

唐
宮
仕
女

◎ 上海书画出版社

國

寶

在

線

图书在版编目(CIP)数据

唐宫仕女 / 上海书画出版社编. — 上海: 上海书画出版社, 2003. 12

(国宝在线)

ISBN 7-80672-652-7

I. 唐… II. 上… III. 仕女画—作品集—中国—古代 IV. J222.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第095521号

责任编辑: 郑名川 吴言

技术编辑: 杨关麟

装帧设计: 王峥

责任校对: 王彬

唐宫仕女——国宝在线 本社编

◎ **上海书画出版社** 出版发行

地址: 上海市延安西路593号

邮编: 200050

网址: www.duoyunxuan-sh.com

E-mail: shcp@online.cn

上海丽佳制版印刷有限公司制版印刷

各地新华书店经销

开本: 635 × 965 1/8

印张: 6 印数: 1-5,000

2003年12月第1版 2003年12月第1次印刷

ISBN 7-80672-652-7/J · 576

定价: 22.00元

欣赏和学习中国画，离不开对画史上经典名作的了解。中国画的历史源远流长，由于种种原因，古代流传至今的绘画名作非但数量十分稀少，而且散佚于世界各地。缘于此，我们编辑了这套《国宝在线》丛书，按绘画题材、风格技法等要素重新进行分类，将中国画史上的国宝级名作聚于一堂，精心印制，并尽量放大至原寸，为学画者提供了下真迹一等的范本。此外，我们还对书中收入的每一幅名画进行了详尽的介绍与分析，叙述这些流传千年的国宝背后的故事，并插入与之相关的其他名画的照片与材料，为广大喜爱中国艺术的读者提供了丰富的欣赏素材和参考资料。

唐宫仕女

陈海波

仕女画是古代表现女性题材绘画的统称。在摄影术普及的今天，仕女画似乎已淡出了人们的日常生活。但试想一下，谁家没有挂过几张明星照或美女像？古代的仕女画，主要就是起这样的作用。西方的社会学家对此曾作过总结：男人是欣赏者，而女人则是被欣赏者。当然，这是指古代男权主义的社会现象。不过，即使是在男权主义的古代，由于受严格的礼教束缚，欣赏妇女之美最初也是一件不被提倡的事情。在唐以前的中国，情况大抵就是这样。

仕女画的历史久远，远在战国、秦汉时已出现了它的雏形，今天发掘出土的战国和汉代的帛画，都证明了当时的绘画已经把妇女作为主题。不过，这些仕女的形象，基本都是烈女、节妇、贤妻，具有非常明显的「成人伦、助教化」的礼教色彩，如史料记载晋代的司马昭、卫协等都画过《烈女图》；顾恺之的《女史箴图》更是被视为当时仕女画的典范（此图系根据三国张华所著的《女史箴》一文，表现了古代妇女所应遵守的清规戒律和道德经验）。对此，后世画论中有「刘向著《列女传》，后人因为之作图。是为仕女人画传之始」的说法。

不过，和帝王将相比起来，美人的画像毕竟审美的成分要多于教育的成分。而早在汉代，就出现了专供宫廷贵族赏玩的仕女绘画。有时，这样的作品还有另一些实用功能。比如，拥有成百上千嫔妃的帝王，常常是凭着一卷后宫佳丽的画像而对他尚未谋面的侍妾产生一个直观的印象。汉代著名的昭君出塞的故事就一例。王昭君自恃美貌，不愿向画师毛延寿行贿，以至虽有沉鱼落雁之容，却不能见宠于上，最终远嫁异乡。而当汉元帝发现昭君之容时，亦木已成舟，只得「归来却怪丹青手……当时枉杀毛延寿」。如此看来，在没有摄影术的古代，美人要使人知其美，还不得不向画家求助呢。而绘画和画家也因此颇有如今传媒的作用。行文至此，忽然想到有理论家提出过绘画在当代社会的作用将日益弱化的观点。看来在今天这个图像大爆炸的时代，这实在也是事出有因的。

回到礼教宣传和欣赏美人的话题上来。人的欲望一步步从教化的锁链中挣脱出来，

成为合法的权利，是古今中外历史上具有普遍意义的规律。欣赏女性之美，到了唐代这个前所未有的开放时代，终于冲破了礼教的堤防。

唐王朝是在五胡乱华的废墟上建立起来的，据考证唐代王室与当时的一些少数民族有着密切的关系。甚至有一种说法认为唐代仕女袒胸露肩的「性感」装束就来源于胡服。总之，在这个一洗陈规的开放时代，欣赏美女不再须假借教化的名义，因而其时首先在上层社会涌现出了一批善画美女的名家，如张萱、周昉等，而他们所表现的，也主要是贵族妇女的形象。

本册收录的是传世不多的几件归于唐人名下的仕女画，皆为稀世之宝。唐画仕女，无论是造型还是格调，都是独立不倚、矫然特出的。这是因为唐代欣赏美女的角度与后世是很不同的。这大概体现在这几方面：从造型上说，唐人仕女的形象是丰满健硕的，与后来明清仕女画中柳眉细目、削肩纤腰的文弱之态大异其趣，鲜明地反映了当时推崇健美体态的风尚，与那个时代朝气蓬勃、意气风发的精神是相一致的；从色彩上说，唐画仕女的用色华丽鲜亮，具有辉煌绚烂的艺术效果。这又与中国画自元代以后崇尚水墨大异其趣，比诸同时代的欧洲绘画，也远过之而无不及。无怪乎美学家宗白华在见到唐代壁画时曾惊叹古代中国艺术家驾驭色彩的高超能力。

美术史家胡蛮在总结唐代艺术时指出：唐代艺术十分崇尚新题材。事实上，宫廷仕女便是这些新题材中的重要品种。而自唐以还，表现纯粹女性之美的仕女画也成为了中国人物画史上的一个重要的母题。尤其在明清市民文化兴起后，仕女画的繁荣更超过了前代。然而，尽管仕女画创作日益繁荣，但唐代仕女画中那种清新高贵、丰腴健美的气韵却一去不返了。西方有哲学家在比较艺术与科学在创新上的差异时曾说：没有达尔文，进化论同样会诞生；而没有达·芬奇，《蒙娜丽莎》将不可能出现。这里也可以套用一下这句名言：没有唐代仕女画，仕女画同样会诞生，但风韵绮丽的唐宫仕女却将不复存在。

唐 张萱 捣练图 卷 (宋摹本) 绢本 设色 纵三七厘米 横一四七厘米 美国波士顿美术博物馆藏

张萱（生卒不详），京兆（今陕西西安）人，盛唐时期著名人物画家，其主要活动集中在开元、天宝年间（七一三——七五五）。张萱供奉于内廷，在集贤院中任画直，司宫廷画家之职。唐代朱景玄在《唐朝名画录》中称他「尝画贵公子、鞍马、屏障、宫苑、仕女，名冠一时」，并称其「点簇景物位置、庭台树木花鸟，皆穷其妙」。张萱更以巧妙的构思体现人物的心理状态，所以朱景玄赞颂张萱以王昌龄「金井梧桐秋叶黄」之句画《长门怨》，甚有思致。张萱还长于表现幼儿活动，《宣和画谱》赞他：「又能写婴儿，此尤为难。盖婴儿形貌态度，自是一家，要于大小岁数间，定其面目髻稚。」据《宣和画谱》记载，当时御府收藏的张萱绘画有四十七卷，其中《游春》、《整妆》、《鼓琴》、《按乐》、《横笛》、《藏迷》、《赏雪》等，都属描绘贵族妇女幽静闲散生活的作品。张萱真迹今已不传，今天辽宁省博物馆所藏的《虢国夫人游春图》与美国波士顿美术博物馆所藏的《捣练图》，上面都有金章宗完颜璟题签「天水摹」（天水指宋徽宗）的字样，因而均被定为宋摹本，联系初唐乾陵各墓壁画的风貌，不难看出张萱的绘画风格。

《捣练图》是一幅描写宫廷妇女劳作的长卷，分三组共十二个人物：

此画第一组是宫女用木杵捣练的场面，这是劳动强度很大的工作。古代丝绸织品都是粗纺而成，质地较硬，要使它洁白柔软，需煮熟后加漂粉用杵锤捣，最后还要用熨斗烫平。宋代米芾在《画史》中说当时的绘画用绢要「锤如银板」，指的便是这种工艺。捣练者四人，其中两个面对面举起木杵正往下杵，动作一致，神情专注，另两个宫女，一人扶着杵，另一人正挽起长袖，仿佛要接替前两人的工作，准备继续这非常消耗体力的工作。

第二组人物正在理线和缝纫。这道工序需要极大的耐心和细心，画中的两位宫女眼睛紧盯着手中的活计，神态专注，似乎担心一不小心，就会穿错线。

第三组是用熨斗熨练。这一组刻画人物最多，图中迎面相对的两个妇人正用力的拉开一匹煮熟的洁白丝绸，使其尽量绷得紧直。面对观众的一个仕女，则小心翼翼地手握熨斗，将其熨烫平整。背对观众的一个少女，全神贯注地盯着绢素，也许是在学习劳作

的技巧，或者是在察看有没有熨烫过分的痕迹。古代没有现代化的电器，所谓熨斗，就是把一团烧热的炭置于一个容器中。所以，画面上还有一个煽火的女童。她的工作也不轻松，正因受不了高温炉火和烟气熏烤而回首躲避，却又不得不用眼睛的余光察看火炉。画面上还有一个可爱的红衣小女孩，她在工作的人群中钻进钻出，淘气的神情和动作给整幅画面注入了勃勃生机，使画面充满了生活情趣。

有学者根据此图描绘的是劳动场面，认为其是历代仕女画中取材比较特殊的一件作品。但从「捣练」本身来看，也只有当时的贵族阶层才可能制作享用这些产品，因而这反而验证了张萱熟悉当时的宫廷生活。而画中仕女的形象，曲眉丰颊、体态丰腴，正反映了当时上层统治阶级的审美趣味。全画线描匀整流畅，用笔工而不滞，细而不腻，设色艳而不俗，构图疏密有致，有张有弛，显示出起伏的律动感，各组人物间构成了一种既独立而又相互呼应的节奏感。而画面中人物的服饰，也真实地反映了盛唐时期妇女的着装特色。

唐 张萱（宋摹本） 虢国夫人游春图（局部）

大水摹張萱搗練圖

Red square seal with calligraphic characters, likely a collector's or artist's mark.

Red square seal with calligraphic characters, likely a collector's or artist's mark.

Red square seal with calligraphic characters, likely a collector's or artist's mark.

Red square seal with calligraphic characters, likely a collector's or artist's mark.

Red square seal with calligraphic characters, likely a collector's or artist's mark.

Red square seal with calligraphic characters, likely a collector's or artist's mark.

Red square seal with calligraphic characters, likely a collector's or artist's mark.

唐 张萱 捣练图 卷(宋摹本) 局部

唐 张萱 捣练图 卷 (宋摹本) 局部

唐 佚名 宫乐图 轴 绢本 设色 纵四八·七公分 横六九·五公分 台北故宫博物院藏

此画没有作者名款，原本的签题是《元人宫乐图》。《石渠宝笈续编》及初版《故宫书画录》中，均按原签定为元人画，但观察画中人物的发式，有的发髻梳向一侧，是为「坠马髻」，有的则把发髻向两边梳开，在耳朵旁束成球形的「垂髻」。这些，都符合唐代女性的装束。另外，绷竹席的长方案、腰子状的月牙几子、饮酒用的羽觞，还有琵琶横持，并以手持拨子的方式来弹奏等，都和史料记载中的晚唐的时尚相近。故新版之《故宫书画录》依从学界的新认识，已更其名为《唐人宫乐图》。

本图描写后宫嫔妃十二人，围坐于一张巨型的方桌四周，正在演奏乐曲。左首居中的女子似乎是皇后贵妃一类的人物，因为画面上惟有她头带与众不同的凤冠，且正襟危坐，不苟言笑。其余女子则姿态各异，有的品茗，有的在行酒令。中央四人，则正在吹乐助兴。众人所持的乐器，自右而左，分别为胡笳（又名箏篥）、琵琶、古箏与笙。旁立的两名侍女中，有一人轻敲牙板，为她们打着节拍。从每个人脸上陶醉的表情来推想，席间的乐声理应十分优美动人。

千年之后，《宫乐图》的绢底也呈现了多处破损，但是画面的色泽却依旧十分亮丽，这是因为妇女脸上的胭脂，身上所着的猩红衫裙、帔子等，由于先施用白粉打底，再加以厚涂，所以，颜料剥落的情况并不严重，而且连衣裳上花纹的细腻变化，都清晰可辨，这些都充分印证了唐代仕女画的高度成就。