

中国传统婴戏图

李飞 编著

吉

福

百子

结永昌
题
卷

吉 福 可 子

李飞
编著

西泠印社
出版社

张永昌
题
登

图书在版编目(CIP)数据

吉祥百子: 中国传统婴戏图/李飞编. —杭州: 西泠印社出版社, 2007.1
ISBN 978-7-80735-164-1

I. 吉... II. 李... III. 人物—图案—中国—图集 IV. J522.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第019380号

吉祥百子

李 飞 编 著

责任编辑: 侯辉

责任出版: 李兵

装帧设计: 李飞 缪娟

出版发行: 西泠印社出版社

地 址: 杭州市解放路马坡巷39号(邮编: 310009)

电 话: 0571-87243279

经 销: 全国新华书店

制 作: 浙江飞鸿广告策划有限公司

印 刷: 浙江华泰印业有限公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 25.25

印 数: 0001-3000

版 次: 2007年1月第1版 2007年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-80735-164-1

定 价: 128.00元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

李飞，浙江杭州人，生于上世纪70年代。性格散淡，完美主义者，对中国传统文化刻骨迷恋。

中国收藏家协会会员，现任职于浙江飞鸿广告策划有限公司。

目 录

缘起	1
婴戏绘画	11
婴戏年画	110
婴戏版画	175
婴戏瓷器	197
婴戏漆器	285
婴戏玉器	287
婴戏牙雕	320
婴戏玛瑙	323
婴戏剪纸	325
婴戏织绣	329
婴戏皮影	343
婴戏泥塑	345
婴戏布艺	353
婴戏面塑	357
婴戏壁画	363
婴戏砖雕	365
婴戏石雕	367
婴戏木雕	373
婴戏银饰	389
后记	397

缘起

2005年的冬天，我正阅读丰子恺先生的漫画集，画中的儿童憨态可掬，十分惹人喜爱，不禁心情舒展。午后的阳光温暖人心，我在飞鸿轩幽居的岁月，愈发显得有诗意。

西泠印社出版社的侯辉先生打来电话，想约我编一本中国传统婴戏图，问我是否有兴趣。我一口答应下来，这平淡的日子中添一份儿童的天真烂漫，岂不更妙。

婴戏题材是中国传统文化中的一朵奇葩，它与歌舞升平、天伦之乐联系在一起，为人民群众所真正喜闻乐见，体现了人们对美好生活的赞美和渴望，在民间具有深厚的群众基础。

婴戏纹，确切地讲应称为儿嬉纹或童戏纹。婴原指初生女孩，《苍颉篇》曰：“男曰儿，女曰婴。”后泛指初生儿、幼儿。婴戏题材早在唐代便已出现。新疆维吾尔自治区博物馆所藏的绢本《双童图》残片，描绘两个在草地上戏耍的孩童，袒露上身，均着红、黄、蓝、白、黑五彩条纹背带长裤，足蹬红靴。一童左手抱一只卷毛犬，右手高举，似在放飞草虫。另一童则凝目注视，似有所发现并招呼同伴注意，一副急切不安的神情跃然绢素。此画残片虽表现手法还略显稚拙，但对孩童表情举止的刻画都极其传神，不失为早期婴戏绘画中的佳品。据《宣和画谱》记载，唐代著名人物画家张萱“善画人物……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”。事实上，婴戏的画法脱胎于“成人”，因而，早期一些不太成功的婴戏画中往往会有“小大人”的特征。

宋代是婴戏画最成熟的时期，达到很高的艺术境地。宋代人认为，儿童天真无邪，可以消灾解难，会带来吉祥福乐。宋代的婴戏绘画逐渐盛行，刻画精细入微，造型准确生动，更富真实感和世俗性。在宋代擅作婴戏题材的画家较多，刘宗道和杜孩儿因画婴戏而名噪一时，可惜皆无作品传世。苏汉臣的婴戏画清丽工细，设色鲜润，最为著名。他的《秋庭婴戏图》绘婴童两人，似为姐弟，正专心致志地玩推枣磨的游戏。男孩伸手要推动枣磨，女孩微启小口，抬起右手食指，正欲说些什么，两人神情专注，陶醉于游戏之中。庭院中，巨石耸立，芙蓉、雏菊竞相开放，一派浓浓的秋意。整幅画设色明丽，气息典雅，孩童栩栩如生的感觉呼之欲出。苏汉臣对细节的刻画可谓极尽精工细致之能事，无论是孩童的衣饰、玩具，还是圆凳的花纹，连那枣磨中枣子的斑点都一丝不苟。足见宋人绘画已将精微的妙趣发挥至极致。前人有言“苏汉臣作婴儿，深得其状貌，而更尽神情，亦以其专心为之也”。从此图中，我们也能深切地感受到这一特色。

苏汉臣的另一幅《婴戏图》绘两幼童于花前捕蝶。盛夏时节，孩童身穿轻罗纱

衣，一个蹑手蹑脚走到花前，目不转睛地盯着花上的蝴蝶，缓缓伸开双手，欲将它捕住。另一个坐在对面，将手上执扇轻按在地，生怕发出一点响动惊飞了蝴蝶。孩童的神态，动作都刻画得丝丝入扣。头发用细笔描出，线条流畅，笔笔不苟。衣物透明的质感也画得恰到好处，透过衣衫，孩童饱满的身体隐约可见。在色彩方面，苏汉臣追求素雅的效果，唯有野花，幼童的小鞋，裤子和发带画出几点红色。此图与《秋庭婴戏图》相比，用笔更为率意，且敷色极薄，虽无层层渲染和精微的细节描绘，却更有一番纯真质朴的韵味。

宋代佚名的《冬日婴戏图》，亦为画婴戏题材的绝品。画作以超过四分之三的篇幅描绘寒梅、翠竹、山茶、湖石，石下点缀兰叶、细草，清新明快的色调中，呈现出冬日里一丝难得的暖意。两孩童在花下戏耍，一个手持彩旗，一个拽用极细红线系着的孔雀羽毛逗引小猫。女童头微微左偏，男童则略向右倾，两人目光都同时转向左侧的猫儿，猫儿却盯住男童手中所提、拖到地上的孔雀翎。画家着力于眼神的精微描写，通过眼神将三者联系在一起，并将两童面露微笑，怡然自得的神情与那只已抬起前爪，弓着背，跃跃欲试的小猫形成的那种一张一弛的情态表现得恰到好处，使画面充满生趣。苏汉臣的作品流传很多，他所绘的婴戏图最为后人瞩目，在我国绘画中独具一格，故托名之作亦多。

与苏汉臣多作富家子弟或宫廷贵族不同，李嵩的绘画作品常表现社会底层人民的生活。他最为著名的一幅《货郎图》描绘一位挑担摇鼓的货郎来到村郊，引起村中妇女，乡童围观争购的热闹场面。李嵩画过多幅货郎图，皆以线描表现，仅略施淡彩，且线条多用颤笔，衣纹繁复。图中人物的表现着重于动作、神态，将货郎朴实亲切，孩童兴奋喜悦之情表达得淋漓尽致。

南宋时期佚名所作《狸奴婴戏图》亦为此中佳作。达官贵人的花园内一派花团锦簇的景象。一婴孩身穿大红薄纱小衣，旁边散落着玩腻了的玩具，一只猫儿伏于脚后，另一只蹲在院中，猫的脖颈上都系着红丝绳。婴孩呆呆地发着愣，似乎有些孤独，院中的美景好像也提不起他丝毫的兴趣。这种兴意阑珊的模样似与南宋朝廷偏安江南后，王公显贵尽享荣华却又无所事事的状态暗合。

南宋偏安一隅，日日歌舞升平，如醉如梦，这种风气也影响了画院画家的创作。南宋期间，在幅不盈尺的册页中表现贵族生活场景和游乐的庭院画大行其道。《荷亭婴戏图》、《蕉石婴戏图》、《秋庭婴戏图》、《蕉阴婴戏图》等都是婴戏题材中的佳作。

《荷亭婴戏图》描绘园中妇孺消夏的情景。一少妇于亭中抚小儿入睡，亭外七个童子正在戏耍，他们手拿彩旗、响板，敲钹打鼓，玩得正酣。画幅虽小，却意趣盎

然。《蕉石婴戏图》绘湖石蕉丛，曲栏环绕，十余个婴孩正在游戏。他们三三两两，有的观画，有的捉迷藏，还有的逗耍笼中草虫，姿态各异，形象生动。《秋庭婴戏图》中两个孩童正争夺一支红缨枪，一把折断的长刀掷于地上，旁边一孩童手拿红缨枪回头观望，儿童活泼好动的神情跃然纸上。《小庭婴戏图》绘四个幼童嬉戏打闹，各种玩具散落一地，庭院中假山修竹，绿草茵茵，画家着意儿童嬉笑的神态，将其刻画得惟妙惟肖。在《蕉阴击球图》中，一少妇携一女童正在观看两童子做击球的游戏。画面工整雅致，笔法细腻。这些婴戏图册页，都以庭院为背景，或假山湖石、蕉林竹丛，或亭台楼阁，水榭花园，孩童游戏其间，尽显天真烂漫之态。

总之，宋人的婴戏艺作同其他绘画一样，形体精练，状物写神，文雅精妙。其画风上承隋唐之雄浑，下启元明之飘逸，是我国绘画史上精彩的一笔。随后，明代的仇英、陈洪绶，清代的金廷标、焦秉贞、侯权以及近代的吴友如等，皆是表现这一题材的好手。

在众多婴戏作品中，有一种题材较为特殊，即“百子图”。绘百名儿童戏耍，玩闹之景，寓意百子千孙，繁衍生息，人丁兴旺，也表现吉祥喜庆。《百子团圆图》系清代著名宫廷画师焦秉贞工笔手绘，绢本，册页装，共十六幅画面，以春、夏、秋、冬四时为序，以百名儿童时令游戏为内容，勾画出一个个有声有色的儿童嬉戏场面。

清代中期宫廷画家侯权绘的《太平景象十二屏百子戏春图》是清代同类画作中不可多得的佳作，不仅具有很高的艺术价值，而且包含有较多的历史文化信息。屏画描绘了约一百个孩童在春节期间的各种娱乐活动，呈现出一幅充满春意与生机，既热闹又祥和的太平景象。从技巧看，屏画中的工笔人物描绘得俊雅生动，人物位置安排得自然合理，孩童姿态各异，气质殊佳，技法以工笔为主，勾线、设色一丝不苟，几幅画的树石、杂草又施以写意画法，表现出娴熟的技艺。

婴戏画反映的是人们生活中美好、祥和的一面，为广大百姓所喜闻乐见，因此常成为表现节日里吉庆欢愉气氛的“吉祥画”。在明清及民国，这一题材则逐渐转化成祈求安康、丰乐的年画而进入寻常百姓家了。如天津杨柳青年画、苏州桃花坞年画、河南开封朱仙镇年画、四川锦竹年画、山东潍坊杨家埠年画、河北武强年画等，画中孩童天真活泼之神采，呼之欲出，笔墨精妙，令人难忘。年画中的孩童大多都是两幅为一对，构图对称，装饰性强。画法总也离不开“短胳膊短腿大脑颞，小鼻子大眼没有脖……”等。形象上大致一样，但也因地域性而风格不同，题材皆是吉祥韵语的集成，如天地长春、子孙万代；加冠进禄、冠带传流；乐子得金、欢喜生银；榴开百子、桃献千年；连生贵子、福寿绵长；太师少保、带子上朝……

陶瓷、玉器、银饰、雕刻、织绣等工艺作品中，都有十分传神的婴戏图传世，寓

意味着多子多孙，吉祥如意的美好愿望。

在宋代的陶瓷中，出现了许多婴戏纹。河北磁州窑的画工，在罐、瓶及瓷枕上创作了大量的婴戏作品。尤其是在以白地黑花为装饰的瓷枕上，运用中国传统的线条技法，寥寥数笔，使孩童天真无邪的形象跃然其上，呼之欲出。磁州窑婴戏纹中的孩童脸型丰满，体态健康，欢快活泼，使人们对未来充满了希望和憧憬。而这些纹样又多以男婴为主，寓含着多子多福的传统观念。磁州窑系所见的婴戏纹，有赶鸭的，有钓鱼的，有抽陀螺的，有放风筝的，还有踢球的，多见于瓷枕上。陕西耀州窑的婴戏纹也是多种多样，十分丰富，有双童攀枝的，有童子骑海螺的。南方的景德镇窑也广为采用婴戏纹，有赤身作追逐戏耍的，有手持花叶卧躺在地等的等。现存两件宋代景德镇影青瓷器纹样，基本内容相同，为婴童戏荷纹。宋代亦有称婴童纹为“摩喝罗”，系西域语译音，译为化生，当与佛教转世入净土有关。按佛教之说，人的灵魂如入净土皆为荷花中的婴童，荷花则长于净土的莲池之中。故婴童戏荷纹在宋代影青瓷器中常见，而且线条极流畅，婴童与荷叶时隐时现，经挂釉后线条深浅变化丰富，是影青瓷器中有代表性的纹样。

宋代染织中，有湖南衡阳出土的牡丹童子纹绶和山西出土的儿童卧莲纹绣枕。安徽六安曾出土童子花卉纹银杯，此系一杯托，有一儿童坐于托中，别有情趣。而在漆

器中，日本收藏有宋代婴戏纹剔黑漆盘，在庭院中，儿童们有的在嬉戏，有的在喂鸡，有的在观看，刻画出各种动态，栩栩如生，盘周饰以花卉纹，刻制精美，实为漆器中的珍品。

从元代开始，上至皇家下到平民都十分喜爱婴戏纹，婴戏纹也因此成为景德镇瓷器的传统题材。元代瓷器中亦有一婴童戏荷纹存世，弥足珍贵。瓷瓶的婴童戏荷纹在瓶腹部开光中及足部外壁各有四幅。孩儿均为奔跑或游水状，四周衬以荷叶、莲花，荷叶间还有菱等水生植物穿插。此纹样描写真实、细腻，颇有童趣。

明代瓷器中婴戏纹十分常见。纹饰中的婴孩活泼健壮，稚拙可爱，富有浓郁的生活气息。明代前期，风格写实、工整，以一笔点画为主。儿童形象矮胖、圆脸、头大、口鼻眼分明，衣着描绘清晰。婴孩数最多到十六子。十六子婴戏图是永乐首创。明代中期，成化时婴孩头形基本正圆，正德始后脑略大。庭院婴戏常以树石、栏杆、花草作衬景。明代后期，嘉庆出现攀枝娃娃。绘画以写意为主，漫画色彩浓厚。婴孩头形自嘉靖后开始向后突出，时间越后越突出，甚至成平卧冬瓜状，显得头重脚轻，不合比例。明代末期，婴戏图主要突出婴孩，树石花草衬景变得稀少，甚至只绘婴孩，不画景物。绘画技法为大写意，草草几笔，甚至不见眼鼻，只求神似。

明瓷青花婴戏图绘画技法的变化与明代绘画技法的变化相关。早期宫廷绘画兴

盛，推崇工笔写实，成化至嘉靖前后，宫廷画走向衰微，流行粗笔写意技法，风格比早期豪放简练。天启后，宫廷绘画衰落，民间绘画兴盛，画风突破成规，笔墨纵横，挥洒淋漓。

到了清代，婴戏纹大量出现在官窑器和民窑器中，无论青花或是粉彩，都时时有儿童活泼的身影出现。清中期，婴戏纹以生动、欢泼，富有情趣流行一时，大量出现在瓷器及玉器上，主要表现为：孩童放爆竹，除旧岁；孩童扮傩戏；孩童模仿元旦朝贡；孩童演《跳加官》；孩童送财神和送福禄寿；孩童玩蹴鞠等。这映射出当时社会繁荣、太平的景象，其中包含许多宫廷和民间节日风俗的历史文化信息，表达了人们对安居乐业、天下太平的祈盼。道光年间的一件黄地粉彩四十子兽耳方瓶，上绘婴戏纹，堪称精品。此瓶呈扁方、敞口、长颈、溜肩、鼓腹、圈足，颈部饰有兽耳衔环耳，足内署“大清道光年制”六字红彩篆书款识。瓶里施白釉，外壁以黄釉为地，上饰粉彩婴戏图，以云山、林木、花卉、坡石为背景，绘四十个孩童玩耍嬉戏，有的在戏鱼，有的放爆竹，还有的在玩木偶、斗蟋蟀、放风筝。孩童头梳发髻，服饰色彩各异，形态生动活泼，表露出天真无邪的童心。

在过去的一年多时间里，我的案头每天都摆着一叠厚厚的婴戏图，这些都是我翻阅了无数资料后的精选之作。一有闲暇，我便欣赏一会儿，看着看着，恍惚间就被引