《西湖胜景》图考

鲍国强

元月8日,我接阅古籍馆同仁赵大莹女士转英国友人咨询函:

West Lake, Hangzhou

As a wish for a Happy New Year 2013 I present to my followers an hitherto unpublished print of the West Lake in Hangzhou. I admit to not knowing much regarding the print, I do not even dare to speculate on a date (wild guess is Qianlong-Jiaqing period). Perhaps the buildings and signposts in the image can cast an indication.

What is interesting is the amount of details in this print, which measures around 35×45 cm (the print and its data are in London and I am in Argentina).

I hope my readers can give me more input on this print.

英文函大意是:

杭州西湖

作为 2013 年新年快乐的一个祝愿,我向我的学生们发送了至今为止尚未印刷出版的礼物——《杭州西湖图》。我承认不知道有关此图的很多信息,我甚至不敢猜测它的制作日期(最大胆的猜测是乾隆、嘉庆时期)。也许图画中的建筑物和路标可以提供一个启示。

这件有意思的印刷品的详细信息是,图画尺寸纵横约 35×45 厘米(此件印刷品和它的数据在伦敦。我在阿根廷)。

我希望此图读者可以提供给我更多的此印刷品蕴含的信息。

《西湖胜景》原图

起初,我是将此《西湖胜景》图作为古地图进行考查,但发现我馆舆图库未收藏此图,遂仔细观察此图,越看越觉得这是一幅古代年画。看来那位英国朋友将此作为新年贺礼发送给学生们还是做对了。

首先,此图题名《西湖胜景》。图名中未有"地图"、"全图"和"略图"等古代地图常用词,却符合年画拟名规律。"胜景"之意即繁华热闹,景观秀丽,正是年画想表达的祥和繁荣、安居乐业的主打意蕴。

其次,图中着墨较多的主体部分除了西湖十景外是亭台楼阁、城门寺院、人物船只和动物植物,分别描绘得繁复细腻,栩栩如生,相反道路、山脉与江河却画得不系统,时断时续,起不到地图的地理位置指南的作用。而在古地图中,即便是形象画法地图,亭台楼阁、城门寺院、人物船只和动物植物一般也不会处于主导地位,仅仅是作为点缀而已。此亦是年画的理由。

其三,图中不但众多柳树的柳枝、鸬鹚嘴里的鱼、松树的针叶和山石的皱褶等都画得具体入微,而且西湖中重要的白堤与苏堤六桥对照实际位置出入很大,花港观鱼与雷峰夕照的东西方向也搞反了(见下图)。可见,作者是作为年画来绘制的,主要追求和谐热闹,并非想给人们作地图用指示各景观的地理位置。

西湖地图周边地图

其四,仔细考察此图制作技术,是采用了传统年画的木刻、彩色套印和彩墨着色技艺。年画中的全部线条(即年画的素图)为木刻墨印。屋顶、城墙箭垛、船篷、渔网、女子发髻、毛驴和鸬鹚等的黑色,桥面、廊柱、山石、土地、树干和服饰等的棕色,山石、服饰、牌楼、栏板等的灰色,均为彩色套印。松针、柳枝、湖水和九龙庙佛像等均为手工着色。而古地图中手工着色是有的,但木刻后再彩色套印却是少见,尤其不会在毛驴、鸬鹚、松针、竹叶方面下功夫进行彩色套印。

综上所述, 此图是为年画应该没有异议了。

此年画的绘制者和制作地,从上面涉及的"白堤与苏堤六桥对照实际位置出入很大,花港观鱼与雷峰夕照的东西方向也搞反了"的情况看应该是外地人。他对西湖的具体情况并不熟悉,仅仅是因为年画店的制作任务安排,才搜集西湖当时的相关资料进行年画创作与印制。

至于年画的制作年代问题就比较复杂一些。

我们先从西湖景观题名上来看。

1. 回回坟

年画局部图 1

上图所示,湖中孤岛上松树旁石碑书有"回回坟"三字。

"回回坟"者,中国古代穆斯林墓园是也,坐落在杭州市清波门与涌金门外。据宋周密《癸辛杂识•续集》上卷云:"回回之俗,凡死者……瘗葬于聚景园,园亦回回主之"。另据《乾道临安志》内载,聚景园,又名西园,是宋孝宗时(1163-1189)的皇家苑囿。宋宁宗时(1195-1224)已荒芜不修,遂成为当时侨居或久居杭州的穆斯林的公共墓地。到元代,有回族巨商阿老丁者,因从元世祖征西有功,后来在杭兴建凤凰寺,死后葬于此,自此后,这里便成了"回回坟"。且元明两代称为"回回坟",清代称为"番回冢墓"。

2. 曲院荷风

年画局部图 2

现今西湖十景中的"曲院风荷",图中题作"曲院荷风"。

西湖十景一说最早源于南宋祝穆所著《方舆胜览》:"近者画家称湖山四时景色最奇者有十,曰:苏堤春晓、曲院荷风、平湖秋月、断桥残雪、柳浪闻莺、花港观鱼、雷峰落照、两峰插云、南屏晚钟、西湖三塔。"清代康熙皇帝南巡杭州,题"西湖十景",将"曲院荷风"改为"曲院风荷",将"雷峰落照"改为"雷峰西照",将"南屏晚钟"改为"南屏晓钟",说"夜气方清,万籁俱寂,钟声乍起,响入云霄,致足发人深省也。"但后世仍喜以"南屏晚钟"、"雷峰夕照"来命名其中二景。

3. 两峰出云

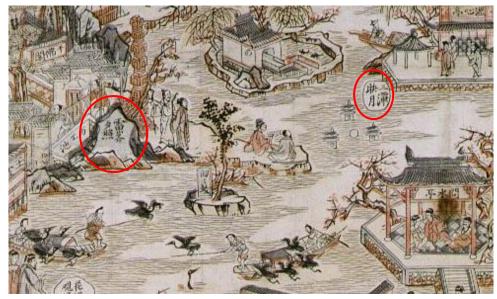
年画局部图3

现今西湖十景中的"双峰插云",图中题作"两峰出云"。

清代康熙皇帝南巡,为西湖十景题名立碑,改"两峰插云"为"双峰插云","曲院荷风" 为"曲院风荷"。此两处沿称至今。

仔细玩味"两峰出云"与"双峰插云"字外深意,前者是仙家目力所及,后者为世人仰视所见,孰是孰非,倒也一时瑜亮,难以遽判高下,然前者未经皇家加工,显然更为古朴一些。

4. 三潭映月与雷峰夕照

年画局部图 4

前者现今称为"三潭印月",后者与当今称谓一致,细说起来,各有巧妙不同。

前者中,"三潭映月"是说皓月当空,船头对酌,水中一轮明月忽隐忽现,一个"映"字使意境越发清亮起来;"三潭印月"除了意境清亮之外,一个"印"字更具天人合一之神妙! 抑或,后世杭州西湖孤山之西泠印社亦即缘起于此?

后者"雷峰夕照",清代康熙皇帝南巡杭州,题"西湖十景",所改三个景点题名中便将 先前的"雷峰落照"改为"雷峰西照"。然后人还是不承康熙皇帝的情,仍愿意称作"雷峰 夕照",即如此图所题。

可见,"三潭映月"不够神妙却可见其古朴。南宋吴自牧《梦粱录》即题作"三潭映月"。 而康熙皇帝虽将"雷峰落照"改为"雷峰西照",去净俗意,却也不如"夕"字圆满高妙! 实际上,南宋画家陈清波(钱塘人,画院待诏)已经画有《雷峰夕照》。后世人们的意趣所向也是有自。

即从图中景点题名沿革变化分析,此年画制作时代当在明末,晚于康熙年间的可能性很小。

我们再从此年画的构图、笔法、墨色、男子衣冠、妇女发髻、船夫装饰和木船形制等方面看也符合上述判断。

先看年画中男子衣冠:

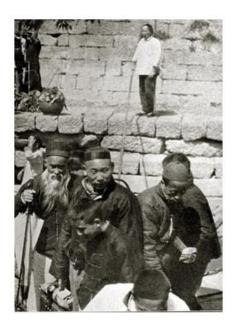

年画局部图 6

上面两图中的桥上男子均戴着四方平定巾。此为明代男子主要服饰之一。这与下面两张明清标准服饰图的异同处是十分清楚的:

上面左图为明人国画的局部图。图中所绘为戴儒巾(右)和四方平定巾(左)、穿衫子的士人。

上面右图为晚清老照片。图中诸人所戴为瓜皮帽。瓜皮帽为初创于明朝,大流行于清朝,是清朝士子百姓的常戴之帽。

清初,八旗军铁骑入关,福临在北京坐朝,全国范围内依满人例削发束辫,衣冠大变。 当时可谓"留命不留发,留发不留命",连衣冠也马虎不得。清代年画是绝不敢轻易画上明 人服饰的。

再看年画中女子发髻:

年画局部图 7

年画局部图8

从年画里我们可以清楚地看到妇女用金银丝挽结并将发髻梳高的样式。此为明代女子的流行发髻之一。

我们还可以再与下面两图比较:

《夔龙补衮图》(局部)

清代年画

上面左图为明人陈洪绶《夔龙补衮图》。簪珠翠发饰的贵妇及挂玉佩的侍女画得十分清晰,尤其是贵妇人的高发髻,明代特征十分明显。

上面右图为天津杨柳青晚清时期出品的年画。穿着鱼鳞百褶裙的清代汉族妇女的发饰主要在两鬓,明代的高发髻没有了。

所以从年画中女子发髻样式来看,此年画也不会是清代印制的。

我们还可以下面的年画局部图 9 所绘两只木制游船的形制为例。

年画局部图 9

这两只木制游船的形制惊人地相似,均由中仓、前舱和门楼组成。此形制具有明显的明代特征。我们可以从今人研究复原的明代郑和下西洋船队的一种船型中找到影子(如下图):

年画所绘制的这两只木制游船基本可以看作是上述郑和船只的精简缩略版。

第三方面, 我们再从图中文字字体上看。

年画中所镌印的文字字体特征也是鉴定制作年代的重要方面,关键是要掌握其中的演变规律,并最好要有制作年代明确的参照物。

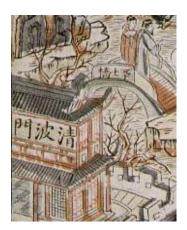
先看 3 幅此年画局部图 10-12:

年画局部图 10

年画局部图 11

年画局部图 12

明刻本《法言》

据年画局部图 10-12 中文字"西湖胜景"、 "涌金门"和"清波门"的字体看,明显具有 明刻本的仿宋体特征。即便后两者也可说成是 仿城门楼的牌匾楷书字体,那图名"西湖胜景"

的明刻本字体特征是十分明显的。

左图为明刻本《法言》首页,可以参照:

从《法言》明刻本书影字体看,与年画《西 湖胜景》四字字体几无多大差别。 再看看清代年画的镌印文字字体:

清代年画1

清代年画 2

而上述清中晚期年画所镌印题名字体就比较自由,多以楷书和隶书为主。 即从此年画所镌印字体判断,制作的大致年代也应该在明代末期。

讨论至此,我以为,此幅年画的制作年代定于明末应该是问题不大了。即:明末木刻彩色套印暨彩绘本年画。其流传十分罕见,版本文物价值可想而知!自然,这个结论似乎比那位英国朋友的wild guess 更为大胆,有点出人意料。按一般情况推测,现在国内所存的明末年画相当罕见。此画当时流传至外国并被保存下来是有很大可能的。当然,如果能够依据年画原件进行考证,这样就能够获得关于纸质纤维、墨迹微粒和老化程度等方面的第一手资料,据此得出的制作年代结论就会更加接近于实际了。

另外,此年画的现实利用价值也是不言而喻的。

如年画中部分景观现今早已不存,我们可以据此考查明代当年在其地有何景观建置,有何名称。

如年画左上角,靠近钱塘江的地方画出了名为"八卦田"的景观。

据明田汝成撰《西湖游览志》记载:"南山胜迹中有宋藉田,在天龙寺下,中阜规圆,环以沟塍,作八卦状,俗称九宫八卦田,至今不紊"。南宋绍兴十三年(1143)正月,宋高

宗赵构为表示对农事的尊重和对丰收的祈祷,采纳了礼部官员的提议,开辟籍田于国都南郊 (即图中八卦田处),在每年春耕开犁时,皇亲率文武百官到此行"籍礼",执犁三推一拨, 以祭先农。明代八卦田逐渐成为杭城著名的景点,明代著名文人高濂在其著作《四时幽赏录》 中有《八卦田看菜花》一文,记录当时的美丽景象。明嘉靖年间,提学使阮鄂建太极亭于宋 郊丘故址阜上(中阜规圆)。明万历年间,知县聂正汤重修太极亭。今已不存。明以后,籍 田一直作为良田由附近居民耕作。至上世纪八十年代,玉皇村村民将外围约3.8公顷农田改 为水塘,发展水产养殖,用水塘中清理出的淤泥堆积于籍田中央,恢复原有祭祀所用土阜圆 台,并用植物勾勒阴阳鱼图案,将逐步形成现存的土丘、田塍、水沟排列规整的八边形格局。

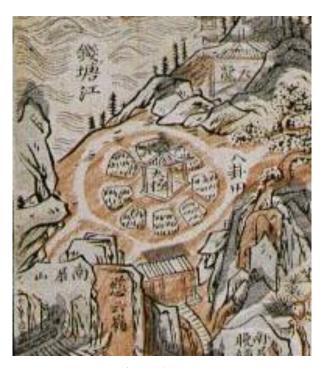
2007 年,八卦田遗址环境整治工程正式启动,在维持原有的中间土埠阴阳鱼和外围八边形平面格局的基础上对八卦田进行保护性修缮,以展现农耕文化为主线,综合考虑了立地环境、作物生长的自然规律、"南宋九谷"品种的发展演变等因素,将种植区域分为环核心区、中心区和外围区三块,环核心区主要种植龙井茶等具有杭州本土特色的农作物以及部分时花;外围区现在配置紫绿二色甘蓝等季节性观花植被;面积最大的中心区分卦位按季节种植籼稻、糯稻、大豆、茄子、绿豆、粟、红辣椒、四季豆等农作物。如下图:

杭州八卦田

我们从上面这幅照片可以看到"中阜规圆"中没有太极亭,与《西湖游览志》等历代记载不符。

再看年画中的"八卦田":

年画局部图 13

画中的太极亭位于太极田当中的"中阜规圆"之上,历历在目,十分清晰。可见,杭州 太极田中央之有太极亭,不但有历代史籍记载,还有明代年画为证,既有文字,又有图画, 证据齐全,如若现在需要复建,论证问题是不难解决的了。

以上算是我回复那位英国朋友咨询函的初步结论,当然其中值得进一步探讨的问题尚多。 我非常期待日后有机会进一步完善这个结论。