

中国古代女子与扇

——《挥扇仕女图》和《秋风纨扇图》的题材比较

文 / 任靖宇

摘要:《挥扇仕女图》和《秋风纨扇图》虽然都画了女子和扇子,但女子的身份和扇子的功能已经发生了改变,由宫廷女子到民间女子,由器具到道具,这种改变是和时代背景、画家的出身、生活环境及他们的个人经历分不开的。

关键词:《挥扇仕女图》 《秋风纨扇图》 女子 扇子

在中国悠久的历史中,女性和扇子有着千丝万缕的联系。在古代,生活中女性抛头露面是一种很不得体的举止,《礼记·内则》就规定:“女子出门,必拥蔽其面”。于是,扇子因用于遮面,维持女性的矜持,从而产生了一种婉转含蓄的美感,正如王建在《调笑令》中所吟唱的那样,“团扇,团扇,美人并来遮面。”同时,女性可用扇来寄托自己的精神情感:“新裂齐纨素,鲜洁如霜雪。裁为合欢扇,团团似明月。出入君怀袖,动摇微风发。常恐秋节至,凉风夺炎热。弃捐筐笥中,恩情中道绝。”(《团扇歌·汉诗》)诗中班婕妤通过一柄小小的团扇来抒发失宠后抑郁的心情,凄婉而真切,扇子成为其沉重的情感寄托。而“团扇复团扇,奉君清暑殿。秋风入庭树,从此不相见”(刘禹锡《团扇歌》),则通过团扇表达了一位多情女子对情人的离别与思念之情。除此之外,女性还可以执扇舞蹈、扑蝶、扑萤。在中国绘画史上,女性和扇子是绘画者喜爱的题材,将二者巧妙地构置在同一画面中的作品有很多。如在陕西乾县发现的永泰公主墓,其中有一组被称为《宫女图》的壁画,画面上一共画有九个宫女,处于正中间的宫女左手携着一把红色团扇,其形椭圆似灯笼,扇面上依稀可见画着一名跪坐状的女性形象。在这组壁画对面的另一幅壁画中也有一名持团扇的宫女,该扇的绘制风格与前者相同,但团扇上所绘内容为折枝花。此外,还有唐周昉的《挥扇仕女图》、明唐寅的《秋风纨扇图》和清闵真的《纨扇仕女图》等。本文就从女性和扇子两个角度来解读唐周昉的《挥扇仕女图》和明唐寅的《秋风纨扇图》,从而更准确地把握画家的情感与中国仕女图题材的发展变化。

一、女性身份的转变——由宫廷贵妇到平民女子

《挥扇仕女图》与《秋风纨扇图》中的主人公皆为女性,前者表现的是宫廷中贵妇人的生活,而后者表现的则是平民女性的生活与情感。画家所关注的女性的阶级差异,与经济的发展和绘画自身的发展、画家的出身及经历有必然联系。

《挥扇仕女图》中的女性或执扇慵坐,或解囊抽琴,或对镜理妆,或绣案做工,或挥扇闲憩,无不表现出她们生活的闲适与无聊,进而反映了她们精神世界的空虚。尤其是画中的第一个场景,一位女侍者不辞辛苦地扇着宫扇,两位宫女一个耐心地端着盆,另一个拿着毛巾,还有两位正在解囊抽琴,随时准备主人的召唤。但是,女主人只是慵懒地坐在榻上,并不急着梳洗打扮,是她不爱美吗?“女为悦己者容”,她“日晚倦梳头”,是因为她感到自己的美没有人欣赏。君王身边美女如云,得其宠幸者能有几人?虽然美貌如花,技艺超群,衣着华美,但“原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井残垣”罢了,终究逃脱不了“扇子”的命运,被人遗忘或遗弃。所以,在这些女子身上表现出了一种整天无所事事、无聊寂寞的生活状态。她们的精神慵懒、萎靡,甚至包含着一种绝望,如同一潭“死水”,已没有了张萱所画《虢国夫人游春图》中女性出行时的那份快乐,也没有了《捣练图》中那种愉悦的劳动场面。安史之乱后,对于贵族出身的周昉来说,他熟悉宫廷中女性的生活,“传家阅阅,以世胄出处贵游间”²。“昉贵游子弟,多见贵而美者”³,而且他已感觉到了唐朝发展到中期后,国运衰败,人们的精神萎靡不振,再也不会像盛唐时期个性的张扬。这种精神的萎靡不仅仅反映在《挥扇仕女图》中,还表现在他所画的《簪花仕女图》中,那独自赏花的女性,那和宠物嬉戏的女性,那执扇的女性,无不表现出了孤独落寞、自怨自艾的情绪。

到了明代,资本主义萌芽,商品经济进一步发展,市民阶层壮大。经济的发展必然带来文化的繁荣。文学由神圣走向世俗,小说登上了大雅之堂,并且出现了反映市民生活的短篇小说“三言二拍”,长篇小说《金瓶梅》。文学如此,绘画亦然。唐寅出身商人家庭,因涉嫌程敏政受贿案,被贬谪往浙江为吏。其耻不就官,归家后纵酒浇愁,傲世不羁。后来以卖画为生,使他能接触到市民阶层。⁴因而,出现表现平民女子生活情感的《秋风纨扇仕女图》也是必然。画中画有一素衣柔弱女子,已没有《挥扇仕女图》中女子衣着的高贵、华美,也没有宫女、侍者侍立左右的排场,孤独一人,手持纨扇,立于缓坡,侧身回眸,眉宇间洋溢着幽怨和怅惘。秋风萧瑟,丛竹在风中作响,她的裙摆也在风中飘动。整个画面充斥着无尽的哀怨与凄凉,女子的哀凄与秋景的凄凉有机交融,“物我合一”,给人留下无尽的遐思。女子感伤是

因为悲秋吗？是，但并不全是。中国文人从宋玉起，历来有悲秋的传统。“悲哉，秋之为气也，萧瑟兮草木摇落而变衰”（宋玉《九辩》）。但是，明清文人画讲究诗、书、画、印四者相得益彰，唐寅首先是一位诗人，是明代首屈一指的诗人，在《秋风纨扇图》中画者题有一诗：“秋来纨扇合收藏，何事佳人重感伤。请把世情详细看，大都谁不逐炎凉。”佳人年老色衰会，“门前冷落车马稀”（白居易《琵琶行》），纨扇到了金风送爽之日便是见弃之时。中国文人往往以妾自居，以妾被抛弃含蓄地表达自己满腹经纶，不为国君所识，怀才不遇的愤懑之情。唐寅在《秋风纨扇图》中通过画秋天的纨扇和题诗，皆指明了佳人重感伤的原因。佳人风华正茂时，集万般宠爱于一身，年老色衰时，墙倒众人推，这就是所谓的世态炎凉。佳人的命运并不取决于自己，而是男人或者说是夫君。而中国文人的命运也不取决于自己，发达，落魄，甚至生命都取决于最高统治者——皇帝。唐寅也把自己的命运维系在皇帝身上，想走一条中国文人万古不变的老路——修身、齐家、治国、平天下。他16岁中秀才，29岁参加南京应天乡试，获中第一名“解元”。次年赴京会考，但由于考场贿赂案受牵连，下狱，遭受刑拷凌辱。从此，治国、平天下的梦破灭了，或者应该说唐寅对政治失去了希望。他愤世嫉俗，也充分感受到了人世间的世态炎凉。虽满腹经纶，却得不到统治者的赏识，如同纨扇被抛弃、佳人失宠，经历坎坷，但在《秋风纨扇图》中陪伴佳人的是坚贞不屈的顽石和丛竹，唐寅也如顽石、如丛竹，并没有向统治者屈服，对人生、社会常常怀着傲岸不平之气。正如在《把酒对月歌》中写道：“我愧虽无李白才，料应月不嫌我丑。我也不登天子船，我也不上长安眠。姑苏城外一茅屋，万枝桃花月满天。”茅屋、桃花、明月，仅此而已！

二、扇子功能的转变——由器具到道具

扇子，本是器具，用来障日引风、祛暑纳凉。后来，在中国历史上有新娘用扇蒙面的记载：在盖头出现之前，扇子曾一度在女子出嫁过程中起到举足轻重的作用，即女子出嫁时要以扇遮面，在婚礼上才能移扇露容，称为“却扇”。另外，扇子在中国古代女子的日常生活中更是一种维持女性矜持必不可少的饰物，可

以用它来遮羞、跳舞、扑蝶，从而增添了女性的羞涩、妩媚、含蓄和朦胧，美不胜收！在《挥扇仕女图》和《秋风纨扇图》中，画家在画女性的同时，都选择了女性的宠儿——扇子作为题材内容。

《挥扇仕女图》中，扇子共出现三次，分别是：执扇慵坐，绣案做工，挥扇闲憩。执扇慵坐中，女主人慵坐，女侍者执扇为其纳凉；绣案做工中，两位女子做工，执扇女子与其聊天，挥扇闲憩中，女子自持扇子，纳凉休憩。总之，在整幅画面中，扇子首先是以一个祛暑纳凉的器具出现的。当然，执扇女子也可能用它来遮羞，增添自己的典雅与高贵，扇子成为了夏日女子手中不可或缺之饰物，它是有实用价值的，所以，扇子和整个画面的环境是和谐的。但是，扇子又不仅仅是一个器具，或女子手中的一个饰物，它是传统文化的积淀，它可以表达男女爱情。“七宝画团扇，灿烂明月光。与郎却暑暑，相忆莫相忘。”（桃叶《团扇歌》）它抒发了女子对爱情的渴望。扇子也可以成为爱情的信物，如《桃花扇》中，侯方域赠给李香君的就是一柄宫扇。扇子还因其季节性的原因，在进入秋天之后就会被弃之不用，所以扇子也带有了中国古代女子遭遇不幸时的悲愁情绪，融入了她们抑郁和伤感的情怀。如前面引到的西汉班婕妤的《团扇歌》，还有杜牧的《秋夕》：“银烛秋光冷画屏，轻罗小扇扑流萤。天阶夜色凉如水，坐看牵牛织女星。”王昌龄的《长信秋词》“奉帚平明金殿开，且将团扇共徘徊。”所以，在《挥扇仕女图》中，虽然这些女子像鲜花一样怒放于枝头，艳丽夺目，但她们终有年老色衰之时，最终也逃不脱扇子的命运——被遗弃。周昉是重写实的，他继承并发展了张萱的画法，如实地描绘了中唐时期后宫佳丽的情感生活。至于扇子所预示的女子的命运，不知是否是周昉创作的初衷，但画面却给欣赏者留下了无限的想象空间。

在《秋风纨扇图》中，扇子只出现了一次，执扇女子像竹叶一样在秋风萧瑟中飘摇。显而易见，纨扇的出现，是不合时宜的，从而使它和整个画面环境是不和谐的，或者说是矛盾的，知道矛盾而为之，这就是画者的用心所在。纨扇已不是作为纳凉祛暑的器具出现了，而成为了画者的一个道具。唐寅通过这个道具来说

第四届北京国际美术双年展 第一次新闻发布会新闻通稿

2009年6月11日下午2点,第四届北京国际美术双年展第一次新闻发布会在北京国际饭店会议中心2号厅召开。发布会由中国美协副秘书长、北京双年展策委会召集人陶勤主持,展览总策划、中国文联副主席、中国美协副主席冯远出席并答记者问,展览总策划、中国美协常务副主席吴长江出席并讲话,包括孟加拉国、智利、捷克共和国、希腊、意大利、科威特、墨西哥、秘鲁、菲律宾、卡塔尔、斯洛文尼亚、乌克兰等在内的十几个国家驻华使馆的文化参赞或文化专员参加了新闻发布会。美国ABC电视台、西班牙埃菲通讯社、葡萄牙卢萨社、中国新华社、中国中央电视台、北京电视台、中国国际广播电台、香港凤凰卫视、人民网、中国新闻网及《人民日报》《光明日报》《中国日报》《中国改革报》《中国书画报》《文艺报》《中国文化报》《北京青年报》《北京晚报》《北京晨报》《美术观察》《中国美术馆》《中国环境》《环境保护》等近百家中外媒体与会。会上播放了展览宣传片,与会领导及策划委员回答了记者提问,并发放了第四届北京国际美术双年展宣传册等。

2003年,参照国际艺术双年展的模式,经中国国务院批准立项,创办了具有中国特色的北京国际美术双年展。该展是由中国文学艺术界联合会、北京市人民政府和中国美术家协会联合主

办的大型国际美术展览。2006年9月公布的中国《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》,将其列入“重点扶持知名品牌文化活动”,表明中国政府对该展的高度重视和大力支持,也确立了北京国际美术双年展成为当代中国文化国际知名品牌的战略目标。2003年到2008年连续成功举办了三届,累计展出作品2000余件,参展国家增至81个。参展艺术家中,既有代表各国当代艺术成就、享有世界声誉的艺术家,更有众多颇具潜力的青年艺术家新秀加盟,构成了对未来世界艺坛的前瞻。此展被国外艺术家誉为“当代国际绘画雕塑的中国支点”。

北京国际美术双年展是世界范围内为数不多的以国家首都为举办地的艺术双年展。在中国的政治、文化中心首都北京举办,具有一般城市所不具备的政治优势和文化实力,凸显中国国家文化发展的重大战略意义。展览在文化主体、美学定位上,从创办伊始就形成了鲜明的当代中国特色,展示了中国改革开放的恢宏气度和吸收当代东西方各国文化精华的博大胸襟,致力于把北京打造成当代国际绘画雕塑艺术的交流中心。

北京国际美术双年展要不断发展,取决于文化关怀既是中国的又是世界的,在展现当代艺术自身的创造与发展情形的同时,要尽可能与人类社会面临的重大问题相呼应,更加关注全球

明,这个柔弱的女子的命运就如同这把纨扇,自己的命运也如同这把纨扇,不管女性有多么美丽、多么多情,文人饱读多少诗书,怀有多么雄伟的报国之志,对于主人、夫君、君主来说,只要你失宠了,无用处了,就会遭到抛弃。但女子是那样执拗地握着扇子,可以看出她想和周围环境抗争的决心和坚强意志,这又和那执著不屈的顽石、丛竹是那样的和谐。女子身上所表现出来的不屈服于命运的精神正是画者所要歌颂和追求的。虽然唐寅没有在仕途上有所发展,但是他凭着自己的这身傲骨,成为了历史上有名的文学家、画家和书法家。

总之,《挥扇仕女图》和《秋风纨扇图》虽然都画了女子和扇子,但女子的身份和扇子的功能已经发生了改变,由宫廷女子到民间女子,由器具到道具,这种改变是和时代背景、画家的出

身、生活环境及他们的个人经历分不开的。

参考文献

1. 唐代画家周昉家族世系补正【J】. 文物, 2006
2. 宋《宣和画谱》卷第六【M】. 江苏美术出版社, 2007
3. 同上
4. 洪再新. 中国美术史【M】. 中国美术学院出版社, 2000

任靖宇 石家庄学院美术系讲师