

《清明上河图》的艺术特色与历史文献价值

彭清深

(西北民族大学 西北民族研究所,甘肃 兰州 730030)

摘要:《清明上河图》长卷描绘的是北宋都城汴京清明时节汴河及其两岸的风光,以全景式的构图、严谨精细的笔法,展现了12世纪我国都市各阶层人物的生活状况和社会风貌。“长卷”在艺术手法的处理上具有高度的成就,在内容上真实地反映了当时城市生活的各个侧面,具有重要的历史文献价值。

关键词:《清明上河图》;清明时节;社会生活;绘画艺术

中图分类号:J05 **文献标志码:**A **文章编号:**1008-2883(2006)01-0105-05

《清明上河图》,是宋代画家张择端绘制的长卷风俗画,是我国人物画的杰出代表。它的杰出不仅在于画面人物的众多、景象的恢宏以及表现技巧的生动完美等所构成的独特艺术效果,还在于画面内容真实地反映了北宋末年京都汴梁(开封)城市社会各个阶层不同的生活。由于它所具有的强烈的艺术感染力、丰富的社会意义、深切的爱国主义思想,使得作品的艺术性和思想性达到高度完美的统一。这幅已有800多年历史的古画(今藏故宫博物院),至今仍是举世瞩目的“国宝”。

—

《清明上河图》绢本,长528.7厘米,宽24.8厘米,画卷以全景式构图、严谨而精细的笔法,展现出汴梁汴河沿岸及东南角门里市区清明时节的社会生活风貌。画面的内容结构大致可分为三个段落:画卷右端起,始为城郊的农村风光,寂静的原野,略显寒意,渐而有村落田畴,嫩柳初绿;有上坟回城的轿马人群,行走于稀疏的树石、潺潺的溪流之间,点出了清明时节的景象。渐而人物增多,房舍逐渐稠密,河道也渐显宽广,画面的气氛随之热烈。中段以“虹桥”为中心,形成了全画最为紧凑、最为热闹的场面。虹桥横跨在汴河之上,桥身全由巨木架成,有梁无柱,结构精巧,规模宏敞,形制优美,宛如长虹。桥两端连接街市,来往行人熙熙攘攘,车水马龙,与桥下紧张的水运相为呼应。

收稿日期:2005-11-17

作者简介:彭清深(1949-),男,甘肃兰州人,西北民族大学西北民族研究所研究员,主要从事民族宗教文献及区域文化研究。

桥下河面狭窄,水深流急。槽船上,船工们正在与河水激烈搏斗,有的撑篙,有的掌舵,有的放桅杆,有的掷缆绳,有的呼喊指挥,十分纷繁紧张。过桥的行人也不由驻足观看,情不自禁地指点提醒、呼号助力,一时间,多少人手忙脚乱,鼎沸一片。后段为城门内外的景象,城楼高耸巍峨,街道纵横交错,店铺鳞次栉比,茶坊、酒肆、脚店、寺观、公廨等应有尽有。街市中有专营沉檀楝香、罗锦匹帛、香火纸马的,有医药门诊、大车修理、看相算命的,还有沿街叫卖零食及小百货的。街上的行人摩肩接踵、络绎不绝,男女老幼、士农工商,无所不备。全卷总计绘制人物达 587 个、动物 13 种、植物 9 种、牲畜 50 余头,船只、车轿各 20 余个。所有这些大者盈寸、小者如豆的人物及其活动,在画面上安排得纷而不乱,繁而有序;劳逸苦乐,生动有致;揖让呼应,形神兼备。

明代著名诗人李东阳所写的《清明上河图记》中,对《清明上河图》中人物的刻画作过十分生动具体的描述:“人物则官、士、农、贾、医、卜、僧道、胥隶、篙师、缆夫、妇女;臧获之行者、坐者,授者、受者,问者、答者,呼者、应者,骑而驰者,负者、戴者,抱而携者,导而前呵者,执斧锯者,操畚鍤者,持杯罍者,袒而风者,困而睡者,倦而欠伸者,乘轿而褰帘以窥者。又有以板为舆,无轮箱而陆曳者;有牵重舟溯急流,极力寸进;圜桥匝岸,驻足而旁观,皆若交欢助叫,百口而同声者。”从这段描述中可以知道,画家把当时各行各业、三教九流的人物,都惟妙惟肖地绘进了这幅画卷,这不仅体现了作者非凡的写实能力,同时也体现了作者对当时社会生活已有了广泛而深入的了解。

二

《清明上河图》描写的内容是京都汴梁城的城市生活景观。北宋时共有四京:即东京开封府(汴梁),西京河南府(洛阳),南京应天府(归德),北京大名府(魏州)。东京是北宋都城,是当时的经济中心,工商业十分发达。宋神宗熙宁十年(1077年),东京商税在 40 万贯以上,以后又增至 55 万贯,居全国第一。在北宋由兴至亡的 168 年中,东京的繁盛一直冠于全国,并且达到最高峰。

东京经济的高度发展,是建筑在封建经济的消费基础上的。当时东京的商业和近郊农业均称发达,而手工业则是经济发展中的主体。当时的手工业发展水平已相当高,已出现了手工业作坊和工场,且当时的手工业门类多、分工细、规模大。这些作坊、工场分官营和私营两种,官营手工业的主要门类有军器、纺织、陶瓷、制茶、酿酒、雕版印刷等。从《宋会要》记载中进行统计,当时从事手工业的各种工匠达 8 万人以上,为以前各代首都所不及。手工业的发达,促进了商品种类的增加及产量、品位的提高,促使了商品贸易的发展。当时在东京以经商为业的人家有两万多户;资本较多的商户有 6 400 多家,分属 160 行。商业的发达,促进了市场的繁荣。据孟元老《东京梦华录》云:“金翠耀目,罗绮飘香。新声巧笑于柳陌花衢,按管调弦于茶坊酒肆。八荒争凑,万国咸通。集四海之真奇,皆归市易;会寰区之异味,悉在庖厨。”^{[1](83)}由于东京是全国的政治中心,自然亦是贡赐贸易的中心。北宋时的贡赐贸易,主要是境内各族、各属国同宋官方的贸易,以及宋王朝同域外各国的贸易。境内贸易不仅次数多,而且贸易量大,对宋的政治安定、经济发展都具有重要意义。当时,宋辽之间各种使臣的往还达 1 600 多人次;宋每年赐给辽使带回的物品价值 70 万贯。据《宋会要》统计,西夏、女真、吐蕃、回鹘、西南诸蕃至宋纳贡达 230 多次,宋初以来,“四夷朝贡,曾无虚岁”^{[2](132)}。贡品种类很多,以香药、犀角及一些高级手工艺品为主。北宋时,对外的交通干道已从秦汉隋唐时的丝绸之路,转向东南海道、域外各国,如高丽、日本、越南、印尼、马来西亚、泰国、印度等,阿拉伯与东非各国的使节、商人、僧侣等也纷纷从海路来到中国,使东京成为外国使节、宗教徒及商人等非常活跃的城市。

伴随经济贸易的发展,城市人口也在迅速增加。宋太宗时,东京人口已号称百万。根据户口统计,北宋末期崇宁年间(1102—1106年),东京民户为 26 万户,每户平均以四到五人计算,即是 100 万到 130 万,再加上常驻军十几万以及流动人口,东京人口最多时,可能达到 170 万^{[3](64)}。在人口成分中,经营工商业和其他服务行业的,竟然占到总户数的 1/10 之多,由此可以想见当时东京城市

经济发展的盛况。

北宋时期东京经济高度繁荣的原因大致有三:其一,自魏晋以来,江南地区已逐渐开发,东晋以后发展迅速。隋统一之后,开凿了贯通南北的运河。至唐代,江南的粮食通过漕运供给北方。安史之乱之后,江淮一带成为朝廷主要的粮赋基地。五代时,北方混战不息,南方相对安定,生产发展,经济繁荣。北宋统一之后,江南显得更为重要,贯穿南北的运河漕运成为交通命脉;而东京开封地处运河入黄河之河口,扼据要冲,成为南北交通的枢纽。其二,北宋统一全国后,采取了一系列恢复发展农业生产的措施;农业生产的发展,给工商业的发达、城市经济的繁荣提供了物质基础。其三,东京既为北宋首都,自然集中了很多官僚、政客、军士,这些人占有着社会财富的绝大部分,是奢侈品的消费者;因他们的大量需求,刺激了手工业生产的发展,出现了很多官、私经营的工场和作坊,生产规模得到空前的扩大,工艺水平得到了空前的提高。

北宋定东京为国都,东京在当时发展为全国最大的城市,这与在历史上享有盛名的汴河有密切的关系。《宋史·河渠志》载:“汴河横亘中国,首承大河(黄河),漕引江湖,利尽南海,半天下之财赋,并山泽之百货,悉由此路而进。”《续资治通鉴长编》载:“……波流平缓,两堤平直,江淮扁舟,四时上下,昼夜不绝。汴河由西向东,横穿东京,是全城四条水道中最重要的一条,在漕运中占有十分重要的地位^[41(59)]。当时,通过汴河,每年从江南运往京城的粮食多达700万石。

《东京梦华录》对当时东京开封的繁华记叙得详尽备致,而披览《清明上河图》,如《东京梦华录》之记叙,历历在目。《东京梦华录》是研究北宋经济、文化、科技、建筑、交通以及社会生活的重要文献,比较而言,《清明上河图》可以说是这方面的形象史料。

《东京梦华录》记载:“凡京师酒店门首,皆缚采楼欢门……大抵诸酒肆瓦市,不以风雨寒暑,白昼通夜,骈闐如此。……在京正店七十二户。此外不能遍数,其余皆谓之脚店。在正店和脚店两种酒店里,都杂有串店托卖炙鸡、燠鸭等熟食的小贩,“又有小儿子着白虔布衫,青花手巾,挟白瓷缸子卖辣菜,又有托小盘卖干果子”以及“更外卖软羊诸色包子”。“诸店必有厅院廊庑掩映,排列小阁子,吊窗花竹,各垂帘幙。这些茶坊酒肆的记叙,与《清明上河图》的描绘十分相合^[5]。

《东京梦华录》中记载,在各个坊、巷、桥、市里皆有肉行,设有肉案,操刀把秤,生肉熟肉索唤从便。夜晚时分,即有燠爆熟食上市。有各种饼店,饼有油饼、胡饼之分,最盛的几家备有50余炉,昼夜制作。这些店铺及其生意之红火,在《清明上河图》中都有描绘,至如对提瓶卖茶、卖蒸梨枣糕、卖麋宿蒸饼、批发牙豆等等的坐贩行商的描绘,尤为生动。从《清明上河图》中可以看出,当时的东京,文房笔墨、绸缎布帛、刀剑鞍辔都各有专营的店铺;还可以看出,医家药铺极为发达,医家分科弥细,各有专医,药铺各有专长,出售自制的丸散膏丹。在《清明上河图》中,课卜算卦的摊铺竟有好几处,可知北宋时江湖相士、卜者遍布京师^[6]。

那时,东京定居人口已逾百万,身怀技艺之士,纷至京师觅生,更有晋京举子、域外使节、商贾、军士、云集京师,使东京人口各行具备,各类俱全。在《东京梦华录》卷5中记载:“凡百所卖饮食之人,装鲜净盘盒器皿,车担动使,奇巧可爱。食味和羹,不敢草略。其卖药卖卜,皆具冠带。至于乞丐者,亦有规格,稍以懈怠,众所不容。其士农工商,诸行百户,衣装各有本色,不敢越外。谓如香铺裹香人,即顶披背,质库掌事,即着皂衫角带,不顶帽之类。街市行人,便认得是何色目。这些对器具、手工艺、衣着、行户等等的讲究,在《清明上河图》中清晰可见。《东京梦华录》卷5还记载:“加之人情高谊,若见方外之人为都人凌欺,众必救护之。或见军铺收领,到斗争公事,横身劝救,有陪酒食但官方救之者,亦无惮也。或有从外新来,邻左居住,则相借借动使,献遗汤茶,指引买卖之类。更有提茶瓶之人,每日邻里,互相支茶,相问动静。凡百吉凶之家,人皆盈门。”^[7]这种市井百姓在日常生活劳作中彼此爱护、相互关照的淳厚民风,在《清明上河图》中亦有表现。图中段,大漕船过虹桥时,桥上岸边的路人对船过桥洞的关切之情,刻画得十分生动,情节的真实使人如临其境。

《清明上河图》细致地描绘了中国北宋时代东京的都市风光,真实地描绘了中国北宋时代东京

的都市生活。由于描写真实有据,刻画细致入微,《清明上河图》成为美术史上现实主义的杰作,并由此具有了可靠的“文献价值”,成为研究中国封建社会历史、尤其是宋史的形象资料。

三

《清明上河图》经历了 800 多年的流传,时值今日,在北京一年一度的中国古画展览中,依然是万人瞩目、万人青睐的作品。

《清明上河图》以极为丰富的内容,充分反映了国家的繁荣昌盛与人民的勤劳安乐,从而展示了爱国主义的主题思想。画卷描绘了京都阳春三月风清气和的自然风光,真实而又细致地描写了各个阶层、各类人物的生活情态。画卷的人物:有士、农、商、医、卜、僧、道、艺、胥吏、篙师、缆夫及各类工匠,三教九流具备,男女老幼都有。人物的活动:有赶集买卖的、有凭吊奠祭的、有饮酒游乐的、有聚众清谈的、有骑马乘轿的、有推车拉纤的,等等。城市的景观:大街小巷,屋宇交连,邸店林立,百肆杂陈,河港池沼,舳舻衔尾,越舸吴糟,贾舶联载;有楼阁城门,有桥梁彩棚,有官府第宅,有村舍茅屋,等等^[8]。《清明上河图》以高度的艺术概括手法,展现了广阔的社会生活。画卷把普通劳动群众的生活作为画面的主题,把市民阶层的具体生活情节作了十分生动的描绘。同时,画卷也表现了城市的五光十色与繁华锦绣,表现了官宦、士人的生活。有权有势者骑马坐轿,在侍从前呼后拥下扬长过街;主人呆在驿站欲行不出,仪仗仆从久候门外以至困盹无聊;有钱人高坐酒楼,饮酒取乐;有闲人无事多暇,悠然游逛,等等。在《清明上河图》中,上层社会形形色色人物的或悠闲、或奢侈、或骄横的生活情形,与劳动者的劳苦艰辛、风尘忙碌的生活状况形成了鲜明的对照。这说明作者张择端的生活与情感比较接近人民,具有真实反映人民生活的创作热情。由于作者对当时市民生活的细致观察与深刻理解,由于他的现实主义创作思想和严谨不苟的写实精神,使《清明上河图》大大突破了汉唐以来以宗教、封建礼教和贵族官僚生活为主要内容的人物画传统,从而开拓了人物画的题材内容。

张择端以其写实的手法表现了“清明上河”这一题材。《东京梦华录》中“清明节”条下叙述:这一天“坊市皆卖稠饧、麦糕、乳饼之类,缓入都门,斜阳御柳”;“土庶阖塞,诸门纸马铺,皆于当街,用纸裱迭成楼阁之状,田野皆如市,往往就芳树之下,或园囿之间,罗列盂盘,互相劝酬。都城之歌儿舞女,遍满园庭”。《清明上河图》对这些情景作了极为真实而又细致的描绘,不单是人物的活动悉如所叙,就连城市房舍,也是真景实况,与孟元老所记“三层相高,五楼相向,各有飞桥栏槛,明暗相通”的情形极为相符,甚至连建筑结构的一些细部,也很合乎当时的建筑法式。其余如“孙羊店”、“曹婆婆肉饼”、“唐家酒店”、“王家罗锦匹帛铺”等等的一些细节,也都表现得十分周详^[9]。

张择端以情写生,以景写意,绘制出了太平盛世的图景。以《清明上河图》画卷上“垂髻之童,但习鼓舞,斑白之老,不识干戈”的安乐生活,对照靖康之后的景况:徽钦二宗北虏,康王勤师屡败,泥马渡江,偏安江南;无辜百姓“骨肉流离,不知死活”,怎不令人疾愤痛心!观“图”之际,故都之城廓驿道、御路花光、上河楼船、水门街市,历历在目,勾起人多少国恨乡愁,想见南宋士人君子,当时观览斯图,定然与吟岳武穆仰天长啸的“满江红”、唱辛稼轩沙场点兵的“破阵子”一样,激动心魄,感奋鼓荡起强烈的爱国热情。

恢宏的立意、精巧的选材、细致的刻画、生动的描写,是《清明上河图》的特色。面对纷繁复杂的社会生活现象,作者不是被动的有见必录,而是以自己对生活的理解,以创作主题的需要,选择具有形象美感的事物、富于诗情画意的情节及特别典型生动的场面加以表现。北宋时期,江南粮米财赋由汴河北运东京,供给京都所需,汴河漕运于东京、于中原十分重要。东京与中原以北地区的贸易,骆驼商队是主要的贩运方式。《清明上河图》中,对汴河漕运与骆驼商队的表现,刻画出了东京政治、文化、经济中心的面貌,也刻画出了全国交通运输枢纽的一时盛况。同时,还描写了搬运粮食的苦力、拉船的纤夫、兜揽生意的小贩、驮运柴米的毛驴队、穿行于街市的车马行人,以及这些生产、

运输、贸易、行旅、游览等等的活动,组成相对独立的小画面,再把一个个小画面,真实自然、有条不紊地结构为整幅画面。

《清明上河图》在构图上高超的处理手法,表现了张择端卓越的绘画技巧与艺术才能,全卷画由生动的小场面组成了严谨的大结构。有铺垫、有高潮,有分散、有集中,有虚、有实,有动、有静,有隐、有显,有疏、有密,串连衔接如行云流水,十分巧妙自然。虹桥局部是全卷的中心,故最为精彩。虹桥之右,河流迂回,若隐若显,树木参差,疏密有间,是为前奏;虹桥之左,城楼宏伟,屋宇连片,街市繁华,百业兴旺,是为主题。左右两段围绕中心,首尾呼应,全卷浑然一体。细读全画,忽而舒陈慢叙,忽而急管繁弦,忽而平淡悠游,忽而高潮叠起,细节生动,转折屈曲,主题突出,引人入胜。

《清明上河图》中表现的事物十分繁杂。对人物、建筑、树木、车马、舟筏等等不同对象的表现,运用了不同的笔法。人物的面部及须发,用笔柔而细;人物的衣纹佩饰,用笔劲而健。建筑物与车船,用界画手法,用笔精实匀密,结构分明;树木,老干枯劲,新枝挺柔,用笔变化苍润;虹桥之下的急流,用笔生动流畅,等等,不一而足。《清明上河图》运用传统绘画“远上近下”的画理,以步观景,步换景移,极为精细地构成了城市的“立体景观”,组织出极为丰富的人群活动,使读者有行而入之、随游人观景赏情之感。

《清明上河图》是中国绘画艺术现实主义的杰作,画面所表现的题材内容具有高度的历史文献价值。因此,千载之下,这部历史画卷在我国古代绘画史上始终是具有不朽意义的传世作品。其作者张择端饱满的创作热情、坚韧的创作毅力、严谨的创作态度以及极为丰富的艺术想象力和极为高超的艺术表现力,在中国绘画史上留下了不可磨灭的印象,永为后人仰慕、叹服。

参考文献:

- [1] (南宋)孟元老.东京梦华录[M].邓之诚注.北京:商务印书馆,1959.
- [2] 郑振铎.清明上河图的研究[A].郑振铎艺术考古文集[C].北京:文物出版社,1989.
- [3] 金维诺.张择端及其作品的时代[A].中国美术史论集[C].台北:文明书局,1984.
- [4] 刘渊临.清明上河图之综合研究[M].台北:艺文印书馆,1969.
- [5] 徐邦达.清明上河图的初步研究[J].故宫博物院院刊,1958(1).
- [6] 王淑慧.谈张择端“清明上河图”[J].人文杂志,1957(3).
- [7] 周宝珠.试论清明上河图所反映的北宋东京风貌与经济特色[J].河南师大学报,1984(1).
- [8] [日]新藤武弘.城市之绘画——以“清明上河图”为中心[J].复旦学报,1986(6).
- [9] 苏宁.近年清明上河图研究概述[J].史学月刊,1988(1).

【责任编辑 刘茂海】

Artistic Characteristics and Historical Values of Clear and Bright Upper River Picture

PENG Qing-shen

(Research Institute of Northwest Nationalities, Northwest University for Nationalities, Lanzhou 730030, China)

Abstract: *Clear and Bright Upper River Picture* is a full-length painting. It describes the situation of early April in Bianjing - the capital city of Bei Song, and the Bian River's charming sight. It is the general view composition of a picture with strict techniques of drawing, to show the life condition of the Chinese people and their new look of the society about different classes in 12th century. It has great contribution in the field of artistic form. The content of painting reflected various aspects of the city life at that time, and the picture indeed has important historical value.

Key words: *Clear and Bright Upper River Picture*; early April; social life; painting art