行政院國家科學委員會專題研究計畫 期末報告

明清時期女性肖像畫解讀

計畫類別:個別型

計 畫 編 號 : NSC 100-2410-H-144-004-

執 行 期 間 : 100年08月01日至102年07月31日 執 行 單 位 : 國立臺灣藝術大學造形藝術研究所

計畫主持人: 馮幼衡

計畫參與人員:博士班研究生-兼任助理人員:陳俊吉

報告附件:移地研究心得報告

公 開 資 訊 : 本計畫涉及專利或其他智慧財產權,2年後可公開查詢

中華民國102年12月05日

中 文 摘 要 : 明中葉以後與清中葉以後這兩個時期,是當時社會文化面臨 重大的變革,政治上的昏暗,加上資本中產階級的興起,使 得傳統儒家禮教的束縛逐漸瓦解,女性的肖像便在此時期大 量產生,並且出現歌詠名妓、名媛的肖像畫。

> 女性肖像書的繪製畫家,在明代幾乎為男性畫家,所繪 的人物還是運用男性的審美角度去看待,使得被繪製肖像者 的女性並無表達自我思維(被描繪者想要如何展現自我於畫 面中)。而到了清代繪製女性的肖像畫家,大多數也以男性 為主,運用男性思維與審美的角度去繪製肖像,女性在畫中 還是沒有發言權。但是清代中葉開始出現了一些以女性為主 的閨閣畫家,她們為女性同胞描繪肖像,其肖像畫的內容描 繪出女性私密的生活起居,是極為特殊,此時的女性肖像有 自己發言的權力

> 明代中葉江南地區,有才華的婦人多為名妓成為男性歌 詠的對象,此情況到了清初隨著禁娼而消失,但隨著清代中 葉以後經濟的活絡,娼妓活動又開始盛行,也使得描繪名妓 的肖像開始大量出現。除此之外,清代中葉以後良家婦人與 文人妻眷中有才華的女性,她們可繪製肖像,將其安置於儒 家的場景中,展現其高貴的才華,這是明代女性肖像所沒有 的品味表現。

中文關鍵詞: 寫實 僭越 禮教

英文摘要: 英文關鍵詞:

明清時期女性肖像書解讀

一、前言

中國人物肖像起於何時?史書並沒有明確指出,但在西漢時已有出現不少有關肖像畫的記錄,例如西漢宣帝甘露三年(西元前 51 年)匈奴歸降,西漢宣帝回憶往昔輔佐有功的臣子,便下詔繪製「麒麟閣十一功臣」。「而後中國的肖像畫不斷的發展,東晉時顧愷之(約 345-407 年)的《論畫人物畫》就有記載繪製人物肖像,其肖像畫的表現重點在「以形寫神」、「傳神寫照,正在阿堵中」,此理論成為中國人物畫家所依循的重要創作理念。」北宋時郭若虛(生卒年不詳)撰《圖畫見聞志》中有記載北宋「獨工傳寫」的七位畫家。。說明北宋時肖像畫已經正式從人物畫中分離出來,成為一種獨立的畫科。元代時王繹(1333-?年)的《寫像秘訣》成為第一本的肖像畫專論。元代以後學習肖像畫者分佈各階級甚廣,上至有些士大夫、儒生學士,下至民間畫工,都參與肖像畫創作的情況。"明、清時期更是中國肖像畫發展的重要時期,其遺存的作品量也較之前各朝代多。

肖像畫究竟有那些的種類與特質,單國強在《肖像畫類型芻議》指出肖像畫的七種類型:歷史人物肖像畫、帝王肖像畫、官僚縉紳肖像畫、文人名士肖像畫、庶民肖像畫、女性肖像畫、畫家自畫像。⁵單國強在另一篇《試論古代肖像畫性質》指出中國肖像畫有四個主要特質:第一,客觀性:實有其人;第二,真實性:外型酷似;第三,生動性:神采奕奕;第四,專一性:旨在人像。單氏的觀點可看出站在傳統男性的角度出發,把女性肖像畫,視為一種類型,其餘的類型皆為

^{1 〔}東漢〕班固《漢書》卷五十四、李廣蘇建傳第二十四,收錄楊家駱主編,《新校本漢書并附編二種 第 3 冊》(臺北:鼎文書局,1979 年),頁 246。

² 參見顧愷之的〈論畫人物〉,〔東晉〕顧愷之,〈論畫人物〉,收錄於潘運告編著,《漢魏六朝書 畫論》(長沙,湖南美術出版社,1997 年),頁 270-271。

^{3 《}圖畫見聞志》記載有:牟谷、高太沖、尹質、歐陽黌、元靄、維真、何充。〔北宋〕郭若虛,《圖畫見聞志》卷三,收錄於盧輔聖主編《中國書畫全書(修訂版)》一(上海:上海書畫出版社,2009年二版),頁481。

⁴ 趙啟斌,《淵源有自的歷史畫卷:明清肖像畫略論》,《像應神全:明清人物肖像畫學術研討會 論文集》(澳門:民政總署轄下澳門藝術博物館,2011年),頁39。

⁵ 單國強,〈肖像畫類型芻議〉,《故宮博物院院刊》1990年第4期(北京:紫禁城出版社,1990年),頁11-13。

男性肖像。但事實上女性肖像畫,其種類相當多元,不宜全歸為一類,從女性的 觀點來看,對於中國古代女性肖像畫大體上可以分為六種類型:其一,歷史人物 女性肖像畫;其二,宮廷女性肖像畫;其三,官僚縉紳的妻女肖像畫;其四,文 人名士的名媛肖像畫;其五,名妓肖像畫;其六,庶民女性肖像畫。

其中歷史人物女性肖像畫,屬於歷史故事追憶畫,此種畫作通常具有成教化、助人倫的儒家規範,例如《列女母儀圖》、《孟母教子圖》···等。而宮廷女性肖像畫,此種繪畫的描繪對象,包含皇后、妃子、公主···等,其畫面的功能主要有四類,分別為:祭祀用的肖像畫、歷史記事圖、行樂圖,以及男性賞玩的宮苑女性圖。至於官僚縉紳的妻女肖像畫,繪畫對象包含妻子、姬侍、女兒···等,其中畫面的功能主要有二類,分別為:其一,祭祀用的肖像畫;其二,行樂圖之類的肖像畫。關於文人名士的名媛肖像畫,為描繪文人所歌頌名媛的圖像。接著名妓肖像畫,為描繪女性名妓的畫像。最後庶民女性肖像畫,此類型通常以祖先祭祀畫為主。

而本文將對明清女性肖像畫進行探討,其範圍有所限制,對於宮廷女性肖像,以及具有祭祀與宗教功能的肖像排除在討論中。至於中國女性肖像各類型的起源與發展,筆者製作成「各類型女性肖像發展簡表」(表1),其中官僚縉紳的妻女肖像畫、文人名士的名媛肖像畫、名妓肖像畫是明末清初時,才開始大量繪製的新畫種,也是本文所關心的重點,但本文探討將排除祖先畫像。

表 1 各類型女性肖像發展簡表

編	類型	朝代	記載	出處
號				
1	歷史人物女性肖像畫	魏晉	衛協、王廙、顧愷之…等都曾繪製	《中》,頁 246。
			《列女仁智圖》。	
		南齊	謝稚作《列女母儀圖》、《列女賢	《中》,頁 247。
			明圖》、《孟母圖》…等。	
		隋至清	不斷的延續發展。	
2	宮廷女性肖像畫	西漢	宮廷畫師毛延壽繪製《王昭君像》。	《歷》,頁 137。
		南朝梁	解倩曾作《丁貴人彈曲項琵琶圖》。	《歷》,頁 148。

		北齊	楊子華作《雜宮苑人物屛風》。	《中》,頁 248。
		唐代	閻立德作《文成公主降番圖》。	《歷》,頁 151。
		宋至清	不斷的延續發展。	
3	官僚縉紳的妻女肖像畫	唐代	張萱曾作《虢國夫人夜游圖》、《虢	《中》,頁 251。
			國夫人游春圖》、《虢國夫人踏青	
			圖》。	
		宋至元	此類型的作品並未見之。	《明》,彩圖6。
		明代	徐易與陳洪綬合作的《樓月德像》。	《像下》,頁 193。
		清代	金禮贏的《顧橫波夫人小影》	《網》1。
4	文人名士的名媛肖像畫	清代	清代中葉大量出現此類作品,佚名	《肖》,頁
			繪《密齋讀書圖軸》;丁以誠繪《駱	202-230 · 204-205 ·
			綺蘭平山春望圖像卷》;潘恭壽繪	220-221。《像下》,
			《王玉燕寫蘭像軸》。費丹旭繪《聽	頁 318。
			秋啜茗圖》。	
5	名妓肖像畫	南朝齊	袁倩作《正聲妓圖》。	《歷》,頁 144。
		明代	唐寅作《絕代名妓圖》。明末清初	《中》,頁 262。
			才開始發展有一定規模。	
		清代	吳宏、樊圻合作《寇湄像》。	《像上》,頁83。
		清代	(傳)吳焯、徐集都曾繪《河東君	《明》,彩圖 4-5。
			像》。	
6	庶民女性肖像畫	戰國齊	敬君繪製妻子肖像,以解相思苦。	《歷》,頁 137。

說明:

- ◎《中》出自,張冠印,《中國人物畫史》(北京:文化藝術出版社,2002年)。
- ◎《歷》出自,張彥遠,《歷代名畫記》收錄於盧輔聖主編《中國書畫全書(修訂版)》一(上海:上海書畫出版社,2009年二版)。
- ◎《明》出自,陳寶良,《明代社會生活史》(北京:中國社會科學出版社,2004年)。
- ◎《肖》出自,楊新主編,《明清肖像畫》(上海:上海世紀出版股份有限公司,2008年)。
- ◎《像上》出自,澳門藝術博物館編,《像應神全:明清人物肖像畫特集》上卷(澳門:澳門藝術博物館,2008年)。
- ◎《像下》出自,澳門藝術博物館編,《像應神全:明清人物肖像畫特集》下卷(澳門:澳門藝術博物館,2008年)。
- ◎《網》1 出自:http://pm.findart.com.cn/1402926-pm.html

二、傳世明清時期女性肖像畫作品列舉

就目前傳世明清時期的女性肖像畫而言,雖然在明代中期已經出現,並且持續的發展與運用,例如吳偉(1459-1508年)所繪製的《武陵春圖》,但此時的女性肖像並非寫實的肖像畫,而是偏向概念式的人物畫。直到了明末才出現寫實的女性肖像,最具有代表性的作品之一,為徐易(生卒年不詳)與陳洪綬(1598-1652年)的合作畫《樓月德像》,以及錢穀(生卒年不詳)活動於明末)約於萬曆六年(1578年)為名妓描繪的《董姬像》。清代初期的女性肖像畫發展較為停緩,但仍有追憶的名妓肖像畫,如吳宏(1615-1680)、樊圻(1616-?,明末清初)所繪的名妓《寇湄像》,(傳)吳焯(1676-1733年)所描繪的名妓《河東君夫人像》,但河東君像並非吳焯所作,應為十八世紀中葉一張艷照而已,後人加上偽款將其視為柳如是,實則原畫剛開始繪製時並無河東君的概念傳達。"到了清乾隆時期以後,才大量出現現實生活的女性肖像,最特別的是出現官場名媛的繪畫能手,並且繪製出女性肖像,如席佩蘭(1760-1829年)描繪的《居宛仙圖像》。筆者將所蒐集的明代中葉至清代中葉,有關女性肖像圖片資料,製作出「明清女性肖像畫傳世作品簡表」(表2)。

表 2 明清女性肖像畫傳世作品簡表

編	圖片	作	畫題	畫者	被畫者身	繪畫類型	生前	圖片
號		먭	(畫		分與名稱		/死	出處
		年	作名				後繪	
		代	稱)					
1		明	武陵	吳偉	齊慧貞	名妓肖像	死後	《閣》
		代	春圖	(1459-15	(生卒年	畫	繪	,頁
		中		08年)	不詳)			160-161
		期						۰
	all the C							

4

⁶ James Cahill, " *Pictures for Use and Pleasure: Vernacular Painting in High Qing China"* (Berkeley: Univ of California Pr,2010) ,p167-168.

3		明代中期明	歌舞圖	吳偉 徐易(生卒	李奴奴 (生卒年 不詳) 樓月德	名妓肖像 畫 官僚縉紳	生前 繪製 生前	《閣》 ,頁 160-161 。
3		7代晚期	德像	年不詳)與 陳洪綬 (1598-16 52年)合 作畫	(1599-1 651年) 是陳洪綬 同族的陳 良庵之 妻。	的妻女肖像畫。	- 繪製	,頁 192。
4	董 與 有	明代晚期(萬曆六年)	董姫 像	錢果(生卒 新) 未寶室代至期州徽文十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	黄(不動末人於萬年 水卒,明江生德初,正曆。	可名畫水云眉殘行彈比面猶看測名能妓。姬:黛,人。來,勝。董妓屬肖在的自未說淚君思畫夢」姬。於像董詩憐全與暗若妾中中推為	生	《明》 ,彩圖 6。
5		清代初期(繪於1651	寇湄 像	吳宏 (1615-16 80)、樊圻 (1616-? ,明末清 初)	寇湄(生卒詳清初) 清湖 (生物) 河河河 (水水) 河河河 (水水水) 河河河 (水水水水水水水水水水水水水水	畫	死後 繪製	《像 上》,頁 83。

	年						
6	清代初期	河東 君夫 人像	(傳)吳焯 (1676-17 33年)。	明末名 妓,柳如 是(字河 東君, 1648-1664 年)。	屬於書 追史原 基鑿 吳炯 如是 數 照穿 成 繪 如是 如果 那 是 如果	死後繪製	《明》 ,彩圖 4。
7	清代中期	居宛仙圖像	席佩蘭 (1760-18 29年)清 代女詩 人・袁枚女 弟子。	居宛仙 (生卒年 不詳),乃 袁枚女弟 子之一。	文人名士 的名媛肖 像畫。	生前繪製	《閨》 ,頁 201。
8	清代中期	河東 君初 訪 野 堂 小景	乾隆年間 翰林余秋 室繪(余 集,號秋 室,1783- 1823年)。	明末名 妓,柳如 是(字河 東君, 1648-1664 年)。	屬於官僚 縉紳的像 畫, 畫 角 追憶 的歷史 的歷史 能。	死後 繪製	《明》 ,彩圖 5。
9	清代中期	顧横波夫人小影	金禮贏 (1772-18 07年)	顧橫波 (1619- 1664年) 明末名 妓,後為 官夫人。	屬於官僚舞女肖像畫有追憶的歷史功能。	死後 繪製	《網》 1°

10	A CHARLES	清	横波	道光年間	顧橫波	屬於官僚	死後	《網》
		代	夫人	所繪,應為	(1619-	縉紳的妻	繪製	2 °
	222.000	中	小像	1831 年之	1664年)	女肖像		
		期		前。	明末名	畫,畫面		
					妓,後為	具有追憶		
					官夫人。	的歷史功		
						能。		

說明:

- ◎《閣》出自,李湜,《明清閨閣繪畫研究》(北京:紫禁城出版社,2008年)。
- ◎《網》2出自:http://pm.findart.com.cn/bigimg.php?aid=2146231
- ◎其他簡稱參表1。

三、明代的女性肖像畫成因探討

中國古代為死後女性繪製祖先畫像,在南宋已經有之,對此朱熹曾批評此情況,並且反對之,認為女性生前不可隨意見外人,況乎死後,明代時社會上開始普遍運用女性祖先畫像,雖然此時在禮法上還不是相當穩固,但卻為多數文人所接受。「直到晚明時此種現象仍普遍持續著,成書在嘉靖末年到萬曆(1573-1620年)的《金瓶梅》,就記載晚明畸形的社會,商業資本興起,商人縱欲於財、色、權的咸官與世俗的追求,西門慶便是此類商人,並且與許多有夫之婦有染,李瓶兒在丈夫死後便帶著大量財富嫁給西門慶成為其妾。《李瓶兒死後西門慶便請畫家為她繪製肖像,西門慶帶著狗黨朋友與畫師見李瓶兒屍體,完成一幅全身像與另一幅半身像的肖像,並給予畫師甚多的報酬,作品稱為「美人圖」,顯示作品具有情色意味,這樣的行為完全不吻合傳統禮制的規範。。故某些貌美的女性肖像畫,除了作為追憶懷念的肖像性質,也具有男性視覺的情慾享受成分,但《金瓶梅》此通俗小說某種程度上也反映出,明末為剛死去的女性先人,繪製肖像畫已經成為常態,而此種肖像畫某些是畫師見大體而繪製,具有寫實的成分。

⁷ 柯律格原著; 黃曉鵑譯,《明代的圖像與視覺性》(北京:北京大學出版社,2011年), 頁 99-100。

^{*} 楚愛華,《女性視野下的明清小說》(濟南:齊魯書社,2009年),頁13-16。

⁹ 柯律格原著;黃曉鵑譯,《明代的圖像與視覺性》,頁 102-103。

■ I 《南屏雅集圖》,明代佚名,尺寸不明,北京故宮博物院

明初宣德時的女妓在官方兩京設有「教坊司」,地方設有「樂戶」,還有為數不少的私娼,明代中葉後官妓沒落,而私娼大盛,城市生活繁華,女妓數量增多,尤其在秦淮一帶林立。雖然明初朝廷禁令官吏與其子孫娶樂戶女為妻妾,但仍可發現有不少文人娶樂女為妻妾,顯然禁令約束力有限,此外,明中葉以後南都文人喜遊妓院,許多宴會便在妓院舉行,名妓與文人交往成為風氣。『藏於北京《南屏雅集圖》(圖1),此幅為明代佚名所繪的,畫面一位紅衣妓女,參與文人間聚會的場所,妓女揮灑毛筆,現場揮毫,文人圍之觀看,露出讚嘆的神情。『文人狎妓的行為,在當時社會上受到認可,郭詡(1456-1532 年)繪出《東山攜妓圖》,表面上傳達謝安出遊必攜歌妓同行的歷史典故,實際上反映出當時文人狂放不羈、豪邁瀟灑的風流生活。而明代中葉以後大城市情色生活糜爛,出現許多男性賞玩的繪畫作品,例如「仕女畫」、「春畫」與「名妓的肖像畫」,這些作品通常具有情色意味與男性物化女性的觀點,其作品受到男性審美觀所箝制。首先「仕女畫」的部分:最著名的畫家莫過於唐寅(1470-1524 年)與仇英(1494-1552 年),唐寅曾繪製《秋風紈扇圖》、《王蜀宮妓圖》…等,仇英曾繪製《漢宮春曉圖》…等,名妓畫家在創作上,則多少受到男性審美觀的影響,例如柳如是(1618-1664

响 陳寶良,《明代社會生活史》(北京:中國社會科學出版社,2004年)頁 172-174。

[&]quot;李湜,《明清閨閣繪畫研究》(北京:紫禁城出版社,2008年),頁 162。

年)的《樓閣什女圖》、薛素素(牛卒年不詳,萬曆年間人)的《吹簫什女圖》、 《白描什女圖》,這些書面中所呈現的女性,展現出一種十大夫喜愛的嬌柔婉約、 清新高雅的審美情趣,畫面女性顯出秋涼閨怨之氣。其次「春畫」的部分:在晚 明 1560-1640 年間是情色小說流行的高峰,也是春畫開始盛行的年代,目前傳世 的最具代表作為高羅佩(Robert H. van Gulik)所收藏 17 世紀初期的《花營錦陣》。 12最後「名妓的肖像畫」的部分:畫中名妓通常以才華出眾而著稱,她們肖像畫 且受到文人的歌詠讚嘆,吳偉(1459-1508年)曾作《武陵春圖》,是依據金陵文 十徐霖(1462-1538年,也是戲曲家兼書家),徐霖曾寫小傳歌頌齊慧貞(牛卒年 不詳)的愛情故事,吳偉依此靈感創作此幅作品。《武陵春圖》書中的齊慧貞, 右手托腮,左手執手卷,沉浸在哀惋的思緒中,背景有石案與一盆疏梅,表示其 高潔,石案上放置琴、書、筆、硯,透露出她才華洋溢與高貴氣質。吳偉所繪另 一幅《歌舞圖》,反映出文士狎妓觀舞的場景,畫面有唐寅墨款:「吳門唐寅題李 奴奴歌舞圖,時弘治癸亥三月下旬,李奴奴十歲。」觀眾的高大身材和李奴奴的 嬌小呈現出鮮明的對比。歌妓出現於文人的繪畫題材,也透露出商業發達給予青 樓業生存和發展提供空間,女性也成為男性玩物的悲哀,仕途失意的的文人與畫 家,試圖涌渦狎妓來擺脫政治上的失意與禮教包袱,在此處解放自我。另外,錢 谷曾師從文徵明,並且善書畫,他曾繪製一幅《董姬像》,畫面上有項聖謨 (1597-1658年)篆書「董姬真容」四字,董姬(生卒年不詳)究竟為何人?並 不清楚。文徵明另一位學生黃姬水(1509-1574年),初名道中,曾寫作《題董姬 描像寄遠二首》,內容其一為:「自憐眉黛未全殘,說與行人淚暗彈。君若比來思 妾面,畫中猶勝夢中看。」其二為:「山為眉黛水為裙,十二峰頭一片雲。寄與 羅幃孤鳳影,欲教無地不隨君。」詩中有閨怨哀愁的味道,又送行人等,等待新 愛的郎君,其身分應該是位有才華的妓女,並與某位才子私定愛情。也可推測董 姬(牛卒年不詳)應與錢谷、黃姬水為同時代人,也可知晚明為名妓繪製肖像,

¹² 柯律格原著;黃曉鵑譯,《明代的圖像與視覺性》,頁 181-183。Robert H. van Gulik,《秘戲圖考:EROTIC COLOUR PRINTS OF THE MING PERIOD》(臺北:南天書局,年代不詳),頁 2-49。

文人題詞歌詠的行為,成為社交場合的一種文化活動產物,受歌詠的女性肖像, 必有特殊才德而受到文人的青睞。

明代中葉以後政治昏暗,堂爭日益惡化,許多文人退隱,加上社會商業資本 萌芽,享樂風氣盛行,社會矛盾日漸增加,傳統的禮教束縛逐漸瓦解,社會產生 許多「僭越」現象,肖像畫也不例外。在晚明小說中記載明末社會「僭越」的現 象,如《金瓶梅》中的西門慶為五品官,卻佩戴二品官以上的花犀,穿皇帝賞賜 才能穿的飛魚蟒衣(西門慶本人並未受皇帝賞賜此物),妻妾穿官夫人衣,違背 法令擴建宅第,反映出對禮教秩序與威權的蔑視。13在明末清初《醒世姻緣傳》 的第十八回記載显源死了父親,請書師繪父親肖像,要求繪製成穿蟒衣玉帶,戴 金冠的肖像,但其父生前並未有此穿著,此舉完全違反禮制,而後畫師取昌帝君 的面部形貌,創作出三幅晁源父肖像,分別是:朝服像、尋常冠帶像、公服像, 書面肖像面孔是否像死者本人卻不重要(非當世俗關注焦點),只是把肖像作為 展示的文化物品。14雖然明代對於一般有夫之婦生前繪製肖像有所禁忌,但晚明 女性肖像也出現「僭越」現象,最具代表性之一,為徐易(生卒年不詳)與陳洪 綬(1598-1652 年)所合作書的《樓月德像》,樓月德(1599-1651),陳良庵(生 卒年不詳) 之妻,字端清,其持家勤儉,陳良庵乃陳洪綬的堂弟。《樓月德像》 約為樓月德死前二年所繪(即1649年所畫),為何要在死前幾年繪製肖像?這是 明代的文化傳統,例如沈周(1427-1509年)在世時算命斷言他陽壽八十,因此 他在八十歲時即 1506 年請人繪製肖像,並且題款駁斥算命不準,當時有些文人, 在老死之前請人繪製肖像,作為留存子孫以備祭祀用的一種社會風氣。但當時生 前繪製肖像者皆為男性,而女性繪製肖像一般而言都在死後,繪製出正襟危坐的 樣貌,穿著官袍的祖先書。那為何晚明會出現女性《樓月德像》,卻是身著常服 的樣貌,手上持扇,扇面畫墨竹,石上鋪坐氈毯,坐姿成交腳像,畫面前方岩石 繪製有瑞草靈芝數本,書面中的蓮花與靈芝皆具有吉祥的象徵,書面並非作為祭

¹³ 楚愛華,《女性視野下的明清小說》(濟南:齊魯書社,2009年),頁9。

¹⁴ 柯律格原著;黃曉鵑譯,《明代的圖像與視覺性》,頁 103-104。

祀的用圖,而比較偏向行樂圖的表現,反映出晚明女性肖像的「僭越」現象,力 圖突破傳統的枷鎖,良家婦人也可立像,

四、清代的女性肖像畫成因探討

到了初清女性的肖像畫,整體而言有沒落的趨勢,此時社會進入另一個高壓 與懷柔的統治年代,保留漢文化,提倡孔孟之說,文人士大夫思想受到官方的高 度箝制,文字獄成為時代的悲哀,整個學術只能往樸學發展。¹⁵但到了清中葉以 後女性肖像畫卻開始活躍於藝術史上,以之前所未有的數量、大放異彩的呈現出 來,此是極為有趣的藝術史現象。

在明末江南一帶娼妓盛行,繪製名妓的肖像畫已有數例,但江山易主到了清初時,江南一帶娼妓仍有經濟活動,繪製名妓的肖像仍延續著。在南京博物院所藏的吳宏(生卒年不詳,活動於康熙年間)、樊圻(1616-?)兩人於順治八年(1651年)所合作的《冠湄像》,冠湄(生卒年不詳)即明末清初的秦淮名妓,善歌舞,並善於畫蘭。¹⁶《冠湄像》整幅運用水墨表現,畫面中的冠湄,坐於樹蔭下呈現出沉思態,展現其高雅的氣韻,畫面並無女性的柔媚與情慾。但此種描繪名妓的肖像畫,在清初統治者為恢復儒家道統,禁止官妓與私妓的設立,女性受到父權社會的壓抑,此時的妓女畫家,以及描繪妓女肖像繪畫也就逐漸式微。直到了清代中葉乾隆年間,此時社會經濟開始發達,私娼又開始活絡,名妓以才德吸引讀書人,因此出現歌頌有才德妓女的文藝作品,但整體而言清代有才華的妓女,與明末名妓相比,清代名妓的文藝成就相差甚遠。『從清代中葉開始便出現歌詠才德妓女的肖像作品,例如在乾隆時期,將一幅十八世紀的艷照畫,題寫穿鑿附會的榜題,成吳焯(1676-1733年)所繪的《河東君夫人像》,故畫面中的柳如是乃一種想像追憶歷史肖像畫,若畫面榜題無說明直覺會是一張仕女畫無

¹⁵ 劉大杰,《新訂本中國文學發展史》(臺北:華正書局,1991年),頁1140-1142。

¹⁶ 澳門藝術博物館編,《像應神全:明清人物肖像畫特集》(澳門:澳門藝術博物館,2008年), 百 21。

[『]李湜,《明清閨閣繪畫研究》(北京:紫禁城出版社,2008年),頁 163。

疑,畫中人物右手托腮呈現思維貌,右腳抬起至床炕上,具有情色的象徵,形貌纖瘦柔弱、削肩長勁、垂目低首,有病態之美,顯然畫面為了討好男性的觀賞需求。另在,2008年蘇富比春拍的《河東君初訪半野堂小影》,為清代中期林余秋室(1783-1823年)所繪,此時畫面的女主角柳如是,早就不在人間,所以畫面是一種想像追憶的歷史肖像畫,畫面柳如是呈現出儒生的男兒打扮。

此外,清中葉也有女畫家繪製顧橫波的案例,例如 2007 年嘉德四季第十期 拍賣會,在北京舉行中國書畫(四)拍賣有一幅金禮贏(嬴,一作贏,1772-1807 年)於 1795 年所繪的《顧橫波夫人小影》,顧橫波(1619-1664 年),在晚明為「秦 淮八艷」之一,工於詩畫,尤善畫蘭,後嫁官員龔鼎孳(1615-1673 年)為妻, 明亡後夫婦降清,顧橫波受封為「一品夫人」。畫面的顧橫波,為一般仕女畫的 服裝,並非官服,在太湖石後方站立著顧橫波,人身後有許多梅花,畫面表現出 哀怨的氣息。蘇州文物商店在 2009 年舉行,中寶蘇州文物商店秋季藝術品拍賣 會,出現一幅《橫波夫人小像》,畫面題有「横波夫人小像 冷雲寫景」,畫面何 人所繪人物肖像並無說明,但畫面引首有道光辛卯年的題款,即 1831 年,所以 此畫作不晚於此年創作,畫面中的《橫波夫人小像》畫中的顧橫波並非著官服裝 出現,而是著常服手持團扇依靠椅背的閨怨場景,人物體格削局瘦小,畫面寧靜 安詳,體現清代士大夫喜愛的病態之美,而此幅畫面也是一種想像追憶的歷史肖 像畫。清代的名妓肖像畫從清中葉開始大量發展,但所描繪的名妓大都屬於追憶 的明末名妓(後來成為官夫人),表現風格都呈現瘦弱女子的哀怨美學,以吻合 當時男性喜好。

在明代為女性繪製肖像畫幾乎清一色皆為男性,但到了清代中葉相當特殊的 社會現象,就是女性的肖像畫家興起,女性畫家開始為女性繪製肖像,而繪畫肖 像的女性並非妓女,而是官宦世家或書香世家的婦女(李湜稱此類婦女畫家為「閨 閣畫家」),與明代善丹青的女性通常為妓院名牌,有顯著的差別。¹⁸李湜指出清

¹⁸ 李湜,《明清閨閣繪書研究》, 頁 163。

代閨閣畫家的出現,與明末清初有一批學者,反對禮教思維,並且同情女性受社會禮教的壓抑有關,如毛西河(1623-1716年)、王士禛(1634-1711年)…等,清代乾隆時期的袁枚(1716-1797年)也是此派人物,並且有其影響力,袁枚在當時並不理會外在的眼光,收許多有夫之婦為閨閣女弟子,教其詩文與繪畫,此舉在當時可說是駭人聽聞。¹⁹但袁枚在文藝創作提出「性靈說」,強調創作必須有真情、個性、詩才三方面,強調靈感的作用。²⁰「性靈說」一說並無男女之別,凡為人皆有可能達此藝文境。袁枚的女弟子席佩蘭(生卒年不詳),就曾經為袁枚的另一名女弟子屈宛仙(生卒年不詳)繪製肖像,畫面中的屈宛仙呈現出雙手於盆中洗手的情景,把女性閨閣生活的起居完全展示出來。

清中期以後仕女畫逐漸興盛,尤其以嘉道咸三朝為盛,例如余集(1738-1823年)、顧洛(1763-約1837年)、王素(生卒年不詳)、包棟(生卒年不詳)…等。其中又以「改派」和「費派」的仕女畫擅名四方,所謂「改派」指改琦(1773-1828年),其筆下女性形象纖弱,運筆輕柔,設色清雅,含蓄內蘊,是清後期仕女畫的典型風格,代表作有《玄機詩意圖》、《紅樓夢圖詠》…等。而「費派」指,費丹旭(1802-1850年),其幼年即工美人,所作仕女秀美碩長,體態婀娜,長於寫真,融色墨為一,代表作有《東軒吟社圖卷》、《果園感舊圖》…等。但改琦與費丹旭除了繪製仕女畫外,也描繪許多婦人的肖像畫,此時期婦女肖像畫,開始大量出現於畫史中,女性的行樂圖也大量出現,社會上逐漸接受女性繪製肖像的行為,繪製的對象通常是有才、有德的特殊女性。

從清中葉以後,社會動盪日增,國家面對內憂外患日亦險峻,傳統的儒家禮教,逐漸受到挑戰,繪畫中束縛女性的題材也逐漸解放,其表現也逐漸多元,繪製的女性通常具有才德兼備的意涵,打破以往有才德之女不立像的傳統。清代中期時文人的女性妻眷,可以伴隨著夫婿出現於畫面中,或者單獨出現於畫面中,這些畫中的女性運用寫實手法描繪五官輪廓,其畫面所處的環境,通常具有儒家

¹⁹ 李湜,《明清閨閣繪畫研究》,頁 200。

[◎] 上海古籍出版社編,《古典文學三百題》(臺北:建宏出版社,1993年),頁 1098-1103。

的典雅,呈現出獨書、歸隱、相夫教子的儒家女性典範。例如南京博物院所藏的《蔣士銓像》此幅為華冠(原名慶冠,生卒年不詳,江蘇無錫人,任廣西同知,工寫照)於乾隆二十八年(1763年)所繪,描繪江右三大家中的蔣士銓(1725-1785)一家人乘船遊樂的景象,船艙內的夫人與孩童皆使用寫實的手法表現。²¹北京故宮所藏佚名所繪的《密齋讀書圖》,畫面描寫王玉燕(生卒年不詳,為書香世家王文治孫女)與其夫在書房一起讀書賞畫的場景。²²丁以誠(生卒年不詳,活動於嘉慶時期)所描繪的《駱綺蘭平山春望圖像卷》,駱綺蘭(1754-?年)是一位女詩人兼畫家,畫面駱綺蘭於山水之中,衣著樸素依石沉思,表現出篤信佛教的她,體悟禪的內心世界。²³潘恭壽(1741-1794年)所描繪的《王玉燕寫蘭像軸》,表現出她在畫蘭花的場景。²⁴周笠(1736-1820年)所繪的《曹貞秀像》畫面曹貞秀(1762-?年)衣著樸素坐於窗前,右手持蘭花,窗前有書僮、翠竹、仙鶴、湖石,展現出高雅的書香氣質。²³這些為女性描繪寫實肖像的男性畫家,其身分多為文人或者職業畫家,可見男性為女性生前繪製寫實肖像,此時已有不少案例,但這些畫作的女性,受到儒家思想的箝制仍表現出女性四德與女性優雅的賢淑氣息。

晚清時攝影技術引入中國,拍照肖像成為上流社會的一種消費行為,拍照在中產階級與貴族成為一種奢侈品,但也因為攝影技術的流傳,使得女性繪製肖像的反對聲音逐漸消失,成為一種可接受的普遍常態。此時期的肖像畫家以任伯年(任頤,1840-1895年)最為傑出,他曾經繪製不少的女性肖像,例如南京博物院藏任伯年與尹沅合繪的《楊季仙像》。

-

²¹ 南京博物院主編,《南京博物院藏肖像畫選集》(香港:大業公司,1993年),說明47。

²² 揚新主編,《故宮博物院藏文物珍品大系:明清肖像畫》(上海:上海世紀出版股份有限公司, 2008年),頁 202-203。

²³ 同上註,頁 205。

²⁴ 同上註,頁 220-221。

²⁵ 同上註,頁 226。

五、小結

明中葉以後與清中葉以後這兩個時期,是當時社會文化面臨重大的變革,政治上的昏暗,加上資本中產階級的興起,使得傳統儒家禮教的束縛逐漸瓦解,女性的肖像便在此時期大量產生,並且出現歌詠名妓、名媛的肖像書。

女性肖像畫的繪製畫家,在明代幾乎為男性畫家,所繪的人物還是運用男性 的審美角度去看待,使得被繪製肖像者的女性並無表達自我思維(被描繪者想要 如何展現自我於畫面中)。而到了清代繪製女性的肖像畫家,大多數也以男性為 主,運用男性思維與審美的角度去繪製肖像,女性在畫中還是沒有發言權。但是 清代中葉開始出現了一些以女性為主的閨閣畫家,她們為女性同胞描繪肖像,其 肖像畫的內容描繪出女性私密的生活起居,是極為特殊,此時的女性肖像有自己 發言的權力

明代中葉江南地區,有才華的婦人多為名妓成為男性歌詠的對象,此情況到 了清初隨著禁娼而消失,但隨著清代中葉以後經濟的活絡,娼妓活動又開始盛 行,也使得描繪名妓的肖像開始大量出現。除此之外,清代中葉以後良家婦人與 文人妻眷中有才華的女性,她們可繪製肖像,將其安置於儒家的場景中,展現其 高貴的才華,這是明代女性肖像所沒有的品味表現。

- 1. 2013 年 7 月 1 日離台赴北京故宮博物院觀畫 2013 年 7 月 8 日返台
- 2. 本人 2013 年 7 月為國科會研究計畫〈明清女性肖像畫解讀〉,前往北京故宮博物院實地觀察並研究該館所藏(1)柳如是"月堤煙柳" (2)任熊.潘恭壽,"王玉燕寫蘭圖像"(3) 席佩蘭, "屈宛仙像" (4) 薛素素," 蘭竹松梅圖" (5)費丹旭,"馬守真像",(6)丁以誠,《駱綺蘭平山春望圖》,(7) 吳偉,《武陵春圖》,(8) 崔鏏《李清照像》等。

經與該館外事部楊森先生接洽,並獲准於 2013 年七月 1-8 日此週進入故宮博物院實地觀察上述諸畫。後獲楊森接待,原先該館應允任熊和吴偉的兩件只可以觀看電子影像,其他五件可以提看實物。但實際觀畫時,該館將七張畫都以原件讓本人親睹並詳作筆記,使本人此次觀畫收穫豐富,對研究計畫幫助極大。

國科會補助計畫衍生研發成果推廣資料表

日期:2013/07/26

國科會補助計畫

計畫名稱: 明清時期女性肖像畫解讀

計畫主持人: 馮幼衡

計畫編號: 100-2410-H-144-004- 學門領域: 美術

無研發成果推廣資料

100 年度專題研究計畫研究成果彙整表

計畫主持人: 馮幼衡 計畫編號: 100-2410-H-144-004-

計畫名稱:明清時期女性肖像畫解讀

計畫名稱:明清時期女性肖像畫解讀							
	成果項目			量化			備註(質化說
				預期總達成 數(含實際已 達成數)	本計畫實 際貢獻百 分比	單位	明:如數個計畫 共同成果、成 列為該期刊之 對面故事 等)
		期刊論文	0	0	100%		
	从上花 <i>从</i>	研究報告/技術報告	0	0	100%	篇	
	論文著作	研討會論文	0	0	100%		
		專書	0	0	100%		
	專利	申請中件數	0	0	100%	件	
	等 利	已獲得件數	0	0	100%	1+	
國內	技術移轉	件數	0	0	100%	件	
		權利金	0	0	100%	千元	
	參與計畫人力 (本國籍)	碩士生	0	0	100%		
		博士生	0	0	100%	1 -6	
		博士後研究員	0	0	100%	人次	
		專任助理	0	0	100%		
		期刊論文	0	0	100%		
	論文著作	研究報告/技術報告	0	0	100%	篇	
	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 	研討會論文	0	0	100%		
		專書	0	0	100%	章/本	
	專利	申請中件數	0	0	100%	件	
151 A	471	已獲得件數	0	0	100%	''	
國外	技術移轉	件數	0	0	100%	件	
	1又1四 7夕干于	權利金	0	0	100%	千元	
		碩士生	0	0	100%		
	參與計畫人力	博士生	0	0	100%	1 -10	
	(外國籍)	博士後研究員	0	0	100%	人次	
		專任助理	0	0	100%		

無

列。)

	成果項目	量化	名稱或內容性質簡述
科	測驗工具(含質性與量性)	0	
教	課程/模組	0	
處	電腦及網路系統或工具	0	
計畫	教材	0	
鱼加	舉辦之活動/競賽	0	
	研討會/工作坊	0	
項	電子報、網站	0	
目	計畫成果推廣之參與(閱聽)人數	0	

國科會補助專題研究計畫成果報告自評表

請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況、研究成果之學術或應用價值(簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性)、是否適合在學術期刊發表或申請專利、主要發現或其他有關價值等,作一綜合評估。

1.	請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況作一綜合評估
	■達成目標
	□未達成目標(請說明,以100字為限)
	□實驗失敗
	□因故實驗中斷
	□其他原因
	說明:
2.	研究成果在學術期刊發表或申請專利等情形:
	論文:□已發表 ■未發表之文稿 □撰寫中 □無
	專利:□已獲得 □申請中 ■無
	技轉:□已技轉 □洽談中 ■無
	其他:(以100字為限)
3.	請依學術成就、技術創新、社會影響等方面,評估研究成果之學術或應用價
	值(簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性)(以
	500 字為限)