

编者按：图像学分析是一件十分有趣的事情。一幅图画，画中人物是谁，讲了一个怎样的故事，有什么寓意，画中场景的含义……读懂一幅画面并非十分容易。中华文明历史悠久，可以入画的故事数不胜数。

《紫禁城》从本期开始连载倪亦斌先生的「文物中的图像·《西厢记》」系列文章，让我们一同沿着《西厢记》故事画的足迹，细细品读每一幅图像的细节，探寻画面背后的故事。

特稿

文物中的图像· 《西厢记》 （之一） 「夫人萧寺暂停丧」

倪亦斌

伦敦大学学院博士，现为独立学者。研究方向为艺术史，并致力于图像学、中国故事画等专题研究。二〇〇一年至二〇〇二年于美国哈佛大学任访问学者，著有《看图说瓷》、《一百个汉字》（英文版）等

《西厢记》的故事可以追溯到唐代李

绅（七七二年—八四六年）所作的《莺莺歌》

和由唐代元稹（七七九年—八三二年）署名

与之同题材的传奇小说《莺莺传》。在崇

尚个性解放、越来越多的文人青睐「情」

这个关键词的晚明，王实甫的《西厢记》

被视为「情词之宗」（凌濛初《谭曲杂札》）、

「丽曲之最胜者」（张琦《曲律》），风靡

朝廷庙堂、市井农家。因此难怪《西厢记》

不但在城乡舞台上倾倒观众，而且成为中

国工艺美术史上被以最多种类的媒材来表

现最多场景的单一文学作品。

《西厢记》图像的场景之多、所涉媒

材之广，空前绝后，自然形成了一个研究

图像文化的理想富集矿藏。通过比较同一场

景的图像在各种媒材上的表现，可以具体观

察和体会艺术家、委制人、媒材等因素对

于图像内容和风格的影响，从而使我们的作

为后代观赏者和解读者，能够从更多的维

度来获得图像本身所包含的历史人文信息。

表现《西厢记》曲意的图像，除了弘

治本中的木刻插图以及少数图例之外，绝

大多数都制作于明代万历朝至清代雍正朝

这一个半多世纪中。这段时间，由于商业

经济的发展、阅读人口的增加而使木版印

刷技术得到空前大发展。木刻版图书中人

物故事插图大量增加，林林总总、琳琅满

目，有效地刺激了公众品玩人物故事图像

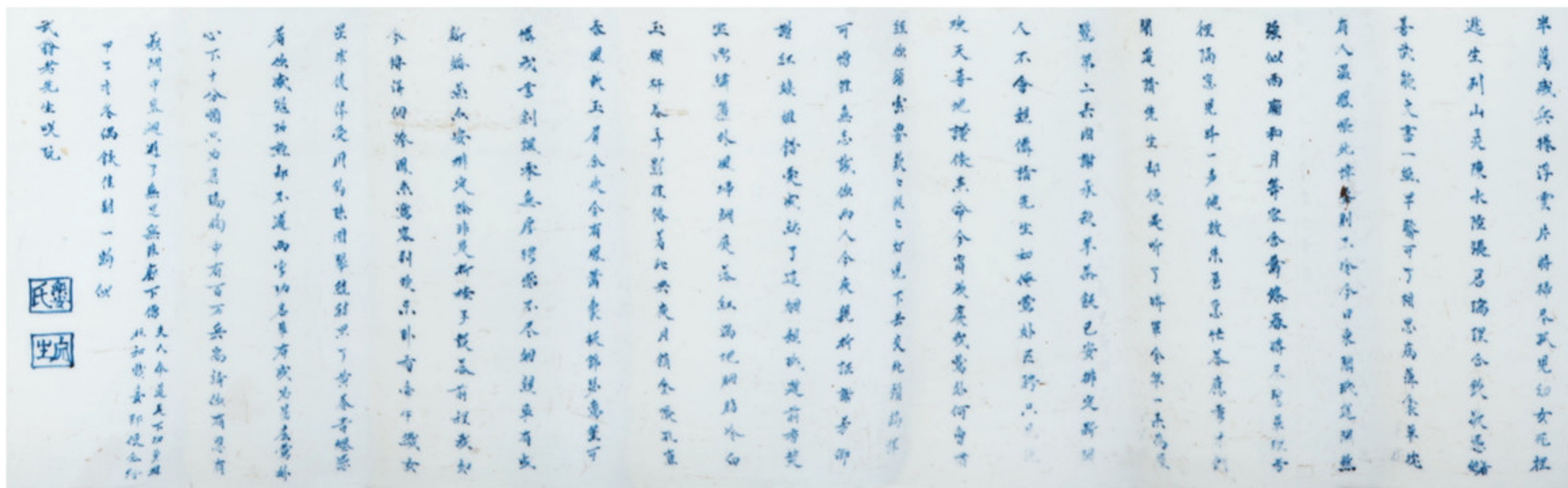
的胃口。同时，形形色色的手工艺品也纷

纷效仿，以人物故事图像装饰作为招徕顾

客的卖点。插图设计者以及其他各行各业

的图像制作者以前辈画家为师，以周围日

益变化的生活环境为师，加上同行间的切

清康熙 青花《西厢记》笔筒及款识
故宫博物院藏

磋砣、良性竞争，创造了中国古代社会中最大一批风格各异、形式优美、细节具体写实的人物故事图。这些图像有的寓教于乐，有的重在取悦观者的欣赏趣味，实际上都是当时蓬勃兴起的城市娱乐服务业、手工艺产业和全球贸易中的一环，包括舞台剧、图书、礼品、日用器皿、室内陈设等等。因此，在这一个半世纪中，形成了中国图像史上以写实风格为主的人物故事图像发展的一个高峰。

《出像南西厢记》中的「夫人萧寺暂停丧」图

戏曲《西厢记》讲的是发生在才子张君瑞和佳人崔莺莺之间的一段情事，故事的背景设在唐朝。剧中最先出场的是莺莺的母亲崔夫人，她的夫主曾经官拜相国，但是不幸因病辞世。崔夫人只得带着莺莺和小儿欢郎扶柩回家乡博陵安葬。不料途中遇阻，就停歇在山西河中府普救寺内，暂且在西厢的一座宅院里住下。这天是暮春天气，好生困人，崔夫人生怕莺莺尽在屋里坐着闷出病来，料想这时辰佛殿上不再会有什么外来香客，就吩咐丫鬟红娘伴

着莺莺去庙里四处逛逛，「闲耍」一回散散心。

明代万历年间（一五七三年—一六二〇年），

金陵（今南京）富春堂刊刻了《出像南西厢记》。书中有一幅插图题为「夫人萧寺暂停丧」，表现《西厢记》第一本开头「楔子」中的一幕典型场景。富春堂刊本中插图

的画面较为简陋：崔夫人端坐在一张灯挂椅上，正在向莺莺作交代。灯挂椅靠背上最上面那根梁叫「搭脑」，搭脑两边出头上翘，看起来像是南方旧时挂油灯的座托，因此得名。崔夫人身穿大衫，内衣外套都是右衽交领斜襟。她的发饰为尖顶状，

由一个或是金银丝编织成的圆形尖发罩固定——这是当时流行的髻髻。在明代比较正式的肖像画上，这一有特色的发型可以看得更加清楚。

夫人背后立一架座屏，屏面上简单地点缀着海中几柱岩石，类似传统的《蓬莱仙岛图》。当时流行的这类祝寿用的吉祥画还包括《寿山福海图》、《方壶胜境图》等，常常用作参加寿筵的礼物。与《出像南西厢》的刊刻日期相差几十年的职业画家袁江（活跃于康熙年间）、袁耀（活跃于乾隆中期）父子就画过类似的题材。这类图像给上了

明万历 崔时佩、李日华撰《出像南西厢记》插图之“夫人萧寺暂停丧”
木刻版画 金陵富春堂唐氏刻本

图片引自吴希贤编《所见中国古代小说戏曲版本图录四·下编古代戏曲一》，全国图书馆文献缩微复制中心，一九九五年，页四九八

明人绘 男女像轴
绢本设色 全幅纵一四七·五厘米 横九八厘米
故宫博物院藏
画中的妇人所梳即为髻髻

年纪、有身份的人作为屋内陈设，恰如其分。在座屏外侧，可见一段建筑构件，意在表现屋外庑廊上的栏杆。莺莺站在崔夫人对面，拱手领受母命。一旁的红娘因为身份低下，所以身材画得明显矮小，在中西方的许多人物画中，有依据人物的社会地位来决定人物身材大小的画法。因为是由于

社会原因而不是由于画中人物距离远近而改变人物尺寸，所以有人称这种画法为「社会透视法」。红娘头上有髻髻，相比之下，莺莺的发型则显得老成持重。不过版画的设计者给丫髻红娘的身上也挽了一条披帛，除了天女身边的侍从有这样的装饰，凡间丫髻如此装扮实属罕见：丫髻的手臂上缠

着条丝巾，不符合其着装身份，又不便于日常干杂活，是为画蛇添足。对照设计镌刻都棋高一着的熊龙峰本插图，可见其对图中小姐和丫髻各自身份形象的恰当处理。值得注意的是，在第一张插图上出现了对丫髻造型考虑不周问题的富春堂本，在后续其他插图中也每每显示出若干明显的缺陷，例如：「张生跳粉墙同弈棋」比刘龙田本中的类似构图「乘夜逾墙」中少了莺莺；「红娘问病」比刘龙田本中的类似构图少了墙上的画；「琴童报生及第」与同类构图相比，红娘身边少了簾帐廊柱，留下了空白。这些迹象表明，金陵富春堂本是参考熊龙峰本、刘龙田本以及其他当时的流行版本之后出版的一个制作成本较低的版本。

器物上的「夫人萧寺暂停丧」图

在日用器物的表面装饰人物故事图像，为众人所喜闻乐见。在明代中后期版刻书籍普及之后，故事图像的大批量生产逐渐成为常态，故事图像装饰着越来越多门类的手工艺品。图像制作水平越来越高，消费者群体越来越扩大，使市民官宦阶层的

清 屈兆麟 福山寿海图轴
绢本设色 纵一八五·一厘米 横七六·五厘米
故宫博物院藏

清 袁江 蓬莱仙岛图轴
绢本设色
故宫博物院藏

明万历 熊龙峰刻本插图「孔淑芳传」
木刻版画（单面图）
日本公文书馆藏
图片引自周芜、周路、周亮编著《日本藏中国古版画珍品》，
江苏美术出版社，一九九九年版，页六四

清康熙中期 青花人物故事图棒槌瓶局部之「夫人萧寺暂停」图
高七五厘米
维多利亚和阿尔伯特博物馆藏
图片引自吕章申主编《瓷之韵：大英博物馆、英国国立维多利亚与艾伯特博物馆藏瓷精品》，中华书局，二〇一二年，页三六四

室内陈设焕然一新。不过，同书页不一样，器物表面可以用于装饰图像的面积通常有着各种限制。例如，在瓷碗瓷盘的内面要考虑圆形构图，在瓷瓶、瓷缸的外面则要考虑曲面上的视觉效果等等。

英国维多利亚和阿尔伯特博物馆收藏了一件大型康熙青花棒槌瓶，瓶外绘有二十四幅《西厢记》曲意连环画，其中包含《西厢记》故事画中较为罕见的「夫人萧寺暂停」图。同前引插图相比，可见

基本构图相似，只是互为镜像。原来在右

侧的栏杆现在搬到了左侧，栏板上刻如意云纹，栏外增加了一柱太湖石，崔夫人坐搭脑不出头的靠背椅。她在交领大衫内穿的是立领对襟衬衣，反映了衣着时尚的转变。莺莺臂缠披帛，身系碎花短腰裙，坐在开光坐墩上，身体前倾在恭敬地聆听母命，红娘则侍立一旁。腰裙似乎一向不为服饰研究者所重视，在中国服装史著作中较少论及。在清人仿绘的明人《千秋绝艳图》中，有数位佳人身系短腰裙。如果是素色的，同里面长裙颜色相近，就不容易引人注意。唐代女诗人薛涛（约七六八年—八三二年）和唐传奇《步非烟》中的女主人公步非烟的腰裙上面有花纹，因此看起来比较清楚。莺莺和红娘都在脑后梳低髻，在清初留下的图像上屡有所见。崔夫人的座椅同身后的围屏之间多了一张有束腰长桌，方桌的台面边缘（又称「边抹」）比下面桌腿的位置宽出较多，这种设计称为「喷面式」。近景有深染的山石和淡描的植物，植物上抽象的枝叶画法在《芥子园画传》中名为「『介』字点」，待略深的钴蓝所绘的「『介』字点」干后，再覆以极淡的钴蓝晕染。

在英国格拉斯哥的巴勒珍藏馆中，收

藏有一件康熙五彩瓷灯罩，灯罩一侧绘前引《出像南西厢记》本插图中同一场景。瓷灯罩为奢侈品，胎薄质白，画工精细，因此画面中有多处可看的细节。在瓷器上的人物故事画中，有大量场景都是设在连着屋外露台或者庭院的厅堂。崔夫人正坐在双出头灯挂椅上对莺莺说话，椅子的靠背板上方有雕花开光，也可能是镶嵌的雕花玉片。莺莺似乎刚进门，在欠身向母亲请安，红娘手拿圆形纨扇站在莺莺背后。作为小姐，莺莺的服饰明显比红娘的要考究得多。莺莺和崔夫人都身系碎花腰裙，三人的衬衣都是对襟立领的式样。画面里出现了第四个人物——莺莺的弟弟欢郎。崔夫人身后是一张无束腰直腿方桌，桌上摆着砚台、笔山、笔筒、装在函套中的线装书等，尽显书香门第家风。

桌旁的开光坐墩，造型矮硕，为典型的明代样式，故宫博物院藏有一款相似的圆凳，形稍硕长，四条鼓腿下端削出格肩榫，同底部托泥合丝密缝，形成四个壶门。从瓷画上可知，圆凳使用时上面覆盖锦绣圆垫，周围有三角形的垂覆花饰，颇似佛教中伞盖周围的者舌（又称「赭舌」），既是

清人仿绘 《千秋绝艳图》卷局部之“步非烟”
绢本设色 全卷纵三一·五厘米 横六六七·五厘米
中国国家博物馆藏
图片引自卢辅圣主编《中国画历代名家技法图典·人物编下》，
上海书画出版社，二〇〇三年，页四一三

清人仿绘 《千秋绝艳图》卷局部之“薛姬（薛涛）”
绢本设色 全卷纵三一·五厘米 横六六七·五厘米
中国国家博物馆藏
图片引自《中国历代女性像展》，泛亚西亚文化交流中心，一九八七年，页八八

清康熙 楠木嵌瓷心圆凳
高四九厘米
故宫博物院藏

清康熙 五彩人物故事图纹灯罩局部
巴勒珍藏馆藏
图片引自 Julia Hutt, *Understanding Far Eastern Art: a Complete Guide to the Arts of China, Japan and Korea-Ceramics, Sculpture, Painting, Prints, Lacquer, Textiles and Metalwork*, New York: E.P.Dutton, 1987, P.68

美观的设计，又起到固定垫子的作用。坐墩的左侧有根门柱，上有一角掀起的碎花帷幔。左上角红娘身后设栏杆，栏外有大叶植物，提示屋外为庭院，栏杆的望柱头是精心制作的盛开莲花形。右下角的近景中摆着矮供案，案上有大小盆景，在三足鼓钉洗和四足长方盆中栽有奇花异草。

曲意画中的「夫人萧寺暂停丧」图

故宫博物院藏有一套清代的《西厢记》曲意画，其中一幅即表现故事开头的场面。在普救寺内莺莺一行借居的偏僻院落门外，崔母正带着幼子出门散步，迎面碰上了庙里的和尚，就寒暄了几句。小院

清人绘 《西厢记》曲意画之「警传」
绢本设色
故宫博物院藏

墙内，红娘正进来告诉屋内的莺莺，崔母让她们出门去散散心。莺莺靠着栏板与红娘对话，蓝色栏板镂空，凸显自下而上的如意云纹。屋内醒目地摆着红漆鼓腿彭牙圆凳，一角有束腰霸王枱方桌，尤其体现画家高超的描摹状物能力。对照存世传统《西厢记》曲意画，可知这位无名职业画家在表现《西厢记》第一本「楔子」内容的工笔重彩画中，融入了许多自己的构思，而不是看着现成的画样粉本重画一遍。

「夫人萧寺暂停丧」是《西厢记》中的一幕过场戏，不算重要，似乎也没有作为折子戏流行过。不过，这样一场戏还是因为《西厢记》本身极受世人欢迎、印刷版本众多而为富春堂刻本的图像设计师所瞩目，浓缩为一个场景，进而又因为印刷复制图像的流传而为渴求图像题材的瓷窑主看中，先以连续图画中的一帧登场，再被选为精加工的题材绘于粉彩薄胎的灯罩上，甚至还曾经为工笔重彩画职业画家所青睐。随着图像在不同媒材上的转移，制作者和顾客也发生了变化，这些变化也在图像的演化中留下了清晰的印记。