

名画密码 解读宋人生活圈

千余年前令人眼花缭乱的物品,大多已不明其用途

宋代是风俗画创作的高峰期,也是风俗画真正兴起和成熟的重要时期,特别是在北宋中后期和南宋时期,风俗画在题材和表现手法上都产生了飞跃式的突破。大量民间画家创作风俗画的积极性极高,靠着自己的绘画技艺在艺术市场里占有一席之地。风俗画顺应时代的需求,跟随大众的审美,表现时代生活的状态,画院画家涉入世俗题材的创作成为潮流,比较有代表性的画家有高元亨、张择端、杨威、李嵩等等。其中,北宋张择端的《清明上河图》就是杰出的代表,而历代绘画对“货郎”的表现,更是出现了不同朝代的代表作。

街上行人摩肩接踵 车马轿驼络绎不绝

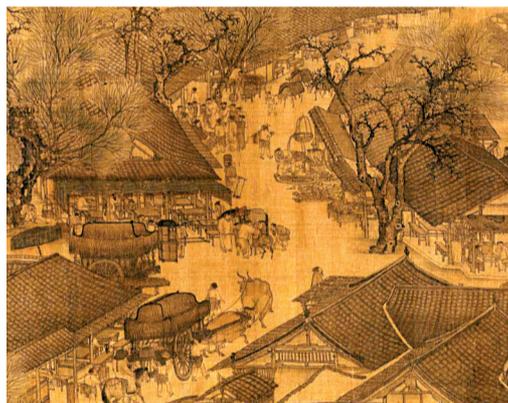
两宋市民阶层的崛起,以中晚唐以来的都市经济发展为基础,著名的《清明上河图》便反映了当时繁荣都市生活的一个侧面。在熙熙攘攘、风波从生的快节奏都市生活中,市民们无意于追求典雅的意境,浓郁迷离的诗情,而是醉心于能直接并热烈地满足感官享受的艺术样式,因此,市民文化从其诞生起,便显示出一种野俗的活力与广阔的普及性。

据故宫博物院的介绍,《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。全画可分为三段:首段写市郊景色,茅檐起伏,阡陌纵横,其间人物往来。中段以“上土桥”为中心,另画汴河及两岸风光。中间那座规模宏敞、状如飞虹的木结构桥梁,概称“虹桥”,正名“上土桥”,为水陆交通的汇合点。桥上车马来往如梭,商贩密集,行人熙攘。桥下一艘漕船正放倒桅杆欲穿过桥孔,艚工们的紧张工作吸引了许多群众围观。

后段描写的是市区街道,城内商店鳞次栉比,大店门首还扎结着彩楼欢门,小店铺只是一个敞棚。此外还有公廨寺观等。街上行人摩肩接踵,车马轿驼络绎不绝。行人中有绅士、官吏、仆役、贩夫、走卒、车轿夫、作坊工人、说书艺人、理发匠、医生、看相算命者、贵家妇女、行脚僧人、顽皮儿童,甚至还有乞丐。他们的身份不同,衣冠各异,同在街上,而忙闲不一,苦乐不均。城中交通运输工具,有轿子、驼队、牛、马、驴车、人力车等。车辆有串车、太平车、平头车等诸种,再现了汴京城街市的繁荣景象。高大的城门楼名东角子门,位于汴京内城东南。在多达500余人物的画面中,穿插着各种情节,组织得有条不紊,全卷画面内容丰富生动,集中概括地再现了12世纪北宋全盛时期都城汴京的生活面貌。

《清明上河图》局部

《清明上河图》局部

《清明上河图》局部

“货郎”为宋代多数画家创作题材 北宋数苏汉臣南宋有李嵩

《货郎图》绘画是风俗画中的一笔亮彩,由于商品经济的发展,宋代风俗画开始兴盛,而满街挑着货担的货郎成为了宋代商品经济繁荣的直观反映,也成为了画家笔下创作的题材之一。宋代有很多画家以货郎作为题材进行创作,如北宋的苏汉臣、南宋的李嵩。

现存故宫博物院李嵩的《货郎图》是一幅人物风俗画卷,画面上货郎肩挑杂货担,不堪重负地弯着腰,欢呼雀跃的儿童奔走相告,喜悦之情溢于言表。货担上物品繁多,不胜枚举,从锅碗盘碟、儿童玩具到瓜果糕点,无所不有。在商品流通尚不够发达的南宋时期,货郎们走

街串巷,一副货担就是一个小小的百货店,货郎们不仅为偏僻的乡村带来所需的货物,也带来各种新奇的见闻,货郎的到来往往如节日般热闹,李嵩在图中就描绘了这样一幅场景。画家借助货郎这一题材表现了南宋市井生活的一个侧面,那些令人眼花缭乱的物品,虽然今天有很多已不明其用途,但却真实地记录了南宋百姓的生活方式,是民俗学家不可多得的珍贵史料。

画面中人物的塑造主要依靠线描勾勒,细秀的笔划辅以淡雅的设色,使画面古朴沉着。人物动态鲜明,无一雷同,显示出画家的写实功底。繁而不乱的货物

描绘得一丝不苟,更显示了李嵩“尤长界画”的技巧。

苏汉臣最先绘画货郎图题材,其画了很多富贵气息浓郁的《货郎图》作品,为迄今此题材之最早见,台北“故宫博物院”收藏的《货郎图》是其代表作品。目前李嵩传世的《货郎图》共有四幅,分别藏于北京故宫博物院、台北“故宫博物院”、美国的大都会美术馆和克利夫兰美术馆。四幅《货郎图》中有三幅是团扇面,只有北京故宫博物院收藏的是横卷。李嵩较为注重表现下层农民百姓的生活常态,有着较强的乡土气息。

充满生活情趣的绘画题材 表现内容实质是天下太平

元明清时期受文人画逐渐成为主流的影响,风俗画逐渐走入低潮,但并未完全消失,被誉为“元代界画第一人”的王振鹏创作的《货郎图》是这一时期通俗画的经典作品。王振鹏的用线继承了北宋李公麟的“白描”技法,线条顿挫有力又不失韧性,带有明显轻重、缓急的节奏变化,非常富有表现力。作为宫廷画家的王振鹏,他的创作主要是服务于宫廷,所以他画的《货郎图》

中的主要人物也是宫廷中身份高贵的妇女形象。可以看出“货郎”这一充满生活情趣的绘画题材,所表现的实质内容是天下太平。

据《历代〈货郎图〉绘画研究》一文介绍,明代恢复宫廷画院,“货郎”成为了宫廷中流行的题材。创作《货郎图》的画家也不在少数,其中具有代表性的画家有计盛,画的《货郎图》在笔法上具有明显的宋代院体风格,具有典型的宫廷色彩。另一位画家

是吕文英,他画有四幅《货郎图》,分别绘制春、夏、秋、冬四季,画面精致细腻而富丽华贵,绘画水平极高,而这四幅《货郎图》每幅画的构图、人物、场景都大致相同,只是用不同的树木、花草来表现季节的变化。

清朝时期也有画家创作《货郎图》但所见作品少之又少。顾见龙创作的《货郎图》收藏在清华大学艺术博物馆,以往对此画作的研究也非常鲜见。

货郎图 李嵩