

《秋庭戏婴图》中游戏与社会生活的关系

刘倩

(山东工艺美术学院 艺术学理论 250014)

摘要: 婴戏图作为中国绘画类型之一,以幼童玩乐时的情景为题材,宋代苏汉臣的《秋庭戏婴图》是其中极具代表性的作品之一,对研究两宋社会生活具有重要参考价值。从《秋庭戏婴图》画面中对宋代儿童游戏的种类、玩法、形式、特点等方面的描绘,可知游戏发展到宋代有了极大地创新与推进,以此分析画面中游戏所反映出来的宋代社会、经济、文化生活实景,推论出宋代的时代背景对风俗画及游戏发展的影响。

关键词: 宋代;秋庭戏婴图;游戏;社会实景;推枣磨

一、《秋庭戏婴图》题材内容

苏汉臣的《秋庭戏婴图》画幅巨大,横 108.7 厘米,纵 197.5 厘米,现收藏于台北故宫博物院。此图描绘了秋日美景下的庭院一角,一大一小两幼童躬身在圆凳旁,聚精会神地玩着“推枣磨”的游戏,画面后方屹然耸立着一座太湖石,山石周围数朵菊花、芙蓉花争奇斗艳,树叶繁茂、错落有致,花卉、奇石的点染极具层次感,上下浑然一体。右方一圆凳上堆满了各式各样的玩具,凳旁散落着一对饶钹,两个孩子衣服线条刻画的柔美华丽,褶皱也细致入微,用线流畅、一气呵成,眼神被游戏深深吸引,惟妙惟肖,俨然是富贵人家的孩子。秋日美景里,两个孩童沉浸于游戏之中,尽情享受游戏带来的乐趣。

作者苏汉臣师从刘宗古,深受其师画人物轻描淡写的纤细风格的影响,擅画货郎担、儿童嬉戏之景,画风“着色鲜润、体度如生”,所绘之作儿童形象情态生动,能描绘出孩童游戏时天真活泼的情趣。苏汉臣早年曾当过民间画师,后为宣和画院侍诏,身份的转折使他兼具宫廷绘画与民间绘画技法之所长,擅长通过对儿童活动的描绘来反映当时社会背景下的风土民情。婴戏题材绘画具有极强的写实性,笔下之作能反映出其所处的时代背景的绘画风格,也能反映出当时人们的审美风尚。婴戏题材丰富多样,在其作品《长春百子图》中描绘了数个孩童嬉戏玩闹的画面,游戏种类繁多,包括放风筝、捉迷藏、骑木马、下棋、钓鱼、划船、踢球、捕蝴蝶等各式各样的儿童游戏,孩子们形态各异,位置排列参差错落,表情丰富生动,也是一幅例证宋代游戏产业繁荣的佳作,苏汉臣创作婴戏图在继承前人的基础上加入自己的创新,对南宋以后的婴戏题材绘画风格产生了很大影响。

二、《秋庭戏婴图》中游戏繁荣所反映的社会成因

风俗画的起源可追溯到汉代的墓室壁画之中,而“风俗画”一词的确立是在唐代,发展至宋代到了鼎盛之期。“婴戏图”是风俗画的一种,描绘了孩子们之间嬉戏打闹的场景,具有浓郁的生活气息和世俗气息,表现了我国古代人民渴望全家幸福和美、多子多孙、尽享天伦之乐的传统观念,又传达了世人对幼子的疼爱与关怀,怀揣着人们对于幸福生活和祥瑞之物的渴望。

一个产业的兴旺发达总是与其当时所处的时代背景及社会环境息息相关,无论是风俗画的兴盛,还是宋代游戏产业的发展都不例外。此时商品经济、文化教育、科学创新都处于蓬勃发展的上升期,市民阶层随之兴起并日益壮大,代表着市民阶层的审美新观念也应运而生,描绘世俗生活的风俗画,题材选择直接来源于日常生活之中,充满浓郁的人文气息,正好符合新兴市民阶层的审美需求,是社会现实的直接反映,堪称当下社会政治、经济、文化、社会历

史、风俗习惯的记录者,对研究两宋社会生活实景具有重要参考作用。

政治上,统治者倡导“文治天下”,重文轻武,使有宋一代视发展文化和教育为其基本国策。据记载,太祖曾立一碑于太庙,上书:“不得杀士大夫及上书言事人”。宋真宗也有文说:“男儿欲遂平生志,六经勤向窗前读”,鼓励年轻学子努力读书考取功名。并对科举进行改制,扩大科举取士的范围、职能,大批文人参与到国家治理中,为儿童游戏的发展提供了兼收并蓄的思想环境、宽松的政治氛围、和谐稳定的社会环境。

经济上,人口数量不断增长,劳动力充足,极大促进了生产力和生产劳动的发展,使宋代的农业、手工业、商业的发展都向前迈进了一大步;坊市之间的界限彻底被打破,瓦肆的出现使商业活动有了固定场所;商业活动频繁,遍布大街小巷,买卖昼夜不绝,繁荣发展,盛况空前:街上店铺鳞次栉比,各类游戏器具都有售卖,商品经济和手工业的发达使人们获取游戏器具的方式和途径更加简单便捷,可见宋代是中国民间玩具发展的盛期,儿童玩具大批量的出现,丰富性极强,开创了中国古代儿童玩具鼎盛的新纪录,各类玩具引导儿童充分发挥想象力。一系列经济政策的实施促进了商业的发展,社会发展水平不断提升,而生产力的提升使老百姓拥有了更多空闲时间和精力追寻娱乐需求,市民对于娱乐活动的追寻也促进了游戏产业的发展,也使画家关注到游戏这一产业,产生了如李嵩《货郎图》、《骷髅幻戏图》、苏汉臣《冬日戏婴图》等与游戏相关的传世佳作。

社会文化上,宋代统治者多具有较高的艺术素养,延续前代的画院制度并更趋于完善,招收了张择端、苏汉臣等一系列著名画家。阶级矛盾呈缓和趋势,各阶层价值取向显示出通俗化、娱乐化的取向,追求享受、向往猎奇,艺术风格呈高雅文化和市井文化逐渐融合的趋势,宫廷绘画和民间绘画的艺术风格也互相影响,生活水平的提高也必然会引起精神世界里更高的追求,这样的文化需求也推动了宋代游戏事业的发展。许多游戏形式也与民俗活动密不可分,每逢重大节日,如元宵、清明、端午、除夕等传统节日时,无论是皇宫中还是民间都会举办各类游戏活动,衍生出了多种具有民俗色彩的游戏形式,还出现了从事娱乐活动的专门场所“瓦栏勾舍”,内有专门表演各项技艺的人员,引得市民流连忘返、陶醉其中,这些都有利于宋代游戏的发展和繁荣。

宋代的儿童游戏发展迅速,主要体现在以下方面:一是种类更加繁多、形式更加多样,市民阶层在娱乐上的需求促进了各类游戏形式的产生和迅速发展,在农业和手工业高度发达的推动下,商铺林立,消费水平较高,产生了各类各样的小玩具供人玩耍,也由这

些小玩具产生了多种多样的游戏形式。二是宋代游戏也充分吸收借鉴了前代游戏发展的优点与长处,保留了一些前代的游戏形式并在继承的基础上进一步发展,比如狮子舞、骑竹马、象棋、蹴鞠等等。宋代儿童游戏丰富多彩,且大多游戏体现出了科学性、独创性和参与性,且当时寓教于乐的育儿方式得到了社会大众的广泛认可。从这里我们也可以分析出宋代的商品经济及其发达,即便是供幼童玩乐的玩具都如此种类繁多,且制作精良,宦官贵族家庭的孩童玩具更是用料奢华,创意十足。

三、《秋庭戏婴图》中反映的游戏发展与社会生活的关系

《秋庭戏婴图》,鲜明生动的将宋代儿童游戏形式呈现于观者眼前。有一转盘摆放于奇石前面的座椅上,一根细棍垂直立于圆盘中间,与另一细棍呈十字交叉型,横置的细棍两端各有一人马造型的玩具,取“人马平安”的寓意,圆盘中间被平分绘有图画纸牌的八个格子,玩法为:玩家对应格子下注,指针旋转之后停在哪个格,下注该格的人就要受到对应惩罚,具有赌博的性质。位于圆凳左后方的两个红色小罐是装围棋的罐子,收纳棋子的容器就在旁边,围棋却还散落在棋盘上。一对饶铍也随意扔置于坐凳旁边,玩具的散落说明姐弟二人只顾玩乐、不管收拾,展现了孩童古灵精怪、可爱无邪的天性。

画面左边,姐弟二人正聚精会神地玩着“推枣磨”的游戏。“推枣磨”是一种节令玩具,盛行于秋天,做法是取鲜枣三枚,细竹篾一根,将一枣从中间分开,去掉一半枣肉露出枣核,再用三只竹签插入下半部分的枣肉,使其成鼎立之状,细竹篾两端各插入鲜枣一枚,然后将其置于枣核上,两端的鲜枣保持平衡,用手轻轻拨弄旋转竹签,似磨盘转动,因此得名“推枣磨”。两宋时期,上到达官显贵,下到寻常人家都将“推枣磨”视为一个茶余饭后动手动脑的好游戏,流行程度可见一斑。

画面中玩具种类丰富多样,既有围棋、推枣磨、人头马等益智类游戏,也有饶铍等音乐类游戏,凭借对《秋庭戏婴图》中描绘诸多游戏种类的分析,足以窥见宋代游戏种类之多、社会生活之丰富多彩以及经济水平之发达、手工业之繁荣。

游戏存在于每个人不同的人生阶段,是生活中的重要组成部分,在游戏过程中既可以感受到愉悦感,也能寓教于乐,受到一定的教育和启发,如《秋庭戏婴图》中益智类游戏、音乐类玩具及“推枣磨”等,强调了在制作“枣磨”和游戏的过程中亲身体验科学原理,有利于调动儿童探索科学原理的兴趣,体会游戏中所蕴涵的丰富的知识,不仅能够起到益智作用,还能提高动手能力,在游戏的过程之中不断进步和成长。

不同的游戏形式寓意不同,透过游戏形式可以推测出当时宋人的生活方式和当时的民风民俗,分析出宋代当时社会环境下的社会风气和社会文化。比如拔河是民间一项流行的游戏活动,又称牵钩,宋梅尧臣《江学士画鬼拔河篇》有载:“分明八鬼拔河戏,中建二旗观却前。”因其最初是配合水战的一种军事技能,后来普及到民间,每逢佳节便组织拔河来进行庆贺,可表达民众对春雨的祈求和对丰收的期盼,寄托了人们对于美好生活的期望和愿景。还有如踢毽子、放风筝、踢球、骑竹马等儿童游戏,如端午节时的赛龙舟、荡秋千、元宵时节的狮子舞等特定节日中的游戏,围棋、七巧板、九连环等益智小游戏,至今仍有许多十分盛行,可以看出游戏具有传承文化的功能,游戏的发展也不断促进着文化的发展,游戏不仅仅只是一种娱乐嬉戏的方式,也是反映社会生活的载体。宋代民窑

烧制的陶瓷枕里也可窥一二,上面绘着各式各样反映宋代民间游戏的风俗画,反映了宋代儿童游戏的丰富性。

两宋时期的商品意识渗透到了文艺生活中的方方面面,反映到绘画上面,市井题材的绘画便可以将社会生活的点滴一一呈现,不管画家们是自觉关注到了世间百态,还是出于政治因素的需要用绘画来展现太平盛世,稳定民心,都直接影响了风俗画的发展。琳琅满目的玩具展现了宋代商品经济的繁荣,我们更不能否认正是因为经济的迅猛发展才有了如图所绘的理想生活,市民阶层在不断拓宽其视野的同时,更是一直在吸收商品物质文化所带来的营养。

四、结语

综上所述,两宋时期风俗画的兴盛与游戏产业的发展归根结底都离不开当时政治、经济、文化等一系列社会因素的推动,宋人在追求较高生产发展力的同时,对生活品质的要求也不断增高,休闲娱乐不断增加,也正是宋代发达的商品经济,激发了宋代时老百姓对于生活的更多需求和渴望,也造就了丰富多彩的宋代社会。而“婴戏图”的产生与发展,也正如一面反映社会生活的镜子,为我们研究宋代社会生活史提供了重要依据,成为了一种佐证,充分显示了宋代时期人民的生活状况、生产力发展状况、审美趣味等现实情况,也可以从当今儿童生活情况中看到“婴戏图”中的部分场景,马克思主义认为,经济接触决定上层建筑,“婴戏图”在宋代蓬勃发展的原因归根结底是来自于宋朝商品经济的发展,“婴戏图”在中国绘画发展史上发挥了重要的作用,与经济社会生活联系密切,值得人们反复思量和研究。

参考文献:

- [1]于爽.宋代婴戏图的教育理念对玩具设计的启发[D].中国美术学院,2018.
 - [2]林燕.从《婴戏图》看两宋时期的儿童生活实景[J].博物馆研究,2013(01).
 - [3]郑晓慧.民俗“镜像”——由宋代风俗画看宋代民俗文化[J].开封大学学报,2009,23(01).
 - [4]王倩倩.探析《婴戏图》宋代盛行的社会原因[J].美与时代(中),2018(04).
 - [5]吕少卿.论两宋风俗画[J].中国书画,2008(05).
 - [6]郝婷婷.宋代儿童游戏研究[D].辽宁大学,2019.
 - [7]王其慧.从宋代风俗画看儿童游戏的多样性[J].体育文史,1991(06):11-12+10.
 - [8]郭爱红.两宋风俗画兴盛原因探析[J].芒种,2013(14):233-234.
 - [9]张娜.苏汉臣婴戏题材风俗画研究[D].西北师范大学,2018.
 - [10]孙亚晓.宋代儿童风俗画浅析[D].郑州大学,2016.
 - [11]周荃,朱强.两宋风俗画之现实主义辨析[J].美与时代(中),2017(06):28-30.
 - [12]王其慧.从宋代风俗画看儿童游戏的多样性[J].体育文史,1991(06):11-12+10.
 - [13]叶海晨.孩童自欢愉——苏汉臣《秋庭戏婴图》[J].中国人力资源社会保障,2016(06):60.
- 作者简介:刘倩 1996年6月25日,性别:女,民族:汉,籍贯:河北省石家庄市,单位:山东工艺美术学院,学位:硕士,研究方向:艺术学理论专业(艺术学原理方向)