

Leaves fall and willows wither, autumn is thick—Reflections on reading Zhang Zeduan's *Along the River During Qingming Festival*

Shan Liu

Palace Museum, Beijing, 100000, China

Abstract

In the vast river of Chinese art, there is a work that has become a treasure of ancient Chinese painting with its grand scale, delicate brushstrokes, vivid scenes, and rich cultural connotations. It is Zhang Zeduan's *Along the River During Qingming Festival* by the Northern Song Dynasty painter. It is a renowned art treasure both domestically and internationally, hailed as the pinnacle of ancient Chinese genre painting. This long scroll has important literary value, as well as high historical and artistic value, for studying urban life, customs, transportation, architecture, and other aspects of the Song Dynasty. For a long time, the seasons depicted in this painting have been the focus of debate among scholars. Although the name of the painting contains the word “Qingming”, traditionally it is believed to depict the spring scenery during the Qingming Festival. However, increasing evidence suggests that this painting does not depict the scenery of spring, but rather the prosperity and abundance of autumn. This article will provide a detailed analysis of the autumn scenery depicted in the painting *Along the River during Qingming Festival*, including the natural scenery, character activities and costumes, daily customs and festive atmosphere, as well as other details.

Keywords

Zhang Zeduan's *Along the River During Qingming Festival* from the Northern Song Dynasty; Exhibition Overview; Screen browsing; harvest time

叶落枯柳秋正浓——读张择端的《清明上河图》有感

刘珊

故宫博物院, 中国·北京 100000

摘要

在中国浩瀚的艺术长河中, 有一幅作品以其宏大的规模、细腻的笔触、生动的场景和丰富的文化内涵, 成为中国古代绘画的瑰宝, 它就是北宋画家张择端的《清明上河图》了。它是一幅誉满中外的艺术珍品, 被誉为中国古代风俗画的巅峰之作。这幅长卷, 对研究宋代城市生活、民俗、交通、建筑等具有重要的文献价值, 和极高的历史价值和艺术价值。长久以来, 这幅画所描绘的季节一直是学者们争论的焦点。尽管画名中有“清明”二字, 传统上多认为此画是清明时节的春景, 但越来越多的证据表明, 这幅画描绘的并非春日景象, 而是秋天的繁华与丰饶。本文将从画面中的自然景象、人物活动与服饰、生活习俗与节日氛围, 以及其他细节对《清明上河图》为背景, 进行详细的分析。

关键词

北宋张择端《清明上河图》; 展览概况; 画面浏览; 丰收时节

1 引言

在庆祝故宫博物院建院八十周年之际, 我院曾在延禧宫举办《清明上河图特展暨宋代风俗画展》。自开展以来吸引了院内外的许多观众, 每天早上一开展展厅里就陆续迎来了大批参观者驻足欣赏。因为本人的专业就是中国绘画, 而且在展览部工作, 还要负责展厅设备巡查, 所以每天都可以近距离欣赏、研究这幅具有“中华第一神品”之美称的画苑

“国宝”。

2 画作背景与展览概况

我国风俗画历史悠久, 源远流长, 特别是在两宋时期得到了空前蓬勃的发展, 对世人的影响颇深。一批优秀的风俗画画家创作了大量充满艺术活力与时代气息的作品, 其中最著名、最伟大的作品就是这幅北宋画家张择端的《清明上河图》。它被后世称为《宝笈三编本》, 画卷全长 528 厘米, 宽 24.8 厘米, 真实全面细致地描绘了, 当时历史背景下都城东京(今河南开封)的城市面貌和市民生活, 是中国古代城市生活的真实写照, 具有重要的历史价值和卓越的艺术价

【作者简介】刘珊(1972-), 女, 满族, 中国北京人, 本科, 馆员, 从事故宫文物、展览设计、中国画临摹与研究。

值,是中国古代绘画史上的奇迹。在古代,鉴赏家们给予了它高度的评价,画家以鸟瞰的角度,以散点透视的手法描绘汴河两岸宏大的生活场景,布局讲究起承转合,结构繁复而有条不紊。而且情节穿插呼应,聚散疏密恰到好处,高潮部分又重点描绘。技法高超,透视关系、车船桥屋的结构也把握得相当准确。它以线描为主,用笔老辣,线条遒劲,具有极强的表现力,看后真是叹为观止^[1]。

从明代以来,人们多认为此画描绘的是清明时节,但当代学者孔宪益先生,通过农事活动、服装饮食等二十余处细节,论证其表现的是九月中下旬的秋景。通过几次参观阅读这幅风俗画中的巨作,我除了有以上的感悟之外也对《清明上河图》的名称也就是对作者所描绘的时间、地点有了一个认识。画中既无扫墓踏青的清明习俗,也不见插柳戴花的春日风情,反而处处可见秋收、储备冬天的生活场景。现今开封清明上河园,在秋季复现的菊花展演,恰恰与画中“金菊迎枝”的景致遥相呼应。因这幅画的作者早已不在,现存的资料也比较缺乏,那么对它的研究,就只能靠画面展示出来的了,这也是比较可靠和直观的旁证。当秋风掠过汴河两岸,张择端笔下的《清明上河图》便悄然褪去春衫,换上了金黄的秋装。这幅画不仅定格了十二世纪北宋都城的市井繁华,更以精妙的细节向观者传递着季节的密码。

3 画面浏览与秋景分析

现在先让我们由右至左把这幅画浏览一遍。画卷起首是一片荒芜的郊野,枯树林间蜿蜒的小道,出现了一队驮木炭的驴队,好像正要把炭材运入画卷左端的城里——在这里我特别注意到画家巧妙地使领头的驴子转头向左方行去,这时画家想表达的就是秋天即将过去,冬日不久来临了。继续往前(左)走,是一片柳树林,越过柳荫有一群人马,其中的两人抬着一大捆木材,也是往城里走。这一段郊野相当冷清,而且颇有寒意,所以前岸的两个骑马人物都戴着头巾,穿上厚衣。再往前行,渐渐进入河边比较热闹的地区,但也只见屋宇、船只,行人相当稀少,只见一些脚夫忙着搬运货物,屋宇中还有一些人闲坐聊天。再往前行,见一河两岸,这条河就是汴河了。近岸是屋宇小艇,远岸有一队拉纤者正在把一艘载满货物的大船拉向上游。逆流向西,很快便到了虹桥;桥上人群密集,有挑担的、赶马车的、抬轿的……过了虹桥便是近岸的大酒楼前面的牌坊,它把人们引进了一个城镇地区,镇里有酒楼、酒店、修车行、住家、看命馆等等,人来人往还算热闹。过了虹桥,主要河道(汴河)就向上伸往画幅外面,因此画面上的景物是属于汴河西南方地区,这里有一道护城河,有小桥跨越河面,桥上有不少闲人驻足扶栏下望。过了护城河就到了城门,门前有骑驴的、挑担的,还有一些懒散的闲人,其中一个老人蹲在地上,好像是在摆地摊卖东西。这时正好有一队骆驼要从城门通过,最前面的一只正要跨出城门,露出前半身,在城内这边还有两匹。城

内商店林立,人群如潮,热闹非凡。比较值得注意的是两张轿子以及后面的人群,前面的轿子大概是结婚的新娘轿,随后的是媒人轿,跟在后面有一个骑马的老人,手上还拿着一把团扇,好像天气很热的样子。这里有招牌的店面比较多,如王员外家、赵太丞家、真方集香丸等等^[2]。

4 秋景细节深入分析

4.1 自然景象

就整体而言,画中所作的景物不外车船、屋宇、驴马、人物百态、河边郊野、枯树寒柳等等。这些更近似秋景而非春景。传统上人们对“清明”二字都理解为清明节,但这图里的景物却都不符合,所以后人重画清明上河图的时候便加以修正,或添花或加叶,使景色出现一片绿意盎然,以显示其春天的气息。我觉得把《清明上河图》看成清明节景色是很难成立的,因为通过这次展览我们能很清楚地看见画面上多处可见落叶,到处都是枯树寒柳,这是秋季最显著的特征之一。同时,树木的枝叶虽未完全凋零,但已略显稀疏,与春天的茂盛形成鲜明对比,完全没有“柳添新叶树增花”的春天气息,反而倒有“落叶枯柳秋正浓”的仲秋气象。

4.2 人物活动与服饰

扇子的出现,从中国历史的角度来看,虽然有“掩面”的作用,但大多数用于统治阶层,一般多用于夏秋季节遮阳和驱赶蚊蝇。因为清明时节黄河中下游地区,气温平均都在摄氏十度左右,然而画中却有许多带着扇子的人物,有扇风的,有遮阳的,但是应该伏天用扇子的多,初春用扇子的很少。还有草帽竹笠在画面中也多处出现,而这些都是防暑或挡风的东西,画面中既然没有下雨,就肯定是遮阳用的,这也符合秋季的气候特点。根据当时汴梁初春的气候,人们显然没必要戴斗笠。画面中还有一农家短篱内长满了像茄子一样的农作物,这些作物在秋季正是成熟之时。更有趣的是还有几个小孩赤身在街头嬉戏追逐,按照开封传统的“春捂秋冻”的习惯,不会也不可能这么穿着。所以这种场景也符合秋季天气凉爽、适宜户外活动的特点。如果这是春天,场边和虹桥北岸两堵墙下,杂草、水草不会那样茂密丛生,在赵太丞家门口那株垂柳,随风飘动,也不会是严冬已过,清明前后的景象。(注一)河岸小贩桌子上,摆放着切开的西瓜等鲜果,然而这在宋时古都汴梁的早春是罕见的,但在秋季却是常见的时令水果。所有这一切都说明,此时不应该是北方乍暖还寒的时候,也就是说,不应该是清明时节的景象。

4.3 生活习俗与节日氛围

画卷开始那两队送柴火的驴队更是具体的见证,这五头负重的毛驴驮着满筐木炭向城内进行,成为解读季节的关键。据北宋孟元老的《东京梦华录》记载,每年农历十月,汴京开始有“进暖炉炭,韩前皆置酒作暖会”(注二)的习俗,如果清明节前后进暖炉炭,则违背了北宋时期人们的生活习俗。孟元老和张择端生活在同一时代,《东京梦华录》