

名·画·深·读

Read More about
the Masterpieces

中国艺术数字化推广平台

名画中的女性

绮罗遗韵

郑艳 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

名 · 画 · 深 · 读

Read More about
the Masterpieces

中国艺术数字化推广平台

名画中的女性

绮罗遗韵

著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

绮罗遗韵:名画中的女性/郑艳著.
--北京:文化艺术出版社,2010.11
ISBN 978-7-5039-4904-3

I. ①绮… II. ①郑… III. ①仕女画-艺术评论
-中国 IV. ①J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第250662号

中国艺术数字化推广平台·名画深读

绮罗遗韵:名画中的女性

策 划 中国艺术研究推广中心
总 监 张子康
主 编 赵 力

著 者 郑 艳
责任编辑 潘 艳
封面设计 胡桃子
版式设计 熊 鹏
出版发行 文化艺术出版社
地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)
网 址 www.whyscbs.com
电子邮箱 whysbooks@263.net
电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
84057691—84057699 (发行部)
传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
84057690 (发行部)
经 销 全国新华书店
印 刷 北京图文天地制版印刷有限公司
版 次 2010年11月第1版
印 次 2010年11月第1次印刷
开 本 635×965毫米 1/8
印 张 15
字 数 55千字 图片50余幅
书 号 ISBN 978-7-5039-4904-3
定 价 50.00元

J212.25
12

序言

科学发展到今天，现代科技更加突飞猛进地为各个领域带来新提升的可能性，计算机技术和网络传播正以前所未有的态势，广泛运用于现代生活的方方面面。艺术数字化作为艺术传播的一种新型形式，凝聚艺术经典并融合高新技术成果，通过信息传递达成文化艺术更广泛便捷的传播，因而具有不可估量的时代意义。而引导和启发广大公众具有发现美的眼光并形成探索美的思维，既是数字化传播艺术的目的所在，也是数字化传播艺术的价值所在。

在释读有关艺术经典名画的书籍和文章大量问世的今天，如何为广大公众献上一套既能够轻松阅读，又具有方法论引导作用的美术史丛书并不是一件容易的事。选取美术史上最经典的作品和艺术现象，以全新的通俗方式进行阐释，缩短读者与阅读对象的认知距离，是设立“中国艺术数字化推广平台”项目的想法，也是编写这套艺术系列丛书的宗旨。

作为由国家立项的课题，“中国艺术数字化推广平台”2010年正式启动，由中国艺术研究院中国艺术研究推广中心负责实施。该项目为期五年，将作为具有开拓意义的一部数字立体美术史文献库，以客观视角介入、立体剖析艺术史事件的美术史问世。与传统传播推广手段相比，“中国艺术数字化推广平台”的多种传播途径具有更广阔的传播效果，其中包括“互联网交互平台”、“手机交互平台”、“多媒体交互平台”、“游戏交互平台”以及虚拟美术馆世界巡展。多样化地呈现中国艺术长河之中的传世精品，与时俱进地展现当代艺术精品时代风貌，数字化的并置衍生出全新的释读方式，集普及性、学术性、丰富性于一体的综合性呈现，是其鲜明的特点。该平台的搭建，可为广大读者带来多种观看和思考的可能性。

在此基础上，“中国艺术数字化推广平台”力图把中国具有代表性和学术价值的艺术推向国际，让读者从中领悟中国

传统文化的审美理念，也思考当代中国文化艺术应树立一个什么样的高度，这些都将对当代中国艺术的国际化起到重要的推动作用，并对文化发展产生推进和示范作用。推动中国的文化艺术通过学术层面在世界范围内产生影响，在全球艺术框架中展现中国当代的文化特质，让中国的文化艺术在本土化建设和国际交流语境中展示其独有的、不可替代的民族文化个性和地位，也是这一平台的宗旨之一。

很明显，该项目的涵盖之广及内容形式的多样是其平台搭建的重点和难点。目前推出的“名画深读”丛书仅是“中国艺术数字化推广平台”项目中的内容之一。丛书既有纸本图书版本，还配合电子图书版本以及网络虚拟读本等形式立体呈现，在时间和空间的立体维度联结起探寻艺术的视线，大大提高现代读者对艺术多层面的了解和对美术演进的关注。

为了保证丛书的撰写质量，本丛书各个系列都请美术史研究领域的知名专家把关统筹，每本书的作者都是专门从事美术史研究的中青年专家学者，他们以对美术本质独特而深刻的理解，尽量以准确而平易的语言风格和图像表现，使不同层次不同文化背景的读者都能够比较容易阅读和把握经典作品的内容和形式之蕴涵。因此，这套丛书也以此为文化艺术国际化传播作了一个尝试。

希望艺术数字化平台的持续搭建，会不断地推出新颖的配套读物。这是一次新的尝试性的工作，希望能够听到读者的意见和建议，在广大读者的关注和关心下，使“中国艺术数字化推广平台”不断完善，也使不断推出的配套读物既有高品格又有可读性。

王文章

2010年10月26日

目 录

2 综述

6 品画篇

8	《女史箴图》
12	《洛神赋图》
16	《虢国夫人游春图》
18	《捣练图》
20	《簪花仕女图》
22	《唐宫乞巧图》
24	《宫乐图》
26	《内人双陆图》
28	《伏羲女娲图》
30	《韩熙载夜宴图》
32	《阆苑女仙图》
34	《绣枕晓镜图》
40	《女孝经图》
42	《宋仁宗皇后像》
44	《纺车图》
46	《杂剧打花鼓图》
48	《天女散花图》
50	《文姬归汉图》
52	《明妃出塞图》
56	《杨贵妃上马图》
58	《元世祖皇后像》
60	《杜秋娘图》
62	《揭钵图》
66	《九歌图·山鬼》
68	《梅花仕女图》
70	《武陵春图》

72	《歌舞图》
74	《湘君、湘夫人像》
76	《嫦娥执桂图》
78	《王蜀宫妓图》
80	《秋风纨扇图》
82	《汉宫春晓图》
84	《宣文君授经图》
86	《斗草图》
88	《张深之正北西厢记》
90	《千秋绝艳图》
92	《连生贵子图》
94	《月曼清游图》
96	《元机诗意图》
98	《十二金钗图》
100	《李清照像》
102	《华清出浴图》
104	《麻姑献寿图》
106	《西施浣纱图》
108	《风尘三侠图》
110	《中国贵妇像》

综述

在中国,《诗经》中就有“窈窕淑女,君子好逑”的名句,而对美女的好尚,也促使描绘女性为主题的绘画在 先秦时即已见勃兴。例如在文字记载中,刘向的《说苑》就有齐王因为一张画像而萌生了霸占人妻的念头,足见其所见画作的魅力;在现存实物方面,长沙陈家大山出土的《龙凤仕女图》帛画,也是这个时期的绘画遗存,图中的女子造型简约,线描流畅,的确已经具有了较高的艺术水平。

西汉元帝时又发生了一桩由仕女画所引发的历史故事,刘歆的《西京杂记》对此进行了文学化的加工,使之更为曲折传奇:元帝后宫美女众多,为了省却逐一遴选的麻烦,皇帝命令画工毛延寿将嫔妃们绘成图册,以便每日按图召幸。后宫佳丽们为了博得元帝的宠爱,纷纷以重金贿赂画工,唯独王昭君一人,拒绝贿赂毛氏。毛延寿怀恨在心,故意丑化王昭君,使她不但没被元帝看中,而且被遣往匈奴和番。等到临行辞驾之时,元帝才惊觉

错失了一位深藏后宫无人识的绝代美人。正是这样的阴差阳错,却也成就了王昭君的历史角色,这也是画家毛延寿始料未及的事情!

先秦、秦汉的近千余年间,描绘女性的作品可谓繁多,但这一类作品仍未形成明确而统一的定名,直至南齐谢赫《古画品录》的成书,才出现了“妇人”这个含义相仿的画目。接着在南朝时期姚最的《续画品》中,又出现了“绮罗”的称呼。入唐以后,则有张彦远《历代名画记》中的所谓“嫔嬙”,以及朱景玄《唐朝名画录》中的“士女”。

无论称谓如何变化,从画面内容来看,早期仕女画是以宫廷妇女为主要的表现对象的。表彰节妇贞女,提倡女教女德,是中国早期仕女画最重要的创作观念。如在魏晋时期仕女画中,传为顾恺之所作的《女史箴图》卷(现藏于英国大英博物馆)即是这样的代表作。魏晋时期同为顾恺之创作的《洛神赋图》卷,则反映了中国仕女画创作观

念中的另一取向，即参照文学的意境，通过对女性形象的赞颂，进而传达出人类对于美好理想的无限期许和追求。顾恺之创作的《洛神赋图》卷，取材于曹植《感甄赋》，描绘了人神相恋的感伤场面，成功塑造出洛神的主体形象，反映出画家浪漫主义的思想情怀。此后，这两种不同的创作观念不断展开变化，形成中国仕女画的两条重要的创作线索。

唐代是中国仕女画发展的一个高峰期，也代表了中国仕女画逐步成熟后的风格水平。衣着华美、浓丽丰肥的唐代贵族妇女，成为了仕女画家们热衷表现的对象。唐代张萱的《虢国夫人游春图》卷，展现了杨贵妃姐妹春游的富贵奢华；《捣练图》卷则描绘了闲暇之时以劳动为消遣的宫廷妇女的生活形象。唐代的周昉在继承张萱仕女画风格的同时，又有了新发展，形成了中国传统人物画中唯一以描绘女性为主的人物画样式——“周家样”。“周家样”在唐代的成功，在于它发展起了

一整套适合表现中国古代女性的形式语言，尤其是结合了“高古游丝描”和“铁线描”的特点所形成的“琴丝描”，线条极细极淡，特别适合表现皮肤的丰满圆润，以及“绮罗女性”身穿薄纱的体态特征，传世周昉的《簪花仕女图》卷、《挥扇仕女图》卷等作品体现的就是“周家样”的风格面貌。

政权交替频繁的五代，无论是仕女画技法，还是审美观念都在继承传统的基础上有所发展。传为顾闳中所作《韩熙载夜宴图》卷中女伎与唐代的仕女相比，丰腴的肌肤因缺少慵懒的体态而更具健康的美丽；阮诤《阆苑女仙图》卷中的仙女，脸型渐趋椭圆，身材变得修长，衣着华丽但又收敛，具有了文雅含蓄的特征。

到了宋代，中国人物画的创作技法已日臻成熟：写真性的创作技艺高超，在“写照”基础上的“传神”，也变得人所共知。例如《宋仁宗皇后像》轴，毫不美化地如实描绘了曹皇后那人到中年的色衰容颜，确立了对元明清后

妃写真像创作影响深远的艺术传统。宋代仕女画的另一特点是，仕女画的创作逐渐与历史故实、现实生活进一步结合，从而形成以女性为主体的所谓的风俗画。例如王居正《纺车图》卷中的女性，她们没有娇美的相貌、诱人的身材、华丽的服饰以及尊贵的地位，仅仅是现实生活中最为普通的农村妇女，作者以写实的手法进行描绘，意在宣扬她们安贫乐道的生活态度，以及在现实生活中朴实无华之美。南宋画家陈居中的《文姬归汉图》轴，取材于东汉女诗人蔡琰的《胡笳十八拍》，描绘了蔡文姬被曹操派人赎回，即将与胡地的丈夫、孩子离别的动人场面。金代画家张瑄对“文姬归汉”的题材亦有所表现，但在他的笔下蔡文姬俨然成为了风雪中毅然前行的女英雄，具有结实壮硕的身躯和坚定的神情，女性的性别身份被模糊化，与男性英雄无异。

元代作为蒙古贵族统治时期，特殊的社会现状和民族冲突，令画家们

避居山野，热衷山水画的创作来表达隐居避世的思想，故而仕女画的创作并不兴盛。但如钱选、赵孟頫等画家，在山水画创作之余，亦有仕女画作品传世，而如画家周朗的《杜秋娘图》卷，人物造型与周昉的《挥扇仕女图》卷相似，颇有盛唐遗风，在复古之中以白描手法开辟出仕女画发展的新路，又如宫廷仕女画的创作，以《元世祖皇后像》轴为例，采用半身局部特写的方式，从服饰、妆容、样貌等方面体现了迥异前朝的时代精神和文化特质。

明清是中国仕女画发展的又一个高峰期。所描绘的对象，已经不局限于宫廷内苑而扩展到民间，甚至是下层社会。明代“吴门四家”中“唐、仇”都以仕女画见长，号称“江南第一风流才子”的唐寅，其独创的“三白法”成为明清仕女画的经典技法，仇英的《汉宫春晓图》在近6米的长卷之上，遥想汉代宫廷生活的奢华，几乎囊括了历代仕女画的重要母题，其丰富性令人惊叹！陈洪绶的仕女画，在明末画坛

上独树一帜，所画人物身姿面容高古，取拙去巧，其影响波及明代徽派版画的创作。

清代的仕女画在基本继承明代的基础上，又形成了两条并行发展的线索。一条是宫廷仕女画的创作：传教士画家来华为中国仕女画注入了新鲜血液，受此影响，以焦秉贞、冷枚为代表的本土宫廷画家，吸收西方透视法，又结合中国人的审美习惯，遂创作出“中西合璧”的仕女画风格。继承传统的民间仕女画创作，是清代仕女画发展的另一条线索：以嘉道年间的改琦、费丹旭为代表，他们把明清以来文人对于女子柔弱美的追求发展到极致，笔下的女子纤瘦柔弱，削肩长颈，垂目低首，皆具病态之美；扬州八怪和海派的画家，以“麻姑献寿”等有吉祥含义、雅俗共赏的仕女画作品，受到了市民阶层的热烈欢迎；与此同时，清末南方的广东沿海，采用油画、水彩画等西画技法完成的外销画，渐形成了一定规模，表现贵妇的肖像画及展

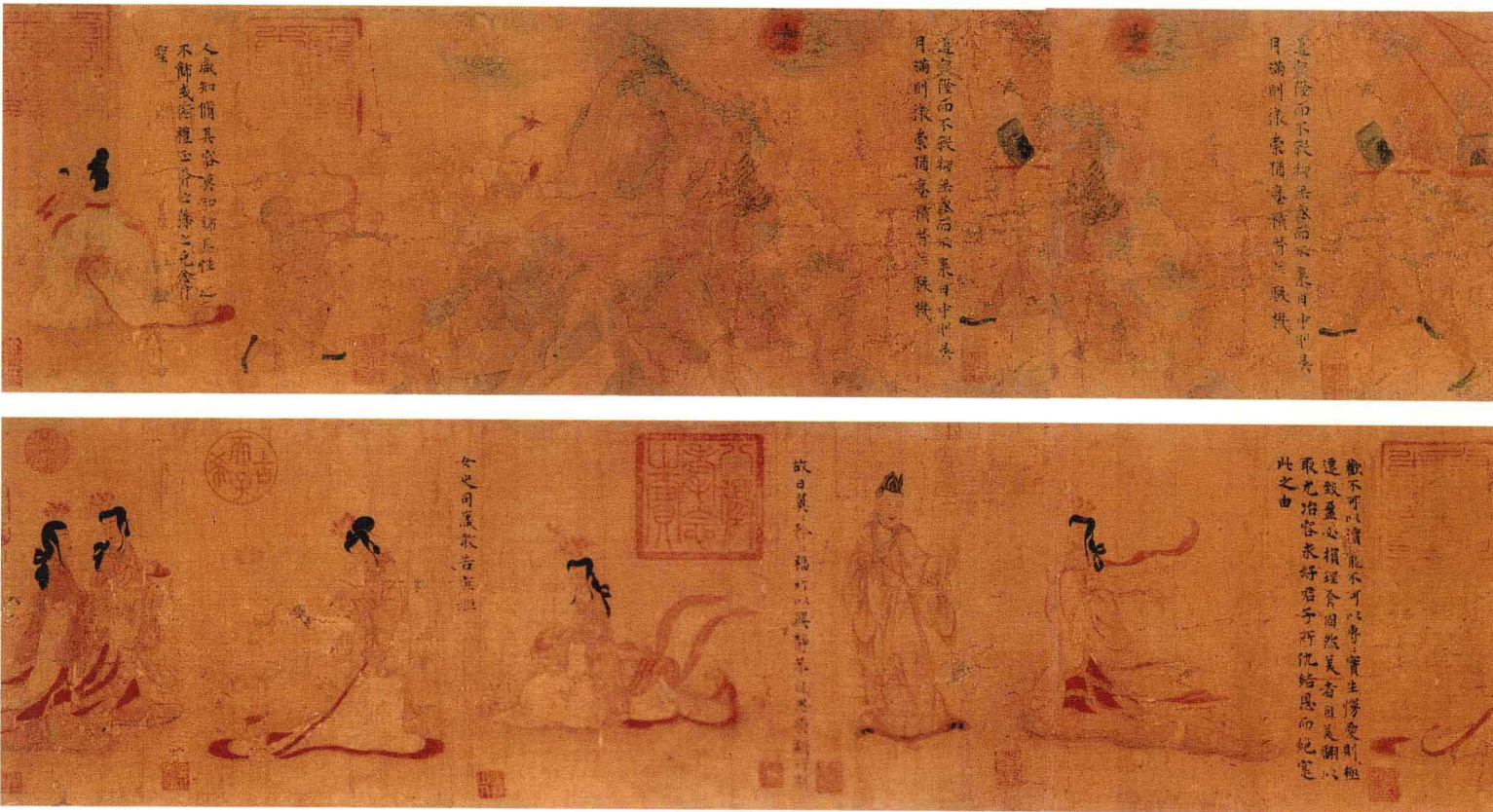
现东方风情的渔家女、三百六十行中的劳动妇女，都有数量可观的创作。

晚清民国时期的仕女画创作，有19世纪末20世纪初在上海兴起的“月份牌画”，它不仅与外销画存在着千丝万缕的联系，而且在表现时代文化的变迁上更具特色。如月份牌画家中的郑曼陀，运用水彩画与擦笔画相结合的新技法，奠定了月份牌的技术基础，成功塑造出了符合时代审美取向的健美、活泼、开放的新女性形象。

纵观中国古代绘画中以女性作为表现对象的作品，它们充分展现的是不同时代绘画艺术的水平，以及时代审美趣味的发展变迁，而名画中的女性，无论其身份的平凡或者显赫，仍无一例外地处于男性视角的审视之下，仍是由男性话语控制下的叙述和塑造，这就是这些仕女画创作的根本属性和文化特征。

品画篇

《女史箴图》

《女史箴图》
东晋 顾恺之
卷 绢本 设色
24.8cm x 348.2cm
英国大英博物馆藏

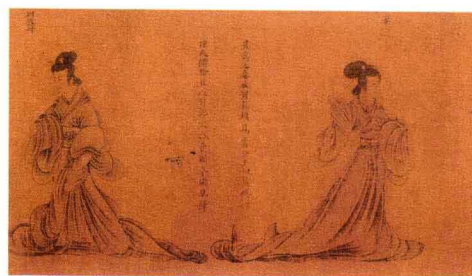

《女史箴图》卷是现存最早的仕女画作品之一，原为十二段，因年代久远，现存九段，其中包括“冯媛挡熊”、“班婕妤辞辇”等历史故事，还描绘了女子日常化妆的场景，道出“人咸知修其容，莫知饰其性”等道理。“女史”是女官名，后来成为对知识妇女的尊称；“箴”是劝诫的意思。西晋惠帝时，皇后贾氏独揽大权，荒淫放肆。朝中大臣张华收集了历史上各代先贤圣女的事迹，写成了九段《女史箴》以为劝诫和警示，在当时流传甚广。东晋顾恺之根据文章的内容分段为画，每

段有箴文（除第一段外），各段画面形象地揭示了箴文的含义，故称《女史箴图》。据画史记载，东晋的顾恺之有“才绝、画绝、痴绝”之称，同时也是一位绘画理论家。他所创的“高古游丝描”是早期人物画的常用笔法，同时也是“密体”人物画的特征。另一件归在顾恺之名下的传世作品《列女仁智图》卷（南宋摹本），其创作背景与《女史箴图》卷类似。汉成帝宠信赵飞燕、赵合德姐妹，致使大权旁落外戚手中，大臣刘向因此作《列女传》一书进献成帝，希望他能以古为鉴。《列女仁智图》

卷抽取了《列女传》“仁智卷”的内容加以表现，两卷作品的创作都以文学题材为蓝本，充当了后宫教育的基本教材，使礼教宣扬的女教、女德图像化、形象化，更为通俗易懂。

《女史箴图》卷是历代宫廷收藏的珍品，现存两卷摹本。其一收藏于北京故宫博物院，为宋人所摹，笔意色彩皆非上品。其二为唐人摹本，深得清代乾隆皇帝喜爱，曾藏于圆明园。1860年，英法联军入侵北京，被盗出携往国外。1903年入藏大英博物馆至今，是该馆最重要的东方文物。

《列女仁智图》
东晋 顾恺之
卷 绢本 淡设色
25.8cm x 417.8cm
故宫博物院藏

