

写意 古装 人物 画谱

童子篇

· 李学明 / 绘

写意 | 古装 | 人物 | 画谱

童子篇

· 李学明

绘

山东美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

写意古装人物画谱·童子篇/李学明绘. — 济南: 山东美术出版社, 2004.5(2005.6重印)

ISBN 7-5330-1894-X

I. 写... II. 李... III. 写意画: 人物画 — 作品集 — 中国 — 现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第037169号

出版: 山东美术出版社

济南市经九路胜利大街39号(邮编: 250001)

发行: 山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街1号楼(邮编: 250001)

电话: (0531)86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂临沂厂

开本: 787×1092毫米 16开 7印张

版次: 2004年5月第1版 2005年6月第2次印刷

定价: 18.00元

情态任天然

(代序)

李学明

古往今来，或是机缘巧和，或是出于东方人对神秘感的推崇，一个不平凡之人的降生也总是被赋予一种不平凡的征兆。

伟大先哲老子的母亲“昼夜见五色珠，大如弹丸，自天下，因吞之，即有娠”。先圣孔丘降世时，其母见麒麟献瑞，神龙绕护，天降“和乐之音”。许多帝王的降生更是被传为“神龙天降”，“真龙附体”种种……

滚滚红尘中之苍生，虽非每个人的诞生都会有如此吉兆，然“十月怀胎，一朝分娩”，一个新生命的诞生总是会给人带来无限的欣喜与希望，无论你是公卿侯门，还是布衣草民。一个新的生命高声啼哭着离开母体，由咿呀学语到蹒跚学步，当他张开双臂去拥抱自然，去尝试着探索宇宙时，便开始了他的人生之旅，开始了他的童年。

生命的童年如山涧中流淌的清泉，清静澄澈，跳跃飞溅，时而舒缓，时而激荡，奏响着生命欢快的歌。

唐路德延有诗，真情地歌咏了生命的童年：“情态任天然，桃红两颊鲜。乍行人共看，初语客多怜，臂膊肥如瓠，肌肤软胜绵。长头才覆额，分角渐垂肩。散诞无尘虑，逍遥占地仙。排衙朱阁上，喝道画堂前。合调歌杨柳，齐声踏采莲。走堤冲细雨，奔苍趁轻烟。嫩竹乘为马，新蒲掉作鞭。莺雏金铤系，犒子彩丝牵。拥鹤归晴岛，驱鹅入暖泉。扬花争弄雪，榆叶共收钱。”“贮怀青杏小，垂额绿荷圆。”“棋图添路画，笛管欠声镌。”“寻蛛穷屋瓦，采雀遍楼椽。抛果乱开口，藏钩乱出拳。夜分围棗柚，朝聚打秋千。折竹装泥燕，添丝放纸鸢……”

清代扬州八怪之一的高凤翰也有描写儿童生活的诗，读来饶有情趣：“半拽长襟作猎衣，丝牵纸鸢扑天飞。春风栏外斜阳里，搅碎桃花学打围。”又“南风五月藕荷香，踏藕穿荷闹一塘。红袴红衫都湿尽，又藏花帽罩鸳鸯。”在诗人的眼里，孩童的生活是无忧无虑，一任天然的。他们没有“欲说还休，却道天凉好个秋”的沧桑感；没有“失意还独语，多愁只自知”的苍凉态；更没有“对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多”的慨叹与紧迫。他们有的是游戏中对人生的摹拟与演练；有的是对大自然丰富多彩的惊奇与探寻；有的是毫无羁绊的率任天真，笑语欢歌。

在诗人笔下的童年是欢歌一片，而画家笔下的童年同样也是一片欢歌。

儿童古时又称小儿、小娃、小郎君、孩童、小衣子儿等等。表现童子的绘画，古时又称“婴戏图”。这类题材的作品最早见于战国时期的玉佩、玉雕。汉代的画像砖、石，三国时期的彩绘漆盘等也有童子形象的出现。唐以降，绘画渐趋表现社会现实，题材有了很大拓展，表现儿童的绘画也多了起来。画家谢稚曾画“小儿戏鹅”，周昉曾画“戏婴”图，《历代名画记》又称张萱“好画妇女婴儿”等等。延至两宋，擅长表现童子题材的画人更是名家叠出，院体的和民间的画家，都创作了许多表现儿童生活的绘画。对于绘画的分科，民间有“一人，二婴，三山，四花，五兽，六神佛”的说法。可以想见，关于儿童题材的绘画，至少在宋代已形成了专门的画科，甚至可与“人物、山水、花鸟”比肩，足见人们对于儿童题材绘画的喜爱。当时著名的画家如李公麟、李唐、刘松年、苏汉臣、李嵩、闫次平、马远等，都有童子题材的画作传世或见于著录。北宋汴梁有一杜姓画家，专画童子，人称“杜孩儿”。而宣和画院待诏，同为汴梁开封人的苏汉臣，仅见于著录的童子图便有近七十幅。《历代名画记》称他的婴戏图“著色鲜活，体度如生，熟玩之，不啻相与言笑者，可谓神矣。”又说“汉臣作婴儿，深得其状貌，而更尽神情。”可见其所作之精妙。苏汉臣表现童子的绘画内容宽泛，散见于各种记载的有捉迷藏、采桑、玩灯笼、戏鸟、牧牛、乾坤担等等，仅明代《严氏书画记》便记有他的“婴戏货郎”图十八轴之多。尚见其所作《婴戏图》，二童扑蝶嬉戏。一童盘腿坐姿，执扇于地，另手抵扇，似已扑蝶于扇下，回首呼另一孩童。另一孩童却神情专注于花草上的飞蝶，两手探出欲扑蝶，对执扇孩童的呼叫丝毫未予理会。孩童之稚气纯真跃然纸上，孩童肌肤的表现丰细可人，且所着丝质服饰的透明质感也刻划得细致逼真，足见其观察生活之真切与技法之高超。

李嵩出身寒苦，为宫廷画家李以顺之养子，精人物、界画，同样也是表现儿童题材的高手。传世之作以“货郎图”最为人称道。他的货郎图多以农村为背景，这可能与早年清苦有关。所作《市担婴戏图》：走街穿巷的货郎，挑着琳琅满目的货物，回首对乡间的孩童们喊着什么。而面对满担的货物惊喜万分，欢呼雀跃的儿童形象更是呼之欲出。

宋代的传世作品中还有一些不为人知的画家所作的如《蕉石婴戏图》、《荷亭儿戏图》、《百子图》之类的童子图。其中的儿童形象，或捉迷嬉戏，或竹马追逐，或奕棋，或戏虫、或腾跃翻打，无不形神生动，机趣盎然。无论是题材的广泛，还是表现的深度；无论画家和作品的数量，还是绘画技巧的把握，都足以见证两宋时期儿童题材绘画的成熟。

明清时期的婴戏图，在继承前人的基础上，某些方面又有所发展。明四家之一的仇英曾仿宋人作《村童闹学图》。其情节按排极富谐趣，村童们趁村塾先生熟睡之机闹将起来，有的摘了老师的巾帽，有的戏画先生睡相，有的扮作老夫子，有的竖板凳、

作鬼脸，有的追逐嬉戏，只有一人端坐读书，却还是被喧闹的学伴们吸引了目光。传神地表现了孩子们顽皮可爱的天性。虽属临仿之作，却能自出己意。浙派画家吕文英与人称“大吕”的吕纪并称大、小吕，曾有《四季货郎图》传世。他继承了宋人写实的画风，人物刻划精妙，道具描写严谨，且能以背景的四时花木做节令区分，为人所称道。

著名画家陈老莲也画过此类题材的作品，画风变形装饰，奇趣横生。清代扬州画派的闵贞，以写意手法画人物。他画的许多童子，水墨淋漓，形象稚拙可爱。新罗山人华岳曾作《婴戏图》，图中一童以臂抵杆，左侧一童作欢呼状，右侧一幼童跨大童肩上，同看立杆者。孩童之形象灵动传神。后来的海派画家倪田改画此图，将左侧欢呼的童子改为以手指立杆，与臂上立杆的孩童比试，更突现了儿童争强斗胜的心态。

因时代风气所使，明末清初的童子画逐渐不再象两宋时的写实和精细刻划，而是出现了许多意笔的作品。画作也不再局限于纸本、绢本，而是更多地出现于日常生活的器皿上。杯盘碟碗中，瓶壶炉罐上，或工或写，或简或繁，或青花或粉彩的儿童形象频频出现，形象简练而概括，生动而别致，有的竟演化为一种符号，别有意趣，令人玩味。

从美学和社会学的角度来看，“婴戏图”与其他人物、山水和花鸟类作品的表现，形成了较大的反差。如果说苏东坡可以借“枯木怪石”来陈述他“外枯而中膏，似淡而实浓”的美学思想；阎立本可以在《步辇图》中以人物的大小来表现等级，突现帝王的尊严；倪雲林可以不食烟火地营造他山水境界的清冷孤寂；八大山人可以借欲坠的树石来抒写亡国之痛，借白眼向人的鱼鸟形象来发泄满怀的郁闷和悲愤。那么，所有这些在“婴戏图”中却踪影全无。这里没有冷寞与孤独，没有凄凉与阴暗，没有忧郁与愤懑，有的只是对欢快童年的正面描绘，有的只是阳光灿烂，惠风和畅和鸟语花香。这里只能是营造光明、祥和与幸福的温馨之所。

这种现象有其政治、历史、文化和习俗的内在原因。

首先，中华民族的历史，虽不乏光明和盛世，但毕竟也曾多灾多难。天灾人祸，战乱频仍，“朱门酒肉臭，路有冻死骨”，“古来征战地，不见有人还”，这些悲惨的现实绝非鲜见。那么国运的昌盛，国力的强大，当时主要便是依赖人丁的兴旺。在古代医疗条件不足，生育能力低下的状况下，历代统治者鼓励生育，千方百计提高人口数量，当是顺理成章之事。

其次，古语有云：“不孝有三，无后为大”。一个家庭，一个宗族，只有人口众多，才能成为旺族，才足以显示地位和势力，才可能光宗耀祖，光耀门楣。普通人家如此，而那些帝胄官宦之家，就更是希翼子孙永继，世代不衰了。《北史·魏收》记：齐德王延宗，纳李祖收之女为妃，妃母宋氏献二石榴于帝前，诸人莫知其意，帝投之。收

曰：石榴多子，王新婚，妃母欲其子孙众多。帝大喜。后古人婚嫁多有以“榴开百子”、“百子图”陪嫁者，逐渐传为习俗。

再次，凡帝王之业，无论盛衰之世均需粉饰太平，而轻松升平，洋溢着吉祥的那些《婴戏图》是否同时起了此种作用，应是不言而喻的了。

再者，儿童毕竟是人们的希望之所在，毕竟是人们生命的延续，毕竟是人生最美好的阶段，人们有理由对生命的童年寄托更多美好的憧憬和生活理想，有理由对儿童投去更多关爱、怜惜和赞赏的目光。即使并非现实，人们也宁可在诸多的《婴戏图》里营造出更多的祥和，从而在欣赏这些图画的同时，衷心祝祷着子孙后人的安康，祝祷着家庭、国运的昌盛，希冀着人们自己生活的明天会更美好。况且，人们还可以面对画图中如沐春风的无羁童年，去观照自己生活中的种种悲苦和际遇，从而“不羡神仙羡少年”，求得心灵的慰藉和解脱。由此看来，“婴戏”类绘画曾从人物画中脱颖而出成为独立的分科，且在诸多“婴戏图”中对儿童形象充满呵护、赞赏和人文关怀，就应是不难理解的事了。

身逢盛世的今天，几乎人人都可以拥有幸福美好的童年，童年时的我也同样充满了欢欣和难忘的记忆。

我的童年是在乡村度过的，儿时的生活异彩纷呈……

每当春风乍起，柳梢泛绿，我和儿伴们便相与呼喊、跳跃，奔跑在海洋般绿色的麦田里，将早已扎好的风筝高高地放飞于蓝蓝的天空中，我们的心也随着飞上了天……

菜园里的马兰墩开花了，那兰色的花很香。它之所以叫“马兰墩”，是因为它那长长的叶长得极茂密，像是可供人坐卧的草墩。我们躺在软软的马兰墩上，吮着淡淡的花香，任黄的、白的蝴蝶在脸上飞来飞去……

一场大雨涨满了池塘，整个夏天这里便成了我和小伙伴们天堂。儿友们在高高的土坡上泼了水，我们便相互用泥巴涂满全身，只露出两只眼睛，活象一条条泥鳅呼叫着滑向水塘，“扑哧”，“扑哧”掉进水里。我们爬上高高的柳枝，争相做出各种动作，投向绿波，把水花溅得老高老高……

树上的枣子红了，有的还发了紫，多少次央求大人们带去打枣，终于感动了祖父。来到枣林，我不顾母亲的吆喝，猴子似的爬上了树巅，用尽全力抖动枣枝，那大大小小的枣子雨点般落下，地上顿时铺满一层，那红的、紫的、红绿相间的枣子滚得到处都是……

“凉风乍起夜初长”时，我家苇塘里满塘的芦花绽放了，如絮的芦花泛着银光在秋风里摇曳，苇丛中的蚰蚰儿颤动着翅膀竞相奏鸣，象要勾人的魂儿……

记不清哪年，大水围了村子，村前村后都筑起了土堰。一日傍晚我登上堤堰，放

眼望去，大水的尽头是斜照的夕阳，夕阳的四周是满天的红霞，满天的红霞里是成千上万只往来飞行的蜻蜓……

儿时的冬天特别冷，雪也特别大，常常是一夜醒来，大雪便封了门。于是便呼来儿友带了萝筐去扣麻雀。我们蜷曲着避在麦垛边，一蹲就是一晌……

那时乡间的游戏真多，打嘎、敲铜钱、扇纸板、踢毽子……

我就这样度过了自己的童年。

我笔下的童子，大都是我儿时生活的写照，画来令人着迷。画着这些童子的形象，我仿佛一次次回到童年，去重温儿时的旧梦，去消解心头的浮躁，去洗涤心灵的尘垢，抚慰身心的疲惫……

目 录

情态任天然（代序）	1
攻 读	1
放 牧	7
对 奕	13
童 戏	18
乐 鱼	34
斗 虫	44
扑 蝶	52
戏 蟾	55
戏 禽	60
戏 猫	65
戏 猴	75
喜 雨	79
踢 毽	82
嬉 雀	87
闹 学	91
闹 年	93
智 童	96

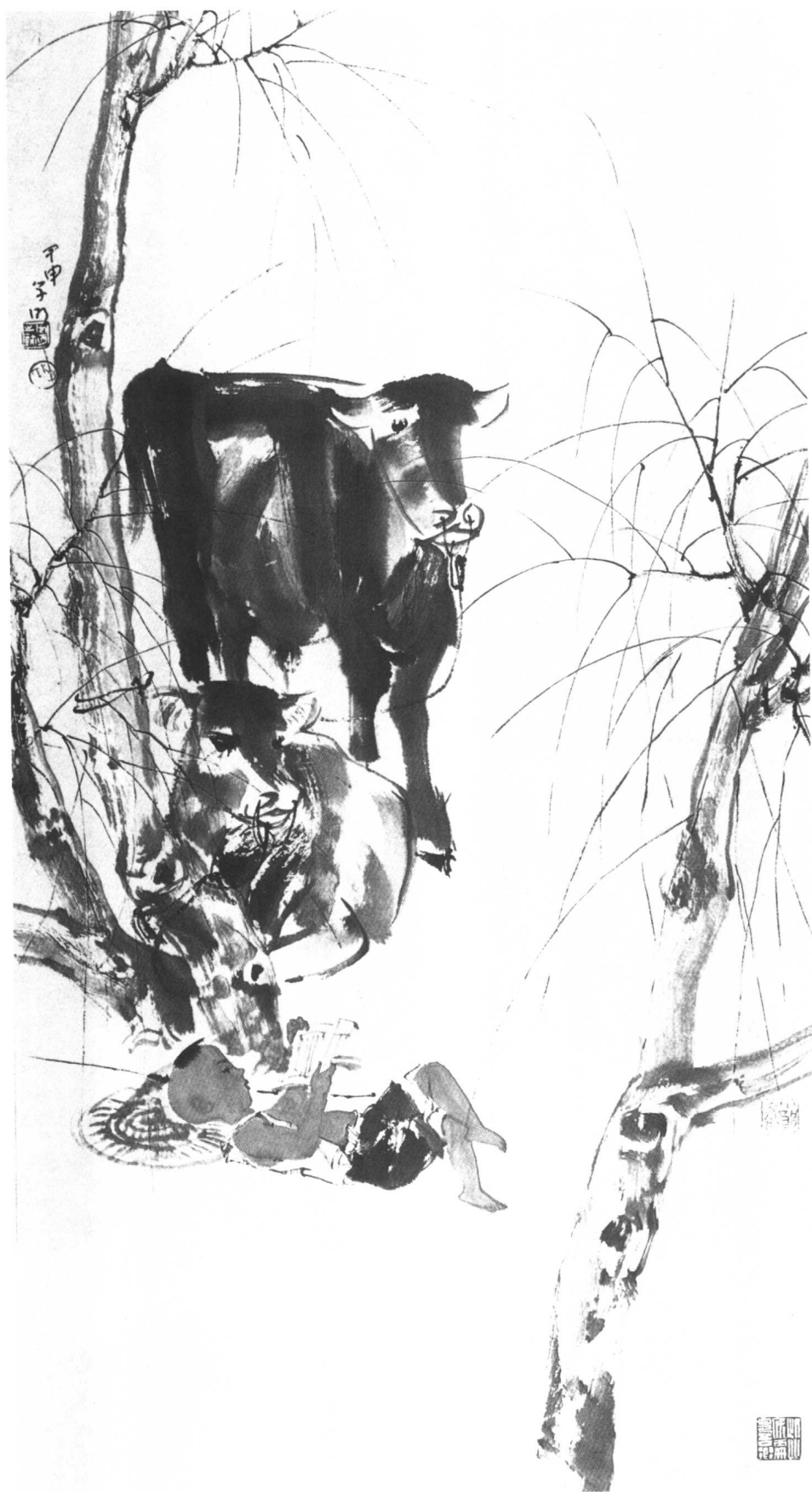
李学明 / 绘

童子篇·攻读

李学明 / 绘

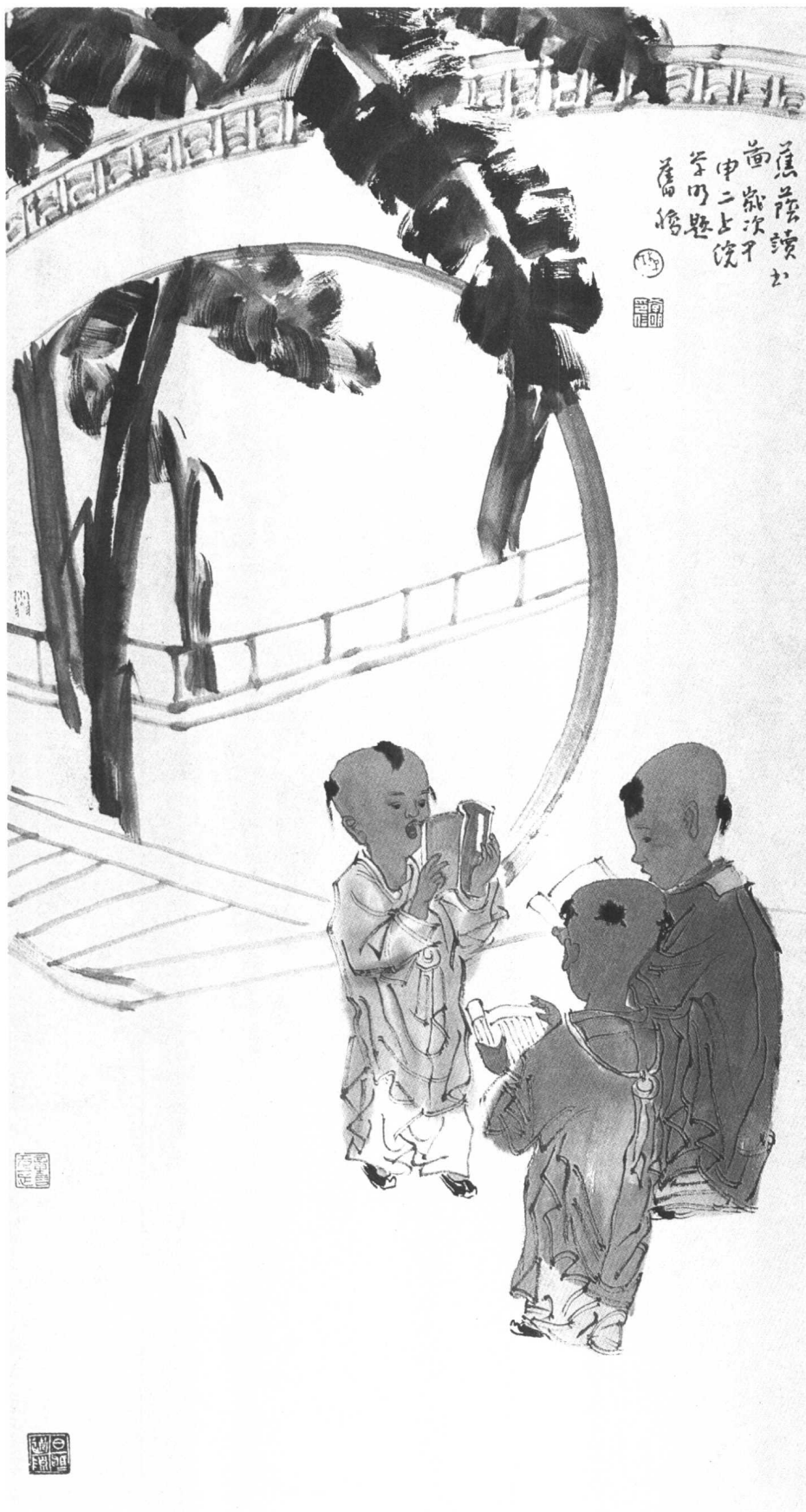
童子篇·攻读

李学明
（绘）

童子篇·攻读

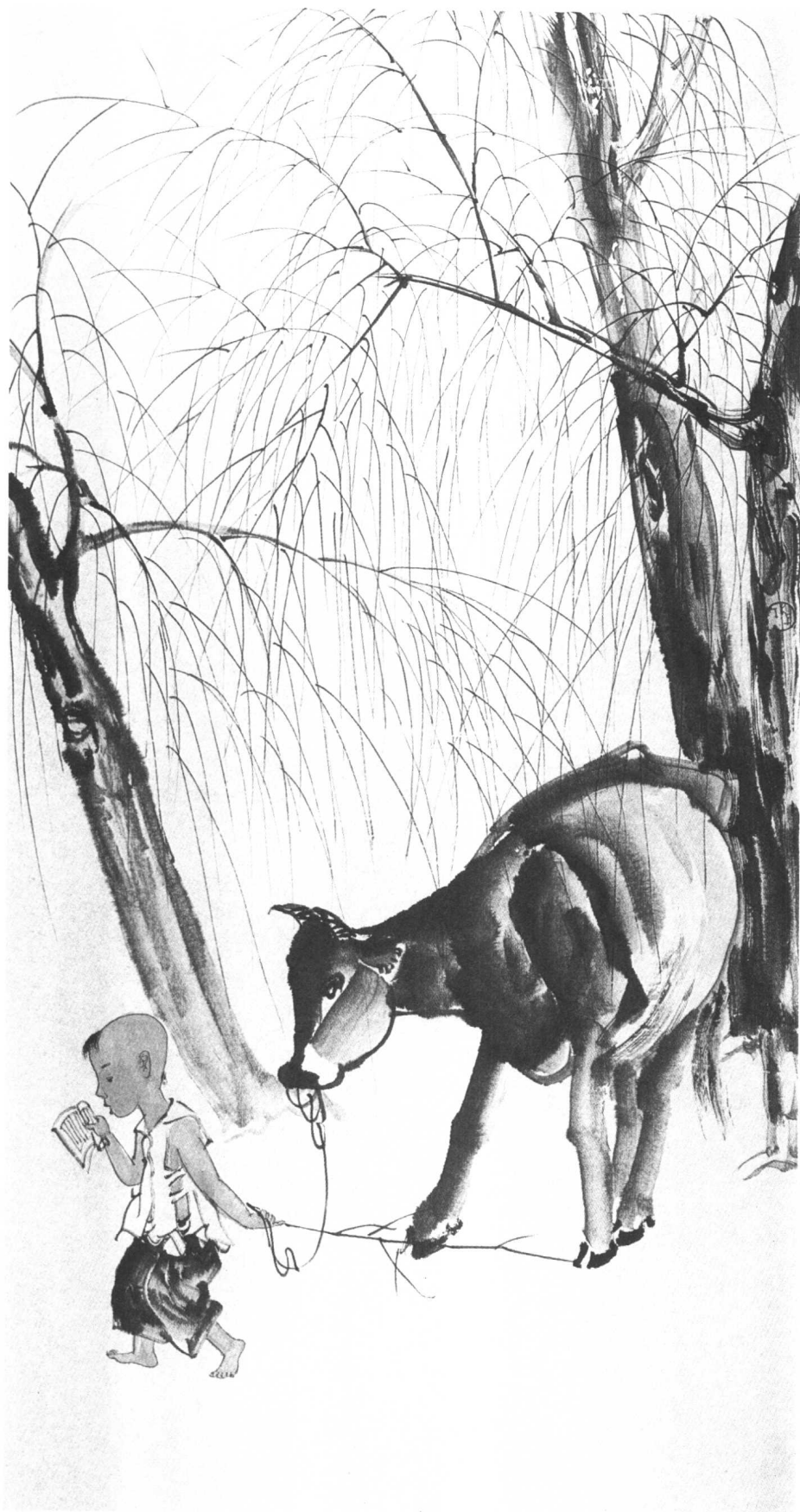
三

李学明
（绘）

童子篇·攻读

四

童子篇·攻读

童子篇·攻读

水窗旧云目是一幅妙迹工夫深博者视之以為平常及少有功大則略能識之
至功未漸熟此則愈見為不為前所似嫩者不但以名為物目嘆為
為境之不可以摹擬得也 歲次丁卯年月上浣學明作於頤和 雲

童子篇·放牧

