으며 꼭대기에 소나무를 심었다. 정원을 유람할 때 이 누각에 올라가면 밑으로 연못의 경치가 한눈 다 보이도록 설계된 것이다.

석벽 밑에 돌로 만든 굴이 있는데, 굴 밖 연못에 있는 물을 안으로 끌어대었기 때문에 연못에서부터 굴 안으로 흐르는 하나의 작은 물길이 형성된다. 물이 흐르는 소리가 매우 크다. 이 물길 양쪽을 모두 큰 돌로 쌓았고, 기세 있게 서 있다. (동굴 밖 부분의 물길 옆에) 돌과 돌 사이에 다섯 색깔의 매화나무를 심었고, 물길을 따라 계속 이어져서 이 누각이 연못에 임하는 세 방면을 모두 이 매화나무가 둘러싸고 있다. 물 끝자락에는 돌 하나를 물속에서 세워놓고 옆에 매화나무 한 그루를 심었다. 이곳은 처음에 정원으로 들어올 때 담장 안으로 보이는 매화나무가지가 있던 곳이다.[68]

물길의 경관은 큰 돌과 돌 사이에 배식한 매화나무로 연출되었다. 일반적으로 매화나무는 붉은색, 흰색, 분홍색의 꽃을 피우는데, 다섯 색상의 매화꽃으로 장식되었다는 것으로 보아 다른 두 가지의 흔치 않은 품종의 매화나무를 더 식재했다는 것을 알 수 있다. 이러한 매화나무는 값도 비싸고 구하기도 어려워서 사대부 정원에서는 찾아보기 어려운 식재들이다.

---

[67] [明] 鄭元勳. 影園瑤華集. 清乾隆二十七年刻本.

[68] [明] 鄭元勳. 影園瑤華集. 清乾隆二十七年刻本.

> 이 누각 뒤쪽의 창문은 (아까 소개한) 옥구초당玉勾草堂과 마주친다. 초당 안에 있는 사람과 이 누각에 있는 사람은 서로 바라볼 수 있고, 또한 큰 소리로 서로를 부르고 말할 수도 있다. 그런데 두 공간을 잇는 길은 없다.[69]

누각 뒷면의 창문은 정원 입구 쪽에 위치한 옥구초당과 대면한다. 두 개의 공간은 큰 연못으로 구분되어 있으며, 누각에 있는 사람과 초당에 있는 사람이 서로 큰 소리로 대화할 수 있게 배치하였다. 이런 공간 설계는 관람자의 재미를 이끌 수 있다. 이상으로 영원 안의 경관을 모두 다루었다.

> 이 정원의 경관을 차지하는 공간은 대략 몇 무畝(1무=100평) 밖에 안 됐는데, 작다는 느낌이 전혀 안 든다. 여기에 있는 산길은 높지 않고 평평해서 걸어갈 수 있다. 그리고 이 정원의 그윽한 경관은 모두 자연스러운 느낌을 주면서 어느 하나 인공적인 흔적을 남기지 않았다. 꽃, 대나무, 그리고 돌은 모두 적당한 위치에 배치하였다. 이 모든 경관을 배치하고 설계할 때 늘 두세 번 심중하게 생각한 후에 결정하는 것인데, 만약 (배치하는 위치나 조화가) 적합하지 않으면 아무리 아름답더라도 조성하지 않을 것이다.[70]

정원 주인은 이 마지막 문단으로써 영원의 공간 설계에 대해 평가하였다. 즉, 이 정원의 경관 설계나 공간 배치는 모두 실제의 자연과 비슷하게 만들었고, 경관마다 서로 조화롭게 어울린다. 따라서 영원의 정원의 설계 원칙은 실제의 자연 경관을 모방하는 데에 있다. 이어서 저자는 정원 바깥의 경관을 소개하였다.

> 정원과 1미터 떨어져 있는 곳에 하나의 땅을 마련하였는데, 정원에서 사용하는 꽃과 나무들은 여기에서 기른다. 이곳은 정원에서 다시 사용하지 않거나 혹은 죽은 식물들을 교체하기 위해서 준비하였다. 그리고 이곳에 몇 무畝(1무=100평) 크기의 연못을 마련하고 못가에 풀로 지붕을 한 정자를 배치하였다. 여기에 앉아서 꽃과 나무를 관리하는 사람을 감

[69] [明] 鄭元勳. 影園瑤華集. 清乾隆二十七年刻本.
[70] [明] 鄭元勳. 影園瑤華集. 清乾隆二十七年刻本.

> 독할 수 있다. 꽃이 피면 정원 안에 있는 돌의자나 돌다리, 혹은 누각에 올라 여기의 모든 경관을 볼 수 있다.[71]

정원 밖에 식물을 키우는 땅이 따로 있는데, 여기는 정원에 배식할 식물을 마련하는 곳이다. 이곳에 큰 연못과 초정草亭으로 조성된 경관이 있어서 꽃이 필 무렵에 정원 안의 높은 데에서 이곳의 경관을 만길 할 수 있고, 이 바깥의 경관은 정원에 차경의 효과를 제공한다.

> 이 정원은 약 8개월에 걸쳐 대략적인 모습을 조성하였으며, 그 후에 2달 가량을 더 써서 정원 전체를 완성하였다. (중략) 내 소주에 있는 친구 계성은 나의 이 정원에 대한 배치와 설계의 의도를 잘 안다. 내가 원하는 대로 정원을 설계하고 시공했으며 나의 뜻을 하나도 거스르는 것이 없었다. 계성이 나의 정원 설계를 망쳐서 그를 미워하는 마음이 생기는 일은 없었다.[72]

수필의 끝부분의 문장에서 영원을 조성한 기간이 총 1년이었음을 알 수 있다. 정원 안의 모든 경관은 소주 조원 장인 계성이 주인의 소주 정원을 묘사하는 그림을 모은 설계도에 따라서 직접 설계 하고 시공하였는데, 이렇게 완성된 정원은 모두 주인의 뜻에 거스르지 않는 것이었다.

이상으로 상인 정원 영원의 모든 공간 설계를 다루었다. 정원훈은 그의 수필에서 자신의 정원이 크지 않다고 말했지만, 실제의 공간은 동시대의 사대부 정원보다 훨씬 큰 스케일을 가지고 있었다. 정원에서의 모든 공간 배치는 자연의 법칙에 따랐지만 타지에서 가져온 매우 귀한 식재들을 사용하거나 사대부 정원에서 잘 보이지 않는 석벽과 동굴을 조성하였다. 원래 영원은 소박한 사대부 정원처럼 경영하기 위한 목적으로 공간배치를 했지만, 값비싼 조원 소재의 사용, 높은 임금으로 고용한 조원 장인,[73] 비싼 돈을 들여 방대한 조원 부지를

---

[71] [明] 鄭元勳. 影園瑤華集. 清乾隆二十七年刻本.

[72] [明] 鄭元勳. 影園瑤華集. 清乾隆二十七年刻本.

[73] 영원을 조성할 당시 정원훈이 계성에게 시공비를 주었다는 기록은 없지만, 정원훈은 계성이 그의 정원서 원야를 출판할 당시 그 비용의 일부를 제공한 사례가 있었으므로 이 정원을 시공할 때 역시 장인 계성에게 일정한 시공비를 준 것으로 추측된다.

사들인 사실 등을 볼 때 영원은 정원훈이 거액을 투자하여 사대부계층의 정원을 몇 배 더 크게 재현한 상인 정원임을 알 수 있다.

4.3.2. 정원에서의 문화 활동과 사회 교제

영원은 주인 정원훈이 혼자 향유하기 위해 설계된 곳이었다. 그는 이곳에서 주로 독서하고 가끔씩 아이들에게 학문을 가르치며 여름밤에 정자에서 달구경을 하였다. 그러나 앞에서 살펴보았듯, 영원은 크거나 작은 여러 개의 정원이 중층적으로 배치되는 등, 공간 설계가 매우 복잡한 정원이었다. 그렇다면 과연 이 정원 공간은 단지 주인이 소박하게 독서나 공부만 하기위해 조성한 것일까?

정원훈은 중국 전역을 대상으로 소금을 전매했던 부유한 상인 집안 사람이었다. 집안의 풍족한 경제력 덕분에 그는 자신의 시문집을 자비로 많이 출판하였는데, 그중에서 시집『영원요화집影園瑤華集』에는 자신이 영원에 방문해온 당시의 사회 문화 명류들과 함께 정원의 경관에 대해 지은 시문들을 수록하였다. 이 사실로써 정원훈이 영원에서 다른 문인과의 시를 짓는 집단 문화 향유를 했음을 알 수 있다. 청대 출판된『강도현지江都縣志』에서 이 사실을 재확인할 수 있다.

> 영원은 양주 성 남쪽에 있는데, 명 정원훈의 별장이다. 숭정 13년(1640)에 정원에 노란색 모란이 만발하여 사회의 명류들이 모두 이 정원에 가서 구경하였다. 그들은 정원 주인과 같이 칠언 율시를 몇 백 수 넘게 지었다. 정원훈이 나중에 이 시문들을 책으로 편집해서 제목을 지었고, 소주에 있는 전겸익錢謙益에게 보내 품평해줄 것을 부탁했다. 전겸익은 여수구黎遂球가 지은 열 수의 시문을 으뜸으로 뽑았다. 정원훈은 두 개의 금으로 주조한 술잔을 여수구에게 포상하는 뜻으로 드렸다. 이 금 술잔 안쪽에 '황모란黃牡丹 장원壯元' 다섯 글자가 새겨져 있었는데, 이는 당시의 미담으로 전해진다.[74]

[74] [清] 五格, 黃湘. 江都縣志. 清光緒七年刻本.

노란 색 꽃이 피는 모란은 당시 쉽게 볼 수 있는 흔한 경관이 아니다.[75] 이 귀한 꽃 때문에 명 말엽에 양주에 있는 사회명류뿐만 아니라 소주를 포함하는 강남지역에서의 명류들이 모두 영원에 가서 이 꽃을 관상하였다. 따라서 영원이 유명해진 이유는 이 정원에서 쓰인 희귀한 식재 때문임을 알 수 있다. 앞 절에서 언급했듯이 영원에 쓰이는 식재들 중에는 흔치않은 품종이 많았는데, 이런 특별한 품종의 꽃을 정원에 식재한 것은 주인 정원훈의 개인 취향이었을까, 아니면 이러한 특징적 식재 경관을 조성하여 사회 명류의 시선이나 관심을 잡아끌기 위한 것이었을까?

이 문제를 풀기 위해 영원에 노란 모란을 관람한 사람들의 교제를 탐구할 필요가 있다. 우선 모란을 읊은 시들 중에서 최고의 평가를 받은 여수구黎遂球 1602~1646에 대해서 살펴본다. 여수구는 1627년에 향시에 급제하여 거인의 신분을 얻었는데, 그 후에 과거시험을 몇 번이나 보았지만 모두 낙제하였다. 1639년에 또다시 낙제한 후 기분을 풀기 위해 강남지역을 유람하다가 1640년 봄에 양주에 도착하였다. 이 때 천하의 명사들이 모두 영원에 모여 노란 모란에 대한 시를 읊고 있었는데, 이 소문을 들은 여수구도 영원에 간다.[76] 당시 여수구는 영원의 주인과 아는 사이가 아니었으며, 단지 영원의 유명한 노란 모란 때문에 정원훈과 교제 관계를 맺은 것이다.

『강도현지江都縣志』에 따르면 노란 모란에 대한 시를 지은 사람 중에는 모벽강冒辟疆1611~1693, 만무선萬茂先, 모지생茅止生 등이 있었는데, 그 중에서 모벽강은 양주 출신이며 명말청초의 유명한 문인 겸 학자였고, 만무선과 무지생은 구체적인 생졸년과 생애기록이 거의 남아있지 않지만 기존의 사료로 보아 만무선은 당시 관학官學에서의 유생이었고[77] 모지생은 서예에 뛰어난 재주를 갖고 있었던 것으로 확인된다.[78] 따라서 영원에 찾아온 사람들은 모두 관리 사대부의 신분을 갖고 있지 않는 문화인들이었던 것으로 보인다.

이상의 단서를 통해 영원은 문인들이 활동했던 순수한 문화 공간이었다고

---

[75] 陳汝衡. (1985). 記影園主人鄭元勳. 揚州大學學報: 人文社會科學版, (4), 136-138.

[76] 韋盛年. (2006). 黎遂球年譜簡編. 五邑大學學報 (社會科學版), 8(1), 27-33.

[77] [明] 黎遂球. 蓮鬚閣集, 卷二十五, 祭文. 清康熙黎延祖刻本.

[78] 모지생에 관한 구체적인 기록은 없지만, 그의 부인은 명 말엽의 유명 여성 서예가였으며, 또한 그는 당시의 명류 서예가 동기창董其昌과 같은 커뮤니티에 있었다는 것을 통해 모지생은 또한 서예에 능통했던 것으로 추측된다.

할 수 있다. 정원훈은 영원에서 지은 모든 노란 모란에 관한 시들을 정리하여 전겸익錢謙益1582~1664이란 사람에게 올려 평가를 받았다. 전겸익은 소주 출신이고, 1610년에 진사에 합격한 자인데, 그 후에도 계속 명 왕조의 조정에서 높은 관직으로 출세를 했으며, 동림당東林黨의 영도인 중의 한 명이었다. 1637년에 남의 무고 때문에 면직을 당해 고향 소주로 돌아온다. 명이 멸망한 후에는 청 왕조를 위해 출세하였다.

1640년 정원훈은 당시 양주 지역의 유명한 문인 모벽강에게 부탁하여 전겸익에게 자신과 자신이 직접 정리한 시문을 소개하는 편지를 써 달라고 했는데, 이에 모벽강은 직접 정원훈의 편지와 시문집, 그리고 정원훈을 소개하는 자신의 편지를 모두 전겸익에게 보냈다.[79] 이로부터 정원훈이 모벽강을 통해 전겸익과의 네트워크를 만들었음을 확인할 수 있다. 전겸익은 직접 영원에 가서 노란 모란을 구경하지는 않았지만, 시문의 문자를 통해 간접적으로 영원의 승경을 감상하였다. 모벽강은 양주의 문화적 권위자였지만 정원훈은 소주의 정치 배경이 튼튼한 사대부인 진겸익에게 영원의 노란 모란을 통해 자신을 소개하려고 하였다. 그렇다면 정원훈은 단지 전겸익의 학식을 경모하여 그에게 자신을 추천했던 것일까, 아니면 다른 이유가 있었던 것일까?

정원훈은 시문을 평가하는 진겸익의 회신을 받은 후에 노란 모란을 읊은 시 중 최고로 뽑힌 여수구에게 성대한 수상식을 마련해주었으며 그에게 금으로 주조한 술잔을 상품으로 주었다. 또한 여수구를 축하하기 위해 여악女樂을 골라 악기를 연주하면서 노래하고 온 양주 도시를 두루 돌아다녔다.[80] 정원훈과 여수구는 전에 아는 사이도 아니었고, 여수구는 단지 우연한 기회로 노란 모란을 읊은 시 짓기 대회에 참석한 것뿐이었다. 따라서 필자는 정원훈이 이렇게 성대한 시상식을 연 이유는 단지 여수구를 위한 것 보다는 전겸익의 편지에 응하는 의미로, 전겸익이 정원훈을 귀히 여긴다는 사실을 온 양주 사람들에게 알려주기 위한 의도로 짐작된다.

양주는 발달한 수로 교통으로 인해 상인들이 운집한 도시였다. 때문에 양주의 문화적인 분위기는 많이 상업화되어 있었다. 소주는 명-청시기의 오래된 문인 문화가 우위를 점하는 지역이었다. 따라서 타 지역의 사람들은 모두 소주를 문화의 본보기로 삼는 경향이 있었다. 정원훈은 소주 양식의 정원 영원을

[79] 陳汝衡. (1985). 記影園主人鄭元勳. 揚州大學學報: 人文社會科學版, (4), 136-138.

[80] [清] 袁枚. (1982). 隨園詩話. 上海古籍出版社.

양주에서 지었고, 소주의 문화 명류와의 교제는 정원훈이 양주에서의 명성을 높이는 데에 도움이 된다. 게다가 정치 배경이 있는 소주 사대부 전겸익은 정원훈에게 앞으로 과거 시험을 통하여 출세하려는 인생 계획에서 반드시 필요한 인맥이었던 것이다.

정원훈의 이러한 의도는 영원 안 경관의 명명에서도 엿볼 수 있다. 정원훈은 1632년에 서예가이면서 명 정부에 공직한 관리 사대부인 동기창董其昌1555~1636이 양주를 지나갈 때, 아직 계획 중이었던 영원의 설계도를 동기창에게 보여주었다. 동기창은 정원훈의 그림을 칭찬하였고, 자신의 묵보로 '영원影園'이 두 글자를 써 주었다.[81] 이 묵보는 나중에 조성된 영원의 입구 쪽 현판에 새겨 걸렸다. 이것은 동기창을 존경하는 심정을 표현한 것 뿐 아니라 명류 서예가 동기창의 묵보로 인해 자신의 정원도 더욱 품위 있고 유명해진다는 공리적인 의도가 있는 것이다.

예원로倪元璐1593~1644는 영원의 한 정자에 '돈취정漵翠亭'이라는 이름을 지었다. 예원로는 1622년에 진사에 합격한 자였고 후에 계속하여 정부에서 관리 사대부로 재직하였다. 그는 또한 유명한 서예가이기도 했으므로 동기창과 비슷한 신분을 갖고 있다고 할 수 있다. 따라서 영원의 한 경관을 명명해주는 것은 정원의 명성을 높게 하는데 큰 도움이 되는 것이었다. 앞서 매화서를 다루면서 언급했던, 관리 사대부들이 좋아하는 강남지역의 문화 명류 진계유陳繼儒는 또한 이 정원에서 하나의 누각을 '미유각媚幽閣'으로 명명했는데, 이것 또한 영원의 지명도를 널리 전파하는 계기가 되었다. 이 사람들은 영원의 몇 군데 경관을 명명하기는 했지만 영원에 대해 작성한 수필이나 시문은 없는 것으로 나타났다.

영원을 가장 상세하게 기록하는 수필과 시문은 모두 정원 주인 정원훈이 직접 적성한 것이다.[82] 현재 남아 있는 글 중 다른 사람이 영원에 관해 쓴 글들은 대부분 노란 모란을 읊은 시문들이다. 이것으로써 정원훈의 정원 교제는 같은 상인집안이었던 매화서의 주인에 비해 많지 않다고 볼 수 있다. 정원훈은 정원의 독특한 식재로 강남지역의 정치적 배경이 튼튼한 사회 명류를 자신의

---

[81] [明] 鄭元勳. 影園瑤華集. 清乾隆二十七年刻本.

[82] 물론 청대에 와서 영원에 대해 기록하는 문헌『揚州畫舫錄』등이 있지만, 이 기록은 후세 사람들이 영원을 기억하면서 남기는 글이다. 글을 쓴 사람과 정원훈은 아무런 교제도 없는 사람이었다.

정원으로 끌어와 돈독한 교제 관계를 만들었다. 정원훈이 다져놓은 영원에서의 교제는 정원의 아름다운 경관을 향유하는 우아한 문화생활을 위한 것 보다는 양주지역에서의 그의 명성을 높이고 향후 그의 벼슬길에 도움이 되는 세력을 키우는 목적이 더 컸다. 왜냐하면 그가 앞으로의 출세를 위해 과거시험을 준비하고 있었기 때문이다. 마침내 그는 1643년에 진사가 되었지만, 1644년 명 왕조가 멸망과 동시에 양주평민의 폭동으로 목숨을 잃고 말았다. 영원에서 피어난 화려한 노란 모란도 잔혹한 전쟁 속에서 주인과 함께 시들어버린 것이다.

4.3.3. 정원 이념

정원훈은 정교하게 설계된 영원에서 귀한 식재를 매개로 사회 명류들을 자신의 정원에 끌어왔다. 따라서 정원훈에게 영원은 당시의 사류계층과의 사교를 위한 장소였음을 확인할 수 있다. 그런데 애초에 정원훈이 정원을 조성한 목적은 무엇인가? 또한 이 정원은 정원훈의 어떠한 개인적 견해와 사상을 내포하고 있는가? 정원훈이 직접 작성한 「영원자기影園自記」에서는 다음과 같은 이유를 밝히고 있다.

> 내 나이 이미 서른 살이 넘었다. 그런데 내 운명이 별로 좋지 않아 열심히 공부했지만 과거시험에 계속 낙방하였다. 나는 영주 도성 남쪽에 있는 황폐한 정원을 구입하고 다시 새롭게 정돈하여 새 건축물을 많이 증축하였는데, 앞으로 바로 이곳에서 연로한 어머님을 봉양하며 독서로 남은 여생을 보내기로 결정하였다.[83]

이상의 글은 1632년에 동기창이 양주를 자나갈 때 일부러 동기창을 만나러 간 정원훈이 자신이 그린 영원의 설계도를 보여주면서 동기창에게 올렸던 말이다. 당시 영원은 단지 종이 위의 정원이었지만 2년 후에 실제로 조성되었다.[84] 따라서 이 글은 정원훈이 처음으로 영원을 설계할 때 가졌던 소망을 반영한다고 할 수 있다. 즉, 자신이 계속하여 과거 시험에 낙제했기 때문에 차라리 정원 하나를 조성해서 연로한 어머님을 모시고 앞으로 계속 독서하는 공간으로 삼고자 한다는 것이다.

---

[83] [明] 鄭元勳. 影園瑤華集. 清乾隆二十七年刻本.

[84] [明] 鄭元勳. 影園瑤華集. 清乾隆二十七年刻本.

그런데 영원을 조성한 후에 그의 어머니에 대한 기록은 거의 없다. 앞서 정원훈이 쓴 영원의 공간 설계에 관한 글에서도 연로한 어머님에게 마련하는 공간에 대한 언급은 없었다. 정원훈의 집안은 양주의 갑부였기 때문에 그의 형제들도 각자 자신만의 개인 정원이 있었는데, 형님 정원사鄭元嗣는 왕씨원王氏園을, 둘째 남동생 정원화鄭元化는 가수원嘉樹園을, 정협여鄭俠如는 휴원休園을 갖고 있었다.[85] 게다가 정원훈은 집안의 둘째 아들이었기 때문에 연로한 어머님을 봉양하는 것은 그의 형님, 정씨 집안의 큰 아들 정원사鄭元嗣이 맡는 것이 명-청시기 유교사회의 관례였다. 그렇다면 정원훈은 왜 동기창에게 이런 자신의 실제 상황과 모순되게 정원 조성의 이유를 밝힌 것인가?

한 가지 확실한 이유는 바로 자신의 출세였다. 이것은 앞 절에서 살펴본 영원에서의 교제를 통해서도 확인할 수 있다. 정원훈은 동기창에게 일개 서생의 소박하고 겸손한 모습을 보여주면서 그의 인정과 호감을 얻고자 했다. 정원은 정원훈에게 그가 사회 명류와 접근할 수 있도록 하는 통로였던 것이다. 영원이 아직 조성되지도 않았는데 정원훈은 자신의 뛰어난 그림 재주와 출세하고자 하는 마음으로 종이 위에 펼쳐진 정원을 통해 동기창의 높은 평가를 얻고자 하였다. 그러므로 상인계층에 속한 정원훈에게 정원은 소박한 독서 생활을 보내는 곳이라기보다는 출세에 도움이 되는 공리적 장소였다. 그러나 동기창은 이미 그의 의도를 꿰뚫어 보고 있었다.

> 동기창 선생님은 나의 정원을 영影으로 명명했는데, 설마 나에게 이 모든 것이 마치 환영 같은 것을 알려주려는 것은 아니었을까? (중략) 세상의 사람들이 서로 남과 정원과 저택을 비교하고 경쟁하면 그것은 환영이 된다. 정원을 가꾸는 것을 통해 출세하는 길을 얻게 되면 그 정원이 또한 환영이 된다. 사람들은 정원을 만들어 즐기기 이전에 반드시 그의 저택이나 공명功名을 먼저 추구해야 한다. 세상에는 집안에 논밭이 크지 않고, 주택을 확장하지 않고, 공명을 이루지 못하면 정원을 먼저 가꾸는 사람이 없다. 만약 그런 사람이 있다면 이것은 자신을 천하게 만들고 스스로의 타락을 선택하는 것이다.[86]

---

[85] 孫文靜. (2011). 鄭元勳媚幽閣文娛研究. (Master Thesis, 武漢: 華中師範大學).

[86] [明] 鄭元勳. 影園瑤華集. 清乾隆二十七年刻本.

정원훈은 「영원자기」의 마지막 문단에서 이상의 내용을 서술하였다. 여기에서 정원훈은 당시 사회에서 흔하게 보였던 현상에 대해 평가하였다. 자신 집안의 정원과 남의 정원을 서로 비교하면 정원의 진정한 의미를 잃고, 정원을 가꾸는 행위를 통해 공명功名을 얻으면 정원 가치 또한 잃는다고 했다. 이 논술은 정원과 정원을 가꾸는 사람의 개인적인 세속 욕망과의 연관성에 대해 말하고 있다. 정원을 가꾸는 단순한 일은 단지 정원을 좋아해서 하는 일인데, 정원을 개인의 욕망과 연결하면 정원이 환영이 된다. 동기창이 이 정원을 '영影'으로 명명한 것은 정원에 개인적 출세를 위한 욕망을 투사한 정원훈의 의도를 간파한 것은 아닐까?

이어서 정원훈은 어떤 사람이 정원을 가꿀 수 있는지에 대해 언급하였다. 그 첫 번째 조건은 집에 논밭과 저택이 크고, 즉, 집안의 재력이 튼튼한 사람이며, 두 번째 조건은 공명을 이룬 사람, 즉, 벼슬을 하는 사람이다. 만약 두 가지 조건에 부합하지 않으면 정원을 조성하는 것은 타락의 길로 가는 것이라고 하였다. 정원훈은 첫 번째 조건에 부합하고 두 번째 조건에는 부합하지 않았지만 정원을 조성하였다. 그렇다면 정원훈은 자신에게 어떤 핑계를 만들었을까?

> 하지만 나는 평소에 어머님을 봉양할 여유가 없고, 책을 많지만 독서할 시간이 없고, 아무런 속박 없이 마음대로 정원 생활을 즐기는 천성이 있지만 이러한 마음을 펼칠 곳이 없다. 이런 나에게 정원을 가꾸는 것은 나를 타락시키는 것인가? 아니면 논밭과 저택 때문에 나의 정원을 환영으로 만드는 것인가? 나는 지금은 알 수 없다. 비록 이렇게 된다 할지라도 나는 하늘의 뜻에 따를 것이다.[87]

정원훈은 여기서 다시 어머니를 언급했는데, 어머니를 모시고는 싶지만 마땅하게 모실 공간이 없고, 평소에 공부는 하고 싶은데 공부할 시간이 없으며, 순수한 정원 생활을 즐기는 천성은 있는데 정원 공간이 없는 것이다. 이 세 가지 이유는 정원훈에게 정원을 조성하는 정당성을 부여하였다. 앞에서 논술했듯 정원훈은 어머님을 직접 공양할 의무가 없었으며, 또한 집에 튼튼한 재력이 있었기 때문에 정원훈 스스로 돈을 벌어 어머니를 봉양할 필요도 없었다. 사실

[87] [明] 鄭元勳. 影園瑤華集. 清乾隆二十七年刻本.

이 때의 정원훈은 직업이 없는 백수건달이었다. 그가 가진 모든 돈은 모두 그가 속한 양주 소금 장수 정씨 집안의 것이었다. 따라서 어머님을 모시고자 하는 의도는 정원훈이 정원을 조성한 진정한 목적은 아니었다.

정원훈이 정원을 조성하는 두 번째 이유는 독서였다. 영원에서의 많은 공간은 정원훈의 독서를 위해 마련된 곳이었다. 그는 계속 과거 시험을 준비했기 때문에 혼자서 공부하는 장소가 필요하였다. 정원훈은 1643년 명 왕조의 정치가 거의 붕괴했을 때 비로소 과거 시험에 통과하였다. 이 단서를 통해 정원훈이 과거 급제하기 이전에 공부에 몰입했으며, 영원은 정원훈이 스스로 공부하고 독서하기 위해 조성된 공간이었음을 확인할 수 있다.

정원훈이 제기한 세 번째 이유는 자신의 속박 없이 마음대로의 정원생활을 즐기는 천성이었다. 이 사유는 영원의 교묘한 공간 설계를 통해서 확인할 수 있다. 만약 정원에 마음이 없었다면 복잡한 정원을 설계했을 리가 없다. 정원에 독특한 식재와 값비싼 태호석을 사용했고, 각 건축물 앞마다 각각 작은 정원을 배치했고, 정원에 쓰일 식재를 키우기 위해 정원 밖에 또 하나의 빈 땅을 준비하여 마음을 써서 식재를 가꾸었다. 이처럼 정원에 쏟은 모든 노력은 정원훈이 영원을 애호하는 마음의 표현이었다. 따라서 정원훈이 밝힌 이 이유에 대해서는 의심할 바가 없다고 할 수 있다.

이상 논술을 통해 정원훈은 스스로 소유한 재산이 없었고 공명 또한 없었던 사람인 사실을 알 수 있다. 그런데 정원훈은 바로 이런 종류의 사람이 정원을 가꾸면 타락한다고 하였다. 이에 정원훈은 자신이 세 가지 정원을 조성한 이유를 찾아 자신에 대해 해명하였다. 마지막으로 그는 자신이 정말 타락한 사람이 될지 안 될지는 천명에 따를 것이라고 하였다. 즉, 그는 스스로 가진 돈이 없고 공명도 없었지만 그럼에도 정원을 조성하였다. 정원조성은 세속 사람의 눈으로 보면 타락의 표시이지만, 과연 지신이 정말 타락할지는 운명에게 맡기자는 것이다. 그러나 다행스럽게도 정원훈은 마지막에 과거 시험을 통과하였다.

정원훈이 영원을 조성한 표면적인 목적은 과거 시험을 공부하고 여유로울 때 정원 생활을 즐기는 것이었지만, 본래의 목적은 그가 앞으로 벼슬길에 나가 사회에서 높은 명성을 얻기 위한 상류 사회의 교제를 만들기 위한 것이었다. 그러므로 정원은 상인계층인 정원훈에게 그리 순수한 공간이 아니었다. 영원의 경관에는 공명을 위한 공리성이 함의되어 있었다. 이를 위해 상인계층의 정원

은 사대부 정원보다 더욱 정교하고 화려하게 설계되었고, 그들이 즐겼던 정원 경관은 사회적·정치적 욕망이 숨어있는 명리장名利場에 다름 아니었다.

4.4. 소결: 유교적 상징성을 균열시키는 상인 정원

사대부계층의 정원에 비해 상인계층의 정원은 당시 시대의 유행을 따랐다. 정원 설계는 사대부 정원을 모방하면서 화려한 요소를 많이 융합하는 양식을 썼다. 따라서 상인 정원의 경관은 항상 호화로운 양식과 화려한 색조로 생생하게 연출되었다. 상인계층에 의해 혁신된 이러한 설계양식은 사회 엘리트계층인 사대부들이 비난해 마지 않았던 설계양식이었다. 그러나 이 양식은 반드시 저속하지만은 않았다. 인위적인 손길이 많이 들어가는 상인 정원에서는 늘 창의적이고 새로운 경관이 연구되었다.

매화서에 거대한 스케일로 조성된 연극 무대는 사대부 정원에서는 찾아볼 수 없는 시설물이었다. 매화서를 경유하는 문인이나 사대부들은 정원에 들어와 이 연극 무대에서 희극 공연을 감상하였다. 엘리트 문화의 정수였던 정원과 대표적 통속 문화인 희극이 서로 융합되어 대규모의 희극 무대와 같은 다원적인 정원 설계양식이 출현했던 것이다. 뿐만 아니라, 이러한 정원 시설물의 설계를 통해 정원은 사대부계층의 사적인 공간에 한정되었던 정원문화 전통을 넘어 모든 사람들이 함께 즐길 수 있는 공공 공간으로 발전되었다.

영원과 같은 상인정원에서는 항상 독특한 식재를 사용하였다. 어떤 식재는 낙양에서, 어떤 식재의 원산지 인도에서 가져왔다. 정원에 장식하는 식물을 키우기 위해 일부러 정원 밖에 식물의 배식처를 마련하기도 하였다. 이러한 부대시설은 정원에 사시사철 아름다운 경관을 연출하기 위해 필요한 장치였다. 이와 같이 상인 계층의 정원에서 활용된 새로운 설계 방식은 기존의 전통 정원 설계의 이념을 일신시켰고, 동시에 당대의 소비성 정원문화를 촉진시켰다.

상인 계층이 선호했던 이러한 설계 원칙은 그들의 신분상승에 대한 세속적 야심을 만족시키기 위해 필수적인 것이었다. 명말청초의 경제적 발전으로 부를 축적한 상인들은 재산상으로는 지극히 높은 지위를 얻었지만, 그들의 사회적인 지위가 아무리 상승했다 하더라도 진정한 상류계층으로 합류하기는 어

려웠다. 기존의 중국 계급 사회의 전통은 그들의 신분 상승을 용납하지 않았다. 바로 이점이 사대부계층이 상인계층의 정원에 대해 비난했던 궁극적인 이유였다. 정원문화는 계급 사회에서 사대부와 군왕만이 향유할 수 있는 상류 계층의 문화였고 유교 사회 질서가 낳은 문화적 산물이었기 때문이다. 상인계층이 고아한 정원문화를 향유하게 되는 순간, “중국 정원”의 고유한 전통적인 개념이 깨지면서 계급 질서적인 상징성은 약화되었다.

두 개의 상인 정원에서의 사교 네트워크를 고찰하면서 흥미로운 사실을 발견하였다. 매화서에 초대된 사람들의 사회계층은 다양했지만 주된 방문자는 소주에서 명망이 높은 문학 작가, 시인, 그리고 예술인으로 구성된 문화인 집단이었다. 이들로 인해 상인 정원은 사대부계층에게도 널리 알려졌고 사대부들은 상인 정원을 즐겨 찾았다. 사대부들은 당대의 문화인과 긴밀한 관계가 있었기 때문이다. 사대부계층이 선호하고 향유하는 엘리트적인 문화는 모두 문화인들이 능통한 시문 창작, 그림 그리기, 문학 작품 창작과 일치했으며, 문화인과의 왕래는 사대부계층의 심미적인 정신세계를 높일 수 있었을 뿐더러 이를 통해 자신 계층의 엘리트적 문화의 권위성을 확보할 수 있다.

매화서의 주인은 소주의 문화인 집단을 지극히 존대하면서 정원의 많은 경관에 이름을 지어주기를 부탁했으며, 정원을 기록하는 문학성이 강한 수필을 짓는 것도 부탁하였다. 문화인 집단은 대부분 성품이 깨끗하고 재물에 대한 욕심이 없어 가난하지만 뛰어난 예술적 재능이 있는 자들이었다. 그들은 물질적 향락과 욕망에는 무심했고 오직 예술에 대한 높은 지조를 지니고 있기 때문에 사대부계층에게 항상 높은 평가를 받았다. 그러나 물욕에 멀리 떨어져 있던 문화인 집단은 명 말엽의 경제발전에 따른 문화의 상업화에 따라 자신의 문예작품으로 이익을 얻고자 하였는데, 이는 당시에 흔히 보이는 현상이었다.[88] 특히 매화서와 영원을 모두 방문하고 그 안의 몇몇 경관을 명명했던 문화인 진계유에 대해 다음과 같은 묘사가 있다.

---

[88] Qiu Jiangning. (2009). A study of the Cultural and Stylistic Evolution of the Ming and Qing Dynasties in Jiangnan Region (明清江南消費文化與文體演變研究).Shanghai Sanlian Bookstore. p.34.

> 진계유는 사회에서 명성과 부귀영화를 모두 가진 사람으로 소주지역에서 명성이 자자한 인물이다. 그는 높은 명예를 향유하면서 여기저기 떠돌아다니면서 자신의 뛰어난 문학 창작 재능을 발휘하여 한가롭고도 호화로운 일상을 보냈다.[89]

명 말엽의 문화인 진계유는 가난하지 않았을 뿐더러 오히려 그의 재능으로 이익을 쫓으며 화려하고 부유한 생활을 하였다. 명 말엽의 수많은 문화인들은 진계유를 흠모하여 서로 다투어 그를 따라하였다.[90] 결과적으로 문화인은 사대부계층과 상인계층을 연결하는 특수적인 사회 집단이 된다. 진계유처럼 당시 소주의 수많은 문화인은 상인 집안의 초대를 받아 그들의 정원에 초대되어 술과 가무를 즐기며 자신과 관계가 밀접한 사대부들과 동행하였다. 문화인은 상인 정원에서 경관을 명명하고 문학 작품을 창작함으로써 높은 명예를 얻는 한편 상인도 문화인의 소개 덕분에 사대부와 교제할 수 있는 기회를 가졌다. 문화인은 상인계층의 정원문화를 사회 상류계층에 전파하는 매개체로서 향후 정원 발전에 큰 영향을 미쳤다.

영원은 매화서와 마찬가지로 많은 유명 문화인이 초대되는 장이었다. 정원훈은 이들 문화인 중에 소주의 권위있는 사대부 전겸익과 친했던 모벽강을 통해 상호 네트워크를 형성하였다. 영원은 매화서와 달리 정원 장인인 계성을 직접 고용하여 설계한 정원이었다. 계성은 평생 총 네 개의 정원을 조성했는데, 그 중 두 개는 사대부를 위한 것이었고 다른 두 개는 상인 집안을 위한 것이었다.[91] 영원은 바로 이 두 개의 상인 정원 중의 하나였다. 계성은 소주의 전통적인 정원 설계에 많은 영향을 받아 사대부 정원의 설계에 정통한 장인이었다.[92] 정원훈이 계성에게 정원설계를 맡긴 것은 그의 정원에 사대부 정원 공간의 설계 기법을 이식하기 위한 것이었다. 이처럼 상인계층은 정원 장인을 통해 사대부 정원을 모방하면서 사대부계층의 정원설계 이념을 흡수함으로써 결과적으로 사대부 정원과 상인 정원의 거리가 좁아지게 되었다.

---

[89] 錢謙益. (1959). 列朝詩集小傳 (Vol. 2). 中華書局.

[90] Qiu Jiangning. (2009). A study of the Cultural and Stylistic Evolution of the Ming and Qing Dynasties in Jiangnan Region (明清江南消費文化與文體演變研究).Shanghai Sanlian Bookstore. p.34-35.

[91] [明]計成, 張家驥 譯. (1993). 園冶全釋. 山西古籍出版社. 서문

[92] [明]計成, 張家驥 譯. (1993). 園冶全釋. 山西古籍出版社.

명말청초의 상인은 사대부계층과 보통 평민계층 가운데에 위치한 애매한 계급에 속해 있었기 때문에 사회 명류들을 자신의 정원으로 불러오기 위해서는 정원에 뚜렷한 특징이 있어야만 하였다. 따라서 상인들은 최대한 정교하고 화려한 정원을 만들고자 거액으로 유명 조원가를 고용하여 자신의 정원을 설계하였다. 상인에게 정원은 사회 상류계층 속으로 파고들어 자신의 사회적인 신분과 계급을 상승시키고자 하는 수단이었으며, 상인 정원에서의 창의적인 설계 양식 속에는 유교 사회에서의 정해진 계급 질서를 벗어나 더 높은 사회 신분을 차지하려는 세속적인 욕망이 담겨 있었다.

Ⅴ. 평민계층의 정원: 일상의 장場

5.1. 평민 계층과 평민 정원의 발전

명태조 주원장은 원대가 멸망한 근본적인 원인은 평민계층이 신분 질서의 구별이 없이 왕족 및 사대부계층과 같은 옷 입고, 같은 고귀한 음식을 먹고, 같은 좋은 주택에서 살고, 같은 여가 생활을 한 것에 있다고 하였다.[1] 따라서 그는 명 초엽에 모든 국민은 신분 등급에 따라 옷을 입어야 한다는 법령을 세웠으며, 사대부계층을 제외한 모든 평민들은 금색으로 장식된 옷과 비단으로 만든 옷을 입을 수 없고, 단지 천으로 만든 옷만 입어야 한다고 규정하였다. 이와 더불어 주택을 조성할 때 사회 등급의 차이에 따라 주택의 규모나 크기를 달리하는 법률도 제정하였는데, 사대부를 제외한 평민 집안의 큰 방은 3척을 넘으면 안 된다고 하였다.[2] 이후 중국 평민의 삶은 유교적 신분 질서의 규범에 의해 규정되었다.

그러나 이런 법규들은 명 중·후엽부터 왕조 정치의 부패에 따라 해이해졌다. 상인계층이로부터 화려한 비단 옷과 거대한 저택을 향유하기 시작하자 평민들도 이를 따라하였다.[3] 특히 소주 도성 안에 살고 있던 평민들은 빛나고 사치스런 옷을 입었고, 서로 다투어 화려한 옷을 찾았다. 당시 소주에서 사는 사람 만큼 옷을 더 화려하게 입는 사람들은 없다는 이야기가 있을 정도였다. 어떤 소주 평민은 집안이 가난했음에도 불구하고 천으로 만든 옷을 입는 것에 대해 수치스러워 하기까지 하였다. 옷은 사람의 체면으로 유교 사회의 신분 질서를 상징하는 표시였다. 그런데 17세기의 소주 평민은 이러한 정부의 규정을 가볍게 무시하였다. 보통 평민들의 신분은 높지 않았지만 그들은 권세가들과 비슷한 옷을 입음으로써 자신의 사회적인 가치와 지위를 증명하려 하였다.[4]

---

[1] [明]宋濂撰. 洪武盛政記. 四庫.

[2] [清]張廷玉. (1974). 明史. 中華書局.

[3] 錢泳. (1979). 履園叢話. 中華書局.

[4] 王翔. (1993). 明清商品經濟與江南市民生活. 蘇州大學學報: 哲學社會科學版, (3), 97-103.

비슷한 현상은 주택의 건설에서도 찾아볼 수 있다. 17세기의 소주에서 평민의 주택은 규모는 물론이거니와 양식과 장식 등의 측면에서 이미 국가의 규정을 넘기고 있었다. 사람들은 모두 자신의 경제력에 따라 정원이 있는 주택을 조성했고, 상인 뿐만 아니라 대부분의 평민도 법률로 정해진 주택의 크기를 무시하고 자신의 집에 5개나 7개가 넘는 큰 건축물을 지었다.[5] 이처럼 당시 정부의 통제는 이미 유명무실하였다.

소주 지리지『소주부지蘇州府志』에 따르면 명말청초에 소주 전역의 사람들 중에서 40~50%는 소주 도성 안에 살았고, 30~40%는 도성과 바로 붙어 있는 큰 읍에서 살았으며, 10~20%는 소주의 농촌이나 시골 지역에서 흩어져 살았다고 한다.[6] 이로부터 당시 소주에서 살고 있던 대부분 평민은 도시에서 사는 사람이었으며 농업에 종사하는 사람은 매우 극소수에 불과했다는 사실을 알 수 있다. 중국 역사상 처음으로 소주에 강력한 평민계층이 등장한 것이다.[7] 평민계층이 형성된 주된 원인은 소주 도성 안의 수공업과 상공업의 발전이었다. 도성 안에서는 민영 상점을 곳곳에 찾을 수 있었고[8] 도성 평민 대부분의 방직 기술을 가진 장인이었다.[9] 그들은 작은 장사를 하는 자영업자와 상공업 기구에서 일하는 장인으로 구분되었고, 식당가에서 일하는 요리사도 있었다.[10]

소주의 평민들은 도시 생활을 향유하면서 정원도 가꾸었다. 비록 집은 작았어도 작은 화분이나 조경 시설로 정원을 장식하였다.[11] 이처럼 정원문화가 평민계층에 퍼지면서 명말청초 소주 정원문화의 대중화가 도래한다. 본 장에서는 각종 지리지와 사료의 그림을 참고하여 평민계층의 정원문화가 지니는 특징과 그 시대적인 의미를 살펴보고자 한다.

---

[5] 何喬遠. 名山藏. 中國基本古籍庫.

[6] [明]馮桂芬. 同治蘇州府志. 清光緒九年刊本.

[7] 李伯重. (2001). 工業發展與城市變化: 明中葉至清中葉的蘇州 (上). 清史研究, 3, 002.

[8] [明]王鏊. 正德姑蘇志. 天一閣存本.

[9] [明]曹允源 & 李根源. 吳縣志. 天一閣藏明代方志選刊.

[10] 邵忠, 李瑾. (2004). 蘇州曆代名園記: 蘇州園林重修記. 中國林業出版社. p. 210.

[11] 黃省曾. 吳風錄. 清順治三年刻本.

5.2. 정원 경관

5.2.1. 「루동원림지婁東園林志」에 등장하는 정원

소주 지역의 역사를 기록하는 『소주부지蘇州府志』에 기재된 정원들은 모두 사대부와 문인, 혹은 지역 귀족들의 정원이고, 현대 학자에 의해서 출판된 『소주고전원림사蘇州古典園林史』, 『명대강남원림연구明代江南園林研究』, 그리고 『명대소주원림사明代蘇州園林史』에서도 주로 사대부계층의 정원만을 다루고 있다. 그러나 필자는 1678년에 출판된 『태창주지太倉州志』에서 소주의 태창주 지역에서 조성된 많은 평민 정원의 기록을 발굴했는데, 이 모든 기록은 「루동원림지婁東園林志」라는 정원의 기록 문헌에 들어 있다. 루동婁東은 소주 태창주 지역의 별칭이다. 이 문헌에서 명 말엽 태창주의 사대부 정원뿐만 아니라 많은 평민 정원을 기술하였다.

이 문헌의 저자는 미상이다. 문헌에 기록된 정원들은 대부분 유명하지 않은 정원이기 때문에 현재 중국 학계에서는 이 문헌에 관한 연구는 단 하나 뿐이다.[12] 이 연구는 「루동원림지」에 등장하는 태창주에서 가장 유명한 사대부인 왕사정王士貞1526~1590의 가족 정원에 대해서 자세하게 검토하였지만, 다른 평민들의 정원이 지닌 가치를 발견하지는 못하였다. 따라서 필자는 이 문헌에 기록되어 있는 몇 개의 평민 정원을 세부적으로 살펴봄으로써 기존 연구의 부족함을 보완하는 한편 명 말엽에 존재했던 평민 정원은 어떤 모습으로 펼치는지, 또한 어떤 설계적인 특징을 갖고 있는지를 밝힐 것이다. 아울러 이 시기의 평민 정원과 당시 소주 지역에 함께 존재했던 사대부와 상인 정원의 설계가 서로 어떤 연관성을 갖고 있는지를 살펴볼 것이다.

우선 첫 번째 대표적인 정원인 안씨원安氏園의 공간 설계를 보도록 한다.

> 안씨원安氏園은 태창주에서 약간 외진 동북쪽에 있는데, 정원 앞에 작은 시내가 흐르고 있다. 시내 오른쪽은 모두 벼를 키울 수 있는 논밭이다. 밭에서 일하는 농민들의 즐겁고 명랑한 모습과 소리가 모두 눈과 귀에 들어온다. 시내 왼쪽에 문이 하나 있다. 문 안으로 들어가면 대나무를 많이 심었는데 중간에 작은 길을 냈다. 열 걸음을 걸어가면 방 한 칸이

[12] 堯雲. (2008). 婁東園林志初探. (Master Thesis, 上海: 同濟大學).

나온다. 방을 지나 계단을 내려가 다리를 지나간 후 돌아서면 남쪽과 북쪽에 모두 가늘고 긴 지름길이 이어져 있다. 울타리 오른쪽에 꽃과 나무를 배식한 작은 정원이 있고, 중간에 정자 하나와 초가집 하나가 배치되어 있다. 지름길을 따라서 북쪽 방향으로 가면 길 끝 약간 서쪽 방향에 연화지蓮花池란 연못이 있다. 연못 안에는 정자가 서 있다. 연못을 지나면 정원 안에 또 하나의 문이 나온다. 이 문 안에는 집안의 주요 건축물과 부엌이 있는 곳이다. 이 정원의 주인은 퇴임하는 학당 선생님의 집이다. 주인은 매일 집안의 정원사에게 화목에 물 대는 것을 독촉하기 때문에 이 정원의 꽃과 나무는 매우 아름답게 자란다.[13]

안씨원安氏園은 학당 선생님 안씨安氏의 정원인데 특별한 이름이 없고, 단지 주인의 성씨로만 불렸다. 정원은 약간 외진 곳에 있으며 주변 경관이 논밭으로 되어 있다는 것으로 보아 이 정원은 초야에 있는 유명하지 않는 정원으로 짐작된다. 정원 안에 복잡한 시설물은 없지만, 당시 정원에서 배치하는 몇 가지 시설물인 정자, 연못, 그리고 다리 등을 찾아볼 수 있다. 이 시설물들은 당시 사대부나 상인 정원에서 흔히 보이는 것이다. 정원은 울타리를 사용하여 공간 구분을 하며, 꽃과 나무를 심은 작은 정원을 따로 냈다. 정원의 배치는 아주 소박하고 경관은 단순하다. 정원과 바로 연결된 공간은 주인이 사는 집과 부엌이다. 이 사실은 평민 정원의 일상적인 속성을 말해준다. 평민의 정원은 평범한 삶의 일상과 아름다운 꽃과 나무로 조성된 경관이 모두 담겨 있다. 이러한 공간적인 배치 특성은 사대부나 상인 정원에서는 찾아보기 어렵다.

그러므로 평민 정원의 공간적인 설계에서는 사대부와 상인 계층이 정의하는 정원의 귀족적 함의가 사라지면서 오히려 더욱 일상화 된다고 할 수 있다. 즉, 평민 정원의 설계양식은 정원을 평범한 사람들의 일상생활에 융합시킨다는 것이다. 평민들은 정원에서 살고, 먹고, 그리고 경관을 감상한다. 사대부와 상인에게 정원은 자신의 별장이나 주택을 넘어선 문화와 사교의 공간이었고, 평민들에게의 정원은 그들의 모든 생활을 담은 일상적 삶터였다.

[13] [清] 王祖畬. (1991). 宣統太倉州鎮洋縣志. 江蘇古籍出版社.

다음으로 오씨원吳氏園을 살펴보도록 한다.

> 오씨원吳氏園는 태창주 남쪽에 약간 서향에 있다. 태학생太學生 운충雲翀의 주택이며, 후일 그가 독서와 공부를 했던 곳이다. 정원이 차지하는 땅의 크기는 5무畝(1무=667m^2) 정도 이며, 정원의 입구는 왼쪽에 있다. 입구에 들어가자마자 누각 하나가 눈앞에서 서 있으며, 누각 앞에 네모 모양의 연못이 있다. 물은 누각 밑에서 흐르고 뒤에 있는 연못과 서로 통한다. 서쪽의 쪽문으로 나가면 바위산이 배치되어 있고, 위에 정자가 있으며, 주변에 나무가 무성하다. 바위산 북쪽에 정원의 주요 건축물이 있는데, 건축물 오른쪽에 다층 누각이 있다. 건축물의 왼쪽 부분은 연못과 맞닿아 있다. 구불구불한 다리가 연못 동쪽에 배치되어 있다. 정자 하나가 못가와 연결되는 언덕 꼭대기에 서 있고, 뒤에는 푸른 대나무를 심었다. 그러나 지리적인 한계가 있어서(한쪽에 산이 있어서) 이 정원에서 밖을 멀리 바라볼 수가 없다.[14]

이것은 관학官學에서 공부하는 운충雲翀이라는 유생의 정원이다. 명 말엽의 사대부를 기록하는 사료에서 이 유생에 관한 기록이 없기 때문에 운충은 나중에 과거 시험을 보지 않았거나 혹은 낙제했을 가능성이 크다. 인용문에서 언급된 대로 이 정원은 나중에 운충이 독서하는 공간이 되었다. 이것으로써 운충은 관학의 유생이었지만 출세하지는 않았다는 사실을 알 수 있다. 연못은 이 정원에서의 중심적인 경관으로 볼 수 있다. 연못 주변에는 누각, 건축물, 그리고 바위산 등 시설물이 있었고 연못 위에는 다리도 배치하였다. 가장 특별한 설계물은 건축물이다. 이 건축물은 반은 육지에 있고 반은 물속에 들어가 있다. 이러한 배치는 건축물을 수각처럼 지었다는 것을 의미한다. 정원의 주변은 산지였고 정원을 둘러싼 산의 꼭대기에 정자를 하나 세워놓았다. 이 정원은 상인의 거대한 정원의 스케일보다 크지 않았고 또한 사대부의 정원처럼 건축물이 많거나 복잡하지 않았다. 이 정원은 인간적 척도로 구성되었다고 할 수 있다.

---

[14] [清] 王祖畬. (1991). 宣統太倉州鎮洋縣志. 江蘇古籍出版社.

또 하나의 다른 평민 정원 계씨원季氏園을 살펴본다.

> 계씨원季氏園는 죽우竹隅란 늙은이가 만들었다. 남문 밖에 있는데, 도진교度津橋 약간 동쪽에 위치하고 있다. 정원은 물길을 띠고 있으며, 안에 주택 하나와 누각 하나가 있는데, 모두 크지는 않다. 정원 안에 큰 연못이 있고 마치 큰 거울과 같다. 연못 가운데에 정자가 있고 다리로 통한다. 주택 주변 네 개의 구석과 주택 입구 오른쪽 위치에 모두 모란을 심었다. 측백나무도 한 그루 있는데, 정말 독특하고 수려하다.[15]

이 정원은 계씨季氏 늙은이가 만들었는데, 계씨가 어떤 사람인지에 대한 기재는 없다. 정원은 물길 옆에 있으며, 크지 않지만 그 안에 연못, 누각, 정자, 그리고 다리가 배치되어 있다. 독특한 점은 이 정원 안의 정자를 연못 중심에 설계하였고 다리로 연결했다는 것이다. 정원에서 사용하는 식재는 모란과 측백나무인데, 많지는 않지만 그래도 하나의 운치 있는 정원으로 구성되었다.

이상으로 세 개의 평민 정원을 살펴보았는데, 이 정원들은 모두 공간이 작고, 시설물도 간략하다. 하지만 정원 안의 연못, 정자, 그리고 다리 등의 시설물은 빼 놓을 수 없는 요소였다. 이 세 개 정원의 설계 양식은 모두 다르고 각기 다른 경관으로 연출되었다. 평민 정원은 일정한 형식에 따라 설계된 것이 아니라 보통평민들이 자신의 개인 취향에 따라서 만든 것으로 보인다. 즉, 평민들은 사대부계층처럼 자신 계급을 대표하는 독특한 설계 이념이 부재하였다.

5.2.2. 그림으로 기록된 정원

[그림 5-1]은 17세기 말의 소주 화가 서매徐玫가 그린『인물도人物圖』중 한 작품인데, 평민 서생의 주택과 그의 정원을 그대로 묘사하였다. 이 두 장의 그림은 한 세트인데, 위의 그림은 평민 서생 주택의 내부 구조이며, 밑의 그림은 주택의 입구와 주변 경관을 묘사하고 있다. 밑의 그림 속 정원은 간략한 울타리로 만든 담장 안에 있다는 사실을 알 수 있고, 이 주택 주변에 사는 사람들의 옷차림을 보아 그들은 평민인 사실을 확인할 수 있다. 정원은 물길에 끼고 있으며 옆에 다리 하나가 있다. 이러한 특징은 소주지역 많은 곳의 지리적 특성과 경우와 일치한다.

---

[15] [清] 王祖畬. (1991). 宣統太倉州鎮洋縣志. 江蘇古籍出版社.

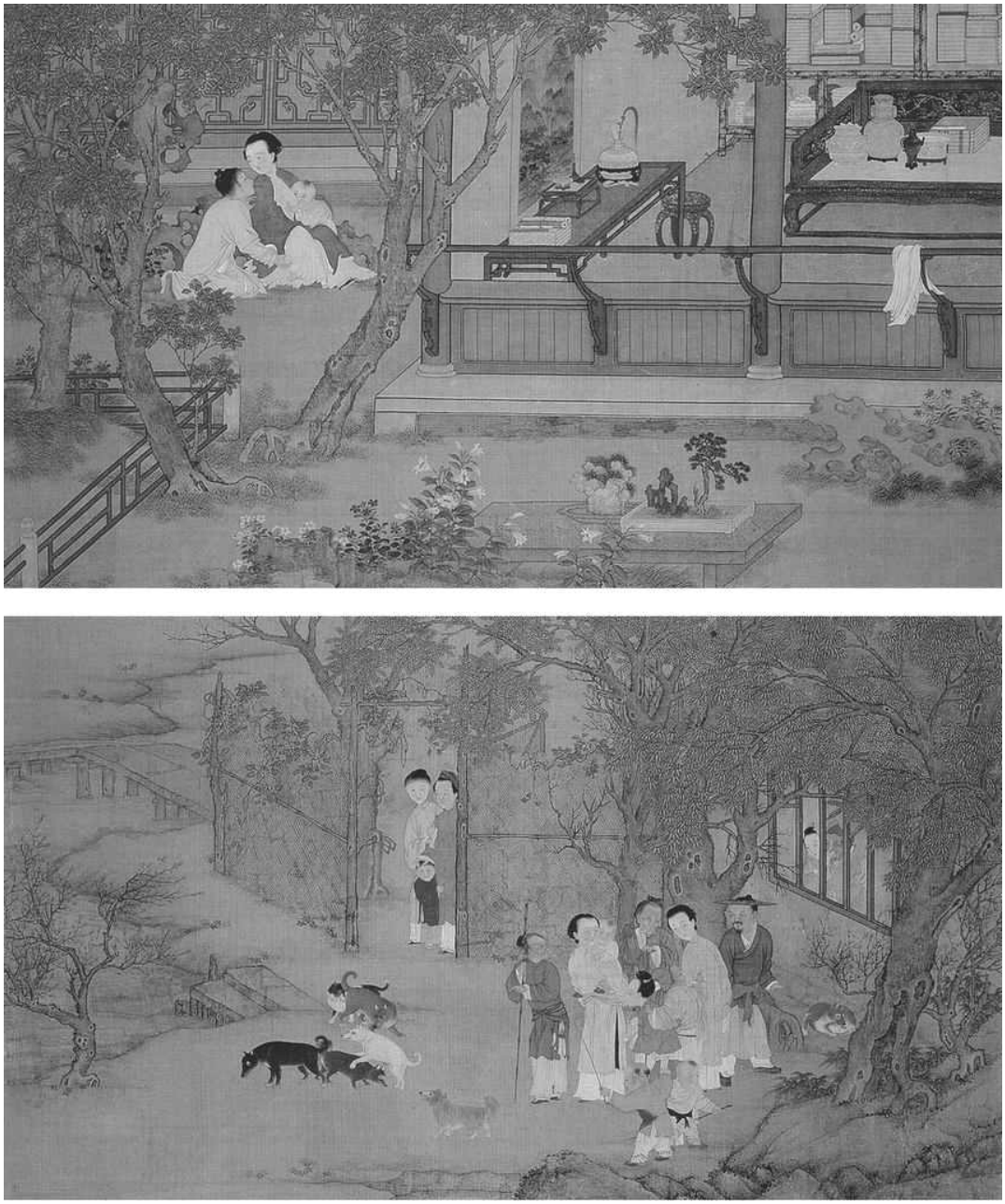


그림 5-1. 평민 정원 사례. (자료:『比利時尤倫斯夫婦藏中國書畫選集』, pp.52-53.)

이 그림의 주인공은 서생과 그의 아내, 그리고 아들인데, 위에 그림에서 그들의 작은 정원을 확인할 수 있다. 건축물 안에 책들이 가득 있으며, 평상이 하나 있고, 위에 책과 기명器皿을 놓여 있으며, 작은 궤안幾案이 있고, 위에 책, 향로, 그리고 꽃병이 배치하였고, 옆에 붉은 색 의자가 있다. 이 방은 그림 속의 남성이 독서하는 공간인 것으로 추측된다. 주택과 마주하는 정원 안에 작은

태호석으로 만든 조경물이 있는데, 주변에 별로 귀하지 않은 수수한 관목들이 배식되어 있다. 큰 교목은 세 그루를 배식하였는데, 그림에서 붉은 색 난간 밖의 두 그루는 같은 종류의 나무임을 알 수 있지만, 난간 안의 나무는 가려서 알 수가 없다. 교목들 옆에 분재가 두 개가 있는데, 주위에는 화초들이 꽃을 피우고 있다. 화초의 종류는 단 세 가지만 있다는 것을 그림 속에서 확인할 수 있다.

그림에서 재현된 경관은 이 평민 정원의 일부에 불과할 수 있지만, 이 작은 정원의 일각으로써 당시 평민 정원의 분위기를 파악할 수 있다. 즉, 식재나 석가산 설계는 크지 않지만 양식은 정교하다. 이러한 양식은 명 말엽의 평민 정원과는 차이가 있다. 평민 정원의 설계에 대하여 청 초엽의 문인 이어李漁 1611~1680가 작성한『한정우기閑情偶寄』에서는 다음과 같은 지침을 제시하였다.

> 해당화의 색깔이 아주 곱다. 이것을 대강 정원이 있는 집에 심지 않으면 안 된다. 하지만 이것은 (비싸서) 돈 없는 집안에서는 함부로 심을 수 있는 꽃이 아니다. 이때는 해당화를 추해당으로 대신할 수 있다. 추해당은 평민 집안에게 두 가지 편리한 점이 있는데, 첫 번째는 추해당의 뿌리를 직접 자택의 정원에 이식할 수 있으므로 꼭 돈으로 사지 않아도 된다. 둘째는 정원의 공간을 많이 점용하지 않아서 담장이나 가옥의 구석에도 심을 수 있다.[16]

해당화는 사대부나 상인계층의 정원에서 자주 보이는 식재이지만 평민계층에게 아주 비싼 식재이다. 따라서 이어는 평민들의 정원에서도 비싼 식재와 생김새가 비슷한 식재를 쓸 수 있도록 이상의 지침을 작성하였다. 평민을 위한 식재 구하는 방법을 마련하는 것으로써 저자의 평민계층들이 정원을 가꾸도록 장려하는 태도가 보인다. 그는 식재뿐만 아니라 정원 안의 건축물에 대해서도 언급하였다.

> 격자창의 투광성透光性이 중요하고, 밑의 난간은 정교한 것이 좋다. 하지만 이런 일은 모두 두 번째다. 가장 긴요한 것은 견고한 데에 있다. 우선 견고함을 확보한 후에 설계의 정교精巧함이나 졸렬拙劣을 논할 수

[16] [清] 李漁. (2005). 閑情偶寄. 中國社會出版社. p.228.

있다.[17]

> 격자를 가로, 세로로 배치하는 격자창은 ... (중략) 이것보다 더 우아한 것이 없으며, 더 견고한 것이 없다.[18]

이어는 평민계층에게 정원의 건축물이나 시설물은 우아한 것 보다는 견고한 것이 가장 중요하다고 한다. 그래야 건축물이 오래가고 실용성이 높아진다. 따라서 평민 정원의 설계 원칙은 우아함과 정교함을 추구하는 것이 아니라 견고한 내구성이 중요하다. 평민 정원 설계에서는 정원의 미학적 향유보다 실용적인 가치가 더 중요함을 알려준다.

[그림 5-2]은 1689년 소주 도시의 그림인데, 그림 안에 많은 평민계층의 정원들이 묘사되어 있다. 이 정원들은 모두 소주의 상업거리 뒤쪽에 있는데, 소규모의 장사를 하는 평민들의 정원으로 볼 수 있다. 스케일은 작고 설계는 매우 단순한 양식으로 되어있다. 이러한 평민 정원에서 사용하는 설계요소는 주로 죽병竹屛과 분재인데, 어떤 정원은 태호석으로 석가산을 만들어서 정원 가운데에 배치하였다.

그림 5-2. 1689년 소주 도시 평민 정원

(자료:『康熙南巡圖·第七卷·蘇州』, 1689, 캐나다 앨버타대학교University of Alberta 수장)

[17] [清] 李漁. (2005). 閑情偶寄. 中國社會出版社. p.182.

[18] [清] 李漁. (2005). 閑情偶寄. 中國社會出版社. p.184.

그림에 보이는 죽병은 정원 공간을 구분하는 기능을 하고 있다. 이것은 죽병이 가진 실용성을 보여준다. 분재는 정원에 있는 돌 탁자 위에 놓을 수 있고, 돌 탁자의 높이에 따라 층이 진 경관을 조성하기도 한다. 또한 분재는 건축물 입구에 놓기도 하고 실내 장식으로도 사용한다. 따라서 분재는 하나의 이동적인 경관으로서 계속하여 다양한 경관을 만들어 나가는 정원의 요소였다.

이상으로 명말청초 평민계층의 정원 설계양식을 살펴보았다. 정원은 평민계층에게 일상을 지속하는 삶터의 역할을 한다. 평민은 사대부나 상인에 비해 경제적 여유가 없었기 때문에 평민계층 정원에서의 구성 요소들은 대부분 비싼 가격으로 구매해온 재료보다는 손쉽게 구할 수 있고 실용성과 활용도가 높은 조경 요소들을 많이 사용하였다. 명 말엽의 평민 정원 안에서는 연못이나 정자 같은 설계 요소를 많이 찾을 수 있는 반면에, 청 초엽 평민 정원에서는 간편하고 단순한 조경 시설이 많이 쓰였던 것으로 보인다. 이러한 차이는 당시의 경제적 상황에서 기인한다. 명 말엽 소주의 경제력이 급속도로 발달했지만 청 초엽에는 경제 억제 정책 때문에 소주 지역의 경제 상황이 심한 타격을 입었다. 따라서 이때의 평민 정원은 명 말엽의 상황보다 더욱 정갈한 양식으로 나타났다.

5.3. 정원에서의 일상 문화 활동과 정원 이념

평민정원은 보통 평민들의 일상적인 사사로운 삶을 담고 있었다. 사대부들은 정원에서 차 한 잔을 음미하고, 달이 밝은 밤에서 칠현금을 치고, 상인들은 정원에서 희극 공연을 즐기거나 정원의 특별한 식재를 감상하였다. 그들에게 정원은 한가한 일상 취미를 담은 공간이었다. 그러나 이와는 달리, 평민들에게 정원은 그저 일상적인 삶터로서의 공간이었다.

앞서 말한 평민 정원의 공간 설계에서 보았듯이, 보통 평민들의 정원은 주인의 삶을 담은 공간이 전부였다. 정원에 있는 부엌에서 취사하고, 정원에서의 유일한 주택에 거주하고, 정원의 꽃나무를 키우고, 연못에 있는 정자에 앉아 아름다운 경관을 향유했다. 그들은 정원에서 사대부처럼 우아한 문화 활동을 하지도 않았고 상인처럼 돈으로 치장한 여가 오락도 즐기지 않았다. 평민계층

에게 정원은 일상의 보잘 것 없는 일들로 가득한 공간이었다. 때문에 평민 정원에서의 일상 향유는 바로 삶 자체의 향유였다.

그들의 정원에 누가 방문했는지에 관한 역사적 기록은 없지만, 아마도 「루동원림지」의 저자처럼 정사正史에서는 이름도, 생졸년의 기재도 찾을 수 없는 평범한 일반인이었을 것으로 짐작된다. 사회 명류들이 그들의 보잘 것 없는 작은 정원을 방문할 리가 없기 때문에 그들이 자신 정원에서의 교제로 명예를 얻는 일도 없었다. 그러므로 평민정원의 일상 교제는 같은 평민계층간의 왕래였을 것으로 추측된다.

사대부들은 정원의 교제를 통해 엘리트 계층만의 정원문화를 형성하여 독특한 정원 설계의 양식을 구축하였다. 상인들은 정원의 교제를 이용해서 사회 명류 및 사대부들과 사귐으로써 자신의 사회적인 명망을 높였다. 이들에 비해 평민계층의 정원 교제는 아무런 공리적인 목적도 포함하지 않았다. 다시 말하면, 정원은 사대부와 상인에게는 집단의식의 형성과 명예를 얻는 중요한 장소이면서 일종의 신분의 표시로 인식되었지만, 평민에게 정원은 단지 정원 그 자체일 뿐이었다. 즉, 평민계층의 정원에는 아무런 사회적 상징성이 없었던 것이다.

때문에 사대부와 상인들은 자신 계층의 정원에게 지배를 당한 반면에 평민계층은 정원을 스스로 지배하였다. 여기에서 언급하는 '정원'은 단순히 물리적인 공간뿐만 아니라 정원에서 벌어지는 계급적인 이익관계와 집단적인 공동의식도 함께 포괄한다. 따라서 사대부와 상인들이 정원을 즐길 때는 반드시 그 계급에 규약된 지침을 지켜야 했다. 예컨대 사대부계층의 정원은 반드시 소박한 양식으로 설계해야 하고, 상인계층의 정원을 조성 후에는 반드시 사회 명류에게 자신 정원의 경관을 명명토록 부탁해야 했다. 비록 이러한 여러 규약이 실제로 명시되지는 않았지만 분명 보이지 않는 약조로서 존재하였다. 그러나 평민 정원에서는 이같은 무형의 약조가 없었다. 평민계층의 정원은 아무런 집단이나 조직의 이익에 속해 있지 않았기 때문이다. 그러므로 평민들의 정원은 사대부나 상인의 정원보다 작고 초라했지만 그들은 내키는 대로 자신의 정원을 설계할 수 있었고 정원에서 만나고 싶은 사람을 마음껏 만날 수 있었다.

명말청초의 시기에 상인들이 정원을 조성한 이유는 그들의 풍족한 여가생활을 위한 것도 있었지만, 더 궁극적인 목적은 사대부계층이 속한 상류 사회로의 진입이었다. 따라서 그들은 사대부 정원문화를 모방하여 '귀족적 상인'의

정원문화를 만들었고, 이들의 출현과 함께 사대부의 정통 정원문화는 조금씩 변질되고 있었다. 상인정원은 궁극적으로 사대부 엘리트 문화를 지향했기 때문에 정원문화를 본격적으로 대중화시키지는 못하였다. 그러나 평민계층이 정원을 향유하는 추세가 증가함에 따라 엘리트적 이데올로기를 고수했던 중국 전통 정원문화는 방직 장인, 학당 교사, 평민 서생 등 다양한 직업을 가진 평민의 일상 속으로 빠르게 침투했다. 이런 면에서 평민 정원의 출현은 중국의 정원 역사의 본격적 전환점으로 볼 수 있다.

사대부와 상인의 정원은 계급의 정치적 공리성이 두드러진 곳이었다. 사대부계층에게 정원은 유교적 이념과 질서를 구현하는 조형적•경험적 상징체계였고, 상인계층에게는 그 이념적 질서에 편입하기 위한 수단이었다. 즉, 중국 유교 사회의 테두리 내에서 정원이란 사회적 명예를 좇고 지위를 경쟁하기 위해 반드시 필요한 도구적 장소였다. 정원을 매개로 경쟁하는 행위는 등급제等級制에 의한 계급 질서를 따르려는 심리를 반영했다. 상인들은 이러한 등급제의 속박에서 벗어나기 위해 많은 노력을 했으나 그들의 궁극적 목적은 계급의 사회적 평등과 정당한 권리추구가 아니라 오히려 계급의 최상위에 위치한 사대부계층에 진입하는 것이었다.

그러나 평민계층 정원의 등장은 중국의 정원에 내포된 정통 유교 이데올로기를 흔들었다. 평민에게 정원의 의미는 사대부나 상인이 소유한 정원의 이념적 속성과 큰 관련이 없었다. 정원은 일상적 삶의 장소로서, 부와 명예 보다는 안온한 삶을 위한 필요충분 조건 중의 하나였다. 정원이 평민 가옥 주거요소의 하나가 되면서 정원의 정치적 속성은 점차 빛을 바래갔다. 평민의 정원 향유는 그들이 이미 새로운 정원문화의 주인이 되어가고 있다는 의미이자, 본래 정원이 표방하던 계급적 목적성과 공리성이 평민의 자발적 권리로 대체되어가고 있다는 사실의 반증이었다. 즉, 명망청초의 대중화된 정원문화는 평민의 사회적•문화적 권리를 담보하는 함의를 지닌다고 할 수 있다.

5.4. 소결: 유교질서에서 분리된 사회 권리의 표시로서의 평민 정원

본 장에서 역사적 문헌에 근거하여 명말청초 소주 지역의 평민계층의 정원문화를 기술하였다. 평민은 중국 유교사회에서 전혀 대우받지 못하던 계층이다. 이들에 대한 역사적 기록은 거의 이루어지지 않았고, 특히 이들의 정원과 정원문화에 대한 기록은 더더욱 찾기 힘들다. 그러나 그들은 명말청초 소주에서 새로운 정원활동의 주체로 등장하여 상류 사회의 정원문화를 그들의 문화로 흡수한다.

평민들에게 정원은 그들의 일상을 담는 삶터였다. 그들 정원의 설계는 명예와 공리보다는 용도 적합성과 튼튼함을 추구하며, 정원의 교제는 같은 평민들 사이에서 이루어졌던 것으로 짐작된다. 그들은 정원을 통해서 엘리트 집단을 형성하거나 명예를 갈망하려는 욕망이 적었기 때문에 그들의 정원은 소박한 삶의 희열과 아름다운 경관을 즐기는 곳이었다. 그들이 누리는 정원문화는 일정한 집단이나 단체에 속해 않았기 때문에 정원 설계 양식은 기존의 틀에 얽매여있지 않았고 정원에 대한 모든 전권은 정원 주인 스스로가 가지고 있었다. 중국 역사상 처음으로 평민계층이 정원문화를 향유하는 권리를 추구함으로써 정원의 개념은 유교 사회의 규범적 질서로부터 벗어나 유교적인 상징성 보다는 사회 권리의 표시로서의 평민 정원의 새로운 개념을 만들어 냈다.

Ⅵ. 문화정치학으로 본 사대부계층과 상인·평민계층의 정원문화 간의 관계

6.1. 사대부계층과 상인·평민계층의 정원문화 간의 종속 관계

6.1.1. 정원에서의 사회 교제: 사대부와의 사교를 추구한 상인계층

정원은 사대부에게 매우 중요한 교제 장소로 다른 사대부와 긴밀한 세력적 관계를 맺고 유지하는 장소로 인식되었다.[1] 사대부는 정원에서 자신의 이념에 동조하는 다른 사대부를 끌어 모으고 그곳에서의 문화적 활동을 통해 사회적 평판을 높이고자 하였다. 문진형이 향초타에서 같은 사대부계층의 벗들과 함께 차를 마시며 우아한 담화를 즐기고 시를 짓는 문화 활동은 단지 엘리트들의 정신세계를 만족시키는 것뿐만 아니라 서로 정치적인 경향이 같고 정원문화에 대해 공감하는 사람들을 서로 연합시키는 기능을 지니고 있었다.

사대부 정원에 왕래하는 사람들은 대부분 같은 사대부와 문화인 집단이었다. 시문 창작이나 서예 등 예술 활동에 능통한 문화인 집단은 사대부들의 고아한 취미를 만족시키는 동시에 사대부들과의 교제를 통해 사회에서 자신의 예술세계에 대한 평가를 높이고자 하였다. 이러한 사실은 강학재의 예포에서의 교제 상황이 대표적인데, 강학재는 소주지역의 명망 높은 문화인과 사대부들을 자신의 정원으로 초대해 자신의 정원에 대한 수필이나 시문의 작성을 부탁하였다. 그들은 정원에 대한 시를 지으며 예포의 경관 및 그에 담겨 있는 정원 이념에 대해 공감하게 되며, 이를 추종하는 다른 사회 인사들 역시 속속 이 정원에 모여 사대부와 문화인을 아우르는 커뮤니티가 형성되었다. 따라서 정원은 단지 주인의 추상적인 이념을 물리적으로 표현하는 공간일 뿐만 아니라 자신의 정원 이념을 인정하고 지지하는 다른 엘리트를 모으고 사대부의 문화적 헤게모니를 수호하는 현장으로 이해할 수 있다.

이처럼 오래된 전통으로서의 사대부 정원의 사회적 의미는 상인에 의해

---

[1] Hammond, K. (1999). Wang Shizhen's Yan Shan Garden essays: Narrating a literati landscape. *Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes*, 19(3-4), 276-287.

적극적으로 모방되었다. 상인 정원인 매화서의 경우, 이곳에 왕래하는 사람들의 사회적 계층은 매우 다양했다. 정원에 마련된 극장 공간에는 백 여명의 사람들이 앉아서 극 공연을 감상할 수 있었는데, 이곳에는 보통 평민, 이름이 알려지지 않는 문인, 명성이 자자한 문학 작가, 그리고 사대부들이 모두 모였다. 이들 중 보통 평민과 무명의 문인들로 인해 매화서는 지역의 평민계층에게 유원지로 인식되어 매화서를 소유한 허씨 집안은 지역 백성들에게 호평을 받았고, 문화인에 대한 극대한 존경 때문에 그들과 긴밀한 관계를 맺은 사대부 역시 정원에 초대되었다. 이를 통해서 허씨 집안은 사대부계층에 알려졌고 더욱 높은 사회적인 평가를 받게 되었다.

매화서 주인에게 사대부와의 교제는 쉽지 않은 일이었다. 따라서 사대부를 직접 만나기 이전에 우선 사대부와 밀접한 관계를 맺고 있는 지역의 명망있는 문화인을 정원으로 초대해 오는 전략을 썼다. 매화서에서 수필을 남기고 영원에서 한 경관을 명명하는 당시의 문학작가 진계유는 부와 명예를 모두 누리는 사람으로 세상에 알려져 있었다. 전통적으로 문화인들은 자신의 높은 예술적 지조를 지키는데 헌신했으므로 대부분이 가난했으나 진계유는 달랐다. 전겸익錢謙益은 「열조시집소전列朝詩集小傳」에서 그가 '자신의 재능으로 부와 명예를 누리고 있다'고 평가했는데,[2] 이를 통해 진계유가 자신의 문학적 재능을 통해 금전적 이익을 받고 있었음을 알 수 있다. 매화서를 방문한 사대부들은 대부분 진계유와 깊은 친분 관계가 있었으므로, 진계유의 부귀는 이들 사대부와 상인 간의 매개적 교류를 통해 얻어진 것으로 추측된다.

그렇다면 상인은 왜 자신계층의 사람이 아닌 오로지 사대부와의 교제를 원했던 것일까? 그것은 사대부가 중국의 유교적 계급사회에서 지닌 높은 위치와 소주지역에서 행사한 절대적 권력 때문이었다. 명 말엽에 이르러 유교적 계급질서는 점차 와해되었지만 소주에 오랜 정치·사회·문화적 뿌리를 가지고 있던 사대부들의 세력은 여전히 강했다. 이러한 사대부의 잔존세력을 발판삼아 상인들은 적극적으로 엘리트와의 네트워크를 형성하였다. 당시 사대부의 지역적 영향력은 여전히 상당했기 때문에 상인들은 정원을 매개로 삼아 스스로 계급 권력에 복종했던 것이다.

당시 사대부 중심의 고유 정원문화는 상인 및 평민에 의한 신흥 정원문화

[2] 錢謙益. (1959). 列朝詩集小傳 (Vol. 2). 中華書局.

에 의해 재편되고 있었지만, 오히려 상인 및 평민은 사대부의 계급적 우위를 인정하고 사대부에 종속된 정원문화를 자처하였다. 상인에게 정원의 궁극적인 목표는 사대부와의 네트워크 형성이었다. 상인계층의 정원은 이미 처음 형성되었을 때부터 엘리트와 동등한 지위와 권력을 얻기 위한 도구였고, 이것은 사대부 정원의 설계양식이나 활동의 행태를 적극적으로 모방하는 형태로 표현되었다. 따라서 상인계층의 정원문화는 엘리트 정원문화에 종속화된 문화로 이해할 수 있다.

6.1.2. 정원 설계 양식: 사대부 정원에서 파생된 타 계층의 정원 양식

명 말엽에 들어와 사대부 정원에 작물 경작을 위한 밭이 사라지고 조경 시설물이 주를 이루는 심미적인 경관이 연출되었는데, 이러한 특징은 청 초엽까지 지속되었다. 앞서 사대부계층의 정원문화를 다루면서 언급했듯이, 사대부 정원의 기본적인 설계 요소는 모양이 독특한 석가산, 현태가 불규칙한 연못, 연못 안에 들어가는 정자, 연못 위에 배치된 구불구불한 돌다리, 연못과 땅에 걸쳐 서있는 수각水閣, 정원의 전경을 조망할 수 있는 높은 대臺, 건축물과 건축물 사이에 연결시키는 사랑채, 2층으로 건조된 누각, 불상을 공양하는 불당(또는 정원 주인 집안의 신주를 공양하는 사당), 학을 기르는 곳, 주인의 서재로 쓰인 건축물, 그리고 손님을 초대하는 건축물 등으로 구성되어 있었다.

이 모든 양식은 명말청초 전 시대의 사대부 정원 양식으로부터 새로이 혁신된 것이었다. 청나라 초기 유민학자 강학재가 소유했던 예포는 문진형의 형 문진맹이 소유했던 약포를 기반으로 개조된 것으로 명 말엽 사대부 정원설계 양식을 그대로 유지하고 있는데, 이곳에 등장하는 여러 경관요소는 명 중기의 그것과 많은 차이를 보인다. 문진명이 설계한 졸정원의 연못 위 돌다리는 곧은 형태이나 예포의 돌다리는 세 번으로 꺾인 구불구불한 형태로 이어지고, 졸정원의 정자는 연못가에 배치되어 있지만 예포의 정자는 연못 안에 있으며, 수각과 누각 등의 경관도 찾아볼 수 없다. 따라서 명말청초 사대부 정원은 그 전의 세대의 정원과 달리 그 시대만의 독특한 설계 양식과 경관을 가지고 있다.

명말 정원인 향초타와 청초 정원 예포의 조경 설계 요소는 거의 같다. 두 정원은 모두 연못이 배치되어 있었고 정자는 연못 안에 설계했으며, 같은 양식으로 설계된 높은 대臺를 배치하고 비슷한 모양의 수각을 연못 옆에 세웠다. 번거롭지 않고 소박한 석가산을 두었고 누각과 사랑채도 모두 비슷한 양식으

로 연출되으며 모두 학을 키웠다. 한가지 서로 다른 점은 향초타 안에 불당만 있지만 예포 안에는 불당과 사당이 있다는 것 뿐이다. 따라서 두 개의 사대부 정원의 설계 양식과 이에 따른 경관은 모두 비슷하다고 볼 수 있다.

이러한 설계 양식은 상인계층의 정원 설계에 큰 영향을 미쳤다. 앞서 언급한 바와 같이 상인의 정원은 사대부 정원에 대한 모방으로부터 시작되었기 때문에 상인 정원 안의 많은 설계 양식과 경관은 사대부 정원과 비슷한 것으로 나타났다. 소주의 상인 정원 매화서 안의 대부분 조경 요소는 사대부 정원과 거의 동일하다. 한가지 큰 차이점은 사대부 정원에서는 각 조경 요소를 하나씩만 설치했지만, 상인 정원의 경우는 어떨 때는 다리 세 개를 넘게 배치하고, 사랑채를 여러 곳에 설치하고, 정자도 많은 위치에 여러 개를 설계한 경우가 많았다. 이처럼 조경 요소를 중복하여 배치한 것은 상인 정원의 규모와 면적이 사대부 정원보다 몇 배나 컸기 때문이었다.

매화서의 경우는 안에 정자를 다섯 군데, 다리를 두 군데에 배치하였다. 사대부 정원처럼 물 안에 배치된 정자가 있고, 동굴 위, 숲 안, 사랑채 끝에 모두 정자를 배치하였다. 따라서 상인 정원은 사대부 정원의 설계 양식을 그대로 이식하기는 하였으되 창의적으로 설계된 양식도 있었음을 알 수 있다. 영원의 경우 사대부 정원에 서처럼 대, 불당 및 사당, 학을 기르는 곳이 배치되어 있지는 않지만 나머지 조경 요소는 모두 같다. 특히 영원 안의 정자와 다리는 사대부 정원과 똑같이 설계되었다. 수각의 양식과 사랑채 등은 모두 사대부 정원과 같은 경관으로 연출되었지만 그 수량은 사대부 정원보다 몇 배나 많았다. 즉, 영원은 여러 개의 사대부 정원이 하나로 구성된 정원이었던 셈이다. 상인 정원의 기본적인 경관은 사대부 정원과 일치하지만 동굴, 호수, 희대 등 시설물을 추가하기도 하였다. 결론적으로, 상인 정원의 설계 양식은 기존의 사대부 정원의 양식을 모방했으나 개인의 취향에 따라 새로운 시설물과 경관이 더해졌다.

평민 정원에 포함된 조경 시설 역시 대부분 사대부 정원의 필수적 요소를 모방하였다. 그러나 평민 정원은 그 면적이 사대부 정원보다 작았기 때문에 사대부 정원의 모든 조경 요소를 자신의 정원으로 끌어올 수는 없었다. 안씨원에는 사대부 정원과 마찬가지로 연못과 연못 중앙의 정자, 그리고 정자와 통하는 다리 등 연못 경관이 조성되어 있었고, 오씨원에는 누각, 정자, 연못, 석가산, 그리고 다리 등 상대적으로 많은 조경 시설물을 배치하였다. 계씨원의 경우는

오씨원과 비슷했지만 단지 석가산 경관만을 조성하지 않았다. 역사 그림 자료에서 기재하는 정원의 모습을 보면서 주로 석가산으로 장식되었고, 정원의 공간구분을 위해 실용성이 높은 대나무로 만든 죽병을 설치하였다. 또한 한 곳에 꽃 식재를 하기 보다는 화분을 주로 활용하였는데, 화분의 이동성 덕분에 계속 변환하는 경관을 연출할 수 있었다. 정리하자면, 평민 정원 역시 상인 정원과 같이 사대부 정원의 모방과 변용으로 이해할 수 있다.

결론적으로, 상인계층에게 정원의 가장 중요한 목적은 사대부계층으로부터 사회적 인정을 받기 위한 것이므로 상인 정원의 기본적인 설계 양식은 대부분 사대부 정원을 모방하였고, 주인의 재력에 따라 더욱 규모가 크고 화려하게 변모시켰다. 평민의 정원 또한 사대부 정원의 설계 요소를 활용하였으나 그보다 더욱 간소한 정원을 연출하였다. 상인과 평민 정원의 설계와 경관이 모두 엘리트 집단인 사대부계층의 정원에서 파생했으며, 사대부의 사회적 권위와 그 계급적 효용성 때문에 상인 및 평민들이 사대부의 정원을 모방했다는 사실로부터 이를 문화적 종속으로 이해할 수 있다.

6.1.3. 정원에서의 문화 활동: 사대부 정원에서 유래한 타 계층의 정원 일상

사대부계층이 정원에서 즐기는 문화 활동은 고아한 정취를 담은 엘리트적인 문화였다. 사대부 정원 향초타와 예포에서 모두 찾아볼 수 있는 필수적인 활동은 바로 시를 짓는 것이었다. 정원에서의 시 짓기는 단순한 문학 창작이 아니라 정원 경관을 보면서 즉흥적으로 창작해야 하며, 같은 정원 경물을 보면서 다른 시를 지는 사람과 다르게 지어야 한다. 따라서 이것은 개인의 높은 문학적인 경지가 요구되는 활동이었다. 시로써 자신의 뛰어난 문학 창작 재능을 남 앞에서 선보이고 인정받으면 개인의 예술적인 성취를 추구하는 사대부는 이를 무한한 영광으로 여겼다.

향초타 따르면 문진형은 정원에 찾아온 손님과 함께 바둑을 두었고 밤이 되면 문진형 스스로 칠현금을 치기도 하였다. 중국 유교 사회에서 정원에서 바둑을 두는 것은 단순한 여가 오락이 아니었다. 전통적으로 바둑은 남성 지식인들이 선호하는 여가 활동이었을 뿐 아니라 유교 정신세계를 표현하는 중요한 형식이었다.[3] 칠현금을 치는 것 또한 바둑과 마찬가지로 유교적인 상징성을

[3] Hung, W. (1997). Beyond stereotypes: the twelve beauties in Qing court art and The dream of the red chamber. Writing Women in Late Imperial China, 306-365. p.328.

지니는 활동이었다. 시 짓기를 포함한 이러한 일련의 문화 활동들은 높은 문화 소양이 요구되었으므로 아무나 이러한 고상하고 멋스러운 문화 활동에 참여할 수 있는 것이 아니었다.

또한 사대부는 정원에서 다른 사대부들과 청담淸談을 나누었다. 청담은 속되지 않고, 명리를 떠난 고상하고 청아한 이야기를 가리킨다. 대부분 담화 내용은 철학이나 높은 사상에 관한 이야기이다. 정원 청담은 대부분 엘리트 계층에 있는 남성들 사이에 나누는 고아한 정원 활동의 일부로 자신의 높은 식견의 표시로서 사대부들의 특권적인 향유였다. 청담은 또한 시 짓기, 바둑 두기, 그리고 칠현금을 치기와 같은 계열에 속하며 엘리트 집단의 고아한 지조를 상징한다.

그러나 상인과 평민으로 대표하는 신흥 정원문화가 발달하면서 상류층의 우아한 문화 향유가 상인과 평민 정원에 전파되었고, 점차 그 엘리트적인 속성이 사라졌다. 매화서와 영원에서도 시를 읊고 창작하는 문화 활동을 많이 찾을 수 있다. 영원의 주인 정원훈은 정원에서 사대부의 시작을 모방하였고, 매화서에서는 사람들이 술을 마시고 기생과 함께 놀며 시를 지었다. 이 두 상인 정원에서 시를 창작하는 상황이 많이 다르지만, 한가지 공통적 특징은 모두 자발적으로 사대부들의 정원 문화 활동을 자기의 정원에서도 시도하였다는 점이다.

정원에서 공부하고 독서하는 활동에 대해서는 매화서에서 관련된 기재가 없으나 영원에서 문인의 독서 활동을 했다는 것은 확실하다. 정원훈이 영원을 조성한 이유가 바로 독서를 위한 공간을 마련하기 위해서였기 때문이다. 정원 안에는 주인의 서재가 몇 채나 있었으며, 정원 안 각 서재마다 또 다른 작은 정원을 배치하였고, 독서 중간에 아름다운 수경을 즐길 수 있는 수각도 있었다. 이처럼 정원훈은 자기의 정원에 엘리트적 정원 문화 활동을 완전히 이식하려고 했으며, 그의 정원은 독서를 비롯한 우아한 문화 활동을 위해 설계하였다. 이러한 점에서 영원의 설계나 영원에서 누리던 문화 활동은 모두 사대부계층의 정원문화의 영향을 받았다고 할 수 있다. 이들 영향은 정원훈이 10년 동안 소주에 있는 사대부 정원을 유람하면서 사대부 정원문화의 모든 것을 관찰·기록하고 엘리트 정원문화에 모방함으로써 얻은 것이었다. 말하자면 상인 정원훈은 스스로 엘리트 정원문화의 종속을 원했던 셈이다.

엘리트 정원 문화를 따라하고 모방하는 것은 상인계층 정원문화에서 아주 큰 비중을 차지하였다. 상인은 사대부 정원문화의 외재적인 표상을 자신의 정

원에서 그대로 재현하였다. 이같은 재현의 행위는 사대부 정원문화를 긍정함에서 더 나아가, 상인계층이 창도한 새로운 정원 문화일지라도 결국 사회구조의 틀을 깨지 못하고 지배문화에 종속되었음을 뜻한다.

평민 정원에서도 역시 주인이 정원에서 독서하고 공부하는 모습을 찾을 수 있다. 오씨원의 주인은 평민계층에 속한 독서하는 문인이었다. 그는 명 말엽에 과거 시험을 준비했다가 나라가 멸망하는 바람에 청 정부에서의 출세를 포기했고 평생 동안 독서하는 무명의 문인으로 살았다고 추측한다. 정원에서 독서하고 공부했던 주인 오씨는 공부를 통해 사대부가 되려는 뜻을 품고 있었기 때문에 그 역시 명 말엽의 사대부 정원문화에 큰 영향을 받았다고 할 수 있다. 따라서 오씨원은 당시 사대부가 되려 했지만 명의 멸망으로 인해 출세를 포기한 독서인 평민계층이 소유한 정원을 대표한다고 할 수 있다. 이 정원에서의 활동은 엘리트 정원문화의 모방이었고, 따라서 이러한 유형의 평민 정원 또한 사대부 정원문화의 종속으로 볼 수 있다.

이상으로 사대부계층 정원문화의 상인 및 평민 정원에서의 문화 활동에 대한 영향력을 살펴보았다. 정원에서 시를 짓고 독서하는 것은 사대부 정원에서 주로 행해진 문인의 문화적 활동이자 일상이었다. 이러한 문화적 활동이 상인 및 평민의 정원에서도 그대로 재현되었다는 사실로써 사대부의 정원 행태가 상인과 평민들 정원의 일상에 그대로 이식되었음을 알 수 있다. 이것은 상인 및 평민의 사대부 정원문화에 대한 모방이자 그들이 자발적으로 실현한 문화적 종속에 다름 아니었다.

6.2. 사대부 계층과 상인·평민 계층 정원문화의 종속 관계 속에 내재한 부조화

6.2.1. 정원의 경관: 소박한 생태 경관 vs. 호화로운 인공 경관

명 말엽에 들어와서 사대부계층의 정원은 심미적인 경관으로 펼쳐졌으며, 정원 안의 경관은 모두 소박한 양식으로 구성되었다. 여기에서 언급하는 '소박한 양식'은 고아하고 예스러운 정원 설계를 말하는 것이다. 그러나 이것은 저렴하고 돈을 아끼는 설계 기법이 아니라 상인계층의 정원과 마찬가지로 거액의 자금

을 들여야만 했던 정원 양식이었다.

정원을 소박하게 설계해야 한다고 주장한 사람은 소주 사대부계층을 대표하는 문진형이었다. 그에게 소박한 설계 양식은 엘리트가 선호하는 아 문화雅文化의 범주에 속한다. '아雅'는 사대부계층의 고유한 문화의 심미 수준을 뜻한다. 문진형이 주장하는 소박한 정원 양식은 바로 이러한 사대부 정원에 알맞은 양식을 가리키는 것이다. 소박한 설계란 번거로운 조경 시설물과 공간보다는 사대부의 우아한 정취를 담고 예스럽고 오래된 분위기를 연출하는 설계 양식을 말한다.

소박한 양식의 정원은 명말 이전부터 전통적인 사대부 정원의 모습이었다. 이 '소박함'이 사대부 정원의 키워드가 된 것은 명말 이후부터였다. 당시 사대부 정원에서 파생된 상인과 평민 정원이 한꺼번에 나타났으므로 사대부들은 자신의 정원을 이들로부터 구분하여 그들만의 정통성을 내세울 필요가 생겼고, 따라서 소박함을 사대부 정원의 대표적 특징으로 정의한 것이다. 따라서 소박한 정원의 설계는 명말청초 정원문화 대중화 과정 속의 산물임을 알 수 있다.

그러나 사대부의 정원의 '소박함'은 저렴함과는 거리가 멀었다. 정원 안에 들어가 있는 장서, 장식품, 서예 작품, 그리고 문방용구 등은 모두 하나같이 거액으로 구하기도 어려운 진귀한 진품들이었다. 이는 향초타 주인 문진형이 쓴 정원 저서 장물지에서 확인할 수 있다. 문진형은 정원을 장식하는 일상생활에 필수적인 문구와 장식품 총 58가지를 나열했는데, 그가 향유했던 이들 장식품은 대부분 매우 비싼 골동품들이었다. 이 사실로부터 사대부 정원에서의 소박한 분위기는 자신 계층의 높은 심미 가치관을 만족시키는 수많은 예술품으로 연출되었음을 알 수 있다. 소박함은 정원의 색조에서도 반영되었다. 장물지의 서술에 따르면 향초타 안의 담장은 단일하게 흰색으로 연출되었던 것으로 추측된다. 흰색 담장에서의 유일한 장식물은 덩굴 식물 뿐이었다. 예포에서도 시설물과 담장에 매우 단순한 색조를 사용했다.

사대부 정원에는 곳곳에 하나씩의 조경 요소만 배치했던 것과 달리, 상인정원 매화서에는 정자 5개, 동굴 2개, 다리 2개가 배치되어 있었고, 사대부 정원을 재현한 영원에서는 사랑채와 다리가 셀 수 없이 많았다. 앞서 언급한 바와 같이 매화서와 영원은 모두 사대부 정원을 기반으로 삼았지만 정원의 크기가 워낙 방대했고, 이에 따라 많은 조경적 요소를 추가했기 때문에 안에 들어가는 경관 요소의 수량도 대단히 많았다. 이처럼 상인정원은 사대부 정원의 기

본적인 양식과 패턴은 고수했으나 그 규모면에서 큰 차이를 보였다. 색조 면에서도 역시 차이가 있었는데, 허자창의 매화서나 정원훈의 영원에서 주로 사용한 주 색조는 붉은색이었다. 특히 영원에서는 대나무 숲을 위요하는 붉은 색 난간을 배치하기도 하였다. 상인 정원은 사대부 정원의 모방을 통해 만들어졌지만 사대부 정원의 가장 중요한 원칙인 '소박함'이 정원의 규모와 시설물의 수량, 그리고 색조에서 상당부분 벗어나 있었던 것이다.

따라서 상인 정원은 사대부 정원과 모순된 관계에 있었던 것으로 보인다. 상인 정원의 주인은 사대부 정원을 적극적으로 모방했지만 결과적으로는 시설물의 색조와 규모 면에서 차별되는 지점이 있었고 엘리트들의 정원과 차별되는 그들만의 정체성이 성립된 것이다. 그러나 바로 그러한 양식적 차별점 때문에 상인 정원은 엘리트 집단으로부터 상스럽다는 비판을 받을 수 밖에 없었다.

사대부의 정원은 자연을 모방하며 자연 그대로를 살리는 정원 설계 기법을 활용한다. 이러한 설계 전통은 인위적 간섭을 최대한 배제하는 것으로서, 지형의 높낮이에 따라 정원의 경관을 배치하고, 높은 곳에 대를 설치하고, 낮은 곳에 연못을 만드는 기법에서 잘 드러난다. 특히 소주 지역은 지하수가 풍부하여 땅을 파면 바로 물이 솟아 나왔기 때문에 연못 조성하는 데에 적합한 지질적 요소를 갖추고 있었다.[4] 뿐만 아니라 소주는 운하의 도시로, 사면팔방으로 통하는 수로가 여기저기 분포되어 있어서 그곳의 물을 끌어와 정원 안에 물길을 만들 수 있었다. 정원의 식물은 주로 소주 지역의 토종 식물을 선호하였다. 이처럼 지역 환경에 적합한 정원 조경을 설계하는 것은 사대부 정원 설계의 중요한 원칙이었다.

문진형은 향초타에 자기의 서재 앞 정원의 테두리 부분에 숭늉을 부었는데, 나중에 비가 오면 이곳에서 이끼가 스스로 자라났다. 또한 그는 생선을 담근 물을 정원의 흰색 담장에 뿌렸는데, 이것은 물을 뿌린 담장 밑 토양에서 덩굴을 생장하게 하는 방법이었다.[5] 이러한 방법은 식물의 생태적인 습성을 이해하면서 돈을 들이지 않고 지역 식물을 정원에서 자생하게끔 하였다. 예포의 경우도 비슷하다. 예포에서의 관목과 교목들은 대부분 명 말엽에 예포의 전 주인 문진맹이 심은 것이었다. 이들 모두 주인이 특별히 선호하는 수종이라기보

[4] 魏嘉瓚. (2005). 蘇州古典園林史. 上海三聯書店. p.4.

[5] [明]文震亨. (1984). 長物志校注. 江蘇科學技術出版社. p.28.

다는 원래부터 자라던 지역 자생종이었다. 예포의 주인은 이 정원을 매입할 때 당시의 식물을 그대로 보전하였다. 때문에 예포에서는 높고 오래된 나무들을 많이 볼 수 있었다. 이것은 기존의 식물 생태를 그대로 유지함으로써 정원에서 안전한 생태환경을 조성하였다.

그러나 사대부 정원의 생태적 경관과 달리 상인 정원에서의 자연 경관은 대부분 인공적으로 조성한 것이었다. 특히 매화서 안의 경관은 모두 인위적 산물이었다. 매화서의 기반은 땅이 아닌 태호석이었고, 모든 정원의 경관은 이 태호석 위에 조성되었다. 이 태호석 위에 나무를 심어 인공 숲을 조성하였다. 인공 동굴은 두 개나 있었으며, 곳곳에 도랑을 놓아 정원 전체에 물을 공급하였다. 따라서 매화서는'물 위의 정원'이라는 평가를 얻기도 하였다. 이러한 정원의 인공적 특성은 정원을 조성하는 땅의 지질적·생태적 환경을 고려하지 않고 주인이 원하는 경관의 모습을 갖추기 위한 노력의 결과로 볼 수 있다.

영원의 경우는 매화서와 약간 다르다. 영원은 사대부계층에게 정원을 조성해 주었던 정원 장인 계성이 직접 설계한 정원으로 사대부 정원의 생태적인 조원 기법이 활용되었다. 아울러 차경 등 설계 기법을 활동함으로써 정원의 경관의 공간적 배치 역시 모두 자연적인 조건에 따랐다. 영원에서 사용하는 식재는 토종 식물도 있었지만 외래종이 매우 많았다. 다섯 가지의 매화나무와 낙양에서 가져온 수종들이 매우 독특한 식물 경관을 연출했는데, 당연히 식물의 식재와 관리면에서 토종 식물을 사용했을 때 보다 훨씬 어려웠으므로, 정원의 식물을 키우고 관리하는 온실과 비슷한 시설을 만들었다. 비싼 식물을 계속 유지하기 위해서는 과학적인 관리 방법을 마련할 수 밖에 없었던 것이다.

사대부 정원의 생태적 경관에 비해 상인 정원의 경관은 인위적 조경기법을 많이 사용했기 때문에 유지와 관리에 상당한 노력을 기울였던 것으로 보인다. 매화서가 완전한 인공적 환경이었다면 영원은 타지의 외래종 식재를 사용한 것 외에는 계성의 설계 참여로 인해 매화서보다 좀더 자연스런 생태환경을 가지고 있었다. 비록 상인 정원이 사대부 정원의 미학적 경관을 모방하여 재현했지만 생태적으로는 많은 차이가 있었던 것이다.

6.2.2. 정원의 기능: 문인 일상을 위한 사적 공간 vs. 성대한 연회를 위한 공적 공간

앞 절에서 언급하듯이 사대부들이 정원에서 즐긴 행위는 고아하고 소박한 문화적 활동이었다. 상인계층의 정원에서도 이와 비슷한 문화 활동이 많았지만, 사대부 정원문화에서 찾아볼 수 없는 활동도 있었다. 매화서에서 벌어진 주된 문화 활동은 백 명이 넘는 사람들과 함께 극 공연을 관람하는 것이었다. 밤이 되면 조명을 밝히고 새벽까지 연회를 즐겼고, 연회에 참여한 손님들은 기생과 술을 마시면서 시를 짓거나 취한 상태에서 서예 작품을 창작하였다.

이러한 문화 활동은 영원에서도 있었다. 정원훈은 양주 도성의 모든 사람들을 자신의 정원에 초대하여 시 창작 연회를 벌였다. 이는 사대부 정원에서 사대부들 까리 모여 시를 창작하는 작은 모임과 비슷했지만 본질적인 차이가 있었다. 사대부 정원에 초대된 사람들은 대부분 사대부 및 유명한 문화인이었고 모임의 규모도 아담했으나, 영원에서 거행된 시 창작 연회는 도성 안 모든 사람들이 모이는 성대한 규모였다. 연회에 참석한 사람들은 무명의 평민계층 문인들, 낙제한 유생, 명성이 자자한 문화인 등 사회적 계급도 다양하였다. 그러나 사대부는 영원의 연회에서 많이 찾을 수 없었다. 이것은 상인 정원에서의 연회와 사대부 정원에서의 시 짓기 모임의 본질적인 차이를 보여준다.

상인은 사대부와 똑같이 정원 경관을 구성했지만 정원을 향유하는 문화적인 속성은 엘리트 정원문화와 서로 모순된 관계에 있었다. 사대부 정원 예포의 설계 양식과 이념을 칭송했던 사대부 왕완汪琬은 예포 주변에 화려하게 설계된 다른 상인 몇 평민 정원에 대해 “화려한 색깔로 장식되었고, 정원 안에서 가무歌舞만을 즐긴다. 이런 정원들은 모두 평범하고 저속한 사람들이 선호하는 것이며, 시간의 흐름 속에서 빠른 속도로 황폐해질 것이다.”[6]고 하였다. 정원에서 가무를 즐기고, 술을 마시면서 연회를 열고, 극 공연을 감상하는 것 등은 모두 사대부계층의 고유한 문화가 아닌 원래 대중들이 즐기던 문화였다. 말하자면, 신흥 정원문화는 겉으로는 사대부계층의 정원문화를 모방했으되 상인 및 평민계층의 통속적인 문화가 그 근저에 깔려있었던 것이다. 때문에 사대부들이 상인 및 평민 정원에서 가무를 즐기는 것에 매우 불만을 가졌던 것은 당연하였다.

---

[6] [清] 馮桂芬. 同治蘇州府志, 卷四十五. 清光緒九年刊本.

상류 엘리트 정원문화의 주체였던 사대부들은 상인 및 평민 정원문화의 발전에 대해 전혀 호의를 가지지 않았고 이를 배척하였다. 이러한 심리는 향초타의 주인 문진형의 정원 저서 장물지에 기재된 내용에서도 확인할 수 있다. 문진형은 소주 도성 안의 촌스럽고 시장판처럼 시끄러운 정원 분위기에 대해 "이런 정원은 부수어 없애야 한다"고 하였다.[7] 사대부들에게 있어서 상인 몇 평민 정원은 고아한 문인의 정신세계를 상징하고 표현하는 정통적인 중국정원의 의미를 파괴시키는 저속한 장소였다.

그러나 상인 및 평민은 이와 반대로 엘리트 정원문화를 자신의 정원문화로 받아들여 나름대로의 문화로 변모시켰다. 그들은 원래 그들이 누려왔던 문화를 사대부 문화의 형식을 빌러 정원에서 표현하였고, 고유 정원문화와 종속관계였던 신흥 정원문화는 상인 및 평민 정원이 점차 늘어나면서 탈종속脫從屬되어 서로 양립하는 관계로 자리잡았다.

엘리트 정원문화에서 지향하는 사대부 정원의 공간적 지향점은 개인의 내면세계를 담은 고도의 사적인 공간을 만드는 것이었다. 사대부들은 항상 혼자서 정원에서의 문인 일상을 즐겨 향유하였다. 정원에 찾아오는 손님도 많지 않았고, 한두 명 자신의 뜻과 통하는 벗을 초대하여 같이 차를 마시면서 청담을 나누는 것을 즐겼다. 사대부 정원은 남에게 개방되지 않았고 철저하게 사대부 개인만을 위한 공간이었다.

이 처럼 본래 사적 영역이었떤 정원은 점차 상인 몇 평민 정원문화에 흡수되면서 공적 공간으로 활용되었다. 매화서의 경우 희대 시설을 설치하여 백명의 사람들이 들어오는 공간을 마련했고, 영원의 경우 정원 안에 기특한 식물을 배식하여 많은 손님을 끌어오고 시 짓기 연회를 벌여 양주에서 정원에 오고자 하는 사람들을 모두 초대하기도 하는 등 공적 공간으로서 적극 활용되었다. 정원은 예로부터 사적인 공간이었다. 사대부에게 정원은 정원 주인의 순수한 개인의 심미 정취를 담는 세계였다. 그러나 상인 몇 평민의 정원은 공적 공간으로 변모하였다. 따라서 정원문화가 확산되고 다양화 될수록 정원의 신비적 속성은 희석되는 대신 공적 공간으로서의 기능은 점차 확대되었던 것으로 보인다.

---

[7] [明] 文震亨. (2008). 圖版長物志. 重慶出版社. p.30.

6.2.3. 정원의 상징성: 유교 질서의 상징 vs. 사회 권리의 표시

사회 엘리트에게 정원은 단지 정원 그 자체가 아니라 그들의 높은 지조와 고결한 정신세계의 실제 반영물이었다. 때문에 사대부 정원 내의 모든 경관은 사대부의 내면을 구체화시킨 표현물이었다. 사대부의 정원에서 빼놓을 수 없는 요소로서 매화나무가 있는데, 사대부들이 매화를 선호했던 것은 단지 꽃이 아름다워서가 아니라 매화가 가지고 있던 고결하고 강인한 품격 때문이었다. 매화는 항상 추운 날씨에 꽃을 피웠기 때문에 역경에 처에 있어도 반드시 매화처럼 청렴하고 고아한 삶을 지키는 사대부의 지조를 상징했다. 또한 연못에 연꽃을 심었던 것은 연꽃이 지니는 청정한 불성佛性 때문이었다. 이처럼 사대부 정원의 모든 경관 요소에는 각각 정신적인 지향이 내재했다.

향초타의 많은 경관은 모두 주인 문진형이 스스로의 자아를 성철하기 위해서 만들어졌다. 그는 정원에 자라는 오래된 이끼를 아꼈으며, 소장하는 책은 모두 오래되어서 누렇게 변해 있었다. 향초타의 경관은 침울하고 조용한 분위기로 연출되어 있었다. 이러한 정원 경관에는 문진형의 명대 정치에 대한 실의와 함께 정치로 나서 나라를 지키고자 하지만 능력이 미치지 못하는 한이 내포되어 있었다. 말하자면 향초타는 문진형의 내면이 직접 반영된 상징적 장소였던 것이다. 예포 역시 향초타와 마찬가지로 주인 강학재와 그의 부친, 그리고 형님이 믿었던 사대부 정원 이념의 실제적 반영체였으며, 그들이 추앙하는 엘리트 문화와 고귀한 정신세계를 대변하고 있었다.

이러한 사대부 계층의 정신 지향적 정원 이념은 상인계층에도 동일하게 적용되지는 않았다. 상인 정원을 다루면서 이미 밝혔다시피, 상인 정원은 신분상승에 대한 세속적인 욕망을 내포한 장소였다. 때문에 상인에게의 정원은 그들의 정신적인 반영물이 아니라 더욱 높은 사회적인 지위를 획득하기 위한 도구의 역할로 존재하였다. 매화서의 주인은 정원을 조성함으로써 사회에적 명성을 획득했고 이는 영원의 주인도 마찬가지였다. 정원의 정신 지향적인 속성은 상인계층 정원의 발전에 따라 개인의 사적 이익을 위한 공리적 속성으로 변화해갔던 것이다.

평민계층에게도 정원문화가 널리 전파하면서 상인계층의 정원이 지닌 공리적인 속성도 점차 변화하였다. 평민들의 정원은 주로 주택과 같이 붙어 있는 형태로 조성되었다. 그들의 정원은 단지 심미적 경관을 감상하고 일정한 정원 향유의 행위를 하기 위한 곳이라기 보다는 정원에서 요리하고 먹고 대화하는

등의 보통 일상의 행위가 펼쳐지는 장소였다. 따라서 정원은 보통 평민에게 특별한 사회적인 의미 대신 그들의 사사로운 일상을 담은 삶터로 인식되었다. 개인의 고상한 정신적인 세계의 실제 구현으로서 이념적인 속성을 띠고 있던 정원은 상인계층 정원문화의 발전으로 인해 세속적인 공리성을 지니게 되었으며, 평민계층에 의해 정신 지향적인 이념이나 신분상승에 대한 욕망 대신 일상의 부속 공간으로서 그 의미가 분화되었던 것이다.

사대부는 왕족과 평민계층을 연결하는 중요한 주체 세력으로서 그들이 흔들리면 유교의 신분질서 이념으로 통치되는 중국 사회에서 큰 문제가 야기될 수 있었다. 사대부계층의 이러한 특수성 때문에 역대 중국 왕조의 사대부는 매우 독특한 정치·사회·문화적 특권을 가지고 있었다. 이는 곧 폐쇄적인 엘리트적 문화를 낳았고, 정원문화는 바로 엘리트 문화의 종합체이자 정수였다. 이른바 사대부만의 문화로 일컬어지는 시 짓기, 차 마시기, 칠현금 치기, 바둑 두기, 서예 쓰기, 그림 그리기 등 고아한 예술 취미는 모두 정원 안에서의 일상이었고, 정원은 사대부계층의 높은 신분과 고결한 지조의 상징으로서 개인의 품성을 비롯하여 사대부 전체의 품격을 대표하는 중요한 계급적 상징이었다. 따라서 사대부 정원문화는 유교 사회 질서의 이정표에 다름 아니었다.

이처럼 사대부 정원이 지니는 유교적 상징성은 상인 정원의 출현으로 인해 희석되기 시작하였다. 상인은 사대부와 동등한 특권을 누리기 위해 정원을 이용했고, 정원이 더 이상 사대부계층의 문화적인 특권이 아님을 실제 정원을 조성하는 행위를 통해 입증하였다. 유교사회의 주축인 사대부만의 특권으로 여겨졌던 정원을 이전에 사회적으로 가장 낮은 위치를 점유했던 상인이 소유하게 되었다는 사실은 그동안 큰 변화가 없었던 유교적 계급 사회질서의 급격한 변화를 상징하는 것이었다.

상인 정원보다 조금 후에 등장한 평민계층의 정원은 중국 정원의 특권적 상징성과 세속적 욕망과는 무관하게 개인과 가족의 일상적 영위를 위한 장소였다. 평민에게 정원은 사대부의 정체성을 대변하는 장소도, 사회적 영달을 쟁취하기 위한 장소도 아니었다. 평민 정원의 출현은 곧 신분제의 그늘에 가려있던 평범한 대중이 역사에 등장하게 되는 계기였다. 평민이 정원문화를 누릴 수 있다는 것은 평민의 사회적 권리 획득으로도 볼 수 있다. 정원은 더 이상 일정한 계급의 특권이 아닌 개인의 자유로운 여가 생활을 위한 장소로 그 의미가 변화하고 있었던 것이다.

Ⅶ. 결론

중국 정원이라는 개념 속에서는 항상 유교 사회 질서를 지키려는 의도가 포함되어 있었다. 그러나 이러한 전통적 의미는 명말청초 소주 정원문화가 대중화되는 과정에서 도전 받기 시작한다. 당시 사회의 다양한 계층이 정원문화를 향유하면서 다원적인 정원문화의 양상을 펼쳐졌지만, 여전히 사회의 작동 기제였던 계급적 유교 이념은 신흥 계층의 정원문화를 지배계급의 문화에 종속하게끔 만들었다. 그러나 그 과정에서 상인 및 평민의 통속적인 문화가 정원에 융합되었고, 이에 따라 그들의 정원문화에 새로운 정체성이 생겨나기 시작하였다. 상인 몇 평민의 정원문화가 확산되면서 사대부는 자신들의 정원의 정통성을 더욱 공고히 하였으나, 이미 정원이 대중의 사회적 권리의 표현이라는 새로운 개념은 대중에게 퍼져나가고 있었다. 명말청초의 시기는 각 사회 계층 간의 혼란과 더불어 사대부와 상인 및 평민으로 대표되는 신흥 정원문화가 대립하면서 기존의 전통적 중국 정원문화가 와해되는 양상이 펼쳐진다. 사대부의 정원문화와 상인·평민의 정원문화 간의 탈종속 관계는 기존의 중국 전근대前近代 유교 사회 질서의 균열로 볼 수 있다. 따라서 명말청초의 '중국 정원'은 단지 높은 조원 예술의 구현만은 아니었으며, 오히려 하나의 '계기'로서, 사회 각 계층의 사람들이 사회 문화 활동을 향유할 권리를 추구했던 실제 생산물이었던 것이다.

명말청초 소주 정원문화의 전례 없던 발전 양상은 청대 중엽에 들어 북경을 중심으로 한 황실 정원문화로 전이되었다. 청대 초엽인 1709년에 조성하기 시작한 황실 정원 원명원圓明園은 강남의 소주 정원 양식을 복제했고, 청대 중엽인 1750년에 조성된 황실 정원 이화원頤和園의 내부에는 소주거리로 명명된 경관을 배치하였다. 이 예로써 소주의 정원문화가 청 시기 북경의 황실 정원에 미친 영향을 엿볼 수 있다. 또한 강희제의 1689년 소주 순시를 기록한 『강희남순도 권7』에서 묘사된 소주의 거리 풍경 (그림 7-1-a, 그림 7-1-b)과 1771년 프랑스 신부 베노아가 제작한 북경 거리풍경 그림에서 평민 정원의 경관을 찾아볼 수 있다. 특히 베노아의 그림은 북경의 경관을 그린 묘사하고 있지만 소주

출신의 화가가 대작代作했기 때문에 여기 등장하는 모든 건축물은 모두 소주 양식으로 표현되었다. 이 그림들은 1810년 출판되어 프랑스 전역으로 판매되었다.[8] 이상의 여러 사실을 통해 명말청초 시기 소주의 다양한 계층의 정원으로 구성된 지역 경관이 중국 전역에 차지했던 문화적 권위성을 엿볼 수 있다.

그림 7-1-a. 북경 거리풍경 그림. (자료: Bibliothèque nationale de France)

[8] Catalogue des livres imprimés et manuscrits, composant la bibliothèque de feu M. L.-M.-J. Duriez (de Lille), dont la vente se fera du 22 janvier au 1er avril 1828, Paris, J.-S. Merlin, 1827, n. 1351 = Duriez 1828, 1351

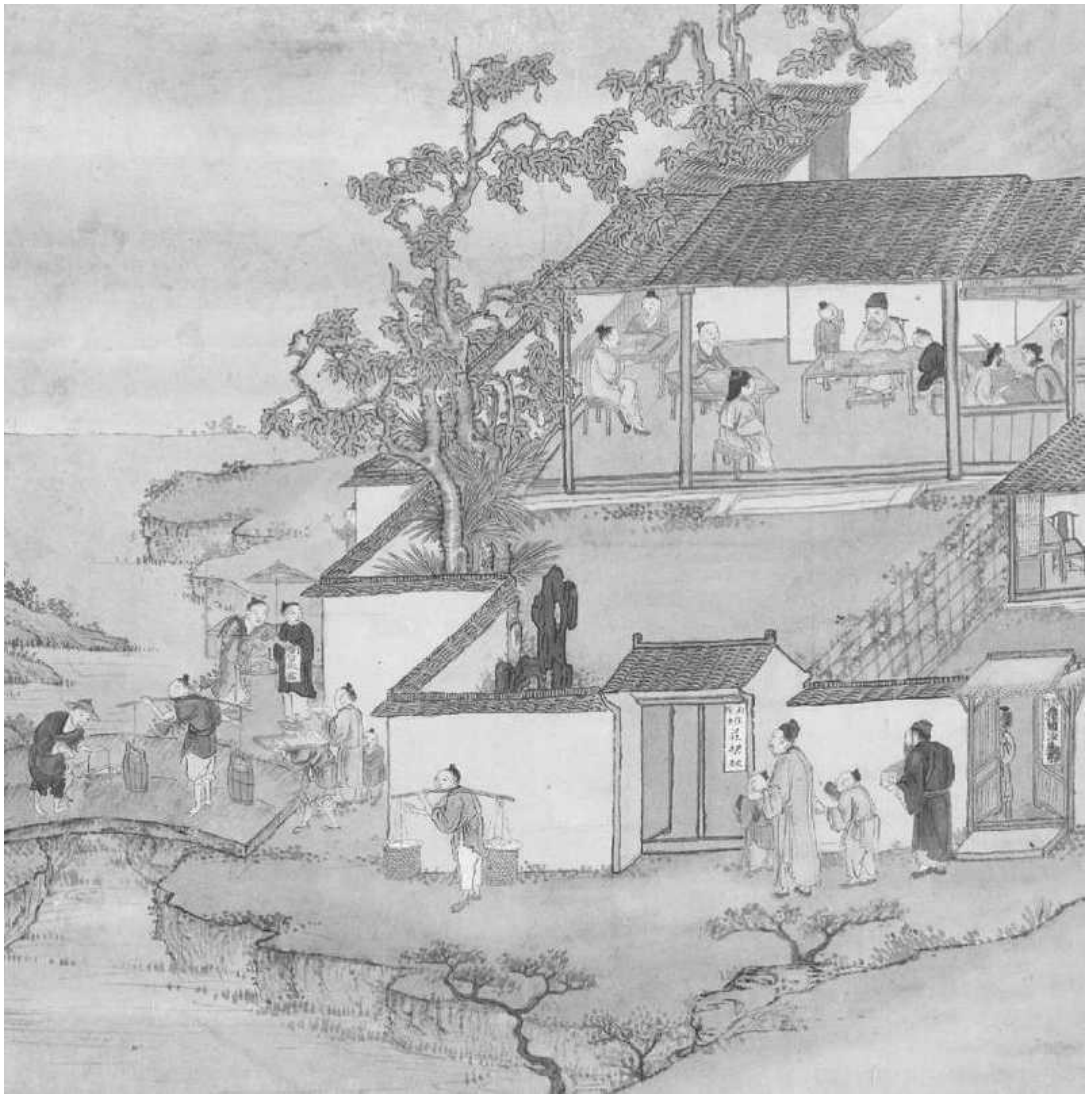


그림 7-1-b. 북경 거리풍경 그림. (자료: Bibliothèque nationale de France)

그림 7-1-c. 북경 거리풍경 그림. (자료: Bibliothèque nationale de France)

기존의 정원문화 연구는 항상 사회 상류계층인 사대부정원이나 황실정원을 중심으로 이루어져왔다. 그러나 본 논문은 문화정치학의 관점에서 그동안 역사의 기록에서 소외되었던 집단인 상인 계층과 평민 계층을 망라하여 다양한 정원 향유계층을 다루었으며, 명말청초明末清初에 중국 소주蘇州 지역에서 대중화된 정원문화의 계층적 내부 모순과 연관성을 분석한 후 이러한 계층적 관계가 정원문화에 미친 영향을 밝혔다. 따라서 본 논문은 기존의 정원문화 연구 영역을 기반으로 새로운 시점을 제시한 연구라고 할 수 있다. 논문에 주로

다루는 상인 계층과 평민 계층의 정원은 기존 연구에서 다루지 못했던 대상이므로, 향후 소주 지역의 정원 문화재 보존에 유용한 자료가 될 수 있다. 중국 역사 문헌은 대부분 황실과 사대부 정원 위주로 기록하고 있으며 상인이나 일반 평민에 대한 기재는 거의 없다. 정원은 현재까지 명말청초 시기 소주에서 조성된 정원들 중에서 유일하게 발굴한 것들이다. 당시 소주에는 다채롭게 설계된 다수의 상인 및 평민 정원이 존재했던 것으로 짐작되지만 이들에 대한 근거 자료는 거의 남아 있지 않다. 본 연구에서 다루는 상인과 평민 이러한 사료의 결핍을 본 연구의 한계로 남긴다.

명말청초 소주 정원문화에 관한 필자의 연구는 현재 진행중인 정원 및 조경문화를 은유적으로 보여준다. 구체제의 종말과 민권의식의 향상으로 인해 사회적 계급성이 희박해진 지금의 시대에서도 여전히 정원과 조경 문화는 치열한 이념적 투쟁의 장이다. 정원은 시대와 지역의 정체성이 집약된 상징물이며, 따라서 정원의 형식적·문화적 차이로 인해 벌어지는 현지인과 이민자들 간[9], 또는 자생종과 왜래종 간의[10] 간의 문화정치적 갈등은 지금도 여전히 지속되고 있다. 필자는 문화정치의 개념을 연구에 도입하여 중국 소주이라는 한 지역에서 벌어졌던 정원 문화 현상에 대한 분석을 시도하였다. 본 연구를 통해 그동안 중국 역사에서 단일한 의미로 읽혔던 '정원'의 개념을 세분화 하여 각 시대별, 지역별, 계층별로 그 나름대로의 정원문화가 존재했다는 사실을 밝혔고, 특히 계급성으로 인해 발생되었던 명말청초 소주 지역 각 계층 간의 정원문화에 얽혀 있는 갈등 관계와 연관성을 분석하였다. 현대의 지역 관련 연구는 정치·사회·경제·문화·생태 등 각 분야가 융합된 종합적 관점을 요구한다. 본 연구는 주로 미학적 시각으로 편향되어 있던 기존의 중국정원사 연구에 문화사회적 맥락을 도입한 연구로서 그 의의가 있다 하겠다.

---

[9] Mazumdar, S. (2012). Immigrant home gardens: Places of religion, culture, ecology, and family. Landscape and Urban Planning, 105(3), 258-265.

[10] Daniels, G. D., & Kirkpatrick, J. B. (2006). Comparing the characteristics of front and back domestic gardens in Hobart, Tasmania, Australia. Landscape and Urban Planning, 78(4), 344-352.