

薄松年教授談 清明上河圖的社會意義與藝術價值

» 薄松年教授回答學生的提問

為了讓學生對中國美術史有更深的認識，人社院藝文組徐澄琪老師於99年11月25日，特地邀請來台訪問的大陸「前中央美術學院」薄松年教授至本校演講。薄教授對中國美術史有獨到的研究，當天主講題目是「清明上河圖的社會意義與藝術價值」。

薄教授解說的是現存北京故宮博物院，張擇端所畫的〈清明上河圖〉。雖然該畫卷上並沒有畫家本人的款印。但是根據畫幅後面跋文中金代張著的一段題記，確認作者為北宋徽宗時，任翰林畫院畫史的張擇端。張著的題記寥寥數語寫著：“翰林張擇端，字正道，東武（今山東諸城）人也。幼讀書，遊學於京師，後習繪事，本工其界畫，尤嗜於舟車市橋郭徑，別成家數也……”

» 薄教授在陽明校園留影

» 學生聚精會神的聽講

張擇端的〈清明上河圖〉畫於北宋末年，是一幅高 31.3 公分，長 454 公分的畫卷。主要在描繪清明時節北宋都城汴京（今河南開封）東角子門內外和汴河兩岸的繁華熱鬧景象。從薄教授的引導和解說中，當時汴京的城市建築、北宋的造船技術、水陸交通的繁忙、社會階層的差異和庶民的生活方式，都在圖上鮮明呈現。

圖畫首段是描繪市郊景色，阡陌縱橫，春遊之人穿梭其中。中段描繪虛木為架、狀如飛虹的「上土橋」，橋上轎子、車馬爭道，商販密集，行人熙攘。橋下有一艘漕船正放倒桅桿欲穿過橋孔，船夫們緊張的工作，吸引了許多圍觀的群眾，讓原本熱鬧的橋上交通顯得更加擁擠。後段描繪城門及市區街道，城內商店鱗次櫛比，街上車馬轎駝絡繹不絕，行人摩肩接踵，其中有官吏、販夫、算命師、理髮匠、醫生、行腳僧人甚至乞丐等，因身份不同，衣冠各異。整個城景繁華熱鬧。

薄教授說，〈清明上河圖〉的藝術價值在於宋代畫家對於繪畫的高度寫實。船隻的結構及吃水的深淺、人物的衣著裝飾，攤販上陳設的貨物，招牌上的文字，都絲毫不漏的畫了下來。這樣高超的寫實手法和精密不苟的創作態度，為後代的歷史研究提供了重要的考據資料。再者作者在畫中製造高潮，例如馬車與轎子爭道，攤販驅趕撞到貨物的驢子、船過橋洞眾人吆喝，讓看似平凡的生活，以戲劇性的場景呈現，引人入勝。

聽了薄教授的精彩解說，好像親身遊歷了一趟汴京城。對於宋代藝術家觀察入微的敏銳力及一絲不苟的創作精神，深深感到佩服。對於中古時代汴京城商業繁榮的景象，非常嚮往。張擇端的〈清明上河圖〉能流傳至今仍令人激賞，在於他的藝術呈現有著一份令人感動的力量。

» 薄教授一行貴賓與陽明師生合影

薄松年老師小檔案

薄松年老師，河北保定人，1932年生。1950年畢業於保定師範學校。1952年進入中央美術學院繪畫系，1955年畢業後留校從事中國美術史教學。

薄老師從著名美術史專家王遜教授。先後曾開設中國美術史、中國繪畫史、宋代美術（斷代史）等課程。薄老師在工作中深感民間美術在中國美術史中的空白，於是開始研究民間藝術。薄老師的民間藝術研究，除了開授民間美術概論、中國年畫史等課程外，還帶領首批研究生進行田野考查實習。

薄老師1984年獲得中國文化部及中國美術家協會聯合頒發的年畫研究獎，同年參與《中國大百科全書》、《中國繪畫》的編纂工作。1990至1991年赴美，參加民間文化研究及講學。1992年及2000年兩度參加《中國民間美術全集》編纂。

薄老師擅長中國美術史，現為中國美術家協會會員，重要著作包括：《中國美術通史》（隋唐及宋遼金兩卷）、《中國繪畫簡史》、《中國年畫史》、《中國民間美術全集》（山西卷）及《南宋四家》…等。

〈陽明電子報提供〉