

各有热爱
◎冯周鼎

灯下漫笔

品《秋林访友图》

◎崇川大麦

陈师曾的《文人画之价值》里说到文人画有四个要素：人品、学问、才情和思想，“具此四者，乃能完善”。说得一点没错，一幅好的文人画是画家内心自省的外在流露，是长期文化积淀的结果。一幅好的文人画，打眼一看，你就能透过画作看出画家的品、学、才、思。今年个簪艺术馆展出的“歌盛世庆‘五一’书画作品展”中，进门第一幅周剑浩先生的《秋林访友图》就是这样一幅。

画中远景青山悠卧，山峦起伏。近景则是一泓清波绕着山脚脉脉流淌，清波蜿蜒，澄溪如练，一红衣高仕行吟板桥之上，点明画作主旨。中景是全画的重点，画中高木浓荫，掩映草堂，草堂敞轩，两位高仕对坐，吟诗品茗，竹林环绕，韵致清逸。“精舍、云林、竹灶，幽人雅士……松月下，花鸟间，清流白云，绿藓苍苔”这不正是《徐文长秘集》中描绘的一幅美妙的品茗图景吗？

全画结构紧凑，构图饱满，远景疏阔、中景浓重、近景轻淡。疏密相间，虚实相生，意境清幽，风格洒脱。墨的浓淡、干湿、燥润等多种层次与画面中白的分布交相呼应。

文人画，并非不讲究色彩，一幅好的文人画其实骨子里更讲究水墨的运用。运墨而五色具，流动晕化，妙在精微！谢赫在《六法论》中就强调，在着色方面要“随类赋彩”。从《秋林访友图》中，你也能体会到画家运墨的精妙。远山疏淡，施以淡淡的暖灰色，显得悠远而旷达。为表现林木的遒劲多姿，画用赭墨、藤黄着树干、枝，用花青和墨绿色染松树叶叶，左侧的三株则施以黑色显示嫩枝小树，显出秋日特有的勃勃生机。尤其值得称道的是画中人物衣着精致的色彩运用，画中四人，分别施以红、黄、蓝、白四色，衣纹线条硬直而又不失疏简，文人画独有的意境让人不由得联想起不同人物背后的思想世界！画中人物明快，画法秀润，精致的色彩运用和绘画技法的搭配，给你以真实、亲切、逼真的审美体验。画中的颜色是丰富的，有的颜色也很浓重，渲染了秋日的浓烈，但整体看上去却又典雅清新。

整幅画让你既有一种隐居山野，“只在此山中，云深不知处”的遁世之感，又让你体会到一种“鸡声茅店月，人迹板桥霜”的清幽空寂的氛围。俨然一幅世外逸士遁迹于山林的写照。郑板桥的对联“汲来江水烹新茗，买尽青山当画屏”不正是画中的写实吗！画中的一景一致无不透露出画家与画中人学雅深厚的思想意趣，其实也正是画家的品、学、才、思的真实体现，让人回味无穷！

清明上河园览胜

◎钱泽麟

宋朝人平时怎么生活的？让我们到八朝古都开封清明上河园去，看看能否找到答案。

清明上河园是根据宋·张择端《清明上河图》为蓝本再现的大型宋代历史文化主题公园。历史图像的信息量，有时候比文献记录还要真实丰富，包罗万象的宋画便是如此。它既包含画家有意识描绘的图像信息，也包括画家无意识透露出来的社会生活痕迹。更重要的是它体现了绘画风格所隐含的时代精神。

历史成就开封，文化造就名园。进得园来，顾不得观看实景城门楼、汴河、东京码头、来往舟船、上河游客，直奔《清明上河图》浮雕壁画而去。

这是一幅长卷，描写北宋首都汴京（今河南开封）汴河两岸“物阜民丰”的繁荣景象。画卷右边开端处是宋徽宗的瘦金体“清明上河图”，随后，宁静的田野和村落，赶集的乡人和驮运的骡马在田间小路上渐次向城里集中。商贾行旅增多，不绝于道。那些开始萌发枝芽的树木调节了画面的色彩，表现出北国早春的气息。城郊街道路旁的店铺、客舍、货栈更加整齐。

水波激荡的汴河开始出现在画卷上，并逐渐成为画卷中段的主脉，一切活动都沿着汴河展开。十余艘客货船有的刚驶抵停靠，有的已泊岸卸货。我们看到泊岸船上悠闲的舟中生活，看到逆水行船的艄公和岸上俯身前行的纤夫行列，感受到在宋代经济生活中具有重要地位的漕运的艰辛。在汴河的狭窄处，一座式样新颖、结构精巧的虹桥腾空而起，桥以巨木架构，没有一根桥柱，犹如飞虹。而最引人注目的是那艘准备驶过虹桥的木船，船桅正在放倒，船工握篙盘索。桥上呼叫接应，岸上挥臂助阵，过往行人聚集桥头围观这紧张的一幕。而那些赶脚、推车、挑担的人，自无暇一顾，他们各有谋生的重担在身。

过桥往前，河上船只逐渐远去。进入城门，来到画卷最热闹的地段。这里车马行人摩肩接踵，酒楼店铺百肆杂陈，正是“百家艺技向春售，千里农商喧日昼”。画上士农工商、僧道卜医、男女老少神态各

异，官府第宅、酒楼茶肆、驼马舟车让人感受皇城内廷的庄重。从十字街头再往前去，似将临近汴京中心，路旁有一家酒楼，楼厅内有人举杯欢饮。不远处人群南来北往，东行西走，络绎不绝。画面最后有一处房屋，屋檐下挂有“赵太丞家”四字匾，有人在问医求药。但画卷到此戛然而止，给观者留下了想象余地。

整幅画卷的结构，宛如一首弱起强收的乐曲，以轻柔的乐段开始，几经起伏跌宕，然后在热烈气氛中结束。而贯穿全曲的主题，则是对汴梁生活的赞美和怀念。今天的观众，可以从中窥见豪者闲散和贫民困苦辛劳的对比，更显出画家写实艺术的伟大。这件画作给人们也留下了许多历史资料，对研究宋代城市生活和工商、交通、风俗、服饰、建筑等很有价值。

作者张择端是活动于南北宋之交的画家，生卒年不详。山东东武（今山东诸城）人，字正道。青年时代生活在汴梁，徽宗朝进入翰林图画院。善界画，工舟车、人物、市街、城郭。据后代文人考订，《清明上河图》可能作于政和至宣和年间（1111—1125）。这幅《清明上河图》的艺术性是极为高超的，作者采用手卷的横式构图，将极为繁复的场景，处理得有条不紊。从外城僻静处画起，逐渐繁华热闹，至虹桥形成全画的高潮，充分利用这横向展示的视野，来描画多姿多彩的城市生活，获得了巨大成功。作者还特别注重细节的描绘，例如大船驶经虹桥时，船上、桥上、岸上人群间的相互呼应；一段城墙本来会使画面隔断，但一队出城的骆驼，为首的已出了城门，而队尾仍在城内，由它们又串联了起来。真是构思巧妙，匠心独运。还有，汴河中的舟船，满载的吃水深，已卸货的吃水浅，都给人以真实的效果。这些细节的刻画，不但说明作者严肃认真的创作态度，也使画幅产生耐人寻味的勃勃生机。全图以变化多端的线描为主，略施墨色，朴实素雅，都显示出作者非凡的艺术才能和生活功底。

《清明上河图》出现之时，正是北宋统治者在覆灭之前大造盛世假象，以掩盖内忧外患的年头。张择端当然是想为当局歌功颂德的，清

明是指节气，亦喻圣上清明。但在一片歌舞升平的景色中，也画有惊奋、断柳、桥下险船、不设防城门、空无一人的望火楼、昏昏欲睡的兵营士卒、疑为金人间谍等，使人产生愁绪和后怕。险警绝不止这几处，虽然没有画出已发生的故事，却似乎在告诉人们：画家可不只是描绘岁月静好。他在暗示着什么？

建炎以后，在怀有故国情思的南渡臣民眼中，这幅图卷自有它的特殊意义。当时南宋首都临安（杭州）的杂货铺中，已有摹作的复制品。而张择端的原作遂成为帝王权贵巧取豪夺的珍宝，使这幅画卷历尽艰险。明、清两朝，此画均归皇室收藏。新中国成立后藏故宫博物院。

画面上的汴河前不见头后不见尾，意喻流动和深远。汴河在唐宋时期是重要水道，繁荣一时。北宋时的汴河成为都城开封的生命线，关系着整个城市的生死存亡。这条河不仅是饮用水、灌溉用水之源，而且南方的物产财货大都通过它运到东京。宋太宗说过：“东京养甲兵数十万，居人百万家，天下转漕、仰给，在此一渠水。”那时的汴河水深达丈余，碧波荡漾，风景如画，舟船如梭。《清明上河图》将此盛景长存史册。北宋灭亡后，汴河逐渐荒废，有的地方断流，甚至种上庄稼，盖起房屋。清朝开封城里还有部分汴河河段。民国时期只剩下一沟浅水，慢慢变成平地。

笔者极耐心地数了几次，发现画中有800多个人物、90多头牲畜、170多棵树木和40多条船，将一个“八方辐辏，四面云集”的大汴京盛美景，描绘得淋漓尽致，惟妙惟肖。

浮雕壁画旁边，是一组具有故事情节的雕塑。北宋宣和年间，张择端游学京都，潜心作画。清明时节他和秀女周秀姑郊外踏青，在虹桥上看到汴河两岸三教九流，市井百态，充分展示了首都开封繁华的社会风貌，激发了创作灵感，才绘制出长卷《清明上河图》来。

千年前，张择端把汴京现实画进了《清明上河图》；千年后，开封人又把它从画卷搬回了现实。徜徉美轮美奂的园中，都城旧景尽收眼底。真使我产生了一步恍入北宋，一日梦回千年的时光倒流之感啊！

走马天下