

明代女性画家的扇面绘画设计研究

潘璐

山东建筑大学艺术学院, 山东 济南

收稿日期: 2024年11月11日; 录用日期: 2024年12月23日; 发布日期: 2024年12月31日

摘要

明代是中国绘画史上一个辉煌的时代, 女性画家在这一时期崭露头角, 以其独特的艺术风格和精湛的技艺, 在扇面绘画领域取得了显著成就。本文旨在探讨明代女性画家在扇面绘画中的创作特点、题材选择、艺术风格及其社会文化背景, 通过分析具体画家及作品, 揭示其在明清艺术史上的重要地位和独特贡献。

关键词

扇面绘画, 女性画家, 艺术表现

Research on Fan Painting Design by Female Painters in the Ming Dynasty

Lu Pan

School of Art, Shandong Jianzhu University, Jinan Shandong

Received: Nov. 11th, 2024; accepted: Dec. 23rd, 2024; published: Dec. 31st, 2024

Abstract

The Ming Dynasty was a glorious era in the history of Chinese painting. Female painters emerged during this period and achieved remarkable achievements in the field of fan painting with their unique artistic style and superb skills. This paper aims to explore the creative characteristics, subject selection, artistic style and social and cultural background of female painters in the Ming Dynasty in fan painting. By analyzing specific painters and works, it reveals their important position and unique contribution in the history of art in the Ming and Qing Dynasties.

Keywords

Fan Painting, Female Painters, Artistic Expression

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

扇面画作为中国传统书画艺术的一种独特形式，历史悠久，上至帝王仕宦，下至庶民百姓，皆可拥有。明代以后，折扇画逐渐盛行，成为文人墨客抒发情感、展示才艺的重要载体。女性画家在这一时期积极参与扇面绘画创作，不仅丰富了扇面画的艺术表现形式，还通过作品传达了她们细腻的情感世界和独特的审美追求。明代女性画家众多，身份各异，既有来自书香门第的闺阁画家，如文俶、周淑禧等，也有出身青楼的名妓画家，如柳如是、马守真等。她们在继承传统绘画技法的基础上，融入个人情感和审美理念，形成了各具特色的艺术风格[1]。

明代女性画家在扇面绘画领域的崛起，与当时的社会文化背景密切相关。一方面，随着文化风气的兴盛和女性自我意识的增强，女性画家逐渐获得了更多的创作机会和展示平台；另一方面，明清时期文人雅士对扇面画的推崇和喜爱，也为女性画家的创作提供了广阔的市场和受众群体。

2. 扇面绘画的题材与技法

2.1. 题材选择

明代女性画家的扇面绘画题材广泛，包括山水、人物、花鸟等，花鸟之中又以花草虫蝶和兰竹为最多。由于社会礼教的约束，大部分女子不具备畅游山水、四方拜师的条件，也没有学习训练绘画的环境，因此她们的题材和画材的选择是十分局限的。

尽管扇面小巧，但画之必巧，工笔写意皆有传世之作。她们通过细腻的笔触和精妙的构图，将自然景物和人物形象生动地呈现在扇面上，传达出深邃的意境和丰富的感情。

2.2. 技法特点

工笔细腻：女性画家以其细腻的笔触和严谨的构图，使扇面画呈现出精致入微的视觉效果。无论是山水、花卉还是人物，都刻画得栩栩如生，展现出高超的绘画技艺。

写意传神：在追求工笔细腻的同时，女性画家也注重写意传神。她们通过笔墨的浓淡干湿、线条的曲直刚柔，传达出作品的意境和情感，使观者在欣赏过程中产生共鸣。**材料运用：**金笺¹等特殊材料的运用，为扇面画增添了华丽与素雅的双重美感。这些材料不仅提升了作品的观赏价值，还使画面更加富有层次感和立体感。

3. 代表画家及作品分析[2]

3.1. 文俶

文俶被誉为明代女性画家第一人，她出身于书香门第，高祖父是“明四家”²之一的文徵明。文俶的花鸟绘画具有托物言志、比兴的审美意趣，作品温润而不失厚重、笨拙而不失雅致。四川博物院藏有文

¹金笺画是传统绘画的一种特有的形式，以在画面上连接点金、描金、泥金或在散金；泥金纸上连接用彩墨作画作为主要的方法和手段，其发展历史久远，并以其金碧辉煌、瑰丽富贵的形象，为人们所喜闻乐见。画家在金笺上画山水。

²明四家，又称吴门四家，是指四位著名的明代画家：沈周、文徵明、唐寅和仇英。由于他们均为南直隶苏州府人，活跃于今苏州（别称“吴门”）地区，所以又称为“吴门四杰”或“天门四杰”。

傲风格的《花蝶图扇面》虽非真迹，但仍能窥见她的画中真意。

文傲的存世画作和相关记载中有不少册页和立轴，大多都以花草虫蝶为主题，其画风与其高祖父文氏一脉基本一致。在花卉与虫蝶的刻画上，文傲可谓独树一帜，但对于较为单一的题材，在构图和刻画上需要更加灵活多变。立轴画幅过大，花草茂密易俗，花草稀疏易空；册页画幅较小，又难以变化，容易构图单调。而折扇扇面较为狭长的、带有弧度的形状，使景物的安排走势有了更多的选择和变化，也成为文傲常用的创作形式之一。除了各大博物馆所藏的文傲扇面作品，在明清史料中也有诸多记录。文傲画扇同样以花蝶题材为主，但每幅扇面并无重复雷同，各有其精妙之处。故宫博物院所藏的《花蝶图》扇，扇上仅画四朵花卉与一只蝴蝶，花叶高低错落，有起有伏，蝴蝶从右侧悠悠飞来，仿佛即将停在花朵之上。原本容易单调呆板的构图却显得端正稳定，动静相宜，不失灵动之趣。另如《罌粟蛱蝶图》仅画一花一蝶，文傲却大胆地将花蝶放大，硕大的花朵位于扇面正中，大小与花相当的蝴蝶从右侧翩然飞来，为避免重心不稳，文傲在左下添加几笔重色叶片花苞，使画面更加生动自然，详略得当。花蝶草虫一类的局部小景，需要仔细观察描摹，在扇面较小的尺幅上，花蝶可以作为画面的主体而不会显得单调，既便于携带写生，又能够聚焦于细节刻画。从四川博物院所藏《花蝶图》细节可见，花瓣与蝶翅的纹路刻画精细，笔笔有力，清晰可观。文傲用笔兼工带写，花枝迎风微摇，颜色十分艳丽，以高饱和度的绿色画枝叶，紫色与赭石画花卉，花枝摇曳，争艳夺目，在金笺扇面上竟能和谐淡雅，毫无纤弱媚俗之气，可见文傲对扇上作画的熟练掌握。

3.2. 仇珠

在少数擅长山水扇面的女性画家中，以仇珠的青绿山水折扇最令人惊叹。浙江省博物馆藏一套四张仇珠折扇画却完美地展现了仇珠画扇的风格与功力。四幅泥金扇面分别画有不同的青绿山水、远山楼阁、水榭廊亭，第一开扇面右下方落款“杜陵内史”，每一开扇都钤有“仇”、“杜陵内史”二印。扇上建筑、山水、树木刻画精巧，用笔老练成熟，布局虚实得宜。在金色扇底之上，仇珠又以纯色渲染，朱栏紫瓦、青山碧石、苍松绿柳，极尽艳丽辉煌之色，满目琳琅华贵之景。

仇珠自幼受父亲仇英笔墨陶冶，善画青绿山水、观音洛神、花鸟兰竹等各类画作，既延续仇英风格，也能仿前人笔意，“画人物、山水，绰有父，精工秀丽，无尘俗气”。仇珠作品以人物画为主，山水楼阁常作为人物画背景出现，深受仇英工笔重彩画风的影响，其楼阁殿宇结构复杂精巧，不失华丽庄严。仇珠多以大幅作品传世，而少有折扇绘画的记录，相比于大部分女性画家画扇，此套扇面在题材与用色上都颇为特别，既是女性画家很少选择的青绿山水，更少见如此大胆夺目的配色。仇珠深受仇英风格影响，在明代崇尚文人水墨的艺术氛围中，仇英以青绿重彩见长，既色彩华贵，又精妍秀丽，影响了苏州地区绘画对细丽富贵之风的追求。仇珠耳濡目染，颇得其法，能在泥金之上大胆用色。泥金扇因其表面腻滑，不易设色，折扇多痕不平，也不易精工细描，仇珠在泥金扇上画出如此繁复的青绿山水、重檐殿宇，可见其技艺精熟。仇珠用色多样鲜亮，即使在耀目的金色之上，也使用饱和度、纯度较高，甚至对比强烈的颜色，青绿山水颇易画俗，在狭窄的金扇更难画出轻雅之感，但仇珠能将如此丰富的颜色在小幅扇面上统一调和，更见对仇珠对色彩的把控。更为难得的是，四幅扇面风格统一，内容相关，是明显的成套作品。每幅扇面构图各有特点，并无雷同之处，在扇形之中使用了较为少见和复杂的对角线或S形构图，这种构图方式可以最大程度地利用扇面空间，有所呼应又有虚实对比，可见作者匠心独运。由于青绿山水较为厚重，缺乏水墨山水的浓淡变化，因此在空间表现上，仇珠除了以颜色的深浅来表现远山与云雾，也多使用近大远小的透视来展现画面的层次。在重叠掩映的山石树木中，又借用了建筑的回廊和曲桥来延伸空间，连接景物，并留出了大面积的虚空间表现水面。正因这些巧妙的安排，使扇面远有重峦叠嶂，近有雕栏玉砌，有空间虚实，有细节疏密，虽然金碧辉煌与青绿粉黛交错重叠，但在远观近赏中另有一派高雅之趣。

3.3. 黄媛介

黄媛介的绘画作品也以山水著名，四川博物院所藏黄媛介《山水扇》，画面空阔，景物布置在扇面的边角，坡石以淡墨浅浅皴染，树木苔点湿笔点染，近处勾勒一叶扁舟，远处横扫几笔表现远岸朦胧。整幅扇面简洁淡然，几乎删减掉了一切不必要的元素，用最少的景物和墨色区分前、中、后三层空间，并且都安排在画面的边角，其余用大面积的留白和船只表现广阔的水面，用石岸边缘的虚化表现水雾云烟。这种边角构图在山水折扇画中并不多见，但似乎成为了黄媛介的一种风格特点。在她其余两幅山水扇面中同样使用了此类构图方式，一幅沿对角线将景物安排在扇面右下角与左上方，近处是水岸烟柳，远处山峰隐现，中间以船舟芦苇的实景写出水面的虚景，也使近景与远景产生了联系另一幅将房屋置于扇面正下方，与旁边的怪石呈相倚之势，一旁两棵古木虬曲坚韧，扎根于只露出一角的山脚下，画面纵横宽阔，整体下沉稳重，颇有拙趣。在用笔上，黄媛介同样以古拙简率为好，如此幅扇面线条简明，皴擦点染松动自然，接近董其昌的笔法。

黄媛介的绘画在当时颇受赞誉，她的画扇如此受到珍重，不仅是因其技法高妙或构图奇绝，更是因其特殊的身份经历为扇上山水赋予了独特的游离隐逸之感。明末清初，黄媛介与丈夫杨世功隐居江湖，经历战乱，辗转多处，后担任闺塾师并以此终老。

4. 女性画家创作的艺术表现

4.1. 艺术语言的直接抒发

女性画家在创作时，会运用线条、色彩、构图等艺术语言来直接抒发内心的情感。线条的流畅与顿挫、色彩的冷暖与对比、构图的疏密与平衡，都能成为她们表达情感的媒介。例如，强烈的色彩对比可能代表着激情与冲动，而柔和的色调则可能透露出温婉与宁静。

4.2. 象征手法的巧妙运用

女性画家擅长运用象征手法来传达复杂的情感。她们会选择具有特定象征意义的物象，如花卉、鸟类、山水等，通过细腻的描绘和巧妙的构图，赋予这些物象以人的情感色彩和象征意义。例如，莲花常被用来象征纯洁与高雅，而竹子则可能代表坚韧与不屈。通过这些象征物，女性画家能够更加含蓄而深刻地表达自己的情感。

4.3. 个人经历与情感的融合

女性画家的创作往往与她们的个人经历和情感紧密相连。她们会将自己在生活中的所见所闻、所感所悟融入到作品中，使作品成为她们情感世界的真实写照。无论是喜悦、悲伤、孤独还是渴望，都能在她们的工作中找到相应的表达。这种个人经历与情感的融合，使得女性画家的作品更加具有感染力和共鸣力。

4.4. 情感与自然的共鸣

女性画家在创作时，常常能够与自然产生深刻的共鸣。她们通过观察自然、感受自然，从中获取灵感和情感支持。在扇面绘画中，她们会将这种与自然的共鸣转化为对自然景物的描绘和情感的抒发。无论是山川的壮丽、花卉的娇艳，还是流水的潺潺、鸟鸣的声声，都能成为她们表达情感的重要元素。

4.5. 情感与文化的交融

明代女性画家的创作还深受当时社会文化的影响。她们在传承和发扬传统文化的同时，也融入了自己的情感体验和审美追求。这种情感与文化的交融，使得她们的工作既具有深厚的文化底蕴，又充满了

个人情感的色彩。她们通过扇面绘画这一艺术形式，传达了对美好生活的向往、对自然之美的热爱以及对人生哲理的思考。

女性画家在创作时通过艺术语言的直接抒发、象征手法的巧妙运用、个人经历与情感的融合、情感与自然的共鸣以及情感与文化的交融等多种方式来表达自己的情感。这些情感表达不仅展现了她们的艺术才华和审美追求，也为我们了解明代女性画家的内心世界提供了丰富的素材和深刻的启示。

5. 女性画家情感表达的类型与方式

明代女性画家在扇面绘画中表达的情感是丰富多样的，涵盖了个人情感、生活体验以及对自然、社会、文化的深刻感悟。

1) 柔情与温婉

女性画家以其细腻的笔触和温婉的色彩，常表达出柔情似水的情感。她们的作品中，花卉的柔美、人物的温婉、场景的宁静，都透露出一种温柔的情感氛围。这种柔情不仅体现了女性特有的温婉气质，也反映了她们对美好生活的向往和追求。

2) 孤独与寂寥

在封建社会中，女性往往受到诸多限制，她们的内心世界可能充满了孤独与寂寥。这种情感在扇面绘画中也有所体现。一些女性画家通过描绘空旷的山水、凋零的花卉或独自沉思的人物，来表达自己内心的孤独与寂寥。这些作品往往具有深刻的情感内涵，引人深思。

3) 坚韧与不屈

尽管面临诸多困难与挑战，明代女性画家中不乏坚韧不屈的典范。她们通过绘画来表达自己的坚强意志和对生活的热爱。例如，柳如是等女性画家以梅花为题材，借梅花的傲雪风骨来象征自己的坚韧与不屈。这种情感表达不仅展现了女性画家的独立精神，也激励着后人勇敢面对生活中的挑战[3]。

4) 哀愁与思念

在扇面绘画中，女性画家还常表达哀愁与思念之情。这种情感可能源于对逝去亲人的怀念、对远方亲人的思念或对逝去时光的感慨。她们通过细腻的笔触和深沉的色彩，将内心的哀愁与思念之情淋漓尽致地展现在画布上，使观者为之动容。

5) 闲适与淡泊

在繁忙的生活和复杂的社会环境中，女性画家也渴望一种闲适与淡泊的生活状态。她们通过描绘山水间的宁静、花鸟间的和谐以及人物的恬淡生活，来表达自己的闲适与淡泊生活的向往和追求。这种情感表达不仅体现了女性画家对精神世界的追求，也反映了她们对现实生活的深刻反思。

在明代，女性画家在创作扇面绘画时，通过多种方式表达情感，这些情感表达不仅体现了她们的个人情感世界，也反映了她们所处的社会文化背景。以下是女性画家在创作时表达情感的几种主要方式：

I) 题材选择

a) 自然景物：女性画家常选择山水、花卉、翎毛等自然景物作为创作题材。这些景物不仅是她们观察自然、感悟生活的载体，也是她们寄托情感、表达心境的媒介。例如，文倬在扇面画中绘制的花卉，不仅展现了她的绘画技艺，更通过细腻的笔触和色彩表达了她对自然美的热爱和向往。

b) 人物与故事：部分女性画家也通过绘制人物和故事来传达情感。这些人物可能是她们自身的写照，也可能是她们理想中的形象，通过人物的表情、动作和场景的设置，表达她们内心的喜怒哀乐和情感体验。

II) 技法运用

a) 工笔细腻：女性画家以细腻的笔触和严谨的构图，使扇面画呈现出精致入微的视觉效果。这种技法上的细腻不仅体现了她们对绘画艺术的追求，也通过精细的描绘传达了她们对事物的敏感和深情。

b) 色彩与墨韵：女性画家在色彩和墨韵的运用上也独具匠心。她们通过色彩的冷暖、浓淡、对比等手法，营造出不同的氛围和情感基调。同时，墨韵的干湿、浓淡、虚实等变化也反映了她们内心的波澜和情感起伏。

III) 情感寄托

a) 托物言志：女性画家常通过绘制具有象征意义的景物来表达自己的情感和志向。例如，柳如是常以梅花为题材，借梅花的傲雪风骨来寄托自己高洁的情怀和坚韧的意志。

b) 自画像与肖像画：部分女性画家通过绘制自画像或肖像画来记录自己的形象和心境。这些作品不仅是对个人形象的再现，更是她们内心世界的真实写照。通过自画像的绘制，她们可以更加直接地表达自己的情感和思想。

IV) 文化背景与审美体验

a) 家庭与师承：明代女性画家的艺术修养多来自家庭熏陶和师承关系。她们在家庭中接受书画教育，或嫁于富有艺术涵养的名士为妻，共同研习书画艺术。这种家庭环境和师承关系对她们的艺术创作和情感表达产生了深远的影响。

b) 社会环境与审美观念：明清之际的文化风气和社会环境也为女性画家的创作提供了广阔的空间和舞台。随着女性自我意识的增强和审美观念的变化，她们在创作中更加注重个人情感的表达和审美体验的追求。这种变化不仅体现在她们的绘画作品中，也反映了当时社会文化的多元和开放。

明代女性画家在创作扇面绘画时，通过题材选择、技法运用、情感寄托以及文化背景与审美体验等多个方面来表达自己的情感。这些情感表达不仅展现了她们的艺术才华和审美追求，也为我们了解明代女性画家的内心世界提供了宝贵的线索和资料。

6. 性别视角下的艺术解读

6.1. 女性视角的独特性

明代女性画家的扇面绘画作品，从性别视角来看，具有独特的艺术价值和审美意义。她们作为女性艺术家，在创作过程中往往更加注重内心情感的表达和细腻情感的捕捉。这种独特的视角和情感体验，使得她们的作品在表现自然景物和人物形象时更加生动、真实、感人。同时，她们也通过作品传达出对女性身份、地位、价值的思考和探索，为后世女性艺术家提供了宝贵的启示和借鉴。

6.2. 性别平等的艺术追求

在明代社会背景下，女性画家的创作环境相对有限，但她们依然坚持自己的艺术追求和创作理念。她们通过扇面绘画这一艺术形式，展现了女性的智慧和才华，挑战了传统性别角色的束缚和限制。这种对性别平等的艺术追求，不仅体现了女性画家的独立精神和自我意识，也为后世女性艺术家树立了榜样和标杆。明代女性画家在扇面绘画领域取得了显著成就，她们以独特的艺术风格和精湛的技艺，为中国传统书画艺术增添了新的光彩。通过对这些画家及作品的研究和分析，我们可以更深入地了解明代女性画家的艺术追求和审美理念，以及她们在明清艺术史上的重要地位和独特贡献。未来，我们应继续关注 and 挖掘这一领域的文化遗产，为传承和发展中国传统书画艺术贡献力量。

7. 总结

明代女性画家的扇面绘画设计研究，不仅是对这一历史时期艺术成就的回顾和总结，更是对女性艺术家在艺术创作中独特贡献和价值的肯定和赞誉。通过深入研究这些画家的作品和生平事迹，我们可以更加全面地了解她们的艺术追求和审美理念，以及她们在明清艺术史上的重要地位和独特贡献。同时，

我们也应该关注现代女性画家的创作实践和发展趋势，为传承和发展中国传统书画艺术贡献自己的力量。在未来的研究和创作中，我们期待能够看到更多具有时代特色和创新精神的女性画家作品涌现出来，为中国乃至世界艺术界增添新的光彩。

参考文献

- [1] 杨祥民. 扇子的故事[M]. 南宁: 广西科学技术出版社, 2020.
- [2] 李湜著. 明清闺阁绘画研究[M]. 北京: 紫禁城出版社, 2008.
- [3] 曹清著. 香闺缀珍明清才媛书画研究[M]. 南京: 江苏美术出版社, 2013.