

《清明上河图》：百科全书式的表现令人叹为观止

《清明上河图》是中国十大传世名画之一，是举世公认的千古名画第一巨作，被誉为“中华第一神品”。

《清明上河图》的作者是北宋画家张择端，确定作者的根据是该画的尾部有关于画作身世最早的记载，为金人张著的题跋，其他关于张择端的文献资料非常少，因而带有一些“神秘”色彩。

张择端生活的时代是北宋晚期，其时，宋朝已发展成为我国古代历史上经济与文化最为繁荣的时代，城市的发达令社会产生了新的阶层——市民。文化艺术的多元化需要，促使绘画从唐朝以前高高在上的庙堂走向民间，产生了崭新的表现社会生活的风俗画，而风俗画发展得如火如荼也影响到了宫廷绘画的院体画。《清明上河图》就是画院待诏张择端所创作的风俗画杰作。

该画卷主要分为三个部分，即郊外风光、汴河场景以及城内街市。采用散光透视的构图法，经营缜密，布置严谨，繁而不乱，长而不沉，完美再现了北宋都城的生活全貌，体现了画家

高超的绘画技巧。在画卷中，画家集合了各种社会阶层的人物。分析来看，包含了上百个行业。刻画人物动态丰富，形态各异，服饰道具恰如其分，人物之间的关系极具生活感和真实感，情趣盎然，十分生动。其对环境与空间的设计与描绘同样堪称极致，特别是在建筑的刻画方面，其精细程度达到绝顶，画中所塑造的建筑非常协调、细腻，不落俗套，各种建筑构件一应俱全，无不符合宋代建筑宝典《营造法式》，足以见张择端对生活的观察是何等的细致和敏锐。

《清明上河图》的创作在全国乃至世界绘画史上都是独一无二的，其所描绘出的丰富多彩的内容，在人类画史上也是罕见的，百科全书式的表现令人叹为观止，其丰富的思想内涵、独特的审美视角，现实的表现手法，前无古人，后无来者，当之无愧地成为全世界公认的人类文化艺术经典。

艺海
指归

解读人 朱兴华

河北师范大学美术与设计学院教授(国家二级)、硕士研究生导师,中国美术家协会会员,河北省政府优秀专家,河北省文史馆书画院研究馆员,河北省工笔画学会会长。

■北宋 张择端 绢本设色 24.8厘米×528.7厘米 现藏北京故宫博物院

流传过程就是一部历史长歌

□陈霞

每个人心中都有一幅《清明上河图》，在这片丹青世界里，千年前的烟火气和时代密码清晰可见。

《清明上河图》是北宋画家张择端仅见的存世精品，属国宝级文物，现藏于北京故宫博物院。这幅“家喻户晓”的现实主义绘画艺术珍品以严谨细致的笔法、全景式的构图，描绘了北宋都城东京(今河南开封)清明时节汴河两岸的风光以及各阶层人物的生活状况和社会风貌。

清明上河图在五米多长的画卷里，共绘了814个各色人物，牛、骡、驴等牲畜73匹，车、轿二十多辆，大小船只二十九艘。房屋、桥梁、城楼等各有特色，体现了宋代建筑的特征。在笔墨技巧上，无论人物、车船、树木、房屋，线条遒劲老辣，兼工带写，设色清淡典雅。整幅画作气势宏大、构图严谨，充分表现了画家对社会生活的深刻洞察力和高超的艺术表现力，同时也为后人提供了北宋大都市的商业、手工业、民俗、建筑、交通工具等形象的第一手资料，具有重要艺术价值和历史文献价值。

《清明上河图》的流传过程本身就是一部历史长歌。张择端完成这幅歌颂太平盛世的历史长卷后将它呈献给了宋徽宗，擅长丹青的宋徽宗在图上题写了“清明上河图”五个字，并钐上双龙小印。此后，这幅传世名画随着朝代更迭，在民间被辗转变卖。直至元朝建立以后，《清明上河图》才被收入皇宫。之后，经历偷梁换柱、太监偷盗，《清明上河图》真迹从宫中再度流落民间，几百年中多次易主，丢失三次，直至清乾隆年间从民间收入宫中，一直在清宫珍藏。1946年，中国人民解放军干部张克威收集到伪满皇宫流散出去的珍贵字画10余卷，其中就有《清明上河图》，将它收入东北博物馆，后来又调到北京故宫博物院珍存，才让这幅国宝又重见天日。

张择端的《清明上河图》对后世影响巨大，自问世以来，历代都有临摹本，且大小繁简不同。据统计，目前国内外公私所藏的《清明上河图》已知的摹本就有30幅。

在现代视角的解读下，《清明上河图》已经不仅仅是一幅难得一见的名画，它更是一个家喻户晓的故事，一种历史文化的传承。

藏
传奇

张择端：画出了那个时代的“繁花”

□朱巍

对于美术界之外的人来说，《清明上河图》大概是知名度最高的中国古代绘画作品。它凭借题材的通俗性和技法的叙事性，打通了绘画作品与普通读者之间的隔阂，让普通人也能参与到绘画文本的阅读之中。

由宋至清，保存至今的《清明上河图》摹本众多。但是，历史对于它的原创作者张择端太过吝啬，张择端的身世，史书上没有任何记载。关于张择端的信息就是现存于故宫博物院的《清明上河图》“石渠宝笈三编本”后面第一个题跋者，金代人张著的跋文，总共只有71个字。从中我们能知道的，是张择端早年游学汴京(今河南省开封市)，后习绘画，宋徽宗时供职翰林图画院，专工界画宫室，尤擅绘舟车、市肆、桥梁、街道、城郭，后“以失位家居，卖画为生”。张著的跋文中所记张择端和作品介绍，引自最早著录张择端与《清明上河图》信息的《向氏评论书画记》一书，而《向氏评论书画记》一书又早已失传。于是，张著的跋文就成了张择端和《清明上河图》创作背景的孤证。

张择端的贡献，同时是艺术的和史学的——逼真而完美的艺术，客观和公允的史学。《清明上河图》的杰出，实在地说，并不全然在于艺术，更多地来自张择端对社会生活深刻的洞察，使画面呈现出一种史诗般的真实，让观者宛若身临其境，感同身受。一卷《清明上河图》，为千年之前的那个繁花似锦的时代留下了一部叙事长诗，将中国绘画从林泉高致之中，拉入了可亲可感的人间烟火。

人
生
况
味