

清

明

上

河

● 上海书画出版社

國

寶

在

線

图书在版编目 (CIP) 数据

清明上河 / 上海书画出版社编. — 上海: 上海书画出版社, 2004. 5

(国宝在线)

ISBN 7-80672-854-6

I. 清… II. 上… III. 山水画—作品集—中国—宋代 IV. J222.44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 036083 号

责任编辑: 郑名川 吴 言

技术编辑: 杨关麟

文字审读: 彭 莱

责任校对: 王 彬

清明上河——国宝在线 本社编

◎ 上海书画出版社 出版发行

地址: 上海市延安西路 593 号

邮编: 200050

网址: www.duoyunxuan-sh.com

E-mail: shcpbh@online.sh.cn

上海丽佳制版印刷有限公司制版印刷

各地新华书店经销

开本: 635 × 965 1/8

印张: 7 印数: 1-5,000

2004 年 5 月第 1 版 2004 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 7-80672-854-6/J · 769

定价: 30.00 元

宋代风俗画

胡建君

如果说唐代之前是以戎马御天下的「武功」彪炳史册，那么宋代便是以崇文抑武的「文治」安邦济世。虽然宋王朝在对外关系上长期处于被动挨打的屈辱地位，北敞于辽，西困于夏，既迫于金，又亡于元，但由于文治的推广，科举的隆昌，有史以来最发达的文官政治和封建社会最自由的经济政策毕竟维持了北宋休养生息、百年无事的安定局面，也带来了南宋偏安一隅、赋闲江南的悠然情致。

孟元老的《东京梦华录》历来被称为记载北宋汴京（今河南开封）盛况的第一手资料，其中极言汴京「太平日久，人物繁阜，垂髫之童，但习鼓舞，斑白之老，不识干戈」。市民的游乐、宴饮、杂货、伎馆等各有集中经营的街巷，「屋宇雄壮，门面广阔，望之森然；每一交易，动即千万，骇人闻见」。南宋虽偏安江南，但由于物产丰富的江、浙、湖、广地区都在其境内，又有大量南迁的北方人与江南人共同生产开发，其经济、文化都得到持续发展并超越北方。故北宋都城汴京和南宋都城临安（今浙江杭州）成为先后相继的两大繁华中心。

生产力水平的提高，城市商业经济的繁荣，带动造纸、丝织、制笔、制墨、印刷等技术的发展，为绘画艺术提供了丰厚的物质基础。更重要的是，由于物质水平的提高，使广大市民不再仅满足于衣食之需，而转向文化艺术欣赏的精神之需。市民阶层的积极参与，催生了一大批表现游赏、宴集、行旅、集贸、商贩、妇女、儿童、货郎、卜筮、伎艺、织耕、演剧等人事和活动的风俗绘画。

其实在一些残存至今的战国汉魏绘画当中，就出现过农桑、出游、乐舞、百戏等题材的创作。史料亦载，晋明帝曾画过《杂人风土图》，王廙曾画《村社会集图》，直到唐代这一题材未曾中断，但这些大多出于表现门阀贵族与庄园地主生活以及统治者「礼失而求诸野」的采风意图。宋代风俗画虽亦多统治者粉饰太平的动机，但总体上并不是

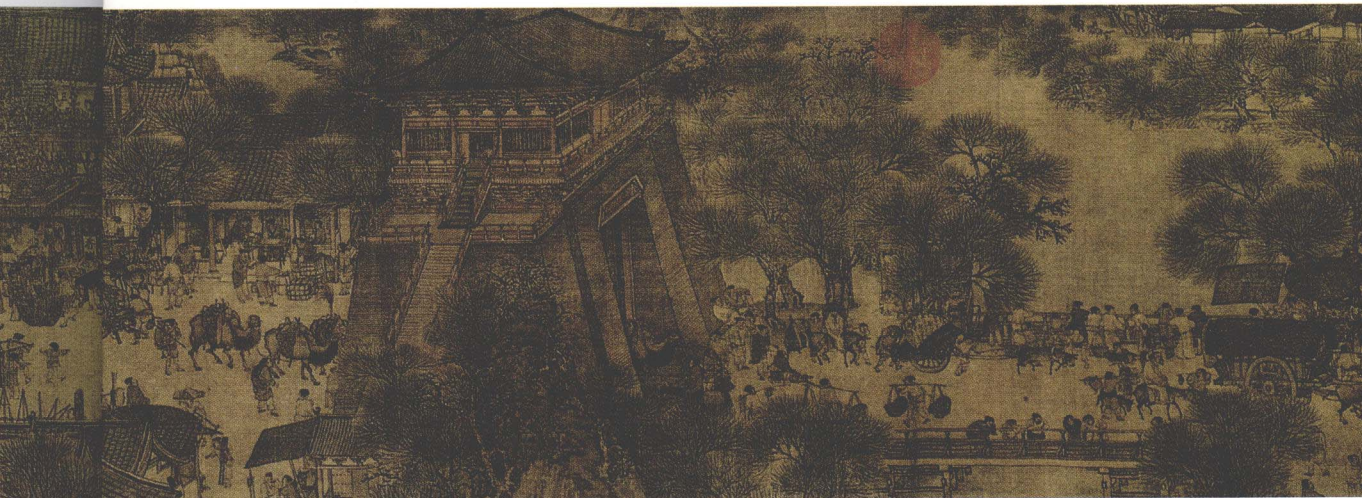
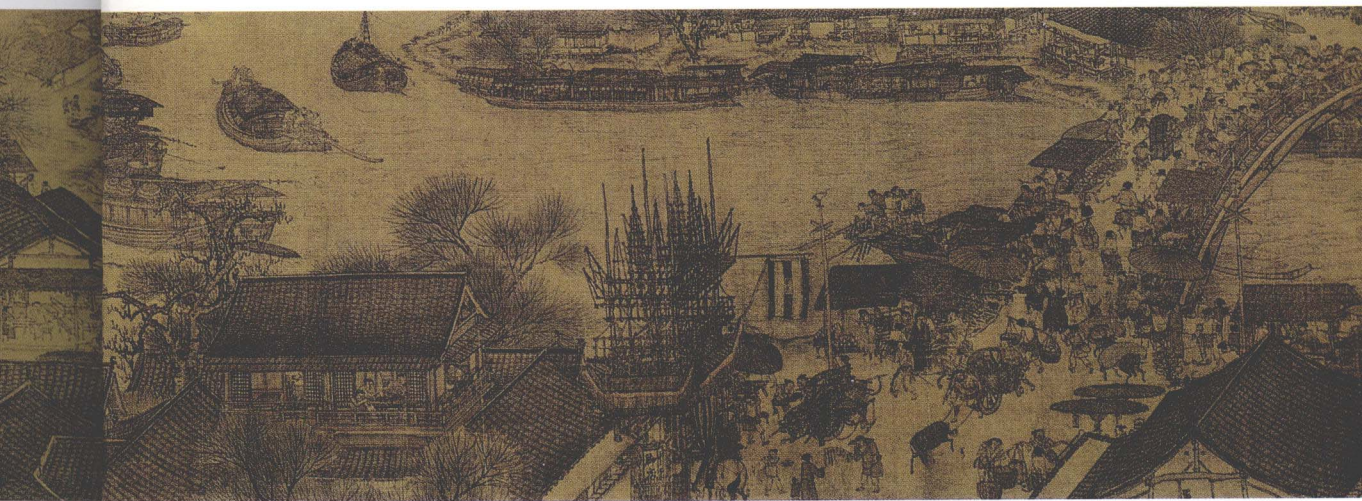
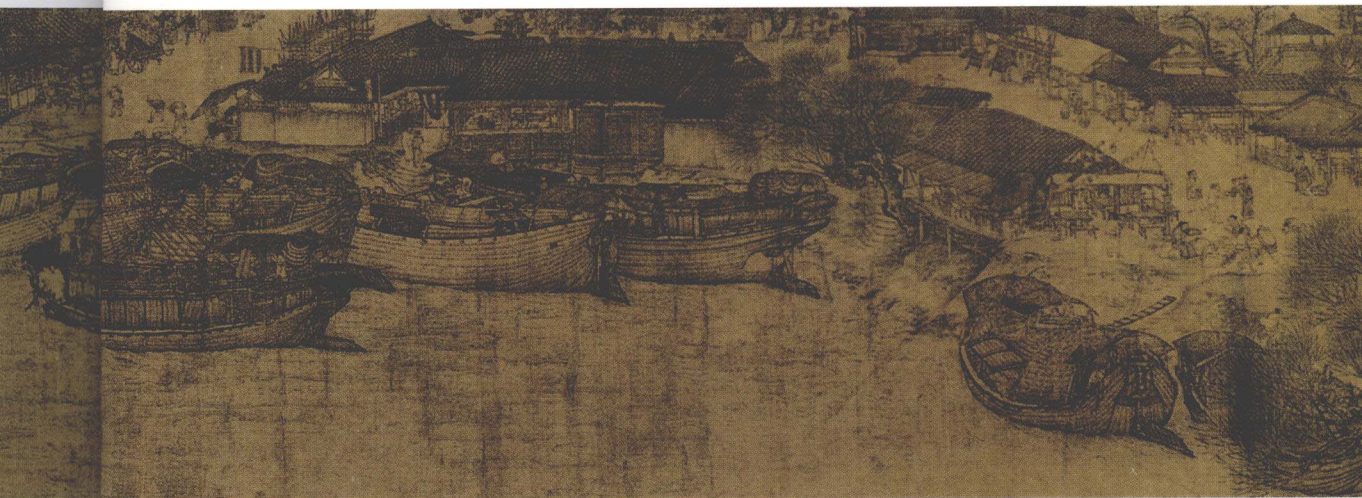
反映门阀贵族的审美要求，而是主动体认了城市平民的生活愿望。

五代、北宋初，已有不少画家开始表现田园与市井风俗的题材，至北宋后期，画院内更涌现出大批专攻风俗画的高手，如张择端、刘宗道、杜孩儿、刘宗古、苏汉臣、朱锐、阎次平、李嵩等，他们以朴素写实的手法，深入地描绘了宋代中下层的社会生活，既有描写耕织捕鱼、放牧狩猎等山村水乡生活，也有描绘时令风俗、歌舞百戏的城市集镇生活，四方辐凑，杂彩纷呈。

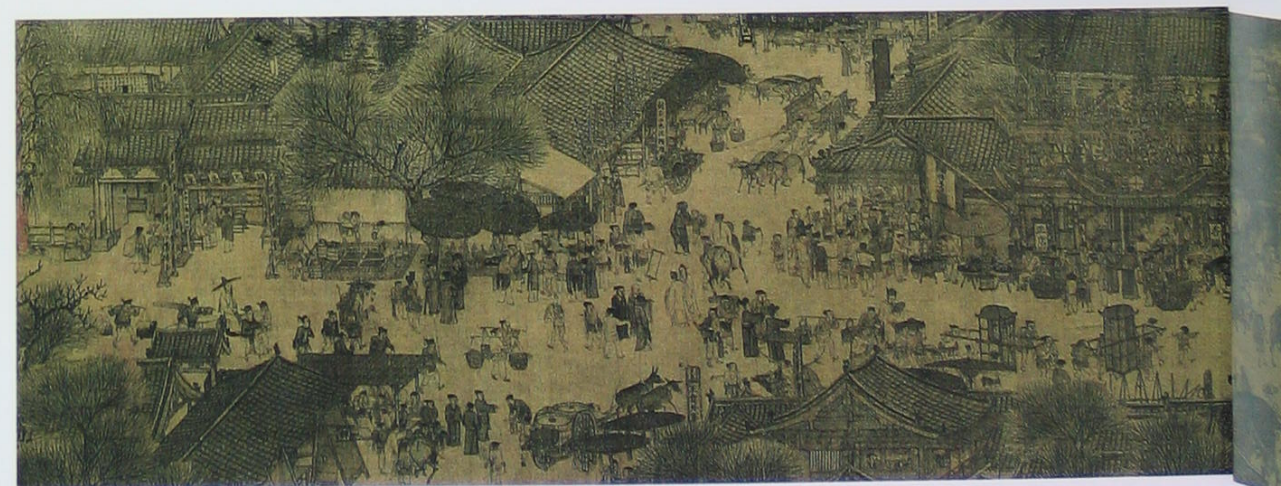
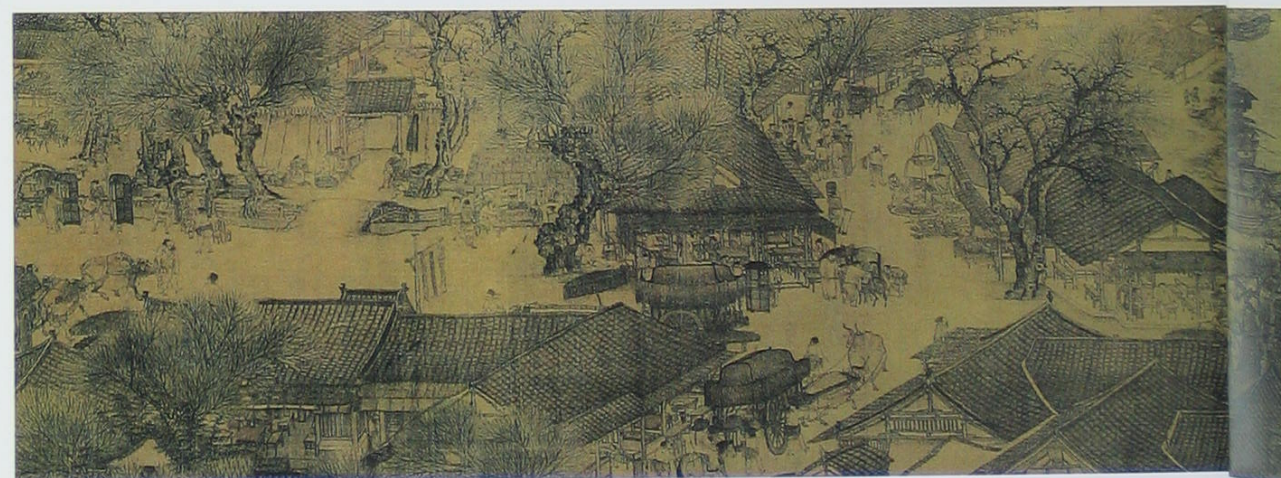
在这当中，张择端所作的《清明上河图》最为突出。它描绘的并不是河山胜概或皇家威仪，而是将平凡琐碎的生活场面编缀成神联气贯的广阔篇章，所表露的主题是对承平时期汴梁日常生活的赞美，是北宋城市文明的结晶，虽隐含歌功颂德之意，却蕴含着浓厚的平民色彩，可谓宋代社会一部形象化的百科全书。《东京梦华录》中记载的许多细节如门外土仪、正店、脚店、太平车、算命铺、彩楼欢门、孙羊店等等，在图中都可以一一印证。其真实、全面、细致的描绘提供了文字难以尽述的形象资料，成为了解和研究宋代经济、建筑、交通、服饰、习俗的宝贵资料。

在林林总总的宋代风俗画中，有关「盘车」的题材值得关注，它揭示了由于宋代城市工商经济的发展所带来的社会生活习俗的变迁。由于商业和手工业者的人数激增与科举制度的发展，令交通业逐渐随之发展起来，作为行旅迁徙的重要交通工具——盘车，自然也成为画家笔下的形象。宋代出现了一大批佚名的《盘车图》、《雪溪行旅图》、《溪山行旅图》、《雪洞盘车图》等等，成为当时政治经济文化生活的一个缩影。

宋代风俗画与笔记小说《东京梦华录》、《梦粱录》、《武林旧事》、《都城纪胜》等相映成辉，一用图像一用文字，如实地记录了宋代都城汴京和临安的社会风俗。言之未尽，溢而为画，文学与艺术共同为宋代繁荣多姿的市井万象作了浓墨重彩的写照。

宋 张择端 清明上河图 卷 绢本 设色 纵二四·八厘米 横五二八·七厘米 故宫博物院藏

明代文学家王世贞因其父王忬为严嵩所害，便著《万历以来首辅传》痛诋严氏。后人据此敷衍出一段传奇，道是王忬收藏了《清明上河图》，严嵩之子严世蕃索取，王以摹本献上，被唐顺之识破，因而招来杀身之祸。后来王世贞以掺有剧毒的油墨印制《金瓶梅》送与唐顺之，唐用手指沾唾沫翻阅，书未阅毕而毒发身亡……围绕着《清明上河图》演发的种种传奇如今仍迷雾重重。

关于《清明上河图》“清明”两字的含义，历来有几种说法：一是指节气，缘于画面表现的是初春时节汴河一带的风俗活动；也有人认为画面描绘的系秋天景色，关于节气的说法不成立。此外还有认为是“清明坊”的街坊名称的。另有人根据《诗经·大雅·大明》：“肆伐大商，会朝清明。”《后汉书·班固传》：“固幸得生于清明之世。”

认为很可能是“天下太平”的意思，画面所描绘的就可以理解成是天下太平时期汴京市民繁华的生活场景，其暗含粉饰升平的创作意图与张择端作为宫廷画家的身份亦相契合。

此图构思巧妙，选择了既有形象性和诗情画意，又具有典型特征的事物和场景加以表现。汴河漕运是东京经济的命脉，张择端正是抓住这条主线来铺陈大都市的繁华的。全图采用散点透视的方法，分成郊外村景、汴河漕运、城区闹市三大段落，如同文赋的起承转合一样，有铺垫，有起伏，有高潮，有变化。

开卷处画汴京近郊，农舍田畴，疏林薄雾，春寒料峭，往城内送炭的小毛驴驮队暗示着画卷的内容将向繁忙的都市进展。渐次杨柳新绿，行人往来。随着商贾行旅的增多，繁忙的街道和杨阴下停泊着货船的汴河同时走进了画面。画中巨大的漕船，或停泊于码头，或往来于河心，一片繁忙景象。不远处一座规模宏大的横跨拱桥赫然在望，随之进入全卷的高潮：一艘巨大的漕船正准备穿过桥洞，而桅杆还未来得及放下，一时间船夫们慌了手脚，有的在船舷两侧使劲撑竿，有的用长竿抵住桥洞，邻船上和桥面上看热闹的人群也大呼小叫，指点地点地作帮忙状，交响乐似的宏伟画卷由此达到扣人心弦的最高潮。后段写市区街道，以高大雄伟的城楼为中心，两边街道纵横，房屋鳞次栉比。最巧妙的是作者用一驼队作为城里和城外的联系。两只骆驼尚在城内，一只已驼身半露，走出城门。这在构图上起着牵引线的作用，更暗示了汴京和北方塞外频繁的物质流通。只见街市上行人摩肩接踵，络绎不绝，士农工商，男女老幼，各个阶层人物无所不备，酒肆茶铺，行车修理，看相算卦，修面整容等各行各业应有尽有。卷尾近处的树木繁枝

和对街的柳树相接，仿佛现代的舞台，滑落尾声而轻轻闭幕。

从表现技法看，全卷舟船屋舍的界画严谨，人物驴马的形神逼真，水流波浪的婉转流畅，老树枝桠的古拙苍劲，无不朴实无华而又刻画入微，甚至堂内桌椅、舟车结构的钉铆接榫、结绳系扣都交待得一清二楚，令人叹为观止。五百余人的身份、年龄、形貌、动态各不相同，正如李东阳在跋中的生动概括：“行者、坐者、授者、受者、问者、答者、呼者、应者、骑马驰者、负者、戴者、抱而携者、导而前呵者、执斧锯者、操斧者、持杯罍者、袒而风者、困而睡者、倦而欠伸者、乘轿而鸾帘以窥者，又有以板为舆、无轮箱而曳……”

《清明上河图》辗转流传九百年，几经易主，极富传奇色彩：据元人杨准画跋，画原有赵估题签，并钤有双龙小玺（今佚），为宣和御府藏品。靖康之变后流入北方。至元代该画又入皇家内府，被官方裱工用摹本换出售于贵官某氏，后画又被管家窃取，卖与武林陈彦廉。数年后陈迫于生计将它售于西昌杨准。又过十余年，由杨家转入静山周氏。明代该图亦数度易主，经李贤、李东阳、陆完、严世蕃等人收藏，后没入明内府，又被太监冯保所获。入清后经毕沅收藏，旋入清内府。民国初年被溥仪盗出故宫，后带到长春伪满皇宫，终由东北博物馆库房进入故宫博物院。

真迹尚且如此流离，自宋以后，关于《清明上河图》的临本、摹本更数不胜数，使其面目更加扑朔迷离，计有元代的赵雍本，明代的仇英本、赵孟頫本、夏芷本，清代的戴洪、孙祐、陈权、金昆、程志道合作本等等，这些摹本后来流传出去，成了更多的翻造本的底本。这些翻造本基本上都产于苏州的假画作坊，属于“苏州片”，且都以明清苏州城市面貌为表现对象，与汴京无关，只是构图约略相似而已。

《清明上河图》确立的风俗画卷形式对后代绘画影响深远。随着封建城市经济的发展，人们对这类画卷的兴趣也日趋浓厚。由于时代所限，那些跟风的作者基本上都不曾见过原件，只取象于目前，绘制属于自己的时代画卷，它们大多也被冠以《清明上河图》之名，使《清明上河图》几乎成为风俗画卷的同义词。其影响之甚，有不少市肆酒店将之悬于门楼作为招客的幌子，宾馆雅舍将之照诸素壁欲令蓬荜生辉。它足涉闾巷，身处高阁，更有甚者，以图仿造，再建“宋城”。一幅古画如此家喻户晓，如此受到后人追捧宠爱，普天之下，万代千秋直恐惟尽于此了。

宋 张择端 清明上河图 卷 之一 (原寸)

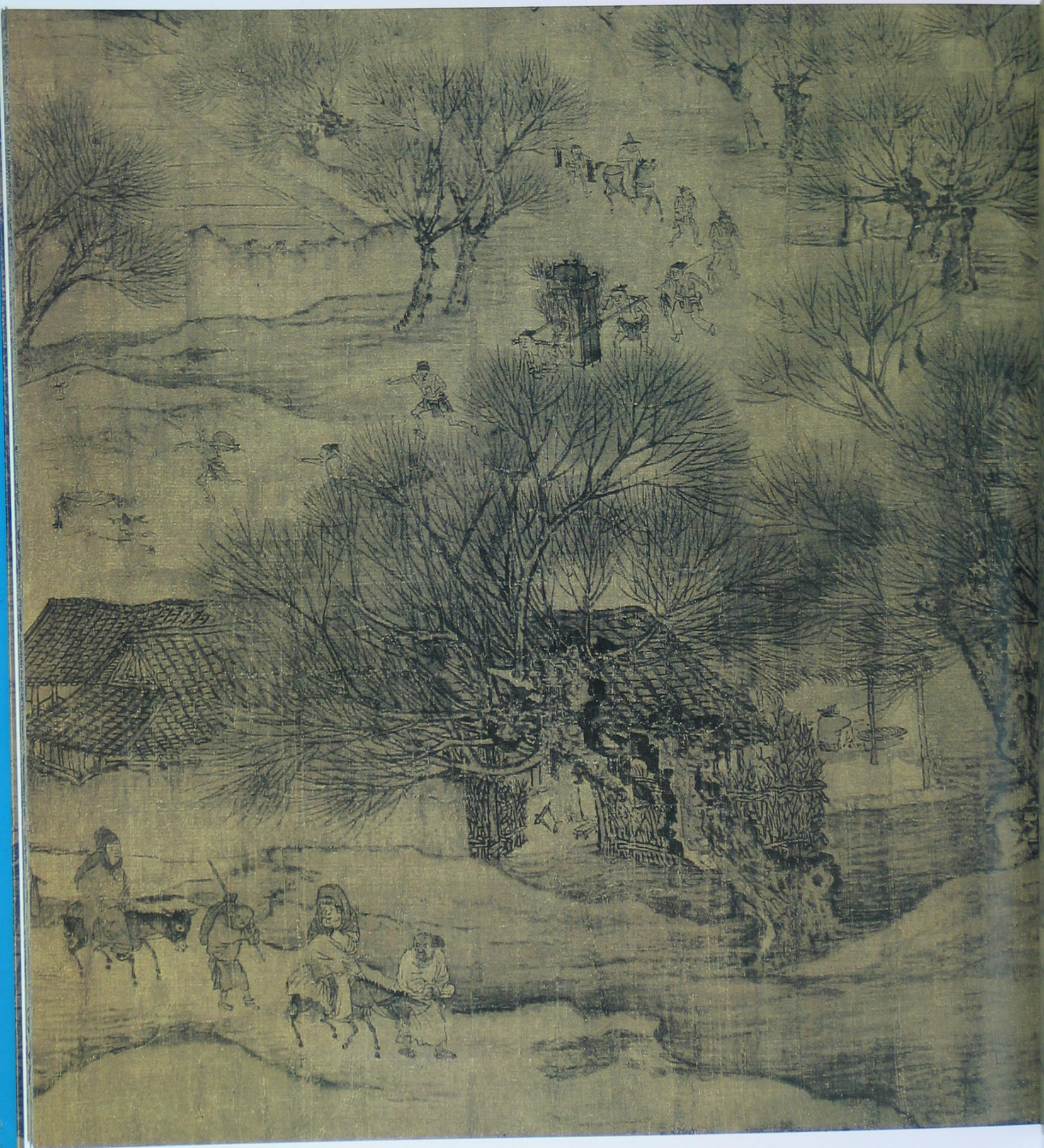

宋 张择端 清明上河图 卷之二 (原寸)

宋 张择端 清明上河图 卷之三（原寸）

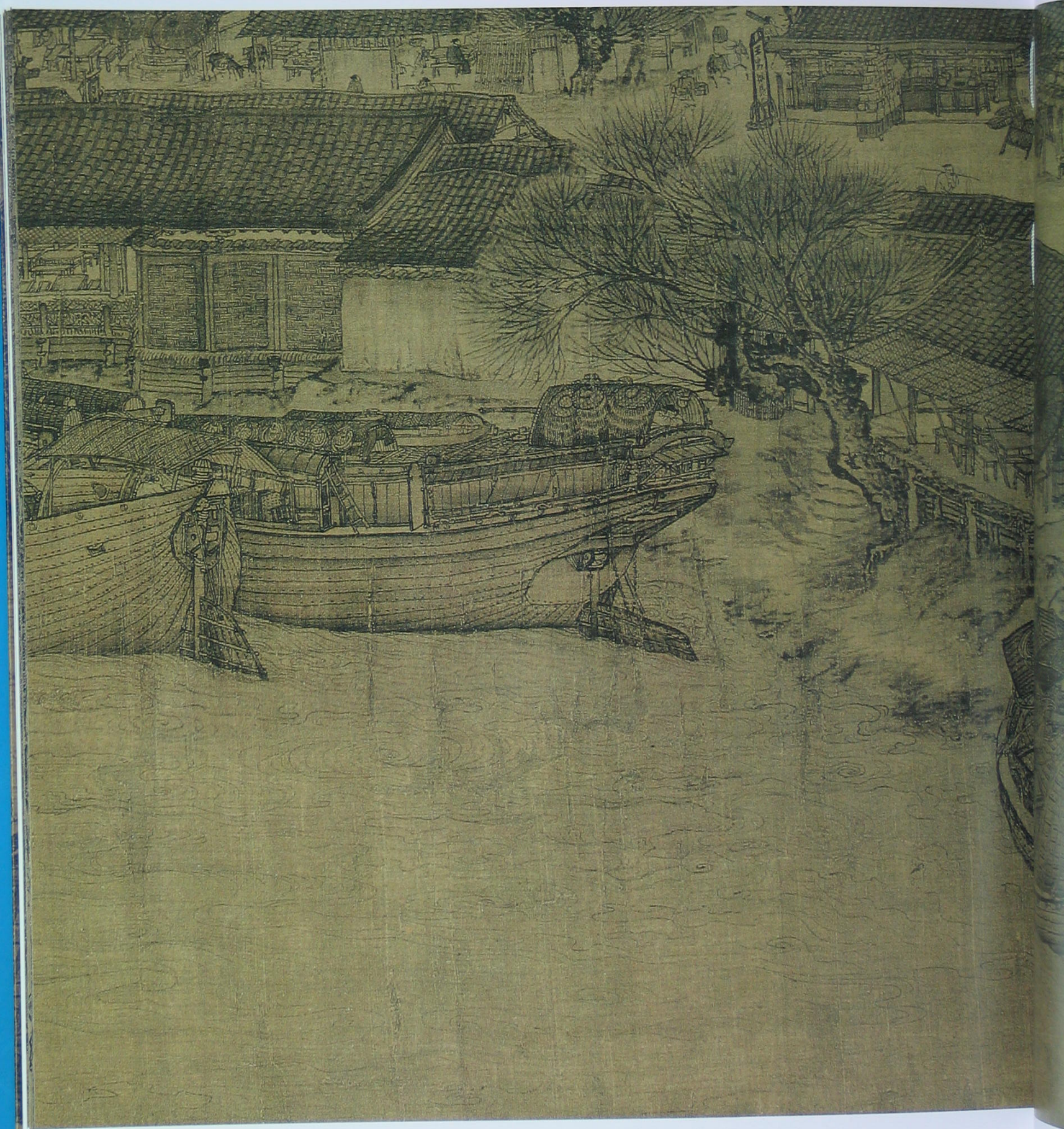

宋 张择端 清明上河图 卷 之四 (原寸)

宋 张择端 清明上河图 卷 之五 (原寸)

宋 张择端 清明上河图 卷 之六 (原寸)

