

江苏省“十三五”重点图书

Suzhou in Ming Dynasty

—Social Customs in Qiuying's *Along the River during the Qingming Festival*

大明苏州

仇英《清明上河图》中的社会风情

柯继承 ○ 著

古吴轩出版社

中国·苏州

大明苏州

柯继承◎著

仇英《清明上河图》中的社会风情

Suzhou in Ming Dynasty

—Social Customs in Qiuying's *Along the River During the Qingming Festival*

中国·苏州
古吴轩出版社

苏州市文化研究一般资助项目

图书在版编目(CIP)数据

大明苏州：仇英《清明上河图》中的社会风情 / 柯继承著. — 苏州：古吴轩出版社，2018.5
ISBN 978-7-5546-1129-6

I. ①大… II. ①柯… III. ①中国画—风俗画—鉴赏—中国—明代②社会生活—概况—中国—明代 IV.
①J212.05②D691.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第114235号

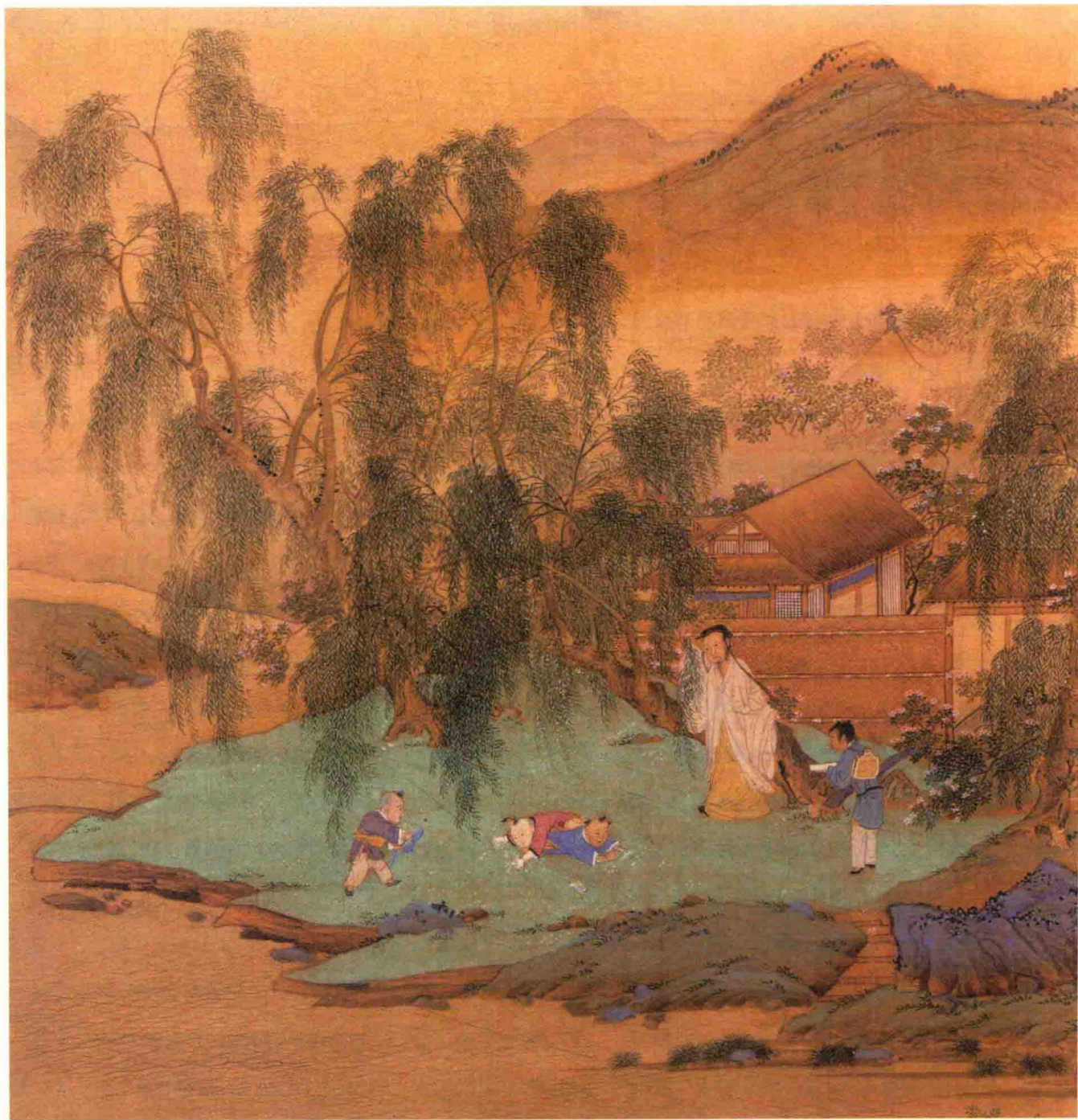
策 划：唐伟明 张 颖
责任编辑：许雪根 陆月星 张 颖
见习编辑：赵亚婷
装帧设计：唐 朝
责任校对：鲁林林
责任照排：戴玉婷

书 名：大明苏州——仇英《清明上河图》中的社会风情
著 者：柯继承
出版发行：古吴轩出版社

地址：苏州市十梓街458号 邮编：215006
Http://www.guwuxuancbs.com E-mail: gwxcbs@126.com
电话：0512-65233679 传真：0512-65220750

出 版 人：钱经纬
印 刷：苏州市越洋印刷有限公司
开 本：787×1092 1/16
印 张：17.25 拉页：6p
版 次：2018年5月第1版 第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-5546-1129-6
定 价：98.00元

如有印装质量问题，请与印刷厂联系。0512-68180628

◎ 明·仇英绘 《捉柳花图》

目 录

卷首语 雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改 / 001

开 示 轻轻松松读仇英 / 002

第一章 得意江山在眼中 (城外解读) / 005

第一节 万笏朝天 (范仲淹另类故事) / 010

第二节 牛事 (牧童骑牛岂是常态) / 015

第三节 牧羊 (规模养羊) / 020

第四节 童嬉 (半是嬉闹半是真) / 024

斗叶子 (是扑克牌吗?) / 024

竹马游戏 (竹马有马头?) / 025

放风筝 (林黛玉也得放风筝) / 027

拨浪鼓 (“摇荡鼓”) / 029

私塾 (童子闹学) / 030

第五节 迎亲与抢亲 (中国式婚礼) / 033

迎亲 / 033

抢亲 / 035

竹?甘蔗? / 037

第六节 春台戏与《白兔记》(为什么又是白兔?) / 038

第七节 骆驼担 (苏州人的发明) / 044

第八节 观音山香市 (画不画轿子是个问题) / 047

第九节 服饰 (汉官威仪) / 054

第十节 “苏”字天注定 (天下粮仓) / 059

“苏”与“鱼米之乡” / 060

农事 / 063

天下粮仓 / 063

第十一节 乡绅 (乡绅是什么?) / 065

第十二节 商旅 (总是在路上) / 068

叉袋 (“大口袋”) / 069

车马 (“独轮车”) / 069

柴薪 (开门“第一事”) / 071

第十三节 航船 (河船故事多) / 073

船帆 (不用布的帆) / 074

船旗 (只是风向标?) / 077

大学士船队 (是王鏊还是顾鼎臣?) / 079

第十四节 养鹅 抱鹅 (廉政,不吃鹅) / 083

明朝,鹅肉是个奢侈品 / 084

抱鹅只为“行卖” / 085

爱鹅不需理由 / 087

第十五节 拱桥集市（繁华闹市） / 089

盆景（“花园子”） / 091

古玩（真假“古董”） / 092

盘盒（漆盒、提盒、攒盒） / 095

笔铺（湖笔在苏州） / 098

第十六节 卖药与说书（“摆摊头”） / 099

第十七节 蹴鞠（与苏州人大有因缘） / 102

第十八节 渔事（食鱼、养鱼、捕鱼） / 106

第十九节 虎丘泥人（“烂泥老爷”） / 109

第二十节 弓箭（射事趣谈） / 113

断竹、续竹，飞土、逐肉 / 114

将军夜引弓 / 115

射礼 / 116

射箭，民间体育 / 117

吴越皆能用弓弩之巧 / 119

第二十一节 水乡杂事（杂事不杂） / 120

蛮好讲讲张，却引发一场纠纷 / 120

商业探子？东厂还是锦衣卫？ / 122

肉摊上，为何摊主不掌秤？ / 123

市井众生 因商而活 / 124

第二章 最是红尘富贵地（内城解读） / 126

第一节 放马（城内也放马？） / 130

第二节 鱼鹰（至今尚见“水老鸭”） / 133

第三节 巡检司（衙门门卫？） / 135

第四节 裁缝店（莫把裁缝当门公） / 137

第五节 木作（香山匠人） / 139

造房（大木作） / 140

家具（小木作） / 142

第六节 大户人家（家家有本难念的经） / 143

一段伤心画出难 / 143

缙绅家非奕叶科第 / 144

雕栏玉砌间的“江湖” / 145

小脚一双 眼泪一缸 / 150

第七节 城市山林（从皇家苑囿到第宅园林） / 155

第八节 木偶戏（牵线木头人） / 160

第九节 裱画（苏裱甲天下） / 162

第十节 吴门医派（“温病”学说） / 164

第十一节 帽店染坊（飘飘巾与元宝石） / 170

第十二节 瓷器（江西人“钉碗”——自顾自） / 173

第十三节 十番响器（为什么是“十番”？） / 175

第十四节 货币与金融（银两多勒去） / 177

第十五节 占卜（“算命先生”） / 181

第十六节 茶事（名茶与饮茶方式） / 183

名茶（为啥有“松萝”？） / 184

饮茶方式（有煮有泡） / 190

第十七节 酒坊（风行一时的三白酒） / 192

第十八节 扇子（一年到头见扇子） / 194

第十九节 伞套发行（雨鞋为何叫套鞋？） / 199

伞，及用伞的规矩 / 199

套鞋的由来 / 200

第二十节 绸缎店（“专卖成衣”？） / 203

第二十一节 喜神（祖宗肖像谁画得？） / 206

第二十二节 苏灯（从灯笼到彩灯） / 209

第二十三节 锡器（铜锡家什） / 211

第二十四节 皂隶（公差） / 213

第二十五节 游方僧道（募捐怪象） / 215

明朝的“三教合一” / 215

僧道、僧儒的“融合” / 216

僧人的街头乱象是明中期的真实写照 / 218

第二十六节 江湖卖艺（另类“卖萌”） / 220

耍猴（“猢猻出把戏”） / 221

武术（“卖拳头”） / 222

飞钹（“挥砌钹”） / 223

弄髻（“顶花缸”） / 224

走索（“走钢丝”） / 225

第二十七节 教场（“官兵捉强盗”？） / 227

第三章 赏心乐事谁家院（宫苑解读） / 230

第一节 龙舟竞渡（龙舟、凤舟、虎舟） / 234

第二节 湖石假山（从“花石纲”谈起） / 239

第三节 园中宠物（以鹤为例） / 245

第四节 琴棋书画（旧时苏州的“慢生活”） / 250

琴 / 250

棋 / 252

书 / 254

画 / 255

附录 望帝春心托杜鹃 / 258

第一节 壬寅宫变 / 260

第二节 万年桥公案 / 264

后记 / 275

雕栏玉砌应犹在，
只是朱颜改

公元15世纪中叶到16世纪中叶属大明王朝中期，这一百余年时间大致包括了成化、弘治、正德、嘉靖四朝。这一时期，也是江南重要的变化和发展时期，商品经济迅速发展，市民阶层不断壮大，人们的精神状态也越显活跃，价值取向呈现多元。从来以清望为重、羞与商人为伍的士大夫，也多以追利求富为务。作为封建支柱的伦理纲常受到空前的冲击，时运交移，质文代变，龙蛇起陆，王谢燕飞……各种思潮、观念、风气互相碰击，互相影响，整个社会显现出多姿多态的情势，乱花迷眼，翠光笑日，趋利求新，欣欣向荣。

万水朝宗，难免鱼龙混杂；江河日下，更见泥沙俱沉。作为江南名城的苏州，此刻不仅成了全国经济中心，也成了引领时尚、享受奢侈的中心。店肆辐辏，万家比栉，衣、食、住、行，无不争艳斗妍，新旧奇巧，销金夺魄，苏作、苏意、苏式、苏样……一切惟苏为新，惟苏为鲜，惟苏为美，惟苏为高。

《清明上河图》（辛丑本）的作者仇英，就长于这个时期的苏州。他是苏州太仓人，一生活活动也主要在苏州。仇英是漆匠出身，究其平生，偶见绚烂，饱尝风霜，但对艺术的追求始终不变。他创作《清明上河图》（辛丑本）时已属晚年，不管有意无意，还总是把家国情怀、城乡百态、市井风貌、地方故事认真地勾勒于笔下，点染于心中。一部鼓吹，重彩工笔，但目送归鸿，绝对是志在云外。

一晃470多年过去了。诡谲的是，《清明上河图》（辛丑本）重现江湖后，石破天惊般地惊动了各地，苏州也格外受到关注。

稍稍浏览该长卷画面后，但凡比较熟悉苏州古城的，十之八九会惊叹不已：“像，真像！”像什么？像过去的苏州，像现在的苏州，像天平山，像古运河，像万年桥，像钓桥（一作吊桥），像阊门大街（东、西中市），像北寺塔后面的教场（一作校场）……像，像，像，简直太像了！

“惊艳”过后，有心的人又往往疑窦丛生：

“清明节怎么有结婚迎亲队伍呢？”

“观音寺烧香，为何不见抬轿子？”

“农忙了，放着水牛不用，农民自己车水？”

“那时有万年桥吗？”

“城内好几处画了和尚，怎么不见庙呢？”

“为什么画了这么多鹅，而更常见的鸭仅画了两只？”

种种，种种，不一而足！

起先，乍见长卷，我也瞠目结舌，点头不是，摇头也不是，然而一股欢喜油然而生，因为质疑与问题，恰恰包含着故事。“此地居然形胜，似曾小小兴亡”，这里太有故事了，是大明的故事，苏州的故事！

江山重叠争供眼。顺着画家的笔触，把一切阑入视野吧，“寻图读经”，稍加探索，必然会有不少意外的收获！

沧海何尝断地脉，朱涯从此破天荒。

轻轻松松读仇英

【开示】

自从宋代张择端《清明上河图》问世后，历来模仿者众多。仇英的《清明上河图》最负盛名。仇英采用张择端《清明上河图》市井画之模式，创造了一幅以明代苏州为背景的《清明上河图》，而且填补了张择端《清明上河图》缺失的《金明池争标图》部分。中外收藏仇英《清明上河图》版本众多，据统计达四五十本，不过大多是明、清仿本。真本只有一卷。那么哪本是仇英真迹呢？几年来，众多学者专家为此进行了深入的研究论证。目前公认比较好的，而且有史书著录的仅有三本仇英《清明上河图》：一是著录《石渠宝笈续编》卷，现藏辽宁省博物馆（简称辽博本）；二是著录《石渠宝笈初编》卷，现藏台北“故宫博物院”（简称台北本）；三是著录吴荣光《辛丑销夏记》和裴景福《壮陶

阁书画录》卷，现藏民间，亦称《仇英模清明上河图》（简称辛丑本）。参与研究论证的专家学者经过认真细致的比较和严谨、科学、客观的论证，一致认为《清明上河图》（辛丑本）画得最好，物象描绘最真实，艺术水平也最高，是存世诸本中的最佳本、祖本，且传承有序，验证了吴荣光在《辛丑销夏记》所评：“然画之工妙则非以十洲之笔，竭千日之工不能临摹若此。此图世多贋本，特就市井小人之事，偶举一二，以相比较，其细致易及，其传神不可及也。”

本书邀请大家一起来观赏的，就是仇英《清明上河图》（辛丑本）。

古吴轩出版社2015年6月出版了以单国强担纲主编的《仇英模清明上河图鉴赏》，其中包括了全部高清仿真的仇英《清明上河图》（辛丑本）。为了行文方便，本书正文在引述《仇英模清明上河图鉴赏》书名时，除首次外，一律简称为《鉴赏》；提及仇英《清明上河图》（辛丑本）时，除必要外，一般就称作“长卷”，文中所述（见局部图××）即长卷中的截图。

◎ 仇英《清明上河图》(辛丑本)全景

仇英《清明上河图》(辛丑本)虽名为“清明上河图”，其实只是在格局上参照了北宋张择端的《清明上河图》，主要描绘的却是明代苏州的风物与风情。

苏州地属亚热带，处长江以南、太湖之滨，西面地势较高，且多峰峦重叠的冈陵（所谓太湖“七十二峰”），城东则地势较低，尤多河荡湖泊。京杭大运河自北而来，过长江，连太湖，与护城河合为一体，沿古城西边、北边、南边，径去浙江。仇英长卷则以运河、城河为纲，从乡村山水到城市风貌，视点步步相移，全面展示了独特的江南元素，特别是苏州城乡的市井风光和民俗民情。

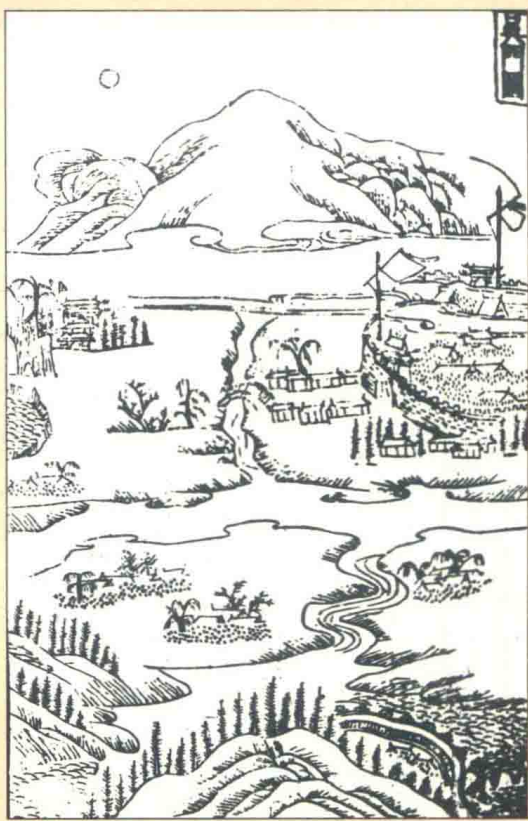
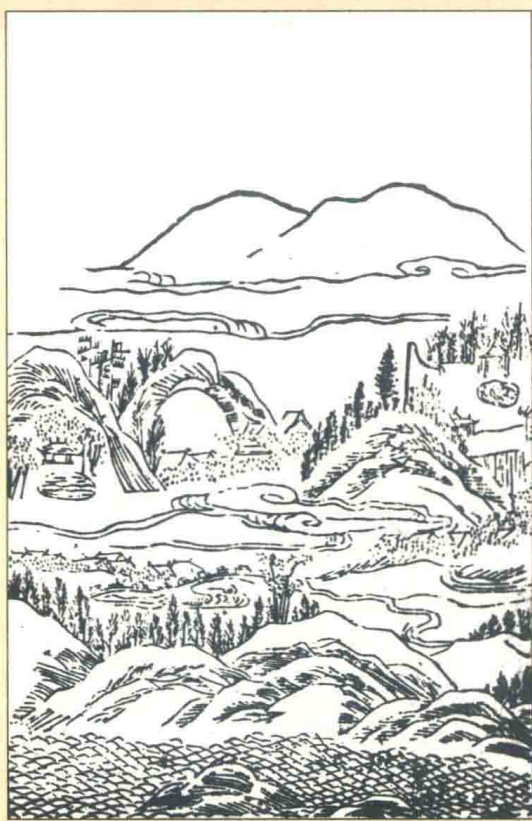
古人画山水，标方位，没有“上北下南，左西右东”的规定，方位感也不如今人讲究。仇英的《清明上河图》，面南而作，画面所示方位，恰恰与今人相反，是“上南下北，左东右西”。为了维持长卷的固有特色，也为了便于内容的展开，仇英在布局时还作了精心构思，绘形状物，尽量写实，但也有所取舍，有所变异，甚至还作了扭曲。长卷的第一段（右首），描绘的是古城西阊门城外，第二段（中部）描

绘的是阊门城内，第三段（左部）描绘的是宫苑。

长卷第一段是苏州古城西面阊门城外的城乡风光。它又可分为左右两部分，以河水合流处为界：右边，即卷首部分，是古城西郊自灵岩、天平山而来的山川形势和乡村景象；左边，集中描绘了苏州城西自胥门外今万年桥附近起，沿河自南而北到阊门外钓桥（俗写为“吊桥”）的两岸最繁华的场景。

长卷第二段是内城部分的市井风貌。描绘的是自城内今阊门西中市（宋元起名皋桥西巷，清代起正式称阊门大街）及东中市、西中市以北的桃花坞地区。这段画面上的最后一个图景是平门演兵场（今北寺塔北面至平门桥附近），旧时称“教场”（《吴邑志》卷四：“教场，在北城下，有将台、演武厅。”）。

长卷第三段描绘的是宫苑部分。苏州城内当时并无宫殿建筑，仇英所画的这一段，正如单国霖先生指出的，“很可能是画家依据传世的《金明池争标图》或是其他《宫苑图》而想象出来的场景”。仇英在长卷第二段与第三段之间（即平门“教场”图景下方）用云山萦绕的平门城墙作为分界，显然已别具暗示之意。

◎ 吴门图 选自明·王圻、王思义編集《三才图会》

第一章 得意江山在眼中

【城外解读】

清明时节，春和景明。

放在我们眼前的，是仇英的《清明上河图》（辛丑本）。

人们在寻找春天。

也许春光落在了古城巷陌，但它少了地气；也许春光落在了远水孤山，但它欠些知己。所以，春光，只有在近郊，才能占得先机，山水沐其风骨，花木得其英华，在刚柔相济的山间水边，一种春色浑难忘。

“我见青山多妩媚，料青山见我应如是”，因而，仇英的长卷，从这里起首。

现在，就让我们跟着他的画笔，一任古今岁月，抒其情怀深浅。

长卷的这一段，描绘的是城外，是苏州古城外的城乡风光。以河水合流处为界，它又可分为左右两部分：右边，即卷首部分重点描绘了古城西郊自灵岩山、天平山而来的山川形势和乡村景象；左边，则围绕着已合流的胥江，把运河细细道来。其中最繁华的场景是临近城门的拱桥地段，集中描绘的正是苏州城西自胥门外起，沿河自南而北到阊门外钓桥的两岸场景，这一段城河（城濠）是京杭运河古道，两岸本就繁荣。明代初年，运河漕运改道苏州外城濠，由此形成“运河在三门外”（即城西阊门、胥门、盘门）的格局，所有大型货船也多停泊城外，“此河自阊门北马（码）头抵胥门馆驿，长五六里，东西两岸居民栉比，而西岸尤盛”“凡此河中，荆襄川蜀大船多于东泊，盐艘商贾则于西泊，官舫钲鼓昼夜不绝，绮罗箫管游泛无禁”（杨循吉《吴邑志》卷十二）。

骆驼担

扛伞赶路

农事

扛伞赶路

迎官

耄耋欲行

船旗

桥头化缘

木行

放风筝

竹马游戏

报网

卖艺

桃园楼阁

放马

城门牵牛

春水待渡

虎丘泥人

测字占卜摊

拨浪鼓

斗叶子

放牛

牧羊

乡绅

甘蔗

迎亲与抢亲

花轿

观音庙

观戏台

《白兔记》

酒家

船旗

码头

北岸码头

团盒老店

独轮车

笔铺

拱桥集市

桥头店铺

肉摊贩

说「露天」书

漆器盘盒铺

代客书信

担盒景

算命瞎子

脱鞠

卖古董

赏春悠游

游春牧笛

万笏朝天

商旅

船帆

晒鱼

赶羊

骑射竞标

僧道相遇

独轮车

扛伞赶路

船旗

独轮车

茅舍清话

护航船

论辩

三羊「阳」开泰

牛下坡

论鸟

射弹

群鹅

《仇英模清明上河图》卷

作于1542年—1545年

绢本 设色 纵34厘米 横797厘米

全卷视频展示

万笏朝天

第一节

（范仲淹另类故事）

长卷起首就是苏州城西南面太湖及其沿湖冈岭，主背景是两座青山，右面的一座临水，蔚然佳秀，稍左一座，则峰峦峭拔，石如林立——熟识苏州西郊丘陵群冈的人一看就知，这画的不是天平山吗？那么，那座显得“山温水软”的不就是灵岩山吗？苏州西南郊，与苏州城最亲近、最著名的两座山，就这样被画家作为长卷起首的第一景来展示苏州城乡风光。它吻合旧时苏州百姓城乡活动的一般习惯。

灵岩山、天平山海拔均在200米左右。灵岩山秀丽，堪称温顺；天平山奇崛，堪称刚烈。灵岩山上多春秋吴国遗址，尤以“馆娃宫”及晋唐梵门遗

存为贵；天平山有唐代白居易（772—846）、宋代范仲淹（989—1052）的故事；元明以来，更以山石、山泉、古构享誉世间。两山相近，依傍古镇木渎，便于饮食、休憩与交通。独具苏州风光魅力和丰富人文内涵的灵岩山、天平山，成为苏州近郊最有代表性的名胜。自古以来，反映苏州城郊民俗风情活动的，通常都以灵岩山、天平山为背景。本长卷画成200多年后，在另一幅反映苏州城乡风物的著名画卷，即清代徐扬所绘的《盛世滋生图》（亦称《姑苏繁华图》）上，我们会发现：图卷的画面也是从城西南灵岩山一带起首的。又经200多年后，即20世纪末时，一般市民的西郊“远足”活动，也多以

仇英《清明上河图》（辛丑本）局部图1 赏春悠游