

清代婴戏图研究

A STUDY ON PAINTINGS OF CHILDREN AT PLAY IN THE QING DYNASTY

黄卫霞 著

浙江省教育厅科研资助项目

项目编号: Y201326682

清代婴戏图研究

A STUDY ON PAINTINGS OF CHILDREN AT PLAY IN THE QING DYNASTY

黄卫霞 著

江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

镇江

内容提要

采用文献法和图像分析法,把游戏、题材和绘画三者有机地结合起来,具体分析了清代婴戏图的艺术特征与文化内涵。同时,对其文化价值、民俗价值、艺术价值和教育价值展开探讨与研究。

图书在版编目(CIP)数据

清代婴戏图研究 / 黄卫霞著. — 镇江: 江苏大学出版社, 2016.9
ISBN 978-7-5684-0328-3

I. ①清… II. ①黄… III. ①中国画—人物画—绘画研究—中国—清代 IV. ①J212.052

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 236869 号

清代婴戏图研究

Qingdai Yingxitu Yanjiu

著 者/黄卫霞

责任编辑/杨海濒

出版发行/江苏大学出版社

地 址/江苏省镇江市梦溪园巷 30 号(邮编: 212003)

电 话/0511-84446464(传真)

网 址/http://press. ujs. edu. cn

排 版/镇江华翔票证印务有限公司

印 刷/南京精艺印刷有限公司

开 本/718 mm×1 000mm 1/16

印 张/17

字 数/268 千字

版 次/2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷

书 号/ISBN 978-7-5684-0328-3

定 价/68.00 元

如有印装质量问题请与本社营销部联系(电话:0511-84440882)

序

序

认识黄卫霞女士缘自她的先生沈其旺博士。其旺是我在上海大学指导的美术学博士生,每每和我约见常有卫霞相伴。起初,我只是感觉他们属于一对形影不离的恩爱夫妻,言谈中方知卫霞也从事美术方面的教育和研究,并在另一所学校攻读硕士研究生。于是,本来是我和其旺师徒二人的交谈,如此一来,也就成了我们仨之间的学术互动,我因此“捡”来了一位“编外学生”。

《清代婴戏图研究》就是卫霞在硕士论文的基础上修改、完善而最终成稿的。当初,她曾和我讨论过这一选题的可行性,我几乎不假思索地予以肯定和鼓励。一是因为这一研究长期处于美术史的边缘,而人们对于孩子的关注却日益剧增,学术研究理应对现实有所回应;二是卫霞已经身为人母,自己和育子的双重体验有益于她对这一问题的思考;当然还有更重要的理由,那就是卫霞对婴戏图的情有独钟和长期积累。现在展现在大家面前的这部书稿尽管不能说已经尽善尽美,但是如此系统的历史梳理实为鲜见,着实令人刮目相看,卫霞所倾注的热情和心力已经跃然纸上。

众所周知,“望子成龙”历来是中国的家长们对后代最主要的期待,至于童年的游戏和快乐往往要服从前者。婴戏图正是在这一意义上确立了它在美术史上的独特性,这是其他任何种类的美术作品不可替代的特性。原因很简单:“婴戏图”者,孩童嬉戏景象之再现也。将“婴戏”还给儿童,让他们在游戏中成长是其最根本的主题。就此而言,婴戏图在本质上是对“望子成龙”观念的反抗,与古代那些所谓“孝子图”“教化图”的意义绝不相同。就像婴戏图

中的许多“闹学图”那样，画家不是去刻画孩子们如何认真读书，而是表现他们如何“闹学”，如何顽皮，如何寻开心。——这才是儿童的世界，也是孩子们应有的世界、本色的世界。在我看来，这就是卫霞研究婴戏图的学术立场，应予充分肯定。

进一步说，卫霞正是基于这一学术立场展开了自己的研究，其中不仅有对清代婴戏图历史的系统梳理和理性思考，更充溢着一个女性特有的母爱和温情。就像本书对生活类婴戏图的考察，诸如货郎图、放牧图、戏谑图、扮演图、闹学图、童趣图等，无一往情深，在诉诸冷静的学理分析的同时，作者也倾注了全身心的母爱和温情。这当是《清代婴戏图研究》的一个重要特点。阅读这些篇章，会很自然地勾起童年的回忆。无论“闹学”还是“闹儿灯”，无论“戏佛”还是“戏蟾蜍”，无论“斗鸟”还是“斗蟋蟀”，无论“过家家”还是“仿傩戏”，无论“骑竹马”还是“荡秋千”，无论“放牧”还是“放鞭炮”，无论“扑蝶、捉柳花”还是“溜冰、堆雪人”，一切都是那么美妙，如朝霞晨露，晶莹剔透，熠熠闪亮。感谢卫霞细致地描绘了这一幅幅画卷，童真、童趣、童乐、童心、童声已被鲜活地呈现在这部书稿中。我相信，它也会深深植入每位读者的记忆心田，唤醒人们重塑崭新的、现代的育人理念，特别是对于那些即将或者已经是人父、人母者。

卫霞既然对婴戏图情有独钟，并且收获了自己的首颗硕果，那就不妨一如既往、持之以恒，对不同时代、不同画家或不同风格的作品继续探索，选取不同的视角或层面展开后续研究，特别是在理论阐释方面。

相信她会做得更好。

权为序。

2016年暮春于草场门寓所

目 录

绪 论 001

第一节 研究缘起和意义 001

第二节 研究现状 002

一、国内研究现状 002

二、国外研究现状 004

第三节 研究思路、方法和内容 005

一、研究思路 005

二、研究方法 006

三、研究内容 006

第四节 研究范围和对象界定 007

一、研究范围界定 007

二、研究对象界定 007

第一章 清代婴戏图的渊源与分类 017

第一节 清代婴戏图的渊源 017

第二节 清代婴戏图的分类 027

一、从内容上分 028

二、从形式上分 041

三、从题材上分 044

第二章 清代生活类题材婴戏图 045

第一节 妙趣横生的扮戏类题材 045

一、仿傩戏 045

二、过家家 052

三、学演戏 056

第二节 稚趣虔诚的礼佛类题材 059

一、拜佛图 059

二、戏佛图 061

第三节 意趣卓然的动物类题材 063

一、戏家禽家畜 063

二、斗蟋蟀 065

三、戏鸟图 071

四、扑蝶图 073

五、戏蟾蜍 077

六、钓鱼图 080

第四节 寓意吉祥的植物类题材绘画 086

一、斗草图 086

二、戏荷捉柳花 091

三、扑枣推枣磨 096

第五节 情趣天真的冰水类题材 104

一、浴婴图 104

二、游泳图 106

三、划龙舟 108

四、溜冰堆雪人 112

第六节 兴趣盎然的灯火类题材 117

一、放鞭炮 117

二、闹儿灯 121

本章小结 129

第三章 清代竞技类题材婴戏图 131

第一节 “激地还起”的球类题材 131

- 一、蹴鞠图 131
- 二、弓箭图 137
- 三、踢毽子 140
- 四、放空钟 143
- 五、抽陀螺 145

第二节 摇曳多姿的线绳类题材 148

- 一、荡秋千 148
- 二、放风筝 152
- 三、跳百索 157

第三节 憨态可掬的竹木类题材 160

- 一、顶竿图 160
- 二、骑竹马 162
- 三、戏儿车 171

第四节 生龙活虎的角抵类题材 174

- 一、相扑图 174
- 二、体技图 177
- 三、捉迷藏 180

本章小结 183

第四章 清代语言智力类题材婴戏图 184

第一节 闻一知十的智力类题材 184

- 一、棋牌类 184
- 二、拼摆类 193

第二节 生动形象的语言类题材 196

- 一、猜 谜 196
- 二、猜 枚 199
- 三、童 谣 200

清代婴戏图研究

本章小结 210

第五章 清代音乐类题材婴戏图 211

第一节 惟妙惟肖的吹奏类题材 212

一、吹唢呐 212

二、吹笙 214

三、吹笛子 217

第二节 扣人心弦的打击类题材 219

一、拨浪鼓 219

二、太平鼓 221

三、板鼓 224

四、点鼓 225

五、打镲 228

六、敲锣 229

第三节 悦耳动听的弹唱类题材 232

一、弹琴 232

二、弹琵琶 234

三、说快板 236

本章小结 237

第六章 清代婴戏图研究的现实意义 238

第一节 以图证史 238

一、可以作为清代绘画史研究的有益补充 238

二、能够提供清代不同时期的相关历史信息 241

第二节 对现当代婴戏图的影响 247

第三节 对现当代儿童教育的启示 257

结 语 261

后 记 263

绪 论

绪

论

第一节 研究缘起和意义

婴戏图在我国有悠久的历史。它萌芽于战国,成长于魏晋,成熟于唐五代,盛行于两宋,衰落于元明清,它是风俗画、人物画的重要组成部分,在我国的传统绘画中占有重要地位。可以说,婴戏图在我国美术史上地位特殊,尤其是清代婴戏图,不乏描写儿童游戏的佳作,然而却并未引起美术界足够的重视。笔者认为,对其进行专门的研究是很有必要的。通过研究发现,清代婴戏图不仅在技法方面具有独到之处,而且它还有特殊的文化内涵和审美教育功能,尤其是对当今的儿童教育仍具有积极的现实意义。

本书以清代婴戏图为研究对象,以游戏题材为切入点,对清代婴戏图的分类、文化内涵及其审美教育功能等进行总体上的分析和探索。通过梳理和分析,层层递进地厘清婴戏题材绘画体系,进而揭示出清代婴戏图所蕴含的艺术特征、文化内涵、民俗意义、审美教育价值等。本书试图从多角度对其发展轨迹进行图像解构和学理总结,从而使人们对清代婴戏图所蕴含的文化内涵、民俗艺术和教育价值能有一个全新的认知。

我国古代婴戏题材绘画,其内容由于受到各个时期的政治、经济、文化及宗教的影响,从而使得这类题材绘画具有了独特的艺术魅力和教育功能。通过对清代婴戏图系统全面的梳理,向世人展示了婴戏题材绘画作为一种艺术

何以在中国长期存在、发展,并受到社会各阶层的喜爱,雅俗共赏,对其他绘画艺术也有一定的借鉴,为现代儿童的审美创造力、想象力的培养和认知教育等提供一些新的视角,这既具有一定的理论意义,又具有较强的实践意义。

儿童天生喜爱游戏,儿童在游戏中获得快乐、健康、力量和滋养,而儿童游戏的多样性,更能显示出儿童的天真、活泼和纯洁。游戏是一种“寓教于乐”的活动,它不仅能够促进孩子们的身心得到健康全面的发展,而且还是儿童认识社会,接受教育的重要途径。当今有一些人错误地认为,游戏只是学习的附庸,一味地抓“学习成绩”,不重视儿童游戏,甚至连幼儿园教育都呈现出小学化的趋势。久而久之,导致一些儿童厌学、逃学等现象的发生。这种现象,令人痛心。因此笔者希望通过对清代婴戏图的研究,能够对当今儿童教育提供一些新的启示。

第二节 研究现状

一、国内研究现状

当前学界对儿童游戏题材绘画的研究,大多数见于人物画、风俗画及古代绘画研究之中,专门研究婴戏图的论文,目前还很少见。通过数据的搜寻,可获得相关信息,从而发现有助于本书研究的线索。但目前所见之论述,则存在资料搜寻不易,或古籍文献记载过少,即使提及婴戏图时,也仅限于陈述画家生平,或记录传世画迹,以及引据古籍上对画家的评论。而关于婴戏图的发展状况、画作的分析和画家艺术观的探讨,以及婴戏图的功能、审美观与时代意义,则涉及不多,更少对古代婴戏图的艺术特征、文化内涵和审美教育功能等进行深入的研究。

通过资料查询可知,新中国成立后,一些学者在研究古代人物画和风俗画的过程中,逐渐认识到儿童游戏题材绘画的重要性,开始了对它的研究:

在二十世纪五六十年代,王伯敏、夏与参合编的《古代画家的儿童画选集》和陈鹍的《婴戏图与货郎图》较有代表性。他们的著作对一些重要的婴戏

图画家和作品做了简单的介绍,虽然关于婴戏图的文化内涵、题材分类和教育功能等的论述几乎没有涉及,但是却具有开创意义。

到了二十世纪八十年代末,畏冬的《中国古代儿童题材绘画》一书,对古代儿童题材绘画的历史做了进一步的探讨,他以时代先后为线索,依次论述了儿童题材绘画从汉代到清代的发展演变史;同时对一些重要的画家和作品做了较详细的介绍,可以说畏冬的《中国古代儿童题材绘画》是第一部有关中国古代儿童题材绘画发展研究的专著,具有极高的参考价值。但他对清代儿童题材绘画的文化内涵、艺术特征、题材分类和教育功能也没有做详细的研究与说明。畏冬在《陈洪绶〈婴戏图〉新探》一文中认为:《婴戏图》的内容描绘的是当时绍兴地区中元节儿童们垒佛塔游戏的真实写照,是一幅节令风俗画。王育成的《明陈洪绶〈戏婴图〉与〈妙法莲华经〉》一文却推翻了畏冬的观点,而认为《婴戏图》是一幅从内容到构图形式都与佛教典籍相关的画作,是对佛教故事的描绘。王兆乾在《苏汉臣的〈婴戏图〉与傩戏〈五星会〉》一文中,对台湾童文娥在《四季婴戏图》中对苏汉臣的《画五瑞图》的解释提出了质疑,即画面所反映的是“四个捉鬼大师,正卖力跳着驱鬼的舞步,希望快快赶走这个凶神恶煞”,王兆乾通过分析民间诸神的样貌特征及其职责,得出此画反映的是五个孩童扮演“福”“禄”“寿”“喜”“财”五星表演祈福纳吉的仪式,并非驱鬼仪式。王兆乾的《苏汉臣〈婴戏图〉与傩戏〈五星会〉》文章主要介绍了傩戏“五星会”的来历。

曹铁娃在《试析中国古代绘画中的儿童题材》一文中,对古代儿童题材绘画的历史做了简要的说明,对一些重要的画家和作品则做了较详细的介绍。王俊岭的《试论宋代婴戏图繁盛的原因》文章,从宋代的政治、经济、文化、风俗人情及绘画本身的发展变化入手,对宋代婴戏图繁荣的原因做了仔细的探讨和研究。

2007年,李飞的《吉祥百子——中国传统婴戏图》主要对历朝历代的婴戏图,进行了图片收集和整理,包括绘画、剪纸、民间年画、刺绣、陶瓷等形式,而关于婴戏图的文化内涵、艺术特征和题材分类以及审美教育功能等没有论述。

2009年,薄松年的《中国娃娃——喜庆欢乐的婴戏图》叙述了传统绘画艺术中的婴戏图,包括历代宫廷画家的作品、民间年画艺人的作品及其艺术价

值。对于保存传统绘画艺术婴戏图作品具有重要意义,为中国美术史、文化史、社会史等研究提供了宝贵的数据源与线索。2009年,陈维艳的《中国古代婴戏图的内涵与特征研究》一文,对古代婴戏图的文化内涵和特征进行了研究,然而对于清代婴戏图的题材分类的论述涉及不多,但仍很有参考价值。综上所述,诸位学者为本研究提供了一定的基础。

在台湾,大部分与婴戏图有关的论文,多刊登在《故宫文物月刊》《历史月刊》和《典藏艺术》上。如惠孝同的《李嵩货郎图》、吴文彬的《五瑞图试析》、马晋封的《苏汉臣货郎图》、刘兴珍的《南宋李嵩的几幅小品画》、杜书华的《古画中的儿童天地》《宋苏汉臣秋庭婴戏图》、郭思伶的《由宋代儿童画题感发对儿童生活之研究》、童文娥的《四季婴戏图》,对唐、宋、元、明、清历代画家的婴戏图做了通俗易懂的讲解。童文娥的《吉祥图案中的婴戏》、张秀玲的《婴戏图的发展与盛行》、刘芳如的《苏汉臣婴戏图考之一》《苏汉臣婴戏图考之二》和《苏汉臣婴戏图考之三》等系列文章,对苏汉臣所绘婴戏图的内容、艺术特点和真伪做了详细的描述与考证,很有参考价值。由此看来,在台湾研究宋代婴戏图的相关文章较多,而专门研究清代婴戏图的论著则很少见,因此,笔者把研究的视角聚焦于此。

二、国外研究现状

国外研究清代婴戏图的有意大利人威大利。威大利是驻中国北京的官员,他的《北京儿歌》(英汉对照本,1896年北京天主教北堂出版),收集了170首北京地区的歌谣,可以说,它是第一本由外国人收集、整理和翻译的北京歌谣。书中记录有绕口令“玲珑塔”等儿童歌谣。

美国的泰勒·何德兰和英国的坎贝尔·布朗士都是十九世纪末、二十世纪初在华的西方传教士。泰勒·何德兰的《中国的男孩和女孩》(1909年)和坎贝尔·布朗士的《童话中国》(1909年)的合订本《孩提时代——两个传教士眼中的中国儿童》,附有大量晚清时的儿童图片,十分可爱。坎贝尔·布朗士在《童话中国》一书中也记录了青岛的儿童游戏,计有“抽陀螺”“盲人抓鱼”“穿针”“等人找”“拐子赛跑”“保驾护航”“围田捉鼠”“抓乌龟”“锯木头”“拜菩萨”等多种游戏。泰勒·何德兰《孺子歌图集》(1901年北京汇文书院

出版)中收录有绕口令“秃丫头”“足五趾歌”和“玲珑塔”等童谣。

日本对我国儿童游戏题材绘画的研究主要集中在二十世纪。如平泽平七的《台湾歌谣名著物语》(1917年台北晃文馆出版)中收录了台湾歌谣、故事和历史小说等,其中歌谣方面分为“俗语”和“童谣”,共有两百多首。平泽平七是第一位收集台湾歌谣的日本研究者。黑田源次的《中国古板画图录》(1932年日本美术研究所出版),书里有很多“姑苏版”的图画,如五子登科等儿童题材绘画。永尾龙造的《中国民俗志》(1940年日本美术研究所出版)第六章为《儿童章》,对儿童民俗都做了详尽的调查。内田道夫解说的《北京风俗图谱》(1964年日本平凡社出版)描写了冰河上的拖床冰嬉、二闸河灯和货郎图等。

总之,国外研究清代婴戏图的国家主要有意大利、美国、英国和日本,早期的研究多涉及风俗、歌谣、婴戏图和货郎图等儿童游戏题材绘画,但只是一些有关清代儿童生活风俗的简单记录而已,没有对其进行具体的研究。涉及中国古代儿童游戏题材绘画艺术的海外专著(文章)有几十篇,把清代儿童游戏题材绘画作为研究对象的很少,而把清代儿童游戏题材绘画中的题材分类及其演变作为研究对象的更是少之又少。

本书在前人研究的基础上,从游戏题材的角度入手,把清代游戏题材和绘画结合起来,意在对清代婴戏图的历史渊源、艺术特征、文化内涵及其审美教育功能等相关问题做进一步的探讨,从而推动对这一问题的研究不断走向全面和深入。

第三节 研究思路、方法和内容

一、研究思路

本书的研究思路是以清代婴戏图为载体,按照游戏的形式对其题材进行系统分类。

首先,梳理清代婴戏图的相关资料,分析、辨别,理出主线。

其次,建立全面、系统、客观的研究数据库。

最后,搭出整个研究框架。在研究过程中,既要充分利用海内外艺术史领域对中国古代婴戏图研究已有的积累,又要充分重视我国古代艺术家和艺术理论家的相关画论;既要有宏观的把握,又要有微观的切入。

二、研究方法

1. 文献法

结合古代文献(主要是图像文献和文字文献)的论述,将清代婴戏图的发展概况做充分的介绍,并对散见于史料中的婴戏图的相关记载与评述加以深入的研究,以此来了解当时儿童成长背景及其生活状况,以保证研究的严谨性和科学性。

2. 图像分析法

以笔者所收集到的清代婴戏图的全部图像数据为基础,进行分类整理,并对比分析其技法、形式、风格、特征、文化内涵和审美教育功能。

3. 分类法

本书还采用分类的方法,把清代婴戏图按内容和形式进行分类,在此基础上对其进行细致的分析和研究。

4. 个案分析法

本书选取一些具有代表性的婴戏图进行具体分析,探讨画家为什么要画此类题材,其技法、形式、风格具有哪些特点,又有哪些文化内涵和功能。

本书拟采用以上的研究方法进行探索性研究,希冀将美术史学、民俗学与社会学三个学科的研究视角结合起来。这些原理的运用将结合儿童游戏题材绘画的具体问题进行具体分析,研究中,会注重历史事实与价值观念的结合,注重个案分析与整体关照的结合,注重横向与纵向的比较分析,强调分析问题时的批判意识,力求通过逻辑推导得出较为可行的结论。

三、研究内容

本书以清代婴戏图为研究对象,从游戏题材的角度,对清代婴戏图进行分类研究。

首先,对清代婴戏图的渊源与时间进行分类。

其次,从游戏题材的角度,把清代婴戏图分成以下五大类:生活类题材、运动竞技类题材、智力类题材、语言类题材和音乐类题材等,其中每一类题材又可以分成若干小类。

最后,把游戏、题材和绘画有机地结合起来,具体分析清代婴戏图的文化内涵、艺术特征及其审美教育功能等。

第四节 研究范围和对象界定

一、研究范围界定

古代婴戏题材形成后,在许多艺术载体中都有所表现。如卷轴画、扇面、屏障、册页、画像石、画像砖、壁画、陶瓷、玉器、漆画、织绣、剪纸、年画和版画等,而这些婴戏图又各有特点,若是将其综合起来研究,稍显庞杂笼统,并难以驾驭。本书研究范围主要指二维平面上的绘画形式,不包括工艺美术中的绘画性作品。因为工艺美术中的绘画只能称为婴戏纹,本书不把它作为绘画范畴,不对它加以研究。

本书拟以在清代时期,有创作儿童游戏、学习和生活类题材绘画的画家、有图录可寻,或文献记载的相关婴戏题材画作及画家为主要研究范围,其他艺术载体略有涉及。

二、研究对象界定

1. 婴的界定

古代有关“婴”“孺”“幼”和“儿童”,相关文献解释如下。

《释名·释长幼第十》谓:“人始生曰婴儿。胸前曰婴,抱之婴前,乳食之

也。或曰嫫，嫫嫫是也，言是人也。”^①

《释名·释长幼第十》云：“儿始能行曰孺。孺，濡也，言濡弱也。”^②

《释名·释长幼第十》云：“七年曰悼。悼，逃也。……幼，少也。言生曰少也。”^③

而《礼记·曲礼上·释长幼》的解释是：“人生十年曰幼，学。”^④

有关“童”的解释众说纷纭。

《释名·释长幼第十》云：“十五曰童。”^⑤

郑玄注《礼记·内则第十二》：“成童舞象，学射御”谓：“成童，十五以上。”^⑥

范宁集解《春秋谷梁传·昭公第十》注“羁贯成童”曰：“成童，八岁以上。”^⑦

“儿童”一词的古今含义是有区别的。

《汉语大辞典》解释为：“古代凡年龄大于婴儿而尚未成年的人（男子未冠，二十岁以下；女子未笄，十五岁以下），都叫儿童，现代只指年纪小于少年的幼孩。”^⑧《现代汉语词典》的解释为：“较幼小的未成年人（年纪比‘少年’小）。”^⑨

①（汉）刘熙：《释名·释长幼第十》，中华书局，1985年，第41页。

② 同①，第42页。

③ 同①，第42页。

④（东汉）郑玄：《礼记·曲礼上》，（清）阮元《十三经注疏》，中华书局，1980年，第1232页。

⑤ 同①，第42页。

⑥（东汉）郑玄：《礼记·内则第十二》，（清）阮元《十三经注疏》，中华书局，1980年，第1470页。

⑦（东晋）范宁集解：《春秋谷梁传·昭公第十》，中华书局，1985年，第273页。

⑧ 汉语大辞典编委会：《汉语大辞典》第2册，上海辞书出版社，1986年，第272页。

⑨ 中国社会科学院语言研究所词典编辑室：《现代汉语词典》第4版，商务印书馆，2003年，第332页。