

论唐代仕女画的发展及成因

周蕴斐 ZHOU Yunfei
武汉理工大学艺术与设计学院

The Argument on the Development and Reasons
of Painting about Beauty in Tang Dynasty

摘要：本文主要论述了仕女画题材在唐代的发展状况以及成因。纵观中国历史，这一时期是仕女画题材发展的重要阶段。本文试从社会经济，所产生的重要画家以及当时的女性地位等三个方面进行分析论述。

关键词：仕女画 社会发展 张萱 周昉 女性地位

Abstract：This paper discusses the development and reasons of Painting about beauty in Tang Dynasty. This period is an impotent phase in Chinese history. The paper analyses it from three aspects, such as the development of economy in the dynasty, the impotent painters and women's position and so on.

Key words：Painting about beauty, Development of the society, Zhang Xuan, Zhou Fang, Women's position
Internet 检索：www.artdesign.org.cn

一、唐代仕女画的发展概况

唐代是继汉之后中国封建社会发展的又一个辉煌夺目的时期，文化艺术在这一时期获得了巨大的成就，尤其是诗歌、音乐、绘画等。这一时期是仕女画走向成熟的转折点，此时的仕女画已经基本屏除了前代同一题材中浓厚的说教意味，也不再以图形识别为主要着眼点，描写现实生活中的妇女形象，表现生活的细节与乐趣逐渐成为这个时代绘画艺术发展的一种趋向，造型上注重写实，色彩艳丽明快。这一时期的仕女画题材着重体现于墓室壁画、佛教洞窟以及宫廷绘画中，其发展也是循序渐进的，直至张萱、周昉时期达到了高峰。

1、墓室壁画中的仕女形象

以画像石、画像砖为主题的汉代墓室布置至隋唐时期为绚丽的墓室壁画所取代。死去的达官显贵为使自己在地下的世界里依然能够尽享人间的乐趣，不惜将大量的金银宝藏随侍地下，并在自己的墓室墙壁上绘满艳丽的彩画，生活宴饮，游赏娱乐的场景都成为壁画主要的表现题材，墓主人自己的形象以及奴婢侍女，歌舞艺伎的形象也都表现其中。

如新疆阿斯塔那地区发掘出的初唐时期当地豪族张氏的墓葬群，许多墓室中都绘有精美的壁画。如第230号张礼臣墓出土的六扇舞乐屏风，时间大约在公元7世纪晚期，应属初唐，整个屏风出土时有部分残损，但从其存留部分就可以看出整个画面色彩明艳，华丽

飘逸,其舞乐伎人物面貌、体形、服饰相对于盛唐时期还略显的不够丰满圆润,但笔法用线已与懿德、永泰墓室中的宫女形象趋于一致。第187号墓为张氏夫妇的合葬墓,时代稍晚一些,大致建于武则天时期,其具典型性的《弈棋仕女图》描绘了贵族妇女对弈的场景,画中女子较230号墓中体态丰满,画面用色浓艳,采用劲挺流畅均匀细腻的线条,画中人物着装华丽,纹饰繁复,体现初唐向盛唐绮丽巅峰的过渡。

此外,颇具典型的应推懿德太子、章怀太子以及永泰公主的墓室壁画,作为唐高宗李治和武则天合葬墓乾陵的陪葬墓,本身其地位就是极具代表性的。永泰公主李仙惠墓前室东壁的《宫女图》描绘了两组正缓步向前的宫女形象,人物窈窕娟秀,刻画细腻入微,前后错落有致,画面丰富而生动。同为陪葬墓的章怀太子墓中出土的《观鸟捕蝉图》也是描绘女性形象的典型作品,画面中一贵妇正仰望飞鸟,旁边一少女以袖捕蝉,旁边的侍女立于树石之间,三个女性无论从年龄、性格还是形象上都有所不同,神情自然,体态优美。

2、佛教洞窟壁画中的世俗女子形象

敦煌藏经洞等一系列佛教洞窟的开凿既体现了宗教题材创作的发展趋势,同时相应的更多世俗世界中的人物也得以表现。如被斯坦因盗往英国的《引路菩萨图》,表现了一位贵妇人的灵魂在菩萨的引领下进入极乐世界的情景,人物形象圆润明艳,丰满匀称,线条流畅,设色浓重,体现了盛唐以后繁华的时代风貌。而菩萨的形象在这一时期也摆脱了原有的“虬须云鬓,数尺飞动,毛根出肉,力健有余”的形象,转而成为面目丰腴雍容华贵的贵族妇女形象,在潜移默化间成为水月观音的低眉浅笑,高视云端的神佛被李真“真言五祖”的肉身凡胎所取代,仕女绘画的丰腴旨趣或隐或显的深入到艺术的各个领域。

3、宫廷的绮罗风尚

将仕女绘画的精妙体现的最为集中的当推宫廷仕女绘画。以张萱、周昉为代表的一系列宫廷画家创作出大量的仕女绘画作品。《唐朝名画录》中说张萱“尝画贵公子、鞍马、屏障、宫苑、仕女,名冠于时,善起草点簇景物位置,亭台、树木、花鸟,皆穷其妙”其人物画多围绕宫廷女子闲散娱乐的生活展开,也创作了不少玄宗与杨贵妃的作品,如《武惠妃舞图》、《唐后行从图》、《虢国夫人游春图》、《捣练图》(后两者皆为北宋末年宣和画院摹本)。其作品擅于以环境衬托人物形象,突出人物内心情貌,这与当时宫词的兴起有密切的关系,画史称其能约词

抒思,曲尽其旨,意逾于象。如《虢国夫人游春图》描绘了杨贵妃的三姐虢国夫人携孩子、乳母及侍从女官骑马踏春的出游场面,“三月三日天气新,长安水边多丽人。态依意远淑且真,肌理细腻骨肉匀。绣罗衣裳照暮春,咸金孔雀银麒麟……”。(杜甫《丽人行》)充分展示了宫廷贵族妇女雍容富丽的显赫声势。画面张弛有度,疏密得当,人物仪态从容,在没有任何背景的衬托下,将马匹轻快的步态,人物悠闲自得的神态表现的十分到位,体现出盛唐时期升平繁华,无忧无虑的社会气质。张萱所绘女性形象多以朱色晕染耳根,衣饰华丽,曲眉丰颊,体型丰满,表现出一种健康雍容的美感特征。

稍晚一些的周昉大致活动于代宗李豫和德宗李适时期(公元762-805年),擅画贵族人物及宗教题材,尤以仕女画最为突出。传《簪花仕女图》、《纨扇仕女图》、《调琴啜茗图》为其代表作。周昉将其独创的“琴丝描”的细腻笔触应用于画面中,整体上呈现出典雅细致的风貌。其仕女人物画以当时贵族妇女为形象依据以“丰厚为体”(《宣和画谱》,第六卷,《人物二》)“衣裳简动,彩色柔丽”的特点(张彦远《历代名画记》,第十卷,《唐朝下》)与盛唐时所表现出的女性温婉妩媚,升平气势有所区别,承时代由盛而衰的社会格局,更多的反映了贵族奢华生活背后的精神空虚与落寞,在某种程度上也昭示了时代审美意趣由健康丰腴转向淡然婉丽的倾向。至晚唐时期周昉的声名已盖过张萱,《唐朝名画录》在品评时张萱不过妙品,而周昉的作品仅次于吴道子而被列为神品。

《簪花仕女图》传为周昉的代表作,原是一幅屏风画,后被改装为横卷。画面描绘了春夏之交宫廷女子闲逸的生活情景:赏花、戏犬、弄蝶、消磨岁月。6位女子皆着华丽逶迤的团花大幅长裙,袒胸,肩披透体薄纱,高大的发髻上饰以大朵盛开的牡丹花。画面中女性的丰腴肉感与纱罗织物的轻盈通透表现的十分到位,凝练细腻的道具与图案通过精细的刻画传达出丰艳圆润的贵族生活情趣,此画可堪称是中国宫廷仕女画的巅峰之作。

二、唐代仕女画的成因

从根本上而言,唐代仕女绘画题材的繁盛当归功于当时社会经济的发展,为其提供了丰厚的物质基础。唐初南北统一、疆域广阔,首都长安不仅仅是全国的中心,而且也是当时亚洲经济文化的交流云集之地,统治者所推行的均田制与租庸调制对恢复社会生产起到了重要的作用,唐代并未像以往的王朝那样一味的抑制商业的发展,对商贸活动较为重视,在相当大的程度上推动了社会经济与贸易的发展,经过高祖、太宗以及高宗、

武则天数十年的休养生息,社会经济获得了相当大的发展,历史上先后出现了“贞观之治”“开元盛世”的局面,正是以社会经济为后盾才为文化艺术的发展提供了必要的保障。长安这个政治、经济、文化的中心地带以其无可辩驳的美成为引领时尚的中心地带,它开创了新的服饰制度,生成新的时尚风潮,迅速的辐射全国甚至波及海外,不断的为中国女性指定出新的审美标准,农耕文明产生的审美与富裕的物质基础相结合创造出一种崇尚健康开放,浓丽丰肥之美的必然趋势,这在仕女绘画中得到了集中的表现,从《弈棋仕女图》到永泰公主墓中的《宫女图》,直至张萱、周昉的《捣练图》、《簪花仕女图》等都是这一方面的典型代表。

这一时期的仕女绘画在内容表现上相对与其他朝代更为多姿多彩,这既在于当时社会的通达与开放,也得益于社会日常生活的丰富。各民族、邻邦国家频繁的商贸往来既促进了经济的发展,也为上层建筑营造出优越的交流平台。对时尚与美的追求超越了政治、法律、道德与礼仪的约束,贵贱、男女、夷夏的界限在这里都被模糊了,富有新奇性与超越性的美感追求统治了一切,外夷的胡服,男子身上的衣装大规模的为女子所追捧,这成了体现女子曲线美的另一种特殊方式,它更多的被

记录在了当时的绘画作品中,最典型者莫过于张萱笔下的《虢国夫人游春图》,仕女着男装的扮相使我们意外的发现了女性的另一种美,不同于以往的柔媚温婉,从一个侧面也诠释了仕女绘画中别样美。

同时,唐代仕女绘画的发展也得益于当时女性地位的普遍提高。纵观中国封建社会的整个发展历程,唐代是中国社会女性地位普遍较高的一个时代,开放的社会格局使统治阶层表现的更为开明,文化的开放性与兼容性使当时的女性获得更多的自由空间,女性可以社交,可以参加社会上一些重要的活动,这就为其展示自己的美提供了良好的平台,而世人尤其是男子也以更为达观的态度欣赏、提倡这种美。“唐代前期,往往愈是贵妇人愈穿露胸的上衣”在唐代,暴露前胸不仅仅被看作是一种美,更是一种高贵气质的外化与象征,仕女绘画成为这种健康开放的美感追求的有力记录。另一方面,杰出女性在不经意间的引领作用也是不可忽视的,典型者如武则天、太平公主、上官婉儿、杨贵妃等,正是有众多杰出女性的登场,才促使社会形成了一股以女性为主体的表现风潮,反映在绘画领域即是仕女画独立成为一个重要的表现支脉,这在以往以及后来的绘画史上都是不曾有过的。

注释

孙机 著《中国古代舆服论丛》 文物出版社 1993年6月

参考文献

- 1、李泽厚《美的历程》天津社会科学院出版社 2001 年
- 2、薛永年主编 邵彦编著《中国绘画的历史与审美鉴赏》中国人民大学出版社 2000 年
- 3、陈炎《中国审美文化史·唐宋卷》山东画报出版社 2000 年
- 4、宗白华《天光云影》北京大学出版社 2005 年