

古代画家的儿童画选集

天津美术出版社出版

古代画家的儿童画选集

王伯敏 夏与参編

天津美術出版社

古代画家的儿童画选集

王伯敏、夏与参編

天津美术出版社出版
(天津馬場道 214 号)

中华書局上海印刷厂印刷
新华書店天津分店发行

*

1957年10月第1版第1次印刷

印数 1—2500 册

統一書号 8073 · 805

定价 1.50 元

序 言

中国古代繪画是極其丰富的，选取題材的范围，显得很广闊。对兒童生活的描写，就成为一种專題性的創作，并在中国繪画史上占了一个重要的地位。

中国古代的画家，凡是長于画人物的，或多或少地描画过兒童。有的画家，竟成为專業的兒童画家。对于兒童，画家們向来是关心的。他們深入了兒童的生活，描写了兒童生活的各个方面，創造了生动的、惹人喜爱的兒童形象；也刻划了兒童們在不同的环境里所具有的不同的心里状态。許多作品，不單是体现了画家对兒童的思想感情，还富有啓發性的誘引起人們对兒童的爱护与教养的責任心。这些，都是我們古代兒童画的巨大成就，也是我們兒童画的优良傳統。

在唐代 繪画表现出要求摆脱宗教的羈絆，有要求表现社会实际生活的趋向，因而繪画的題材范围扩大了。描写兒童的繪画，也受到了重視。謝稚画“小兒戏鵝”，韋無忝画“牧笛归牛”，周昉画“戏嬰”，都表示出画家对兒童的真摯感情。

兩宋时代，民間和画院的画家，对于兒童生活的描写，更有大量的創作。名画家李公麟、李唐、刘松年、苏汉臣、李嵩、勾龙爽、徐世荣、刘宗道等，都創作了不少精美而适合于兒童欣賞的繪画。北宋汴梁有一姓杜的画家 由于專長画兒童，被人們称为“杜孩兒”。当时民間对于画題的选取，还流行着这样的話：“一人、二嬰、三山、四花、五兽、六神佛。”（“虹廬画談”）这表明着，对于兒童生活的描写，却是从人物画中被特別提出来的的一种画題。也可見“嬰”这一題材之备受群众的喜爱与当时的崇尚。画家苏汉臣画兒童生活的作品，散見于各种記載上的，就有毬踢、捉迷藏、采桑、玩龙灯、戏鳥、跳牆等，約計七十多种；明代严氏書画記中所載，仅他的“嬰戏货郎”作品便有十八軸。就此一例，也可想見宋代兒童画的發达情况。

古代画家对兒童生活的描写，在反映农村兒童生活方面，以牧童为題的，就很丰富：“牧笛夕陽天”、“病牛”、“牛角挂書”、“逸牛戏兒”、“騎牛竞走”、“呼牛晚归”等都是。对于这些題材，画家都运用了各种巧妙的手法，表达了兒童对于生活的热爱，或者在劳动中的愉快。作品中，也有描写村童学文化的生活，如“晨課”、“整書”、“鬧学”等。明朝画家仇十洲繪有“逃学圖”，画中描写了兩個孩子捉住了一只小麻雀，一个孩子正要把雀兒放到書包中去，另一个孩子示意他，老师在窗口張望了，于是这孩子便露出了拔步躲避的神情；圖的另一部份，画出了这家私塾陰沉沉的課室，窗口露出正在張望的老师的身上半，室內呆坐着几个孩子，这些形象有說服力的表明着这不是什么課室，簡直是个沉悶的小牢房，通过了这样情节的布置，鮮明的反映了封建学制，对于兒童教育的不合适。画中兒童的形象是使人見了可爱的，作者的主題性很明确，这不是对逃学的兒童提出批評和責难，而是对兒童厭惡呆坐死讀的乏味的課室生活表示了同情，并对当时的社会现实，帶有一定的暴露意义。

至于对兒童心理的描写，有名的“吃梅圖”、“嬰兒盆照圖”、“戏猫”、“惊鼠圖”“試新衣”等，从这些当中，可以看出，聰明的画家，抓住了兒童日常生活中的冲突性的事件，刻划出兒童內心的感情变化。“吃梅圖”描写着兩個孩子同时吃了極酸的梅子，流露

出蹙眉垂涎的样子，这里写的是兒童的兩種習慣和兩種表情，在畫面上形成了巧妙的對照。清丁觀鵬的“嬰兒盆照圖”，表現了兒童初次看到了自己在盆水中的面貌，既是親切，又是生疏，通過了小兒手指影中人，影中小兒也以手指小兒等動作，恰切的表現了這個沒有生活經驗的小兒驚喜交集的天真狀態。這些，都是畫家深入的觀察了兒童的生活，從其日常生活中，表達了兒童們在生活上的矛盾，引起了人們對兒童的關心。

民間年畫中，以兒童生活為題材的，更是豐富，這是因為廣大的群眾，都喜愛這個題材。“蘇州桃花塢畫鋪印行的年畫，已經發現的有一百零五種”，其中“娃娃占十六種”（見“中國年畫發展史略”）。又據最近統計，目前已發現的年畫，將近八九百種，在這中間，描寫兒童生活的，自然又占了相當的部份。我們還曾聽山東楊家埠一個印年畫的老藝人說過，一般農民與市民買年畫，專買“娃娃”的很多，有的買上三四張年畫，其中總要選一張“娃娃”。至於年畫中對兒童畫的創作，清戚學標在其所著“回頭想”中有一段很重要的記載：“姑蘇花畫（按：指年畫），多百子游樂，畫工常召友鄰孩童，惠以糖果，圖之以形，言笑之情，曲盡其狀……南北人家，咸喜而爭購焉。”這是說，民間藝人對創作兒童畫的認真，對兒童形象的創造，對兒童性格的刻劃，都是有一定生活依據的。這是民間年畫的優良傳統，自然值得我們重視和發揚。

在明清的書籍中，也有不少為兒童文藝書籍或傳記而作的插圖，岳飛在青少年時期的故事，司馬光幼時打破大缸救出落水孩子的故事，“封神榜”中的哪吒，“紅樓夢”中的巧姐、葵官等，作者們都根據了原書的精神，並發揮了插圖的特點，恰如其分的表現了兒童的堅韌頑強、勇敢和聰明，都能幫助並增加讀者在閱讀上的理解與興趣。其他如在瓷器、漆器、刺繡上，画着兒童生活的也不少，這些，都反映了群眾關心兒童，歡喜兒童，因而在日用品的上面，也画上了兒童。

近年來，各方面紛紛提出意見，要求多多為兒童們創作。的確，好文章，好圖画，對於兒童的教育來說，實在太需要了。如果說，“遊戲是兒童們認識世界的方法，也是他們認識世界的工具。”（高尔基語）那麼，繪画對於兒童，便可以形象地幫助他們對生活和美的認識。幾年以來，我們的美術家也画了一些兒童画，如馮真的“娃娃戲”、劉繼卣的“鷄毛信”、王流秋的“白母雞”以及最近出版的“大掃除”和“我要讀書”等，都受到廣大的少年兒童的歡迎。但是，僅僅是只有這些作品，與兒童們的實際需要是不相符合的，我們還需要有更多更好的兒童画，我們需要更多的新的兒童畫家。既然我們在兒童畫的創作上，有着優良的傳統，我們就應該在這傳統的基礎上發揚光大，這是中國的兒童們以及成人們和美術家們共同的希望。

本編所選古代兒童画共三十八幅。這是我們只就現有的資料中加以整理而成的。有些作品，如“女史箴圖”（部分），“宮中圖”（部分）等，主題不在於描寫兒童的生活，但因為画了兒童，並有兒童生活的情節，所以便選上了。有些作品，如宋人無款的“吃梅圖”、“病牛”，以及仇英的“逃學圖”等，都非常精美，却因印制條件的限制我們只好割愛了。所選作品，當然不能概括中國古代兒童畫的全貌，目的只在於希望通過這些繪画，引起大家對於兒童畫的注意和重視，在創作上，提供一個參考資料，在繼承和發展民族繪画上，給大家一些借鑒的方便。至於作品的說明，對象主要是少年讀者。限於我們的理論水平，不妥之處，一定難免，甚望大家提供意見，多多指正。

（編者）

目 次

1. 女史箴圖 (部分、摹本)	晋	顧愷之
2. 柳蔭娃娃戏	(傳)五代	王齐翰
3. 宮中圖 (部分摹本, “开步”、“戏犬”)	(傳)五代	周文矩
4. 归牧圖	宋	佚 名
5. 誘鳥圖	宋	刘松年
6. 玩舟圖	宋	佚 名
7. 柳林牧归	宋	佚 名
8. 傀儡牽机	宋	佚 名
9. 秋林牧戏	宋	王逸民
10. 戏牛圖	宋	佚 名
11. 村童鬧学圖	宋	佚 名
12. 追 牛	(傳)宋	王 藻
13. 百子戏春圖	宋	佚 名
14. 貨郎圖	宋	苏汉臣
15. 晚村归牧	宋	佚 名
16. 孟母教子	宋	佚 名
17. 玩泥菩薩	宋	佚 名
18. 斗蟋蟀	宋	佚 名
19. 浴兒圖	宋	佚 名
20. 乾坤一担圖	元	王振鹏
21. 捉蝶圖	明	丁云鹏
22. 嬰兒盆照圖	明	丁云鹏
23. 七子圖	清	佚 名
24. 教子圖	清	蕭 晨
25. 戏罗汗	清	冷 枚
26. 群兒戏乐	清	費汉源
27. 百子全圖 (民間年画)	苏州出品	
28. 百子圖 (民間年画)	苏州出品	
29. 金魚滿堂(民間年画)	河北楊柳青出品	
30. 九子斗蟋蟀 (民間年画)	河北楊柳青出品	

31. 玩蟋蟀 (民間年画).....河北楊柳青出品
32. 朱洪武放牛(民間年画)河北楊柳青出品
33. 頑童乐有余 (民間年画)河北楊柳青出品
34. 喜見紅梅多結子 (民間年画)河北楊柳青出品
35. 玩小鳥 (民間年画)河北楊柳青出品
36. 鬧元宵 (民間年画)山 东 出 品
37. 罗章跪樓 (民間年画)山 东 出 品
38. 捉迷藏、玩杠子..... 选自“点石齋画报大全”。

女史箴图

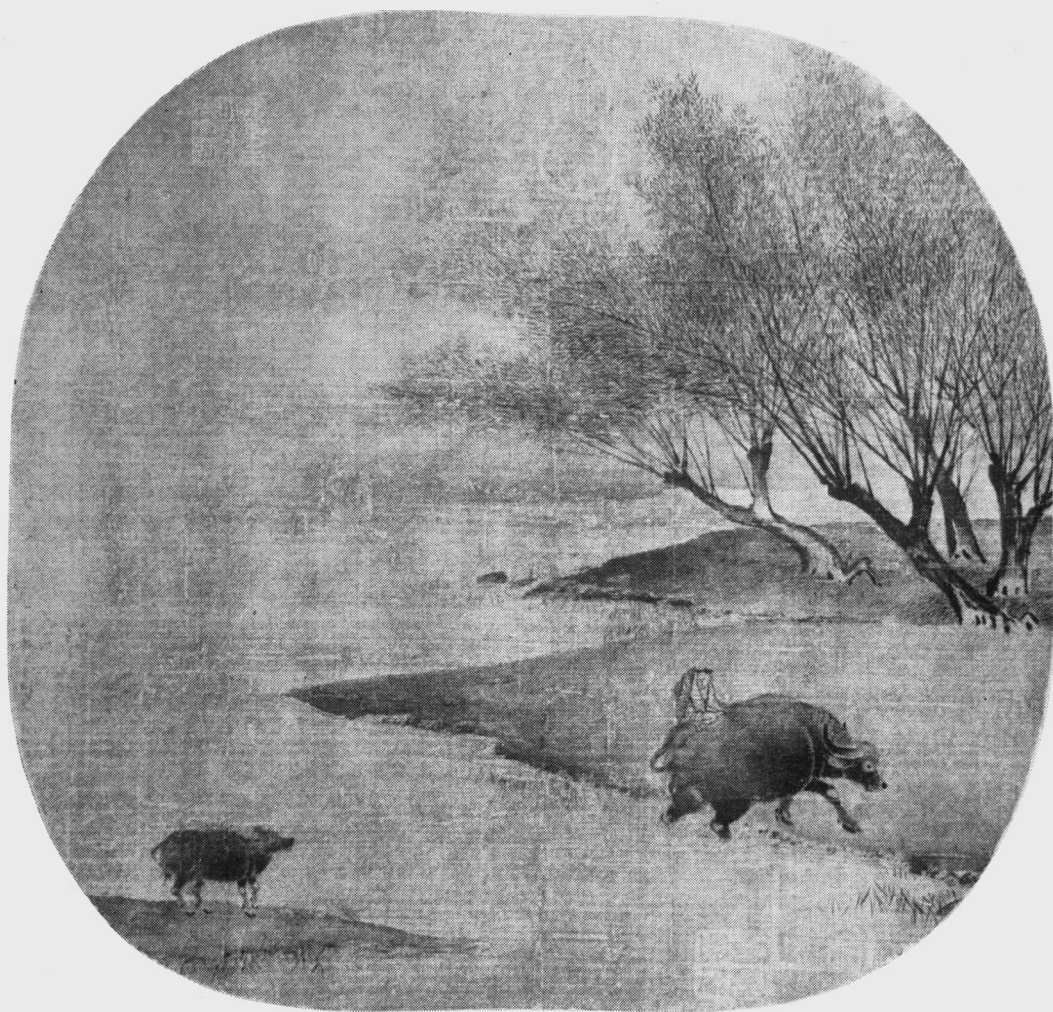
柳蔭娃娃戏

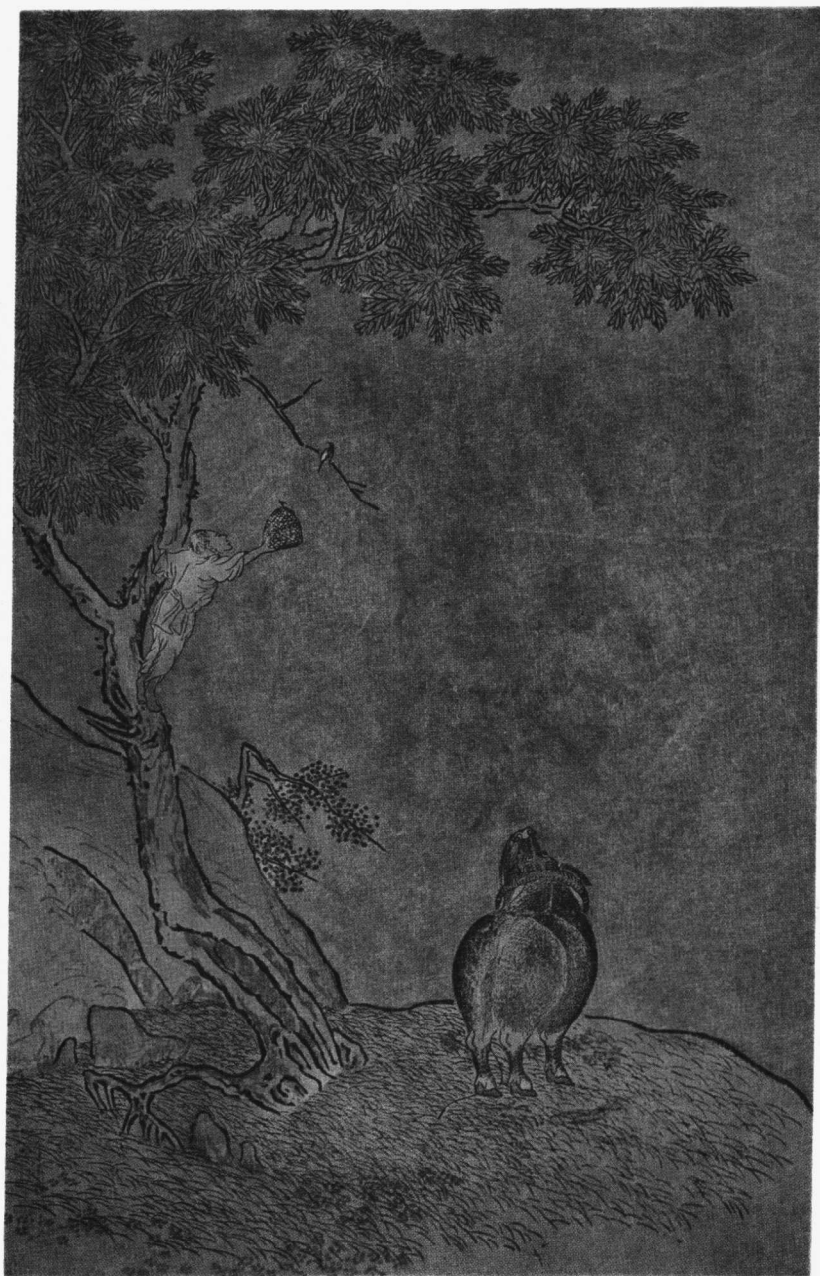
戏犬

开步

归牧图

誘鳥圖

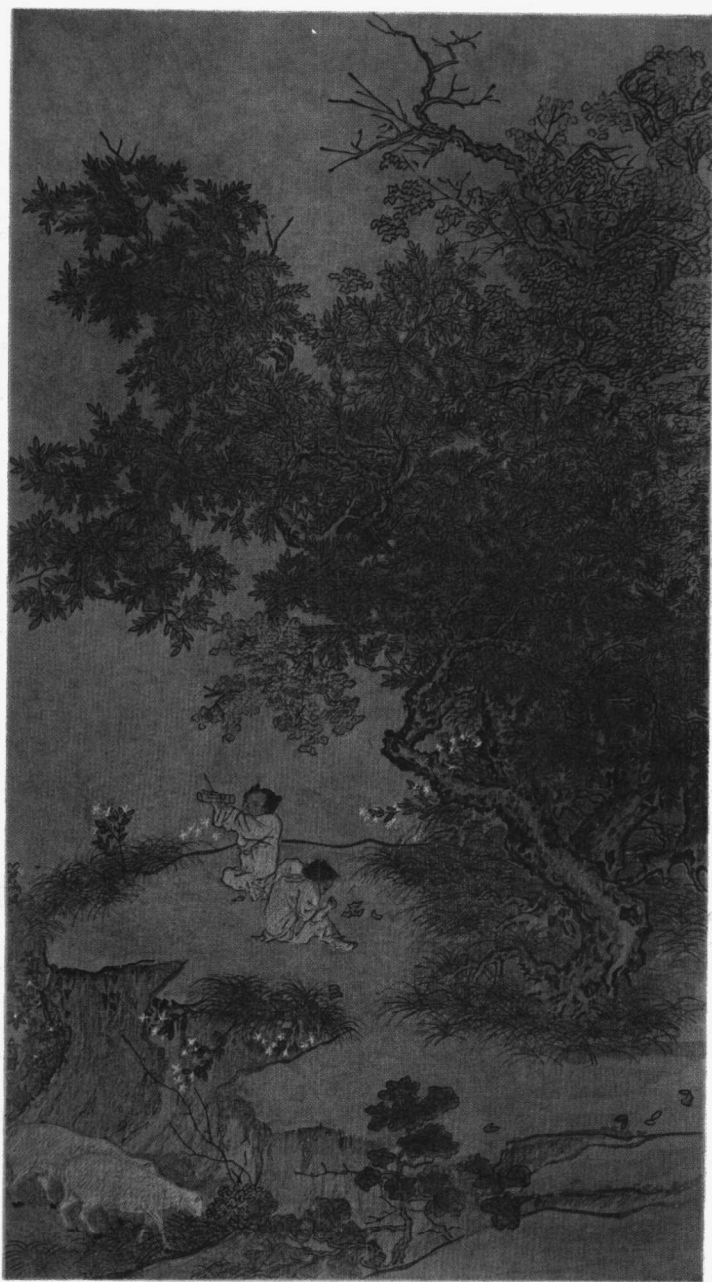
玩 舟 图

柳 林 牧 归

傀儡牽机

秋 林 牧 戏

戏牛图