

文化中国行

文物有话说

北宋画家张择端的《清明上河图》是中国古代风俗绘画中最为著名的作品之一,其“致广大而尽精微”的现实主义艺术风格、丰富多元的历史文化信息、精湛绝伦的绘画技艺,让几百年来不计其数的观者得以从中感受属于那个时代的脉搏。

不过,当前存世的《清明上河图》不只有张择端本。明清之际,众多苏州画师效仿张择端本的形制内容绘制了表现明代苏州市井繁华面貌的《清明上河图》,其中以现在收藏于辽宁省博物馆的明代画家仇英本《清明上河图》最具代表性。从北宋到明代,光阴流转、时代变迁,再加上两位画家身份地位差异,这两卷《清明上河图》自然也各具特色。

张择端本《清明上河图》表现了北宋都城汴梁(今河南开封)东角子门内外和汴河两岸的热闹繁华景象。画面由郊野的疏林田舍引入,随汴河景致延伸,重点描绘了虹桥上下商贩密集,漕船欲穿过桥孔引得众多百姓驻足观望的场面。城内商铺鳞次栉比,高大的彩楼欢门(宋代大型酒店、食店在门前用木枋扎彩楼,加种种装饰,施朱绿彩画,称为欢门)蔚为壮观。街道上行人摩肩接踵,车马轿驼络绎不绝。张择端采用横幅手卷的绘画形式、全景式的章法布局画面,所摄取的景物,大至原野河流、虹桥城楼,小到舟车人物、货物招牌,都一一画出。画面长而不冗,繁而有序,严密紧凑,精彩绝伦。

根据张择端本《清明上河图》在明代的流传脉络和仇英所绘的面貌来看,仇英应该没有看过张择端的原作。他只是以一位职业画家的超凡技艺,凭借其对

苏州风物的熟悉,再现了当时苏州城的繁盛景象。画卷从苏州城郊沿运河风景入画,由城门入街区,直至西部城郊,以一段水上官苑楼台结尾,将明代苏州城和江南的风物人情栩栩如生地呈现在观者面前。

张择端与仇英二人所画《清明上河图》存在的不同之处大略如下:

一是表现主体与风俗民情不同。张择端本表现的是北宋都城汴梁的城市生活和风俗,而仇英本表现的是明代江南经济、文化中心苏州的城乡繁荣景象。400余年、上千里路的时空距离,导致了二者在文化形态、民风民俗等方面有显而易见的差别。在衣冠服饰方面,张择端本,男子身着长衫、短襦(襦,长不过膝的短上衣),首服以巾、幘头为主;仇英本,男子则多是头戴网巾、上衣下裤的短褐(褐,粗布衣服)打扮,服饰变化较少,画得也较为简略。在市井生活方面,张择端本较多地描绘了北宋社会以生活必需品为主的生产和贸易景象,如汴河中装满货物的漕船运输,修理车辆、贩卖器具的店铺等;仇英本则多见琴店、古玩字画店等更显艺术气息的场景。在房屋建筑方面,张择端本中的建筑基本是木质结构的瓦顶房屋,仇英本中的建筑多为粉刷装饰过的砖泥墙面房屋,还有园囿和富商、贵族园林等张择端本不涉及的场景。

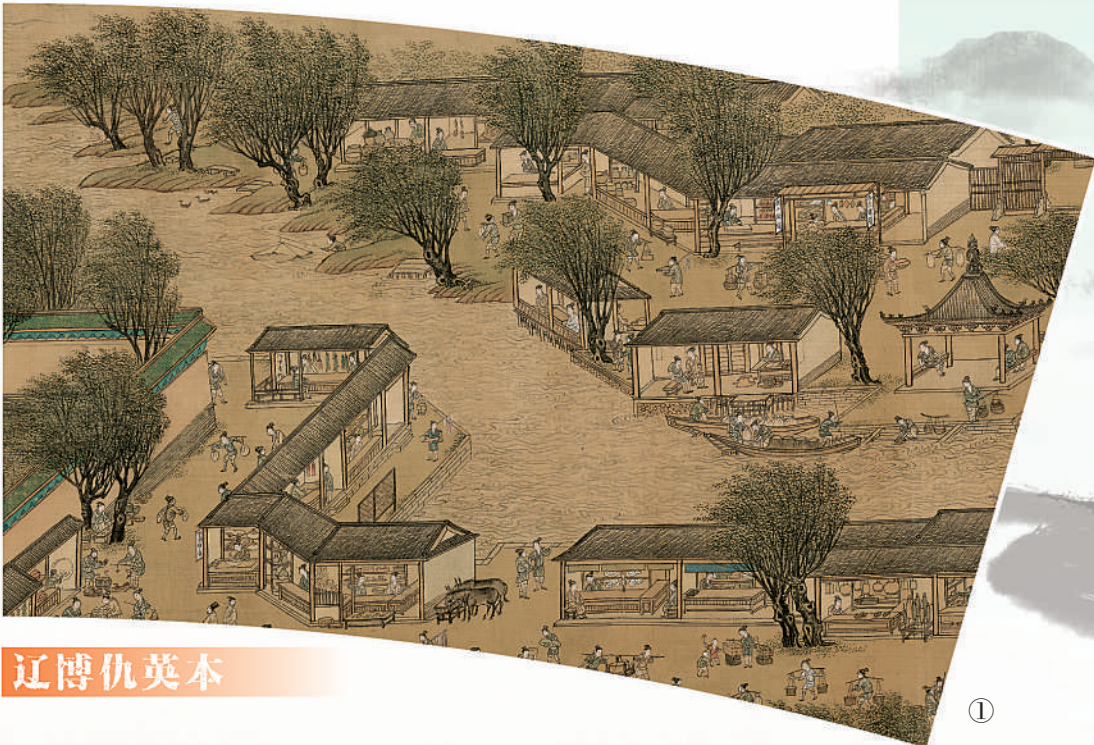
二是作品体量不同。张择端本长528厘米,画有人物800余人,牲畜60余匹,船舶20余只,房屋楼阁30余幢,在当时已属鸿篇巨制。而仇英本长987厘米,画有人物2200余人,牲畜110余匹,船舶30余只,房屋楼阁200幢,桥梁8架,场面更为宏大壮观,画面内容也更加丰富,反映出苏州高度繁荣的经济和文化。

三是创作主题与理念不同。张择端本围绕踏青、祭扫、贸易等活动组织画面,以现实主义表现手法重点展现社会大众忙碌的现实生活,并通过各

相隔四个世纪

两幅《清明上河图》有何不同

杨勇

辽博仇英本

借助“科技画笔”,河南开封让《清明上河图》“动”起来——“看画”变“入画” 光影承千年

本报记者 张文豪

春日暖阳,河南开封清明上河园游人如织。迎宾广场中央,北宋画家张择端的石雕像矗立,在塑像身后,16米长的市井铜版浮雕再现千年前的汴京盛景。

一朝步入画卷,一日梦回千年。以《清明上河图》为蓝本,开封打造清明上河园景区。近年来,景区采用“文化+科技”等模式,开发上新文旅项目,让传世名画“动”起来,年接待游客突破800万人次。清明上河园上善门南侧,《飞越清明上河图》球幕影院惊呼不断,一个直径12米的IMAX球形巨幕将游客包裹。随着座椅模拟上升、俯冲,北宋汴河两岸的市井烟火气扑面而来:商贩吆喝声此起彼伏,驼队穿行于街巷,虹桥上行人摩肩接踵。镜头一转,游客又随飞鸟掠过山峦瀑布,“潜入”黄河深处见证“城摞城”的奇观。

“座椅晃动时,我下意识伸手去抓路边的‘灯笼’!”山东游客赵倩感叹,上一秒还在感受战争场面的宏大,下一秒就置身“一夜鱼龙舞”的元宵街头,“哪里是‘看画’,分明是‘入画’。”

借助数字技术,球幕影院重现了《清明上河图》中数百个人物、60余匹牲畜、20多艘船只,动态画卷的细节精度达到毫米级。该项目入选第一批全国智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点名单,成为感受传世名画的新晋打卡处。

裸眼3D欣赏名画的同时,一场奇幻赏也让宋文化“触手可及”。在《爱雅宋》第四重“画”之境中,AI技术将静态千年古画转化为动态数字长卷:汴河船只随水流摇曳,酒肆旗幡随风摆动,游人甚至能“嗅”到画中酒坊飘出

的淡淡醇香。

2024年9月,耗资6000万元打造的宋文化沉浸式奇幻赏《爱雅宋》亮相。该文旅项目以“琴、棋、书、画、天问”五重场景为脉络,深度融合《清明上河图》元素,营造出一个沉浸式文化体验空间。

“孩子们去触碰画中的蝴蝶,才发现是全息投影。”河北邢台的研学团带队老师胡明表示,机械装置、激光控制、触感反馈等技术,让孩子们在虚实交织的空间里与古人对话。

种细节隐晦地表现出当时的社会危机。而仇英本所呈现的自始至终都是一派祥和,从近郊到城市中心,陆续再现了放风筝、童嬉、看戏、娶亲、武术表演、偶戏、秋千、乐舞、文人雅集、水上龙舟等一系列场景。作为一幅商品气息浓厚的绘画作品,仇英本明显迎合了当时追求享乐玩赏的审美需求。

四是绘画风格技艺不同。在总体风格上,张择端本以凝重平实和沉稳大度为基调,而仇英本则整体上表现出优雅明丽的格调。在笔墨线条方面,张择端本线条简洁凝练,界画(中国画中以界笔、直尺划线的技法,用以表现宫室、楼台、屋宇等题材)和山水笔墨精准且富有韵味,人物造型朴拙生动且极富生活情趣。仇英本的线条则趋于简率,缺少一些细节,笔墨的世俗气息浓厚。在色彩运用上,张择端本以水墨为主,局部略辅以花青和淡赭色,色彩契合清明时节。而仇英本采取青绿山水的用色之法,色彩亮丽,亦与所表现的欢庆气氛相合。

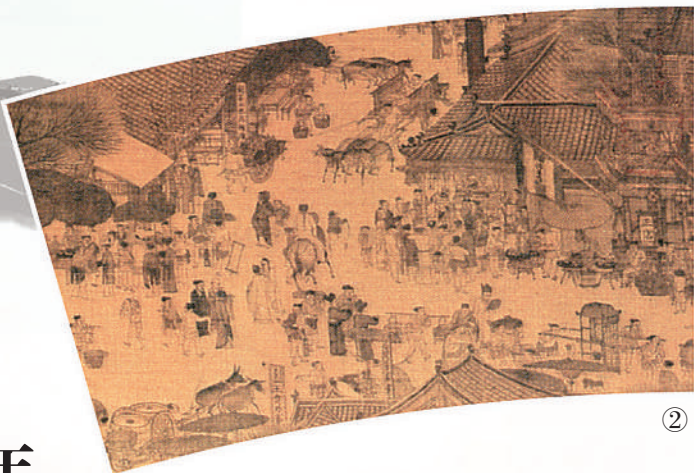
无论是张择端本《清明上河图》,还是仇英本《清明上河图》,都是中国绘画史上技艺精湛、内涵丰富的风俗画巨制。两幅画各自呈现了所描绘地区的社会状况、风俗人情、农业生产、商业活动、建筑交通等众多方面,都能与当时的社会状况相互对应,有着不可替代的文物价值和艺术价值,是中国绘画艺术宝库中的经典。

(作者为辽宁省博物馆副研究馆员,本报记者胡婧怡采访整理)

图①:辽宁省博物馆藏明代仇英本《清明上河图》(局部)。

辽宁省博物馆供图
图②:故宫博物院藏宋代张择端本《清明上河图》(局部)。

资料图片

故宫张择端本

夜幕降临,随着乐声响起、光电交织,大型水上实景演出《大宋·东京梦华》上演。《醉东风》这一幕中,《清明上河图》画卷在水面缓缓展开,上百名演员化身宋朝人物,再现画中的市井百态。

景区负责人告诉记者,《大宋·东京梦华》以八阙经典宋词、一幅传世名画为线索,投入了700多名演员、3000套宋代华服,数以万计的灯光共同演绎。勾栏瓦肆的喧闹、阵前战马的嘶鸣、晓风残月的离别,百余年的北宋历史被浓缩在70分钟的演出中。

开封市文化广电和旅游局副局长刘东说,开封探索发掘《清明上河图》文化IP,从一幅画到一座园再到一座城,构建起特色鲜明的城市品牌形象。

图③:以《清明上河图》为蓝本打造的清明上河园。

石斐摄(人民视觉)
图④:游客体验《飞越清明上河图》项目。

无论传说故事中有多少浪漫主义的色彩,但文字的出现,对于历史、对于世界都有着极为重要的意义。至今,我国还有一些地方有谷雨祭“汉字始祖”仓颉的民俗,如仓颉的故乡陕西白水县至今还保持着“谷雨祭仓颉”的仪式传统。2014年,“仓颉传说”被列入第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

谷雨,因“仓颉造字”而具有了神奇的文化色彩,并因此成为展示中国文化的一个窗口。2010年,

二十四节气二十四问

清 明

清明是二十四节气的第五个节气,2025年清明始于4月4日。按古人的理解,此时气候清爽,景色明朗,因此得名“清明”。

清明是节气,也是节日。古代寒食节和上巳节与清明节节期相近,宋元之后,多数地区三节合为清明一节,清明节便保留了另外两节的习俗,如寒食节的祭扫坟墓和上巳节的春游踏青。

清明第一候的花信是桐花(见右上图)。“一候桐始华”,这里的桐指的是泡桐而非梧桐,梧桐的花期在夏季。桐花盛开时烂漫多姿,凋落后如铺满褥,给人春逝的联想。

清明为何适宜放风筝

文 馨 唐嘉跃

清明时节,大地阳气升腾,天空明澈,万物欣荣,正是“好风凭借力”的放鸢良辰。“草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。”古人诗句生动描述了孩子们春日嬉戏放飞风筝的场景。

追溯渊源,传说春秋战国时期,墨子或鲁班所制作的木鸢竹鹊即为风筝的雏形。“风筝”这一名称,一般认为产生于五代时期。其时,李邕于宫中做纸鸢,“引线乘风为戏,后于鸢首以竹为笛,使风入竹,声如筝鸣,故名风筝”。

随着寒食节、上巳节等与清明节相互渗透重叠,放纸鸢渐成风尚,风筝“飞入”寻常百姓家。在唐代,已出现了不少吟咏放风筝的诗文。到了宋代,不仅出现了关于风筝的理论撰述,也出现了风筝作坊。明清时期,清明时节放风筝更为普及,清明节也有了“风筝节”的俗称。

“杨柳生,放风筝”。在我国大部分地区,放风筝活动大多在清明前后进行,这固然与承袭传统有关,但适宜的气象条件和人们的季节性心理需求,才是其顺理成章的

谷 雨

谷雨是二十四节气的第六个节气,也是春季的最后一个节气。2025年谷雨始于4月20日。

“谷雨”取意于“雨生百谷”,承载着古人对年景丰稔的希冀。谷雨第一候的花信是牡丹(见右图)。牡丹原产于中国,是传统名花,花朵色泽艳丽、富丽堂皇。谷雨第二候的花信是茶蘼。茶蘼枝梢茂密,花香浓郁。谷雨第三候的花信是楝花。

楝树树形优美,枝条秀丽,适宜作庭荫树和行道树。楝花为淡紫色花,香味浓郁。楝花开了,夏天就不远了。

联合国中文日与谷雨有何关系

本报记者 孟 扬

谷雨是春天的最后一个节气。对于“谷雨”这一称谓的由来,除了古人关于“雨生百谷”的一般认知,还会让人想到“仓颉造字”的故事。

传说中,黄帝的史官仓颉,依照星斗、山川的走势以及鸟兽的足迹,创造了汉字。上天玉帝知道后对他的工作大为赞赏,决定重赏仓颉。玉帝托梦给仓颉,问他想要什么。仓颉说,希望天下苍生都有饭吃。于是玉帝在第二天降下了谷粒雨。黄帝得知此事后,就把降下谷粒雨这一天定为一个节日,即“谷雨”。对于这个传说,《淮南子》记载:“昔者仓颉作书,而天雨粟。”

无论传说故事中有多少浪漫主义的色彩,但文字的出现,对于历史、对于世界都有着极为重要的意义。至今,我国还有一些地方有谷雨祭“汉字始祖”仓颉的民俗,如仓颉的故乡陕西白水县至今还保持着“谷雨祭仓颉”的仪式传统。2014年,“仓颉传说”被列入第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

谷雨,因“仓颉造字”而具有了神奇的文化色彩,并因此成为展示中国文化的一个窗口。2010年,

为了促进汉语、阿拉伯语、英语、法语、俄语和西班牙语这6种正式语文在联合国的平等使用,同时强调语言文化多样性的重要性,联合国相关部门倡议启动联合国语言日。同年,在经过国内专家论证后,中国常驻联合国代表团向联合国建议,将中文日定为“谷雨”交节这一天,以纪念“汉字始祖”仓颉造字的贡献。

十几年来,每年的4月20日前后,全球多地通过“联合国中文日”所开展的多元活动领略绵亘不断的华夏文明和源远流长的炎黄精神。从刻画符号到数字代码,从传统笔墨到AI书法,汉字穿越古今的旅程展示着这个古老文字系统所积蓄的厚重生命力,以及由文字创造所带来的文明震撼。

萍始生,鸣鸠拂其羽,戴胜栖于桑……在农耕文明的色谱中,谷雨是富有生命张力的颜色。当文化的种子如同谷雨时的苗秧,在传统的土壤中不断生长出新可能,当谷雨所标注的自然现象与人文活动交织融合,我们不仅会看到悠久的历史古老智慧在当代社会中依然散发光彩,更能深切感受文明对话的永恒魅力。