

爱粤读

第 四 十 九 期

春萌、夏舞、秋兴、冬藏，一年四季光阴流转、循环往复，连绵不绝。本次展览以时令为线、传统习俗为引、特色藏品为依托，展示传统绘画的创作与时间、习俗之间密不可分的一面。

应时而作

中国传统时节绘画展

展览地点：广东省博物馆三楼专题展厅

展览时间：2021.09.26 - 2022.02.16

 广东省博物馆
GUANGDONG MUSEUM

什么是“应时而作”？它的作用是什么？

应时而作中的“时”有四层意思，第一层是季节、节令，二是节日，三是适时、合时，最后是时候、时刻。而“时节绘画”就是在中国传统习俗影响下产生的，是于时令季节、传统节日、纪念日等特定时间创作的绘画，它具有明确的时间节点、清晰的主题内容、相对固定的图像模式和切合的使用功能。古时有条件的家庭，在不同的空间、不同的时节悬挂相适宜的绘画，可使厅室蓬荜生辉，萌生趣味和增添格调。

清·崔文琴·《羲之换鹅图轴》-广东省博物馆藏

暮春

落款的时间有讲究

画作落款时间并不一定会直接写月份，而是会选择写成月份的别称。如三月是春天的尾声，故也被称为“暮春”。

以兄弟姊妹的长幼顺序（孟仲叔季）命名

如：一月→孟春
二月→仲春
三月→季春

以当季代表花卉命名

如：三月→桃月
五月→榴月
九月→菊月

以月份气候特色命名

如：炎热的五月→郁蒸
清爽的九月→凉月
寒冷的十二月→冰月

那些鲜为人知的传统节日

花朝节

花朝节确切的起源已难以考证，日期也因地域而有所差别，一般是在农历的二月二、二月十二和二月十五，日期相差得也不远，均在仲春时节。

迟日江山丽，春风花草香。花朝节期间正是大地万物复苏、百花齐放的季节，是最适宜赏花游玩的好时候。在节日当天，古人围绕着“花”这个主题的活动也是相当丰富：有人外出摘野菜，故花朝节还有“挑菜节”的别称；有人庭前种花、头上簪花；有人花丛间赏花、市集里买花；逛累了可以歇歇脚，去吃百花糕、喝百花酒、看歌舞百戏；街上人头攒动，蝶舞纷纷，一派春意盎然的过节气氛；文人也借着花朝节咏花、颂花、画花，将这季节里的姹紫嫣红定格在文艺作品中。

清·居廉·《十二分春色图》-广州艺术博物院藏

居廉的这幅图便是在1899年的花朝节当天所绘制。这一年入春以来一直是阴雨绵绵，居廉心中不免也略有郁郁。但是，花朝节当天天空突然放晴，衬得院子里的花朵娇艳鲜丽，居廉兴之所至，提笔泼墨，一气呵成完成了这幅长卷绘画。

清·居廉·《十二分春色图》（局部）-广州艺术博物院藏

明代·《仿钱选雅集图》-广东省博物馆藏

那些鲜为人知的传统节日

上巳节

上巳节源于古代除灾求福之祭，节日仪式最早定于春秋两季举行，汉代以后改为三月第一个巳日，魏晋之后，固定在三月三日。

经年流转，节日内容已从原先的祭祀祈福发展成春日出游的民俗活动。其主要活动是：“拔[fú]禊[xì]”，意为通过在水边洗濯，洗去宿垢，以求除去风邪与灾祸。除此之外，古人会相约一同外出游玩，或赏景、或踏青、或骑射；还会于溪流边设宴聚会，席间推杯换盏、咏歌赋诗、弹琴弈棋、写字作画，一派欢宴晏晏、其乐融融的气氛。

到了魏晋时期，随着名流雅士的意识觉醒，文人集会活动空前增多，上巳节也为他们的聚会提供了契机。与会者在节日饮宴中交际畅谈、吟诗作赋，已然形成了颇具格调的雅集活动，同时也为宴会加入了新的活动形式——曲水流觞。春日里，文人坐在弯曲的河流边，于上游放置“觴”（即盛酒的酒杯），杯盖顺流而下，待酒杯跟着水流流淌至某人面前停下或打转，谁就取杯饮酒，意为除去灾祸不吉，酒尽后，还要按照事先定好的规矩即兴创作诗文。

其中，兰亭雅集最为人熟知，筵席上以曲水流觞的方式即兴赋诗一首。觥筹之间，诗歌一首接一首，最终汇成《兰亭集》，王羲之和孙绰于诗集前后分别作序，因而创作出后来颇负盛名的书法名篇《兰亭序》。由于此次雅集参加者地位之重、格调之高、诗文之美以及王羲之书法之精良，使兰亭雅集成为后世历代文人倾慕怀念的雅集典范，也成为历代文人画家竞相描绘的雅集题材。

清·苏六朋·《曲水流觞图》-广州艺术博物院藏

清·苏六朋·《兰亭修禊图扇页》-广东省博物馆藏

在千年之后，兰亭雅集依然是热门的绘画主题。苏六朋的这两件画作均以兰亭雅集为创作主题，画面上分布了形态生动、动作各异的人物，以清新脱俗的写意手法再现了当年在上巳节文人于崇山峻岭间相会相聚、席地而坐的盛会之景。

另一种文人雅集主题：寿苏会

苏东坡文学成就突出；拥有杰出的军事才能、政治才能；多次遭贬谪却依旧胸襟豁达，保有对宋王朝的忠诚，加上他本人平日里亲近百姓等特质，受到后代人的敬重与瞻仰。故此，文人雅士会在农历十二月十九日，也就是苏东坡生日的这天举办仪式来纪念他。人们会悬挂东坡画像、陈列东坡喜爱之物进行祭祀，并辅以诗词创作，其后逐渐演变成成为颇具规模的寿苏会。

寿苏会在明清期间极为盛行，仪式上会悬挂前人绘藏的旧作或因寿苏而绘制的新作，所以东坡画像非常重要，也推动了画家们在这一天创作以苏东坡为主题的画作。

清·余菱·《朝云诵偈图轴》-广东省博物馆藏

朝云诵偈图描绘苏东坡的爱妾朝云席地而坐合掌诵偈的情形，典故出自东坡《与李方叔四首》：“朝云者，死于患久矣。别后学书，颇有楷法。亦学佛法，临去，诵《六如偈》以绝。”此画乃余菱随丈夫苏六朋参加寿苏会雅集活动时即席创作，表达了对这位识书达礼的才女的景仰之情。作品精湛，在其后的寿苏会中常被悬挂以供瞻仰，成为流传有绪的重要佳作。

参考文献：

贾艳红. 上巳节考论[J]. 《齐鲁学刊》, 2015, 1: P59-63.

杨晓奇. 千载风流说永和——魏晋时期的文人雅集活动与《文人雅集图》[J]. 《大众文艺》美术与设计, 2014, 1: P141-143.

清·吴云·《画东坡像轴》-广东省博物馆藏

那些鲜为人知的传统节日

观 音 节

观音，亦称观世音、观自在，为大乘佛教菩萨。佛经说他大慈大悲，救苦救难，有求必应，因而信奉者甚众。观音节，包括每年农历二月十九日的观音圣诞日，六月十九日的观音成道日和九月十九日的观音出家日。信仰观音的大众对观音节特别看重，将这三个日期视为三大香期，往往会备上香火，去庙里许愿、还愿。

清·蒋莲-《观音像轴》-广东省博物馆藏

创作于观音节的绘画作品不在少数，已经形成了时节绘画中的主题之一。这幅《观音像轴》由清代广东画家蒋莲在观音成道日前几天创作，左下角的文字显示这是他画的第四百五十一尊观音像，可知他此前已创作了非常多件同一题材的画作。

那些鲜为人知的传统节日

浴 佛 节

浴佛节，又称佛诞日、佛诞节等。这个节日是为了纪念在农历四月初八诞生的释迦牟尼。传说佛祖诞生时，显露异象，有九龙吐出香水为他洗浴，“浴佛节”之名由此而得。

浴佛节在动荡的南北朝极受重视，即便后来朝代更迭，浴佛节依旧作为传统节日代代相传，也因此不同的朝代发展出不同的习俗活动：有的有放生大会、有的有迎佛骨的盛典、有的有盛大的祈福活动；宋代还产生了专属这一天的包馅面食——“指天餛飩”。历朝庞大的佛事活动和集会，使浴佛节不再仅限于佛教意义上的崇拜先圣，而是变成了普天同庆的狂欢节，人们在佛前进贡、发愿祈福、求得人生的平安与欢乐。

如今，浴佛节已无往昔盛景。不过，虽然它退出了普罗大众的视野，但依旧流传于部分地区和寺院当中。

明·丁云鹏-《洗象图轴》-广东省博物馆藏

《洗象图》常在浴佛节创作，学者认为画家以大象之“象”暗喻佛像之“像”，不仅仅是有“扫相”的祥意，还具有了佛教中的“浴佛”内涵，具有暗喻修行的双关寓意。

清·顾文渊-《竹石图轴》-广东省博物馆藏

古人的生日礼物之一：书画

佛教文化重视诞辰，随着佛教文化在中国的盛行，庆生的概念也随之传入。最开始庆生是为了感恩父母的生育之恩，唤起子女对父母的孝顺之心。经过时间的变迁，庆生也渐渐成为个人重要的节日。早在唐中后期已经开始流行在庆生时办祝寿宴会、赠送生日礼物。书画，也是当时人们送礼的一种选择。画作内容有常见的祝寿题材，如松树、水、灵芝等，也有为寿星量身定做的内容，比如左侧这幅作品。

这幅祝寿画以顾文渊最擅长的竹子为主角，题名“秋霜劲节”，比喻受赠者蔡孺人女士在艰苦的环境下“辛勤甘载抚遗孤”的不凡经历和坚忍不拔、坚贞劲烈的品质。

参考文献：

李粹之，江清湛. 浴佛节——愿一切速得成就[J]. 中华遗产, 2020(172): P84-P97.

姜鹏. 晚明《洗象图》猜想——从中央美术学院藏吴彬《洗象图》出发[J]. 大学与美术馆, 2013,4.

那些传承至今的节日

元旦与岁朝

元旦——“元”意为最初的初,开始的始;“旦”则是象形字,如太阳从地平线升起,也有日子的意思。故“元旦”合起来指的就是新年第一天。

纵观历史,起初由于每个朝代日历的算法都不同,元旦的日期也各有不同,汉代以后固定在农历正月初一。汉书云:“岁首、正月、朔日,是为三朝”,即“岁之朝”“月之朝”“日之朝”,指的就是农历一月一日,所以“岁朝”即“元旦”。

而现在的元旦则是从1912年开始实行的阳历一月一日,新元旦的出现并没有打破人们的旧习惯,反而使“元旦”和“春节”慢慢分为两个有不同文化背景的节日。

新年期间有三种常见的绘画主题

岁朝清供图

新年景象图

钟馗图

“岁朝”就是“元旦”,“清供”又是什么呢?

它是“清雅供品”的简称,最早是供于佛前的蔬果花卉。后来随着对“清供”的鉴赏和收藏逐渐发展壮大,慢慢发展出了金石、书画、盆景、古器等内容。在岁朝这一天,古人为了祈福迎新,将平时深藏的文玩之物与时令花卉、盆景等陈设在案几上,与亲朋好友共同欣赏,并将这些含有吉祥寓意的物品绘成“清供图”悬挂于厅堂之上,寄托人们对美好生活的向往。

这幅画以并蒂莲花为主题,莲出淤泥而不染,是古人眼里高洁的象征,“并蒂”意为永结同心。而花瓶的“瓶”音同平安的“平”,花瓶上有冰裂纹样,像碎了一样,取谐音,两者结合即为“岁岁平安”。整幅画寓意祥瑞,非常符合人们在新的一年里对未来的美好期盼。

清·蒋廷锡 - 《瑞莲图轴》 - 广东省博物馆藏

过大年总是让人有种热闹的感觉,下面的这幅通景屏也展示了新春时节大人家过年的盛景。

清·朱鼎新 - 《新年景图轴屏》 - 广东省博物馆藏

而乾隆第六子——爱新觉罗·永瑤笔下的新年却有另一番景象:广袤无垠的土地上独独立着一间村舍,村舍里有在闺阁眺望的小姑娘;有携子于门前等候的女子;有在栅栏处扫雪的仆人;在村舍门口的不远处,还有路过此处的文人与童子……整幅作品留白较多,显得画面如同被白雪覆盖,茫茫一片,空旷缥缈,营造了与热闹新春截然不同的静谧祥和的气氛。

清·永瑤 - 《岁朝图轴》 - 广州艺术博物院藏

明·袁尚统 - 《钟进士像轴》

- 广东省博物馆藏

宋代吴自牧《梦粱录》有载,宋人在岁旦之日“净庭户,换门神,挂钟馗,钉桃符”。由此可知在宋朝时还是在新年期间悬挂钟馗像,以辟邪纳福。明代之后,挂钟馗的习俗出现在新年和端午两个时期。到了清代,渐渐多集中在端午节悬挂钟馗像。

那些传承至今的节日

端午节

端午，又称端五、端阳、重五、重午，它的名称、日期随每个朝代的历法而有所不同，但时至今日，端午节即代表着农历的五月五日。

古人认为农历五月是分外凶险的月份，所以此时也会被叫作“恶月”，重五之日更是“恶日”。为什么他们会这么认为呢？如果尝试从科学角度来解释，实际上是临近夏至，从这个月之后日照时间递减、黑夜时间增多，天气也由渐渐炎热转向清凉寒冷，万物由青葱茂盛变为凋零衰落。这种种现象在古人眼里如同天地间的阴阳交替，加之仲夏之时也正是蚊虫鼠蚁滋生、容易传染疫病的时期，如此一来，“五月”自然就是一个“危险的月份”。

为了抵御这个“凶险”的五月，人们会由内而外的做足防御措施。比如，会采艾草、菖蒲等药草，或用来制作香囊、或悬挂于家门口、或泡制成酒，主要功能都是用来驱除毒气和瘟气；地上插桃符驱邪压鬼，家门或内屋也会悬挂钟馗来镇宅辟邪；出门时，可以佩戴五色丝线编织的五彩绳，作用如同护身符；还有催生出现至今在端午节还流传的习俗——吃角黍（粽子）和竞渡（赛龙舟）等关于攘灾辟邪、养生保健的习俗。

因而在这个时间段也出现了三种比较常见的绘画主题

钟馗

钟馗形象缘起的各种说法，最广为人知的是被废黜的进士钟馗帮睡梦中的唐明皇抢回宝物，吞噬偷盗的小鬼。唐明皇醒来后，向画师吴道子描述梦中人，吴道子根据唐明皇的梦境画出了钟馗的相貌，从此成为鞭笞奸邪、祛除不祥的典型。

清·沈铨 - 《钟馗出游图轴》 - 广东省博物馆藏

长盛不衰的钟馗主题画作反映了人们对钟馗的喜爱，其容貌、形象世俗化的趋势也反映了钟馗历年来的流变。相比前代画家笔下的钟馗，其凶恶、丑陋的特征已逐渐淡化，变得更贴近普通人的容貌，更具生活气息。

现代·徐悲鸿 - 《钟进士图轴》 - 广东省博物馆藏

龙舟竞渡

清·居廉 - 《赛龙舟扇面》 - 广州艺术博物院藏

两幅扇面图均描绘了当时热闹非凡的龙舟竞渡场面。人们除了会站在岸边观看，还会租船到江中近距离观看龙舟赛事，或敲锣打鼓、或呐喊助威、或相谈甚欢，一派热火朝天的夏日景象。

清·居廉 - 《龙舟竞渡扇面》 - 广州艺术博物院藏

午瑞图

午瑞图常见的题材有菖蒲、艾草、蒜头等具有药用价值的药草；有萱花、榴花、橘子花等具有祛疫清热作用的花卉；还有夏天清凉解渴的水果枇杷等等。

天中指的是端午节，因为古人认为一三五七九为阳数，五在它们中间，而且午时太阳最高、阳气最旺，所以五月五日午时称为“天中”。

清·任颐 - 天中五瑞图 - 广东省博物馆藏

参考文献：

张经纬，张斌．端午节——一个复合节日的诞生[J]．中华遗产，2020（171）：P95-P109．

那些传承至今的节日

中秋节

中秋是传统节日之一，农历八月为秋季的第二个月，古时叫做“仲秋”，民间又称为“中秋”；每到望日，地球处于月亮和太阳中间，月亮、地球、太阳最接近一条直线，月亮的亮面完全面对地球，月亮是最圆、最亮的状态。所以这一天也因月亮圆满，象征着团圆，又被称为“团圆节”。

古时的人们对自然有着崇拜与敬畏之心，中秋节就源自于对月亮的崇拜。故在中秋节这天，拜月也成为节日的一项重要民俗活动。画中的小人有的在将贡品摆放在案桌上，有的跪在蒲团上祭拜祈福，有的悄悄伸长小手向瓜果进发……画中人物动作丰富、惟妙惟肖，构建出颇具趣味的中秋景象，也展现出了当时人们有祭拜月亮的习俗。

清·任薰-《拜月图轴》-广东省博物馆藏

清·居廉-《秋实图轴》-广东省博物馆藏

在广东地区，节日食物方面除了吃月饼以外，还会吃芋头、吃柚子、炒螺等。清代《羊城竹枝词》中就有所提及：“中秋佳节近如何，饼饵家家馈送多，拜罢嫦娥斟月下，香芋啖遍更炒螺”，体现了清代广州地区中秋佳节家万户的饮食风俗。

1895年，居廉选取岭南特色的中秋花果芋头、柚子、丹桂入画。芋头是多子的生物，而且母芋头总是和一窝小芋头同生在一处，象征母子团圆；粤语中“芋头”与“护头”谐音，柚子的“柚”与保佑的“佑”谐音，一家人一起吃芋头、吃柚子，代表希望月亮护佑的美好意愿，具有合家团圆平安的寓意。同时“柚子”谐音“有子”，也是有“多子多福”的愿望。整幅画的细节结合了岭南地区的中秋习俗，是一幅典型的应时应节的作品。

那些传承至今的节日

重阳节

每年的农历九月初九是我国传统节日——重阳节。《易经》中记载“阳爻为九”，“九”为阳数之极，日月同九，故名“重阳”，也被称之为“重九”。在春秋战国时期，皇家贵族便有重阳祭祀的活动，直至汉代逐渐在民间流行，在唐朝成为正式的民间节日。

重阳节的习俗活动多种多样，大约自魏晋起，插茱萸、登高望远便是重阳节主要的传统活动之一，饮菊花酒、吃重阳糕也是较有代表性的习俗活动。

春来踏青，秋去辞青。金秋九月，气候宜人，天朗风清，人们在山水自然之间共赏秋色，吟诗作对，既能享受节日的喜乐，又展现出了古人的浪漫与趣味。与此同时，画家以重阳节为主题也留下了许多佳作。

近代·赵浩-《山水图轴》-广东省博物馆藏

明·徐潜-《重阳清趣图轴》
-广州艺术博物院藏

红蟹配美酒，肥鱼置其中，皆为重阳应节食材，背后还有几朵菊花，突显了秋季特色。题跋中“叫西屏又唤南邻，大家拍手饮三巡。庆重阳无雨，欢喜一冬晴”表达了画家在重阳节的欢喜之情。

清·沈铨-《福禄图轴》
-广东省博物馆藏

一对梅花鹿取谐音“禄”；两只喜鹊跃上枝头，有“喜上眉梢”之意；画面中再配以松树、灵芝，表达了福寿的寓意，展现了画家在重阳中寄予的多层祝福。

重阳节流传至今，在继承传统的基础上也被赋予了新的意义。“九”与“久”同音，在传统民俗观念中有健康长寿的寓意在其中，再加上重阳节秋高气爽，非常适宜爬山徒步，因此重阳节也逐渐发展出强身健体、敬老爱老的内涵。

那些传承至今的节日

冬至

冬至是每年太阳直射回归线的日子，这时北半球夜晚最长，白天最短。但过了冬至后，白昼渐长，阳气回升，这样的迹象被认为是上天赐予的福气，吉利的象征，故在汉朝时，人们会在冬至当天举行祝贺仪式，是为“贺冬”。

在不适宜外出的寒冬，最能暖人心脾、最幸福的事莫过于吃到热乎乎的美食了。所以在冬至这一天还有吃馄饨、吃饺子和吃冬至团的习俗。

而不同的食物也有不同的来源：民间将吃馄饨引伸为打破混沌，开辟天地。而吃饺子则是因为医圣张仲景，相传他用羊肉、花椒和驱寒药材做成“驱寒娇耳汤”的药物施舍给百姓，治好了他们冻烂的耳朵。这道食物被称为“饺子”，又称“扁食”或“烫面饺”。为了纪念“医圣”张仲景，每年冬至吃饺子的习俗流传下来，更有吃了冬至的饺子不冻耳的说法。至于吃冬至团则是因为糯米做成的圆形食品有团圆、圆满的意思。有馅而大者称团子，无馅而小者称圆子。

酒足饭饱，古人还有特别的消寒方式——数九。“数九”是什么呢？以下就为大家介绍三种“数九”类型：

可以根据提供的图案来画或写一下九九消寒图哦

“画九”

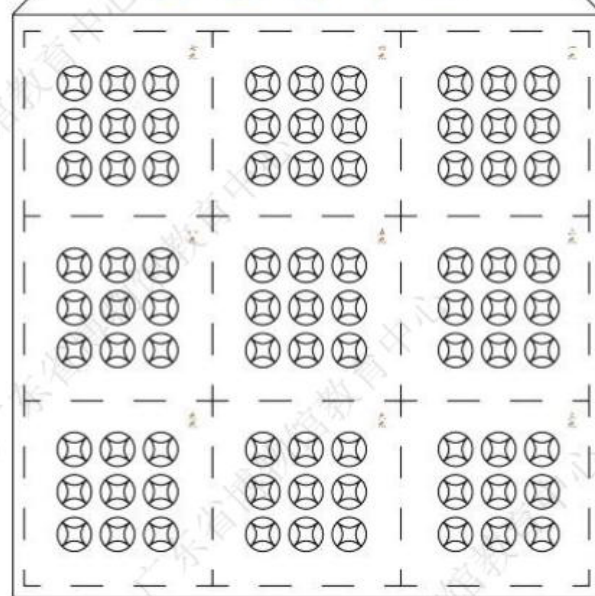
冬至那天开始，用毛笔勾勒出一张白描的梅花，花开九朵，每朵又有九片花瓣，每天用红笔点画一瓣，八十一天后，白梅变成了红梅，春天也就来到了。

“写九”

始于清代宫廷中的活动，选择笔画均为九画的九个字，每过一天，用色笔填实一画，然后用笔蘸白色在这一画上填写当日阴晴雨雪，如常用的九个字是“亭前垂柳珍重待春风”，这一句话充分表现出人们熬冬盼春的急切心情。

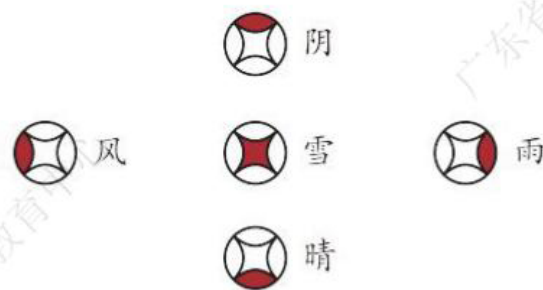

九九消寒图

“画圆圈”

画面共有九格，每一格有九个铜钱形状的圆圈，一图代表一天，九圈为一组，一共八十一圈。从冬至开始，每天根据天气情况填色，上阴下晴、右雨左风、下雪填中间。这样不仅“数九”迎春天，还能通过记载天象的变化，用来预测明年的气候，预卜来年丰歉，进而也可推测出粮价的起伏。

冬至阳生春又来，人们在冬日里通过数九的方式消寒，盼望着春天的到来，九九八十一天数完后春天也就不远了，新的一年又开始了……

展厅平面图

·广东省博物馆三楼专题展厅

“画九”

展览印章

