

主编 陈柯翰

【溯源】人马画史刍议

【品逸】建立书法创作的自我体系
我与八大山人

【问石】也来读谁堂

【藏事】被遗失的“风景”

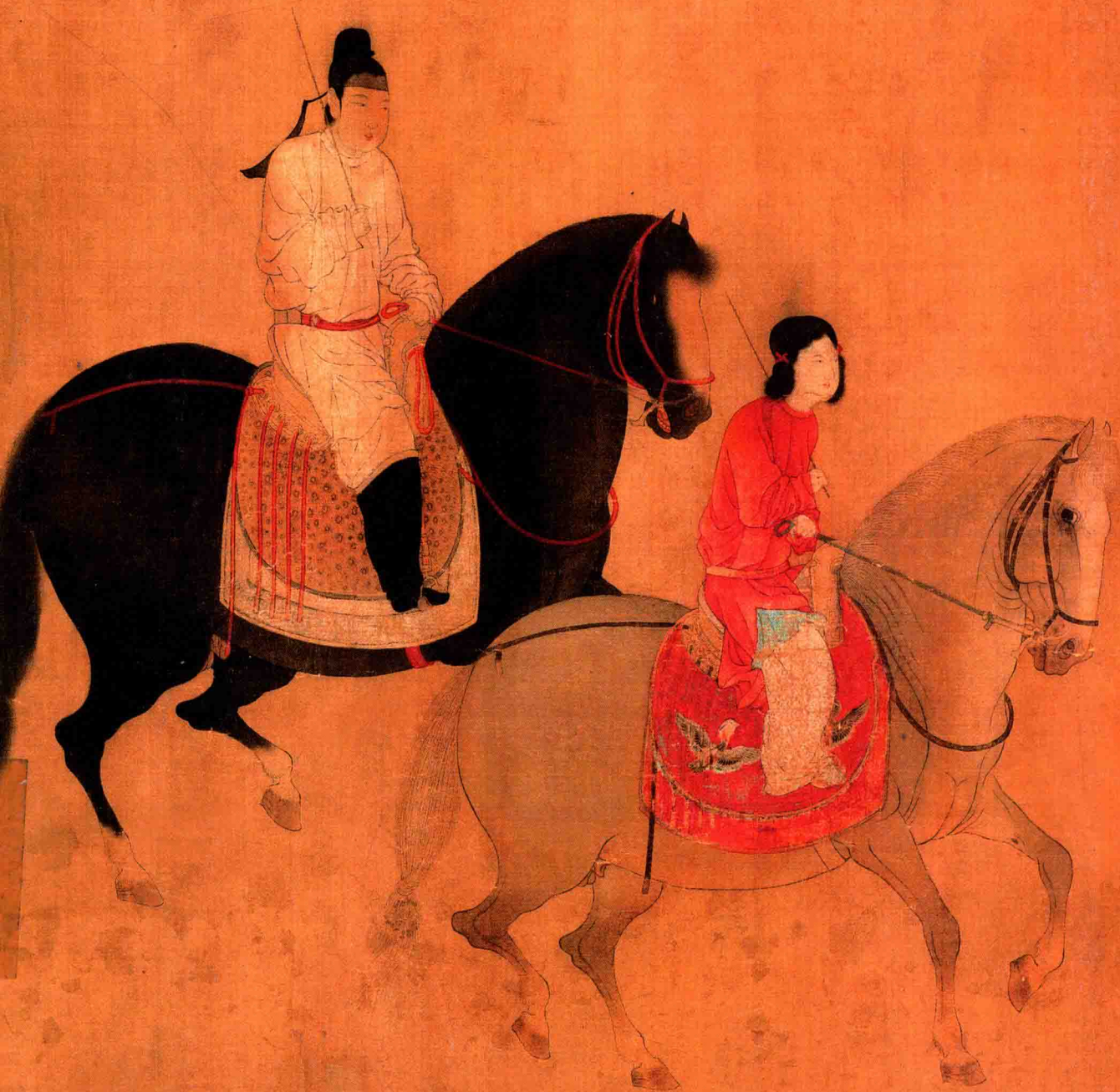
【论道】禅与画

【品味】非逻辑世界的制造者

中国今日美术馆出版社

一畫

甲午卷一·骠腾万里

法於何立·立於一画·一画者众有之本·万象之根

一畫

一畫

甲午卷一

监制 / 今日美术馆

出品人 / 曾孜荣 赵小平

主编 / 陈柯翰

副主编 / 朱起臣

运营总监 / 景鹏

编辑 / 陈慧兰 黄莎莎

特约撰稿 / 仇春霞

特约组稿 / 张坚

装帧设计 / 圣美轩

图片拍摄 / 宏文馆

编辑部邮箱 / hualang100@sina.com

总经销 / 北京颂雅风图书销售有限公司

出版发行 / 中国今日美术馆出版社有限公司

地址 / 香港九龙土瓜湾马头角道118号新宝工商中心第一期二楼25室

联系电话 / 00852-28681767

印制 / 北京卡乐富印刷有限公司

版次 / 2014年6月第1版

印次 / 2014年6月第1次印刷

成品尺寸 / 210×260mm

书号 / ISBN 978-988-13248-4-9

定价 / 56元

部分文章未与作者取得联系，请作者与本刊联系，略有薄酬奉上

植根学术 传承人文 中坚推介 市场引导

圣美轩微信公众平台

圣美轩·《一畫》微信互动

一畫 导读

Yihua Contents

封面作品/唐·张萱(宋摹) 虢国夫人游春图(局部) 绢本设色

导读押印/吴汝涌 古甃洞天 汉砖 2013

【一画·朔源】

人马画史刍议

余辉 ————— 008

历代咏马诗词 ————— 016

唐文化的胡化倾向与鞍马绘画的兴盛

张在波 ————— 022

从唐宋元部分鞍马的文本与绘本

看士人心态之转换

黄澄华 ————— 030

金代人马画成因与成就

余辉 ————— 042

肥马画与瘦马诗探析

袁依 ————— 052

赵孟俯鞍马画艺术特征探析

耿青 ————— 054

【一画·品逸】

再染墨池水 比肩八大行

王宝林 ————— 072

建立书法创作的自我体系

王林娇 ————— 092

我与八大山人

邱才桢 ————— 106

哈佛生活

邱才桢 ————— 123

名家集评邱才桢

————— 137

【一画·问石】

种竹

吴汝涌 ————— 150

露养盆

吴汝涌 ————— 156

也来读谁堂

李子苍 ————— 160

【一画·藏事】

被遗失的“风景”

观禾 ————— 166

【一画·论道】

禅与画

如山法师 ————— 174

禅画

唐毅 ————— 178

《画说》节录

明·莫是龙 ————— 180

绘画微言

明·唐志契 ————— 187

【一画·品味】

非逻辑世界的制造者

卢禹舜 ————— 197

谢稚柳先生的几本书

潘二如 ————— 213

书法艺术精神浅说

杨国欣 ————— 225

那种看得见的世界

明瓚 ————— 235

对中国画的一点碎想

陈超群 ————— 245

甲午卷一·骁腾万里

法於何立·立於一画·一画者众有之本·万象之根

一畫

一畫

甲午卷一

监制 / 今日美术馆

出品人 / 曾孜荣 赵小平

主编 / 陈柯翰

副主编 / 朱起臣

运营总监 / 景鹏

编辑 / 陈慧兰 黄莎莎

特约撰稿 / 仇春霞

特约组稿 / 张坚

装帧设计 / 圣美轩

图片拍摄 / 宏文馆

编辑部邮箱 / hualang100@sina.com

总经销 / 北京颂雅风图书销售有限公司

出版发行 / 中国今日美术馆出版社有限公司

地址 / 香港九龙土瓜湾马头角道118号新宝工商中心第一期二楼25室

联系电话 / 00852-28681767

印制 / 北京卡乐富印刷有限公司

版次 / 2014年6月第1版

印次 / 2014年6月第1次印刷

成品尺寸 / 210×260mm

书号 / ISBN 978-988-13248-4-9

定价 / 56元

部分文章未与作者取得联系，请作者与本刊联系，略有薄酬奉上

植根学术 传承人文 中坚推介 市场引导

圣美轩微信公众平台

圣美轩·《一畫》微信互动

五代十国·赵喆 八达游春图(局部) 绢本设色 台北故宫博物院藏

一畫 导读

Yihua Contents

封面作品/唐·张萱(宋摹) 虢国夫人游春图(局部) 绢本设色

导读押印/吴汝涌 古甃洞天 汉砖 2013

【一画·朔源】

人马画史刍议

余辉 ————— 008

历代咏马诗词 ————— 016

唐文化的胡化倾向与鞍马绘画的兴盛

张在波 ————— 022

从唐宋元部分鞍马的文本与绘本 看士人心态之转换

黄澄华 ————— 030

金代人马画成因与成就

余辉 ————— 042

肥马画与瘦马诗探析

袁依 ————— 052

赵孟俯鞍马画艺术特征探析

耿青 ————— 054

【一画·品逸】

再染墨池水 比肩八大行

王宝林 ————— 072

建立书法创作的自我体系

王林娇 ————— 092

我与八大山人

邱才桢 ————— 106

哈佛生活

邱才桢 ————— 123

名家集评邱才桢

————— 137

【一画·问石】

种竹

吴汝涌 ————— 150

露养盆

吴汝涌 ————— 156

也来读谁堂

李子苍 ————— 160

【一画·藏事】

被遗失的“风景”

观禾 ————— 166

【一画·论道】

禅与画

如山法师 ————— 174

禅画

唐毅 ————— 178

《画说》节录

明·莫是龙 ————— 180

绘画微言

明·唐志契 ————— 187

【一画·品味】

非逻辑世界的制造者

卢禹舜 ————— 197

谢稚柳先生的几本书

潘二如 ————— 213

书法艺术精神浅说

杨国欣 ————— 225

那种看得见的世界

明瓚 ————— 235

对中国画的一点碎想

陈超群 ————— 245

元·倪瓒 秋景图轴（局部） 纸本墨色 北京故宫博物院藏

Yihua Shuoyuan

朔源

一畫

明·剔红风穿荔枝枝长盘

人马画史刍议

文/余辉

新石器时代晚期，先民驯化了弱小动物后，最终征服了马。人与马的主从结合，标志着原始生产力的进一步解放。马既是农耕业的畜力来源，又是畜牧业的支柱，它那被人格化的道德精神和勇悍雄强的体魄感染了无数文人墨客和各类艺术家，成为不朽的艺术主题。

人马画是一个复合性的画科，它汇集了人物画和鞍马画，以表现人与马的活动为主，构成某些历史画、军事画、风俗画和射猎、游乐等题材绘画的基本要素。人马画是中华民族间文化交融的产物和中西文化交流的结晶，它经历了萌生、成长、成熟三个历史阶段，在成熟后的唐、金、清三朝中，分别涌现了人马画的创作热潮。

一、萌生阶段：人马画萌发于中原从事农耕业的汉族和北方草原民族，早在属于新石器时代的阴山、阿尔泰山等地的岩画和殷商甲骨文及商周青铜器上，都有人与马的艺术形象。人马原始艺术家多在侧面来捕捉人马的大体大势，稚拙淳朴中还包含了对马的占有欲望和其它原始宗教的意味。

二、成长阶段：经过三代至汉，马政事业迅猛发展，尤其在汉代，有效地抵御了域外游牧民族的袭扰，全民族的艺术们都倾心于在各种质料上表达对马的礼赞，如石雕《马踏匈奴》、青铜《马踏飞燕》等，先人已站在审美的高度去艺术性地把握人马主题。东汉地方门阀的势力不断扩大，各自形成相对独立的坞堡，拥有实力雄厚的庄园经济，车马象征着财富和权力，他们都欲求死后带着车马的图象升天成仙，墓壁成为民间画匠的献艺场，如内蒙和林格尔乌桓校尉墓壁画《车马出行图》，舒展放达的线条一展墓主生前纵姿不羁的车骑生活和浩荡如排云的车骑仪仗；山东肥城孝堂山和嘉祥武氏祠则以画像石的形式表现了同一景象。画家们以粗狂简率的线条最大限度地夸张了人马矫健的姿态和昂扬向上的精神风貌。

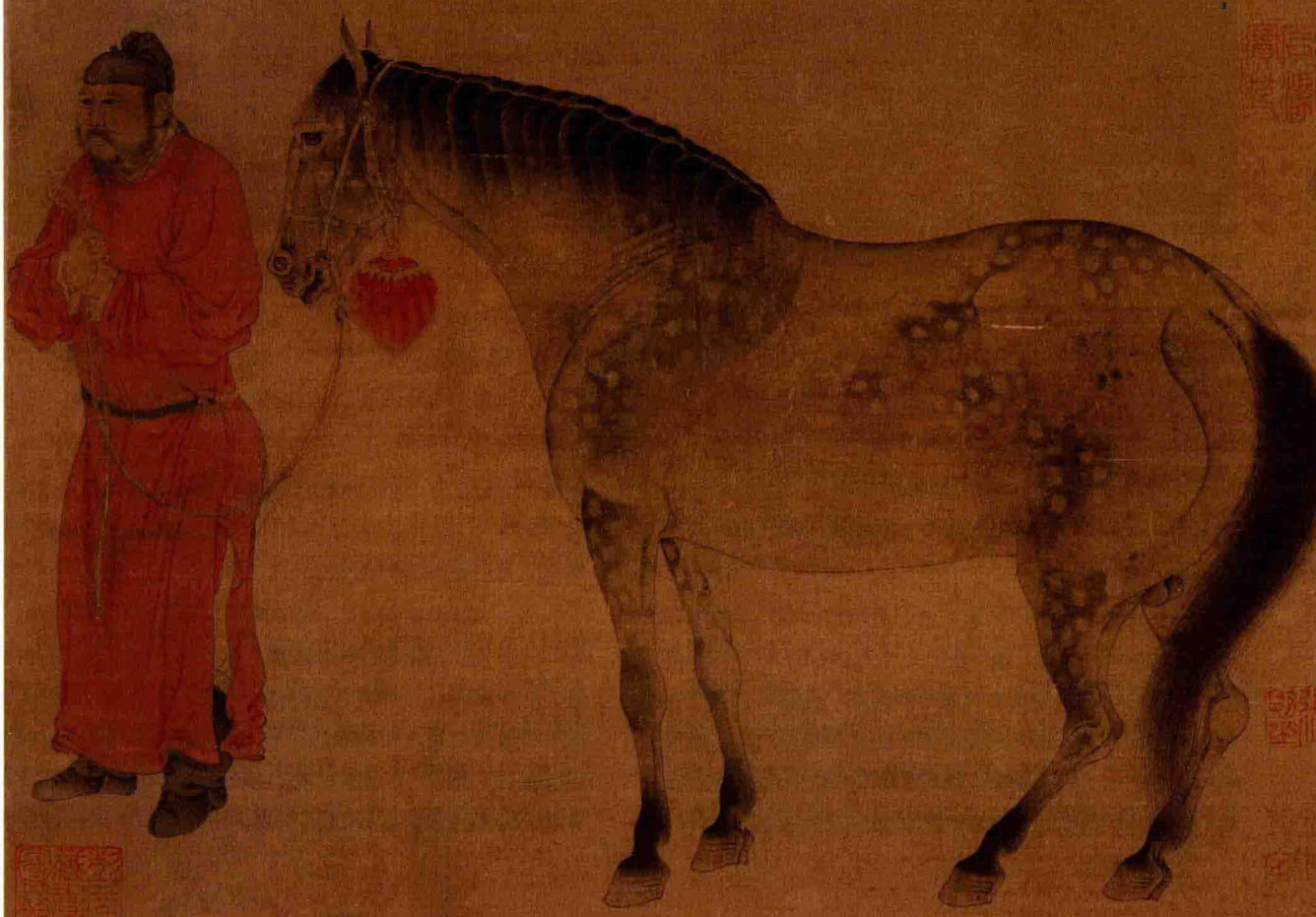
三、成熟期：东晋顾恺之《洛神赋图》卷（宋摹）中人马细腻传神的画艺和他对人物画理论的巨大贡献具备了人马画独立成科的艺术条件。南齐毛惠远的画马专著《装马谱》（今佚）标志了人马画已孕育成独立的画科。毛惠远在南梁武帝时，官少府卿，笔下之马，时称“第一”，曾作《骑马变势图》等。

北齐杨子华是北方擅长人马画的杰出画家，官至员外散骑常侍，他把精湛的写实技巧施于壁上，竟使人在夜间如闻喙蹄长鸣和吸水嚼草声。今在山西太原王郭村出土的娄睿墓壁画《仪卫出行和归来图》等，强劲雄健的线条塑造了丰颐厚唇的卫士和精神饱满的骏马，极可能是在杨子华影响下的人马画风格。

强调写实的表现手段经隋代兼擅画车马的展子虔和杨契丹等人的承传后，在唐代日渐完善，出现了一大批专擅人马画的名家，构成了画史上第一次人马画高潮。

牧马是唐代富国强兵的根基，“贞观之治”时，由国家经营的马场即“牧监”，聚马达70多万匹，极大地稳定和繁荣了唐朝社会，恰如杜甫所吟：“万里可横行。”

子良福可德堂竹

唐·韩幹 牧马图 27.5×34.1cm 绢本设色 台北故宫博物院藏

人马画家笔下的神骏更是形象地记录了这个时代的强音。唐代人马画家可分为两类，画风迥然有异，都对后世产生了范本作用。

一类是皇亲和御用画家，他们多画禁中御马，画风瑰丽精整，气度高迈雄放。如宗室里的汉王、岐王、宁王和江都王等皆擅画马，唐明皇常品评诸王的画迹，赞赏了“无纤细不备”的写实精神，官左卫卫大将军的曹霸及其门人太府寺丞韩幹实践了这一审美要求，曹霸画马以气势夺人，神采飞动，韩幹更以形似为上，玄宗命他师仿另一画马名家陈闳，韩幹

不从：“臣自有师，陛下内厩之马皆臣师也。”韩幹的独创在于重“画肉”，他专画膘肥浑厚的马匹，以壮雄姿。今传有《照夜白》和《牧放图》。在唐宫，大凡人物画家，都长于此道。

另一类是浪迹在社会下层的画家，他们以广阔的原野为人马的背景，表现出野朴简放的艺术风格。如韦偃，曾官少监，后久寓成都，他的用笔得益于画松，苍老稳健，把人马疏密有致地广布在川源和丛林中，唐代朱景玄评他“以越笔点簇鞍马人物，……或腾或倚，或齧或饮，或惊或止，或走或起，或翘或跛，其小或头一点，或尾一抹，……曲尽其

宋·佚名 摹顾恺之洛神赋图（局部） 纸本设色 辽宁省博物馆藏

妙，宛然如真。”极富野情野趣。韦偃还以草原上的野驴入画，曾作《放驴图》等多幅。

五代人马画承唐人余绪，后梁驸马都尉赵鼎以其华贵的画风最为出众，传有《八达游春图》。辽代早期的契丹画家胡瓌、胡虔父子和由辽人后唐的东丹王李赞华，皆展现了契丹民族的游猎生活，惜其真迹皆佚。

两宋朝廷，重文轻武，不理马政，哲宗当政时，西域进贡八匹名马，直至病亡，都未换来哲宗一阅。作为褒扬武功的人马画不可能受到足够的重视，画院画家多停留在摹写唐代人马画上。

北宋后期文人画家李公麟的人马画异军突起，将白描作为一个独立的画种确立起来，在人马画里注入简澹蕴藉的文人气格，发展了唐代韦偃崇尚质朴的画马传统。李公麟对韦偃的承传和演化的关系集中在他的《临韦偃牧放图》卷上，他的独创精神凝聚在白描《五马图》卷上，对人的种族、个

性、地位和马的精神状态、品种等把握得十分精到，写心传神的能力远胜唐人。

南宋的人马画家们面对北方强敌金国，无心沉湎于文人风格的人马画，竭尽以人马画表现历史故实，以求民族和解和朝政中兴，如萧照《光武渡河图》、陈隅中《文姬归汉图》、刘松年《便桥会盟图》等。

金代女真人是以游牧为主的民族，金太祖先后废除马殉，海陵王辟良田为牧场，世宗诏禁盗、杀马匹，奖掖善牧精射者，极大地繁荣了马政事业。皇室贵戚在杨邦基等汉族文人画家的熏染下，师仿李公麟的画风，促使金代成为第二次人马画高潮。

马匹渗透到女真人生活的各个方向，《卓歇图》卷是金代的早期人马画，画女真贵族与南宋使臣在游猎时的短歇，画风既留有辽代契丹人墓室壁画粗豪简括的余韵又始现精微，显示了画家在大场面中巧妙地处理人马动静、聚散的艺术能力。

金世宗和章宗时期，人马画达到了当时的最高成就，以杨微《二骏图》卷和张躄《文姬归汉图》卷最为著称。前者画一女真族驯马手，娴熟的中锋线条在停顿和跳跃、凝重与轻盈的节奏变化中揭示出草原民族勇悍、粗犷的个性；后者描绘了蔡文姬在汉、匈奴侍从的护卫下返回汉朝途中风尘仆仆的情景，作者脱出李公麟恬淡儒雅的情调，确立了金代人画刚劲雄放与顿笔求稳的线描风格。

以爱国为题材的人马画家还有赵霖，作《昭陵六骏图》卷，向往着奋进向上的大唐帝国，代表了这个时期汉族画家普遍存在的精神情绪。当这种思想无补于世的时候，在金末，

人马画家如姚子昂、韩将军等，借画瘦马表述了凋零失落的悲悯之情，深化了人马画的思想内涵。

由南宋入元的文人画家龚开在《瘦马图》卷里也深吐出同样的感叹，他以淡墨层层干擦马的肌肤，皴出阴阳和质感，造型瘦而不弱，蕴含了沉重的精神力量。

在赵孟頫统领的元代画坛，以“崇唐”、“师古”为艺术宗旨，人马画出现了赵孟頫家族（子麟、孙凤等）和任仁发家族（子贤才、贤佐等）两大阵势。赵孟頫荣际五朝，官翰林学士承旨，生活于上层社会，倾心于表现典雅华丽的气息和类同李公麟笔墨清澹的文人情趣，有《秋郊饮马图》卷、