

The Appreciation of the Portrait of Empress Yang: The Aesthetic Evolution and Historical Impression of Empress Yang's Image

Anjie Chen

Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang, 310058, China

Abstract

Yang Guifei, as a highly legendary historical figure in ancient China, is a classic subject in ancient Chinese portrait paintings. This article takes the ancient paintings depicting Yang Guifei from various dynasties since the Tang Dynasty as the research object, comprehensively applying image analysis methods and literature research methods. It examines the visual presentation of Yang Guifei in the ancient paintings from two dimensions: appearance and clothing depiction, and events and scenes creation. It explores her image's trajectory through the changes of the times, from the realistic reverence in the Tang Dynasty, the satirical criticism in the Song and Yuan Dynasties, to the objective secularism in the Ming and Qing Dynasties. It also deeply analyzes the cultural connotations behind it, such as the symbolism of love and female destiny, and the reflection of politics and society. The research aims to restore the true and three-dimensional artistic image of Yang Guifei through the mutual verification of images and historical documents, revealing the imprint of the times behind the changes of her image, and providing a unique perspective for interpreting the development history of Chinese portrait paintings and traditional culture.

Keywords

Ancient paintings; Yang Guifei; Image changes; Time imprints; Cultural connotations

古画鉴杨妃：杨贵妃形象的审美变迁与时代烙印

陈桢睫

浙江大学，中国·浙江 杭州 310058

摘要

杨贵妃作为中国古代极具传奇色彩的历史人物，是中国古代人物画中的经典题材。本文以唐代以来各朝代涉及杨贵妃形象的古画为研究对象，综合运用图像分析法与文献研究法，从外貌服饰描绘、事件场景塑造两个维度梳理古画中杨贵妃的视觉呈现，探究其形象在唐代写实尊崇、宋元讽喻批判、明清世俗客观的时代变迁轨迹，并深入剖析其背后蕴含的爱情与女性命运象征、政治与社会映射等文化内涵。研究旨在通过图像与历史文献的相互印证，还原杨贵妃真实立体的艺术形象，揭示其形象变迁背后的时代烙印，为解读中国人物画发展历史及传统文化提供独特视角。

关键词

古画；杨贵妃；形象变迁；时代烙印；文化内涵

1 引言

1.1 研究背景与目的

杨贵妃这一极富传奇色彩的历史人物，是中国古代人物画中常见的形象。素来学者就对杨贵妃其人、其死因争议不断。中唐多数学者文人称其为“祸国妖妃”，元代白朴在《梧桐雨》中对贵妃之死处理上，特意描写了马践杨妃的悲惨情景，然笔者认为，在中国古画中呈现的杨妃形象并不同于文学作品中的表现。本研究旨在深入挖掘古画中杨贵妃的艺术形象，通过图像与历史文献相互印证，还原其真实、

立体的形象，探究随时代变迁，这一形象背后所承载文化意义的变化，为解读中国人物画发展历史提供独特视角。

1.2 研究方法 with 古画选取范围

本研究综合图像分析法与文献研究法，在古画选取范围上，挑选自唐代以来各朝代涉及杨贵妃形象的画作，如唐代周昉《簪花仕女图》（图一）、元代钱选《杨贵妃上马图》（图二）、清代顾见龙《贵妃出浴图》等，以确保研究能够全面精准地反映古画中杨妃的形象及其文化意义随时代变迁发生的变化^[1]。

2 杨贵妃形象在古画中的视觉呈现

2.1 外貌与服饰描绘

依据年代顺序，我们首先聚焦《簪花仕女图》，虽然

【作者简介】陈桢睫（2006—），女，中国浙江杭州人，本科，从事中国书画鉴定与修复研究。

此画作者尚未得到严格考证,但无疑是受唐代张萱、周昉等人影响的,无论是出自唐人之手,抑或是宋人摹本,对于这幅画的主题,历代学者普遍认为描述的是贵族妇女们春天赏花园的场景。

图一

图二

图三

说明文字:该图为绢本设色画,现藏于辽宁省博物馆。画面中五位仕女面色红润、皮肤白皙、身材丰腴,身着华丽服饰,外罩半透明织衫,头戴牡丹、荷花等名贵花卉,尽显华贵雍容之态。陈谷香老师在《世有解语花,凭谁解花语》一文中指出,结合画中花卉隐喻与历史典故分析,图中核心人物正是杨贵妃,生动再现了其“回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色”的倾国之姿,突显其集万千宠爱于一身的尊贵地位^[2]。

再观清代顾见龙的《贵妃出浴图》,图绘杨贵妃出浴场景,尽显盛唐美人的婀娜娇嫩。

说明文字:此图为纸本设色画,以细腻笔触刻画杨贵妃出浴后的娇美姿态。画中杨贵妃裸身披绣花红纱衣,胴体半隐半现,虽带有古人画人体“身长腿短”的时代局限,但依旧展现出肌肤娇嫩、身姿婀娜的美感。背景铺陈湖石翠竹、乌柱红帘,尽显皇家园林的奢美华贵,进一步烘托出杨贵妃的尊贵身份,让一位倾国倾城的盛唐美人跃然纸上。

2.2 事件与场景塑造

宋人流传的《宋丽人行图》图四直观展现了杨氏兄妹的骄横之势,与杜甫《丽人行》的诗意相互印证。

图四

说明文字:该图以长卷形式描绘了杨氏兄妹出游的奢华场景,画面中宫殿金碧辉煌,人物服饰华美,动态捕捉准确生动,尽显宫宴奢靡之风。杜甫《丽人行》中“三月三日天气新,长安水边多丽人……炙手可热势绝伦……”的诗句,正是对此种场景的文学写照,反映了杨贵妃得宠后,兄弟五家成为煊赫贵族、权势滔天的历史情境。

北宋郭忠恕所绘《宫中行乐图》(图五),普遍被认为展现的是唐明皇与杨贵妃游幸花园的故事。

图五

说明文字:图中以精丽笔触勾勒出宏大的殿阁群组与交错纵横的游廊亭轩,建筑布局精巧、富丽堂皇,唐明皇与杨贵妃在侍从簇拥下游览其间,尽显养尊处优之态。画作通过对宫廷环境的细致描绘,间接烘托出杨贵妃在宫中的尊贵地位与闲适生活。

传为李公麟所作的《杜甫丽人行图》,聚焦虢国夫人

出游场景，侧面映衬杨贵妃的权势。该图描绘杨贵妃之姊虢国夫人一行九人初春骑马出游的情景。画中虢国夫人体态丰腴、额鼻留白，尽显唐代审美风尚；马匹肥壮，众人纵辔徐行、优游闲适，既展现了虢国夫人的美貌与权势，也暗喻杨贵妃“一人得道鸡犬升天”的裙带关系。画作以杨氏家族的骄横跋扈为切入点，侧面映衬杨贵妃的高贵与不可一世，暗含对安史之乱爆发原因的深刻反思^[3]。

南宋《明皇幸蜀图》（图六）则以留白手法暗示马嵬坡之变后的历史情境。

图六

说明文字：此图描绘安史之乱后，唐明皇携皇眷仓皇逃往蜀地的场景。根据史料记载，此时杨贵妃已被赐死于马嵬坡，画作并未直接刻画这一悲剧，而是以“无人骑乘的白马”作为留白与隐喻——该白马被推测为杨贵妃逃亡时的坐骑，以含蓄手法传递出历史事件的沉重感，给观者留下丰富的想象空间。

3 古画中杨贵妃形象的时代变迁

3.1 唐代：写实与尊崇

我们在前文提及有学者认为《簪花仕女图》可能记录了杨贵妃的真容，不论其真实性如何，无论是周昉作品或是宋人摹本，《簪花仕女图》展现出的受杨贵妃影响而形成的以丰腴为美的风尚是毫无疑问的。杨妃的美貌在安史之乱爆发以前显然是受到尊崇的。

由于北宋灭亡以后，宣和秘府中的书画全部散失，我们只能从史料中对杨贵妃倾国倾城的容颜窥知一二。在没有相机的唐代，绘画是纪实最重要的方法之一。彦远在《历代名画记》中写道：“玄宗天纵神武，艺冠前王，凡所游畋，必存绘事。”由此可知唐玄宗是一位注重绘画纪实的皇帝，因此不难猜测唐代一定存在过很多以杨妃为主题的绘画作品。只不过由于历史原因，杨贵妃被视为“祸国妖妃”，直接导致唐朝由盛转衰，使得这些画作的流传成为一种禁忌，最终留存甚少。

3.2 宋元：讽喻与批判

不得不提及杜甫的《丽人行》：“绣罗衣裳照暮春，蹙金孔雀银麒麟。头上何所有？翠微盍叶垂鬓唇。背后何所见？珠压腰褊稳称身。就中云幕椒房亲，赐名大国虢与秦。”寥寥数语，字字点明杨氏家族的烜赫一时。以其诗为主题的兩幅宋画，更是直观展现出杨贵妃居住与游玩之地的豪奢，

进而讽刺批判统治者荒淫无度、不理朝政的行径。

元代钱选所作《贵妃上马图》，饱含对杨贵妃的批判与讽喻之意。

说明文字：该图为纸本设色长卷，现藏于美国弗利尔美术馆。画面以长卷形式展开，卷首人物回头张望，自然牵引观者视线聚焦于画面中心的唐明皇与杨贵妃——唐明皇深情凝视正在上马的杨贵妃，尽显恩爱之态，人物动态安静又富有张力，极致诠释了杨贵妃恃宠而骄的娇态。画作落款“玉勒雕鞍宠太真，年年秋后幸华清；开元四十万匹马，何事骑骡蜀道行。吴兴钱选舜举”，与画面和谐场景形成鲜明对比，字字讥讽，直指杨贵妃受宠导致君王不理朝政、大唐国势由盛转衰的历史事实。钱选借这幅画借古讽今，抒发了宋被元灭后的痛惜与愤恨之情。

钱选的另一作品《明皇弈棋图》（图七），也传递出相似的思想内涵。

图七

说明文字：图中描绘唐明皇与杨贵妃悠然对弈的场景，二人神态闲适，浑然不知盛唐表面的祥和下埋藏着重重危机。画作以简约笔触勾勒人物与场景，通过对比手法，暗讽统治者沉溺享乐、忽视朝政，最终导致国家衰败，进一步印证了宋元时期杨贵妃形象的讽喻与批判属性。

安史之乱的爆发使盛唐的统治危机彻底暴露，唐朝从此由盛转衰。百姓和朝臣无法接受看似强大的唐朝在危机面前不堪一击，却因中国延续近 2000 年的君主专制和男尊女卑思想传统，不愿也不敢质疑统治者的决策。于是杨贵妃成为替罪羊，成为转嫁统治危机的牺牲品，安史之乱的溃败原因被简单归因于唐玄宗沉溺女色、不务朝政。因此，杨妃这一形象在唐之后直至元朝的很长一段时间里，都被视为与褒姒、妲己同类的“祸国妖妃”。

3.3 明清：世俗与客观

明清时期，“贵妃出浴”这一主题开始流行，杨贵妃的形象也逐渐变得世俗化。以清朝顾见龙的《贵妃出浴图》为代表，画作着重突出杨贵妃的美貌与娇态，带有明显的世俗与香艳特点。这一时期，类似主题的作品数量增多，对杨贵妃的刻画更侧重于其女性魅力，反映出随着唐代历史的逐

渐远去,民众对盛唐已逝的哀痛已然消散,取而代之的是对杨贵妃形象更加客观的诠释与评价。

明代仇英也将杨贵妃作为笔下常见角色,其《人物故事册》中的《贵妃晓妆》(图八),展现了盛唐宫廷的生活场景。

图八

说明文字:该图为《人物故事册》十开之一,纸本设色。画作以杨贵妃清晨在华清宫端正楼对镜理髻为中心场景,环绕着宫女奏乐、采花、携琵琶等情节,集中展现了贵妃爱牡丹、喜簪花、善声乐、好打扮的生活习性。仇英以细腻笔触还原了盛唐时期奢华繁琐的宫廷场景,不同于宋画对奢靡生活的批判,这幅画对杨贵妃的评价趋于客观与世俗化,仅如实呈现其宫廷生活状态,传递出明清时期对这一历史人物的中立视角。

4 杨贵妃形象的文化内涵与象征意义

4.1 爱情与女性命运的象征

古画中不乏以唐明皇与杨贵妃的爱情故事为主题的创作,明代《玄宗贵妃奏笛图立轴》(图九)便是典型代表。

图九

说明文字:该图描绘了玄宗与贵妃共同持笛的亲密互动场景,唐明皇眼神温柔,杨贵妃神情娇羞,画面氛围甜蜜恩爱,仿佛世间普通恩爱的夫妻。画作与白居易《长恨歌》中“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”的诗句相呼应,刻画并赞颂了李、杨二人生死不渝的爱情,将其真挚情感脱离历史悲剧,上升到文学艺术形象层面,赋予爱情理想主义光环,同时也隐隐透露出宫廷爱情的浪漫与无奈。

逐渐成为文化形象的杨贵妃,更是因其沉浮命运成为

女性命运的隐喻。唐代《宫乐图》便间接反映了这一内涵。此图为绢本设色画,现藏于台北故宫博物院。画面描绘十位后宫女眷围坐长方大桌四周,或饮茶行酒令,或吹弹乐器助兴,场景热闹非凡。画中仕女的妆容、服饰与丰腴体态均受杨贵妃审美风尚影响,但热闹场景与侍女们木讷的表情形成鲜明对比,道尽宫廷生活的孤寂与无奈。这些宫廷女子与杨妃一样,无力掌握自己的命运。古画中杨贵妃形象与评价的变化,折射出封建社会下女性的身不由己——哪怕是曾经权倾朝野的杨氏兄妹,最终也难逃马嵬坡的悲剧。将亡国大罪推到一位深闺女子身上显然不公,而对杨贵妃美貌的赞赏在国家动荡后转化为对女性美貌的恐惧,这是封建父权社会与君主专制共同作用的结果。

4.2 政治与社会的映射

从唐中期杨贵妃的宫廷肖像,到南宋《明皇幸蜀图》、元代钱选《贵妃上马图》等隐喻安史之乱的画作,杨贵妃的形象始终折射着社会的巨大变化。她从受宠到命丧马嵬坡的人生轨迹,正是唐朝由盛转衰的历史缩影。

唐代李昭道的《明皇幸蜀图》在宋代被改名为《摘瓜图》,以隐喻手法反映民间谈论徽宗被俘的禁忌话题;元代钱选的《贵妃上马图》(见图7)与《明皇弈棋图》(见图8)借古讽今,抒发了亡国宋人对宋朝统治者昏庸软弱的怨愤与痛惜。这些画作表明,杨贵妃的形象早已超越个人层面,成为承载政治批判与社会情绪的文化符号,其背后反映的是不同时代的政治生态与社会思潮。

5 结语

本研究透过中国古画这一独特视角,深入探寻了杨贵妃的艺术形象与文化内涵。古画以细腻笔触和丰富色彩,定格了杨贵妃在不同场景下的风姿——从倾国倾城的外貌、华丽精美的服饰,到宫廷欢宴、马嵬悲剧等多元情境,全方位展现了其跌宕起伏的人生轨迹。

在时代变迁维度上,唐代对杨贵妃形象的写实与尊崇、宋元时期的讽喻与批判、明清时期的世俗与客观,各朝代画作中的杨贵妃形象不仅折射出当时的社会风貌、审美意趣与思想潮流,更成为历史演进的生动注脚。其形象既象征着爱情与女性命运的无奈,也映射出宫廷政治与社会万象的变迁,承载着深厚的文化底蕴。

诚然,本研究仍存在局限,如古画资料挖掘不够充分、跨学科融合有待深化等。未来期望进一步拓宽资料边界,融合历史学、社会学、美学等多学科研究方法,持续挖掘古画中历史人物的文化价值,让传统文化瑰宝在当代绽放新的光芒。

参考文献

- [1] 陈谷香.世有解语花,凭谁解花语——《簪花仕女图》之主题与隐喻研究[J].南京艺术学院学报(美术与设计版),2020(6).
- [2] 刘晓青.试论杨贵妃在唐诗中的多重形象[J].现代交际,2020(8).
- [3] 张建恩,姜思琪.关于《明皇幸蜀图》研究的几个问题[J].中国美术,2021(4).