

故宫藏女性绘画

编著 李湜

城
出
版
社

策 划 孙关根
责任编辑 江 英
封面设计 郑志标
摄影 冯 辉

ISBN 7-80047-353-8

9 787800 473531 >

ISBN 7-80047-353-8
J · 161 定价: 10.00 元

故
宮
知
識
叢
書

故宮藏女性绘画

J212
68

编著／李湜

紫禁城出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

故宫藏女性绘画 / 李湜编著. —北京: 紫禁城出版社, 2001. 7

(故宫知识丛书)

ISBN 7-80047-353-8

I. 故… II. 李… III. 女性—绘画—艺术评论—
中国—古代 VI.J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 053715 号

故宫藏女性绘画

在整个中国古代绘画史中，女性绘画一直作为男性绘画主导的画坛的点缀而存在。女画家及其作品在绝大多数的画史著作中都几乎不被提及，只是在专业性较强的书籍中才有关于她们的简单而重复的记载。从画迹的角度看，她们的传世作品不足千件，其中多是明清时期的作品。

故宫博物院现藏古代女性画家作品约250余件，这其中有很多代表性画家的代表之作。可以说，通过这些藏品可略窥中国古代女性绘画的基本面貌。

不过，在进入这些传世品所构筑的女子绘画世界之前，还应该提到一本书，它就是清代学者汤漱玉撰写的《玉台画史》，这是我国第一部古代女性绘画史。它将上古至晚清的女画家分为四大类：宫掖、名媛、姬侍、名妓。这为我们今天了解古代女性绘

画提供了很大的方便。只是，汤氏所说的“宫掖”画家，其留传的作品已如凤毛麟角，缺少时代的连续性，作为一种绘画创作群体就显得缺少实际内容；同时，“名媛”与“姬侍”画家在绘画传承及技法表现上又多有一致之处，因此，从群体的实际构成和作品的表现风格上看，古代女画家可以被分为两大创作主体——闺阁画家与妓女画家。

（一）闺阁画家

闺阁画家包括“名媛”和“姬侍”画家。指生长于稳定、闲适的家庭环境中，并具有诗文笔墨修养的女画家。这其中又有来自于文化世家，特别是画家世家的女子与来自官宦、商贾家庭的女子的不同。作为官、商家庭的闺阁画家主要从画于“善画者”；而文化世家的闺阁画家则自幼浸染在浓厚的文化气氛之中，她们有能书擅画的亲属随时与之探

元管道升《墨竹图》卷

讨画理、切磋画艺；有家中所藏丰富的书画作品供其参考，等等，因此，比之官、商家庭的闺阁画家，她们的绘画水平更高一些。

故宫现存时代最早的一件女性画家作品，就是闺阁画家的作品——元代管道升的《墨竹图》。同时它也是现知最早的有名款的女画家作品。管道升（1262—1319年），字仲姬，又字瑶姬，号栖霞山人，

吴兴（今属浙江）人。是著名书画家赵孟頫之妻。这件《墨竹图》表现的是一竿翠竹的梢部。竹叶浓密，相互交叠，每片叶为一笔撇出，叶根藏锋落笔，叶梢多为出锋扫笔，可见先重后轻的笔韵。

此图也是管道升的唯一传世作品，它对于墨竹的表现可能也仅代表了她本人的一种题材取向。而从整个闺阁画家来看，她们在表现内容上似乎是更

热衷于花鸟。花鸟画具有托物言志、比兴的审美功能，这使深居中的闺阁女子，在描绘幽庭雅境的同时，对自己生活中最常见的花鸟，倾注出极大的创作热情。因此，明清时期就涌现了一大批擅画花鸟的闺阁画家。

文倬(1595 - 1634年)字端容，长洲(今江苏苏州)人。画家文从简女，文徵明玄孙女。除文徵明、文从简外，家族内的文彭、文嘉、文伯仁、文从昌亦以擅画著称。文倬自幼受“文家笔墨”的熏陶，勤于画作，终于不负家学，卓有成就。其笔下的花草虫蝶皆准确生动，惟妙惟肖，无论是草木的形貌，还是昆虫的情态，都极尽神韵。故宫所藏的《罌粟湖石图》轴，注重不同物态间的质感对比，花卉和湖石虽都为“没骨”写意画，但湖石是以淋漓的大写意绘出，笔苍墨润，刻划出湖石的坚实方便之美。花卉则用兼工带写的小写意绘出，笔致纤秀，设色典雅清丽，表现出罌粟的轻柔婆娑之美。《萱石图》

明李因《荷鹭图》轴

明文倬《童石图》轴

明李因《荷鹭图》轴局部

轴是一幅利用冷暖色调的对比，加强审美意趣的成功之作。色泽鲜艳的萱花与墨染的湖石，形成高度的冷暖色差，花之艳冶与石之坚凝都在这种对比中而更为鲜明。明末钱谦益给予文俶极高的评价，说她：“点染写生，自出新意，画家以为本朝独绝。”清代张庚在他的《国朝画征续录》中则赋予文俶更高

的赞誉：“吴中闺秀工丹青者，三百年来推文俶为独绝云。”故宫藏文俶的作品还有：《花蝶图》扇、《罌粟蛱蝶图》轴、《梅花图》扇、《石榴图》扇、《花开图》册等近十幅之多。

李因(1610 - 1685年)，字今生，号是庵、龛山逸史，钱塘(今浙江杭州)人。光祿寺少卿葛征奇妾。

因 《花鸟图》卷局部

因 《花鸟图》卷局部

因 《花鸟图》卷局部

清恽冰《紫霞朱帐图》轴

她山水、花鸟兼能。其《荷鸳图》轴以拟人的艺术手法，创作了被喻为葛征奇的鸳，在有佛国净土之意的荷花下畅流的景象。该画毫不掩饰李因的闺中情志，含有强烈的情感色彩。其《花鸟图》卷印证了清窦镇《国朝书画家笔录》中对她花鸟画的评介：“水墨花鸟苍古静逸，颇得青藤（徐渭）、白阳（陈淳）遗意。”所画极有笔力，无轻弱态。故宫博物院藏李因的作品，尚有《花卉图》扇、《月季图》扇、《菊石图》扇、《牡丹飞燕图》轴近十幅。

清代的恽冰，字清于，生卒年不详，活动于康熙中期至乾隆初期，是清初花鸟画名家恽寿平家

族的后裔。自幼潜心于花鸟画创作，颇得恽氏家传的“写生正派”之画格。其花鸟画注重逼真写实，造型生动传神。花瓣常以水墨着色晕染，通过灵动多变的用笔，把墨、色与画中的形象完全融为一体。茎枝、叶筋以娴熟的笔力一笔勾就。花叶注重阴阳向背的处理关系，故颇具立体感。人称其作品“用粉精绝，迎日花朵，具有光”。《紫霞朱帐图》轴，是幅表现月季和紫藤相互交织的作品。在其精心的刻画下，无论是垂挂的紫藤，还是争妍向上的月季花，皆意态清新，造型准确写实。《南山佳色图》轴，是幅色彩丰富，冷暖色调相互搭配和谐的作品。典雅亮丽的设色，令画面洋溢着欢快活泼的喜庆气氛。

马荃，字江香，生卒年不详，活动于清雍正

至乾隆年间，其父亲马元驭是位以擅绘花鸟著称的画家。她自幼与父兄研习画理，铺纸磨墨作画不倦，故自刻有“家学”、“绿窗学画”诸闲章。清秦祖永《桐阴论画》记：“马江香荃，写意花卉，设色妍雅，姿态静逸，绝无点尘……尺幅小品，笔意香艳，更饶幽雅之趣。”她终以擅勾染法成名，江南人将她与擅没骨法的恽冰合称为双绝。其《草虫花卉图》扇，

以墨绿色晕染的叶片，将粉红色的蓼花映衬得分外娇艳妩媚。蜂、蝶虽笔墨简括，但造型准确生动，不失活泼之态，充分地体现了马荃笔墨生动，意趣盎然的绘画特色。故宫藏马荃的作品还有《花鸟图》卷、《花鸟草虫图》册。

清代大学士、画家蒋廷锡之妹蒋季锡，字蘋南，生卒年不详，江苏常熟人。是位博学兼得的画家。她

清蒋李锡《仿恽寿平花卉图》轴

既学马荃的勾染之法，又学恽寿平的没骨写生法（故宫藏有她《仿恽寿平花卉图》轴），同时通过其兄长她又巧妙地吸收了西洋明暗技法。其作品追求工整细致、写实逼真的审美意境。故宫博物院藏其《丁香图》轴便是她集多种画法为一体的代表作。她先以马荃的“勾染”法，用纤细的笔触，工整地勾勒出花卉的外形轮廓，然后均匀平整地填色渲染。继而以恽氏的写生法，根据叶片受光面的不同而在着色上有所变化，迎光面色淡、发亮，背光面则色重、发暗；最后她采用西洋的高光表现法，标明叶片的第一受光点，其艺术效果与中国画中将重墨作“醒点”，以提画之精神有着异曲同工之妙。

蒋廷锡之女蒋淑，字又文，生卒年不详，江苏常熟人。自幼秉承家教，擅绘花鸟。故宫藏其《花卉图》册、《丰盈和乐图》扇，均极得其父工写结合巧妙，色墨相得益彰的画风神韵。

除了上述这些来自绘画世家的闺阁画家外，明清时期擅画花鸟的闺阁画家还有骆绮兰、吴玘、吴

清蒋李锡《丁香图》轴

清蒋淑《丰盈和乐图》扇

应贞、王正、黄之淑、吴规臣、廖云锦等。

骆绮兰(1754-?)字佩香,号秋亭。江苏上元(今南京)人。花鸟画师法恽寿平、文淑笔意,多表现构图简单,无繁琐衬景的折枝花。故宫藏有《梅花水仙图》轴、《花卉图》册、《芍药图》轴、《兰花图》扇及仿芦映女史笔意的《竹兰图》扇。

吴玘,字瑟兮,生卒年不详,主要活动于嘉庆年间。石门(今浙江崇德)人。吴南泉(克谐)女,桐乡

程同文(春庐)继妻。笔墨追法名人画迹。早年工折枝花卉画,后改绘山水、兰竹。故宫藏有《花卉图》册。

吴应贞,生卒年不详,字含五。江苏吴江人。嫁同邑赵氏。擅绘写生花鸟,风神婉约。故宫博物院藏有《荷花图》轴。

黄之淑,字耕畹,晚年自号兰嫩老人。生卒年不详,应活动于乾隆中期至嘉庆年间。广东吴川人。甘泉洪焯妻。擅山水、花鸟,更以双勾水仙法写双

三原花

乙卯夏月揚州孫園芍藥有一莖
三萼者余戲以三原名之都轉出
寶谷先生一時和者甚衆弟乃馳
佩以因繪為圖為贐壇茶々々
余亦有詩呈錄

楊州舊說二月月湖上七間三原花重節
不盡宜性類同心芝蒂也風華雙葉
風世仙人橋一窠少年行者家會取
傳名門不二大千紅雨滿袈裟

夢樓居士王文友

向曲女大臨詩詞寫

佩香及金一應試并換時之說
世世世世三原花似三原花清
廣義性情快然生性之由心觀
夢樓居士王文友

然脂丹葉度佳辰不是花前遊
費人偶向東風如燕染開誰線半
始生春已未初紅白由心是時時

清骆绮兰《梅茶水仙图》轴