

An Iconological Study of Genre Paintings in Song Dynasty

Yejing^{1,a}

¹Painting Creation and Research in Fine Arts of Hunan Normal University, yuelu, changsha, Hunan, China

^ayedorcas0824@163.com

ABSTRACT

The Song Dynasty was a prosperous dynasty in the history of Chinese painting. Its genre paintings and literati paintings blended and influenced each other to form an aesthetic taste of "elegant and popular appreciation". The Southern Song Dynasty Li Song's "Trading Lang" integrated folk customs and sentiment, and became a special image of Song Dynasty genre paintings. expression. This article analyzes the functions and deeper meanings behind the pictures from the three levels of visual presentation, schema formation, and reality reflection through the study of Li Song's "Picture of Goodsman" in the Southern Song Dynasty. Analyzing the civic culture, aesthetic taste, and business economy of the Song Dynasty, the visual data of its image provides valuable materials for studying the economic and cultural life of the Song Dynasty.

Keywords: Genre painting, citizen culture, aesthetic taste, commercial appearance

宋代风俗画的图像学研究

叶晶^{1,a}

¹湖南师范大学美术学院绘画创作与研究, 岳麓, 长沙, 湖南, 中国

^ayedorcas0824@163.com

摘要

宋代是中国绘画历史上及其繁荣的朝代, 其风俗画与文人画一起相互交融影响形成“雅俗共赏”的审美趣味, 南宋李嵩的《货郎图》集民俗与情趣于一体, 成为宋代风俗画特殊的图像表达, 本文通过对南宋李嵩《货郎图》的考究, 并以图像学的解读方式从视觉呈现, 图式形成, 现实反映三个层次来剖析在其画面背后的功能及更深层含义, 由此来分析宋代的市民文化、审美趣味以及商业经济面貌, 其形象的视觉资料对如今研究宋代经济文化生活提供宝贵的素材。

关键字: 风俗画 市民文化 审美趣味 商业面貌

1. 前言

两宋作为中国历史艺术辉煌的时代, 创造了丰富的物质文明和精神文明, 钱穆说: “论中国古今社会之变, 最要在宋代。宋以前, 大体可成为古代中国, 宋以后, 乃为后代中国。” [1]宋代为中国古代时期的一个转型期, 社会的转型使得整个社会经济文面貌也发生转变, 在发达的城市中聚集了大量手工业劳动者与商人, 形成一个广大的市民阶层, 城市经济的发展带动了周边农村小农经济的发展, 随着城镇市民阶层不断地扩大, 市民阶层开始成为审美对象以及审美需求的群体, 在文化艺术方面便开始出现反映市民生活

并且适应他们审美趣味的文化艺术作品, 而两宋大量出现的风俗画便是恰当的体现了这一点。另外两宋人物画的绘画题材不再是局限于道释壁画以及宫廷贵族, 而是开始描绘各个阶层的劳作与生活场景, 风俗画在这样的时代背景之下应运而生, 李嵩的《货郎图》正是这一题材的代表。整体上来看, 李嵩的《货郎图》描绘的是一幅货郎在乡野贩卖货物, 孩童们欢呼雀跃, 温馨的美好生活图卷, 反映宋代社会市民生活情境及宋代商业面貌, 具有情趣与民俗生活气息, 是宋代风俗文化形象的图像表达。

2. 李嵩《货郎图》的视觉呈现

从风俗画的描绘内容上看,主要以当时的人物生活场景为主,体现出当时的社会风俗。风俗画的流传从某种意义上讲为我们打开了一个历史画卷,将宋代这一时期的现实生活场景一一呈现在我们面前。宋代风俗画往往以一种活泼欢快的形象出现,从欣赏者的角度来说,视觉上是愉悦轻松的,例如李嵩的《货郎图》里面所绘制的,画家通过生动细致的描绘,画面采用细笔勾勒,方寸之精细无比,画中还以极小的笔迹写下“三百件”的字样,反映出在当时的宋代有着大量奇技百货。画面整体来看首先进入眼前的是一位货郎担着货架,一些孩童妇女欢欣跳跃的迎面奔过去,左边的货架位置一位孩童探出一个小脑袋,右边一位妇女带着一位孩童在认真挑选货物,婴童多是穿着破旧,光着脚丫,甚至光着屁股的农村小孩形象,他们对货郎担中的各式玩物非常好奇。画面左边则是货郎,几位孩童欢欣地围绕着他,货郎与孩童彼此之间似在交流的神情场面成为焦点,孩童听闻货郎来,蜂拥而至喜相迎的情形,给观者带来一种生动活泼的趣味。画面中线条雅致而细腻,人物衣纹则使用颤笔的手法勾勒,顿挫转折恰如其分的表现下层妇孺身穿布衣的朴实形象,货郎上的物品用笔如丝柔韧般圆转,再使用细劲线描的手法,传神地勾勒出其劳动人民朴实的形象。画面中的货郎架上百物陈杂,货郎无所不卖,为了推销他的物品,招徕顾客,其身体活跃表情作戏剧性的夸张。

以市井百姓生活为创作题材,描绘在百姓与城市中不断四处流动的小商贩在两宋时期风俗画是很常见的。“许道宁喜画市井往来者,从侧面反映了当时风俗画的流行,相传许道宁在长安的时候,凡在街上见到相貌怪异或丑陋者,必图其小样挂于酒肆茶馆中。有一次,一位被画者遭到众人取笑,非常恼怒,竟殴打了许道宁”。[2]正如记载中的一样,市井百姓的生活成为画家描绘的对象,形象记录这一时期的市民生活情境,以视觉的图像来表现宋人生活面貌。宋代人物画题材有很多钟类型,其特别强调对人物内心的深度刻画。郭若虚在《图画见闻志》[3]中提出:“今之画者,但贵其姘丽之容,是取悦于众目,不达画之理趣也”可见当时的人物绘画不仅仅拘限于对其外表的描绘,也注重内心的深度刻画,着重人物性格的表达,即所谓“写心唯难”。图中的货郎虽是衣着破烂,但却是与乡下的孩童打成一片,呈现出去积极乐观祥和的氛围,描绘出底层劳动人民生活态度,图中的妇女、孩童皆是朴实的形象,天真而又自然,呈现出宋时期乡村的生活画卷,画面的神情举止动作,仿佛是静止的无声电影。

3. 李嵩《货郎图》的图式形成

在宋代“重文抑武”的政策下,“雅”文化成为整个社会多数人推崇的文化形式。在这样的文化氛围中,以“诗画相映”为主流的艺术创作形式得到大多

数文人画家的推崇。由于文人画家的文人地位受到世人的尊崇,在社会上具有很高的话语权。因此,文人画的思想意识影响了这一时期的宫廷绘画、民间绘画、以及风俗画。但由于宋代科举制度的大力推广,使得大批底下的庶民阶层得以进入上流社会,使得世俗化的审美标准也进入其中,并且得到社会的广泛认可。“俗”文化与“雅”文化两者互相交融互相影响,促进了上层文化与下层文化的互相交流同时也促进了社会不同阶层之间的互相融合。从北宋张择端绘制的包罗万象的《清明上河图》就可以看出各种的商业活动,大酒楼、茶馆、布店等,以及各类形形色色的人物形象,有农民、船工、车工、小手工业者和各种摊贩、走江湖的医生、看相的先生以及肩挑背扛的劳动者等下层劳动人民,还有一些富商、官吏等人物,都形象的出现整个画面中,阶层之间互相交流互相融合,往返来回于大街小巷中。

但是宋代虽是一个富庶的朝代,但是除了少数达官贵族与地主大商人,大部分民众的生活水平还比较低。因此大量风俗画中出现底层劳动人民风尘仆仆的形象,另外宋人各社会阶层的思想观念对于生子传嗣的观念极为看重,正如李觏所说“寿考人之愿而夫妇皆老,有嗣家之幸,而其子知道,四者得之,固已足矣。”[4]因此,一些充满天真的孩童在宋代风俗画经常出现。社会对孩童极其的重视,城市乡镇经济的不断发展,孩童的生活也变得丰富多彩,市面上也因此出现了各种各样的的儿童玩具等商品,来讨孩童们的喜爱。

李嵩的《货郎图》,货郎扁担上的货物品种数不盛数,货郎腰间也别着繁多的货物品精细而繁杂,乱而有序,货郎手中拿着拨浪鼓,作为一种吸引吆喝孩童的小玩具,极具有生活气息。李嵩作为南宋的一个宫廷画家,他少年时家境贫寒,曾为木匠,后成为画院画家李从训的养子。或许年少时的经历,他善于把握下层社会人民的生活面貌,他从宫廷贵族的文化层次中汲取艺术灵感,又从平民百姓的生活中提取世俗之韵,将二者巧妙地结合起来,并把自己的文化修养、审美意识、生活体验和思想感情融入到绘画当中,达到一种以内心之情现外在之理的境界,将底层的劳动人民的“货郎”形象加纯真的儿童妇女形象形成《货郎图》图式。

4. 李嵩《货郎图》现实反映

4.1 李嵩《货郎图》宋人审美趣味

风俗画本身所特有的“俗”的特质与两宋文人审美思想相互交融,使得风俗画在大众审美趣味与文人审美矛盾中形成雅俗共赏的美学特征。六朝时期刘勰在《文心雕龙》在定势篇章首次提到关于“雅俗”的论述,他说“是以绘事图色,文辞尽情,色糅而犬马殊形,情交而雅俗异势,熔范所拟,各有司匠。虽无严郭,难得逾越”。[5]意思是绘画应讲究色彩,文辞要尽力表现情感,调和颜色,画的狗马才有形状区别,

情感交错融合,才使得文章雅俗各具不同体势。从六朝首次的提出至两宋时期逐渐形成了“雅俗共赏”的审美风尚,此后在文艺历史的长河里,两者形成一种动态辩证的关系。

在宋代的文人士大夫雅致的诗词氛围中也偶尔会有“俗话”并情感直抒的诗句,如柳永的“定风波,自春来惨绿愁红”“今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月”在直抒胸臆的情感里,雅俗并不是对立。[6]如果说“雅”追求的是一种清静、恬淡、雅致、内心宁静的艺术,那么“俗”追求的则是一种自然、洒脱、随性、情感直白的艺术。“宋代士大夫对雅俗观念的看法其核心是尚雅忌俗,但是与前朝或者说前朝士人那种远离社会现实尘嚣、追求隐遁绝尘的心境是不尽相同的,其审美的追求不仅是精神或者是内心世界的探索,同时也开始意识到进入世俗生活的体验。”[7]《货郎图》于生活中常见的“货郎形象”以及贩卖场景并在画家对生活的细心观察下于画笔中呈现出来,与当时的“文人画”一起成为流行,可见到了宋代,雅与俗已经不是有那么明显分界线了,宋人心理更追求一种内心情感的表达,不是“”隐忍”、“避世”“逃遁”的出世观,也不是“克己复礼,追求仁义”的入世观,而是在两者相互影响中,展现出积极乐观的生活态度。在艺术的表达上则是更加“随性情”,艺术创作更加自由,艺术取材范围更加广泛,所体现的审美趣味上则是呈现出“多元”的面貌,这种“多元”面貌使得宋代绘画百花齐放,从达官贵人到市井商人皆能享受绘画乐趣,形成浓厚的绘画艺术氛围,因此在两宋,大量不同题材的绘画在这一时期尤为兴盛,人物,花鸟,山水,各见其长,宋人对艺术的“包容性”及其广大,各个阶层的审美趣味选择性也就更多,随之可供各阶层欣赏的艺术种类变得繁多,由此两宋绘画艺术到如今仍旧是难以逾越的艺术顶峰。

4.2 李嵩《货郎图》宋代商业面貌

随着宋代生产力的不断发展,手工业、农业的不断进步,宋代的商业发展也随之进入到另一个高峰。宋代的都市管理制度做了很大调整。打破了唐以来的严格的坊市制,在商品交易的时间和地点等制度上,将限制降到最低。允许商户在任何地点开店,并允许夜市的开放,甚至通宵经营。在城市中,一个一个城镇不断地聚集形成了区域市场,在北方形成了以首都汴梁为中心的区域市场,南方形成以成都地区为主的川蜀市场以及东南市场与西北市场。区域市场的布局对城镇经济的发展产生了重大的影响。据陆游《入蜀记》记载的诗句:“市区雄富,列肆繁错,城外南市亦数里,虽钱塘建康不能过,隐然一大都会也。”[8]由此可见当时商业经济繁荣面貌,发达的交通,成熟的区域交易市场,开放包容的经商环境为宋代文化艺术的繁荣奠定坚实的基础。《货郎图》同时也是一种职业风俗和社会风俗的反映,图中货郎所携带的商品繁多而精致,众多货物的流行并且收到儿童妇女的喜爱,体现了当时的社会文化风俗,货郎受欢迎的形

象,体现出宋代“货郎”成为一种职业风尚,同时琳琅满目的货物商品反映出在宋代手工业能力的不断进步,以及在手工业制造能力的超群。

“货郎”穿梭于偏远的乡间与城镇之间,在城镇收集订购好货物,再到乡村将货物卖出,货郎作为中间交易人类似唐代出现的“牙人”的职业,如《武林旧事》中所描绘的“都民矫惰,凡买卖之物,多于作坊行贩已成之物,转求什一之利。或有贫而愿者,凡货物架盘之类,一切取办与作坊,至晚始以所直偿之。虽无分文之储,亦可糊口。此亦风俗之美也”。[9]图中的“货郎”则是穿梭于城镇乡村贩卖货物一种职业典范,在城镇中收集订购好货物,再转至乡村将货物卖出,往返来回于乡村与城镇,作为货物商品流动的传达,在当时交通条件不是很发达的情况下,农村的商品流通相对困难。因此,会经常出现一些货郎用担子挑着货物进入村中,为那些不能离开家的主妇和小孩提供方便,人们藉此获得生活必需的日用品、玩具等,很受妇女和小孩的喜爱,是宋代当时极为普遍的一种职业行为,在艺术欣赏上也是一种极具市民风俗的图像表达。另外《货郎图》中大量出现的玩具用品,妇女、孩童蜂拥而去,反映了当时人们不仅仅是满足于物质消费,同时开始出现满足人们的精神文化类产品的文化消费兴起。宋人在物质文化已经相对满足的情境下,人们开始追求精神文化类产品的文化消费。如李嵩《货郎图》里面出现大量的玩具、首饰、服装等用品,并出现“三百件”字样,货物繁杂众多,琳琅满目,应有尽有,商品出售对象从孩童到大人。可见满足当时人们物质消费的同时,也有大量满足当时人们精神消费的物品。雕版印刷业的发展,经济的繁荣以及政府推行“重文抑武”的政策,使宋代文化的发展有了一个相对宽松的空间,从而取得了璀璨夺目的成就。“文化消费促进了以及带动了相关行业的发展,也促进了文化类产品和服务的生产,可见文化消费的背后是以大量的物质实现为前提的,宋代在其文化背后所蕴含的经济繁荣景象。”[10]这样的文化消费意识一定是基于物质消费相对满足的状态下的追求。在宋代文化消费的阶层,不仅是局限于达官贵族、商人贵贾、也有底层下农民百姓,文化消费的队伍呈现不断扩大化,多元化特点。这种多元化、大众化的消费行为使得每人必须支付一定的货币,来购买到自己的货物,可见在宋代货币流通的发达,虽然消费活动有高低档次,高低价格之分,但从每人均可以享受到自己用手货币购买货物行为,人人手中持有货币购买,就蕴含了人人平等的和谐理念。

5. 结论

两宋风俗画以描绘社会各个阶层的社会生活现状,乡村农民的劳动场景、生活习俗为主,形象地展现出宋代时期社会各阶层的生活面貌,以人物为主的宋代风俗画在创作方面以及创作题材相比唐代都更为广泛。在宋朝推行“重文抑武”的政策,大批下层的读书人参加“科举”,形成士人阶层,落榜的考

生大量成为商人，因此宋朝的商人也是饱读诗书的“文化人”，整个社会形成一种浓厚的“文化艺术”氛围。宋朝的统治者尤为热爱书画，例如宋徽宗就非常擅长书画，统治者也热心于通过风俗画来引导社会风气和粉饰的太平盛世。统治者的个人爱好，也影响到整个朝廷臣子，甚至是百姓，都是享受闲来手画丹青，写词赋曲。加之宋代经济结构的调整，虽有外患时长侵袭，但是其市民阶层在这一时期历史性地崛起，形成一种市民文化。宋代在经济状况相对改善的过程中，宋人也逐渐开始追求文化消费，文化精神类产品增多，呈现出追求精神文化消费的商业面貌。在审美趣味上，市民阶层与文人阶层一起相互影响，相互渗透，形成“雅俗共赏”、“多元”的审美趣味。于这样的经济文化氛围中，风俗画取得了辉煌的成就，风俗画以其绘画的形式形象地记录了宋代社会生活面貌的方方面面，从乡村生活到市民生活，从达官贵人及至皇家生活，都出现在画家创作范围之内。宋代风俗画中在“雅”和“俗”方面得到了近乎完美的结合，画面中的俗者充满了生活气息而不失之于粗野，雅者也未因其雅而游离于世俗生活之外。李嵩《货郎图》作为宋代风俗画的一个突出代表，其对宋代经济，文化，审美各方面很好的进行折射，风俗画以严谨详实的绘画风格，真实生动的描绘了宋朝的各个阶层的生活风貌，具有很强的时代特征，不仅具有欣赏的审美趣味，也为后世研究宋代经济文化生活提供了宝贵的素材。

REFERENCES

- [1] Qian Mu. "Science and Art" [M]. Taipei: Taipei Bookstore, 1974
- [2] Wang Bomin. "The History of Chinese Painting" [M]. Beijing: Culture and Art Publishing House, 2009
- [3] (Song) Guo Ruoxu. "Pictures Seeing and Hearing" [M]. Sichuan: Sichuan Fine Arts Publishing House, 1986
- [4] (Northern Song Dynasty) Li Gou. "Collection of Li Gou"[M]. Beijing: Zhonghua Book Company, 2011
- [5] (Six Dynasties) Liu Xie. "Wen Xin Diao Long" [M]. Beijing: People's Literature Publishing House, 1958
- [6] Zhang Yan. Song Dynasty genre paintings dyed by secular culture pottery[D]. Bohai University, 2012.
- [7] Gao Keqin. A breakthrough in the study of literature in the Song Dynasty-After reading "General Literature of the Song Dynasty" [J]. Academic Monthly, 1998(08): 103-104+107.
- [8] Huang Ye. On the Development of Commodity Economy in Song Dynasty[J]. Western Journal, 2020(15): 99-101.
- [9] Zhou Mi. Old Wulin Events [M]. Zhejiang: Zhejiang Ancient Books Publishing House, 2011
- [10] Qin Kaifeng. Research on Cultural Consumption in Song Dynasty[D]. Shaanxi Normal University