

传世宋画中女性形象的建构与再现：艺术、社会与文化的多维视角

陈萍萍

浙江越秀外国语学院 浙江绍兴

【摘要】本文通过分析传世宋画中的女性形象，探讨了宋代女性在艺术、社会与文化中的多维建构与再现。宋代女性形象不仅反映了当时社会的性别观念，还通过绘画作品展现了女性在不同阶层中的多样化角色。不同阶层的女性在画作中呈现出不同的生活状态与社会功能，体现了宋代社会对女性角色的多重期待与规范。此外，宋代女性形象在后世的艺术、文学和社会观念中得到了广泛的接受与传播，深刻影响了元、明、清时期对女性角色的认知与塑造。本文通过对宋代女性形象的多维度分析，揭示了宋代社会性别观念、文化价值与女性地位的复杂互动关系。

【关键词】女性形象；社会角色；理学思想；文化建构

【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 2 月 15 日

【出刊日期】2025 年 3 月 31 日

【DOI】10.12208/j.sdr.20250013

The construction and representation of female images in surviving song dynasty paintings: a multidimensional perspective on art, society, and culture

Pingping Chen

Zhejiang Yuexiu University, Shaoxing, Zhejiang

【Abstract】 This paper explores the multidimensional construction and representation of women in the art, society, and culture of the Song Dynasty by analyzing female images in surviving Song Dynasty paintings. These images not only reflect the gender norms of the time but also reveal the diverse roles of women across different social strata through artistic depictions. Women from various classes are portrayed in different living conditions and social functions, illustrating the multifaceted expectations and norms imposed on women in Song society. Furthermore, the female images of the Song Dynasty were widely accepted and disseminated in later artistic, literary, and social contexts, profoundly influencing the perception and portrayal of women's roles during the Yuan, Ming, and Qing periods. Through a multidimensional analysis of Song Dynasty female images, this paper reveals the complex interplay between gender norms, cultural values, and women's status in Song society.

【Keywords】 Female images; Social roles; Neo-Confucian thought; Cultural construction

女性形象一直是中国画的重要主题，从古至今从未间断过。绘画作品中对女性形象的描绘不仅反映了女性的美学形象，也表达了当时的性别观念和社会角色。宋代是中国历史经济繁荣、文化昌盛的时期，社会结构和思想观念较前朝有了显著的变化。特别是在“宋学”和“理学”的兴起，性别观念逐渐深化，女性的社会角色和地位也随之发生了变化。这些变化不仅体现在社会生活中，也通过绘画作品

中的女性形象得到了生动的反映。

1 社会变迁对女性的影响

1.1 性别观念的改变

宋代经济的繁荣为文化的发展提供了坚实的基础。随着商品经济的兴起和城市化进程的加快，社会分工更加细化，女性的经济活动也变得更加多样化。尽管传统观念仍然强调“男主外，女主内”，但在实际生活中，女性在纺织、手工业、商业等领域发

作者简介：陈萍萍（1991-）女，汉族，福建泉州人，硕士研究生，实习研究员，研究方向：中国古代绘画史。

挥了重要作用。特别是在经济发达的地区，女性甚至成为家庭经济的重要支柱。此外，宋代女性享有很大的财产权^[1]以及继承权位次的提高，这种经济地位的提升使她们在社会中的角色逐渐多样化，也为她们在文化领域的表现提供了更多可能性。

其次，“理学”的兴起对性别观念产生了深远影响。虽然宋代女性的自由程度不及盛唐，受到社会伦理道德的束缚，但其整体社会地位仍旧有所提升。理学强调“三纲五常”，有着严格的社会关系及其准则，强调尊卑有序、上下分明。尤其是“夫为妻纲”的观念，进一步强化了男尊女卑的社会秩序。然而，这种思想并非完全压制了女性的社会活动，反而在某些方面促使女性在家庭内部的作用得到更多重视。例如，理学家提倡女性应具备良好的道德修养和文化素养，以便更好地相夫教子。这种观念使得宋代女性在教育、文学、艺术等领域有了更多的参与机会，尤其是在士大夫家庭中，女性往往接受良好的教育，能成为文化领域的创作者和观者。如刘松年《博古图》中描绘出女性参与艺事之景，她们随心交流，赏鉴古玩。表现出宋代女性对于各类艺事具有一定的自主性，这些艺事也往往是她们闲散时光中的消遣。

1.2 角色的变化

宋代女性的社会参与度在当时的商品经济、手工业和城市化迅速发展下有所提升。城市中部分女性能够参与商业活动，如经营酒楼、茶坊、布庄等，甚至有女性商人出现。如张择端的《清明上河图》中，描绘了北宋都城汴京（今开封）的繁华景象。画作中展现了各阶层人物的日常生活，女性形象虽然不多，但她们的活动场景却颇具代表性。她们出现在市井中，或购物、或交谈，甚至有一些女性在店铺中工作。这些细节反映了宋代女性在商业活动中的参与，尤其是在城市经济中，女性不再局限于家庭内部，突破了传统“女主内”的观念，转而开始参与到公共经济活动中，展现了女性在社会经济活动中的实际作用。

2 传世宋画中的女性阶层类型

在中国传统文化中，对女性的研究无法忽视当朝帝王思想和儒家道德的影响，女性的理想形象建构是主流话语权的意识形态和价值取向的反映。在政治方面，后周赵匡胤黄袍加身，建立了宋王朝。政

治局面得到统一并实行了较高级别的中央集权制管理，推行“崇文抑武”的政策。因此，宋代社会的话语权很大程度上由治国理政的文臣所掌握。另一方面，在理学的影响下，宋代“崇文教”的社会风气使得女子读书的行为得到认同。“是故女子在家，不可以不读《孝经》、《论语》及《诗》、《礼》，略晓大义。……古之贤女，无不好学，左图右史，以自儆戒。”

宋画中女性形象来源于客观现实中的宋代女性，画家文人将各社会阶层的女性作为绘画题材，帝王后妃、士庶阶层、市井妇女、淑女闺秀甚至宗教女性均被纳入其中。且南宋时期从事女性题材绘画创作的画家多于北宋^[2]。不同阶层女性在画作中呈现出截然不同的生活状态和社会角色。这些形象不仅反映了宋代社会的性别观念，也揭示了女性在不同阶层中的角色定位。

历代帝后像经乾隆命人重新装裱修整藏于南薰殿中，收录编成的《南薰殿图像》中以宋代帝后像最为完整。皇后有“母仪天下”的身份，是当朝女子在德行、礼仪和家族管理方面的典范。《宋帝后全身像-宋仁宗后》是宋朝仁宗曹皇后的肖像，画中她身着华丽的凤冠霞帔，服饰纹样精细，头上戴着珠翠点缀的凤冠，拱手坐于靠椅之上。画像中皇后姿态端庄，表情肃穆，体现了她的身份与威仪。从皇后的形象仪态上可以看到宋代统治阶层对女性形象柔顺贤德、端庄沉静的偏好。

士族女性一直是才学和道德的典范，理学主张士庶阶层的女子应从小学习儒家经典及女德规范，能够通过读书知晓礼法，从而达到对自身品行的自我审察。因此，宋朝有不少描绘士女子的画作，如《荷亭婴戏图》，画中的环境背景中有阮琴、卷轴与书卷，展现出画中女子较高的文化素养和道德修养。体现出宋代女子可以较为自由地进行知识的学习。宋高宗曾说：“朕以谓书不惟男子不可不读，惟妇女亦不可不读，读书则知自古兴衰，亦有所鉴戒。”^[3]此外，宋代社会认为有文化的女性对于家族兴旺有利。如永嘉学派叶适所言：“妇人之可贤，有以文慧，有以艺能，宜其家室而已。”^[4]

宋朝因经济文化的繁荣发展，女性摆脱了“女主内”的刻板描绘，在社会经济活动中能看到起着实际作用。南宋画家李嵩的《货郎图》描绘了货郎挑

担售卖货物的场景，场景中有女性在挑选商品。画作中通过女性与货郎的互动，反映了普通市井女性在家庭消费中的主导作用，展现了她们在社会生活中的活力。另一方面，宋代纺织业发达，纺纱是家庭经济的重要组成部分。宋代女性作为纺纱工艺的主要贡献者，也在家庭手工业中创造实际的经济作用。除了上文提到的《纺车图》外，还有传为南宋画家楼璩所作的《蚕织图》和《耕织图》，画作以连环画的形式描绘了“耕”与“织”，详细描绘了宋代女性从事纺纱、织布等劳动的场景。突出了女性在家庭经济中的重要角色。

在中国古代，淑女闺秀通常指品德高尚、举止优雅的未婚女性，多出自士大夫阶层或富裕家庭。传为王居正所绘《璇闺调鹦图》，描绘了一位身着白衣的贵族女子在闺房中调教鹦鹉的情景。女子身着华美服饰，姿态优雅，神情专注，双手撑着桌案，正看向侍女手中的白色鹦鹉。周围环境陈设精致，案几上摆放着女性梳妆用的菱花镜以及食盏、果盘，榻上也有几卷书籍和卷轴。宋代文人常以鹦鹉象征女性的才情与情趣。例如，苏轼的《鹦鹉》诗中有：“陇上巢空岁月惊，忍看回首自梳翎。开笼若放雪衣女，长念观音般若经。”诗中“雪衣女”指白鹦鹉，暗喻女性的纯洁与高雅。画中鹦鹉作为宠物，象征着闺秀的高雅情趣和文化品位。

3 宋代女性形象在后世的接受与传播

宋画中的女性形象沾染了时代的风气，兼具审美观赏、借以抒情和树德劝诫的功用，上承秦汉晋隋唐下启元明清，在中国绘画史中有着举足轻重的重要作用^[5]。

元代在艺术上继承了宋代绘画的写实传统，女性形象依然以端庄、娴静为主。例如，元代画家刘贯道的《消夏图》中描绘的女性形象，依然保留了宋代仕女画的优雅与内敛。元代绘画中的女性形象虽然在风格上延续了宋代的传统，但由于元代社会的多元文化背景，女性形象也呈现出一些新的特点。元代是一个多民族融合的时期，蒙古族、汉族以及其他少数民族的文化交融，使得女性形象在绘画中逐渐融入了游牧文化的元素，表现出更为多元化的特点。例如，元代绘画中出现了更多表现女性参与户外活动的场景，如骑马、射箭等，这些形象反映了元代社会风气的开放与女性角色的多样化。明代文人

画和仕女画深受宋代影响，尤其是宋代淑女闺秀的形象被广泛模仿。明代画家唐寅、仇英等人的仕女画中，女性形象多以温婉娴静为主，服饰和姿态明显受到宋代绘画的启发。例如，唐寅的《秋风纨扇图》中描绘的女性形象，其优雅的姿态与宋代《簪花仕女图》中的女性形象如出一辙。明代绘画中的女性形象不仅在风格上继承了宋代的传统，还在题材上进一步扩展，出现了更多表现女性日常生活场景的作品，如《红楼梦》插图中所描绘的女性形象，不仅展现了贵族女性的优雅，还突出了她们的个性与情感。

然而，明代社会对女性角色的期待更加严格，理学思想进一步强化了“贞洁”“贤淑”的女性形象。因此，明代绘画中的女性形象虽然继承了宋代的优雅，但更加注重道德教化功能。例如，明代《列女传》插图通过绘画宣扬女性的贞洁与孝道，这些形象不仅是对宋代女性形象的延续，也是对当时社会性别观念的反映。明代女性形象的塑造，既保留了宋代女性形象的优雅与内敛，又融入了更多的道德教化元素，反映了明代社会对女性角色的期待与规范。

清代绘画中的女性形象依然保留了宋代仕女画的传统，尤其是宫廷绘画中的女性形象，如清代画家焦秉贞的《仕女图》系列，明显受到宋代《簪花仕女图》的影响。清代女性形象在继承宋代传统的基础上，融入了更多的世俗化和个性化元素。例如，清代《红楼梦》插图中所描绘的女性形象，不仅展现了贵族女性的优雅，还突出了她们的个性与情感。清代绘画中的女性形象不仅在风格上延续了宋代的传统，还在题材上进一步扩展，出现了更多表现女性日常生活场景的作品，如《红楼梦》插图中所描绘的女性形象，不仅展现了贵族女性的优雅，还突出了她们的个性与情感。此外，清代戏曲和小说中的女性形象也深受宋代女性形象的影响。例如，清代小说《红楼梦》中的林黛玉形象，其温婉、聪慧的特质与宋代淑女闺秀的形象有着明显的相似之处。这种通过戏曲和小说传播的女性形象，进一步扩大了宋代女性形象的影响力。

宋代女性形象中的“淑女闺秀”“贤妻良母”等理想化形象，成为后世女性角色的文化符号。这些形象通过绘画、文学和戏剧等形式广泛传播，深

刻影响了后世对女性角色的期待与认知。例如，宋代女性形象中强调的“柔顺贤德”“端庄沉静”等特质，在元、明、清时期被进一步强化，成为社会对女性角色的普遍期待。这种性别观念的固化，在一定程度上限制了女性的社会活动空间。然而，宋代女性形象也为后世艺术创作提供了丰富的灵感来源。例如，明清时期的戏曲、小说和绘画中，常常以宋代女性形象为原型，塑造出符合时代审美的女性角色。这些形象不仅反映了宋代女性形象的艺术价值，也揭示了其在中国传统文化中的深远影响。

宋代女性形象在后世的接受与传播，不仅反映了艺术风格的传承与演变，也揭示了社会性别观念的延续与变迁。这些形象通过绘画、文学和戏剧等多种媒介广泛传播，深刻影响了后世对女性角色的认知与期待。尽管宋代女性形象在后世得到了丰富与发展，但其核心特质“柔顺贤德、端庄沉静”依然在社会性别观念中占据重要地位。

4 结语

宋代在政治、文化、经济繁荣发展的背景下，社会风气开放，知识普及程度较前朝显著提高。这一时代背景为宋代女性文化水平的提升提供了有利条件。与此同时，社会的深刻变革也影响了宋代绘画的发展，尤其是以人物为主题的绘画。创作者及其描绘的对象都深受时代的影响，画作中的人物形象往往基于现实生活中的真实个体，具有鲜明的时代特征。

通过这些画作，我们可以观察到宋代女性在社会中的多样角色与复杂地位。她们不仅是家庭的核心，还在经济和文化活动中扮演了重要角色。例如，宫廷女性展现出端庄华贵的气质，淑女闺秀体现了高雅的文化品位，劳动女性则呈现出朴实勤劳的姿态，而市井女性则显得活泼生动。这些形象不仅展现了女性在不同社会角色中的多样性，也反映了画家对女性生活的多维度观察与描绘，与当时社会对女性美的理想化追求相契合。

然而，尽管宋代女性的社会角色多样，儒学礼法仍对她们的行为规范提出了严格要求。柔顺贤德、

端庄沉静是宋代社会对女性的主要期待。正如理学的重要倡导者司马光所言：“妇人专以柔顺为德，不以强辩为美。”^[6]这种思想深刻影响了宋代女性的形象塑造。因此，尽管宋代女性在不同阶层、身份和活动中展现出多样性，但画作中的女性形象仍以温婉娴静为主，体现了社会对女性理想形象的期待与规范。

总体而言，宋代女性形象的变迁是经济、文化和思想多重因素共同作用的结果。经济的繁荣为女性拓宽了社会活动的空间，使她们在家庭和社会经济中扮演了更为活跃的角色；而理学的兴起则通过强调礼教与性别规范，对女性的社会角色和行为方式提出了更为严格的要求。绘画作品中的女性形象，既是对当时女性美的艺术化呈现，也是社会性别观念的具体反映。通过对这些形象的研究，可以更深入地探讨宋代社会的性别结构、文化观念，以及女性在其中的地位与作用，从而揭示这一时期女性生活的复杂性与多样性。

参考文献

- [1] [美]伊沛霞.内闱:宋代妇女的婚姻和生活[M].南京:江苏人民出版社,2018.第5页.
- [2] 宋芳斌.潜隐的力量:宋代女性之于绘画艺术的形塑[J].齐鲁艺苑,2024,(05):57-63.
- [3] [清]徐松.宋会要辑稿[M].北京:中华书局,1957.第237页.
- [4] [宋]叶适.叶适集[M].北京:中华书局,1961.第264页.
- [5] 赖玉卿.被“塑造”的女性[D].中国艺术研究院,2022.
- [6] [宋]司马光:《温公家范》第八卷,天津古籍出版社1995年版,第164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。

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

OPEN ACCESS