

喜庆欢乐的婴戏图

薄松年 著 上海辞书出版社

Joyous Pictures of
Chinese Playing Kids

中国娃娃

喜庆欢乐的婴戏图

薄松年 著 上海辞书出版社

Joyous Pictures of
Chinese Playing Kids

中国娃娃

图书在版编目(CIP)数据

中国娃娃:喜庆欢乐的婴戏图/薄松年著. —上海:上海辞书出版社,
2007.12

ISBN 978-7-5326-2392-1

I. 中… II. 薄… III. 中国画:人物画—鉴赏—中国—古代
IV. J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第166160号

责任编辑

解永健

整体设计

姜 明

卢晓红

版面设计

明 婕

英文翻译

梁 薇

中国娃娃·喜庆欢乐的婴戏图

Joyous Pictures of Chinese Playing Kids

出版发行 上海世纪出版股份有限公司

上海辞书出版社

社址 上海陕西北路457号

邮政编码 200040 电话 021—62472088 网址 www.ewen.cc www.cishu.com.cn

印 刷 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本 787×1092 1/16

印 张 7.25

字 数 120 000

版 次 2009年1月第1版

印 次 2009年1月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5326-2392-1/J·115

定 价 39.80元

如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换。联系电话:021—64855582

前言

Preface

婴戏图是中国绘画中的传统题材,历代传世作品中塑造和表现了儿童天真可爱的形象。婴戏图的创作和流行,反映了人们对后代的重视和关注,当然,受儒家思想影响,其中也包含了传宗接代的思想成分。

关于婴戏题材的著录最早见于《贞观公私画史》^①,其中记载了南朝刘宋时期顾景秀《小儿戏鹅图》和梁陈之际的江僧宝《小儿戏鸭图》,已开后世将婴儿与动物合画一图之门径。安徽马鞍山三国朱然墓出土的一件漆器上画有两个婴孩执棍对舞,可以看作是迄今发现的最早的婴戏图。传世东晋画家顾恺之的《女史箴图》^②中有一幅表现家庭欢聚的画幅,其中的婴儿形象已画得相当准确生动,但那时的绘画主要功能是“明劝戒,著升沉”的教化作用,所以婴戏图尚处于最初的萌芽阶段。唐代是中国艺术发展的盛期,各类题材都开始得到发展,但宗教画占有相当比重,人物画则以反映贵族生活为主,由于与婴孩生活相关的仕女画得到发展,开始有了擅画儿童的名家。唐玄宗开元时期的宫廷画家张萱就擅画仕女而又兼长婴儿。唐张彦远《历代名画记》中著录了他画的《乳母将婴儿图》,他创作的《虢国夫人游春图》(宋摹)中也有抱婴儿的形

唐 娃娃戏莲 长沙窑瓷瓶

①《贞观公私画史》,唐代裴孝源撰。是书著录唐代贞观以前之名画,是中国现存最早著录绘画作品的文献。

②《女史箴图》,东晋名画家顾恺之绘。系按西晋张华《女史箴》逐段绘为画卷,内容论述宫廷妇女应遵循之道德规范。但顾恺之在画卷中生动地塑造了古代女性的优美形象。为现存最早之中国古代画卷。现藏英国伦敦大英博物馆。

象。宋《宣和画谱》论及张萱特别指出他除善于描绘“贵公子与闺房之秀”外，“又能写婴儿，此尤为难，盖婴儿形貌态度，自是一家，要于大小岁数间，定其面目髻稚。世之画者不失之于身小而貌壮，则失之于似妇人。又贵贱气调与骨法，尤须各别”。特别强调他能生动准确地画出幼儿的形貌神态而受到称赞。金代诗人元好问曾赋诗咏赞张萱《戏婴图》谓：“犀颅玉颊宁馨子，雾鬓云鬟窈窕娘。三十年前大门日，忆观群戏碧方床。”五代南唐画家周文矩画仕女婴儿师承唐人，传世之《宫中图》（亦名《唐宫春晓图》）中就有仕女戏婴的场景。出现在唐代敦煌壁画《净土变相》中则有七宝莲池的荷花里化出的婴儿，有的赤裸打坐，有的作欢跃甚至倒立等种种姿态，表现生于佛国的欢快。另外在湖南长沙窑瓷壶中亦有装饰执荷婴儿的图样，成为考察唐代婴戏图的难得遗物。

宋代封建经济有了突出的发展，城市繁荣，市民阶层壮大，城市生活丰富多彩，带动了世俗文化的发展，当时不仅宫廷贵族需要绘画装堂饰壁，富裕的商人和市民也在家庭住宅中布置挂画，逢年过节还需要应时的节令画，至于酒楼饭店更以陈设书画美化环境招徕顾客，时代对绘画提出更多的要求，促使画家和社会群众之间的联系大大加强，当时有众多的职业画家以卖画为生，他们的作品必须适应社会的需要和爱好。

中国一直重视后代的健康成长和培育。生儿养女被看作是人生大

宋 婴儿玩鸟纹瓷枕 磁州窑

事,婚育繁衍多子多孙也是家族繁盛的标志。中国古代经典著作《礼记》认为:“婚礼者将合二姓之好,上以事宗庙,而下以继后世也。”从

宋 婴儿踢球纹瓷枕 磁州窑

传统礼教角度重视后代的延续、生长,儒家所谓“不孝有三,无后为大”所形成的多子多育传宗接代的观念也深深影响着社会行为和风气,从而形成宋人的生育文化。对子嗣的希求流行着对生育神的奉祀,苏洵婚后无子夫妇二人就敬拜张仙^①,后来生了苏轼、苏辙二兄弟,被传为佳话。妇女孕期及婴儿降生后又有许多祈祝风俗活动。宋孟元老《东京梦华录》卷五载:“凡孕妇入月,于初一日父母家以银盆,或绫或彩画盆,盛粟秆一束,上以锦绣或生色帕覆盖之,上插花朵及通草帖罗五男二女花样,用盘合装,送馒头,谓之分痛”。婴儿降生的第七天要举行洗儿会,“煎香汤于盆中,下果子采钱葱蒜等……盆中枣子直立者,妇人争取食之,以为生男之征”^②。传说周武王有五男二女,因此宋人常绘印五男二女图于纸笺或礼品上以示祝福,其中也反映出重男轻女的成分。这种生育文化渗透到日常生活及

①张仙,民间奉祀之生育神。据说即张远霄,眉山(今属四川)人。生活于五代时期,游青城山得道。司人间诞子及保佑幼儿安全,民间有“张仙送子”之说。

②见宋孟元老《东京梦华录》卷五“育子”。

节日活动之中,塑造婴孩的工艺品特别受到欢迎。宋代瓷枕有娃娃形象者,织物上亦有婴戏图案,作为观赏摆设的泥娃娃玩具流行于各地。开封人清明节出郊外游春,必买回“黄胖”之类的土产玩具,这种黄胖就是泥塑的娃娃。七夕节时更盛行泥塑的“磨喝乐”^①,也是一种手执荷叶的婴孩形象,有的安装雕木栏座,红纱碧笼之中,饰以珍珠牙翠,成双成对,制作极

宋 婴儿戏鸭纹瓷枕 磁州窑

为讲究,当时以陕西邠州田氏、苏州木渎袁氏及开封地区所制者为最佳,有的一套值数千钱。南宋秉承北宋民俗,临安城内有孩儿巷聚集着专制泥孩的艺人,近年镇江的一座宋墓曾出土五件陶塑娃娃,组成婴儿摔跤嬉戏,上有“吴郡包成祖”等戳记,显然就是此类遗物。所有这些都与生育“宜男”观念有关,在这一背景下,绘画中的婴戏图遂成为“热门题材”。

就史料文献记载,宋代擅长婴戏图的画家颇不少。都城开封画家云集,当中就有专画婴孩的名手。刘宗道擅画“照盆孩儿”,图中幼童在盆边以手指影,影亦相随,人形水影画得合情合理妙趣横生,特别受到人们的称赞。他每创作新的作品,必画出数百幅,一次在市场上抛售,恐怕别人摹仿,这也是早期维护“专利”和“版权”的作法,从中可以看出婴戏图受欢迎

①磨喝乐,亦作魔合罗。原为佛教中的摩睺罗神,唐宋时制为娃娃形象的偶人,以泥塑者为多,亦有木雕瓷制者。宋孟元老《东京梦华录》卷八:“七月七夕,潘楼街东宋门外瓦子……北门外、南朱雀门外街及马行街内,皆卖磨喝乐,乃小塑土偶耳。”七夕时于庭院陈设供奉磨喝乐可祀多子。

的程度。开封又有一杜姓画家专画婴儿，名氏已失传，人称绰号“杜孩儿”，画院画家常购买他的作品，作为在宫廷作画的样本和参考。这也告诉我们，婴戏图在宫廷中同样相当流行，而社会和皇宫之间在艺术上是有交流关系的。至此我们就要谈到婴儿画大师苏汉臣，他在北宋末年供奉于宫廷画院，金兵攻破开封后又辗转到杭州，继续待诏于南宋宫廷。他是人物画的全才（也擅画宗教、历史、风俗画），但画婴儿却是他的绝活。苏汉臣笔下的婴孩健康俊美、衣饰华丽、动态活泼、神采生动，他的画风严谨，环境布景也一丝不苟，体现出宋画刻意求真、精密不苟的画风。从传世的《货郎图》、《秋庭戏婴图》、《婴戏图》中可以看到他的艺术水准的确是非同凡响。他的一些婴戏图还有节令画的特点，如重午婴戏、冬日婴戏等，传说他还画过《开泰图》，应是供冬至节悬挂的娃娃骑羊一类的吉祥画，现台北故宫博物院收藏宋人画的《九阳报喜图》可作为了解此类画图的参考。苏汉臣把娃娃的健美形象和对美好生活的愿望结合起来，使作品充盈着吉祥喜

悦的气氛，甚至在形象塑造和表现方法已开后世民间年画之滥觞。清代谢堃在《书画见闻录》中曾著录苏汉臣一件婴戏作品，谓“画彩色荷花数枝，婴儿数人，皆赤身着红兜肚，戏舞花侧，第所奇者，花如碗大，则人不近尺”，明显地，明清时期年画中的娃娃戏莲正与此一脉相承。

苏汉臣于北宋灭亡后成为

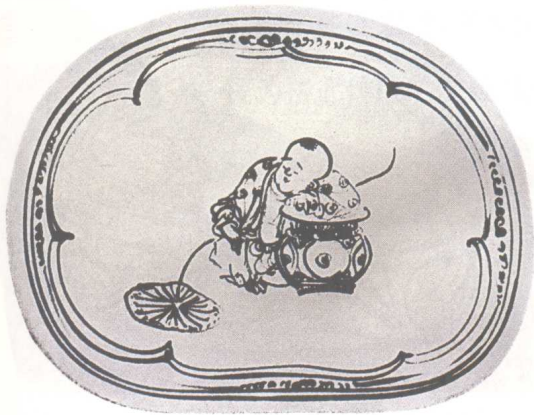
宋 婴儿骑竹马纹瓷枕 磁州窑

南宋的宫廷画师，也为江南的婴戏图奠定了基础。他的货郎婴戏几乎被后世奉为经典，但表现方法和技巧仍在发展，南宋中期的画家李嵩在原有基础上推陈出新，创造出货郎图的新式样。李嵩出身于木匠，后来被宫廷画家李从训收为养子并教其习画，遂成名家。李嵩于人物山水花卉无不擅长，他最知名是在《货郎图》中将画中的人物环境改画为农村，表现形式亦变华丽为朴素，细笔勾勒而淡彩设色，别有一种淡雅朴素的美。现存北京故宫博物院的一卷最能代表他的风格水平，此外在台北故宫博物院及美国的一些博物馆也有册页形式的画本，前后竟达四幅之多，亦可见受重视的程度。南宋农业生产有相当提高，表现农业的图画也颇为流行，高宗时期楼钥曾进献《耕织图》，图画农村四时生产的情状，因此也出现了以表现农村儿童牧牛为题材的作品，如阎次平《四季牧牛图》、李迪《风雨归牧图》等，从而扩展了婴戏图的描绘范围。

南宋婴戏图多为小幅，有些是团扇上的绘画装饰，也有些装裱到屏风上，描绘的环境多选庭院景色，花卉湖石与婴儿形象相映衬，还有的表现家庭母子的欢愉，如《小庭婴戏图》。当时另一种婴戏图的形式是“百子图”，将数量众多的婴儿戏耍情状绘于一图，反映多子多福的愿望。辛弃疾鹧鸪天词《祝良显家牡丹一本百朵》中赋有：“恰如翠幙高堂上，来看红衫百子图”之句，正是指的这类图画。现存有宋人《百子嬉春图》及《百

宋 婴儿放风筝纹瓷枕 磁州窑

宋 婴儿执荷纹瓷枕 磁州窑

子图》即属此类。这类题材后世广泛延续于民间年画之中。

宋代的婴戏图像不止见于卷轴屏幛册页之中,亦大量在工艺品的装饰画中出现,最突出的是瓷枕上的图像。位于河北邯郸的磁州窑是宋代北方重要的民间烧瓷中心,产品多白地黑花,具有浓郁的民间和地方特色。磁州窑的瓷枕上绘有图画装饰,婴戏图在其中占有相当比例,图像皆绘于

枕面部位,多画一两个幼儿作不同游戏情节,如玩鸟、踢球、放风筝、骑竹马、赶鸭等,还有手执荷花的婴儿,已开启后世婴戏中“连生贵子”象征手法之先河。这些装饰画具有刚健清新活泼明快的艺术特色,仅用简括的几笔就把幼儿纯真可爱的形象勾画得活灵活现、呼之欲出。充分显示出熟练的技艺,民间艺人在婴戏图发展中的贡献不容忽视。

元明以后,文人画成为画坛的主流,人物画在相对衰退的状态下主要描绘一些高人雅士的生活形象,婴戏图虽仍为一些职业画家反复描绘,却没有专画婴戏的画家,传世作品也不多,据目前所见有元人画的《同胞一气图》、王振鹏《货郎图》、明代计盛等宫廷画家的《货郎图》等,除了个别画家(如丁云鹏、陈洪绶等)画过水平不错的作品外,多数仍在题材上沿续着宋代传统,似没有明显的更新创造。与此鲜明对照的是在民间的版画特别是年画中婴戏图却得到延续和发展,甚至成为年画主要的题材和样式。

年画为专供农历新年张贴的画图,内容强调欢乐喜庆,婴戏图正与此

相适应。早期的年画多为手绘,前述宋代苏

汉臣之《货郎图》、《冬景婴戏图》等应即为

新年陈设之节令画。雕版印刷

在唐代已用于印制佛经图画,

最晚在北宋开始运用年画制作

①,但当时还仅能印刷墨线,设色

需人工完成,明代后期成熟的

雕版套色技术被引进到年画制作

之中,清代前期社会长治久安,农村经济有了很大发展,加大了作为市民和农民新春装点美化环境的艺术品的年画的需求量。印制年画的作坊明末清初涌现于全国各地,形成绚丽多姿的局面,其中以北方天津附近的杨柳青和苏州城北的桃花坞是最大的年画生产中心。其他如山东潍县、河南朱仙镇、河北武强、陕西凤翔、四川绵竹、湖南邵阳、福建漳州、广东佛山以及台湾台南地区,也都具有相当规模。在各地的年画作品中都有不同样式的婴戏图。

杨柳青旧属静海县,靠近子牙河及大清河,贯通南北的大运河流经其间,是号称九河下梢天津卫附近的重镇,据有水陆交通之便。为通往江南的必经之地,镇上商肆林立,镇外河道纵横,杨柳成行,风光如画,有“小苏杭”之称。该镇最晚从明代开始就成为北方生产年画的中心,拥有实力雄厚的年画作坊和技巧精湛的画师和刻版师,周围三十二个村庄的农民也

宋 定窑孩儿枕

①宋孟元老《东京梦华录》卷十:“近岁节,市井皆印卖门神、钟馗、桃板桃符及财门钝驴、回头鹿马、天行帖子……以备除夜之用。”近代在内蒙古西夏黑水城遗址曾出土两幅雕版印刷之单色版画《四美图》及《关羽像》,应为早期之木版年画。

都以刻印年画为副业,成为“家家都会点点染,户户都善丹青”的民间艺术之乡。由于地近京津,年画风格追求鲜丽细腻,制作上采取半印半画的方法,较为接近传统的院画风格。杨柳青年画中的婴戏图式样众多,大体有单体娃娃和群体娃娃等种类,单体者突出画一个胖娃娃并皆点缀以吉祥物,多为花卉鸟兽,如莲花、牡丹、梅花、竹、菊花、桃、石榴、香橼、葫芦、瓜、鱼、狮、鹿、凤凰、麒麟等,以民间熟知的谐音、寓意、象征手法,赋予吉祥的祝愿,如“连生贵子”(莲花与笙)、“连年有余”(鱼、莲花)、“桃献千年寿”(桃)、“榴开百子图”(石榴)。就画题而论有一百多种,而且同一画题在画师笔下花样百出,年年都有所创新。胖娃娃成为杨柳青娃娃年画中的代表式样。群体者有二人一图或四、五人一图者,如四季平安、五子夺魁等,亦皆各取美名,以迎祥祉。娃娃的形象要求丰满俊秀,体态以胖为健美,有画诀云:“粗胳膊粗腿大脑壳,小鼻子大眼没有脖,鼻子眉眼一块凑,千万别

把骨头露”,神气表情还要“眉弯嘴翘,眉开眼笑”。画面饱满匀称,单体者鲜明突出,群体者互作呼应,由于雕版印刷套色后还要经人工开相描眉画眼,使形象更为生动传神,因而设色加工也决

宋 泥塑婴孩 江苏镇江出土

定着成品质量。

桃花坞地处苏州城北,是工艺美术行业聚集之地。由于苏州有着雄厚

的文化底蕴,既出现过如唐寅、仇英那样的名画家,也有众多的民间画师,明清时苏州的雕版书籍行业也很隆兴。苏州年画既融合了画家画师的才能,

又继承了书籍版画的成就加以创造。在制作上纯以雕版套印,基本不再用人工描绘,因而娃娃画可以容纳众多的人物(杨柳青年画因为印好后要人工开相赋彩,所以画面人物不能太多),最有代表性的是“百子图”。图中安插了琴棋书画等雅聚,燃放烟花、敲锣打鼓等闹新春活动,状元游街、麒麟送子等吉祥场景……气氛热烈,场面红火。清代中期印制的《百子图》继承了宋画百子嬉春的传统,部分雕版上吸收和运用了西欧铜版画的排线,以增强画面的深度;而稍后的《百子图》则舍弃了排线转为明快的单线套色,人物结构上也有所发展变化,增添了娃娃戏莲及放风筝等情节,使之更具有民间情趣,由此可见娃娃画中的同一样式也是在几代人的不断创作中逐渐完善的。清代后期上海吴友如等一批新闻画家的画稿被刻印为年画,其中的娃娃画在传统的样式上有所突破,式样新颖,画面更具有生活气息。

北方的武强、朱仙镇年画风格粗犷色彩强烈,华东地区的山东潍县、高密及平度等地,介于

清 百子闹元宵 木雕 安徽黟县

南北之间，画风粗细相兼，这些地区都位于农村，年画作者长期生活于农民之中，有些是半农半艺，这使他们笔下的娃娃从形象到服饰更富有乡土色彩和装饰趣味。高密年画中的《福寿双全》、潍县年画中的《刘海戏金》、平度年画中的《儿童摘果》都体现了这一特色。清代地方戏勃兴，年节庙会及农闲时期在农村常有演出，许多剧目为农民群众所熟悉和喜爱，感染力极强，因而婴戏图中创造了“娃娃戏”的样式，表现娃娃在游戏中扮演戏曲中的人物，这类年画既有戏曲情节，又有娃娃摹拟角色的天真可爱，服装扮相有些不伦不类，却更为妙趣横生，这种题材在杨柳青的画中也存在，但武强的年画中的娃娃戏却分外活泼有趣。闹学图表现儿童的天真顽皮，本来在宋画中就有表现，清代娃娃年画中更屡见不鲜，武强年画《闹学图》以画出了多种多样的有趣情节取胜，体现出“画中要有戏，百看不腻”的民间年画创造规律，也是婴戏图中的一个范畴。

另外明清时期的工艺品上以婴戏图为装饰题材的已非常普遍。诸如建筑砖雕、漆器雕绘、衣饰上的刺绣、彩瓷中的图像、民间剪纸的花样……品种繁多，不胜枚举，在这一领域中也有许多精彩的作品。

婴戏图从六朝发轫到宋代繁荣，延至明清民间年画中的多姿多彩，涌现出相当数量的优秀作品，也从中积累了丰富的艺术创作经验。虽然渗杂有封建的婚育观念，但画面上着重表现孩子的天真可爱，并赋予对美好生活的理想和追求，使婴戏图一直流行于民间，受到广大群众的喜爱。直到今天仍能给我们以美的享受，是一份珍贵的历史遗产。这些作品中既有名家之作，也有不见经传的民间画师的手笔，有些作品在美术史上具有经典意义和地位，我们将其加以整理，继承其中的优秀技巧，发扬积极因素，对创作富有民族风格新的儿童画，应有不可忽视的借鉴价值。

目录

Content

前言

Preface

001—011

双童舞棍图

001

Stick combat

婴戏图

001

Catching butterflies

秋庭戏婴图轴

003

Playing in Autumn

冬景婴戏图轴

005

Playing in Winter

货郎图轴

007

Pedlar

货郎图卷 〇〇九

Pedlar

百子图 〇一八

Acting in an opera

婴戏图 〇二五

Playing kids

市担婴戏图册 〇二二

Pedlar

蕉石婴戏图 〇一九

Playing in the courtyard

婴儿狸奴图 〇二六

The kid with two cats

货郎图 〇二三

Pedlar

蕉阴击球图 〇二〇

The ball game

村童闹学图 〇二七

When the teacher is sleeping

秋庭戏婴图 〇一四

Cricket fighting

秋庭婴戏图 〇二一

Fighting for a spear

婴孩斗蜚图 〇二八

Playing insects

杂技戏孩图 〇一五

Watching a story-teller

小庭婴戏图 〇二二

Playing kids

婴孩弄影戏图 〇二九

The shadow play

百子嬉春图 〇一六

Hundred boys celebrating the Spring Festival

荷亭婴戏图 〇二四

The lotus pavilion

浴婴图 〇三〇

Baby bath

目录

Content

