

古画里的儿童节怎么“玩”

时光荏苒,秋风送爽,孩子们在这个季节里,在草地上斗草,通过比较草的种类与韧性,享受着童年的简单快乐;或在秋日的黄昏中,斗蛐蛐,聆听着秋虫的鸣叫,感受着自然与生命的和谐。

在画面右上方有四名孩童围在一起,手里还拿着草叶,原来是在进行“斗草”游戏。宋代,晏殊《破阵子》曾这样描述:“巧笑东邻女伴,采香径里逢迎。疑怪昨宵广,原是今朝斗草赢。”斗草大致可分为“武斗”和“文斗”两种方式,各有其特点和魅力。“武斗”是一种较为激烈的斗草方式,双方各自手持一草,交叉后用力拉扯,以草不断为胜,断者为负。与“武斗”相比,“文斗”则显得更为文雅和内敛。“文斗”主要比拼的是采集花草的数量和品种,以采集到的花草数量多、品种稀有、名贵、带有吉祥象征意义为胜。通过这些描述,我们可以大致猜测画中的儿童应该在进行“文斗”。

这四名孩童发型各异,有在头顶的两边留一撮头发,再扎成两个小结的“总角”发型,也有把头顶前方的头发梳起并用束带绑住的发型样式,这种发型称为“勃角”。这个名字的来源是因为这种儿童发型像一种“勃”的鸟类,它的身形短小而肥,其体貌与儿童柔软的头发起相似。我们可以看到图中穿棕褐色服饰的儿童为了玩耍方便,还将长命锁反戴在了背后。在画法上,苏汉臣对于孩童的头部和衣服的描绘技巧尤为突出,他运用了高古游丝描,线条流畅而均匀,充满了流动感和生命力,通过这种细腻的线条处理,苏汉臣成功地捕捉到了孩童们游玩时的自然状态和天真活泼的神态。而在衣服的描绘上则是使用了铁线描的技法,轻重有序,刚柔并济,展现出一种活泼跳跃的流动感,增强了画面的动态效果。在色彩的处理上,整幅画面处于一种温暖的色调之中,但在孩童的服饰色彩上,大胆运用了大红、赭石、石绿、蓝色,使画面雀跃一新,丰富多彩,成为画面的亮点,虽人物众多,却毫不凌乱。

苏汉臣 长春百子图(秋景部分斗草局部)

“勃”角

总角

秋景部分儿童发型

苏汉臣 长春百子图(冬景部分)

冬景部分傩舞局部

科普小贴士:傩面具

俗话说,“无面不成傩”。傩面具作为傩舞、傩祭、傩戏中使用的道具,是傩文化不可或缺的部分。傩面具样式种类丰富,如果按照神的种类分有正神类(形象一般慈眉善眼、面带微笑);凶神类(形象多头上长角、嘴吐獠牙、爆珠竖眉);丑角类(形象滑稽、风趣、幽默)和世俗人物类,这一类更加接近真实生活,鬼气较少。如果按照功用来分,则分为表演类、供奉类和装饰类三大类。笔者所绘的傩面具乃装饰类傩面具,取蝴蝶形状幻化而成。苏汉臣的《长春百子图》中所绘的是魁星面具。魁星是在中国民间信仰中被视为主宰文章的神,其形象与文曲星相关联。以黑脸红发、鬼面的形象出现,右手执朱批笔,左手托金印,左脚后翘踢斗而称魁。

结语

我们通过苏汉臣的《长春百子图》与古代的小朋友进行了一场跨越时空的对话,不仅了解了他们的日常生活与游戏活动,还对一些民俗文化有了全新的认识与学习。宋代之前,儿童在绘画中多为配角,形象与成人相似,比例失调,到了宋代,画家开始细致观察儿童,捕捉其特征,如圆润脸庞、正确五官比例和生动表情,使儿童形象更自然、协调。这些绘画作品不仅是艺术创作,更是“以图证史”的图像资料,它们以直观、生动的方式记录了宋代儿童的生活状态和社会风貌,为我们了解宋代社会历史文化打开了一扇窗户。

小游戏:
猜猜我是谁

请大家根据下面的人物剪影,去画面中找出对应的人物形象,并探究他们在做什么呢? 图中还有哪些游戏未提到呢,大家一起开启探索之旅吧!

