

苏州古代女画家

● 郑凤鸣

明代女画家文淑的花鸟图

中国书画史上,数以万计的丹青妙笔中,苏州古代女画家留传下来的作品十分稀少,据说北京故宫博物院珍藏的也不过 300 多件。传于画史的有名有姓苏州古代女画家,只有胡与可、杨娃、文淑、柳如是、薛素素、钱与龄、马荃等数十人而已。

一般来说,女画家对绘画色彩、构图形式和生命状态的关注,较之男画家,远为细腻、敏感。留传下来的古代女画家的绘画作品,多为怡情养性之作,表现手法上以工笔或写景为多,带有较强个人风格的不多。

苏州女子,生长在太湖边,水灵毓秀、心灵手巧,善于美化生活。绘画似乎是她们与生俱来的天赋。但是,在以男性为主流的中国绘画艺术发展历史长河中,女画家的足迹往往隐而不彰。

最早在文献中记载的一位女画家是三国时代吴王的夫人。张彦远的《历代名画记》卷三说:吴王赵夫人,丞相赵达之妹。善书画,巧妙无双。孙权尝叹:“蜀魏未平,思得善画者图山川地形。”夫人乃进所写江湖九州岛山岳之势。夫人又于方帛之上,绣作五岳列国地形。因此,吴王赵夫人被称为山水画的创造者,也是隋唐之前苏州女画家的代表。遗憾的是后世没有看到她所留传下来的作品。

五代起,苏州女画家的数量较前有了明显增多,而且已经能把绘画作为一种艺术表现手段。绘画题材更加广泛,作品也更具文人气息。她们分布在社会各个阶层,有的甚至能画、能书、还能文。

约在宋光宗绍熙初前后在世的胡与可,号惠斋居士,平江人。是尚书胡晋臣之女、吴江尚书黄由之妻。她琴棋书画样样皆精,吴人多相传她曾经因案几上凝尘,随意画梅一枝,题百字令其上。她画的梅、竹,已达到了较高的艺术水平。王毓贤在《绘事备考》里说“(胡与可)偶画梅竹小景俱极清雅,时人比之李易安,非其伦也……”。胡与可传世画作有《折枝梅花图》、《折枝风竹图》、《石竹水仙图》各二幅;还有五幅《墨竹图》及《寒梅雪意图》等。

宋吴江人杨娃,世居平望里,流徙临安,生卒年不详。杨娃为杨懿之女,宁宗恭圣皇后妹,故人称杨妹子。有《题画诗》一卷。杨妹子天资聪颖,才华横溢,擅长绘画。她不但善画,而且会为人题画。绘画艺术得到时人称赞,《宋元以来画人姓氏录》载:“杨妹子,不知其名,写《赵清献公琴鹤图》,不特琴声入耳,而鹤舞之态得传,清献公之孤高,真在九皋上也”。

元代取消科举取士后,一代士人失去了晋身之阶,几乎无事可做,于是游荡于山村水乡之间,恣情于山水画的写意。画风强调脱俗,以高逸为尚。值得庆幸的是元代也是个文化大融合时代。在男性士人钟情山水写意的同时,女画家基本沿袭了前代的发展势头,显出了她们的艺术光芒。

明清两代是古代女性绘画空前发展的时期。明末清初关于女画家及其艺术的记述,相对于其它时期而言要丰富得多。在历代女画家中,流传下来最多的是明清时期女画家的作品。无论女画家的人数还是作品数量,都超过了以往历代女画家,在绘画语言表现上更是远胜于以往各代女画家。这些女画家主要集中在以江苏的苏州、南京,浙江的嘉兴、杭州等为中心的江浙地区。

这一时期画家的绘画题材范围广泛,山水、花鸟、人物均有所表现;艺术手法多样,既有工笔,又有写意,既有重彩,又有水墨;册页、卷轴及扇面等载体形式也一应俱全。尽管明清女画家在当时的文化环境、生活环境及封建伦理道德规范等因素的制约下,大都没有形成自己独具特色的艺术风格,绘画语言的建树上尚不能超越男画家,但她们在创作中能自然地倾注自己的真情实感,使作品带有一种女性特有的细腻情愫,雅秀清丽之中流露着一种淡淡的忧思与哀愁。她们的作品开拓了揭示女性感情世界的表现天地,这在中国画史上有着独特的意义。

花鸟画,具有托物言志、比兴达意的审美意趣。因此花鸟画成了女画家们最热衷表现的题材,形成了一定的创作规模,

明代女画家文椒(1569—1634),字端容,江苏苏州人。她是文征明的玄孙女。性聪颖,擅画花卉鱼虫,勾勒精细,鲜妍生动,信笔点染,皆能得性情。又能画苍松怪石,兼工仕女。传世作品有《萱石图》、《花鸟图》等。文椒在花卉画创作上始终孜孜不倦,她曾用4年时间,悉心描摹内府收藏的《本草纲目》中中草药插图千余幅,并对照她婚后所居寒山中自然界的花草写生,绘有《寒山草木昆虫状》,图幅上千。在文椒的花草世界里,有大量的作品是反映与母性、生养有关的萱草、罌粟画,从中可见她作为一名封建社会中的女性,迫切地希望为夫家生儿育女的心态。

明代女画家柳如是(1618—1664),本姓杨,名爱儿,字如是,号影怜、河东君,江苏吴江人。早年曾为南京名妓,后归“东林领袖”钱谦益为妾。她博考群籍,能书擅画,与黄媛介为诗、画密友。柳如是虽赋才情,但留存下的画作甚少。由《月堤烟柳图》卷跋文可知,这是一幅寄兴的写生山水图。画幅上有钱谦益跋:“寒食日偕河东君至山庄,于时细柳笼烟,小桃初放,月堤景物殊有趣,河东君顾而乐之,遂索纸笔坐花信楼中图此寄兴”。

薛素素(1573—1620)是位明代女书画家。江苏苏州人。名薛五。又字润娘,一作润卿,号雪素。寓居南京。山水、人物、草虫、兰竹皆擅,各具意态。尤工兰竹,下笔迅捷,兼擅白描大士、花卉、草虫、各具意态。她的白描人物,精细传神,充分展现出明代吴门白描人物画的精妙之处,是不可多得的珍品。

清代女画家马荃(1669—1722),字江香,江苏常熟人。工花卉,妙得家法。其夫龚克亦工书、画,偕游京

明代女画家仇珠的
《梅花牡丹》扇面

师。夫亡归里,绸缪染翰,饮冰茹荼,而名益高,四方以缣素兼金求画者益聚。而琴川多贵游士女,皆来求授指法。康熙三十五年(1696)作花卉草虫册十二页,乾隆四年(1739)作琳池草虫扇。

清代女画家钱与龄(1763—1827),字九英,是吴江蒯嘉珍的妻子。工写生,酷似陈书笔意,又得从兄指授,艺日进。尤工画梅,其作画处曰仰南楼。卒年六十

五。《墨香居画识、墨林今话、畊砚田斋笔记》

古代女画家,书写着人类美术史的一大篇幅,艺术世界因为有了女画家的参与而更加绚烂、精彩。

(责任编辑 顾彩虹)

简 讯

洪泽县委书记王兴尧提出 2010年为修志工作突破年

1月6日,洪泽县委书记王兴尧,在与淮安市政协副主席、市志办主任荀德麟等共商推动洪泽二轮修志工作时指出,2010年应确定为洪泽修志工作突破年。要调整工作计划,加快工作节奏,全力推动二轮修志工作。修志工作做好了,是能够很好地服务我们的“第一要务”的。县委、县政府将全力支持,人员不够,县志办物色,组织部门协调解决;资金短缺,县财政保证运行,解决后顾之忧;县志办同志要集中精力,凝心聚力,既要吃苦耐劳,又要善于学习,创新思路,创新方法,圆满完成县委、县政府和上级部门交办的任务。

(洪泽县志办)

高港区区长张小兵要求 确保首部年鉴今年10月出版

3月25日,高港区召开区志推进会暨高港年鉴启动工作会。

区长张小兵在会上指出,高港区志编修工作进展顺利,取得了阶段性成果,但还存在少数镇街、部门领导重视不够,编修工作进度缓慢等问题。他要求承编单位进一步增强做好区志年鉴编纂工作的责任感和使命感,抓紧进度,加速工作进程;强化责任,提升志鉴质量;配强队伍,提高工作水平。同时要坚持“党委领导,政府主持,部门合作,全社会参与”的工作机制,强化领导指导,强化协作配合,强化督促检查,确保首部年鉴今年10月出版,高港区志2012年出版。

(黄芹侠)