

清明上河图

[清明上河图 下载链接1](#)

著者:刘建平

出版者:天津人民美术出版社

出版时间:2000-7

装帧:简装本

isbn:9787530512838

张择端的《清明上河图》创作问世以来，有过许多的摹本和伪造本，人们争相购置，引起了许多波澜，名震中外。今藏故宫博物院的这一卷，是张择端的原作，绢本、淡着色，高二十四点八厘米，长五百二十八厘米。卷后有金人张著的题跋，是张择端的惟一可靠材料。根据这个材料，我们大致地知道：张择端，字正道，东武（今山东诸城）人。早先是一个士人，曾到京师（北宋都城汴京）游学，后来学习绘画，擅长于画舟车房屋、城郭桥梁，并具有自己的风格。所创作的作品，除了这卷《清明上河图》之外，还有《金明池争标图》等。由于他在绘画方面的才能，因而被吸收进了宋徽宗赵佶时代的皇家画院，任职为“翰林待诏”。《清明上河图》，很有可能就是他在画院时期所创作的。

清明节在我国历史上，是一个传统的专为纪念先人的节日，但是人们除了祭扫先人的坟墓之外，还趁此大好春光出郊游玩。唐代诗人杜甫在《清明》一诗中，就曾这样描写过：“著处繁华务是日，长沙千人万人出。渡头翠柳艳明媚，争道朱蹄骄啮膝。此都好游湘西寺，诸军亦算军中至。”北宋时代的汴京，市民们在清明节时喜欢到汴河上去游玩，与杜诗中说的长沙人“好游湘西寺”的习俗，大致是相同的，张择端就是选取了这个题材来作画。

画面的内容，可以分为三个大的段落。

首段描写的是郊区农村景色。疏林萧瑟，薄雾迷蒙，静静地隐伏着几家农舍，一小队驮着木炭的毛驴得得而来，使人感到乍暖还寒，略带些凉意。接着是一片柳林，老干新枝，刚刚吐绿，春意渐浓。在绿柳丛中，有一乘轿子，顶子上有着杨柳枝条之类的装饰，其后跟随着数人，有的肩挑着担子，叫做“门外土仪”，还有一个骑着马的官人，大概轿子中的妇女就是他的眷属。他们匆匆向城内进发，估计是扫墓踏春归来。张择端仅通过这样的环境和人物活动的描写，就把清明这一特定的时间和特有的风俗表现了出来，起到了点题作用，也为展开以后更加壮阔的场面做了准备。

中段主要描写的是汴河以及汴河上的桥梁。在汴河中，船只一艘紧接一艘。有的满载着货物，或纤夫们牵引，或船工们摇桨，都是吃力地逆流而上；有的已经派岸，或搬运夫人们去张地有卸货，或空船等待着返航。这中既有官船，也有私商。真是“舳舻相衔，千里不绝。越舳吴舳，官艘贾舶。闽讴楚语，风帆雨楫”这一派篆刻的运输景象，说明着汴河对汴京的重要。

“京东养甲兵数十万，居人百万家，天下转漕仰给，在此一渠水”，汴河自隋大业初疏“通济渠”引黄河通淮。宋都大梁，以孟州河阴县南为汴首，“受黄河之口，属于淮泗。岁漕江、淮、湖、浙米数百万，以及东南之产，百物众宝不可胜计。又下西山之薪炭，以输京师之粟，以赈河北之急内外仰赖焉。故于渚水，莫此为重”。如此汴河的畅通直接关系到北宋王朝经济的巩固。另外由于水运促进了南北贸易的发展，又使汴京成为全国最大的商业都会。因此汴河作为北宋漕运枢纽有着特殊重要的地位。《清明上河图》所描绘的汴河，正是这一历史的纪实。

横跨汴河，张择端画了一座规模宏大的拱桥，“其桥无柱，皆以巨木虚架，饰以丹彤，宛如飞虹”，因此，这种形式的木结构桥梁，都可以称之为“虹桥”。在当时汴京城内近郊共有三座，从汴京直到泗州，那就建造得更多。张择端选择这种形式的桥来描绘，在汴河上是具有典型代表的。据《涌水轩谈录》记载，这种既美观实用又有独创性的木结构桥梁，它的创始人是青州（今山东益都）一个不知名姓的“牢城废卒”。可惜到今天没有实物保存下来。桥下有一只大船下在过洞，船夫们在与急流搏斗；桥面上，车水马龙，行人稠密。这是全幅画的最高潮处。突出了汴河上运输的紧张气氛。

后段描写的是城市街道，屋宇一栋紧贴着一栋，商店一家紧挨着一家。这中间有茶坊、酒楼、脚店、肉铺、庙宇、公廨；有的专卖罗锦正帛、沉檀香料；有医药门诊、大车修理；有算命摊子、理发敞棚……无所不有，一应俱全。一些较大的店铺门首，有的还扎结着“彩楼欢门”，以招揽生意。街上的行人，摩肩接踵，熙熙攘攘，往来络绎不绝。有正在交易的商贾，有闲看风景的士绅，有骑着高头大马的官吏、奴仆扈从，有肩挑货担的小贩苦于奔波，有乘着轿子的大家闺秀，有身负背篓的行脚僧人，有正在问路的外地行客、有听说书的涂巷小儿，有高楼中狂饮的贵家子弟，有城门边行乞的残废老人……男女老幼、士农工商，无所不包。城市中交通运输工具有轿子，有驼队，有人力车，有驴马车。车夫，人扛肩抬，前拉后推，十分吃力和辛苦。

《清明上河图》所画的汴河及与汴河相连的这一带街市，在当时汴京城里，还不是最繁华热闹的地区，但也足可以看出当时汴京商业经济的发达，统治阶级的奢华。正像孟元老在《东京梦华录》中所押宝的：“举目则青楼画阁，绣户朱帘，雕车竞驻于天街，宝马争驰于御路。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。八方争凑，万国咸通，集四海之珍奇，皆归市易，会寰区之异味，悉在庖厨。花光满路，何限春游，箫鼓喧空，几家夜宴……”此文孟元老是站在地主豪绅的立场所描述的，只是封建统治奢侈享乐的一面。而张择端的《清明上河图》，却能较全面地反映当时城市居民的生活，突出地描写了在同一市井中的两种不同的人们的生活。正如前人曾说的那样，“眼中苦乐各有情”。图画中那些船工、篙师、纤夫、车夫、轿夫农夫、水夫以及小商小贩、理发师、车匠等等，一个个都是忙忙碌碌，勤奋劳苦。那此官僚、士绅、吏役、商贾及他们的眷属则不是骑骡乘轿，便是狂游浪饮。张择端把前者作为画面的主体

人物来描绘，也就能较真实地反映出当时社会的本质，因而使他的作品，直到今天仍然具有很高的历史的价值。

张择端创作《清明上河图》的背景，也是有实地作根据的。据《东京梦华录》中对当时汴京城区的记载，我们知道他是摄取了汴京内城东角子门内外一带的景物，因为这里既有汴河，又有汴河上独具特色的桥梁，还有代表大都市的高大城门楼，这些在表现汴京的商业交通和城市特点上，是具有典型性和代表性的，不但使当时熟知汴京的人一看就知道画的什么地方，就是我们今天的观者，根据文献资料，也能加以识别。张择端创作《清明上河图》是从城市一直画到郊外的，郊外部分作者是参照了外城东水门外的景色大胆地进行剪裁和省略，把这二者结合起来，因而使画卷更集中、更概括了。

在安排作品中的人物活动时，有那么多不同的阶层、不同职业的人，有那么多社会生活内容，如果张择端不是多次去实地进行细心的观察，凭空是不可能画得出来的。就拿表现汴河上的船夫们来说，张择端在“虹桥”（应该准确地说是上土桥）两侧的河心，巧妙地安排了三条大船。一条大船船身大部分为岸柳所遮掩，突出地描写了船尾的八个艄工（另外船头的八个人也为柳树所掩，只是一二人），正齐心协力地划动着大桨，从他们的身子前后有节奏地摆动着，可以想见这只船正在平稳地前进。第二条大船正在过桥洞，由于桥面低、水流急，桨也不能划，纤也用不上，船上的艄工有的人在放倒桅杆，有的在用篙竿向桥顶上支撑，以防冲撞，有的则在船侧撑篙掉头，桥上和桥下人行道上，也有人在抛下绳索，船上有人在接。总之各尽职责，紧张而不乱。第三条大船已经平安地过了桥洞，刚刚露出船头，艄工们又回到了原来的位置，稍加整理，扶着大桨，可以想见，他们刚才也是经过紧张的搏斗，现在似乎可以喘一口气，回过头来关注后边的同伴了。同样是三条大船，处理得十分有变化，突出了人物的描写，就像是连续的几个画面，使观者仿佛临其境，在封建社会中，像张择端这样，来描绘真正的劳动人民劳动场面的作品，在历史上是不多见的。由此我们可以推知张择端当年在创作这一作品的时候，一定是多次地、反复地到汴河一带去观察过和体验过，因而与最底层的人民有所接触，了解他们的生活疾苦，因而也就自觉不自觉地反映在《清明上河图》中。

《清明上河图》是我国现今最宝贵的伟大艺术作品之一。但是，在历代的封建统治者中，虽有一二人是出自对艺术的偏好，而大多数却是把《清明上河图》视为奇货可居，尔虞我诈，巧取豪夺，一旦得手，便秘不示人。纵观《清明上河图》的流传过程，便可清晰地看出这一丑恶的社会现象。

据卷后元人杨准和明人李东阳的题跋，这卷《清明上河图》前有宋徽宗赵佶的题签和双龙小印（今佚），可知它最初保存在宣和“御府”。北宋灭亡后，这卷画流传在北方。以卷后有所谓“亡金诸老”张著、张公药、王洵、张世积等人的题跋、题咏为证，但不知为何人所藏。入元以后，被搜进皇家内府。为内府的一个装裱匠人以一个摹仿本偷偷把原作换出来，卖给了某个贵官，这个贵官后来镇守真定，负责保管它的人又偷偷卖给了武林陈彦廉。这个姓陈的保存数年，因为官场失意需要钱用，又听说某个贵官要回来，怕受连累，相悄悄地把它卖掉，结果为杨准所得。新喻刘汉的题跋是在杨家看到而写上的，时间在元至甲午（公元一三五四）。

作者介绍:

目录:

[清明上河图 下载链接1](#)

标签

清明上河图

中国

艺术

绘画

特别案例

张择端

宋代

历史人物传记

评论

这样粗制滥造的印本竟然有人给5颗星？

今天又从书柜里拿出来欣赏了下。

不好，图像模糊黑暗，色彩失真

印刷还算说得过去，就是胶水太多了。

经典

[清明上河图 下载链接1](#)

书评

[清明上河图 下载链接1](#)