

焦秉贞《百子团圆》图册

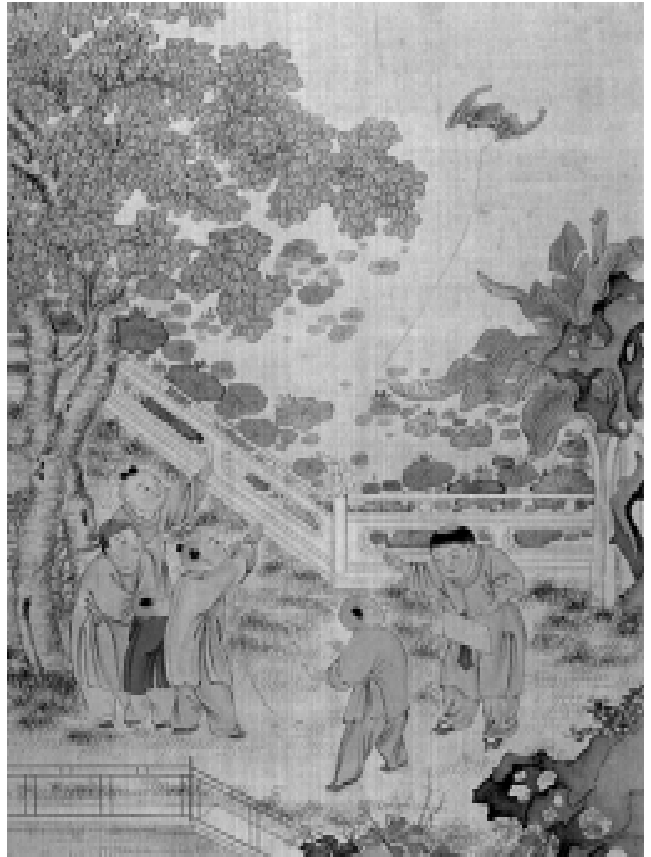
吴元真

国家图书馆善本部藏有一部清诒晋斋主人成亲王永理旧藏焦秉贞手绘绢本《百子团圆》图册。

图册，绢本，设色，五镶册页装，楸木封面，凡十六开，前后各有两开瓷青洒金纸扉页。封面有永理隶书题：“百子团圆”四大字，下书“诒晋斋珍藏”楷书小字，并钤白文“诒晋斋印”。册页池心纵27.5厘米，横20厘米。每开右为焦氏手绘绢本彩图，左为淡粉洒金笺纸池心以备书写诗文。图册末开尾有墨书小字“焦秉贞恭绘”落款，下钤“焦秉贞印”小印。

焦秉贞，清初人，生卒年不详，活动在康熙时期。《清史稿》曰：“焦秉贞，山东济宁人，康熙中，官钦天监五官正。工人物楼观，通测算，参用西洋画法，剖析分判，度量阴阳向背，分别明暗，远视之，人畜、花木、屋宇皆植立而形图。圣祖嘉之，命绘《耕织图》四十六幅，镌版印赐臣工。自秉贞创法，画院多相沿袭。”

焦秉贞是清初画院中颇有名气的翰林画家，以绘《耕织图》而闻名。他的绘画特点是接受了当时西洋画师郎士宁等人的影响，以中国传统工笔绘画技巧为基础，吸收了西洋透视等绘法的长处而形成了自己的风格。在《中国美术全集》第10册清代

绘画卷中徐邦达先生的专论阐述得十分精当：“焦秉贞本是钦天监五官正，属科技官吏，由于他的职责是天文观察测算与西学关系甚密，故在绘画上吸收西法也是合乎情理的。清人评他‘工人物、山水、楼观，参用西法’甚是。所谓‘参用西法’一语，道明他恰如其分地吸收西法，主要是有限度地吸收明暗凸凹、形象比例和焦点透视法这三个方面，而又不失传统的笔墨情趣，这就是焦秉贞的中法为主，参用西法的特点。”焦氏这种中西结合的绘画技法在后来的清宫廷画派中很有影响，他的学生冷枚、姚文瀚继承了这一派的风格创作出许多优秀的作品流传于世。

焦秉贞是清初工笔人物风俗画卷的高手，他的代表作品《耕织图》是清代美术史上的佳作。故宫博物院收藏他的绢本《仕女图册》被收入在《中国美术全集》中。这本鲜为人知的《百子团圆》图册虽是焦氏绘画中的小品，然充分展示了焦氏民俗风情画的趣味。图册凡十六个画面，以春夏秋冬四季为时序，以时令儿童游戏活动为内容，描绘出一百个儿童在做各种游戏活动的场面。一百个各具神态的儿童集中在一本图册中，故名《百子团圆》图。以百子为题材的绘画常常表现在年画中，也有移植到刺绣上来制成被面和床单，以求吉祥多子多孙，表现出浓厚的世俗风味。然而焦秉贞笔下的《百子团圆》图却给人以新鲜感。他巧妙地把不同时节孩子们所从事的各种游戏组成一个个单独的画面。以不同时节的花草树木交代出时间的变化，以小桥流水、莲塘荷池、勾栏屋宇、奇石秀岩为背景，描绘出孩子们在玩耍中的欢乐场面。有情、有趣、有声、有色，将动态中的人物活动与世俗风情的文化内涵那么自然有机的结合在一起，表现出画家灵感的丰富和民俗文化底蕴的深厚。

旧时儿童杂戏丰富多彩。在清乾隆时潘荣陛所著的《帝京岁时纪胜》第11页，岁时杂戏条下曰：“元宵杂戏，剪綵为灯。悬挂则走马盘香，莲花荷叶，龙凤鳌鱼，花篮盆景；手举则伞扇幡幢，关刀月斧，像生人物，击鼓摇铃。”“博戏则骑竹马……”。“闲常之戏则……鞭陀螺、放空钟……踢毽子”。“京师小儿语：‘杨柳青，放空钟。杨柳活，抽陀螺。杨柳发，打茶茶。杨柳死，踢毽子。’”这儿歌反映了不同季节孩子们玩的各种游戏。在《燕京岁时记》中也记曰：“儿童玩好亦有关于时令。京师十月以后，则有风筝、健儿等物。”在李声振的《百戏竹枝词》中说到的“跳钟馗”、“闹五鬼”在图中再现出来。跑“旱船”，赛“龙舟”也是那时孩子们喜闻乐见的游戏。“旱船”乃陆地行舟，“龙舟”即舟作龙形，上设采幡，置箫鼓为乐，见图可知是多么热闹的局面了。还有耍竹杆、摔跤、放花炮、唱大戏、堆雪人，这些孩子们常做的游戏在图册中勾画得活灵活现。

细读焦氏的《百子团圆》图册，给人以无穷的乐趣，有的游戏历史渊源可以追溯到很远很远。如骑竹马，画的是初春乍暖，柳丝吐绿，六儿童每人双腿中跨着一根小竹杆，杆头上套着一个纸糊的马头，杆尾系有可转动的小轱辘，孩子们左手攥着竹杆上的绳套象征缰绳，右手挥动着红缨小鞭。今天没有孩子在玩这种游戏了，但这骑竹马却由来久矣。据《后汉书·郭伋传》所记早在东汉武帝时就有骑竹马一说。《后汉书》卷三十一《郭伋传》“十一年，省朔方刺史属并州，帝以卢芳据北土，乃调伋为并州牧。……始至行部，到西河美稷，有儿童数百，各骑竹马，道次迎拜。”唐代诗文中也有骑竹马的诗句。如李白长干行一诗中有“郎骑竹马来，远上青梅。”句，白居易长庆集赠楚州郭使君诗中有“笑看儿童骑竹马，醉携宾客上仙舟。”句，赵嘏淮信贺滕迈台州诗中有“旌旆影前横竹马，咏歌声里乐樵童”句。看来跨在竹杆上跃马扬鞭骑竹马这一游戏已有千余年的历史了。骑竹马什么时候消失了笔者也说不清楚。今天只有看图说话，品味其乐。图册中有的游戏已不知其名。如图二画面中共六个小孩，其一蹲在地上，手里拽着一根细绳，绳的另一端系在一个竖钉上插入地中，绳上有两个小纸人，各在一端，绳子一松一紧，小人就缓缓向前移动，直到两纸人相遇。画面中两个小孩俯身凝视，三个孩子远而视之，若有所思，似在揣摩其中的奥妙。这可能是提线木偶中的一种，不知当否。

但图册中表现的大多数的游戏，今天仍是孩子们喜欢参与的运动。如踢毽子、放风筝、荡秋千、抖空钟等等。说明这些游戏的生命力可谓强矣，一直延续至今。

焦秉贞的工笔人物风俗画有他鲜明的写实感，时代气息浓厚，绘画的主题表现得非常明确，一目了然。用笔细致入微，树上的枝叶、地上的花草、水中的莲荷、桥边的石栏、屋上的砖瓦、檐上的彩画、头上的丫髻、手中的玩具、脚上的小鞋、衣服上的花饰……都交代得十分清楚，惟妙惟肖。这一切都表现出画家工笔绘画的功底。画面色彩鲜艳，追求自然。立体效果表现得很强，使人有入画临境之感。

焦秉贞的绘画传世者不多，这本《百子团圆》图册，有极高的艺术价值和收藏价值，为人们所珍视。

总之，读焦秉贞《百子团圆》图册，使你能欣赏到清初宫廷画苑中工笔人物风俗画的艺术精华，使你能领悟到三四百年前京都儿童游艺的乐趣。当你合上画册孩子们一阵阵欢声笑语仿佛就在你的耳边，一张张天真烂漫的笑脸就映幻在你的眼前。“疑似梦境回童年”，给你留下的是美好的回忆。