

从《清明上河图》看时代风华

文 / 谢春华

历史上著名的《清明上河图》是北宋张择端所画，以长卷形式来描绘当时的汴梁（今河南开封）承平时期，京都街市与汴河漕运的繁盛景象。“清明”这绘画主题有什么特殊意义？“上河”的内涵是什么？

展开画轴，从城郊沿汴河到虹桥再进到城区，河道两岸的自然与人文风光，以及市井生活、水陆交通经济发展，种种描写细致而生动……

从《清明上河图》的仿本之多，可以得见此作受当时和后代人们的喜爱的程度。尤其南宋人追忆故都，在当时就有许多复制本，有每卷要价“一金”的在临安（南宋都城今浙江杭州）杂卖铺里出售；之后历代也有不少摹本出现。元朝有赵雍本；到明代有仇英仿作《清明上河图》，苏州一带坊间大都以“仇本”为底本大量仿制。而明代雕版印刷业发达，又以雕版更为仿制，称为“苏州片”《清明上河图》。清代摹本中则以《清院本清明上河图》最为著名。现今存世的《清明上河图》以北京故宫博物院收藏本的画作年代最早。

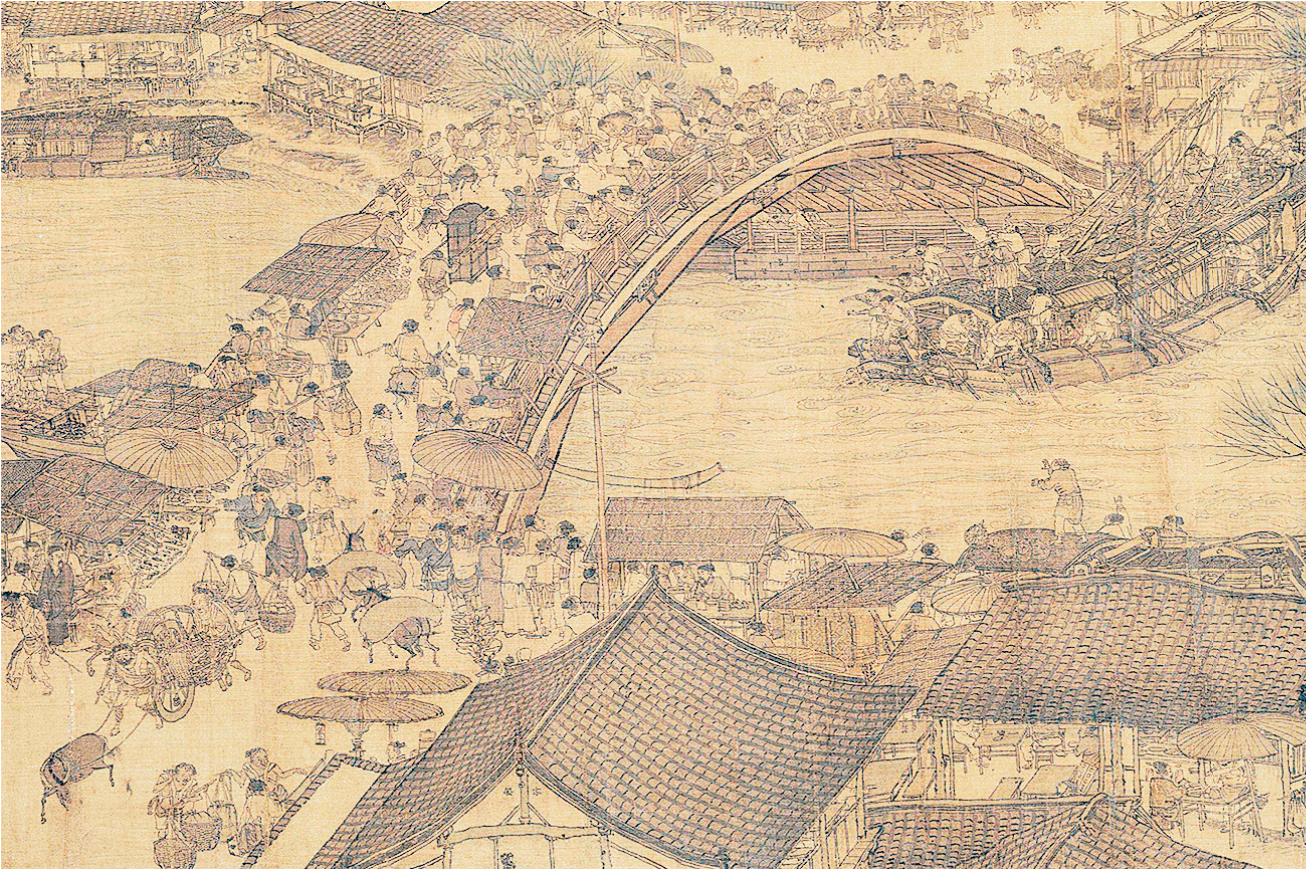
张择端“清明上河图”展现北宋汴京繁华

北京故宫本《清明上河图》中，画家是运用鸟瞰全景视点移动法构图，写实而概括地描绘了当时汴京东南城角这个典型区域：东角子城门外内外和汴河两岸在清明时节的繁华风貌。画幅从右端至左展开，画面首先是小桥流水、村舍、乡郊景色，运载木炭赶路的驴子队、轿子上插柳条杂花回城的人马队伍等，在阡陌纵横感觉宁静中，人物往来活动着；接着进入水流湍急、船只繁忙、商贩云集，以“虹桥”为中心的汴河及两岸风光，水陆交通汇合，仓储摊店、行人熙攘、车马来往，桥上买、卖、观者热闹、桥下船只正在放倒桅杆准备穿过桥底也是紧张非凡，船工们的施力和许多群众围观呼应应若声响灌耳。虹桥是一座规模宏敞的拱桥，桥底下没有桥柱，用巨木相贯虚架而成，结构精巧造型优美，和戏剧性的过桥船只恰形成画幅的中心。

在河道拐弯上行的汴河岸边脚店酒楼、饭铺、算命场、还有官衙建筑、寺观等林立，路上有人以牛、驴拉的大盖车、独轮车等交通繁忙，景象繁荣下也画了老、少二个行乞的乞丐。以骆驼队走出城门来连贯呼应城内外之后，城内更是商店行号、公廨官家，还有门首结着彩楼欢门的大酒店、张挂敞棚的小店等。街道行人摩肩接踵，车、马、轿、骆驼看来络绎不绝，街上贩夫、走卒、车轿夫、工人、妇女、儿童、僧人、道士、税吏官宦等等身份不同，衣冠各异，活动热闹，表现出京城街市繁荣的市井生活面貌。

画面中，从运载木炭的驴子队起，回城的轿子队伍、店铺、船只、汴河边的柳树、建筑……，各种情节组织得有条不紊。根据记录其中画有男女老少八百一十四人，牲畜六十多匹，船只二十八艘，房屋楼宇三十多栋，车二十辆，轿八顶，树木一百七十多棵。后幅有金张著、明吴宽等十三家题记，钤九十六方印。

张著在金大定丙五（1186 年）题跋中说“翰林张择端字正道东武人也。幼读书游学于京师，后习绘事本工其界画，尤嗜于舟车市桥桥径，别成家数也。”

《清明上河图》局部－拱桥

天地清明时节 道德文化传承

张择端《清明上河图》卷首一开始就以驴子队驮着袋子、运载木炭，象征寒食禁火后的薪传，以轿子上插着柳条杂花点出清明时节之主题。

“清明”是二十四节气中第五个节气，在每年的太阳到达黄经十五度时即为清明。清明前后，气候逐渐转暖，冰雪消融，草木青青，清洁明净的春季风光将代替了草木枯黄、满目萧条的寒冬景象。天气清澈明朗，万物欣欣向荣。

古人根据天道运行制定了二十四节气，以顺天地之变、与天地合德。古时候的农民们将所有的农事活动，都按照历法节气来安排行事，所谓的春耕、夏耘、秋收、冬藏，四季都不失其时，则五谷不绝，道理就在于此。节，是用竹节作比喻，分茎长叶的地方，也是关键转折的时刻，节与节之间自成体系又彼此连为一个整体。气，乃天地之气。气是根据时间在运转的，气象万千却是无形的，一般人不能够看到气的运行，那么据此对应太阳的位置在一年中定出二十四个点，每一个点对应一个节气，现在用这个点所在的那一天来代指节气。中国传统社会的人们从种庄稼到一切作息都遵照历法节气、天地之道。

清明是一个美好的季节。天地清明时，清洁明净的春季风光会代替了草木枯黄、萧条的寒冬景象。形声字“清”从水青声，青是东方的代指，代表东方的天神。照临四方曰“明”。

气候转暖草木青 感恩怀人活动多

寒食节在唐代是重要的节日之一，依官方规定可以放假七天。由于清明节在寒食节之后，也包含在寒食假期中，许多的节令活动也就没有明显的区分。除了继承历来的寒食习俗外，唐人并在清明节清晨点燃香火，以示去旧迎新。清明赐火的仪式由宫中尚食内园官小儿于宫殿前钻木取火，先钻得火的赐给绢三疋，金碗一口。然后再由皇帝以榆柳赐火给近臣戚里。能得到皇帝赐火的大臣，往往引以炫耀。旁人看了，也争相仿效。踏青也是起

源于唐代，又叫行青、探春、寻春、郊游，适逢早春三月，正是出游和秋千、拔河等活动的好时节。

宋朝保留了传统的寒食习俗，在寒食节到清明节前后会放好几天的假，寒食节当天，家家都在门上插上柳条，称为“明眼”。源自宋朝的扫墓习俗在明、清以后逐渐普遍。

汴河两岸植柳护堤 漕运清明逆流而上

北宋（960—1127 年）汴梁因为地理位置适中，又有隋朝开凿的通济渠（唐朝改称为汴河）、后周世宗时期就已有“工商外至，络绎无穷”的汴河水运可以利用，交通便利、漕运顺畅带来百年繁华。

为了维护汴河漕运，采取的许多措施之一，就是种植柳树来固护堤防，早在隋朝时就已经普遍种植，北宋更是加强规定措施，从《清明上河图》里可以看到两岸柳树相连。

汴河是与黄河交接的人工运河，黄河河水含砂量大、暴涨暴落，冬季又是枯水期，因为水少断流或水浅结冰，另外入冬后流冰进入汴河，对河堤及船只都有安全的威胁，所以每年冬季都关闭汴河口，直到来年清明时节才逆流而上，漕运开始。

由于黄河改道“向背不常”，北宋要根据黄河河道建造迎黄河水的汴河口，技术复杂又耗费人力物力，北宋元丰二年（1079 年）有导洛通汴之举，关闭黄河水改由洛水入汴，使航期可以提前至二月一日前，航期大为增加。根据《东京梦华录》中的记载是：汴河自西京洛口分水入京城，东去泗州入淮，运东南之粮。所以《清明上河图》里画的汴河水应是由洛水入汴的了。

“上河”的含义学者也有诸多的解释：逆水行舟、河的上游、上街赶集之意、特指御河或当时汴河俗称“上河”。总之，张择端《清明上河图》画出北宋汴梁形形色色的人物和活动，让观者看尽京城的繁华，也看到了酒楼恣欢的俗世。

疮痍满目繁盛地 千古兴废两悠悠

北宋亡后，南宋初年诗人范成

大路过汴梁时，只见故都荒芜颓毁、汴河干涸，昔日的繁盛尽成过眼云烟，可真是不胜感慨。

《清明上河图》卷后，金代张公药诗文：“通衢车马正喧阗，只是宣和第几年。当日翰林呈画本，升平风物正堪传。”张世积亦有诗：“繁华梦断两桥空，唯有悠悠汴水东。谁识当年图画日，万家帘幕翠烟中。”

时代更替、文化兴衰，历史朝朝代代传承着。张择端笔墨精熟、呈给宋徽宗的作品《清明上河图》，呈现出当时社会的人物百态、经济活络的景象，繁华、复杂的活动场面有如上演的一幕戏，男女老幼、士农工商、贩夫走卒忙忙碌碌地生活着，虽然不知道其未来如何，总是诚恳踏实与本分，也对照出来正店、脚店、彩楼欢门，小酒、新酒、雕酒、瓶子灯，酒色相加卖欢牟利，时人已有风俗败坏之叹。张择端写实的画风有种恢宏、真挚的精神，非常感人。

传世的仿本 清院本最著名

《清院本 清明上河图》是由清朝画院的五位画家陈枚、孙祜、金昆、戴洪、程志道合作画成的，在高宗登基（1735 年 8 月）的第二年（乾隆元年）12 月 15 日奉敕绘图，于 1740 年告成，是《清明上河图》最著名的仿本。

清高宗乾隆皇帝常令宫廷画家依据宫廷所藏古画仿作，承旨作画的画家往往须先呈览画样，经皇帝审稿，皇帝决定依原稿或需增删，奉核呈可后方可完成。尤其画作精密的人物群像，更是须要先起草稿，甚或历经涂涂改改，再转换成正式的画面，对画家来说，这是相当重要的一种必备功夫，尤其是写实、多人合作的画，更需要定画稿以协同作画，完成的画稿，古人谓之“画样”。

《清院本 清明上河图》由五位画家的合作画成，乾隆皇帝和写稿画家沈源必定对宫中的藏本和有关的历史、著录有过周详参考。而现藏北京故宫本是在嘉庆四年（1799 年）籍没毕沅家后方入清廷内府，因此，清院本按理应不是摹自北京故宫本，有没有看过此本就不能说绝对了。

汴京的木桥看结构 苏州的石桥有立意

从清朝宫廷收藏的明朝仇英《清明上河图》仿本来看，他是模仿张择端的《清明上河图》，以长卷的形式描绘汴河两岸的繁华市井和从市郊到城区的人文自然风光，而内容已经不是北宋的汴京，而是仇英熟悉的明朝时繁华的苏州，所以仇英仿本的《清明上河图》，把河上的木桥，画成了石桥。原来北宋汴河水流悍激，多因桥柱坏舟，或水流湍急冲坏桥柱，为了往来船只之利取大木数十相贯，架为飞桥，建成无柱拱桥。而北宋时代已去远，仇英仿画中把生活环境的苏州石桥画进画中，可也是张择端的作画立意，这恰是仇英《清明上河图》仿本以明朝人的眼光看到的北宋绘画的识。

《清院本 清明上河图》也是画的石桥，再加上明清时代民情风俗，如放风筝、戏剧表演、猴戏、特技等等活动，增加许多情节，画的事物很丰富，是研究明清之际社会风俗不可缺的材料。此卷用色鲜明，用笔细腻，界画人物、屋宇、桥梁皆精细严谨，又因为西洋画风的影响，街道房舍、空间构图以透视法作画，也有西式建筑列置在建筑群中，是院画中极具特色和时代风格的精品。

画卷一开始主要描述河流广阔的乡间，有一列迎亲花轿正欢欣喜庆通过有小屋舍的村落，还有农人、牧羊者、养猪人的优闲步调。景色从乡间小径逐渐拓宽、并连接到市镇中的马路。接着描绘城市生活，河岸上许多人们正在将货物上载到船上，还有商家及税捐办公室，在石桥上的小贩更是忙碌。桥下河川中有一艘船放低桅杆正要从桥孔靠边穿过，桥的另一边官船即将驶近来，两岸观众向他们吆喝呼喊，河边的苦力工人拉着纤，大船预备让出航道靠岸固定。船夫、商贩、演员、乞丐、僧侣、算命仙、医生、客栈老板、老师、铁工、木匠、石匠、读书人等，各行各业、各式各样形形色色的活动。进入城门前，有各种不同型式的运输交通工具，独轮车、平头车、串车、太平车、马车、牛、驴子拉车、骆驼、轿子等，各种商品店、布庄、字画店、药店、餐厅等应有尽有，还有官邸、旅店与各种房舍，雕梁画栋、亭台秋千、绿杨杂树。后段接着是“金明池”层层宫苑、殿堂、仙桥、梅鹿、翔鹤……，富丽堂皇，祥和超凡。池中临水殿前停着一艘御舟，两旁宫娥迎候，此景仿佛圣驾欲出。

看罢时代兴衰历史大戏 观想清明上河绘画真意

朝朝代代历史传承展现，像一出大戏，人们在其中也思考自己的方向。张择端宣和年间呈给宋徽宗《清明上河图》，后世陈枚、孙祜、金昆、戴洪、程志道于乾隆元年奉敕合作的《清院本 清明上河图》呈给清高宗。靖康之耻徽钦二帝被金人所掳，亡了曾经繁华的北宋；满清是后金人主中原，清高宗以此绘画为君臣鉴，勤政清明、方得与天地合德，成就治世。

观《清院本 清明上河图》的画幅内容，自郊区到闹市而后达宫廷，也是繁华景象，却似一步步从人间前进到仙境，在严谨自律的笔墨中，体会人间舞台再多彩，总有一种回归的等待。◎

雪天遐思

文 / 大法弟子

一夜梨花白，醉了天，也醉了地。太阳闭了眼，只顾回味吗？旷野在雪被下安享冬日的静谧，群鸟掠过枯石与瘦枝，兴奋的聒噪打破严寒中的死寂，天地间荡漾着春的气息。

看：生命从来就不缺乏诗意！

年年飞花不识花，只因身在蓬蒿处。其实，最美的，还是先前的片片飞

花，是她，连接了天和大地，让人生起无限的遐思。雪花儿，你这顽皮的小小天使，是从哪儿来到这里？又在向人述说着什么？你把我的视线拉向四野，啊，我明白，你在说：严寒中也有花儿绽放；你在说呀，不要胆怯，严寒只是暂时；你在说，

只要坚守，生命就有奇迹……晶莹的白，让人想到莲心高洁，让人想到刚强意志。

这年年应时绽放的雪花，不知那可是上苍久远的用心？但我知道，飘扬的雪花，不是仅仅为了驱使心中的寒意，不是单单为了解脱行路中的孤独，一定还有上天对我们的眷顾与鼓励。因为心中装着太阳，寒冬也是春天！◎

约在春天相见

湖北大法弟子

有感于歌曲《约在春天相见》，“法轮大法好，真善忍好”是躲过瘟疫的避疫良方，特做此画。

