

北清明南姑苏

《清明上河图》与《姑苏繁华图》风俗画研究

张勇 著

学术故宫

故宫出版社

北清明南姑苏

《清明上河图》与《姑苏繁华图》风俗画研究

张勇 著

故宫出版社

图书在版编目(CIP)数据

北清明南姑苏:《清明上河图》与《姑苏繁华图》风俗画
研究/张勇著. —北京:故宫出版社, 2016.9
ISBN 978-7-5134-0904-9

I. ①北… II. ①张… III. ①中国画—风俗画—绘画
研究—中国—古代 IV. ①J212.24

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第205950号

北清明南姑苏:《清明上河图》与《姑苏繁华图》风俗画研究

出版人:王亚民

著者:张勇

责任编辑:刘辉 徐海

装帧设计:王梓 于朝娟

出版发行:故宫出版社

地址:北京市东城区景山前街4号 邮编:100009

电话:010-85007808 010-85007816 传真:010-65129479

网址:www.culturefc.cn

邮箱:ggcb@culturefc.cn

制版印刷:北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

开本:787毫米×1092毫米 1/16

印张:37.25

版次:2016年9月第1版

2016年9月第1次印刷

印数:1~1000册

书号:ISBN 978-7-5134-0904-9

定价:260.00元

目 录

第一篇 叙 说

引子 何为“北清明南姑苏”	011
第一章 从谜一样的画作说开来	012
第二章 为什么把《清明上河图》与《姑苏繁华图》结合起来加以研究	013
第三章 两幅国宝级的优秀画作是仅仅画给当朝皇帝的吗	015
第四章 关于两图优劣的争论	017

第二篇 画面研究篇

第五章 两图分别画了什么的概略介绍	021
第六章 两图中的“戏剧性场面”的辨析与解读	023
第七章 《清明上河图》和《姑苏繁华图》中的女人们	043
第八章 画图人物解说	074
第九章 画图内容考说	118
第十章 艺术特色	224
第十一章 题跋与题跋者生平事迹考略	227
第十二章 版本研究	258
第十三章 鉴藏印介绍	293

第三篇 谜题研究篇

第十四章 对《清明上河图》七大谜题的解读	301
第十五章 对《姑苏繁华图》谜题的解读	411

第四篇 历史研究篇

第十六章	两图产生的时代背景	419
第十七章	两图的作者是谁，他们又是怎样的人	421
第十八章	两位作者的命运	423
第十九章	两幅长卷本身的命运	438
第二十章	《姑苏繁华图》相比《清明上河图》 出现了哪些主要的风俗与经济的新变化	443

第五篇 中西对比篇

第二十一章	两幅长卷创造性地运用中国画的“移动散点透视法” 与西方聚焦法的对比及其特点	473
第二十二章	两图描绘的城市面貌与同时期的西方主要城市面貌的对比介绍	480

第六篇 社会研究篇

第二十三章	两图对后世的影响	509
第二十四章	张择端与他的《清明上河图》 对徐扬与他的《姑苏繁华图》的影响	512
第二十五章	两图研究的现实意义以及对现代城市建设和管理的借鉴作用	520

北清明南姑苏

《清明上河图》与《姑苏繁华图》风俗画研究

张勇 著

故宫出版社

图书在版编目(CIP)数据

北清明南姑苏:《清明上河图》与《姑苏繁华图》风俗画
研究/张勇著. —北京:故宫出版社, 2016.9
ISBN 978-7-5134-0904-9

I. ①北… II. ①张… III. ①中国画—风俗画—绘画
研究—中国—古代 IV. ①J212.24

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第205950号

北清明南姑苏:《清明上河图》与《姑苏繁华图》风俗画研究

出版人:王亚民

著者:张勇

责任编辑:刘辉 徐海

装帧设计:王梓 于朝娟

出版发行:故宫出版社

地址:北京市东城区景山前街4号 邮编:100009

电话:010-85007808 010-85007816 传真:010-65129479

网址:www.culturefc.cn

邮箱:ggcb@culturefc.cn

制版印刷:北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

开本:787毫米×1092毫米 1/16

印张:37.25

版次:2016年9月第1版

2016年9月第1次印刷

印数:1~1000册

书号:ISBN 978-7-5134-0904-9

定价:260.00元

作者简介

张勇，著名作家、编剧，北京电影艺术家协会会员、北京电视艺术家协会会员。

出版长篇小说《1938 中国大营救》、《黑手党十诫》、《还鹜园》，社科历史书籍《大前门·聊聊过往那些事儿》。

在北京市文联面向全国征集上来的数千部影视剧本评选活动中，电影剧本《梁祝音诗》荣获第四届“北京影协杯”入围奖，《十二橡树》亦在推介会上展示推荐。电视剧本《春秋五姜》荣获“十佳电视剧本入围提名”奖。

另有多部影视剧本完成了创意、梗概等，并著有《天书宇宙》等书籍。

序 言

单霁翔

2015年，建院九十周年之际，故宫博物院推出了一系列展览，其中最受欢迎的是“石渠宝笈特展”，而被誉为“中国第一名画”的北宋张择端《清明上河图》的展出格外引人瞩目。展览开幕以后，为了先睹为快，清晨午门一开，就出现了数百人奔跑冲向武英殿书画馆的场面，被媒体称为“故宫跑”。于是故宫博物院在开馆前即组织观众排队，举牌引领观众有序入场，如同运动会开幕式和入场式一般秩序井然。在短短的一个月展览期间，观展的队伍从武英殿到太和殿广场，逶迤千米，不少观众排队时间多达10个小时左右，才能顶礼膜拜地观赏5分钟。为了满足每一位观众观赏“国宝”的愿望，故宫博物院坚持每天送走最后一位观众才闭馆。而展览后期，当最后一批观众恋恋不舍地离开故宫博物院时，已经是凌晨4点。

这就是《清明上河图》的巨大魅力——这幅反映北宋现实生活的百科全书式风俗长卷，自诞生以来，就备受推崇。《向氏书画记》曾将其誉为“神品”，后代画家多有摹本传世，现存20多卷。故宫博物院藏有北宋张择端绘《清明上河图》卷真迹，除此之外，另有张择端款两卷，仇英款两卷，无款一卷；辽宁省博物馆藏仇英款一卷；台北故宫博物院藏有清院本一卷等。国内外多有收藏。诸版本内容大体相仿，各有增减；水平高下有异，以明末清初苏州片临仿本居多。这样数量众多的《清明上河图》题材绘画，反映出了当时社会的政治、经济、历史、风俗、生活等诸多方面，如同全景式的纪录片，在中国美术史和文化史上占有重要的地位。

如同《红楼梦》之后诞生了“红学”，《清明上河图》之后，也几乎诞生了“清明上河学”——对其研究、探索、解读的专著论文层出不穷，卷帙浩繁。《清明上河图》

对于故宫博物院而言,更具特殊的意义。2005年故宫博物院80华诞之际,曾举办“《清明上河图》及宋代风俗画国际学术研讨会”,国内和美国、加拿大、日本以及港、澳、台地区37位卓有成就的美术史学者、建筑学专家出席会议,并集成《〈清明上河图〉新论》一书出版。如果说专业领域对《清明上河图》的研究风起云涌,普通读者也对这一话题津津乐道。其间故宫出版社出版的《〈清明上河图〉的故事》一书,几次再版,都被抢购一空。

这幅散发出无穷魅力的绘画作品,至今仍存在着众多未解之谜和各种不同的观点,存在着无尽的研究、探讨、解读和“再认识”的空间。在前承后继的研究队伍中,张勇先生独辟蹊径,在蔚为大观的“清明”论著中,又增添了一部《北清明南姑苏——〈清明上河图〉与〈姑苏繁华图〉风俗画研究》的专著。

张勇先生凭着一腔热情和对祖国古代绘画执著的热爱、对弘扬中华优秀传统文化的责任感,经过多年不懈的努力,查阅了上千万字的研究材料,才动笔开始自己的写作,历经4年辛勤耕耘,得以告成。这部专著尝试将学术性、综合性、独创性相结合,不仅包括对《清明上河图》的研究与探索,同时还结合另一幅“国宝”级的风俗画长卷《姑苏繁华图》,展开较为全面、深入、独特的研究和探索,涉及到有关研究的“六个方面”,并解读了“七大谜题”,令这两幅同属中国古代绘画代表作的珍宝,交相辉映,相得益彰。

《清明上河图》乃至《姑苏繁华图》所蕴含的内涵博大精深,当然不是一部或几部书籍就能解读净尽,但是作者通过在这部专著中所做的铺垫性基础研究和解读,期待进一步引起读者和公众对这两幅画作的关注,激发更多深入探讨的兴趣。“我还愿意做一块铺路石,垫脚砖”,张勇先生对中华传统文化的拳拳之情,展卷可见。

故宫博物院所藏珍贵文物数以百万计,衷心欢迎社会各界人士参与探讨和研究,广泛传播、弘扬其中的文化内涵与艺术精髓,让研究成果不断给养深厚的文化根基,在这根基之上,开拓更加美好的未来。

是为序。

目 录

第一篇 叙 说

引子 何为“北清明南姑苏”	011
第一章 从谜一样的画作说开来	012
第二章 为什么把《清明上河图》与《姑苏繁华图》结合起来加以研究	013
第三章 两幅国宝级的优秀画作是仅仅画给当朝皇帝的吗	015
第四章 关于两图优劣的争论	017

第二篇 画面研究篇

第五章 两图分别画了什么的概略介绍	021
第六章 两图中的“戏剧性场面”的辨析与解读	023
第七章 《清明上河图》和《姑苏繁华图》中的女人们	043
第八章 画图人物解说	074
第九章 画图内容考说	118
第十章 艺术特色	224
第十一章 题跋与题跋者生平事迹考略	227
第十二章 版本研究	258
第十三章 鉴藏印介绍	293

第三篇 谜题研究篇

第十四章 对《清明上河图》七大谜题的解读	301
第十五章 对《姑苏繁华图》谜题的解读	411

第四篇 历史研究篇

第十六章 两图产生的时代背景	419
第十七章 两图的作者是谁，他们又是怎样的人	421
第十八章 两位作者的命运	423
第十九章 两幅长卷本身的命运	438
第二十章 《姑苏繁华图》相比《清明上河图》 出现了哪些主要的风俗与经济的新变化	443

第五篇 中西对比篇

第二十一章 两幅长卷创造性地运用中国画的“移动散点透视法” 与西方聚焦法的对比及其特点	473
第二十二章 两图描绘的城市面貌与同时期的西方主要城市面貌的对比介绍	480

第六篇 社会研究篇

第二十三章 两图对后世的影响	509
第二十四章 张择端与他的《清明上河图》 对徐扬与他的《姑苏繁华图》的影响	512
第二十五章 两图研究的现实意义以及对现代城市建设和管理的借鉴作用	520

第一篇

叙 说

引子 何为“北清明南姑苏”

中国最优秀的文学作品长篇小说是《红楼梦》，中国封建社会的鼎盛时期是清高宗乾隆年代，而可称为中国历史上最优秀的写实的民俗生活“界画”风俗长卷的，当属北宋张择端的《清明上河图》以及清乾隆年间徐扬的《姑苏繁华图》（原名《盛世滋生图》，收入现辽宁省博物馆的前身东北博物馆时改称《姑苏繁华图》。笔者为叙述方便，在本书中统称《姑苏繁华图》）。

将《清明上河图》与《姑苏繁华图》简称为“北清明南姑苏”，曾经仅限于书画界或者学界知道，二者并驾齐驱名扬四海，是从2010年的上海世博会开始的。

因为这是这两幅伟大作品的“第二次握手”！

在上海世博会上，《清明上河图》以明代仇英版以及电子画面的形式，与辽宁省博物馆选送参展的徐扬的《姑苏繁华图》一起以辉煌的历史文化姿态展现在世人面前，也是这两个题材画作的再一次聚首。

虽然明仇英版的《清明上河图》也藏于辽宁省博物馆，也就是说辽宁省博物馆送往上海世博会参展的，但电子版的《清明上河图》却是以珍藏在故宫博物院的宋版张择端的《清明上河图》原图真迹为原型精心制作的。

《清明上河图》与《姑苏繁华图》两幅画作真迹的第一次聚首，是在清宫，同样为国宝级的文物被珍藏在清廷深宫之内。末代皇帝被逐出紫禁城，选盗的宝物中也以这两图为主。溥仪一直将这两幅价值连城的国宝带在身边，带到他成为伪满洲国的“康德皇帝”的长春伪皇宫，直到二战日本战败，他再一次仓皇出逃，《清明上河图》与《姑苏繁华图》散落民间，1948年被发现，后存入辽宁省博物馆的前身东北博物馆，也

就是说重新回到人民手中。

后来,《清明上河图》转存拨交北京故宫博物院收藏,描绘南方苏州的《姑苏繁华图》仍旧存在中国北方的辽宁省博物馆。

2010年,为了向世界展示中国源远流长的传统文化,展现再创辉煌的信念,两幅伟大的画作真迹或者电子版再一次并肩,第二次握手于上海世博会。是机缘巧合,也是历史必然。因为在这两幅伟大图画身上发生的历史、故事、传说,神秘神奇,也从一个侧面折射了中国这个伟大国家的艰难而坚定前行的影像。历史风烟没有销蚀这两幅画作画面上的“江山多娇”,而我们,却希望更清晰地勾勒出这两幅画作本身以及画前画后的某些“线条”和“线索”,探究探索画里画外的某些历史真实或者“故事”。

张择端的《清明上河图》是以中国北方的北宋都城“东京汴梁”为蓝本绘制而成的,而徐扬创作《姑苏繁华图》是以中国南方的“天堂之城”苏州为蓝本描摹的,两幅均为国宝级的画作,除了具备相当高的艺术价值以外,还有着无可取代的历史价值。想要研究古代中国形象化的民生风俗、人间百态,北就要看《清明上河图》,南就要看《姑苏繁华图》,因此人们称之为“北清明南姑苏”。

第一章 从谜一样的画作说开来

“北清明南姑苏”是谜一般的画作,几乎令所有喜欢和研究它们的人着迷,直至痴迷。同时,两幅画作本身蕴含着很多“谜”,至今还有很多“谜”——这之谜那之谜地没有解开。在此仅举几例:

先来说《清明上河图》。

首先是关于这幅画作的名称的争议,大约有三种说法:

“清明”是节气节令说,认为这幅画画的是清明时分。

地名说,认为这幅画画的是清明坊。

颂扬说,认为称颂帝治昌盛、政治清明。

对于“上河”的解读,也有两种不同的解释: