摘要

本文試圖透過韓希孟與顧繡此一個案研究，來瞭解明、清之際女性、藝術與市場三者彼此糾結而又緊密互動的情形。首先於第一章嘗試重建露香園顧家當年的景況，釐清顧繡不同時期的發展，並討論晚明工藝、工匠地位提昇的現象，對顧繡發展的背景作一整體而全面的提示掌握；接下來的兩章則以實存作品為依據，大致上分別結合女性與市場兩個面向加以探討，以便最終統合討論其交互影響的意義。第二章針對韓希孟最著名的作品《宋元名蹟方冊》深入探究，從韓希孟的藝術選擇與表現，尋繹其女性意識。本文擺脫以往的看法，不再把這套作品的意義侷限為繪畫的刺繡版複製品，而改就冊中各幅作品的風格來源、實際表現及整體組成一一檢視，分別考慮該冊與繪畫、刺繡的關聯，並留意其中種種未嘗明言而饒具深意的表現，試圖追索出其真正意涵，而得出不同於前人的認識。第三章則探討顧繡商品化的現象、策略與意義。展開此部份研究的第一步，是歸納顧繡風格特色，從而確定作品歸屬，把顧家作坊生產之顧繡與後代仿作區分開來，嘗試為始終混淆不清的顧繡時代問題理出頭緒。接著，就作品所見，指出顧家及後代其他作坊因應顧繡商品化而運用的諸般手法與策略。最後，則討論顧繡商品化一事所具有的意義。