

宋代绘画中的女性审美符号与社会身份互动研究

陈萍萍

浙江越秀外国语学院 浙江绍兴

【摘要】宋代是中国历史上政治、经济、文化繁荣的时期，绘画艺术在这一时期达到新的高度。女性形象在宋代绘画中不仅是审美的对象，更是文化符号，体现了社会对女性角色的认知与构建。本文通过对宋代绘画中女性形象的分析，探讨了女性审美符号的形成与演变，以及这些符号与社会身份的互动关系。宋代女性审美符号通过服饰、姿态、场景等元素，反映了贵族女性、平民女性和宗教女性的不同社会身份与角色。这些审美符号不仅强化了女性的社会身份认同，还传递了宋代社会的价值观与审美范式，塑造了女性在家庭、社会和精神领域中的多重角色。

【关键词】宋代绘画；女性形象；审美符号；社会身份

【基金项目】本文系浙江越秀外国语学院课题“传世宋画中的女性形象研究：身份、社会角色与审美符号(N2024006)”研究成果

【收稿日期】2025年1月15日

【出刊日期】2025年2月27日

【DOI】10.12208/j.ssr.20250080

Study on the interaction between female aesthetic symbols and social identity in the paintings of Song Dynasty

Pingping Chen

Zhejiang Yuexiu University, Shaoxing, Zhejiang

【Abstract】 The Song Dynasty was a period of political, economic and cultural prosperity in Chinese history, during which the art of painting reached a new height. Female images in the paintings of the Song Dynasty are not only aesthetic objects, but also cultural symbols, reflecting the social cognition and construction of female roles. Through the analysis of female images in the paintings of Song Dynasty, this paper discusses the formation and evolution of female aesthetic symbols, as well as the interactive relationship between these symbols and social identity. The female aesthetic symbols in the Song Dynasty reflected the different social identities and roles of noble women, civilian women and religious women through clothing, posture, scene and other elements. These aesthetic symbols not only strengthen women's social identity, but also convey the values and aesthetic paradigm of the Song Dynasty society, shaping women's multiple roles in the family, society and spiritual fields.

【Keywords】 Song Dynasty painting; Female image; Aesthetic symbols; Social identity

宋代是中国历史上政治、经济、文化繁荣的时期，绘画艺术在这一时期达到新的高度。女性形象在宋代绘画中不仅是审美的对象，更是文化符号，体现了社会对女性角色的认知与构建^[1]。画作中的女性都通过各自的形象表达了社会对女性的不同期待和定位。

1 宋代女性审美符号的形成与演变

1.1 宋代审美文化的发展

宋代美学呈现出理性化和写实主义的趋势，这与理学的兴盛密切相关。理学强调内心修养和理性秩序，影响了艺术中的女性形象表达，使其更加细腻、内敛且富有道德象征意义。宋代绘画的写实风格强调“真”与“自然”，女性形象的表现力求真实再现日常生活状态，反映了社会对女性审美的理性追求。

1.2 女性审美符号的构成

宋代女性形象的审美符号构成具有显著的社会和文化象征意义。女性的审美符号不仅包括服饰、妆容和姿态,还包含了背景场景与构图方式等方面,这些元素共同构建了女性在宋代绘画中的多维象征^[2]。

宋代女性的服饰是审美符号的重要组成部分。服饰的颜色、纹样和款式直接反映了女性的身份地位与社会功能。贵族女性通常穿着带有绣花、金线、丝绸等衣物,服饰的色彩通常较为丰富,表现出她们的高贵。而平民女性则往往穿着朴素的衣物,颜色较为单一,服饰简洁,强调实用性和劳动性。

宋代女性的姿态和表情也是审美符号的重要构成。女性的姿势常常被描绘得端庄、优雅,体现出女性的内敛与修养。在宋代绘画中,女性的坐姿常常端正,双手放置在膝上,面容宁静、温和,展现出一种内在的平和与稳重。与之相对,平民女性则多被描绘为自然、动态的姿态,显示出她们日常生活的劳作状态。表情上,贵族女性往往表现得含蓄温柔,较为内敛,而平民女性的表情则更为自然、真挚,展现了她们日常生活中的真实情感^[3]。

在绘画构图上,女性所处的场景和环境也是审美符号的重要部分。庭院、室内、自然风景等场景常常用来映衬女性的身份和社会地位。贵族女性常常出现在封闭的庭院或富丽堂皇的室内空间中,空间的封闭性和高雅的装饰反映了她们与外界的隔离以及家庭伦理的重视。而平民女性则更多出现在开放的自然景观或市井场所,展示了她们的生活状态和劳动环境。这些场景设置不仅仅是艺术创作中的背景元素,也带有强烈的社会符号意义。

1.3 审美符号的阶层差异

宋代女性形象的审美符号不仅受到文化和社会背景的影响,还与女性的阶层身份密切相关。贵族女性的审美符号通常表现为华丽与精致。她们的服饰多采用高档的丝绸、锦缎等材质,装饰品如金银首饰、珠宝等在图画中屡见不鲜。她们的姿态往往端庄优雅,表现出女性的高贵气质和社会地位。绘画中的贵族女性,尤其是在一些表现家庭伦理的作品中,如《女孝经图》,往往处于封闭、私密的空间,展现她们的内敛、温婉与道德操守。这些符号的使用,既彰显了女性的身份地位,又强调了她们作为母亲、妻子等社会角色的责任和义务。

平民女性的形象通常更加朴素、实用,服饰以简单的布料为主,色彩上也偏向素雅、朴实。她们的姿态更加自然,表情也更加真诚,展现出一种劳动和生活的真

实感。《耕织图》中,平民女性的形象被描绘为在田野中劳作,象征着她们的社会功能——作为家庭的经济支柱和社会生产的参与者。这种朴素的审美符号不仅传达了平民女性的日常生活状态,也反映了宋代社会对她们的期望与角色定位。

宗教女性的形象则具有强烈的神圣与超脱特质。在绘画作品中,如《水月观音图》或《罗汉图》中,宗教女性常常被描绘为庄严、静谧的形象,她们的服饰和姿态通常带有宗教性的符号,体现她们与世俗生活的区隔。神圣的服饰、宁静的表情和象征性强烈的场景使得宗教女性在绘画中的形象显得超凡脱俗,象征着她们的信仰和超脱世俗的精神追求。这些符号不仅仅表现了宗教女性的神圣身份,还传达了宋代社会对她们的超然物外、脱离世俗的敬仰与尊重^[4]。

2 审美符号与社会身份的互动

宋代绘画中的女性形象不仅反映了当时女性的社会身份,还通过一系列审美符号与社会角色之间的互动,揭示了女性在不同社会阶层中的地位与功能。审美符号在这些女性形象中起到了双重作用,一方面,它们是女性身份的一种外在表现,另一方面,它们也通过艺术表现了特定社会规范和文化价值观。

2.1 贵族女性: 审美符号与政治身份的互动

贵族女性的形象常常被赋予象征政治权力和社会地位的审美符号。这些符号不仅通过华丽的服饰和端庄的姿态来表现贵族女性的身份,还通过她们所处的封闭空间来强化她们在家庭和社会中的独特角色。

《女孝经图》中的女性形象,展示了女性在家庭伦理和社会价值中的重要地位。在这幅作品中,女性的服饰华丽精致,色彩绚烂,面部表情温和,姿态端庄,这些元素共同构建了她们作为家庭中心和社会秩序的象征形象。她们的服饰上往往有精美的绣花和金线装饰,这些装饰不仅展现了女性的高贵和优雅,还象征着她们在政治联姻中的重要角色。女性的华丽装扮和精致妆容是与男性权力和家族利益的结合的象征,而她们在家庭中的理性、端庄、温和的表现则突显了她们在维持家族权力与社会和谐方面的作用。

《捣练图》则展现了女性在宫廷、贵族阶层中的社会角色。作品中的女性形象通常呈现出典雅和端庄,服饰的华丽和姿态的柔和相互交织,强调了她们的高贵身份。这幅画描绘的是一群女性捣练的场景,虽然她们的活动看似与生产有关,但其实这些女性的形象和活动也与政治身份息息相关。捣练这一动作不仅是女性家务劳动的一部分,还象征着她们在家庭和社会中承

担的重要责任,尤其是在政治联姻中,女性往往通过精心管理家庭事务来巩固家族的政治地位。这种通过日常生活中的简单动作来表达社会身份的方式,揭示了女性在贵族家庭中所扮演的复杂角色。

此外,贵族女性的审美符号往往与封闭的空间相联系,庭院、内室等私密环境成为她们身影的常见背景。封闭空间的运用强化了女性与家庭、家庭伦理的紧密联系,也暗示了她们在维护家族秩序、维系家族荣耀方面的关键作用。

2.2 平民女性: 审美符号与劳动身份的互动

与贵族女性的审美符号不同,平民女性在宋代绘画中的形象更加接近自然和劳动。平民女性的审美符号常常通过朴素的服饰、动态的姿态以及开放的场景来体现她们的社会身份和劳动价值。这些审美符号反映了她们与大自然和社会的互动关系,并突显了她们在家庭和社会中的实际角色。

《耕织图》是一幅展现劳动女性形象的代表作品,画中女性的服饰朴素简约,通常以布料为主,颜色素雅,象征着她们的劳动阶级地位。与贵族女性所处的封闭、精致的空间不同,平民女性常常出现在开放的场景中,如田野、田园等。在这些表现平民女性劳作的画作中,她们的形象常常与丰收、自然的生命力等象征性元素相联系,展现了她们在社会中不可或缺的角色。画中的女性在劳动过程中展现出一种坚韧、勤劳和实用的美,

此外,平民女性的审美符号还体现了宋代社会市井文化的特点。在《货郎图》中,女性形象常常出现在市场或街头,展示她们在商品交换和社会互动中的角色。这类场景常常是开放的、活跃的,女性的姿态也常常富有动态感,体现了她们的劳动性质和社会价值^[5]。这些女性形象传达了平民阶层的生活真实,表现出她们在经济活动中的重要作用,也体现了她们与家庭、社会的紧密联系。

2.3 宗教女性: 审美符号与信仰身份的互动

宗教女性在宋代绘画中的审美符号常常具有神圣性和超脱性。宗教女性通过她们的服饰、姿态和所处的象征性场景,传达出她们与信仰、精神世界的紧密联系,并在视觉上表现出她们在宗教和社会中的特殊身份。

《水月观音图》和《罗汉图》是两幅具有代表性的宗教女性形象画作。在这些作品中,女性通常穿着简单而富有象征意义的服饰,发型简洁,面部表情安详、慈悲,姿态端坐、安静。她们的服饰常常带有佛教的象征性元素,如莲花、法器,突显她们的宗教身份和精神象征。此外,宗教女性的审美符号通常与静谧、超脱的

场景相结合。她们常常被置于象征性强烈的环境中,如莲池、月光或佛堂等,这些场景通过象征手法传达了她们超越世俗的精神追求。在《水月观音图》中,观音菩萨通常与月亮和莲花相联系,月亮象征着清净和慈悲,而莲花则象征着超脱与纯洁。这些象征性元素强调了宗教女性与物质世界的距离,突显她们在社会中作为信仰传播者和精神寄托的特殊身份^[6]。

3 审美符号的文化功能与社会影响

3.1 强化身份认同

审美符号通过服饰、姿态和场景,强化了女性与其社会身份的联系。贵族女性的华丽服饰与端庄姿态,平民女性的朴素服饰与动态场景,宗教女性的简约服饰与静谧姿态,都在视觉上固化了她们的社会角色。

3.2 传递社会价值观

宋代女性审美符号从唐代的丰腴美转向清瘦美,反映了理学思想对女性形象的影响。这种审美转型不仅体现在服饰与妆容上,还体现在女性的姿态与表情中,标志着社会对女性美的认知从外在身体美转向内在精神美。

3.3 构建时代审美范式

在宋代,女性审美符号的变迁与时代男性审美范式的变化息息相关。“美术作品中男性话语中对女性形象的描述带有强烈的男性色彩,女性始终是男性审美意识中的欣赏对象或艺术对象。”^[7]从唐代的丰腴美到宋代的清瘦美,审美符号的转型展示了时代对女性形象和社会角色认知的演变。宋代女性的审美符号趋向简洁、端庄和内敛,体现了理学思想的影响。这一变化不仅体现在服饰、妆容上,还体现在女性的姿态、表情和所处环境中。

3.4 对女性社会角色的塑造

宋代绘画中的女性审美符号对女性社会角色的塑造具有重要影响。这些符号不仅仅是艺术上的装饰,它们还在不断塑造社会对女性角色的期望和认知。通过审美符号的表现,女性的社会角色在视觉艺术中得以不断强化和固化。女性不仅仅是家庭成员、母亲和妻子的象征,她们还被赋予了更加复杂的社会功能,如政治联姻、劳动者、精神导师等角色。宋代绘画通过不断更新和演绎女性形象的方式,推动了女性社会身份的变迁,同时也反映了社会对女性角色认知的不断深化。

4 结论

宋代绘画中的女性形象,尤其是贵族女性、平民女性和宗教女性的形象,都通过细致的审美符号如服饰、姿态、场景等,传递出强烈的社会身份认同。贵族女性

的华丽服饰、端庄姿态和封闭空间的场景，反映了她们在家族、政治和社会中的重要地位；平民女性则通过朴素服饰和劳动场景的动态表现，体现了她们的劳动角色与社会价值；宗教女性的简洁服饰和超脱的姿态，强调了她们与世俗的距离及其宗教信仰的重要性。

这些审美符号不仅在艺术创作中起到了象征性作用，还深刻地影响了社会对女性角色的认知与期望。通过审美符号，宋代社会对女性的道德规范、身份认同和社会职责进行着不断的阐释与固化。与此同时，审美符号的变迁反映了时代的审美趋势与文化价值的转型，从唐代丰腴的审美到宋代的清瘦之美，揭示了女性形象在社会与文化层面的不断演进^[8]。

总之，宋代女性审美符号的形成与演变不仅仅是审美的表达，它还与社会身份、文化认知及历史背景密切相关。通过对女性形象的细致分析，我们能够看到宋代社会对女性的不同期待和多层次的角色塑造。这些审美符号不仅是艺术创作的元素，更是社会、文化与性别观念交织的产物，反映了宋代社会对女性身份的多维度构建和认同。

参考文献

[1] 白彬人.宋代绘画研究[M].北京:文物出版社,2006.第 85 页.

- [2] 朱良志.中国绘画的文化符号学研究[M].北京:北京大学出版社,2014.第 201 页.
- [3] 李修生.宋画鉴赏与研究[M].上海:上海书画出版社,2012.第 148 页.
- [4] 高居翰.中国绘画史[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2013.第 233 页.
- [5] 薛永年.中国古代绘画史[M].北京:人民美术出版社,2008.第 215 页.
- [6] 李海燕.宋代宗教绘画中的女性形象研究——以〈水月观音图〉为例[J].《美术观察》,2020(7): 66-73.
- [7] 高毅清:女性绘画的自述性特征[J],《美术研究》1999(2):85.
- [8] 何燕生.中国女性美学史[M].南京:江苏人民出版社,2015.第 95 页.

版权声明: ©2025 作者与开放获取期刊研究中心 (OAJRC) 所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。

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

OPEN ACCESS