── Treasures from the Nanjing Museum ── 雨 京 博 物 院 藏 中 國 古代 女性文物展

眾和

裡尋

野她

香港文化博物館教育及推廣組編製

©2022版權屬香港特別行政區政府與 南京博物院所有

版權所有,未經許可不得翻印、節錄 或轉載

展品圖片由南京博物院提供

所有作品內容均由主辦單位/創作 團隊獨立製作,並不代表香港賽馬會 呈獻系列及贊助機構之立場或意見。 康樂及文化事務署與南京博物院聯合主辦 香港文化博物館與南京博物院聯合籌劃 香港賽馬會獨家贊助

30.11.2022 - 27.02.2023

香港文化博物館一樓 專題展覽館一、二及聚賢廳

本教材套是配合「香港賽馬會呈獻系列:眾裡尋她——南京博物院藏中國古代女性 文物展」而製作,精選了展覽中十一件展品,包括名家繪畫、出土文物和古代生活 用品等。它們提供了不少資料,讓學生可以藉此從多方面了解中國古代女性的生 活,包括形象、才藝、時尚潮流和休閒娛樂。

香港文化博物館亦為是次專題展覽特別請來專業舞者,以展覽中的幾件重點展品為 創作靈感,表演四種不同風格的中國古典舞,並配合相應的服飾和裝扮,展現不同 朝代的女性形象與氣韻。經剪輯後的舞蹈表演片段預計於2022年12月中上載至香港

文化博物館的YouTube頻道,歡迎老師在使用教材套時播放。請掃描右邊的二維碼,訂閱及追蹤本館的YouTube頻道及Instagram帳號,以便獲得最新資訊。

使用方法

本教材套尤適合在中學的中國語文、中國歷史及視覺藝術科的課堂上使用, 其設計鼓勵學生仔細觀察,然後從文物的用途、歷史背景及美學賞識等角度

入手,讓學生了解展品,並引發他們就相關議題討論。

本教材套共有十一張展品卡,歡迎老師按課堂內容和題材而選取合適的展品卡在課堂上展示、提問、討論,甚或讓學生傳閱,進行小組討論或作專題研習。每次使用展品卡的數量和時間可按課堂節數、學生程度而調節。另外還有建議延伸活動(見背頁),以供老師鼓勵學生發揮創意,自主學習。期待老師在使用教材套之餘,也帶領學生參觀展覽,以增進他們的學習體驗。

盒中展覽

過去的物件成為了今天的文物,今天物件亦將成為未來的文物;你會保留甚麼物件來讓未來的人認識今天的女性呢?試策劃一個當代女性文物展。老師可依照以下步驟,指導學生去策展:

- 1. 訪問家中女性,看看她們有沒有一些別具意義的物件及相片可以作為展品借出,這些物件及相片可以是關於她們的過去,也可以是她們認為最能代表自己2022年當下的東西;
- 2. 為這些物件及相片撰寫標題及簡短文字*,說明它們的意義;
- 3. 準備一個A4或A3尺寸的紙盒作為展覽的櫥窗;
- 4. 展品數量不限,視乎展品尺寸及文字多寡而定(宜精簡);
- 5. 佈置盒子,並將展品及說明文字放進去;
- 6. 將盒子帶到課室或禮堂中展出,和同學與老師分享展品的故事;
- 7. 老師可為同學的「盒中展覽」拍照並上傳至Instagram,請不要忘記加上 #HongKongHeritageMuseum,使博物館的館長們也能在線上觀賞到你們 的作品。

姑母年過50,平時喜歡看時尚雜誌,每次

能代表她近年的品味

クチング (クリア) (クリア)

展卡內容

能代表她近年的品味。

1. 唐 樂舞俑

出門前都會仔細打扮,她認為這個髮夾最

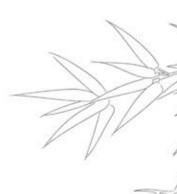
- 2. 唐|菱花鴛鴦鏡
- 3. 明 | 《朱夫人小像》
- 4. 明│唐寅《李端端落籍圖》
- 5. 清 | 陳洪綬《吟梅圖》
- 6. 清丨胡駿聲《小青像》

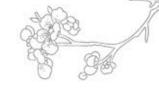
- 7. 清 沙馥《機聲夜課圖》
- 8. 清 | 陸淡容《袁節母韓孺人小影》

生產年份不詳 由表姐借出,購於2021年

表姐是大學二年級學生,為人溫柔、文靜, 贈型瘦削。由於怕冷,每到冬天就會拿著這 種暖包在手,以作保暖。

- 9. 清|藍綢繡花馬蹄底鞋
- 10. 清 | 套色《穆桂英大破天門陣》年畫
- 11. 20世紀初 | 沈壽《美國女優倍克像》

唐 (618 - 907) 陶 高30厘米

- 站起來,試模仿這件陶俑的舞姿,並維持至少三秒。請旁 邊的同學看看你的動作是否準確。
- 2. 試形容這件樂舞俑的髮式和衣著。
- 3. 你認為這件樂舞俑有甚麼明確的功用嗎?它是為哪一個階層的人而製作的?

₩ 原來如此

這件陶俑原是一件明器(又稱冥器),即是墓葬內的陪葬品。中國人很早便有「事死如事生」的觀念,相信人死後在陰間能繼續過著有如在陽間般的生活。以樂舞俑陪葬,正暗示墓主人十分喜歡觀賞歌舞表演,希望將生前的享樂延續至死後的世界。唐代人鍾情歌舞,著名的楊貴妃(719-756)便曾為唐玄宗(685-762)跳「霓裳羽衣舞」,深得玄宗的歡心。玄宗還在宮中設置教坊,專門培育歌舞表演人才。風氣所及,唐代的官宦富貴之家也流行私養舞女和歌女(統稱「女樂」),所以在他們的墓葬中不難發現樂舞俑。

○ 你言我語

在網上搜尋唐代風格的古典舞蹈表演片段,觀看後和同學分享感受。

□ 有所不知

女樂在古代中國的地位低下,並不受到尊重。詩人白居易(772-846)在《追歡偶作》中便提到:「石樓月下吹蘆管,金谷風前舞柳枝。十聽春啼變鶯舌,三嫌老丑換蛾眉。」亦即主人貪新忘舊,十年間每隔幾年就更換家中一批女樂。當中不少人的下場很可能正如唐代另一詩人長孫佐輔在《傷故人歌妓》中所言:「愁臉無紅衣滿塵,萬家門户不容身。」在歷史長河中無名無姓地消失。

美學賞識

唐代的陶俑千姿百態,涵蓋不同社會階層和不同地域之人士。這件樂舞俑頭梳雙髻,身穿胡服,上衣翻領,窄袖束腰,下身則穿長裙,足蹬高靴,裝扮時尚。她左足微提,腰肢輕扭,身體左傾,頭部右轉,雙臂上下甩袖揮舞,動作活潑生動。

□其他參考圖片

彩繪陶伎樂女坐俑四件

唐(618 - 907) 陶 高17 - 21.5厘米 徐氏藝術基金捐贈 香港文化博物館藏品

WOMEN AND FEMININITY IN ANCIENT CHINA 南京博物院藏中國古代女性文物展南京博物院藏中國古代女性文物展

唐 (618 — 907) 銅

直徑19.15厘米

○ 近觀細看

- 你認為哪一面是鏡子的正面,哪一面是背面?
 試想像古人是怎樣使用銅鏡來照鏡的。
- 2. 在有圖案的一面上,你能看到甚麼紋飾?

♡ 原來如此

這是一面八瓣菱花形銅鏡,正面平滑,原本光可鑑人,只因為年代久遠,表面已經氧化生鏽,所以再也無法照出觀者的容顏。鏡子的背面中央位置有一個半球形的中空鏡鈕,可以用來穿繩,以便懸掛或手持。據考古發現,中國最早的銅鏡出現在新石器時代晚期(約公元前2500-公元前1500)的齊家文化(位於今天甘肅一帶),其後中國人一直使用銅鏡,直至歐洲的水銀玻璃鏡在17世紀明末清初傳入中國,因為能照得更加清晰而漸漸取代銅鏡的主流地位。

○ 你言我語

你通常會在甚麼地方照鏡?統計一下你每天照鏡的時間,男 同學和女同學照鏡的時間有明顯的差別嗎?如果你想照鏡, 但身邊卻沒有鏡子,你還可以怎樣做?

□ 有所不知

銅鏡多為圓形,有圓滿和諧的寓意,是古代中國女性常見的嫁妝之一。據考古學家發現,在戰國時期一些夫妻合葬的墓中,兩人的棺木附近各放置了半面銅鏡,兩者可以合而為一,因此推論是夫妻其中一方去世時才一分為二的:一半隨死者入葬,另一半則由生者持有,直至生者逝去,剩下的半面銅鏡也因而隨之入葬;破鏡重圓,就是期盼雙方在另一個世界重聚。自漢代起,銅鏡上還出現銘文,如「永思而毋絕」等句,藉此表達夫妻間綿綿的愛意。

★ 美學賞識

中國銅鏡發展在唐代達到高峰,不論造型或紋飾均豐富多樣。唐以前的銅鏡只有方形及圓形兩類,唐以後則出現了葵形和菱形的花瓣形鏡,並多鑄有生動的浮雕式圖案。古人以鴛鴦比喻相親相愛的夫妻,這面菱花形銅鏡背面的中心便有成雙成對的鴛鴦圖案:靜的一對歇息於蓮花上,動的一對則在拍翼,似乎正準備起飛。銅鏡的外圍還飾有如意雲紋和蓮花紋,滿載吉祥的寓意。

日 其他參考圖片

飛仙紋八稜銅鏡 唐 (618 - 907) 銅 直徑12.2厘米

香港藝術館藏品

瑞獸葡萄紋銅鏡 唐(618 - 907) 銅 直徑11.6厘米 香港藝術館藏品

高浮雕美女晨粧攬鏡筆筒 17世紀 竹 高16.3厘米 香港藝術館藏品

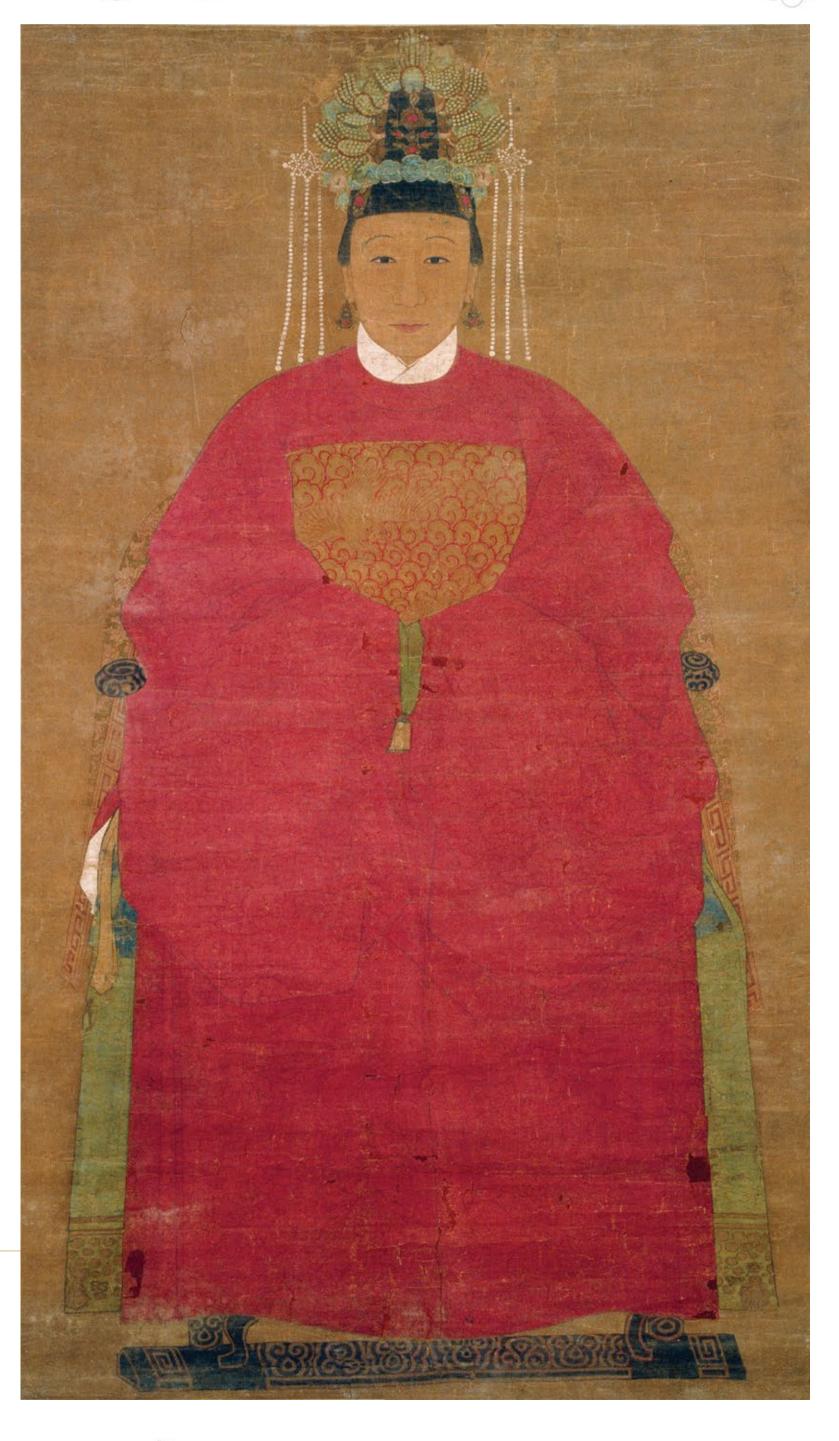
南京博物院藏中國古代女性文物展 WOMEN AND FEMININITY IN ANCIENT CHINA

Treasures from the Nanjing Museum ――

朱夫人小像

無款 明(1368 - 1644) 水墨設色絹本立軸 136.2 x 78.2厘米

- 1. 試描述畫中人的坐姿和穿著打扮。
- 2. 猜一猜畫中人的身份地位?
- 3. 你認為這幅畫有甚麼特別的功用嗎? 它是為誰而畫的?

♀ 原來如此

這是一幅祖先肖像(又稱「衣冠像」)。衣冠像是給後人憑 弔追憶的,一般只會在喪期、先人的生辰忌日和春節時懸掛,平時則會收起。畫中的朱夫人身穿紅色大袖衫,頭戴鳳 冠,這是明代命婦的典型服飾。所謂命婦,是指受朝廷任命 之官員的妻子和母親,她們在社會上享有尊崇的地位。

○ 你言我語

在網上搜尋一下其他衣冠像,看看它們在構圖上有甚麼共同之處。再將衣冠像和西方文藝復興時期的肖像畫比較,這次看看兩者有甚麼不同之處?

□ 有所不知

朱夫人的紅色大袖衫飾有四合如意雲紋,這是明代服飾裡常見的吉祥底紋圖案。大袖衫胸前位置有一方形「補子」,以此識別穿著人的官階品位:一品為最高,九品為最低。朱夫人的補子圖案是一對仙鶴,而仙鶴是明清一品文官的象徵,因此推斷朱夫人是位一品夫人;不過由於我們對畫中人所知無幾,欠缺佐證,故無法核實她的身份。據歷史學家考證,明代中後期社會奢靡之風日趨熾熱,服飾越禮的情況也因此愈來愈普遍,例如人們會在祖先畫像中畫上比原本官階更為高規格的服飾,以自抬身價。

全 美學賞識

祖先肖像大多由職業畫師繪製,他們一般都備有各類服飾的稿本,所以在為人客繪畫肖像時,只需選出合適的稿本,稍作修飾,然後在其上填入頭像即可。不少達官貴人會預先請畫師替自己畫好肖像,以備不時之需。如果生前沒有留下肖像,子孫們仍可請畫師「揭白」,即揭開死者臉上的綢子,從而進行速寫。此外,還有一種叫「追容」的方法:畫師會提供面容畫譜,讓委託人從中選出和逝去親屬最相似的各個臉部特徵,然後把它們拼合成一幅肖像畫。

唐寅(1470 - 1524) 明 (1368 - 1644) 水墨設色紙本立軸 122.8 x 57.3厘米

○近觀細看

- 1. 畫裡有哪些人物?他們在做甚麼?
- 3. 猜一猜他們之間的關係。試閱讀畫上的題詩, 看看能否找到更多證據。
- 3. 他們在哪裡?試形容這個地方。

② 原來如此

這是一幅明代畫作,描繪的卻是一則唐代故事。話說唐代有一個名叫崔涯的風流才子。他的詩在當時非常受歡迎,每當他在妓院題詩,該首詩很快便會傳至街頭巷尾,因而獲他美言讚賞的妓女,定必會門庭若市,相反被他譏笑嘲弄的,生意很快便會一落千丈。妓女李端端就不幸遭崔涯在詩中奚落,指她皮膚黝黑。憂心忡忡的她於是決定拜訪崔涯求情,而崔涯見到她的美貌,也就另題了一首詩相贈;詩中比喻她為「一朵能行白牡丹」,使她的身價隨即倍增。這幅畫正捕捉了畫家想像中李端端拜見崔涯的情景。

○ 你言我語

李端端因為崔涯而聲名受損,後來又因為他而聲價十倍。 崔涯全憑兩首詩句便左右了李端端的命途,你對此有甚麼 看法?

□ 有所不知

畫家唐寅雖然才高八斗,卻因為年輕時曾捲入一場科舉舞弊 案以致一生坎坷。他在這幅畫上的題詩充滿著嘲諷意味:前 兩句「善和坊裏李端端,信是能行白牡丹」概述了李端端的 故事;後兩句「誰憶揚州金滿市,胭脂價到屬窮酸」則是形 容唐寅自己——雖然是窮書生,但憑著出眾的才華,仍可獲 得美人青睞,是名副其實的「江南第一風流才子」。

全 美學賞識

唐寅字伯虎,是一位詩、書、畫皆精的文人,在畫史上與沈 問(1427-1509)、文徵明(1470-1559)和仇英(約 1494-1552)合稱「明四家」。唐寅善畫美人圖,而他筆下 的李端端確是窈窕動人,舉止優雅,並以手中的白牡丹點出 了詩中主題。有趣的是,主導畫面空間的卻顯然是人物比例 最大的崔涯。他頭戴東坡巾*,背靠山水屏風,坐在交椅 上,左手跨過椅背,右手執紙,姿勢從容自若,氣定神閒。 在他旁邊的几案上有畫卷、硯台和毛筆,這些物件都表明他 是位文人雅士。畫中共有三位侍女,一位站在李端端身旁, 另外兩位頭飾瓔珞**的就站在几案兩側,隨時聽候崔涯的 使喚。

*東坡巾:相傳為宋代蘇東坡所戴,在明代因為「復古」風而再度流行。

**瓔珞:原本是古代的一種飾物,常見於印度的佛像繪畫,是掛在佛像頸上的配飾,後來演變成婦女們的首飾。

WOMEN AND FEMININITY IN ANCIENT CHINA 南京博物院藏中國古代女性文物展南京博物院藏中國古代女性文物展

吟梅圖

陳洪綬 (1598 - 1652) 1649 水墨設色絹本立軸 125 x 58厘米

- 邀請四位同學出來角色扮演,模仿畫中人物的 姿勢與表情。
- 2. 為這幅畫的人物設計對白。
- 3. 其中一人手持花瓶,裡面插了些甚麼花?
- 4. 畫中文士和女子的案上分別有哪些物件呢?

₩ 原來如此

畫中的文士愁眉深鎖,雙手交叉合十。面對著石案上一應俱全的文房四寶、鎮紙、筆擱、筆洗、水罎等物,他似乎仍一籌莫展,不知道該怎樣寫一首關於梅花的詩才好。相反,坐在對面太湖石椅上的那名女子則顯得相當輕鬆:她自信地望著侍女手持的一瓶水仙與梅花,看來已有靈感,隨時皆可以下筆。侍女旁邊站著一個童僕,他手持長杖,暗示主人家是位高士*。根據畫面右上方的題識,這幅畫是陳洪綬為「玄鑑道盟兄」所畫,因此推論是畫家送給朋友的禮物。畫成於1649年,時值明朝覆亡後的第五年,陳洪綬作為遺民,其心中鬱結在畫中文士苦悶的樣子上,可謂表露無遺。幸好,他還有紅顏知己相伴,安撫了他對亡國的傷痛——畫史上稱陳洪綬「平生好婦人,非婦人在坐不飲,夕寢非婦人不得寐」,此畫也是歌頌女性。

*高士:高尚出俗的文人,他們往往歸隱於山林之中,不與世人來往。

○ 你言我語

中國古代社會視「三從四德」*為女性典範,其中指明女性「不必才明絕異」,而應該「清閒貞靜,守節整齊,行己有恥,動靜有法」。你認為這和《吟梅圖》裡所展現的價值觀有衝突嗎?陳洪綬筆下的美女下巴圓潤,與今日網絡上的美女大相逕庭,你認為美有標準嗎?

*三從四德:「三從」指未嫁從父、出嫁從夫、夫死從子;「四德」為婦 德、婦言、婦容、婦功。

□ 有所不知

中國歷代不乏才女,如唐代的魚玄機(約844-871)、宋代的李清照(1084-約1155)和元代的管道昇(1262-1319),可是作為一個特定群體,「才女」要到16世紀後期才逐漸成形,形成所謂的「才女文化」。這實有賴晚明社會(特別是江南地區)蓬勃的商業發展,其中印刷業的興盛尤增加了女性讀書識字、甚至著書出版的機會。陳洪綬筆下的才女,便屬於這個新興的文化女性群體。她們才貌雙全,是文人雅士理想的靈魂伴侶。陳洪綬的第一任妻子來氏、第二任妻子韓氏,以及後來在揚州迎娶的妾侍胡淨鬘皆能文善詩。陳洪綬和來氏所生的女兒陳道蘊,幼承庭訓,也是明末清初有名的才女。

★ 美學賞識

畫家陳洪綬以復古怪誕的畫風聞名於畫史。他晚年時期的人物頭大身長,比例誇張,而且臉長,下巴圓潤;其筆下美人亦如是,與當時主流同類畫中的美人大不相同。《吟梅圖》中的才女梳環形高髻,衣帶飄飄,作風古典,便令人不禁想起晉唐美人。陳洪綬的人物造型雖然古怪,但下筆絕不馬虎,其筆墨線條仿如木刻版畫中的雕刻線條一樣流暢有力,明快爽朗。構圖方面,前景包括兩位侍從、才女及其相對輕盈的桌椅,中景則為文士與其厚重的石案,兩者維持著美妙的平衡。三組人物視線亦引領觀眾於他們之間來回遊走,順道觀賞畫中的其他細節。

应其他參考圖片

仕女覓句圖 黃少梅 (1886-1940) 1880年代 水墨設色絹本立軸 105 x 28厘米 香港藝術館藏品

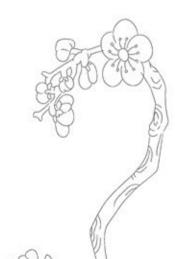

弄梅圖 費丹旭(1802-1850) 1839款 水墨設色紙本立軸 140 x 42.5厘米 香港藝術館藏品

等 筒 17世紀 竹 高15厘米 直徑11.9厘米 香港藝術館藏品

高浮雕仕女讀書圖

WOMEN AND FEMININITY IN ANCIENT CHINA 南京博物院藏中國古代女性文物展

小青像

胡駿聲(生卒待考) 清 (1644 - 1911) 水墨設色紙本冊頁 23.2 x 15厘米

- 1. 猜一猜畫中人大約幾歲。
- 2. 試描述她的身型和表情。
- 3. 用一個四字成語來形容畫中人給你的第一印象。

₩ 原來如此

畫中人小青是晚明一位傳奇人物。據說她生於揚州,母親是個女塾教師,她幼隨母學,很快便顯露出文學才華。16歲時,她嫁給(也有說是被賣給)杭州姓馮的富人為妾。不幸的是,富人的正室是個妒忌心很重的婦人,她把小青幽禁於西湖邊一所住宅裡,斷絕了小青和丈夫的任何來往。有位楊姓夫人同情小青的遭遇,經常探望她,有次還勸她改嫁,但小青拒絕了。後來楊夫人一家搬離杭州,小青越發感到孤獨,身體也就愈來愈衰弱,18歲時便香消玉殞。小青死後,她的手稿和肖像隨即被大婦焚毀,唯有她給楊夫人的一封信及11首詩給保存下來,並在其後數百年間引來一代又一代讀者的關注與同情。其中一首詩云:「冷雨幽窗不可聽,挑燈閒看牡丹亭。人間亦有癡如我,豈獨傷心是小青。」

○ 你言我語

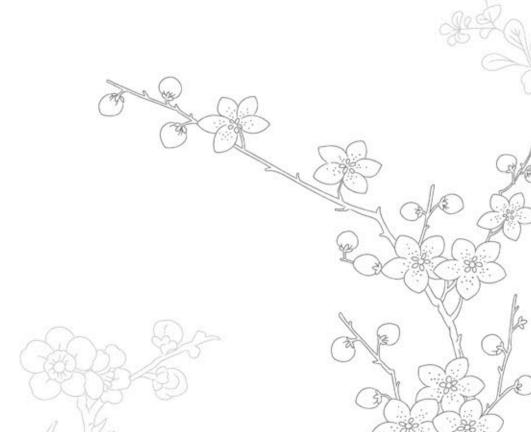
明代法律雖然規定官民必須年過40且在無子的情況下才可以納妾,但這條法律形同虛設,很多士大夫和富人都沒有遵守,而小青的個案很可能便是如此。歷代不少文人都批評姓馮富人的正室,說她是妒婦,沒有體諒丈夫,破壞了家庭和諧,你又會怎樣評價她呢?面對不安分守己的丈夫,她的嫉妒是否情有可原?

□ 有所不知

有說小青是虛構人物,明末清初的著名學者錢謙益(1582-1664)就認同此說,認為小青是好事文人杜撰出來的。他指出小青的名字合在一起,恰是一個「情」字,未免太過巧合。無論如何,在歷代文人的塑造下,小青作為一個文學人物已有了自己的生命,明清時期便有多部劇作是以小青的故事為創作主題。

★ 美學賞識

畫家胡駿聲是清代嘉慶和道光年間的肖像畫家,而畫中人小 青乃是晚明的傳奇人物。畫家憑著傳說中對小青的描述,便 把小青這人栩栩如生地呈現在畫紙上。在這幅半身像中,小 青淡眉鳳眼,削肩柳腰,一派柔弱。她頭梳鬆鬢扁髻,不戴 頭飾,儀容樸素整潔,雙手一高一低掩埋在鑲邊長袖中,櫻 唇緊閉,含羞答答,似乎欲語還休。

南京博物院藏中國古代女性文物品

機聲夜課圖

沙馥(1831 - 1906) 1879 水墨設色紙本手卷 65.8 x 134.6厘米

○ 近觀細看

- 1. 畫裡有哪些人物? 他們在做甚麼?
- 2. 猜一猜他們之間的 關係。
- 3. 他們在哪裡?試形容這個地方。
- 4. 你認為這幅畫想表達些甚麼?

₩ 原來如此

這幅畫描述了一件真人真事。話說清代乾隆時期有位著名文人叫蔣士銓(1725-1785),他寫了一篇文章,記敘母親如何含辛茹苦把他養育成人。畫中的主角便是蔣士銓的母親鍾令嘉(1706-1775),她坐在織機前紡織,以「札札札」的鳴機聲伴隨著書房裡的兒子讀書。站在她旁邊的是她的媳婦,而在不遠處還有兩個下人在交頭接耳,其中一人舉燭,似是要前往某個地方。這類以教育孩子為主題的畫作,畫史上統稱為「課子圖」,在清代頗為流行。

○ 你言我語

蔣士銓的父親長期在外奔波,教育兒子的擔子於是落在蔣母的肩上,而蔣母是個嚴格的母親,兒子頑皮時會打罵他。有次蔣媽媽的姊姊問妹妹為何不對自己唯一的兒子寬鬆一點,卻被反問:「兒一不屑,妹何託焉?」她又曾對兒子說:「兒及此不學,我何以見汝父?」蔣母的作風有令你想起今天某類型的母親嗎?你認為她有道理嗎?蔣母來自一個地方名族,知書識禮,受過良好教育,但一如當時其他大家閨秀,她不可能拋頭露面,在外闖出一番名堂,所以相夫教子可說是她的唯一事業,也是她的唯一依靠。討論前,先嘗試代入蔣母的處境。

□ 有所不知

蔣士銓在1757年考中進士,授翰林院編修,前程似錦,可 是為官七年後便辭職隱退了,而原因竟然是蔣母的一道命 令:「慮其性剛,將忓眾,命還山讀書」。她還寫過一首 詩論及此事:「館閣看兒十載陪,慮他福薄易生災。寒儒 所得要知足,隨我扁舟歸來去。」可謂完全表露出母親那 種「養兒一百歲,長憂九十九」的心情!

★ 美學賞識

畫家以工筆淡彩描繪全卷,不論是人物造形、庭園景致,還是物件器具,皆一絲不茍。他以亭台間隔分開三組人物,描繪同一時間發生的事,再以前景的植物引導觀眾的視線,把故事鋪陳出來,手法仿如今天的繪本。

□其他參考圖片

課子圖

蘇六朋 (1791 - 1862) 18世紀 水墨設色絹本冊頁 28 x 28厘米 香港藝術館藏品

南京博物院藏中國古代女性文物展 WOMEN AND FEMININITY IN ANCIENT CHINA Treasures from the Nanjing Museum ——

袁節母韓孺人小影

陸淡容(生卒待考) 1790 水墨設色絹本手卷 45 x 1938厘米

- 1. 試描述畫中人的外貌、頭飾和服裝。
- 2. 猜一猜畫中人的年齡和身份。
- 3. 你會怎樣形容畫中人給你的第一印象?幸福婦人? 苦命婆婆?

《袁節母韓孺人小影》引首

♀ 原來如此

畫中人為韓孺人(1742-1781),她是清代著名藏書家 袁廷檮(1764-1810)的生母。韓孺人19歲時嫁入袁家 成為妾侍,誕下一子一女;在她25歲時,年老的丈夫及 其正室相繼身故,自此她便深居簡出,全副心血用於培 育兒子讀書成才,直至她39歲時病逝。這幅肖像為袁廷 檮委託女畫家陸淡容所畫,引首*有「貞節堂」三個大字,並附有多篇由當時社會賢達所撰寫的跋**,內容不離頌揚袁母是婦德的典範,說她守寡15年,含辛茹苦把 兒子養育成人,而在兒子結婚娶妻後,更感言終於可以 功成身退,願與丈夫在九泉之下相見,行為令人敬佩。

*引首:書軸畫幅的首端部分,多是短短數字的總評。

**跋:書軸畫幅尾端部分的短文,內容多與評賞與鑑定有關。

○ 你言我語

節婦,指的是丈夫身故後守寡的女子。在中國過去一段 很長的時間裡,社會對她們推崇備至;相反如果女子再 婚,則會遭到冷嘲熱諷,因為這被認為是失節的行為, 對個人和家族都是奇耻大辱。你怎樣看「貞節」這個觀 念?另外,你認為是甚麼原因使古代社會容許男人再娶 及納妾,卻要求女人忠貞不二?

□ 有所不知

貞節觀念在古代中國並非一成不變,明清以前的社會對 女性再婚就比較寬容,在風氣相對開放的唐代更不乏有 公主改嫁的事例。要求女性從一而終的貞節觀念,要至 明清時期在官方的大力鼓勵下,才變本加厲。節婦以 外,還有為亡故的未婚夫守寡的「貞女」,以及為保清 白之身而自殺或隨亡夫而殉死的「烈女」和「烈婦」。

美學賞識

畫中的韓孺人面容瘦削,頭戴額帕,背後插著一根髮簪。她身穿一件深藍色的上衣,樸素無華。畫家技法超逸,含蓄內斂嚴謹,仔細觀看的話,連婦人的髮絲及顴骨輪廓皆清晰可見。只是婦人臉上沒有半點喜悅之情,而且背景欠奉,有一種空虛感。雖然韓孺人離世時只得39歲,但畫象中的她卻顯得相當肅穆和蒼老。

藍綢繡花馬蹄底鞋

清 (1644 - 1911)

紡織物、木

鞋長22厘米 鞋高15厘米

- 1. 這雙馬蹄底鞋高15厘米。拿出你的直尺,看看離地15厘米有多高。
- 2. 你覺得甚麼人會穿著這種鞋?
- 3. 試想想穿這種鞋的人的步姿會是怎樣。你可以請一位同學嘗試示範。

☞ 原來如此

你可能曾聽過中國古代女性會纏足,有所謂的「三寸金蓮」,不過纏足的風氣其實要到明清時期才普及起來,而且只限於漢人;滿族婦女是沒有纏足習慣的,清廷亦嚴禁她們仿效漢族婦女纏足。漢族纏足婦女所穿的鞋叫「弓鞋」*,而滿族女性所穿的鞋則叫「旗鞋」。旗鞋款式多樣,馬蹄底鞋只是其中一款。它大概興起於18世紀中,受到當時富貴人家的婦女所追捧。穿上這種鞋能使身材顯得格外修長,步行時更婀娜多姿。

*弓鞋:古代纏足婦女的腳扭曲成弓形,故所穿的鞋子被稱為「弓鞋」。

○ 你言我語

喜歡穿馬蹄底鞋的清代滿族女性和喜歡穿高跟鞋的現代女性,你認為她們在心態上有甚麼差別嗎?

□ 有所不知

要數歷史上擁有最多旗鞋的人,應非慈禧太后(1835-1908)莫屬。據她的御前女官裕德齡(約1885-1944)的回憶錄所記載,慈禧喜歡穿新鞋,宮中因此有一隊女工在不斷替她造鞋,而這些鞋累積下來,數量之多甚至需要動用兩個太監來專門管理。慈禧的每雙鞋都有一個編號,連同顏色、花紋等細節——記錄在案;只要她翻開記錄冊,說出編號,即會有人呈上其心頭好。

美學賞識

這雙藍綢繡花馬蹄底鞋繡有多種寓意吉祥的圖案,如鞋頭紅 彤彤的「囍」字、鞋側的蝙蝠與銅錢(意指「福在眼前」) 和金魚(諧音「金玉」)。旗鞋除了馬蹄底外,還有船底、 花盆底、元寶底及平底等款式。旗鞋的鞋底為木造,平民百 姓的旗鞋一般會在鞋跟上髹白漆,而皇室貴族的旗鞋的鞋跟 則多會以布包裹,甚或以繡花、珍珠等作裝飾。

日 其他參考圖片

刺繡花卉紋圓形鞋跟 弓鞋一對 清代約1900年 刺繡 高10厘米 闊12厘米 香港藝術館藏品

風俗小品冊 — 仕女消閒活動之鎖鞋(局部) 關聯昌(活躍於1840-1870年代) 約1855 墨水紙本,一組八十四幀之一 30.5 x 29厘米 香港藝術館藏品

Transmiss from the Number of Control of Con

套色《穆桂英大破天門陣》年畫

清 (1644 - 1911) 木版印刷 29 x 48厘米

○近觀細看

- 1. 你能在圖中找出穆 桂英嗎?她手持甚麼 武器?你會怎樣形容 她的服飾?
- 誰是她的戰友和對手?
 試讀出他們的名字。
- 3. 數一數畫中一共有多少位女性。

② 原來如此

楊門女將穆桂英是中國民間戲曲小說中的虛構人物。關於她的故事,最有名的莫過於「穆桂英大破天門陣」。話說北宋年間,宋國和遼國交戰,遼軍獲得神仙呂洞賓相助,布下「天門陣」,以圖一舉殲滅以楊家將為首的宋軍,可是最終為英勇機智的穆桂英所破。畫中的她正一馬當先,與遼軍的鐵鏡公主交鋒。除了她倆外,畫中的其他女性分別為楊九妹、楊八妹,以及楊家裡最德高望重的楊令婆(又稱佘太君),她是穆桂英的丈夫楊宗保的祖母。有趣的是,楊家將這一方亦有一位道教神仙——手執芭蕉扇的鍾離權助陣,他與呂洞賓鬥法,為故事添上一層神話色彩。

○ 你言我語

除了穆桂英外,你還認識中國歷史或文學上哪些巾幗 英雄?為甚麼會有穆桂英這類虛構人物的出現?

□ 有所不知

你聽過「婦好」這個名字嗎?她是三千多年前的商朝人,商王武丁的妻子。據出土甲骨文記載,她既是一名祭師,也是位會帶兵打仗的將領,可說是中國最早有歷史記載的巾幗英雄。是次展覽中便有一件關於她的甲骨文展品。後來的則有明代女將秦良玉(1574-1648)。她的先世是苗族,父親是個喜歡研究兵法的讀書人。據史書記載,秦良玉文武兼備,善於騎馬和射箭,又知書識禮。22歲時,她嫁給宣撫使*馬千乘(?-1613),與丈夫一同守護國土,開始了她三十餘年的戎馬生涯。後來馬千乘蒙冤而死,秦良玉代領其職,帶領她親自培訓的「白桿兵」出征,打了不少勝仗,更因此晉升為總兵官,並獲皇帝欽賜匾額及召見。1644年,清兵入關,中國改朝換代,秦良玉主張反清復明,支持南明政權,被封為「忠貞侯」。

*宣撫使:明清時期的常設武職,多由邊地土人世襲。

★學賞識

這是一幅清代蘇州桃花塢木刻年畫。年畫是版畫的其中 一個類別,於新年時張貼,每年更換,有送舊迎新、驅 鬼逐邪的意思,在民間非常流行。蘇州在明清時期是個 繁盛的都市,對年畫的需求很大,亦因此匯聚了一班頂 尖的畫工(畫稿)、刻工(雕版)和印工(印製)來從事版 畫行業。此畫以套印完成,原理是每種顏色使用一塊印 版,然後依淺到深、淡到濃的次序印在同一紙上。蘇州 桃花塢出產的年畫做工精美,並多以民間習俗、戲曲 小說為題,「穆桂英大破天門陣」即是一例。畫中兩位 女主角穆桂英和鐵鏡公主均穿著五彩繽紛的戲劇服飾, 背插靠旗,頭插長長的翎子,虎虎生風。

□其他參考圖片

套色「八美比武」年書

清 (1644 - 1911) 木版印刷 30 x 50厘米 南京博物院藏品

甲骨刻辭 商(約公元前16至11世紀) 牛骨 7.9 x 7厘米 南京博物院藏品

沈壽 (1874 - 1921) 20世紀初 刺繡 31 x 26厘米

○ 近觀細看

- 1. 試描述刺繡中女子的 衣著打扮。
- 2. 這件刺繡品和你印象 中的中國傳統刺繡有 甚麼不同之處?

原來如此

沈壽有「針神」之稱,這幅繡像共花了她三年多才大功 告成,也是她的遺作。沈壽七歲起便學習刺繡。憑著天 賦和努力,她很快便嶄露頭角,在一次獻禮時得到慈禧 太后(1835-1908)的賞識,使她在1904年獲委任為 當時清政府新設立的「女子繡工科」的總教習。同年她 和丈夫余覺(1868-1951)前往日本考察,因而接觸到 日本的美術刺繡和當時在日本頗為流行的西洋美術,並 啟發她把西洋畫的光影透視法融入傳統的蘇州刺繡*中, 最終創出「循畫理,師真形」的「仿真繡」。《美國女優 倍克像》正是仿真繡的範例。作品中人為美國演員倍 克,據聞1919年當作品在美國展出期間,她曾嘗試以高 價收購,但遭婉拒。

*蘇州刺繡:簡稱「蘇繡」,蘇繡以「平、齊、和、光、順、勻」 見稱。除了蘇繡外,中國還有湘繡、粵繡和蜀繡這三大派別。

○ 你言我語

沈壽的作品曾於1911年及1915年分別在意大利及美國舉 行的萬國博覽會中獲得大獎,為國爭光。在國內,她除 了因其超凡技藝,也因其教育事業而受人尊敬。女子繡 工科於1911年停辦後,她和丈夫隨即在天津開設「自立 女工傳習所」,目的是讓女子能夠透過一門手藝而自力更 新;後來她還獲邀擔任南通女工傳習所的所長兼教習。 除了天賦和努力外,你認為時代背景如何造就沈壽不凡 的一生?

□ 有所不知

《雪宧繡譜》記錄了沈壽畢生所學的手藝技術,以及刺 繡人的應有品德。這本書是沈壽的知己張謇(1853-1926) 伴著病中的沈壽,聽她口述並細心記錄其刺繡心 得,歷經數月才完成的。

美學賞識

繡像中的倍克手持折扇,身穿華麗戲服,秀髮柔軟卷 曲,臉上帶著自信的微笑,神采飛揚,仿如站在鎂光燈 下。創作此繡像時,沈壽已把羼(粤音:璨)針、套 針、虛實針等蘇繡技法運用得爐火純青,加上借鑑了西 洋畫的光暗層次,結果逼真地呈現出人體肌膚和衣飾質 感,也營造出一種在中國傳統刺繡裡少見的立體感。

○其他參考圖片

清 (1644 - 1911) **緙絲** 立軸 99 x 46厘米 南京博物院藏品

倚臥仕女圖

管道昇(1262-1319) 1308 刺繡立軸 150 x 50厘米 南京博物院藏品

