

中国画扇面

钟涛 著

探微

广西美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画扇面探微 / 钟涛著. — 南宁: 广西美术出版社, 2015.6

ISBN 978-7-5494-1330-0

I. ①中… II. ①钟… III. ①扇—中国画—绘画研究 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第116964号

中国画扇面探微

ZHONGGUOHUA SHANMIAN TANWEI

著 者: 钟 涛

出 版 人: 蓝小星

终 审: 姚震西

责任编辑: 杨 勇 廖 行

责任校对: 张瑞瑶 梁秋萍

审 读: 林柳源

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号

邮 编: 530023

网 址: www.gxfinearts.com

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 深圳市国际彩印有限公司

版 次: 2015年6月第1版

印 次: 2015年6月第1次印刷

开 本: 787 mm × 1092 mm 1/12

印 张: 16

书 号: ISBN 978-7-5494-1330-0/J · 2333

定 价: 128.00元

版权所有 翻印必究

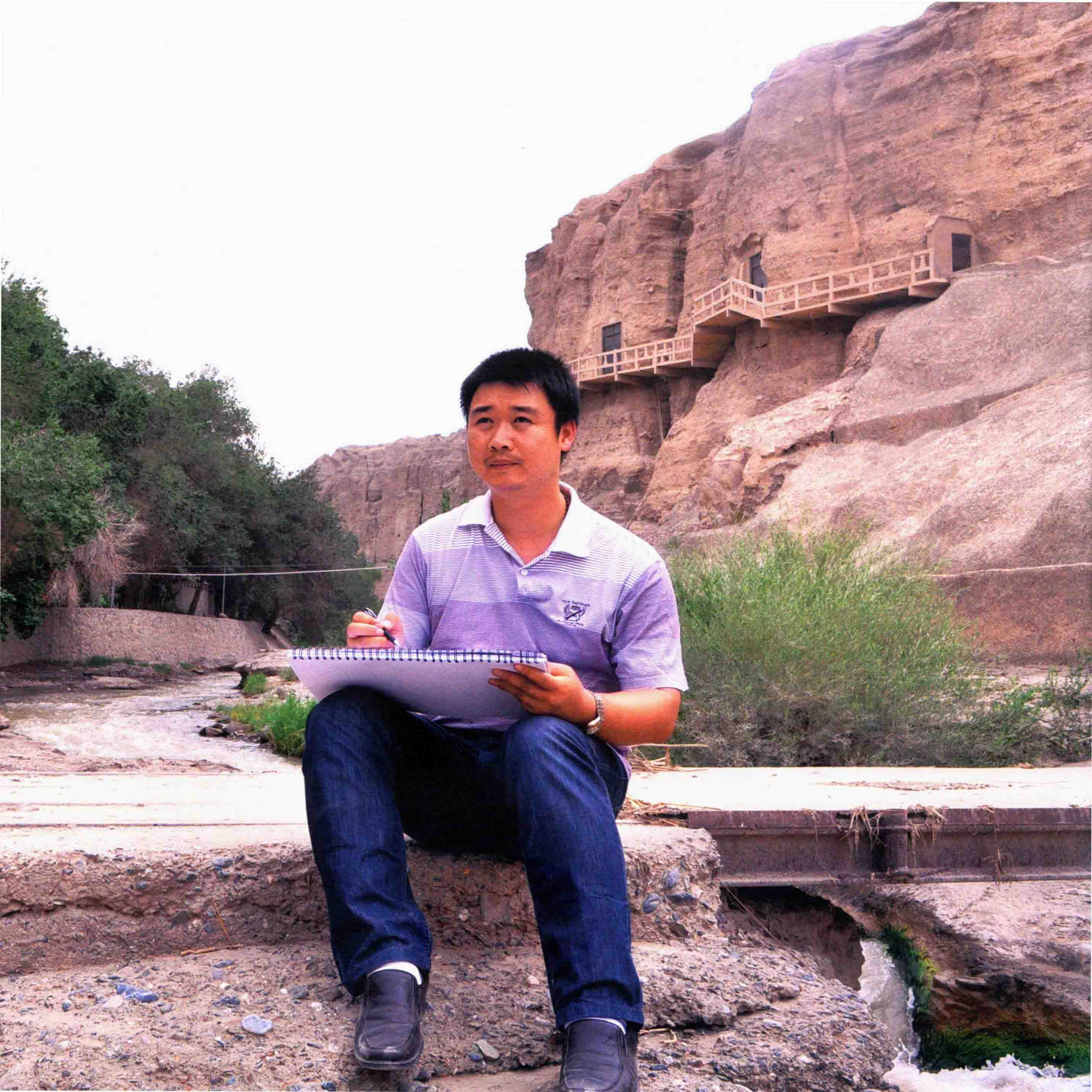
中国画扇面

钟涛 著

探微

 广西美术出版社

钟涛简历

1972年12月生于广西柳州市。2001年考取广西艺术学院研究生，师从黄格胜教授；2004年硕士研究生毕业并留校任教。作品入选由中国美术家协会主办的上海世博会中国美术作品展、第十六届亚运会中国画大展，曾荣获第三届全国中国画大展优秀奖（最高奖）、第二届中国齐白石国际文化艺术节“齐白石奖”铜奖、第五届黎昌杯全国青年美展银奖、第二届中国山水画艺术双年展铜奖等多项全国美术作品奖，并在南宁、桂林、宜兴等地多次举办个人画展。作品发表在《美术》《当代山水画坛中青年20杰》《漓江画派百家》等刊物，发表论文20余篇，出版有《名家画山水小品》《铅笔钢笔风景素描技法》《中国画青年名家书系——钟涛》《学院派精英——钟涛》等专著。主持多项国家级、省级科研项目，为广西艺术学院中国画山水画方向学术带头人、国家级山水画写生教学团队成员。

现为广西艺术学院教务处处长助理、副教授、硕士研究生导师，中国美术家协会会员，漓江画派促进会学术委员会常务理事，广西美术家协会理事，广西青年美术家协会副主席，南宁市美术家协会副主席，广西美术家协会中国画艺委会委员，广西青年联合会委员。

序

写这本书完全是出于对扇面画的喜爱。大约七八年前，因为学院画材店的搬迁而买到了一批降价处理的扇面，并由此开始了我的扇面画创作之旅。从那时起，与扇面有关的各种信息和资料就逐渐成为我热衷收集的对象。并经常利用出差、采风和文化交流的机会，考察收集当地博物馆、历史文物陈列馆有关扇子的资料。2012年，学院决定出资鼓励大家出版专著，在这样一个好的时代环境下，这个盘绕在心头多年的夙愿终于乘势而发了。

这本书研究的重点是关于中国画在扇面如何产生、发展和演变的情况。扇子在中国已有三四千年的使用历史，有着悠久的历史。然而笔者通过研究却发现关于中国画在扇面的形成和发展还没有系统的介绍、考证和论述。大多文章都把重点对准了制扇业的材料、工艺和装饰，涉及具有文化传承的书画扇面则鲜有系统介绍，且这一问题在学术界一直没有得到关注，或关注的人不多，研究成果也局限于某个朝代或地区的扇面画调研，成果比较散乱，这给研究提供了较大的空间。

本书重点阐述了扇面的几个问题：

1. 扇子的起源及演变情况；
2. 书画扇的产生及各历史时期书画扇的发展状况；
3. 扇子的工艺欣赏及扇文化艺术特点。

其中，关于书画扇的产生及各历史时期书画扇的发展状况，是本书的重点，也是笔者对中国画在扇面上应用的研究核心。

伴随着朝代的更迭和书画艺术的发展，扇子也在发展和演变。由于扇子因为材质的原因不易长期保存，对了解早期扇子的产生和使用情况的考察带来了极大的不便。针对早期扇子（魏晋以前）的研究多依靠出土文物、墓室壁画、画像砖和早期绘图中有关扇子的形象来推测；至于选图所列年代排列或有错误，名称也许不尽妥善，也是在所难免。又限于材料一时又不易集中，文献记载或侧重佳话奇闻，多辗转抄引，难于征信，材料虽然丰富，引例实少。因此试从图像做些比证探索，或可补充文献所不及。

中国画在扇面的发展主要参考了中国画在各时期的发展状况，并结合当时政治因素、社会手工业及扇业发展来综合考察中国画在扇面的演变情况。

扇子，人们最早用它来扇风祛暑，生火扑蚊。随着扇子的普及与流行，越来越多的扇坊开始考究制扇的材料和装饰。在扇子上绘制的书画原先也是作为扇面装饰的一部分而存在的。可以说，一把工艺精湛、上绘书画的扇子已成为人们交往中展示身份和显示风度气质必不可少的随身饰品。然而，随着社会的发展和书画业的高度成熟，扇子最终成了中国画表现的载体之一，同手卷、条幅、册页等形制成为中国画传统的重要表现形式，扇面书画艺术由此独立并具有重要的文化传承价值。扇子正是通过这样的华丽转身，散发出具有文人氣息的迷人光彩。

因行文所需，本书还对书画扇的创作与鉴赏、扇子制作等内容进行了相关的阐述和介绍。

由于笔者才具平庸，文史底子也极为薄弱，书中难免存在谬误与不足，敬请各位专家、同行批评、指正。是为序。

钟涛

2015年2月于荷塘雅舍

目 录

序

第一章 咫尺古韵扇文化	009
第一节 彰显威仪的仪仗扇	010
第二节 生风祛暑的常用扇	020
第三节 咫尺丹青的书画扇	021
第四节 女子雅集的屏面扇	022
第五节 戏曲舞台的道具扇	024
第六节 馈赠宾朋的友情扇	025
第七节 彰显神力的法器扇	027
第二章 扇子的起源与演变	029
第一节 扇之溯源	030
第二节 扇之演变	034
第三章 中国画扇面艺术的独立与发展	047
第一节 扇面画的萌芽（魏晋—唐时期的扇面画发展概况）	048
第二节 团扇画的高峰（两宋时期的扇面发展概况）	051

第三节 扇面画的低谷（元代扇面发展概况）	062
第四节 扇面画的复兴（明代扇面画发展概况）	074
第五节 扇面画的盛世（清代扇面画发展概况）	082
第四章 扇面画常见图式及鉴赏	095
第一节 扇面画小品创作概述	096
第二节 扇面书画常见图式及鉴赏	099
第五章 扇艺欣赏	107
第一节 扇子的把玩与鉴赏	108
第二节 中国扇艺欣赏	114
第三节 外国扇艺欣赏	129
第六章 折扇的制作过程	141
第七章 作品欣赏	145
参考书目	186
后记	190

中国画扇面探微

第一节 彰显威仪的仪仗扇

第二节 生风祛暑的常用扇

第三节 咫尺丹青的书画扇

第四节 女子雅集的屏面扇

第五节 戏曲舞台的道具扇

第六节 馈赠宾朋的友情扇

第七节 彰显神力的法器扇

扇子在中国有着悠久的历史，形成了内涵丰富的扇文化。从古代众多史料和文献来看，扇子的出现最先是满足生活所用，在此基础上，经过社会的发展，逐渐成为政治的替代品和权力地位的象征。随着时代的发展，扇子逐渐成为与礼仪、风俗、书画、戏曲等文化艺术密切相关的工艺品。盈尺之间，不仅凝聚了手工艺人的聪明才智，蕴涵了书画家丰富的思想感情，更承载着传统根基深厚的民族精神和富有民族特色的文化积淀。

第一节 彰显威仪的仪仗扇

古代有一种长柄大扇，此类扇并非用来纳凉，而是由侍者手执，为帝王或王后障尘蔽日所用，后来演变成为一种仪仗，所以又

叫“仪仗扇”。作为中国封建王朝统治的产物，仪仗扇经常出现在威严的仪仗中，俨然成为帝王贵族身份的象征。它的使用最初可追溯到战国、两汉之际。后来随着封建中央集权的不断加强，最终在一千多年的历史发展中成为中国礼制性政治的重要组成部分。尤其到了唐代，仪仗扇的使用得到了空前的重视，较前朝而言，这个时期的仪仗扇不但种类较为丰富，政治功用特征愈加明显，而且它的使用也有着严格的规范，对后世产生了深刻的影响。例如：唐代的索扇制度不仅对仪仗扇的使用提出了种种限制，还对其使用级别和规模做出了严格规定，最根本的目的是透过这种仪仗规模的大小阵势，烘托出至高无上的皇家贵族气派。这种扇古称“翬（shà）”，又称障扇或掌扇。《方言·杂释》云：“扇自关而东谓之簾，自关而西谓之扇，今江东亦通名扇为簾。”《世本》

阎立本 步辇图 唐 绢本设色 纵38.5厘米 横129.6厘米 北京故宫博物院藏

步辇：古时用人拉或抬的车。画中以宫女们或执扇或抬辇，或侧或正，或趋或行的体态来映衬唐太宗雄才大略的英雄气概。该画不设背景，重点突出，节奏鲜明。

北齐浮雕 河北省博物馆藏

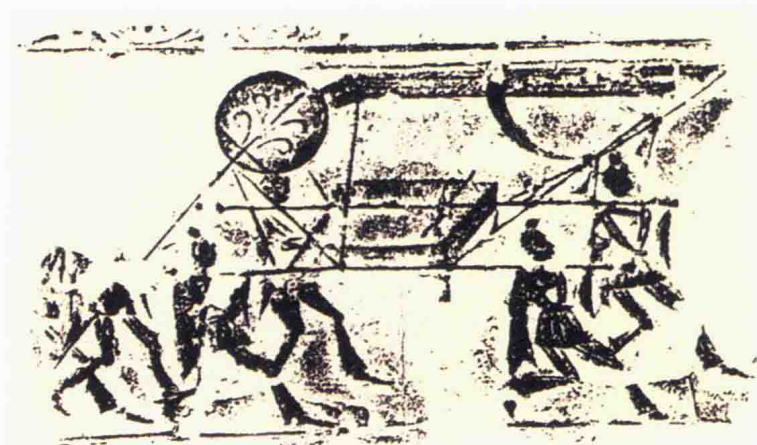
回鹘王子供养像 唐 敦煌壁画

曰：“武王作翼。”从这些记载中了解到，扇古写为“箒”，又作“翼”。《小尔雅·广服》：“大扇谓之翼。”王煦疏：“天子八，诸侯六，大夫四，士二。”可见用翼的多少是由主人的身份地位决定的。所以综上可知，仪仗扇此时在统治者眼中已不再是遮阳蔽日所用的工具，而是权力与地位的象征。

仪仗扇作为仪仗的重要道具，在使用数量、规格以及质地上都有着严格的规定和等级的区别。它不仅为出行的皇帝障尘蔽日，也具有保障九五之尊的皇帝不轻易露其颜面，修饰其威严的作用。从唐代的敦煌壁画来看，早期的仪仗扇威武显赫，显示了皇帝九五之尊的威严。（《回鹘王子供养像》）

在皇帝的日常生活中，仪仗扇使用非常频繁，如巡游、狩猎、朝参、宴会、谒陵等大型活动都有仪仗扇与之相伴。从初唐画家阎立本的名画《步辇图》中，可以清晰地看到皇帝身旁的两位宫女在举着仪仗扇侍奉左右。随着时间的推移，仪仗扇世俗的功能也慢慢被挖掘出来，并流行于普通百姓中间，其形制、材质也越来越多样化，并随着社会的发展，演变成民间婚嫁时才使用的仪仗用具。在现代的古装戏中，我们仍然可以看到太监或宫女，手执长竿羽扇，站立在帝王后侧做遮护状的场面。在当代，重大的接待活动和节庆日我们仍然可以看到扇子作为官方仪仗的典雅威仪的气派。

纵观仪仗扇的历史发展，其政治的核心功能依旧未变，只是随着社会的发展，其形制越来越丰富，图饰也越来越繁复，题材也越发多样化了。本节书末所附图例向我们展示的是不同时期画像砖、墓室壁画、石刻画、木雕、年画等不同表现形式中仪仗扇的风采以及早期玛雅人持长柄扇的神采。

步辇图图像砖 南北朝

一、壁画中的仪仗扇

中国古代壁画，是绘在建筑物的墙壁或天花板上的装饰性图画，是古今中外历史上最悠久的一种绘画形式，它以独特的气派和风格成为中国美术史上重要的组成部分。从表现的领域来看，中国古代壁画主要分为三类：石窟壁画、墓室壁画、寺观壁画。在元代，统治者对宗教采取利用保护政策，喇嘛教受到高度推崇，道教亦有显赫的地位，寺观规模不断扩大，为壁画的发展提供了良好的环境，今以山西永乐宫壁画最为壮观。

永乐宫壁画（局部）

永乐宫壁画（局部）

永乐宫壁画（局部）

位于山西省芮城县的永乐宫壁画是中国古代壁画的代表。画面上众神目光炯炯，武将骁勇剽悍，力士威武豪放，玉女天姿端立，旌旗迎风招展，仪仗扇威风凛凛，更加渲染了气势不凡、场面浩大的盛况。

敦煌壁画（局部）

敦煌壁画（局部）

二、墓室壁画中的仪仗扇

墓室壁画作为中国传统壁画的重要一翼，一般绘于墓室的四壁、顶部以及通道两侧，并将先秦以来的阴阳五行，道家思想加以整合与创造，形成了一套集习俗、观念为一体的厚葬风俗以及相配合的图像。壁画内容多为反映死者生前活动情况及其向往的富贵尊享生活，具备了趋利避害、福寿家人、荫庇子孙的功能。

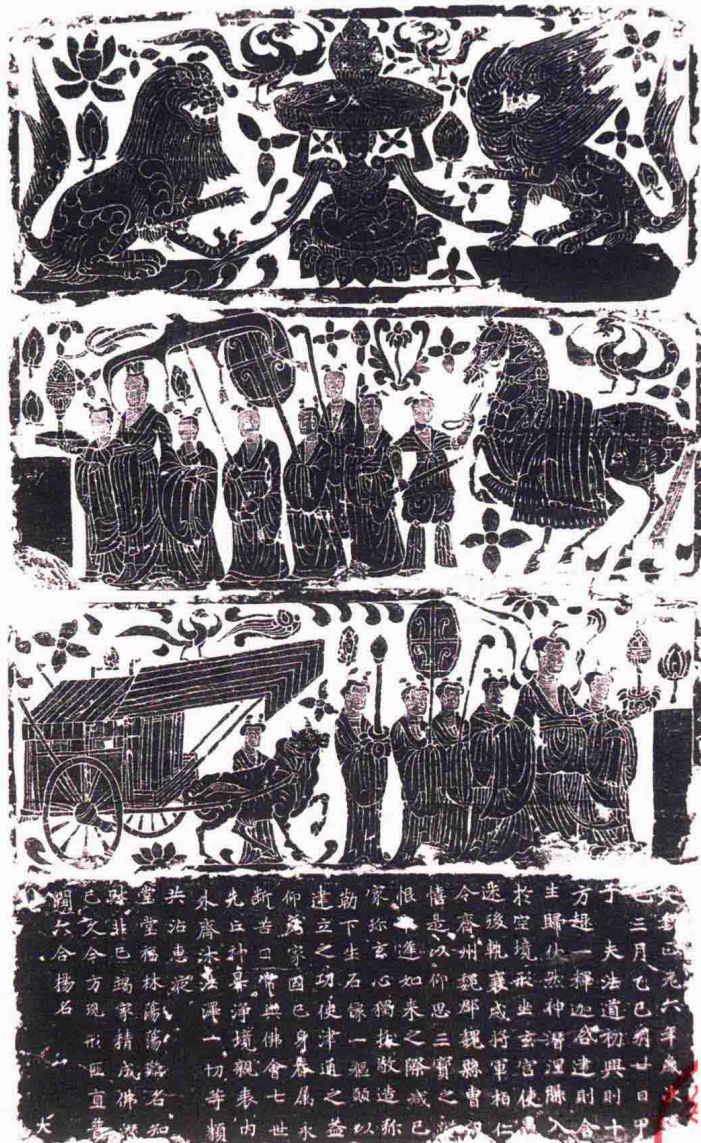

备骑出行图（局部） 隋 墓室壁画 纵90厘米 横60厘米
此图为山东省嘉祥县英山徐敏行夫妇合葬墓壁画，位于墓室西壁中部，1976年发掘。

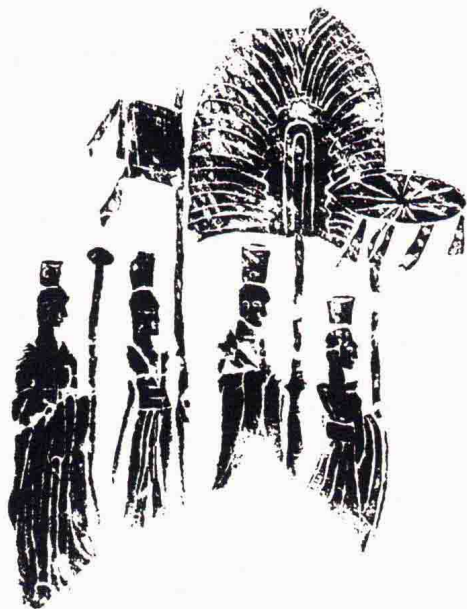
隋代的壁画墓发现不多，山东嘉祥徐敏行墓是一座保存较好的墓，墓室内绘有四神、牛车、鞍马等，后壁为墓主人坐帐内饮宴，北壁绘有备骑出行图。图绘侍者手持伞盖，仪仗扇备骑侍。

三、石刻画中的仪仗扇

石刻画是我国古代艺术的一种，它以刀代笔在石材上进行表现，在我国传统绘画艺术上有着其独特的风格和特点。这种线刻技法最初始于汉代，并且由墓室画像逐步应用到各种石材的制作上，尤其到了南北朝之后，在棺槨、门楣、柱股以至佛龕台座上面，都有精美的图案进行表现，内容既有历史典故，也有花鸟虫鱼、林木山石等等，美不胜收。

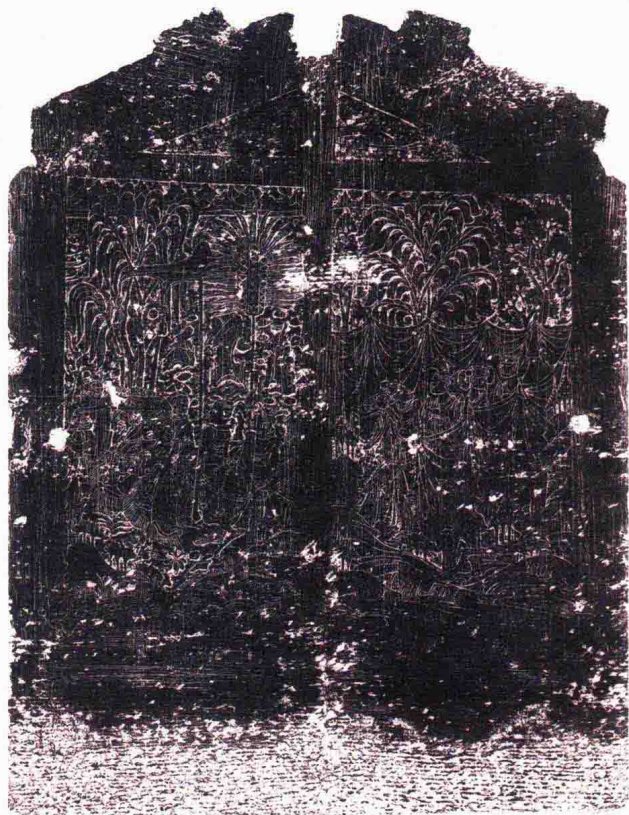

帝后礼佛图（局部） 北魏

麈尾扇石刻 北魏

此图为洛阳龙门石窟莲花洞石刻局部，帝王拜菩萨时的仪仗扇风采。

宁懋石室画像（局部） 北魏