

张择端《清明上河图》(局部)

《清明上河图密码》复刻画中虹桥场景

仇英《清明上河图》(局部)

清明上河图的“密码”藏不住了

东京城真是“富贵迷人眼”！江苏出品的年末压轴好剧《清明上河图密码》正在热播，精美复刻的《清明上河图》实景，把观众带入北宋东京的繁华幻梦。

剧中呈现的《清明上河图》，是北宋画家张择端创作版本，现藏于故宫博物院。而在辽宁省博物馆的馆藏名画中也有一幅《清明上河图》，它的作者是“明四家”之一的仇英。

从北宋到明朝，《清明上河图》竟然有了“同胞兄弟”？这相隔近400年的两幅画到底有怎样的渊源呢？《清明上河图》的“密码”原来藏在江苏！

现代快报/现代+记者 宋经纬 张文颖
部分图片由《清明上河图密码》剧方提供

扫码关注
江苏文脉公众号

壹

《清明上河图》和它的“二创”

北宋画家张择端的《清明上河图》描绘的是清明时节北宋都城汴京（今河南开封）东角子门内外和汴河两岸的繁华热闹景象，被视为中国十大传世名画之一。

这幅画可不是现在才有名，而是一诞生就成为皇家收藏，此后也是在世家豪门、文人墨客中流转，能亲眼见到它真容的人并不多。反倒是各种摹本、仿本等“二创”层出不穷，其中最著名的就是明代画家仇英所绘《清明上河图》。

《江苏文库·研究编》之《江苏历代名人词典》记载，仇英是太仓（今属江苏）人，后来迁到了吴县（今江苏苏州），他与沈周、文徵明、唐寅并称“明四家”或“吴门四家”。仇英参照张择端的构图形式，将他生活的明代苏州城“搬”进图中，画出有着自己所处时代风貌的《清明上河图》。

和张择端版本相似，仇英的《清明上河图》中也有一条贯城而过、船只密集的河，这条河就是京杭大运河苏州段。图中最繁华热闹的地段，据学者考证应该在苏州阊门。

顺着河道，从城门外进入市集，横跨两岸的虹桥上行人摩肩接踵，桥下船只首尾相接，运河两岸一片繁忙景象。画中2000多个人物，动作各异形态传神，街上作坊、酒楼、茶馆、当铺招牌林立，热闹非凡……仇英将明代苏州城和江南风物定格在了画中。

仇英的《清明上河图》为何会有这么多生活细节？《江苏文库·研究编》之《江苏历代名人词典》中的一段话可能藏着答案。相较于“明四家”里的其他几位，仇英生于工匠之家，初为漆工，兼为人彩绘栋宇，后徙而业画。也许正因为有这样的过往，他笔下才那么有“烟火气”。

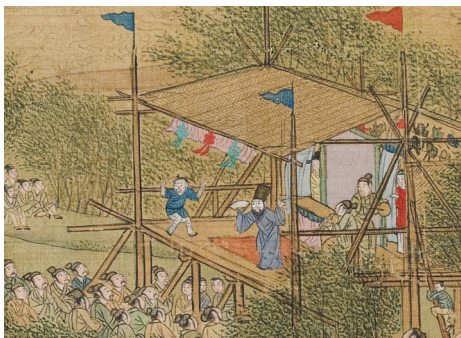
“摸鱼”的劳工、好吃的食客、发呆的店主 这才是真正的“江南百景图”

细细观看仇英版《清明上河图》，能找到很多有趣的细节。

正在休息的劳工、生意不太好的店主、桥上若有所思的人……这里有形形色色的人。捕鱼、盖房、卖货……这里有各行各业的人。学堂、面店、花店、诊所……各种铺子门店，仿佛带人们穿越千年，感受着那个年代人们的生活。

搬运工偷个懒

听戏“追星”，不知道票好不好抢

何以解忧？唯有发牢

桥上的人，看着涌动的春水思考人生

商家大促销，走过路过不要错过

民间娱乐：蹴鞠

旁边就是河，这鲜鱼面差不了

这些散落在画中的人物、店铺、建筑，仇英采用了中国画散点透视的笔法，将他们有机地结合在一起，演绎了一部真正的“江南百景图”。

叁

《清明上河图》里的水韵江苏

与张择端的《清明上河图》相比，仇英的作品更应题，“清明”“上河”图，画面凸显了两大要素——时节和河水。

从画中，欣赏者能明显感受到“春暖花开”，卷首上部描绘开阔的湖面，画家以纤细柔软的笔触勾画出翻涌的春潮。不远处，两只帆船正缓缓驶来。画面下部为丘陵与近岸。从地貌上看，这里描绘的很像是苏州城南的太湖沿岸。

林间薄雾，牧童于牛背横笛，将观众的视线引向画卷深处。一幅清明时节的江南春景，徐徐展开。

进入苏州城，繁忙的水道景象映入眼帘。

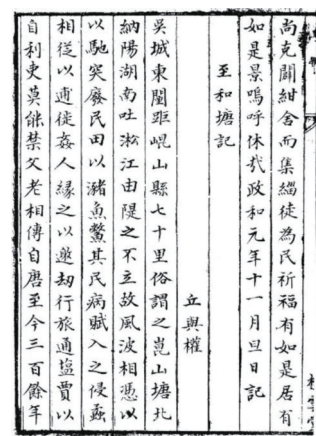
在《清明上河图密码》中，桥上突然显现的“吉兆”与桥下遍横尸首的船只，成为剧中第一个谜团，也是全剧的重要情节。在仇英笔下，也有同款虹桥和往来船只，这里也发生过什么神秘事件吗？不得而知。

不过，仇英的画作更加鲜明，情绪更加积极。明代林应训在《江南漕渠志》中记载，大运河苏州段有三条重要的运河支线，即至和塘、元和塘和松江运道。

运河开通后，苏州成为海运和漕运的交汇城市，来往的货物不但可以通过运河南北输送，还可以通过娄江、吴淞江等河道入海，沿海路北上下下。运河的贯通，让苏州城迎来了一波快速发展，明清时期，阊门、胥门以及枫桥、上塘、山塘等地极为繁华，从画作中也可以感受一二。

运河水流过苏州，在两岸留下了诸多遗迹，含“桥”量很高。画中的这座虹桥，只是苏州无数座桥的缩影，古今时光也在这一座座桥上“相聚”。

不少专家认为，仇英《清明上河图》的魅力在于为“清明上河图”注入了积极乐观的灵魂。郊外的淳朴快乐，城内的花花世界，都交融在清明时节这生机勃勃的江南图卷之中。

《江苏文库·方志编》之《弘治昆山县志》记录至和塘等运河支线