

最懂江南的《清明上河图》 回“苏州老家”展出了

《清明上河图》(仇英本)局部 图片来源:苏州博物馆

春假叠加清明假期,如果你准备去苏州,恭喜你,赶上了一件文化大事——辽宁省博物馆馆藏《清明上河图》(仇英本)时隔十年再次“回乡”,在苏州博物馆展出至4月26日。

这幅名画自3月24日在苏博展出以来,每天专程来看它的观众络绎不绝,展厅里不说水泄不通,也已是层层人墙。

清明节去看《清明上河图》,大概是今年春天最具仪式感的行程。

现代快报/现代+记者 郑文静 张文颖

这版《清明上河图》最“苏式”

你是否好奇,为什么这幅《清明上河图》在苏州博物馆展出,被称作“回老家”?

一个不太冷的知识:《清明上河图》并非仅有一幅。北宋张择端所画为“原版”,后世涌现出诸多同名“二次创作”,其中知名度较高的版本有明代仇英本、清乾隆年间宫廷画师合作完成的清院本等。

此次亮相苏博的,正是最“苏式”的版本——仇英本。

仇英是明代画坛极具代表性的画家。《江苏文库·研究编》之《江苏绘画史》记载,仇英是太仓人,出身寒微,学画之前曾从事漆业。若无机缘,明代太仓或许只会多一名技艺精湛却寂寂无名的漆匠。

仇英的人生转折,就发生在苏州城。

到苏州后,他结识了文徵明,又拜周臣为师,逐步完成了向画家的蜕变,最终与沈周、文徵明、唐寅并称“吴门四家”。

一个从太仓走出,在苏州成就艺术风格的画家,他的画作回到苏州,自然称得上“回老家”。

作者与苏州的渊源,只是被称作“回老家”的一半理由,另一半藏在画作之中。

从画面上看,仇英本《清明上河图》跟北宋张择端原作最大的区别在于:张择端画的是汴京风貌,而仇英进行了一次精彩的“在地化改编”,全卷以明代苏州城为实景蓝本。

画中展现的并非虚构的古代城市,而是四百多年前苏州的真实市井生活。

画卷从苏州城郊的运河风景起笔,过虹桥、穿城门,一路铺陈至繁华市区,最终收笔于西部城郊。生长于江南的仇英,将画中的人物服饰、建筑形制、市井百态,全换成了明代江南的鲜活风貌。

仇英本《清明上河图》中,绘有经营描金漆器、精裱诗画的店铺,还有银楼、洗染坊,于细微处尽显江南水乡的生活情致。大街上,酒楼、茶馆、当铺、作坊招牌林立,展现的是大运河滋养下苏州的繁华。

这幅画,画的是苏州,折射出的是整个江苏的文化底蕴。

张择端《清明上河图》局部

这版《清明上河图》更流行

再分享一个“冷知识”:历史上见过明代仇英本《清明上河图》的人,比见过宋代张择端原版的更多。

这看似有违常识,背后缘由却十分有趣。

张择端原作虽然声名远扬,但自问世起就被收入皇家府库,此后数百年间仅在皇室及极少数豪门世家、文人墨客间流转。别说普通百姓了,很多士大夫终其一生也难睹真容。

于是,各种摹本、仿本,再创作版本层出不穷,形成了延续数百年的“二

创”热潮,其中最出圈、影响力最大的便是仇英所绘的版本。

这幅“苏州版”问世后,迅速成为“爆款”,甚至这个“二创”版本自身也衍生出众多摹仿作品。

辽宁省博物馆展览策划部副研究员杨勇介绍,当时苏州众多画师都根据仇英画的《清明上河图》进行再创作,甚至临摹出大量和仇英本相近的作品。“据我了解,明代佚名画家以仇英本《清明上河图》为底本再创作的《清明上河图》有几百件。”

结合当时苏州的商业繁华程度,这些佚名画家临摹的仇英本《清明上河图》可能也在市场上大量销售。苏州乃至整个江南地区,普通商贾、文人家中挂的、坊间流传的,很可能都是仇英本的摹本、仿本。

因此在很长一段历史时期内,多数人对《清明上河图》原作“只闻其名,不见其画”;而作为“衍生版本”的苏州版,也许反而成了几代人(尤其是江苏人)心中《清明上河图》的经典模样。

这版《清明上河图》值得亲眼看

说了这么多,可能有人会问:如今手机一搜高清大图随便看,VR全景能实现云游,为什么还要专程赶赴苏州,挤进层层人墙去看一幅画?

答案正是实物独有的魅力。

首先是尺寸带来的震撼。我们平时在手机上看《清明上河图》,画卷被压缩成一条窄窄的“长图”。而当你真正站在展厅里,面对近10米的长卷,扑面而来的视觉冲击力是完全不同的。画里的每个人物仅有指甲盖大小,但当人和景铺陈在你眼前,连缀成一座完整的城池,“一日看尽姑苏繁华”的震撼感,是任何电子屏幕都无法给予的。

其次是细节的真实质感。在展厅里,你可以清晰地看到仇英以一根根细如发丝的线条,勾勒出人物的衣纹、建筑的飞檐、河水的波纹。你甚至能感受到绢本的纹理,领略颜料历经数百年后呈现出的温润质感。这种与文物面对面的“共情”,是数字复制品永远无法替代的。

更重要的,是时间的重量。这幅画上一次在苏州展出,已是十年前。当你站在画前,想象四百多年前,仇英就在同一片土地上,望着同样的运河、走过相似的街巷,绘就这些生动的场景,瞬间就能感受到跨越时空的

奇妙联结。

在清明节这样一个慎终追远、踏青赏春的传统节日里,去观赏一幅描绘古代苏州春日盛景的长卷,这本身就有一种诗意的巧合。

古人过清明,既有扫墓祭祖的肃穆,也有踏青游玩的欢愉。仇英笔下的《清明上河图》,正是这种人间烟火气的极致体现。踏青归来的游人、满载货物的商船、嬉戏玩耍的孩童……皆是人们向往的平凡美好日常。

这个假期,哪怕只为这幅画,也值得走一趟苏州——“挤”进仇英笔下的姑苏城里,做一回画中人。

江苏文脉

扫码关注
江苏文脉公众号

《江苏文库·研究编》之《江苏绘画史》

《清明上河图》(仇英本)在苏博展出,观众排队欣赏
现代快报/现代+记者 徐晓安 摄