

翟鷹

北京胡同 四合院画集

翟鷹 著

北京胡同、四合院有着悠久的历史，是老北京典型的民居建筑，与发生在院内外风土人情共同构成了颇具北京地方特色的风情民俗，洋溢着浓厚的老北京特有的鲜活的「京味」文化氛围。翟鷹以国画笔墨的形式表现这一北京文化形象符号，并以独具个性化的图式风格将其形象生动地展现出来，将老北京胡同、四合院内外发生的故事娓娓道来……

連環画出版社

翟鷹

北京胡同
四合院画集

翟鷹 著

連環畫出版社

图书在版编目(CIP)数据

翟鹰北京胡同四合院画集 / 翟鹰绘. -- 北京: 连环画出版社, 2014.1

ISBN 978-7-5056-2737-6

I. ①翟… II. ①翟… III. ①中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第048077号

翟鹰 北京胡同四合院画集

出版发行 **连环画出版社**

(北京北总布胡同32号 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 56692181 56692193

著 者 翟 鹰

责任编辑 刘 泽

责任校对 魏雅娟

责任印制 刘建春

制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 5

版次: 2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷

图字数: 13千字 66图

印数: 0001-1000册

ISBN 978-7-5056-2737-6

定价: 198.00元

序

《翟鹰北京胡同四合院画集》一书即将出版，作为同道与师友我深感高兴，为本书的出版祝贺，为翟鹰在表现北京民俗风情方面所取得的成绩感到由衷的欣慰。

翟鹰1988年毕业于中央美术学院并供职于北京服装学院从事绘画教学，现为中国美术家协会会员、北京服装学院造型艺术系教授。教学之余从事北京民俗题材的国画创作，由于对老北京胡同、四合院等民居面貌和老北京地方风情民俗情有独钟，以及多年的积淀与不懈的努力使翟鹰在此领域成就斐然。翟鹰在中央美术学院的毕业创作《百年四合院》组画，在当时就曾引起广泛反响，作品被中央美术学院与美国艺术机构争相收藏。后来创作的国画《京宅婚变》获全国首届中国风俗画大奖赛一等奖；作品《老北京》入选第八届全国美展；个展《人文北京·百年四合院——翟鹰画展》被纳入第四届北京国际文化创意产业博览会等。长期对北京历史、文化、风俗题材的持续关注、坚守与努力，使翟鹰在此领域更加得心应手并乐此不疲，一如既往地求索、超越与前行。

北京胡同、四合院作为北京历史文化的载体，承载着丰富的民俗文化内涵，是北京人文历史的集中表现。其浓缩了北京近现代发展演变的历史文脉并成为能够代表古都风貌的见证缩影，其融汇了京味文化与地方风情之集大成者，更成为人们了解、认识、印象北京的窗口。

用国画形式来表现北京胡同、四合院并非易事，需要画家首先要熟悉和了解北京的传统民居建筑格局以及围绕着民居展开的人物活动与民俗风情，同时还要具有娴熟的绘画表现技巧与得心应手的表现形式。表现民俗题材在我国有着悠久的历史传统，从北宋著名画家张择端的《清明上河图》到近代著名画家陈师曾的《北京风俗》，其中不乏优秀的传世之作，但能经得起历史考验的优秀画家与优秀作品可谓凤毛麟角。究其原因，不外是表现民俗题材费时费力、对画家综合能力要求较高，没有广泛深厚的民俗文化底蕴便无法登堂入室、窥其个中三昧。翟鹰出生于艺术世家并从小喜欢画速写，后又如虎添翼般受到中央美术学院附中和中央美术学院的科班训练且常年浸淫于京味浓厚的市井生活中，尤其是在北京胡同里写生那颇具北京风情的人物、建筑与各色道具什物，长此以往，积累了丰富的形象素材，为其日后的京味题材创作奠定了扎实的生活基础。艺术来源于生活，没有广泛的生活基础与创作激情，就很难使笔下的创作来感染受众而引起共鸣。

从本书中收入的系列组画《百年四合院》中不难看到，作者将北京传统民居四合院作为载体，浓缩北京近现代一个世纪的历史演变过程，并以独具特色的图式语言来诉诸艺术理念与传递情感信息，观者从中可以感受到作者强烈的情感诉求与使命担当。我们还可从其《京宅春节图》、《京宅清明图》、《京宅端午图》、《京宅中秋图》等作品中感受到北京独具地方特色的节气风俗文化氛围，同时，《京宅元宵图》、《大宅门》、《京宅四季图》等也是作者常画的题材，在这些作品里受众可感受到扑面而来的浓郁清新的生活气息。

翟鹰正处壮年并身逢盛世，多年的艺术积淀与努力定使其前景无量，我衷心的祝愿作者在日后的创作中不断地与时俱进、兼收并蓄，为丰富北京题材艺术创作、更为发展和繁荣首都文化创意产业做出更大的贡献。

2013年12月

吴长江教授 著名画家、中国美术家协会常务副主席、分党组书记

目 录

序·····	一	京宅丽日图·····	二八
满清年间·····	五	京宅春风图·····	二九
义和神英·····	七	大宅门·····	三〇
王朝末日·····	八	闲居图·····	三一
五四时期·····	九	京宅浓阴图·····	三二
军阀混战·····	一一	童嬉图·····	三三
日寇横行·····	一三	胡同谐趣图·····	三四
国统腐败·····	一五	晨雪图·····	三五
欢庆解放·····	一六	京宅祝寿图·····	三六
跃进年代·····	一七	民乐图·····	三七
文革时期·····	一九	童嬉图·····	三八
大地复苏·····	二〇	胡同闲趣图·····	三九
改革开放·····	二一	京宅夜阑图·····	四〇
堂 会·····	二三	春—胡同女·····	四一
京宅春节图·····	二四	夏—京宅女·····	四二
京宅清明图·····	二五	秋—抚猫女·····	四三
京宅端午图·····	二六	冬—彩旦·····	四四
京宅中秋图·····	二七	京宅之夏·····	四五

胡同雅趣图	四六
京宅元宵图	四七
京宅婚喜图	四八
京宅雪霁图	四九
胡同晚秋图	五〇
京宅春趣图	五一
执扇女	五二
京宅春雨图	五三
早春图	五四
临风图	五五
嬉雪图	五六
遛早图	五七
胡同雨霁图	五八
京宅秋意图	五九
胡同百年系列·王朝末年	六〇
胡同百年系列·抗战胜利	六一
胡同百年系列·文革结束	六二
胡同百年系列·和谐社会	六三

抚鸽女	六四
盛夏图	六五
京宅元宵图	六六
大家闺秀	六七
京宅献艺图	六八
京宅雪霁图	六九
京宅竞技图	七〇
京宅赏玩图	七一
抚猫女	七二
京宅叫卖图	七三
京宅早春图	七四
京宅沐雨图	七五
作者简介	七六
后记	七八

序

《翟鹰北京胡同四合院画集》一书即将出版，作为同道与师友我深感高兴，为本书的出版祝贺，为翟鹰在表现北京民俗风情方面所取得的成绩感到由衷的欣慰。

翟鹰1988年毕业于中央美术学院并供职于北京服装学院从事绘画教学，现为中国美术家协会会员、北京服装学院造型艺术系教授。教学之余从事北京民俗题材的国画创作，由于对老北京胡同、四合院等民居面貌和老北京地方风情民俗情有独钟，以及多年的积淀与不懈的努力使翟鹰在此领域成就斐然。翟鹰在中央美术学院的毕业创作《百年四合院》组画，在当时就曾引起广泛反响，作品被中央美术学院与美国艺术机构争相收藏。后来创作的国画《京宅婚变》获全国首届中国风俗画大奖赛一等奖；作品《老北京》入选第八届全国美展；个展《人文北京·百年四合院——翟鹰画展》被纳入第四届北京国际文化创意产业博览会等。长期对北京历史、文化、风俗题材的持续关注、坚守与努力，使翟鹰在此领域更加得心应手并乐此不疲，一如既往地求索、超越与前行。

北京胡同、四合院作为北京历史文化的载体，承载着丰富的民俗文化内涵，是北京人文历史的集中表现。其浓缩了北京近现代发展演变的历史文脉并成为能够代表古都风貌的见证缩影，其融汇了京味文化与地方风情之集大成者，更成为人们了解、认识、印象北京的窗口。

用国画形式来表现北京胡同、四合院并非易事，需要画家首先要熟悉和了解北京的传统民居建筑格局以及围绕着民居展开的人物活动与民俗风情，同时还要具有娴熟的绘画表现技巧与得心应手的表现形式。表现民俗题材在我国有着悠久的历史传统，从北宋著名画家张择端的《清明上河图》到近代著名画家陈师曾的《北京风俗》，其中不乏优秀的传世之作，但能经得起历史考验的优秀画家与优秀作品可谓凤毛麟角。究其原因，不外是表现民俗题材费时费力、对画家综合能力要求较高，没有广泛深厚的民俗文化底蕴便无法登堂入室、窥其个中三昧。翟鹰出生于艺术世家并从小喜欢画速写，后又如虎添翼般受到中央美术学院附中和中央美术学院的科班训练且常年浸淫于京味浓厚的市井生活中，尤其是在北京胡同里写生那颇具北京风情的人物、建筑与各色道具什物，长此以往，积累了丰富的形象素材，为其日后的京味题材创作奠定了扎实的生活基础。艺术来源于生活，没有广泛的生活基础与创作激情，就很难使笔下的创作来感染受众而引起共鸣。

从本书中收入的系列组画《百年四合院》中不难看到，作者将北京传统民居四合院作为载体，浓缩北京近现代一个世纪的历史演变过程，并以独具特色的图式语言来诉诸艺术理念与传递情感信息，观者从中可以感受到作者强烈的情感诉求与使命担当。我们还可从其《京宅春节图》、《京宅清明图》、《京宅端午图》、《京宅中秋图》等作品中感受到北京独具地方特色的节气风俗文化氛围，同时，《京宅元夕图》、《大宅门》、《京宅四季图》等也是作者常画的题材，在这些作品里受众可感受到扑面而来的浓郁清新的生活气息。

翟鹰正处壮年并身逢盛世，多年的艺术积淀与努力定使其前景无量，我衷心的祝愿作者在日后的创作中不断地与时俱进、兼收并蓄，为丰富北京题材艺术创作、更为发展和繁荣首都文化创意产业做出更大的贡献。

2013年12月

吴长江教授 著名画家、中国美术家协会常务副主席、分党组书记

目 录

序·····	一	京宅丽日图·····	二八
满清年间·····	五	京宅春风图·····	二九
义和神英·····	七	大宅门·····	三〇
王朝末日·····	八	闲居图·····	三一
五四时期·····	九	京宅浓阴图·····	三二
军阀混战·····	一一	童嬉图·····	三三
日寇横行·····	一三	胡同谐趣图·····	三四
国统腐败·····	一五	晨雪图·····	三五
欢庆解放·····	一六	京宅祝寿图·····	三六
跃进年代·····	一七	民乐图·····	三七
文革时期·····	一九	童嬉图·····	三八
大地复苏·····	二〇	胡同闲趣图·····	三九
改革开放·····	二一	京宅夜阑图·····	四〇
堂 会·····	二三	春—胡同女·····	四一
京宅春节图·····	二四	夏—京宅女·····	四二
京宅清明图·····	二五	秋—抚猫女·····	四三
京宅端午图·····	二六	冬—彩旦·····	四四
京宅中秋图·····	二七	京宅之夏·····	四五

胡同雅趣图	四六
京宅元夕图	四七
京宅婚喜图	四八
京宅雪霁图	四九
胡同晚秋图	五〇
京宅春趣图	五一
执扇女	五二
京宅春雨图	五三
早春图	五四
临风图	五五
嬉雪图	五六
遛早图	五七
胡同雨霁图	五八
京宅秋意图	五九
胡同百年系列·王朝末年	六〇
胡同百年系列·抗战胜利	六一
胡同百年系列·文革结束	六二
胡同百年系列·和谐社会	六三

抚鸽女	六四
盛夏图	六五
京宅元夕图	六六
大家闺秀	六七
京宅献艺图	六八
京宅雪霁图	六九
京宅竞技图	七〇
京宅赏玩图	七一
抚猫女	七二
京宅叫卖图	七三
京宅早春图	七四
京宅沐雨图	七五
作者简介	七六
后记	七八

翟鹰

北京胡同 四合院画集

《百年四合院》系列组画十二幅以十二个节点来展示

老北京四合院在近现代一百年间所经历的沧桑巨变，将四合院作为画面主体，以不同的视角、不同的色调，与穿插在其中的人物、道具的相互关系，来表现老北京四合院历经风雨、与时俱进，随着历史的脚步一路走来，以史诗般的艺术语言展示出老北京的历史文化与风情民俗，诠释了京味艺术的文化底蕴与地方特色。

京華
賀鴻作於
歲在癸巳
百年四合院系列之一 滿清年間

满清年间 136cm x 68cm 2009年

《满清年间》作品展示了清朝时期的老北京四合院举办婚礼的民俗场景，通过大场面人物的布局编排以及动态神情的刻画来烘托婚礼的热闹气氛。以中国画的表现形式来描写风俗场景，既需要坚实的绘画功底还需有丰富的人文、历史、民俗等知识，因此作者要具备过硬的综合能力才能够驾驭这方阵土，亦才能使作品富有文化内涵。

百年四合院系列之二羲和神樊

歲在癸卯九翟鷹作

於京華

《义和神英》作品描写了义和团好汉打击外国入侵者的英雄壮举，鼓舞了民族抗争外敌的士气，打击了侵略者的威风。作品巧妙地将四合院按照建筑的格局分为几个区域来展现主题情节，如：有投降卖国者的奴颜婢膝，亦有英勇抗击者的大义凛然。义和勇士们飞檐走壁，勇斗敌寇，长我中华之气，令敌闻风丧胆。

义和神英 68cm x 136cm 2009年

百年四合院系列之三 王朝末日

作于京华
岁次癸巳

翟鹰

《王朝末日》作品通过老北京四合院办丧事来象征清朝的灭亡。画面下方通过一个形象细节来点题即：一个被剪了辫子的人跑来报丧，而听者下意识地摸脑袋，辫子难保，大清国亡了。

王朝末日 136cm x 68cm 2009年

京華
歲在癸卯九龍
百年四合院系列之四·五四時期

五四时期 136cm x 68cm 2009年

《五四时期》通过四合院外进步青年张贴标语与奔走宣传等活动以及院内革命青年对峙保守势力的场景，展示了新旧势力矛盾的激化以及民主、自由、进步、科学等呼声的高涨。

京華
翟鷹作於
癸亥年
百年四合院系列之五

《军阀混战》通过四合院
外墙的残破展示了那段兵荒马
乱的年代，民不聊生、鸡飞狗
跳，四合院经历着战乱所带来的
的创伤。

军阀混战 68cm x 136cm 2009年