

古代婴戏图中的植物景象研究

A Study on the Plant Scenery in Ancient Baby-playing Paintings

冯玉兰 杨秀娟 王霄煦 张宝鑫*

FENG Yulan, YANG Xiujuan, WANG Xiaoxu, ZHANG Baoxin*

基金项目: 北京市公园管理中心科技课题 (课题编号: zx2023018)

摘要

婴戏图是古代绘画的重要题材,在一定程度上反映了古代园居生活的理想模式,其中的儿童活动场景通常发生在以植物作为最常见要素的园林之中。因此,对婴戏图植物景象的研究有利于进一步挖掘传统植物文化内涵,以及植物在儿童活动空间营造中的方式和作用。通过搜集各个历史时期的婴戏图绘画作品,采用图像分析法与文献分析法相结合的方式,判断分析婴戏图中的植物种类及配置特点,在此基础上,总结分析古代婴戏图植物景象的共性与个性特点。研究发现,在搜集整理的 133 幅含有植物要素的婴戏图中,植物多具有吉祥的象征寓意,且种植形式多样,部分植物以插花或果盘等形式出现,是儿童亲近自然的重要因素。

Abstract

The ancient baby-playing paintings is an important theme in ancient paintings, reflecting to a certain extent the ideal mode of ancient garden life. Children's activity scenes in ancient baby-playing paintings usually occur in gardens where plants are the most common garden elements. Therefore, studying of the plant scene of ancient baby-playing paintings is beneficial for further exploring the cultural connotations of plants and their relationship with constructing children's activity spaces. It needed to collect ancient baby-paintings from various periods. Then, through the combination of the image analysis method and literature analysis method, the plant species and configuration characteristics were analyzed according to the factors such as plant morphology. Finally, the commonness and characteristics of plant scenes in ancient baby-playing paintings were summarized and analyzed. Among the 133 collected and organized baby-playing paintings with plant elements, plants often have auspicious symbolic meanings, and the planting forms are diverse. Some plants appear in the form of flower arrangements or fruit plates. Plants are an essential element for children to get close to nature.

文章亮点

1) 深入探究历代婴戏图中的植物景象; 2) 基于图像学探究儿童活动植物景观空间构建; 3) 婴戏图植物景象研究对探究古代自然教育具有重要意义。

关键词

婴戏图; 植物; 景象; 园林; 儿童景观

Keywords

Ancient baby-playing paintings;
Plants; Scenery; Garden;
Children's landscape

收稿日期: 2023-10-09

修回日期: 2024-01-14

婴戏图通常作为风俗画和人物画的组成部分出现在中国传统绘画研究中,是表现古代儿童生活的重要艺术形式,对探析古代儿童生活内容及环境具有重要意义。“婴戏”即儿童嬉戏,婴戏图多表现天真烂漫的儿童在园林中嬉戏之景,

然而目前对婴戏图中园林内容的研究相对较少^[1~3]。在我国大力推动儿童友好城市建设的当下,从园林角度分析婴戏图,探寻古代儿童的美好园居生活,具有重要的学术价值和实践意义。植物是婴戏图园林要素中最重要的组成部分,以植物

为切入点探求古代儿童亲近自然的方式方法,可为当今自然教育事业提供借鉴和指导,具有重要的应用价值。

1 古代婴戏图概述

1.1 婴戏图相关概念

广义的婴戏图是以儿童为主角,以其游戏、学习和生活场景为表现内容的艺术形式,包括绘画、瓷器、漆器、玉雕、针织、皮影、布艺、剪纸、泥塑等。其在我国有悠久的历史,深受宫廷和民间的喜爱。在众多艺术形式中,绘画形式的婴戏图创作内容最为丰富,通常将儿童置于园林场景中,而其他形式的婴戏图通常以婴戏纹的形式出现,以人物为主,涉及场景较少。从园林研究角度考虑,本文中的古代婴戏图指清代及以前以绘画形式呈现的婴戏图。

1.2 婴戏图研究进展

目前,婴戏图的研究主要针对历史上某个朝代、某位名画家或某一幅图开展,宋代和清代的相关研究较多。除了绘画分析,研究还聚焦于画作内容体现的文化内涵,包括节日民俗、审美意蕴等方面。此外,还有透过婴戏图探究中国古代儿童这一群体的研究,包括古代儿童游戏、活动及教育等相关内容。

中国传统绘画与中国古典园林是一脉相承的。以画入园,园林得绘画之意趣,以园入画,园中景致得以多方位地呈现,传统绘画又得园林之天趣。古代画家所绘涉及园林内容的画册是极为珍贵的园林史料,有助于今人认知和解读古代园林。婴戏图通常绘制园林场景,虽经画家的艺术加工,存在写实和写意的差别,但是艺术源于生活,通过对婴戏图中国园林景观及其意象的探析,依然可以探寻古代园林的踪迹及其所承载的园林意象,如张士昊^[4]和党秦鲁^[5]等的研究。总体而言,针对婴戏图园林内容的研究相对较少,值得进一步探究。

1.3 婴戏图的构成要素

婴戏图的构成要素包括人物和环境。其中的人物主要是儿童,另外常出现的有母亲、货郎、仆从等。画作中的人物通常处于精心布置的园林场景之中,场景涉及的园林要素包括植物、山石、建筑物及构筑物、水景、陈设等,这些园林要素常以组合形式出现。其中,植物要素最为常见,婴戏图中的山石也较为常见,以太湖石居多,常与植物组景。建筑及构筑物为儿童活动提供了场地或围合了空间,但在画作中常以局部呈现的方式出现。婴戏图中的水景通常作为背景出现在画面中。分析婴戏图园林要素,尤其是最常出现的植物要素,将有助于进一步挖掘园林文化,包括植物吉祥如意,植物相关节日习俗,传统园林植物搭配种类和方式。

2 古代婴戏图中的植物分析

研究搜集整理古代婴戏图中涉及可辨别植物种类的婴戏图 133 幅(表 1),这些婴戏图的画面中具有整株植物或者枝、叶、花、果等植物关键部位。以该 133 幅婴戏图为样本,包括五代作品 2 幅、宋代作品 19 幅、元代作品 11 幅、明代作品 31 幅及清代作品 70 幅,研究分析其中的植物景象。

2.1 婴戏图植物种类

研究分析发现,这些婴戏图中的植物种类基本涵盖常见的园林植物类型,涉及乔木、灌木、竹类、藤本、草本及水生植物。依据植物形态进行判断,整理统计出 40 多种植物(表 2)。总体而言,婴戏图以中国古典园林庭院中常见植物入画,竹、柳、松、梅、荷、芭蕉最为常见,作品中出现频次超过 30 次的有竹和柳,各占 26% 和 24%。

2.2 婴戏图植物应用方式及文化寓意

结合资料查阅^[6-11],分析婴戏图中的植物应用方式及文化寓意(表 2)得知,植物多采用自然式种植方式,以经典植物组合,季节或节日景观植物组合,以及植物命名主题类型为主。

经典植物组合形式以“松竹梅”最为典型。松、竹、梅三者均是中国传统绘画常见题材,绘画常将三者组合搭配,或者常绿的竹、松分别与梅花搭配组合^[6]。竹在婴戏图中出现频次最高,说明其深受画家喜爱,因为竹子不仅文化意蕴深厚,而且类型丰富,包括高大型竹、中小型竹、地被竹等。其中,地被竹常搭配小山石作园林前景,与儿童身高搭配合适,比例恰当。高大型竹和中小型竹因其高度而常作背景出现。较梅花而言,松四季常青,在其他季节绘画作品中也常作为点缀植物出现,故松出现 23 次,梅出现 19 次。梅花多点植于仕女婴戏图中建筑的窗前,这与《园冶》所说“栽梅绕屋”及《长物志》所言“幽人花伴,梅实专房”一致。另外,宫廷贵族庭院内多采用竹、梅、芭蕉等植物,而柳在货郎图及表现平民生活的图像中出现较多。以样本中 11 幅货郎类婴戏图为例,其中 5 幅绘有柳树。柳的使用次数仅次于竹,究其原因主要有三:1)柳本身文化寓意丰富,深受文人士民百姓喜爱;2)柳不仅是重要的春景营造植物,还是夏日湖池边重要的点景植物;3)“捉柳花”是传统的童趣活动,而“柳”是其主题植物,《画闲看儿童捉柳花句意》《人物故事图册·捉柳花图》均取自此。

婴戏图利用植物凸显季节或节日主题,形成代表性的时间性景观植物组合。春景以桃、柳、牡丹等入景;夏景以荷花、蜀葵、紫薇、紫藤、石榴、萱草等入景;秋景以桂花、木芙蓉等入景;冬景结合春节氛围营造,松、竹、梅、南天竹、水仙等植物较为常见。端午节是婴戏图中的重要主题,石榴、艾草、菖蒲、香蒲等常搭配出现在端午相关婴戏图中,且多以枝、叶形式出现。故植物不仅是造园要素,而且是游园互动的物质载体。

部分婴戏图也直接以植物命名,植物在画作中占据重要位置,或传达重要寓意,整体形象生动、画面感强。以“柳”作为绘画作品名称的有《柳荫四子婴戏图》《柳荫戏蟾图》《柳塘春牧图》《画闲看儿童捉柳花句意》和《柳阴童戏图》;以“荷”“莲”命名的画作有《荷亭婴戏图》《荷亭奕钓仕女图》《莲生贵子图》和《采莲图》;以“芭蕉”为名的画作有《芭蕉唐子图》《蕉荫击球图》和《蕉石婴戏图》;以“枣”为名的画作有《扑枣图》《宋人扑枣图》和《鹧鸪图·八月剥枣》。另外,还有《折桂图》《桐屋闹学图》《榴花婴戏图》和《教子采桑图》也属于植物命名主题类型。

表 1 可辨别植物种类的古代婴戏图
Tab.1 Ancient baby-playing paintings with identifiable plant species

编号	朝代	作者	作品	编号	朝代	作者	作品
1	五代	王齐翰	《荷亭婴戏图》	45	明代	仇珠	《女乐图轴》
2	五代	(传) 周文矩	《荷亭奕钓仕女图》	46	明代	郭诩	《杂画册 <8>》
3	宋代	佚名	《狸奴婴戏图》	47	明代	吕文英	《货郎图·春景》
4	宋代	苏汉臣	《重午婴戏图》	48	明代	吕文英	《货郎图·夏景》
5	宋代	苏汉臣	《秋庭戏婴图》	49	明代	吕文英	《货郎图·秋景》
6	宋代	(传) 苏汉臣	《冬日婴戏图》	50	明代	吕文英	《货郎图·冬景》
7	宋代	苏汉臣	《灌佛戏婴图》	51	明代	尤求	《婴戏图》
8	宋代	苏汉臣	《货郎图》(横幅)	52	明代	姜隐	《货郎图页》
9	宋代	苏汉臣	《货郎图》(竖幅)	53	明代	佚名	《戏婴图》(台北故宫博物院)
10	宋代	苏汉臣	《百子图》	54	明代	佚名	《柳荫戏蟾图》
11	宋代	苏焯	《端阳戏婴图》	55	明代	佚名	《仿宋人婴戏图》
12	宋代	佚名	《小庭婴戏图》	56	明代	佚名	《婴戏图》
13	宋代	旧题陈宗训	《秋庭婴戏图页》	57	明代	佚名	《闹学图》
14	宋代	刘松年	《傀儡婴戏图轴》	58	明代	佚名	《婴戏图》
15	宋代	佚名	《蕉荫击球图》	59	明代	佚名	《童子戏鱼图》
16	宋代	刘松年	《宫女图》	60	明代	佚名	《礼佛图》
17	宋代	佚名	《蕉石婴戏图》	61	明代	佚名	《双童婴戏图》
18	宋代	佚名	《扑枣图》	62	明代	佚名	《三童婴戏图》
19	宋代	李嵩	《货郎图》	63	明代	佚名	《仿周文矩庭院童戏图》
20	宋代	李嵩	《市担婴戏图》	64	清代	(传) 顾见龙	《学童图》
21	宋代	佚名	《子孙和合图》	65	清代	沙馥	《促织图团扇页》
22	元代	佚名	《春景货郎图》	66	清代	佚名	《婴戏图册之斗草图》
23	元代	佚名	《同胞一气图》	67	清代	董诰	《高宗御笔甲午雪后即事成咏诗》
24	元代	佚名	《太平有象图》	68	清代	金廷标	《柳阴童戏图》
25	元代	(传) 韩昉	《婴戏图》	69	清代	罗聘	《婴戏图轴》
26	元代	钱选	《柳荫四子婴戏图》	70	清代	吕焕成	《折桂图》
27	元代	钱选	《芭蕉唐子图》	71	清代	沈庆兰	《婴戏图》
28	元代	佚名	《百祥衍庆图》	72	清代	沈庆兰	《吉庆图》
29	元代	陈仲仁	《百祥图轴》	73	清代	沈庆兰	《童戏图》
30	元代	佚名	《戏婴图》	74	清代	朱照	《教子图》
31	元代	佚名	《夏景戏婴图轴》	75	清代	佚名	《道光帝喜溢秋庭图轴》
32	元代	佚名	《冬景戏婴图》	76	清代	冷枚	《垂钓图》
33	明代	佚名	《婴戏图轴》	77	清代	冷枚	《莲生贵子图》
34	明代	(传) 崔子忠	《货郎图》	78	清代	徐扬	《万事如意立轴》
35	明代	佚名	《宋人扑枣图》	79	清代	王朴	《婴戏图》
36	明代	周臣	《画闲看儿童捉柳花句意》	80	清代	姜壘	《婴戏图轴》
37	明代	仇英	《人物故事图册·捉柳花图》	81	清代	佚名	《教子图屏 1》
38	明代	仇英(款)	《采莲图》	82	清代	佚名	《教子图屏 2》
39	明代	仇英	《花园消遣图轴》	83	清代	佚名	《教子图屏 3》
40	明代	仇英	《浴婴图》	84	清代	佚名	《教子图屏 4》
41	明代	仇英	《庭院婴戏图》	85	清代	冷枚	《婴戏图》
42	明代	仇英	《春庭游戏图》	86	清代	郎世宁	《乾隆帝妃与嘉庆帝幼年像轴》
43	明代	尤求	《戏婴图》	87	清代	金廷标	《岁朝图》
44	明代	佚名	《婴戏图》(圣路易斯艺术博物馆)	88	清代	金廷标	《戏婴图》

表 1 可辨别植物种类的古代婴戏图（续）

Tab.1 Ancient baby-playing paintings with identifiable plant species(continued)

编号	朝代	作者	作品	编号	朝代	作者	作品
89	清代	佚名	《孝全成皇后与幼子像轴》	112	清代	焦秉贞	《百子团圆图册·村童闹学》
90	清代	佚名	《孝全成皇后与幼女像轴》	113	清代	焦秉贞	《百子团圆图册·送麒麟》
91	清代	吴求	《幽风图·八月剥枣》	114	清代	焦秉贞	《百子团圆图册·堆大佛》
92	清代	杨晋	《柳塘春牧图》	115	清代	焦秉贞	《百子团圆图册·老来娶妻》
93	清代	佚名	《教子采桑图》	116	清代	焦秉贞	《午瑞图·第三开》
94	清代	佚名	《婴戏图》	117	清代	焦秉贞	《午瑞图·第七开》
95	清代	潘镛	《母子图》	118	清代	焦秉贞	《午瑞图·第八开》
96	清代	佚名	《庭院母子图》	119	清代	焦秉贞	《午瑞图·第十二开》
97	清代	陈卓	《榴花婴戏图》	120	清代	华岳	《桐屋闹学图》
98	清代	徐杨	《端阳故事图·养鸬鹚》	121	清代	华岳	《婴戏图·游龙》
99	清代	徐杨	《端阳故事图·悬艾人》	122	清代	华岳	《婴戏图·斗架》
100	清代	徐杨	《端阳故事图·裹角黍》	123	清代	华岳	《婴戏图·顶杆》
101	清代	焦秉贞	《百子团圆图册·贡福》	124	清代	华岳	《写晋人诗意画册之一》
102	清代	焦秉贞	《百子团圆图册·戏木偶图》	125	清代	姚文瀚	《岁朝欢庆图》
103	清代	焦秉贞	《百子团圆图册·放空钟》	126	清代	冷枚	《百子图卷》
104	清代	焦秉贞	《百子团圆图册·群婴骑木马》	127	清代	丁观鹏	《太平春市图》
105	清代	焦秉贞	《百子团圆图册·荡秋千图》	128	清代	丁观鹏	《照盆婴戏图轴》
106	清代	焦秉贞	《百子团圆图册·游龙图》	129	清代	郎世宁	《百子图》
107	清代	焦秉贞	《百子团圆图册·顶杆》	130	清代	郎世宁、沈源、周鲲、丁观鹏	《弘历雪景行乐图轴》
108	清代	焦秉贞	《百子团圆图册·相扑》	131	清代	金廷标	《冰戏图》
109	清代	焦秉贞	《百子团圆图册·放风筝》	132	清代	金廷标	《群婴斗草图轴》
110	清代	焦秉贞	《百子团圆图册·迎状元归》	133	清代	金廷标	《戏婴图》
111	清代	焦秉贞	《百子团圆图册·踢键图》				

婴戏图所绘植物多具有吉祥象征寓意，其中，尤以表达祈子、吉祥、富贵、高中等愿望为主^[7]。寓意多子多福的植物最为常见，如荷花、石榴、桂花、枣树等。荷不仅有多子的生物学特性，而且“荷”，“和”也，有和美之意，又称为“莲”，与“怜”同音，有爱怜之意，故在婴戏图中广受欢迎。石榴在婴戏图中取其多子之意，也常入画，如《榴花婴戏图》。吉祥富贵寓意的梅花和牡丹也常见。梅花有“五福”之说，牡丹多采用花枝入画，取富贵之意。人们对于孩子的美好祝愿自然是成才，因此寓意科举高中的植物也常见于婴戏图。桂花，因“桂”与“贵”谐音，取“贵子”之意，且“折桂”又有科举高中之意，所以在婴戏图中多有应用。萱草自唐代逐渐成为“慈母”的象征，宋画中已用于暗喻慈母或母子关系。在所列绘画中，萱草一方面表达其象征意义，一方面凸显夏日植物景观。

3 婴戏图中的植物景观与儿童活动关系分析

3.1 儿童活动景观空间构建

植物与多种园林要素搭配，共同构建景观空间。植物作为场景构建的重要元素完善整体构图，同时达到烘托氛围和

介绍背景的作用。婴戏图塑造的园林空间以小场景（图 1）、大场景（图 2）为主要类型。

小场景多以植物、山石搭配栏杆、台阶，组合成为一个园林空间，人物通常位于中景或前景，植物通常作为背景和前景的首选构景要素。植物与山石搭配最多。清代诗人、画家汤贻汾说：“石为山之子孙，树乃石之俦侣。石无树而无底，树无石而无依。不两画者其暂，合一处者其常。”故而树石搭配在婴戏图中非常常见，所绘山石以太湖石为主，常与山石搭配的植物有竹、松、桃、芭蕉、桂花、牡丹、梅花、柳、蜀葵、南天竹和萱草，植物常居于山石之后或偏一侧，整体生长动势与山石之势相同。植物选材上，通常常绿与落叶树种搭配种植。

大场景除了植物、山石及构筑物外，还涉及建筑、水景。建筑以通透的亭、堂居多，为儿童活动提供了场地或围合了空间，也最宜成人休息。儿童或穿梭嬉戏其间，或在亭、堂外的成人目之所及处游玩。在多幅仕女婴戏图中，母亲与儿童在亭内休息、娱乐等。水为远景则作背景，为前景则多种植荷花。植物通常起到修饰建筑的作用，如多选用乔木或竹类置于建筑一侧或建筑转角位置，从而修饰建筑。特色观赏植物或点题植物常位于中景，起到抒发作者的情怀或表达创

表 2 婴戏图植物分析
Tab.2 Analysis of plants in ancient baby-playing paintings

出现次数	植物名称	图号	应用方式	文化寓意
35	竹	6、9、12、22、23、26、29、32、33、41、42、53、55、65、67、69、71、72、73、74、86、98、100、103、111、112、115、119、125、126、127、128、130、131、133	常绿植物四季应用；高大型竹和中小型竹常作背景，地被竹搭配山石作前景；“松竹梅”为典型搭配	顽强生命力、长寿、平安、节节高
33	柳	1、2、4、8、10、13、19、20、21、22、26、31、36、37、48、54、56、63、68、75、76、80、84、92、95、99、104、111、116、121、126、129、132	货郎图或表现平民生活的婴戏图；自然散植或点植	报春、思乡；“捉柳花”是婴戏图重要的绘画主题
23	松	24、28、29、30、34、38、39、50、51、72、75、78、79、85、91、110、118、125、127、130、133	常绿植物四季应用，常出现于画面一侧。自然式种植或点植，有瓶插松枝	长寿，顽强的生命力
19	梅	6、9、28、29、30、32、33、42、50、67、73、78、82、87、88、125、130、131、133	冬季主要观花树种，常与松、竹搭配；梅石搭配；多为点植；有瓶插梅花	花开五福，寓意吉祥如意
18	荷花	1、2、4、21、26、31、38、72、74、76、77、81、85、89、107、108、109、126	缸植、水中自然式种植	“莲生贵子”
16	芭蕉	15、17、25、27、36、40、43、46、62、70、79、85、109、123、124、126	四季观赏植物；蕉石搭配；丛植，常分布于墙根屋角	旺盛生命力、繁荣
13	蜀葵	3、4、13、43、44、48、58、98、99、105、106、117、118	丛植；常与山石搭配；插花应用有瓶插、花篮插	端午节代表性植物
	牡丹	7、8、25、47、52、61、70、72、73、78、86、96、125	常与山石搭配，孤植、丛植、盆栽、瓶插牡丹	富贵
8	山茶	6、9、23、26、33、104、113、133	冬季观花树种，与山石搭配种植	坚韧、热烈
	桂花	14、40、55、57、70、77、83、96	位于画面一侧或上方，树基部常掩映在山石后面	富贵、贵子
7	萱草	1、2、3、40、44、59、61	夏季季节性植物，丛植	母亲的象征
	桃	22、47、66、72、104、127	春季季节性植物；自然式种植，寿桃果篮	长寿
	梧桐	38、61、64、100、103、120、126	庭荫树种植，占据画面侧上部	吉祥如意、祥瑞
	兰（形似兰）	6、9、21、45、69、101、103	山石基部，点植	美好、高洁
6	石榴	11、31、43、53、94、97	夏季季节性植物，常与假山石搭配，与香蒲、艾草、菖蒲等作为端午节代表性植物出现，有采摘装饰习俗	多子、端午节代表性植物
5	菖蒲	4、43、94、98、100	作为端午婴戏图代表性植物出现，多以采摘的菖蒲叶形式出现；水中丛植	端午节代表性植物
	南天竹	87、88、125、131、133	常与梅、竹出现在同一幅画作中，多点植在画面不同位置，与山石搭配，或单独设置在门口等处；也以采摘的南天竹枝条形式出现	多子、红火
4	棕榈类	16、108、111、114	与假山石搭配种植	生机勃勃、吉祥
	灵芝	7、24、60、83	瓶插灵芝、盆栽灵芝	长寿吉祥
3	石竹	14、59、60	与山石搭配，点缀种植；有瓶插	金钱、成功、吉祥
	木芙蓉	5、41、49	与山石搭配种植，常位于画面一侧	谐音“福”“荣”，寓意富贵吉祥
	柏	7、47、73	高大乔木种植；春节以柏枝火盆形式出现	顽强的生命力、长寿
	菊类植物	5、14、75	画面前景或中景，与山石搭配种植；花池种植；盆栽菊花	坚韧
	枣树	18、35、91	画面中上部，焦点位置	“早生贵子”
	艾草	43、94、118	艾草茎叶形式出现，有瓶插艾草	端午节代表性植物
	香蒲	43、116、118	水中丛植，香蒲叶形式出现，有瓶插香蒲	端午节代表性植物

表 2 婴戏图植物分析 (续)
Tab.2 Analysis of plants in ancient baby-playing paintings(continued)

出现次数	植物名称	图号	应用方式	文化寓意
2	紫藤	41、108	紫藤架种植	尊贵华美
	石菖蒲	8、83	盆栽石菖蒲	长寿康宁
1	蔷薇类	13	与山石搭配, 前景	热烈
	葫芦	38	手持葫芦	多子
	苹果	90	苹果果盘	平安
	桑	93	画面前景, 同时起到框景作用	原始生命力, 生儿育女的奇树
	凌霄	44	掩映于山石之后, 侧上方	慈母之爱
	雁来红	57	画面前景, 与山石搭配种植	喜庆
	玉兰	81	庭院中搭配置石种植	高贵纯洁
	芍药	102	与山石搭配, 点缀种植	富贵美好
	丁香	111	画面一侧, 凸显春季	人丁兴旺、宏图大展
	柿子	67	瓶插柿枝	事事如意
	水仙	73	盆栽水仙	春节象征、吉祥美好

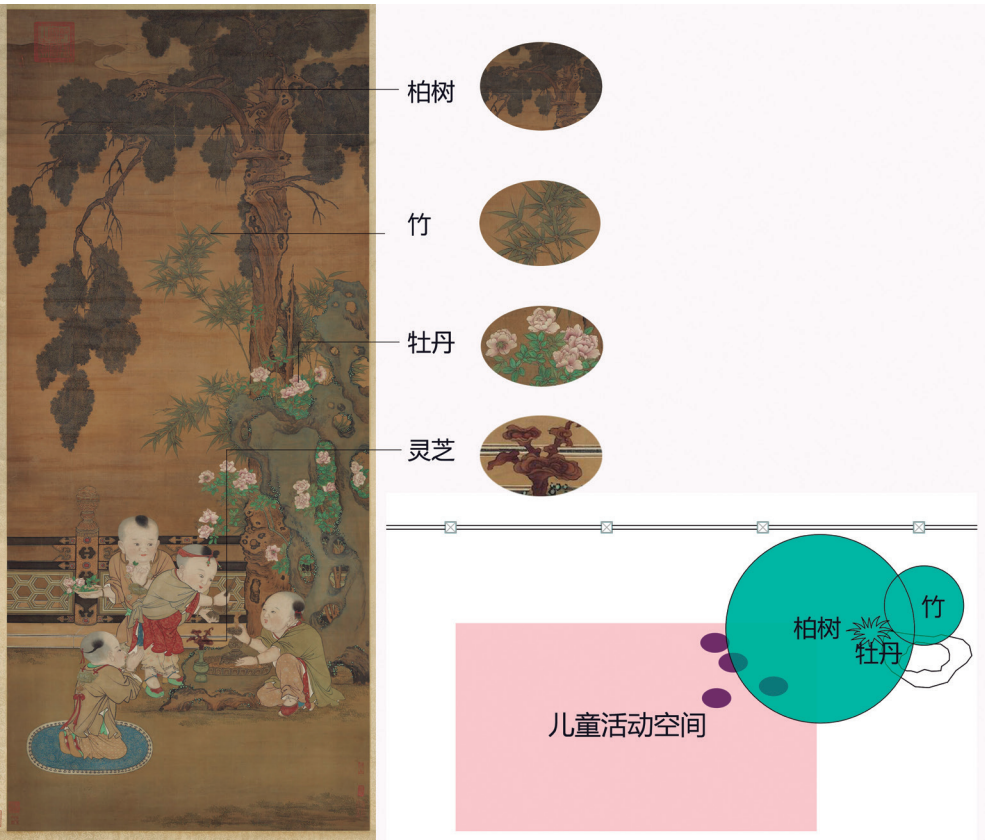

图 1 《灌佛戏婴图》景观空间示意图
Fig.1 Landscape space diagram of *Baby Washing Buddha Painting*

作主题的作用。大场景表现的植物种植方式更为多样, 以自然式种植为主, 还有点植、丛植、片植等形式, 柳树、松、梅、枣等多点植, 蜀葵、竹、芭蕉等多丛植, 荷花多片植。盆栽种植形式也常见, 盆栽植物主要有菊花、牡丹、灵芝、石菖蒲、水仙等。

除了种植的植物, 还有以插花、果盘等形式出现的植物。以插花形式出现的有梅花、牡丹、菖蒲、灵芝、艾草、香蒲、柿枝、松枝和蜀葵等; 以果盘形式出现的有寿桃和苹果; 以手持等形式出现的有荷叶、荷花、菖蒲和葫芦。另外, 还有在炭火盆中的柏枝, 反映的是春节“焐岁”的习俗。

3.2 植物与儿童活动的关系分析

植物成为儿童亲近自然的要素。婴戏图中常见儿童亲近植物的场景, 斗草、采莲、扑枣、折桂、采桑、捉柳花、赏花等题材较为常见。斗草分为文斗和武斗, 文斗是比赛谁收集的植物种类多, 或互猜植物名, 或比赛谁知晓的植物名字多。武斗就是将各自收集的植物互缠并拉扯, 先断者为输, 不断者为赢。金廷标《群婴斗草图轴》即展现了这两种斗草场景。

植物的花与果实等对孩童有巨大的吸引力, 如图 3 所示, 儿童乐于采摘

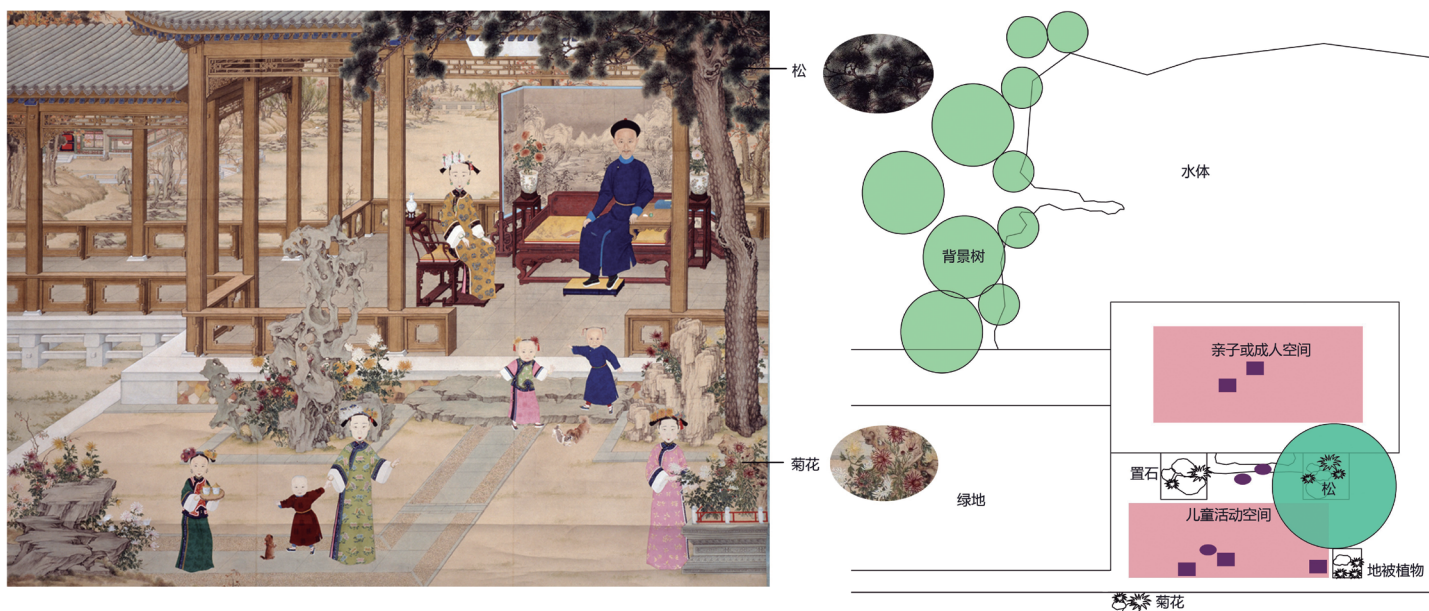

图2 《道光帝喜溢秋庭图》景观空间示意图

Fig.2 Landscape space diagram of *Emperor Daoguang's Joyful Overflow in Autumn Courtyard Painting*

花果，因此采莲、扑枣、折桂等活动盛行，同时，这些植物也具有多子多福的寓意，绘于婴戏图之中可谓相得益彰。仇英（款）《采莲图》绘有广植莲花、远架拱桥的湖面，儿童在拱桥上高举盛开的莲花，湖边水榭处还有一儿童高举葫芦。莲与葫芦将祈求多子多福、人丁兴旺的心愿表达得一览无余。宋代击落枣子也称“扑枣”，宋代的《扑枣图》、明人绘的《宋人扑枣图》、清代吴求《鬻风图·八月剥枣》描绘了母亲与孩童一起打枣、收枣的场景。“折桂”取自《晋书·郗诜传》，后将古代科举及第称“折桂”。清代吕焕成《折桂图》绘兄弟之间传递桂枝，正有兄弟接连折桂之意。儿童对植物充满着好奇，儿童与植物的互动不仅限于观赏，其采摘行为进一步拉近了儿童与植物之间的关系。

3.3 婴戏图植物景观的当代价值

婴戏图中的植物要素带有重要的园林历史文化信息，深入研究有利于探寻古代造园艺术在审美意趣和景观构成方面的特征，为当代植物景观设计提供参考。婴戏图中的儿童与植物及其他要素的组合描绘，蕴含着丰富的文化内涵，表达着人们给予儿童和家庭的美好愿望，反映着国泰民安、家

图3 植物成为儿童亲近自然的要素示例

Fig.3 Examples of plants as elements for children to get close to nature

族昌盛、平安吉祥等美好寄托。在大力建设儿童友好城市的今天,应将婴戏图中表现的植物文化内涵融入儿童空间设计之中进行创新利用和展示,将传统文化融入园林设计之中,令观者、游者在游览中浸润传统文化意蕴,感受东方美学魅力。婴戏图中的植物与儿童之间是和谐共处的,植物是营造儿童环境的重要组成部分,也是儿童的玩具。在倡导生物多样性、自然教育的大环境下,如何让植物景观不仅仅停留在观赏的角度,而成为可互动、更为亲切随意又保持良好效果的景观,应是未来探索的一个方向。

4 结语

本研究以古代婴戏图为研究对象,通过分析发现:园林是婴戏图中的常见场景,而植物是婴戏图中最常见的园林要素;图中的植物种类基本涵盖常见园林植物,在不同季节有不同的代表,并被赋予了祈子、吉祥、节俗、教育等传统文化;植物也提供了儿童亲近自然的场景,婴戏图中有着较多与植物相关的儿童活动及游戏;植物与多种园林要素搭配,并以多样的展示方式丰富着婴戏图中场景的构建。

后续研究还可以进一步挖掘婴戏图中的自然教育理念及实践内容,丰富中国古代儿童自然教育理念与实践活动的研究成果,并作为解读中国传统自然教育的突破口,为大力提倡自然教育的当下提供新的视角及窗口。此外,各个朝代对于婴戏图的喜爱和倡导,反映着国泰民安、人丁兴旺的美好愿望,这使得婴戏图涉及的植物普遍具有丰富的传统文化寓意,本文虽重点关注并挖掘了婴戏主题相关绘画中的植物文化意蕴,但并未探讨植物全部的文化寓意。未来,对婴戏主题绘画植物文化意蕴开展全面研究,有利于指导当代植物文化景观营造。

注:图1中的《灌佛戏婴图》、图3-a《宋人扑枣图》来自台北故宫博物院;图2中的《道光帝喜溢秋庭图》、图3-b《群婴斗草图轴》、图3-c《人物故事图册·捉柳花图》来自故宫博物院;图3-d《教子采桑图》来自中国妇女儿童博物馆。

参考文献:

[1] 程黎明. 苏汉臣《秋庭婴戏图》探析[J]. 美与时代(中旬刊)·美术学刊, 2020(4): 57-58.
[2] 程波涛, 孙丽媛. 宋代婴戏图的民俗文化释读[J]. 韶关学院学报, 2020, 41(7): 88-94.
[3] 郑才旺, 倪航宇. 灿灿萱草花——南宋《荷亭婴戏图》的内外世界[J]. 中国美术, 2020(1): 140-149.
[4] 张士昊. 略论明清瓷器中的园林居室图像[J]. 陶瓷研究, 2020, 35(4): 28-31.
[5] 党秦鲁. 浅析宋代婴戏图——以苏汉臣《百子嬉春图》为例[D]. 青岛: 青岛科技大学, 2018.
[6] 周欣, 秦仁强, 镇淑娟. 中国传统绘画形式与植物关系的解读[J]. 设计艺术研究, 2016(2): 47-51.
[7] 冯玉兰, 肖宁波, 王霄煦, 等. 古代母子题材婴戏图类型研究[J]. 文物鉴定与鉴赏, 2023(5): 87-91.
[8] 黄卫霞. 清代婴戏图研究[M]. 镇江: 江苏大学出版社, 2016.

[9] 程沁. 苏汉臣《秋庭婴戏图》研究[J]. 美与时代(下半月), 2009(6): 64-66.
[10] 陈维艳, 刘家全. 传统《婴戏图》民俗图像符号文化内涵研究[J]. 大众文艺, 2018(23): 97-98.
[11] 韩正文, 刘瑞璞. 基于晚清服饰标本解析“婴戏图”形制及内涵[J]. 丝绸, 2021, 58(8): 80-84.

作者简介:

冯玉兰/1984年生/女/山东日照人/硕士/中国园林博物馆北京筹备办公室(北京100072)/园林绿化高级工程师/研究方向为园林设计与文化、植物景观

杨秀娟/1975年生/女/北京人/博士/中国园林博物馆北京筹备办公室(北京100072)/园林绿化高级工程师/研究方向为科普教育、园林历史

王霄煦/1990年生/女/北京人/本科/中国园林博物馆北京筹备办公室(北京100072)/馆员/研究方向为园林历史与文化

(* 通信作者) 张宝鑫/1976年生/男/山东青岛人/博士/中国园林博物馆北京筹备办公室(北京100072)/园林绿化正高级工程师/研究方向为园林历史、艺术、文化/E-mail: Zhbx9527@126.com