

## 7.淺探一級國寶：「清明上河圖」

全世界的『清明上河圖』數量有著百本之多，故宮藏有九件。故宮南院舉辦「清明上河圖特展」時挑選清院本《清明上河圖》乾隆組織宮廷畫家所作版本、傳明仇英《清明上河圖》明本，亦即明代畫家仇英的仿本、傳宋張擇端《清明易簡圖》展出。這三件珍品，在全世界一百多件收藏中，有著什麼樣的地位與意義？

宋本，亦即宋代張擇端的原作，現藏北京故宮博物院，被稱「石渠寶笈三編本」

### 提前做功課 與國寶「見面」更從容

《清明上河圖》寬 24.8 公分，長 528.7 公分，絹本設色，全卷可分為三個段落。

展開首先看到的是汴京郊外的景物；中段主要描繪的是上土橋及大汴河兩岸的繁忙景象；後段則描繪了汴京市區的街景。

其以精致的工筆，記錄了北宋末年宋徽宗時代清明時節首都汴京（今開封）郊區和城內汴河兩岸的建築和民生。

作品以長卷形式，採用散點透視的構圖法，將繁雜的景物，納入統一而富於變化的畫面中。

全卷共 500 多個人物，衣著不同，神情各異，其間穿插各種活動，注重戲劇性，構圖疏密有致，注重節奏感和韻律的變化，筆墨章法都很巧妙。

《清明上河圖》的作者張擇端，字正道，東武（今山東諸城）人。早年遊學汴京，後習繪畫，宋徽宗時期供職翰林圖畫院。

專工中國畫中以界筆、直尺劃線的技法，用以表現宮室、樓台、屋宇等題材，尤擅繪舟車、市肆、橋梁、街道、城郭。

他的畫自成一家，別具一格。畫作大都散失，只有《清明上河圖》完好地保存下來。

### 一個傳奇的開始

《清明上河圖》最初由宋代畫家張擇端創作，這件長卷描繪汴京和汴河沿岸景觀，而畫中那些街景小民的日常活動，熱鬧滾滾又生動逗趣，作品現存於北京故宮博物院。

畫名中有「清明」二字的意義：

1. 有學者認為從畫中樹木和出遊景象來看，應是指「清明節」。
2. 部分學者則覺得和政治有關，寓意為「正值清明」--認為「清明」是頌辭，即「清明盛世之意」是對宋徽宗時太平盛世的歌頌。
3. 另認為這是指宋代外城東郊區的「清明坊」〈地名〉。

畫名的「上河」究竟是皇帝居所還是汴河，亦是眾說紛紜。

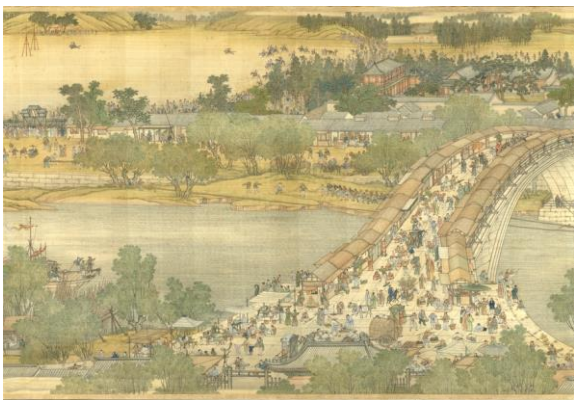
1. 意指汴河的上游。

2. 汴河是北宋京師生活、經濟最重要的命脈，在皇帝權力至高的時代，天子腳下第一河，理當名為「上河」。
3. 從開封一帶的說話習慣，推論「上河」即到河市逛街，就像上街、上墳，有人認為它其實就是「上墳」的意思。

《清明上河圖》之所以深受後人喜愛，並且成為中國畫史的傳奇，一來因為它是罕見的風俗畫題材，二來是其創作令人聯想起一個繁華朝代陷落的悲哀。

### 繁華朝代陷落的悲哀

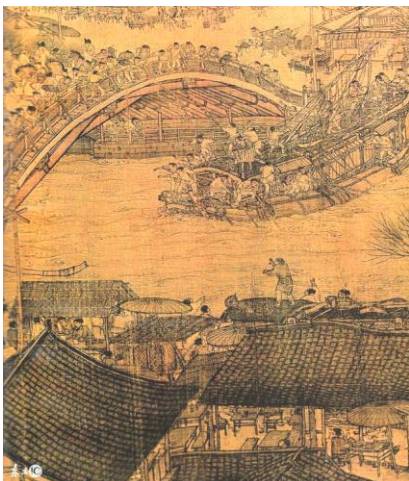
《清明上河圖》中的城市為北宋首都汴京，畫中可窺得當時繁華強盛、太平萬象的帝國樣貌，像是有運輸糧米財貨的大型漕船、無需橋柱支撐的虹橋，展現出商貿發達、技術進步的堅實國力。然令人不勝唏噓的是，如此盛景卻在靖康之難下毀於一旦，因而無論對南宋人或者後世觀畫者而言，這般繁華更襯出一種「亡國感」的戲劇性。這幅令人揪心的繪畫，成為歷代各畫家的靈感泉源。於是「借題」發揮，創造了不同版本的清明上河圖。



《清院本清明上河圖》版-石頭橋



仇英版-石頭橋



張擇端原本，虹橋--木製結構

## 8. 影片--話·畫 「清明上河圖」學習單

1. 故宮典藏的 18 世紀「清明上河圖」畫卷所呈現的是現今開封的風貌，此城市在十二世紀曾經是何朝代的首都？

答：

2. 「清明上河圖」描繪的是有關什麼節慶的種種活動？

答：

3. 「清明上河圖」是運用何種技法及什麼角度來描繪城市的一切？

答：

4. 上題的技法來自何地何人？

答：

5. 畫作的落款是參與畫作的哪五位畫家？

答：

6. 展覽「會動的清明上河圖」所使用的是哪一版本的清明上河圖呢？

答：

7. 下列是《清明上河圖》裡的商店名稱，請與販售的商品連在一起

久住王員外家 ●	● 紙紮祭品
孫羊正店 ●	● 香料店
香飲子 ●	● 旅社
王家紙馬 ●	● 酒店
劉家上色沉檀揀香 ●	● 青草茶涼茶
趙太丞家 ●	● 醫院