

清代雅集绘画中的女性形象视觉呈现

张如心¹ 池海营¹

(1. 淮北师范大学, 安徽 淮北 235000)

摘 要: 传统雅集题材绘画多以文人雅士的活动为表现对象与主题。明末清初, 描绘女子闺阁活动的题材绘画开始出现并逐渐兴盛, 这一类作品的图像多表现当时皇室或者大家闺秀聚集一起吟诗作赋、观画鉴古与游园赏花等活动。不仅是古代女性活动记录的重要载体, 更是以图像的形式直观地再现清代女性的生活状态、艺术追求以及社会审美意趣的趋向。

关键词: 雅集; 女性; 图像

基金项目: 2024 年安徽省哲学社会科学规划项目: “清代雅集题材绘画研究” 项目编号: AHSKYY2023D046

DOI: doi.org/10.70693/rwsk.v1i9.1355

明清商品经济繁荣促进了城市文化生活的兴盛, 生活的富足带动了园林活动的兴起。园林是中国传统文化艺术的集中代表, 由建筑、山水、草木等组合而成的综合性审美场域, 不同于大自然的野趣之美, 中国古典园林中自然风景的构建, 主要是以筑山、理水和布置草木来实现, 即通过有意识地加工、裁剪、调整和改造来呈现一个高度概括化、浓缩化的自然^[2]。清代时期出现大量的文人园林正是清代隐逸文化与专制制度之间妥协于艺术的一种表现形式^[3]。文人士大夫们的隐逸情怀源于对世俗纷扰的厌倦和对自然本真的向往, 于是纷纷热衷园林雅集、吟诗品茗等雅集活动。同时, 女性也逐渐参与到这一类的文化艺术活动中, 她们或诗画鉴赏, 或游园赏花等文化活动, 相关绘画作品成为记录女性生活、艺术追求与审美趣味的重要载体, 生动展现了清代女性的文化参与和艺术风貌。

一、清代雅集题材绘画时代背景

(一) 雅集题材绘画图式

明清时期文人雅集作为一种重要的文化休闲与社交形式, 其活动之兴盛催生了以图像叙事为载体的雅集图绘画创作活动。这类题材绘画对于画家本身有着极高的文化与艺术修养要求, 不仅需在有限画面空间内平衡各个文人动态与外貌特征, 更要通过形貌刻画传达出不同历史时期雅集的文化活动特征与其内在的精神内涵, 明代画家谢环(1346 年—1430 年)的《香山九老图》(图 1) 绢本, 设色, 长卷, 纵: 29.8 厘米, 横: 148.2 厘米。画中九位老者呈环形布局, 通过树木建筑分隔空间, 人物错落其间。全卷以石径串联厅堂假山等景物, 构成有机整体, 人物聚散有致、形态各异。群像式的写照成了清代雅集题材绘画创作较为固定的图式结构。

图 1 香山九老图

作者简介: 张如心(2002—), 女, 硕士研究生, 研究方向为绘画技法与创作语言;
池海营(1981—), 男, 博士, 副教授, 研究方向为绘画创作与理论。

（二）文化艺术发展需求

雅集作为古代文人士大夫的经典的文化艺术活动，在传统文化艺术传承与接受中占据重要的地位。清朝统治者为了维护自己的统治地位，积极融入汉文化，鼓励宫廷贵族也参与其中，同时将文人雅集符号转化为文化态度与权力展示。如清代乾隆皇帝就多次命宫廷画院创作此类题材的作品。如命意大利画家郎世宁（Giuseppe Castiglione, 1688 年—1766 年）与中国宫廷画家共同创作绘制《弘历观画图》（图 2），纸本设色，纵：136.4 厘米，横：62 厘米，现藏北京故宫博物院。作品利用经典的图中图的构图方式，表现乾隆皇帝弘历欣赏《洗象图》的情景。作品中乾隆皇帝形象由郎世宁绘制，采用西方写实手法，松柏翠竹、坡石杂草，中国绘画笔墨之皴勾点染。中国传统笔墨调和与西洋技法融会贯通，将东、西方绘画艺术风格呈现在同一幅作品中，丰富了绘画创作的表现形式，艺术与市场的互动催生了雅集图创作的商品化倾向，在市场驱动下，雅集绘画逐渐程式化与世俗化。

图 2 弘历观画图

二、文人雅集与“闺阁”聚会

（一）晚明闺秀文学团体的兴起

明末清初女性群体开始挣脱传统束缚的枷锁，为清代女诗人群体的发展奠定了基础。她们以诗抒怀，并使所作之诗走出闺阁之外。起初还是家族内部的文学交流，最后发展到出现跨区域的文学诗社。家庭内部文学交流活动空间选在私家园林，如祁彪佳（1603 年—1645 年），绍兴府山阴县梅墅村人，他的妻子商景兰（1605 年—1676 年），字媚生，会稽（今浙江绍兴）人，晚明时期她被记载的园林活动只有小酌于降雪居，晚悬灯山中，或者坐小亭看落日晚霞等^[4]。清中期女性诗社的发展呈现出异地结合乃至跨省的趋势。北京女诗人顾太清（1799 年—1876 年），名春，字梅仙与杭州的沈善宝（1808 年—1862 年），字湘佩，号西湖散人，等人创立了“秋红吟社”，从其成员来看该诗社无疑具有全国性的色彩。这一现象的出现使得女性的创作与交流不再局限于家庭内部或邻近的闺友之间。

（二）闺秀雅集活动

从传统仕女画或美人画题材来看，女性雅集活动的盛行也更新了绘画中女性活动的范围。清初陈枚（约 1694 年—1745 年）《月曼清游图》册，绢本，设色，每开纵：37 厘米、横：31.8 厘米，现藏故宫博物院。陈枚以每月的气候变化为背景，描绘了宫女们随其女主人在庭院内外的游赏活动，图 3、4 就可看出闺秀们有秋千这一娱乐项目。明清时期游赏之风的盛行，以及女性文学结社的涌现，相较于传统园林活动则是较少有秋千的出现，随之增加的是女性读写形象。

图 3、4 《月曼清游图》册

（三）《随园女弟子湖楼请业图》的图像呈现

早期雅集图中的女性形象多为画面的辅助元素出现，排除于雅集文化活动之外的次要地位。明朝开始，随着社会地位的提高，一些女性已开始参与到具体的文人社交活动之中。如明代画家尤求《西园雅集图》，纸本，立轴，水墨，纵：106.7 厘米、横：31.8 厘米，现藏于台北故宫博物院。宋元男性所组成的圈子已被打破，画面（图 5）中一名观书者坐在桌角边，身体朝向外侧，已远离这一男性圈，只是头转向内侧，保持着与圈内联系。与元画不同的是，明画中的苏轼不是坐在离另一观书者近的一边，而是坐在了离女奴近的一边。在宋至明漫长的历史中，画中女性经历了艰难的磨砺终于由局外人变为局内人，至清代她们又从局内走向局外自成一局，实现了历史的转变。

图 5 西园雅集图

明清文化史中对于女弟子的概念，特别是以袁枚“随园女弟子”为代表的现象，确实在特定历史语境下呈现出女性参与文学创作的活跃态势。《随园女弟子湖楼请业图卷》纸本设色、纵：41.0 厘米，横：308.4 厘米、现藏于上海博物馆，是展现清代江南诗学理论家袁枚（1716 年—1798 年）招收、提携女弟子的群体肖像，这是一次女性真正独立意义上的雅集画卷。从画后的题跋中（图 7）我们可以得知，此图记录的是两次湖楼诗会。第一次湖楼诗会后袁枚请尤诏和汪恭二人合写了此图前半部分，并亲笔题跋，详尽记录女弟子的姓名、身份和姿态，第二次诗会后又请其好友崔君补画三位女弟子。画中的女弟子生于名门世家，一门之内，自相诗友，嫁佳偶良婿，尽闺房之乐，伉俪之笃，德才兼备，身守闺范，操行贤明，博学多闻^[6]。

湖楼请业画卷（图 6、7）以右端的远山和湖面起始，两位女子相携前来赴会。一列石阶将她们引向花园内，

那里三位女子正在梧桐树下奏琴、听琴。再往前展卷就到了构图的中心部分，几位女子现身于硕大的湖石和芭蕉之间，或举笔在蕉叶上题字，或围案阅书画作。一座小桥和两位女子把观者引向画卷的最后一段，以山坡前的亭阁结尾，袁枚本人坐于阁中桌后，一位女弟子在旁边观看。根据与会者之一孙云凤（1764年—1814年），浙江仁和（今杭州）人，字碧梧，号春岩女，袁枚女弟子，在《湖楼送别序》中的描述，女弟子们携诗画赴会，在宝石山庄之湖楼拜袁枚为师，并请其授业诗文。她们的诗作由袁枚集成《湖楼闺秀十三人送行诗》册。题跋处则为补画的三位女史。此幅画的构图与《西苑雅集图》《杏园雅集图》等男性雅集类的绘画作品构图安排极为相似，这种视觉方式的记录，让我们有幸见到清朝盛世之中女子集会的盛景，青山秀水、闲情逸致。

图 6、7 湖楼请业画卷

三、清代闺秀雅集题材独特的审美价值与社会意义

（一）展现生活诗意

闺秀雅集题材绘画主要展现了女性独特的文化社交活动，通过品茗、赏花、观画与鉴古等场景，呈现出与传统雅集不同的审美风格。两者活动内容表面上相似，甚至有模仿之嫌，但相较于传统雅集绘画背后隐喻的文化与政治背景，有本质区别。如《兰亭雅集》中体现的文人士大夫的抱负，或《西园雅集》暗含的士人政治理想。闺秀雅集题材绘画则更倾向于对女性日常生活与审美意趣的诗意化表达，展现了传统深居闺阁的文化女性生活的精致与温情。在古代封建传统的视角下，这一类独特题材的绘画，既是对女性闺阁生活与文化意趣的描绘与真实再现，亦是对传统政治文化与世俗认知框架的某种冲击。女性作为活动主体出现在绘画作品中时候，她们的形象已在象征层面争取着文化话语权。闺秀雅集题材的独特价值，正在于它的艺术语言，揭示了清代女性如何在规训与自我表达之间寻找平衡，既顺应社会框架，又拓展了文化领域的女性存在。

（二）促进女性社交与意识觉醒

明清以来文人雅集唱和或者结为文学团体的行为非常普遍，不仅在文人之中蔚然成风，甚至江浙等富足地区的一些知识女性也逐渐迈出了由个体吟咏到群体唱和的重要一步，催生了女性文学艺术活动的繁荣，甚至出现男性收授女弟子的现象。相较于前朝，明清时期的女性画家也开始崛起，明清女性在绘画作品中逐渐有了独立成像的权利，而在此之前女性肖像大多出现在群像之中，或者作为陪衬出现在以男性为中心的画像之中。这个时期虽无法摆脱完全男性的审美框架，女性艺术的发展和社交范围较前朝来说是一大进步。这使清代女性画家无论在人数上，还是在作品数量上，都超过历代女性画家及作品的总和。笔墨丹青就像一面镜子，她们通过绘画映照出自然万物，也映照出自己的情感世界。闺秀雅集题材的绘画中女性或品茗论艺，或吟诗作画，展现出前所未有的文化自信与社交活力。

中国古代女性画家确实是一个并不被重视的群体，但这并不是能力问题，而是那个漫长的对女性禁锢的时代问题。

（三）为古代女性生活史研究提供新视角

雅集题材绘画,为研究清代女性心理和社会角色提供了更加直观的图像材料和视角。历史多以文字记载,而绘画作品以图像的形式出现,不仅能够为文字进行佐证,作为视觉史料更能详细了解当时人们的社会生活。雅集中,女性通过创作诗词、参与讨论,展现了独立思考和自我意识,可以说雅集是才女们扩展交际圈、愉悦心智情感的重要活动。蕉园诗社的女性成员通过诗歌抒发自由、平等的向往。这种自我意识的觉醒是清代女性在思想层面的进步,传统历史文献中,女性活动多由男性书写,往往呈现程式化的道德叙事,而雅集绘画则通过图像细节,直观展现了女性的真实生活场景与文化实践。闺秀雅集题材作品不仅丰富了古代生活史的史料类型,更推动研究者从性别、空间、物质文化等多维度,重构更为真实的女性历史经验。同时,也为当代性别平等事业的发展提供了重要的思想资源。

结语

清代雅集绘画中女性题材与元素的大量涌现,既是对传统文人审美的延续,也是社会性别秩序与艺术表达交织的产物。在一部分女性图像构成的美人史中我们见到古代女性身上无形枷锁,也见到冲破束缚的先驱力量。通过对这些视觉材料的分析,我们可以窥见清代女性在艺术中的多重面向,她们既是文人雅集的风雅点缀,也是有限度参与文化创造的个体。在男性主导的雅集绘画中,女性往往被塑造成符合士大夫审美的“才女”形象。这样的表达,一方面肯定了女性的文化素养,另一方面却将其限制在男性凝视的框架内,使她们成为文人理想中的点缀,而非真正平等的参与者。园林在画面中既是物理场所,也是象征系统它既代表了女性被规训的内闼边界,又因其精巧的造景布局而成为她们拓展精神世界的载体。这种“微观山水”的营造,与男性文人“寄情天下”的山水画形成有趣对照,彰显了性别化的空间认知差异

参考文献:

- [1] 巫鸿.中国绘画中的“女性空间”[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2019.
- [2] 付林鹏.古代游园会的风趣[J].人民论坛,2024,(19):110-112.
- [3] 刘燕.清代画论中的园林观研究[D].天津大学,2014.
- [4] 宗琮.林下风致晚明至清中后期闺秀雅集的发展及园林文化[J].紫禁城,2023,(05):89-115+88.
- [5] 胡雯婕.明清传奇性别空间书写研究[D].南京信息工程大学,2024.
- [6] 王怡.《湖楼请业图》研究[D].西安美术学院,2015.

The Visual Representation of Female Images in Qing Dynasty Gathering Paintings

Zhang Ruxin¹, Chi Haiying¹

¹ Huaibei Normal University, Huaibei, Anhui 235000, China

Abstract: Traditional paintings themed on elegant gatherings predominantly centered on the activities of scholars and literati as their objects and themes of expression. During the late Ming and early Qing dynasties, paintings featuring the activities within women's boudoirs started to emerge and gradually gained popularity. The imagery in such works mostly portrayed activities such as imperial women or ladies from prominent families gathering to compose poems, appraise paintings and antiques, and take strolls in gardens to admire flowers. These artworks not only functioned as crucial records of the activities of ancient women but also directly reproduced, in pictorial form, the living conditions, artistic aspirations, and the inclinations of social aesthetic interests of Qing Dynasty women.

Keywords: Yaji; Female; image