

艺术家重要资料收藏丛书

中国明清仕女画集

上集

天津人民美术出版社

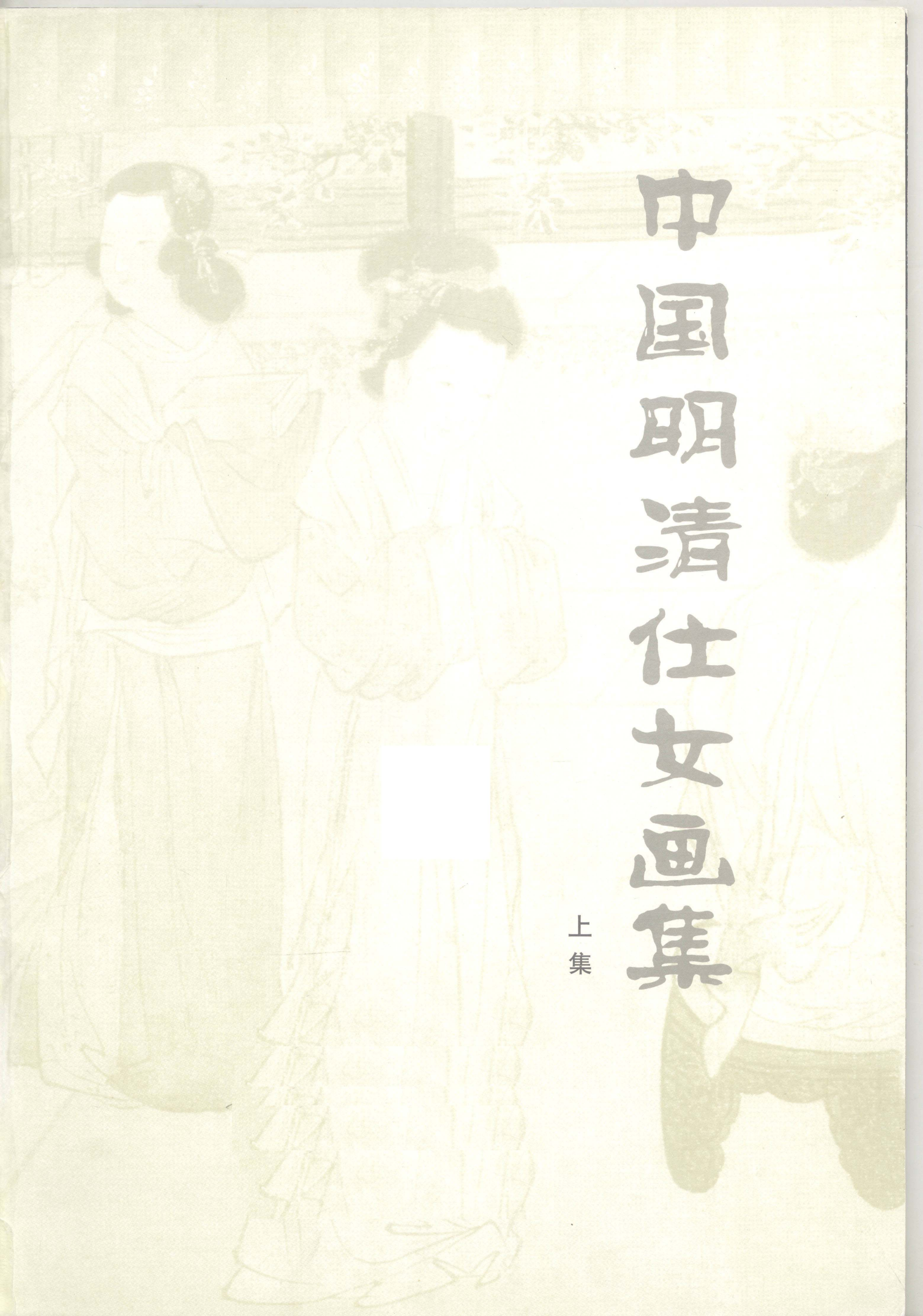

本行珍藏

全国优秀出版社

48
2

中国明清仕女画集

上集

瑶宫秋扇图 清 任熊

图书在版编目（CIP）数据

中国明清仕女画集／天津人民美术出版社编．—天津：天津人民美术出版社，2004.1
ISBN 7-5305-2322-8

I.中… II.天… III.仕女画—作品集—中国—明清时代 IV.J222.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 096007 号

天津人民美术出版社 出版发行
天津市和平区马场道 150 号
邮编：300050 电话：(022)23283867
出版人：刘建平
河北海顺印刷包装公司印刷 新华书店天津发行所经销
2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷
开本：787 × 1092 毫米 1/8 印张：5 印数：1—3000

版权所有 侵权必究 定价：38.00 元

前言

上世纪 80 年代中期，我从事挂历和年画编辑工作。我国正处于改革开放初期，由于经济起飞市场好，每年都要编辑 30 多种挂历行销全国，其中多数是美女挂历。每逢年末挂历畅销旺季，传媒和报纸都要对美人挂历批判一番，个别官方人士也要干涉。尽管年年批但最畅销的还是美人挂历，业内人士深知还是美人挂历好销。这大概是改革开放初期极“左”思潮消退时的一种社会现象吧！如今改革已跨入了新世纪，经济发展催生的各种时尚杂志美人封面琳琅满目，再也没人有见怪了。

中国最早的一部平民文学《诗经》中有一佳句“窈窕淑女，君子好逑”。姿容端丽的女子能让男士怦然心动本来是一件很平常的事。对美女的共同好尚，以妇女形象描绘为主题的绘画，在先秦时期就已呈现出勃然发展的态势。《说苑》里记述着这样一段故事：战国时期齐王在都城建《九重台》召全国著名画师作壁画。有个叫敬君的画师，因久离故土思念娇妻便凭记忆将娇妻的肖像作于壁画之中。不料被齐王发现，竟然罔顾道义以百万钱霸占了他人之妻，从中我们能想象出敬君的绘画功力。

西汉元帝时，后宫美人众多。为方便选美，元帝命画工毛延寿将嫔妃绘成图册，以便按图召幸。后宫佳丽为了争宠而纷纷行贿，希望能将自己画得漂亮一些。惟有王昭君拒送贿礼被毛延寿怀恨在心，便故意丑化昭君，致使昭君不但没被元帝看中，而生被遣北地与匈奴和亲。昭君临行辞驾之时元帝才惊叹自己失去了一位品貌超群的美人。一幅画像居然在历史上扮演了如此重要的角色，至今不见其二。

经晚周、秦、汉千余年的淬砺描绘女性的绘画已臻于形神兼备的水准了。这时仕女画的名称尚未出现常见的名称有“妇人”、“绮罗”、“嫔嫱”、“士女”。从字面分析“妇人”指已嫁女子，“绮罗”通常指高贵的妇女或贵妇，“嫔嫱”指古代宫中女官；“士女”泛指上流社会未嫁女子，后来被引申为宫女的代名。

盛唐是我国经济、政治、军事和综合国力发展的鼎盛时期，绘画也高度发展。那时山水画、花鸟画虽已独立成科，但成就最为显著的还是人物画，其中描绘妇女的绘画最受世人注目。仕女画的名称始见于唐末《唐朝名画录》。作为纯美术欣赏的仕女画在中、晚唐时期实现了突破性的发展。其中最著名的人物要首推张萱、周昉。张萱的《捣练图》，周昉的《内人双陆图》可被视为周昉传派的《宫乐图》给后人留下了唐代仕女画的真貌，在华美丰腴的绮罗人物背后，画家用他娴熟的画笔寄托了隐藏在人物内心深处的情感世界。由于唐代画家的创作实践，仕女画已步入了艺术本位的范畴，“助名教而翼群伦”的宗旨已退居次要地位，这给今后仕女画发展创造了更加广阔的空间。

到了宋代虽然国力大不如唐，但由于国都定在北方的汴京（今开封），文化上仍深受唐代的影响，人物画得到继续发展并产生了《清明上河图》那样伟大的作品。南宋画家陈居中创作的《文姬归汉图》仍给后人留下了研究旧时民俗和社会学的珍贵史料。宋代《宣和画谱》又将仕女称作美女，李嵩的《观灯图》、《听阮图》、王诜《绣枕晓镜》、宋人《宫沼纳凉》以丰富景物描绘和情节性生活化的绘画风格，体现了画家们表现生活的创作理念。宋代以后“仕女画”一词已成了约定俗成的称呼了。

元代是第一个入主中原的少数民族政权，由于元代统治者对汉人知识分子的歧视，传统人物画的发展受到了打击，文人画逐渐发展了起来。到明、清发展到高峰时期，即使这一时期人物画仍有其特定的发展空间。明代由于民间手工、工商业的发展，在经营形式上产生了资本主义的萌芽，江南一带经济发展使苏州一带出现了经济繁荣的景象，这时已完成了郑和下西洋的壮举。市民阶层的壮大给绘画艺术的发展提供了肥沃的土壤，明末刻版印刷业和制书业的发展也为人物画的发展提供了广阔的空间，唐伯虎、仇英、陈洪绶是这一时期仕女画画家的代表人物。进入清代出现了历史上的康、乾盛世，由于清廷是在边境地区靠鞍马武功入主中原的民族，所以格外重视边陲的安定。为了表现清朝皇帝的盖世武功，清朝皇帝非常重视对重大历史事件的纪实性绘画创作。由于郎世宁、王致诚、艾启蒙等一批洋画家服务于清廷，使清宫绘画融入了西洋画法，绘画表现技法有了新的提高和发展。他们和中国画家合作创作了大量服务于清廷的节令性绘画，和融入生活情节的肖像绘画。康熙帝时期历时 30 年对珐琅彩瓷的研究和清廷对殿版画的重视都从客观上促进了仕女画的发展。禹之鼎、焦秉贞、丁观鹏、金廷标等一批画家也创作了大量的仕女画作品。这种中、西绘画方法相互交融不但丰富了中国仕女画的表现力，也为一种新画法的产生提供了技术和物质上的准备，对以后月份牌年画诞生起到了有益的催化作用。清末民初民间年画的发展也是中国仕女画发展的一个重要方面，民间年画除一些吉祥画和节令绘画外也有大量仕女画题材。民间木版年画、刻版印刷和宫廷殿版画有着密不可分的血缘关系。

清末民初石版印刷术和胶印技术的传入，为我国传媒和新年画的发展提供了良好的物质基础。在上世纪 30 年代日本帝国主义发动侵华战争之前，我国沿海民族工商业有了很大发展，沿海基础工业的完备、经济的发展和市民阶层的壮大也需要与之相适应的文化和娱乐和传媒。这时仕女画的发展不是以纯艺术性绘画形式出现的，而是以广告、香烟牌子、商标和年画的形式出现。月份牌年画的产生不但适应了工商业和传媒的需要，也深受广大民众的喜爱。它为仕女画的发展提供了难得的机会。这一现象虽然被一些文人画理论家斥为末流，不入画品，但它的艺术价值和历史价值会随着社会发展逐渐呈现出来。

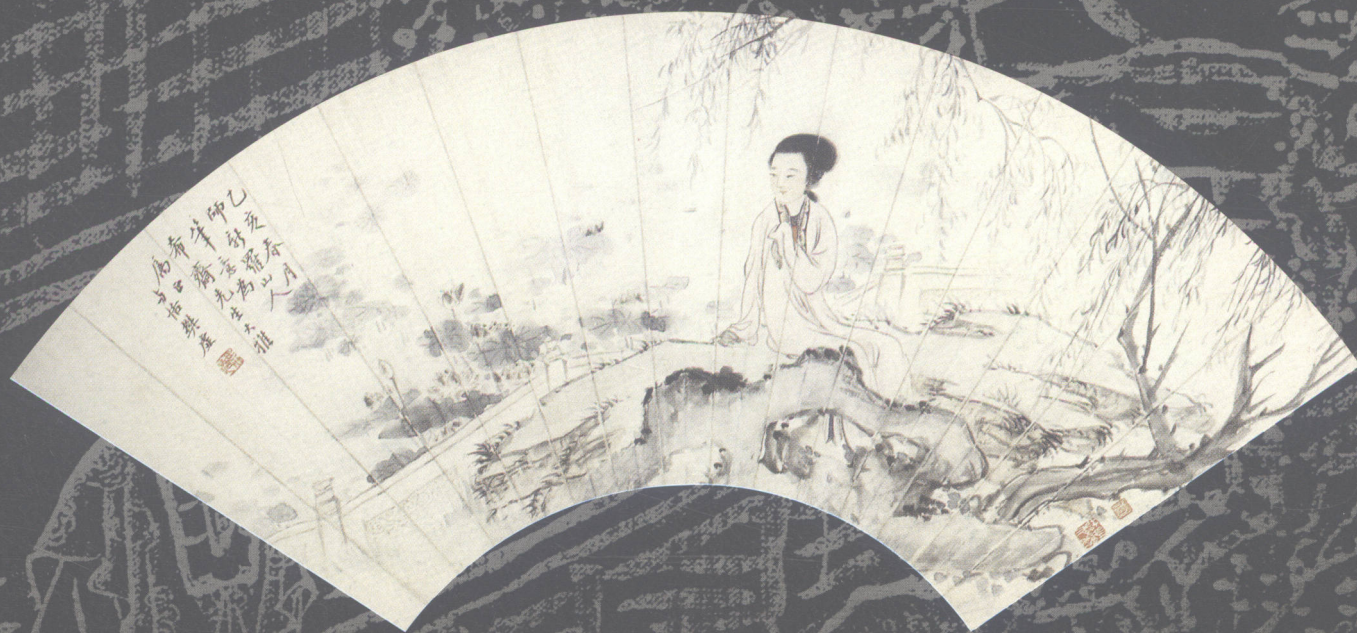
总之纵观历史发展，每当经济发展，社会安定之时，人物画、仕女画就兴旺发展。如今我国改革开放已有 20 年进程，经济飞速发展让世界震惊，有不少专家预言，本世纪 20 年代中国将发展成世界重要经济强国。随着经济的发展，以往装饰楼、堂、宾馆的文人画一统天下被逐渐打破，愈来愈多的仕女画进入了楼、堂、宾馆和寻常百姓家。教育的发展、高等艺术院校的扩招，有愈来愈多的人要求从事和学习中国传统仕女绘画。学习仕女画就要学习传统，我们出版这部普及本《明清仕女画集》，意在希望它能成为向大众普及仕女画知识的读物，学习和研究仕女绘画的范本，并为促进中国仕女画的发展尽其绵力。

刘建平

艺术家重要资料收藏丛书

中国明清仕女画集

上集

荷塘仕女图 清 樊虚

天津人民美术出版社

趙飛燕
倚竹眠林態自嬌
夜深銀燭正高燒
不將慣舞歸長袖
教是身輕好折腰

西成公主
自傷白髮辭金屋
喜戴黃冠向雪峯
度鶴未之隨震跡
登山一望隔仙踪

崔鶯鶯
梨花靜處聞嬌媚
月照西廂人未眠
自愛焚香銷永夜
欲將心事訴蒼天

李少君
惆悵金泥簇蝶
春來未惜
見伴行雲不教
有施罰留

千秋绝艳图卷之一
明 佚名
绢本 设色
29.5×667.5cm
年代不详
中国历史博物馆藏

恨情多
見伴行雲不教有施劉留
得淨似相逢李少君

李易安
千古詞華獨擅長
蕙心蘭質更無方
謝家飛絮名空在
未抵夫人姓字香

曹大家
彤管書芳和聲何千秋
史擅名多大家取範流傳
在聞教於今賴切磨

班姬
曉起熏爐冷
爐成寶釵斜
彈翠雲鬟新詩吟就
題國扇佳子報香度書欄

千秋绝艳图卷之二

班姬
睡起熏爐冷
殘燭寶釵斜
暝翠雲鬟新
詩吟就
趙團扇
佳子歌香度
暮春懶

鮮珠
繁華事散
逐香塵流水無
情草自春日暮
東風怨啼
鳥落花猶似
墮樓人

王昭君
漢使却回頻
寄語黃雲何
日歸城眉
君王若問妾
顏色莫道不
如宮裡時

徐蕙蘭
日永凭欄寄
恨多
懶香閣
竟如何
愁腸已自如
針線那洋閒
情銷綺羅

千秋绝艳图卷之三

日永凭欄寄恨多
恨三香閣竟如何
愁腸已自如針
線那得閒情繡綺羅

謝道韞
謝家風範冠江東
片語半詞意自工
閑閣弱齡能咏雪
至今傳誦思無窮

媚媚
十五歲二寄宛娘
善工詞賦姓名香
春風吹入芙蓉帳
一染名花整素芳

梅嬌杏俏
高鶯雲鬢壓翠眉
翻春風並立
海棠嬌賦詩飲酒花前
醉飽勝東吳大小喬

千秋绝艳图卷之四

清幽更比梅花勝
於皓月鮮欲寄素懷無限
事開朱底下理水餘

卓文君
浮生難比草頭塵
常托千金視與身
若使琴心挑得
動不知誰石是何人

高氏
聘媒嫁柳勝天仙筆札精
工字二妍清夜極玉門鶴
唳碧紗窓外鎖簾前

阿黎王
邊風四起角聲悲
寒月初

千秋绝艳图卷之五

鮑四娘
賦得新詞穩貼腔朱唇宛
轉態飛揚未終一曲心先
醉滿泛葡萄酒更香

紫雲
華堂今日綺筵開誰笑不
司御史來忽放狂言驚滿
座兩行紅粉一時回

桃李
春帶午明金殿開且將觀
扇暫徘徊玉顏不及寒鴉
色猶帶朝陽日影來

千秋绝艳图卷之六

無雙
獨坐空窗刺繡
下語黃鸝欲和
意盡在停錢不
話時無限傷春

華山女
仙家無夏亦無秋
風滿翠樓况有
儘可能同駕五
湖遊

施玉
楊花飄撲時無
未却有情欲寄
幾回封過恨無

樂昌公主
寶鏡空明半月
自悔依憐傷心
怕說前朝

千秋绝艳图卷之七

樂昌公主
寶鏡全明半月輝
自持休憐傷心怕
市淚濕羅衫對落暉

羅惜
銷盡香燭掩門
斷不堪聞愁心正
笑不敢花前拭淚痕

秋水
一朵名花出洛陽
色世無雙佳人折
去如顏花客總斷腸

華春娘
真珠簾上拾楊花
清半臉霞紅就新
壁東風吹落蜂黃花

千秋绝艳图卷之八

華春娘
真珠簾上拾楊花酒暈初
消半臉霞金就新詩題素
壁東風吹落餘香花

關盼盼
端意明月侵簾霜被冷香
消排臥床燕子樓中新月
上秋宵極為一人長

陳妙常
玄門意味可人傳一首新
詩酬和難從此金經懶向
閑淡林深林只依然

蘇若蘭
春絲織就迴文錦珍淚揮
殘露井桐人遠寄情書字
小柳絲低日晚庭空

千秋绝艳图卷之九

蘇若蘭
春絲織就迴文錦
珍淚揮成露井桐
人遠寄情書字
小柳絲垂日晚庭空

麗娟
玉膚柔嫩氣如蘭
歌起塵中樹更翻香羅帶繫琉璃
腕只恐身輕飛九天

梅妃
梅花香滿石榴宮
誰用頻頻笑釣薰仙節已於塵世
隔此心猶不負黃昏

61. 千秋绝艳图卷之十

鮑君微
重簾空見月昏黃
終宵未也新賜錢
度寄書君不
答雁飛應不到衡陽

碧玉
徙倚闌底淡暗垂
不須再請寄來書
已知一代容華
盡地下相逢未是遲

薛濤
短長閑狹亂堆林
細翠輕極王色光
豈是無心總針
線要將姓字托文房

蓮華女
朝來獨自倚窗前
試看何時了此緣
每日教勤思問卜
不知擲破幾多錢

千秋绝艳图卷之十一

青靑歌客易背楊公

羅敷女
兩過園林桑葉凋盡
手采條桑羅敷秦地誰堪
比起是天仙謫九州

蘇小
芳名籍籍滿錢塘詞翰精
工絕世雙治色媚人莫
及水沉香起看新妝

楊貴妃
欲與君王共草還馬嵬路
扶轉頭難早知怨月思前
藥悔不當時乞賜環

越娘
一代才華真可惜將閒
恨寄新詞溫柔玉氏花相
笑良遇那勝辭較書

千秋绝艳图卷之十二

越娘
一代才華真可惜
將閒恨寄新詞
溫柔玉氏花相
笑良遇那勝薛
媛書

聶勝瓊
雙眸別淚越江邊
待月東林月正圓
雲鬢懶梳還對
鏡恐驚憔悴入新年

王簫
清池湛影游春去
碧檻生香
袖羅手弄雙環
亭下
玩停二弱質似相成

趙才卿
几上金猊靜不焚
綠楊枝上語
疏鶯春寒料峭
羅衣薄
晚質柔安若不勝

千秋绝艳图卷之十三