

北京梦华录

市井风俗

盛锡珊◎著

故宫出版社

ISBN 978-7-5134-1086-1

9 787513 410861 >

定价: 136.00 元

北京梦华录

市井风俗

盛锡珊◎著

故宫出版社

图书在版编目(CIP)数据

北京梦华录. 市井风俗 / 盛锡珊著. -- 北京: 故宫出版社,

2018.1

ISBN 978-7-5134-1086-1

I. ①北… II. ①盛… III. ①北京—概况②风俗习惯
—北京 IV. ①K921②K892.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第320315号

北京梦华录·市井风俗

著 者: 盛锡珊

整 理: 盛 利 陈松麟

旧影选配: 王志伟

出 版 人: 王亚民

责任编辑: 王志伟

装帧设计: 王 梓 杨 光

责任印制: 马静波 常晓辉

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: 北京雅昌艺术印刷有限公司

开 本: 787毫米×1092毫米 1/16

印 张: 14.25

版 次: 2018年1月第1版

2018年1月第1次印刷

印 数: 5000册

书 号: ISBN 978-7-5134-1086-1

定 价: 136.00元

北京梦华录

市井风俗

盛锡珊◎著

故宫出版社

北京夢華錄

甲午夏

盛錫珊先生早年在中國畫學研究會學習得具繪畫基礎後師從同啟祥祁井西等鑽研山水人物長期從事舞臺美術設計工作業績輝煌盛公數十年累積舊京風物資料悉心整理研究成風俗圖數以百計風情圖有百米之遙蔚為大觀中國風俗畫始於漢盛於宋李嵩張擇端皆為史上名流清明上河圖貨郎圖為千古絕唱風俗圖留存記憶傳續民俗故畫中萬象皆來自市井盛公所作得益於熟悉京城生活且得個中三昧世相百態躍然於筆上畫法謹嚴一絲不苟有宋人道風嗟乎無後來者矣今日京城氣象萬千舊民俗新風情并存然缺若盛公之時代寫手少有圖像表現更無首都之春傳世丹青式微於京城復想盛公之致筆繼起為後世留存風物風情亦傳續丹青之致造也 乙未大寒後

江洲履生書於安馨園

序一

留住北京的“根”与“魂”

《北京梦华录》是一位世纪老人对他所生活了九十余年的一座城市的隆重献礼，老人以他特有的如椽铁笔，将记忆中那座早已属于历史的城市风貌还原在方寸之间，任由自己徜徉在一张张记忆的画面中，充满了感情，充满了爱。这座城市名叫北京，这位老人名叫盛锡珊。

我也是一位有着多年四合院与大杂院生活经历的北京人，作为北京人而形容北京，千言万语不能尽说：绿树、红墙、琉璃瓦，一座座金碧辉煌的皇家建筑，是北京；海子、兰浆、银锭桥，浩渺波光中漾起的粼粼塔影，是北京；胡同、沙燕、鸽子哨，茵茵碧草槐影婆娑的四合院，是北京；挑子、吆喝、大碗茶，熙熙攘攘规矩识礼的北京人，是北京。北京的魅力就在这声声入耳的鸽哨中，一睁眼便见了人间四月，沉浸在斑驳的旧日里，回味在经历过的老辈人的记忆中，历久而弥新。老舍先生笔下那个因为动了真感情而“说不出来”的北京，在同样是动了真感情的盛锡珊先生的笔下，被一一描绘出来，透过

盛先生的画面，我们读出了北京这座城市的“根”与“魂”。

何谓北京的“根”与“魂”？

北京旧城“凸”字形的城郭平面、棋盘式的道路街巷系统、从胡同到四合院的传统建筑形态、各具特色的历史文化街区、星罗棋布的文物古迹和生动活泼的历史园林水系，这些构成了北京的“根”。

北京旧城平缓开阔、布局严谨的空间形态；整齐对称、富有变化的传统中轴线，红墙黄瓦、绿茵碧水、刚柔相济的景观空间以及内容丰富、独具特色的非物质文化遗产，这些构成了北京的“魂”。

城市是一种历史文化现象，每个时代在这里都留下了各自的记忆：建筑、院落、街道、社区及相关环境。因此，城市既是经济成果，更是文化结晶。保存住城市的记忆，才能保留住城市的“根”。

一个城市宜居和繁荣与否，既取决于经济实力，也取决于文化特色。城市文化是世代的杰出创造，是增强认同感和凝聚

力的重要精神力量。因此，保存住城市的特色，才能保留住城市的“魂”。

在盛锡珊先生的画作中，我们浏览到的他对老北京每一座建筑、每一处环境的刻画，从保存城市记忆的角度看，就是对城市之“根”的渲染；他对每一门手艺、每一个行当的速写，从保存城市特色的角度看，就是对城市之“魂”的烘托。北京这座历史文化名城虽然正处在“发展”与“保护”这两个即相互制约又相互促进的历史命题的激烈博弈阶段，但总的来看，在艰难探索中我们一定会找到出路，让那些盛锡珊先生笔下城市的“根”与“魂”能够祛病延年，长久、和谐地传延下去，焕发出新时代的魅力。

盛锡珊先生的老北京题材作品还反映了一个非常重要的层面，那就是原汁原味的北京民俗文化。那些民间的手艺人与老手艺，是最能体现北京地域特色的，衣食住行，京腔京韵，味道非凡。每当看到画面中那些又熟悉又亲近的属于老百姓的生活瞬间，总能勾起我们这

些还算经历过那么一点点老北京市井生活的本地人的回忆，仿佛老舍先生笔下那个远去的北平，又重新回到了世人面前。以民俗的角度审视盛锡珊先生的作品，无疑会对今天的人们回味老北京人的生活带来极大的视觉便利。

说起民俗，我认为应当将其视为一种遗产，文化的遗产。我们说每一个地区都有自己独特的文化传统，文化遗产在某种意义上是文化传统的积淀，也是解释文化身份、显示文化个性的依据。其中民俗文化遗产，体现出这一地区长期以来所形成的共同心理、意识形态、生产方式和生活习俗等方面的特点，既是传统文化的载体，又是地域文化的象征，极富独特的精神价值。我国丰富多彩的民俗文化遗产，蕴含民族精神气韵，孕育民族性格气质，培养民族审美习惯，在民俗层面体现出传统文化中许多闪光的伦理精神，滋润着炎黄子孙的生活，陶冶着中华儿女的情操。这些民俗文化遗产所展示的仁爱、正义、和谐、节

制、美善、忠孝、睿智、诚信等理念，是协调人与自然关系、维护良好社会环境、保持崇高道德情操的宝贵人文资源。这种精神品格和精神力量已经融入到社会精神之中，大量地、鲜活地藏匿于民间，埋藏在普通民众的心灵深处。民俗文化遗产来源于世世代代传承至今的生活实践，凝聚着祖先对事物本质与规律的认识和实践经验，蕴含着大量尚待挖掘和破解的历史文化信息，是极具历史价值的精神文化宝库。

作为传统文化的重要组成部分，民俗文化浩繁复杂，就像盛先生画作中表现的那样，不仅仅体现在五行八作之中，更是散落于生活的各个角落。因此，对其进行研究和保护，必然是一项十分艰辛繁琐的工作。我认为在民俗文化研究中，应加强理论建构，增加研究中的理论含量，从理论的高度来审视民俗文化。任何文化都是物质与精神的集合体，它象征一个时代，是历史发展趋势和人类精神的标志。民俗文化是对历史思考的结果。

故宫出版社长久以来最为着力的方向是基于故宫博物院的宏富收藏而对古书画、古器物以及宫廷历史文化方面的出版探索。2014年，故宫出版社推出的《西洋镜里的皇朝晚景》系列明信片中收录了两辑有关老北京市井风情的历史照片，从街衢市肆到京华众生，每一张照片都透着一股穿越感，照片中的画面也许就是你我先辈的生活状态，这在感情上是最能够打动一般老百姓的，我用一个当下特别流行的词来形容这种打动人的过程——仪式感。盛锡珊先生的《北京梦华录》是继《西洋镜里的皇朝晚景》后故宫出版社对北京市井文化的又一次关照，希望这套充满历史仪式感的画册，能够将旧日北京的平和与庄严、闲情与高雅传递给越来越多的人，尤其是年轻的一代，希望他们能够深刻体味这座城市的“根”与“魂”。

故宫博物院院长 单霁翔

2018年1月

序二

盛锡珊的风俗画与山水画

在二十世纪末以来的新北京人眼里，看到的北京城其实与传统意义上的老北京是有天壤之别的。鳞次栉比的高楼大厦在世界上任何一个现代化大都市都能见到，而老北京的胡同、牌楼、四合院、风土人情等只能在北京城才有。不无遗憾的是，这种颇具地域特色的京味建筑和风情正随着现代化进程的推进、城市化步伐的加快以及不可逆转的潮流演进，正与我们渐行渐远。可喜的是，自二十世纪下半叶以来，有一位土生土长的北京画家，在仅存的遗迹和残存的记忆中，用自己五彩的笔触和充满激情的生命意志，绘制出老北京百科全书式的市井风俗画，为我们了解老北京留下了珍贵的图像资料。这位守望传统的土著画家便是盛锡珊。

盛锡珊出生于北京，在他幼年，即二十世纪三十年代便在中国画学研究会从画家周肇祥、祁昆等人习山水、人物，打下了扎实的绘画功底。1949年以后，在文工团、剧院或电影剧组从事舞美设计。

他以画风俗画和历史故事插图著称，同时兼擅水粉、水彩画，出版有《老北京市井风情画》《中国历史故事》《风筝》《晴雯》《紧箍咒》等。尤其值得称道的是，盛锡珊晚年以其日积月累的无数北京风情及历史景观粉本，创作了数百幅北京风俗系列画，并一度在北京的报纸连载，产生良好的社会反响。

包括老北京的城池街市、胡同百业、世象风俗和店堂楼苑在内的风俗画卷，在盛锡珊笔下得到生动再现。他施之以水彩或水粉，赋色淡雅，尽量忠实于原来的风貌。服饰造型、牌楼匾额、各式建筑，无一不跃然纸上。无论自然景观，抑或人文风景，均很好地传递了20世纪上半叶的旧京风貌。这是一段挥之不去的文化记忆，更是很多老北京人魂牵梦萦的集体回忆。所以，当文物鉴藏家王世襄先生看到这些欲说还休的画面时，禁不住赋诗歌咏：“万春亭上迎朝旭，银锭桥头揽夕岚。胜迹京华余几许，画图

待与梦同参。”而另一位文物鉴藏家朱家溍先生则认为盛锡珊“能够把我们说不出的梦境展现给读者及后人看，当然是难能可贵又可喜可贺了”。他们都道出了长期居住在北京、对北京怀有深厚感情的文物工作者的共同心声。

盛锡珊的画大多为小品，但小中见大，咫尺之间见乾坤。无论是永定门、前门大街、天安门、地安门等气势宏伟的建筑，还是戏院、店铺、澡堂子、客舍等微观场所，或者是办堂会、祭月、耍龙、拜年、祭财神、打更、买卖等民俗或生活场景，都能以不同的笔致，以微缩景观的形式恰如其分地呈现在读者眼前。他的绘画中西结合，将西画的材料与中国画技法水乳交融，写实而不拘泥于形似，细致而不生硬。一般说来，画家描绘一地风俗景观的难处在于，太似则易流于呆板，堕入俗境；不似则无法再现历史，偏离主题。盛锡珊恰恰有效地规避两难之境，在形似中不乏写意，写意中不忘肖形。以故读其画，清新自然，

不流于俗，在雅俗之间找到一种平静之美。长期以来，大家都在津津乐道北宋张择端的《清明上河图》，其原因之一便是该画为我们认识十二世纪汴京的城市风俗与历史情境提供了珍贵的图像资料。无疑，若干年后，盛锡珊的北京风俗系列画也可称得上是另一版本的《清明上河图》，成为后人认识二十世纪前期北京世貌风情的重要图像之一。

民国时期，客居京华的陈师曾先生也曾画过系列的北京风俗图，在二十世纪前期的中国美术史上留下了浓墨重彩的一笔。两人不同的是，陈氏所绘多为现时的人文景观，民生万象，市井百态，观之而知彼时北京人的生存状态和政治生态；而盛锡珊则多为回忆性追述景观，且兼具人文与历史，观之而有身临其境、昨日重现之感。两人的北京风俗画，可谓各有千秋，相得益彰。

作为自幼受过传统熏陶的画坛能手，盛锡珊在其专长的绘画领域之外，也擅绘

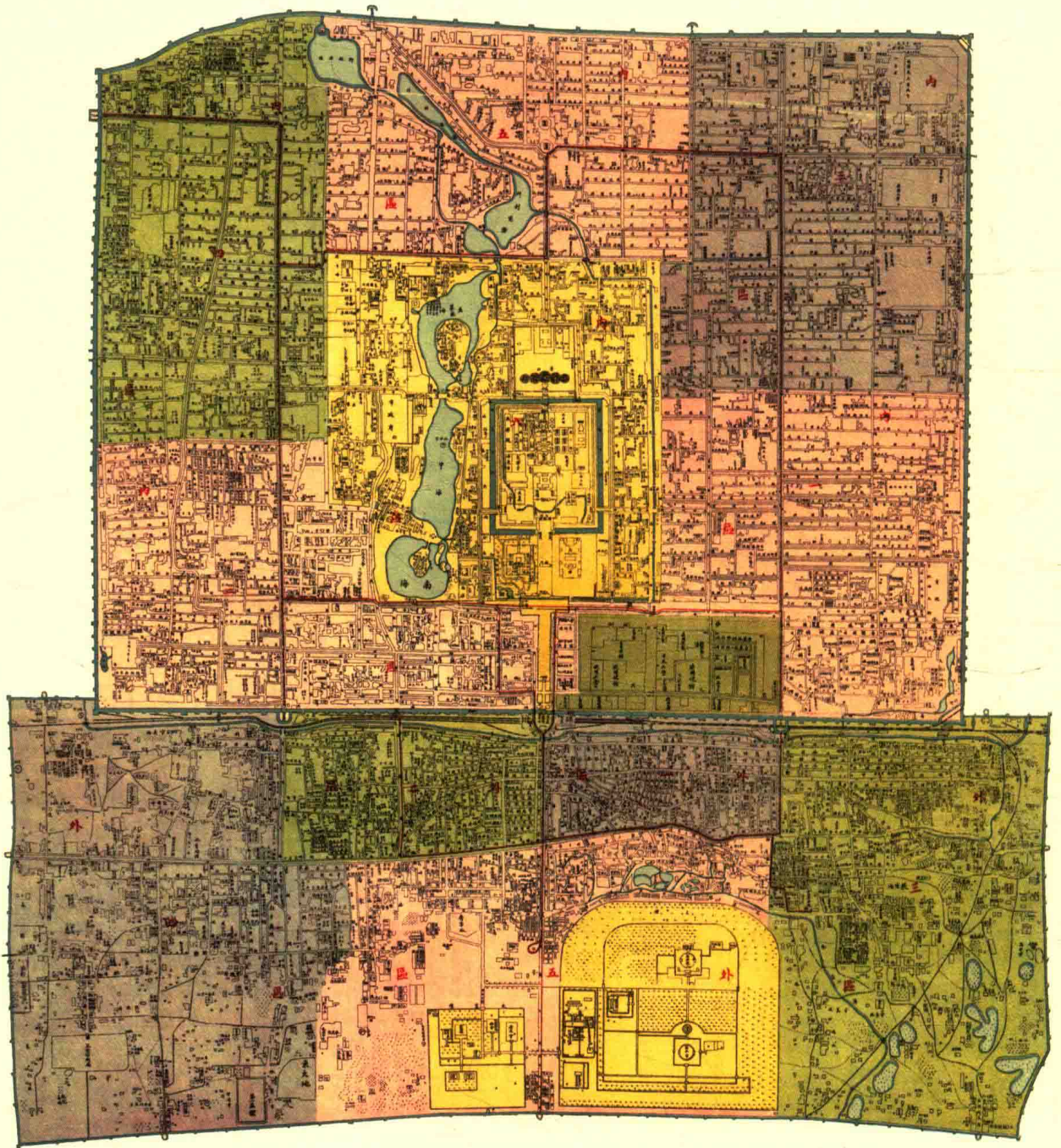
山水。他的山水以自然为宗，多为水墨写意，辅之以浅绛设色，意境深远，不落俗套。美术史学家郎绍君曾在其画上题跋，称其山水“丘壑清峻，一派北宗风貌”，可谓道出其山水之气格。纵观其多幅随心遣兴之作，亦可见其南派山水的痕迹。壮美中不乏秀雅，雄壮中又见清秀，显示其转益多师、南北交融的山水品格。当然，这些山水多是其无拘无束的闲来之笔，是其在风俗画之外的余兴之作，大多逸笔草草，不拘绳墨，体现出一个传统画家的文人情怀。但是，若要真正讨论起盛锡珊在20世纪画史中的地位，显而易见，还是数那些具有浓郁北京情结的风俗画。

清代画家唐岱曾在其《绘事发微》中说：“能画者品四时之景物，分南北之风俗，明乎物理，察乎人事。”纵览盛锡珊系列画作，正可印证其正是这样的“能画者”。他的“明乎物理，察乎人事”，为我们留住了一道道绚丽的风景线。毋庸置疑，北京城的风貌正随着时代的车轮滚滚向前，无

论是看得见摸得着的建筑（如四合院、城墙），还是非物质生活状态，都在渐渐地离我们远去。我们即便绞尽脑汁，使出浑身解数，也无法穿越到燕京风貌，领略城南旧事。如今，唯有盛锡珊的风俗画，将旧时月色定格，成为一段永恒的回忆。或许这便是盛锡珊绘画的魅力所在。

中国国家博物馆研究馆员 朱万章

2018年1月

1938年北京内外城平面图

目录

前言	14	街头摊床及彩棚	50
办堂会	16	门神、挂钱摊儿	52
办生日	18	蜡烛、蜡扦、香炉、供花摊儿	54
办喜事	20	干鲜菜摊儿	56
窝脖儿	22	花炮摊儿	58
看热闹的穷孩子	23	卖黄历的	59
送嫁妆	24	卖年画的之一	60
办丧事	28	卖年画的之二	61
一群要饭的孩子	30	卖春联的	62
捡煤核	31	熬腊八粥	64
打拐	32	卖松柏枝、芝麻秸儿的	66
扇洋画	33	点心铺摆供	67
弹球	34	扫房	68
滚铁环	35	祭灶	70
行乞的道士	36	祭灶用的灶王神码	72
传教的	38	踩岁	73
掸土的穷苦人	39	送财神爷	74
算卦的之一	40	祭祖	76
算卦的之二	41	祭祖的“祖宗影”	78
算卦的之三	42	祭神用的元宝、千章、黄钱纸	79
算卦的之四	43	接神	80
双杨树卦棚	44	三十晚上包饺子	82
灯画店	46	三十晚上点红灯	84
灯摊儿	48	三十晚上守岁	86

拜年	88	卖绒花的	133
祭财神	91	卖风筝的	134
祭财神用的神码	92	卖空竹的	136
顺星	93	卖佛龕的	137
放盒子	94	卖扑扑噔和琉璃喇叭的	138
冰灯	95	放土电影的	140
火判	96	唱大鼓的	142
厂甸庙会	98	蹬缸的	144
厂甸书摊儿、古玩摊儿	100	耍坛子的	145
鸟市	102	练把式的	146
遛鸟的	103	蹭油的	147
隆福寺庙会	106	拐子顶砖	148
隆福寺大殿	108	创牌子的	149
护国寺庙会	110	变戏法儿	150
护国寺庙会狗市	112	抖空竹的	152
花市庙会	116	耍中幡的	153
土地庙庙会	118	摔跤的	154
白云观庙会	124	举大刀的	156
白云观打金钱眼	126	拉弓的	157
卖灌肠的	128	说评书的	159
卖面茶的	129	说相声的	160
卖元宵的	130	演双簧的	162
卖大糖葫芦的	131	滑稽二簧	164
卖风车的	132	说竹板书的	166

耍猴子立的	167	七月十五唱天河配	202
播砖的	168	中秋节祭月	204
写竹板字的	169	中秋节月光神码	206
卖唱的	170	兔儿爷	207
耍耗子的	171	卖兔儿爷的	208
耍猴的	172	九月九登高	210
卖蚰蚰的	173	京剧中的佘太君扮相	214
蟠桃宫庙会	174	京剧中的宋仁宗扮相	215
妙峰山香会走会人之一	176	京剧中的包公扮相	216
妙峰山香会走会人之二	178	我与中国民俗画家盛锡珊的故事	218
妙峰山香会归来的香客	180		
妙峰山香会之沿街募捐	181		
踩高跷的	182		
耍龙的	184		
耍狮子的	185		
跑旱船的	186		
五月节	188		
五月节褡拉儿	189		
判儿	190		
神虎	191		
卖莲花灯的	193		
放河灯	194		
中元节的各种灯	196		
中元节烧法船	198		