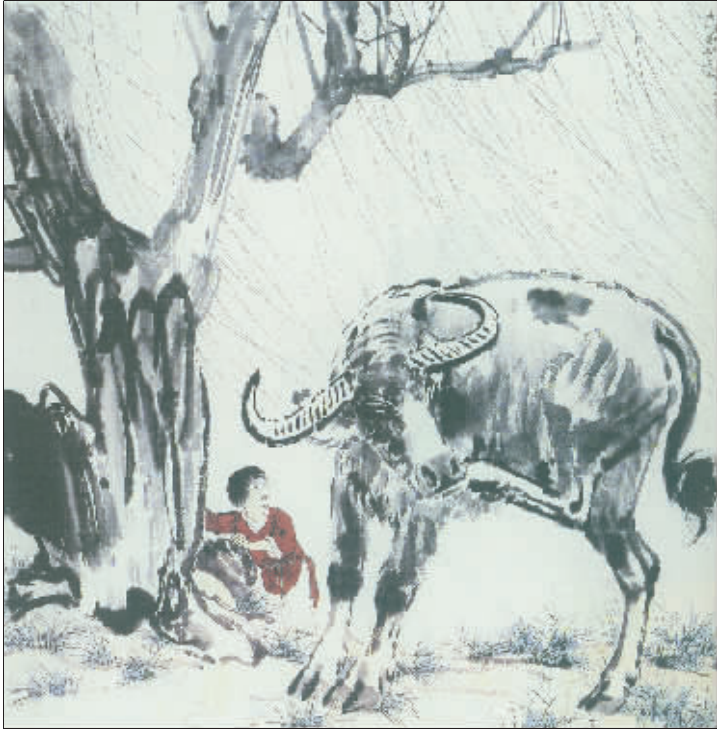

春牛图(年画) 天津杨柳青

卧游图册之二 明代 沈周 故宫博物院藏

春之歌(国画) 徐悲鸿

柳塘春牧图 清代 杨晋 故宫博物院藏

柳牛图(国画) 齐白石 中国美术馆藏

紫气东来(国画) 任伯年

雪山托运(国画) 吴作人

金牛迎春(剪纸) 王敏

牛年贺岁 ——兼谈美术作品中的“牛”形象

薄松年

牛的艺术形象大量出现在民间美术之中，其中以立春民俗中的春牛图最为突出。

每当冬去春来，大地复苏，到了“九九加一九，耕牛遍地走”的时刻，就开始了春忙。为了祈祝丰收，在立春日的节气中出现了迎春、打春的风俗，牛更成为象征五谷丰登的吉祥物。

描绘迎春的年画最典型的要算天津杨柳青清代盛兴画店刻印的《九九图》，年画中将数九画成九个仙女，又刻印上《九九歌》，但主要部位表现了春官向皇帝报春，正中是一脚赤足一脚穿草鞋的芒神牵引着春牛，皇帝戴风帽坐在红罗伞下，旁有太监侍立，前面有春官跪拜报春；另一旁有手执如意的财神率领进宝力士、童子们手执写着“春王正月，天子万年”的仙幡，喜气洋洋地向皇帝祝贺新春，并为人间赐福。画上的《九九歌》中特别唱了春回大地的喜悦：“六九立春万物和，春官报喜跪面前，丙多人旺吃不尽，风调雨顺太平年。”此画虽表现向皇帝报春的盛典，但略去了礼部等有关官员进春的庞大队列和官阙的繁缛环境描写，只是简洁地画出皇帝及几个侍从，芒神、春牛力求真实生动而不处理成呆板的泥塑，画面上却独出心裁，安排了神祇仙女的形象，造型准确、构图严谨，画和刻都颇见功力。杨柳青年画中还有一幅《春牛图》仅突出地画出芒神和春牛，画中将芒神处理成可爱的胖娃娃，他一手拿着春字，肩扛的竹竿上悬挂着一只草鞋，身后卧着壮健的黄牛，画上还装饰以松枝梅花等表现明媚春光的花卉。这幅合娃娃与春牛为一体的画突破了传统的旧样，在

构思上相当新颖。

春牛图常见的另一种形式是描绘皇帝耕田的祭田大典。在封建社会，皇帝为了表示对农业的重视及祈求丰收，每年春季都要举行祭田典礼，届时皇帝亲率三公九卿耕田，耕时扬旗春天乐，甚至给皇帝搭起彩棚以避风雨，皇帝扶犁推耕三下，不过是比划一下做个样子而已。但老百姓期望风调雨顺、五谷丰登，于是在北方流行《二月二》的年画。关于这种年画在山东民间还有一个故事，大意为明代开国皇帝朱元璋出身贫寒，但做了皇帝后却杀戮功臣压迫老百姓，因此画工刻印了这幅年画劝他悔悟，告诫他只有依靠老百姓，发展农业才能使江山永固、社稷长存。和这一传说相关的还有幅年画《民子山》，表现朱元璋在贫寒时放牛的故事。这些传说只是在一定程度上反映了农民对统治者的看法和期望，作为对春牛图的解释当然是不足为据的。大量真实反映农民辛苦劳作的年画是《男十忙》、《庄家忙》，这些年画中自然也把耕牛放在主要位置，由于民间画工们非常熟悉和了解农民的生活，因而图中所画春耕秋收的种种情景都各尽其态，比天子耕田画的要自然真挚得多了。

民间剪纸的作者大都是农村妇女，她们几乎与牛朝夕相伴，剪出来的牛也分外带有感情色彩，真切地抒发着对耕牛的赞美。河南灵宝位于函谷关附近，在正月下旬，当地流行贴金牛和老子骑牛形象的剪纸，有一首歌谣是“新春正月二十三，老子骑牛散仙丹，家家门上贴金牛，一年四季保平安”，这里的牛神成为太上老君的坐骑，具有辟邪保平安的作用。

画牛到五代两宋时期发展成

专门题材，涌现出厉归真、朱羲、朱莹、祁序等专门画牛的名家。此时，画牛多以牧童放牧为题材，从中表现带有诗意的境界。关于画牛，在宋代也流传着一则有趣的故事，某收藏家藏有《斗牛图》名作，在展卷观赏之际，有农夫前来交租，见此画卷竟哑然失笑，引起收藏者的不快，追问其所以，农夫说：“我虽不懂绘画，但对牛却朝夕接触深为了解。牛相斗时，其尾必下垂夹于两腿之间，此画中相斗之牛的尾巴皆向上扬起，岂非大谬！”从中可见宋代对绘画的真实性要求是非常重要的。现存宋代画牛的作品有多幅，其中李迪所作《风雨归牧图》和阎次平的《四季牧牛图卷》最为出色。

现代画家中精于画牛者当推李可染。李可染工于山水画，但对牛却有深厚的感情，从上世纪40年代抗战时期开始画牛。李可染认为反对日本军国主义的侵略，需要坚忍不拔、任劳任怨的精神，此后他一直在画山水的同时对牛情有独钟，终其一生。他在《五牛图》中题词“牛也，力大无穷，俯首孺子，而不逞强，终生劳瘁事农，而不居功，纯良温驯，时亦强强，稳步向前，足不踏空，皮毛骨角无不用，形容无华，气势轩宏。吾崇其性，爱其形，故屡屡不倦写之。因名吾庐为师牛堂”，这既是对牛的赞颂，也是画家人格的写照。他把牧童与牛的平凡景象表现得生活气息十足，或在水中自由淋浴，或在田畴中闲步，或休憩于豆棚瓜架之下，或嬉戏于落花缤纷、黄叶飘飘的郊野，幅幅诗意盎然，充满了时代精神。

(摘自人民美术出版社出版的《己丑贺岁》)

迎春图(国画) 李可染

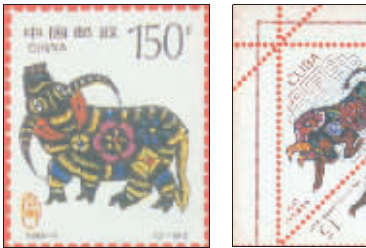
牛尊 商中期 陕西历史博物馆藏

牛 泥咕咕 河南浚县

三人缚牛铜扣饰 西汉 云南

邮票 中国

邮票 古巴

邮票 不丹