

端午节历史悠久,民俗内涵丰富,是我国首个人选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录的节日,又称端阳节、重午节、天中节等。画里的端午,有许多值得探讨的话题。端午将至,重新品读兼具艺术气韵与人文底蕴的端午题材画作,不仅可以看到画家笔下端午节的千姿百态,更可感受千年风俗,体悟先贤哲思,增进爱国情感,领略中国传统节日在文化传承与艺术传播中的独特魅力。

品天中佳物

自宋元以来,尤其是明清时期,端午题材绘画便层出不穷,不乏佳作。

“端阳佳果熟薰风,色似黄金不救贫。曾伴榴花作清供,馋涎三尺挂儿童”,这是画家吴昌硕在《端阳风物图》上的题画诗。画中枇杷色灿如金,绿叶相衬,寿石做伴。这样的端午风物,激发了不少画家的创作灵感。

以山水画著称的清初画家王时敏,其存世作品中仅有4件水墨花卉,其中3件都与端午有关。现藏于广东省博物馆的《午瑞图》,便以淡墨描绘了蜀葵、艾草等物,均为折枝花卉,笔简意远。从画风可见,作者继承了明代中期以来的写意水墨画传统,又独出机杼,给人淡雅清新之感。虽然作者并未题写画名或赋诗,但其题款“辛丑端阳戏笔”已巧妙指明所绘乃应节之物。清人陈舒的《天中佳卉图之一》,同样以时令花卉为主要表现对象,画中石榴花、萱草等或以没骨法绘就,或先勾线后填彩,设色清丽。

端午风物之所以受到人们的喜爱,不仅在于其体现四时变化、富有自然之美,更在于其承载着美好寓意。“五瑞”一般指菖蒲、艾草、石榴花、龙船花、蒜头、枇杷、蜀葵也常列其中。人们认为这些植物能入药防病、招福驱邪,画家也常常以此为主题进行创作。如清初画家恽寿平的后人恽怀英在《天中景映图》中,继承并发扬没骨法,使画面生动活泼,意趣盎然。

有赖于历代画家的巧思妙笔,表现端午风物的绘画内容和形式不断拓展。比如,齐白石以咸鸭蛋、雄黄酒入画,使端午题材绘画由曲高和寡的文人清趣逐渐向雅俗共赏的大众审美过渡。画中端午风物源自历史,活在当下,可感可触。此类题材,与古代春节前后流行的“清供图”有异曲同工之妙。

赏龙舟竞渡

赛龙舟是端午节的传统习俗,龙舟题材绘画为当代学者留下了研究传统民俗的珍贵史料。传为北宋张择端所作《金明池争标图》是现存最早表现龙舟竞渡的作品,画家选取众龙舟冲向临水殿前标杆的瞬间,展现竞赛的盛况。元代画家吴廷晖的《龙舟夺标图》则是有据可查的较早有署名的龙舟题材绘画,作品场面宏大,气势雄伟,在元代山水画中别开生面。

整体来看,元、明两代,龙舟题材绘画并不盛行,偶有所见,则多为南方画家所绘。主要原因在于龙舟竞渡一则需要河道,二则受地方风俗影响。在长江流域以南,尤其是江浙、岭南地区,赛龙舟是一年一度之盛事。故清代以降,龙舟竞渡之景多见于南方绘画,特别是河道密集的南粤地区。比如,在苏六朋、居巢、居廉等岭南诸家作品中就可见龙舟题材,成为一道奇特的人文景观。

居巢的扇面绘画《赛龙舟图》虽为咫尺之属,但小中见大,清晰再现了当时广东地区龙舟竞赛的情形。从画面及人物衣着来看,或为画家的好友张嘉谟观摩龙舟竞赛,画家据此写实。无独有偶,在居巢创作此画的次年,其堂弟居廉也绘制了一件相似之作——《端阳龙舟竞渡图》。扇面宽不盈尺,但两船竞渡、小船助阵、观众围观的场景均鲜活灵动。与居巢之作不同的是,居廉画作中的龙舟竞赛是两船朝同一方向竞速,前方有一艘小船引导。两种竞赛模式,时间仅相隔一年,或可为民俗学者提供参考。此外,从居廉的题识可知,此画乃忆写珠江荔湾地区龙舟竞渡之景,画中部分人物系画家好友。因此,这件作品不独为研究晚清风俗画提供佐证,更可印证彼时岭南画坛写实之风。

通过图像研究,在历史的变迁中寻找文脉线索,不仅有助于人们走进创作现场、感悟艺术魅力,更可借助丰富的形象、生动的故事加深对中华文化的理解与认识。

绘传统民俗

在漫长的发展历程中,端午节不断融入新的文化内涵。祛病防疫、龙舟竞渡、民间工艺、风物传说及饮食等丰富多彩的民俗文化融为一体。端午民俗蕴含着古人的文化智慧,寄托着人们对健康、吉祥、团圆的向往。不少画家围绕端午传统民俗展开创作,不仅为今人打开一扇了解古代社会生活的窗口,也让中华民族关爱生命、重视家庭等价值观念深入人心。

细读古画不难发现,今天的许多端午民俗均经历了不同形态的演化过程。比如,清代徐扬的《端阳故事图册》,记录了8种端午期间的重要活动,像大众熟悉的“包粽子”场景便在作品中得到生动再现。画面前方,一位妇女正手握菰叶(茭白叶)看向身边的孩童,仿佛正在教他如何“裹角黍”;画面中间另有两组母子在尝试“裹角黍”,一派其乐融融之景。通过画面左下方注释可知,因古人用菰叶包黍米成牛角状,故粽子又称“角黍”。在元代佚名《夏景戏婴图》、清代金廷标《儿童斗草图》等作品中,还可看到古人端午捉蝎蜈蚣、斗百草等活动。这些活动潜藏着古人对自然环境的细致体察和对传统习俗的传承发展,也吸引着观者去探究作品背后的文化智慧。

端午节悬挂钟馗像,是相传已久的民俗。“钟馗图”在明清最为多见。明代画家文徵明的《寒林钟馗图》,是将文人情趣与世俗风尚相结合的一种尝试,这种创

品读画中端午 领略文化魅力

朱万章

▲中国画《端阳龙舟竞渡图》,作者清代居廉。广州艺术博物院藏

▶中国画《天中佳卉图之一》,作者清代陈舒。

台北故宫博物院藏

▶中国画《端阳故事图册之裹角黍》(局部),作者清代徐扬。

故宫博物院藏

作风气一直延续到晚明时期。清中期以来,“钟馗图”无论在技法、材料,还是画面内容等方面,都与明代迥然有别。以任伯年、任熊、赵之谦等为代表的“海上画派”诸家,以及以苏六朋、蒋莲、居廉等为代表的岭南画家群体,都推动了钟馗题材绘画发展。任伯年和居廉还特意将米汁和朱砂混合,绘成“朱钟馗”。河北博物院藏任伯年《钟馗图》便是纯用朱砂所绘,人物背后并无衬景,威严彪悍的壮士形象令人印象深刻。这些作品正与端午节的文化内涵相契合。

在中国美术史上,端午题材绘画虽然只是小类,但因它囊括了山水、人物和花鸟等主要画科,所以成为不同时期、不同画家持续关注的对象。画作中所蕴涵的

文化史、艺术史、民俗研究、社会研究价值,已然超越绘画本身,使之成为端午文化中熠熠闪光的篇章。

(作者为中国国家博物馆研究馆员)

版式设计:蔡华伟

水孕育了生命,创造了文明,滋养了生活,也促进了城市的诞生、延续和发展。“逐水而居”的理念如同基因一般植于城市文化中。作为城市公共环境的重要组成部分,滨水空间承担着维护生态安全、保护文化遗产、展示城市风貌、开展公共活动等一系列复合功能。伴随城市更新与转型发展,以及人们对高品质公共空间的需求日益增加,滨水空间焕发新光彩。如今,一批设计师以大胆多元的实践赋予滨水空间新的生命力,使其成为城市中颇具吸引力的“活力磁场”。

顺应自然法则,以设计彰显鸢飞鱼跃的生态之美。许多设计师着力发挥滨水空间在水源涵养、雨洪调节、土壤保持和生物多样性保护等方面的作用,追求人与自然和谐共生的理想境界。在海南省三亚市,三亚河、临春河贯城而过,设计团队仔细分析这两条潮汐河独有的水文生态特征与红树林特殊的生长环境,模拟自然状态修复曾经遭到破坏的红树林生态系统,为鸟类、鱼类、哺乳类、两栖类等各类生物提供适宜的栖息环境,让“白鹭成群、红树繁盛”成为一道亮丽的城市风景。精心设计的木栈道与亲水平台被小心翼翼地轻置于红树林内,使人漫步其中可以感受到不同于椰风海浪的别样风情,体验到红树林的美丽与神奇。在重庆市巴南区区长江南段,设计团队充分尊重沿岸巨大高差所形成的消落带景观,识别出“草海”“石滩”“冲沟入江口”这三类最有特色的生态场景,并据此设计了三种不同材质的低干扰、耐冲击路径,充分展现“荒野”之美、自然之力,为市民提供了一片进行自然教育与自然体验的美好空间。绿色,是城市滨水空间的底色。对水的生态规律的研究,是城市滨水空间更新设计的基础。以生态文明理念为遵循,有助于在城市中更好地挖掘、展现自然的生机与浪漫。

传承文化记忆,以设计展开历史与现实的时空对话。滨水空间见证了城市发展历程,也镌刻着深厚的历史文化印记。挖掘提炼历史文化信息并使其与日常生活相融,是滨水空间更新的精神内核。杨浦滨江,位于上海市黄浦江岸线东端。设计师在滨水空间更新中保留了码头、厂房、仓库等大量工业遗存,并通过艺术化手法赋予其新功能,使厚重的历史感与时尚的艺术氛围融合。比如,建筑师将纱厂旧址改造为“雨水花园”,采用小尺度的传统园林设计手法嵌入露台、凉亭、展示廊等。园中栏杆、座椅、屋顶等则采用锈迹色的钢结构,使工业文脉与山水自然和谐共生。在北京市永定河畔,宏伟的首钢工业遗址与激情的冬奥会碰撞出绚烂火花。设计团队将以火车、站台、隧道等元素为代表的工业文化与冬奥文化相融,强化了场所的记忆感、归属感与认同感,也创造出一种戏剧性的古今时空对话之感。借助设计的力量,滨水空间正在成为传承历史文脉、彰显城市品格的新载体,让人们在流淌的江水中感悟古韵新风。

营造丰富场景,以设计传递空间流转的艺术魅力。城市滨水空间往往是城市天际线、建筑风貌等集中展示的区域,是呈现城市形象和风貌特色的重要窗口。当下,不少设计师灵活运用艺术和设计手法巧妙化解水岸高差,将原本单一的工程岸坡形式转变为层次丰富的立体空间,打造可全感官体验的交互场景,塑造城市精致靓丽的景观风貌。在浙江省杭州市滨江区闻涛路,原本普通的水泥堤坝化身滨江休闲观光带。五种深浅不一的蓝色混凝土交错铺地,营造出江潮奔涌之感。江边还分布有多个或新建或改造的驿站,比如屋檐似纸鸢展翅的“风鸢驿”、拥有“长卷式”观江视野的“长亭驿”等,皆以简约而富有创意的现代设计成为滨江岸线上的独特风景。艺术与设计的介入,不仅让城市空间得到更加充分的展示和利用,更让人们“心中的山水”与“自然的山水”相联相融。

激发城市活力,以设计营造共享、包容、关怀的美好生活。滨水空间是承载日常公共活动的活力带,也是塑造城市文化“颜值”的保障线。随着时代发展,滨水空间不断适应人们的新生活方式,调整自身功能与定位。以广东省深圳市茅洲河左岸科技公园为例,园中不仅有湿地、喷泉、观演广场等,还有科技展厅,人们可以在散步、嬉戏之余学习知识、了解科技。在北京市朝阳区,亮马河的更新带动了周边城市空间的复兴。设计团队营造出一种接近自然的“野”感,野趣之间处处是可以不受时间限制席地而坐、唱歌跳舞、露营野餐的空间。这些空间不仅吸引了市民,也受到手艺人、街头艺术家等群体的青睐。利用沿岸空间改造而成的咖啡馆、小酒馆、餐厅,则成为潮流青年的“打卡地”。伴随城市滨水空间更新,许多河流已不单纯是河流,更是一个片区,代表着一种新的治理理念和模式。

期待更多设计师为城市滨水空间更新贡献智慧,使之成为人文荟萃、生态友好、活力无限、开放共享的高品质空间,助力城市高质量发展。

(作者为中国城市规划设计研究院高级工程师)

▼上海市场浦滨江“雨水花园”。同济大学建筑与城市规划学院供图

