

中国历代名画点读 ● 百马图说

中国历代名画点读

百马图说

SH 上海画报出版社

中国历代名画点读

邓明 编 王克文 点读

百马图说

SH

上海画报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

百马图说 / 邓明, 王克文编著, —上海: 上海画报出版社, 2001

(中国历代名画点读)

ISBN 7-80530-846-2

I. 百... II. ①邓... ②王... III. 马—中国画: 动物画—艺术评论—中国 IV. J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2001) 第087404号

责任编辑: 沈宝发

技术编辑: 鲍屹
李荀

百马图说

中国历代名画点读

邓明 王克文 编著

上海画报出版社出版

(上海长乐路672弄33号)

新华书店上海发行所发行

上海质胜印刷有限公司印刷

开本787×1092 1/16 印张6 印数0001—3200

2001年12月第1版 2001年12月第1次印刷

ISBN 7-80530-846-2/J·847

定价: 42.00 元

马在征战、狩猎、竞技、交通方面的重要作用以及马的矫健、英挺、忠诚与温驯，给了国人以广阔的创作空间与灵感：秦始皇兵马俑坑陶俑的威武严整，霍去病墓前石雕的浑朴自然武威，东汉墓马踏飞燕铜雕的神采飞扬，敦煌北魏壁画天马彩绘的披云追风，显示了古拙阶段鞍马艺术的独特风采。与仙道神话相关联，这些螭首龙身、绝尘腾升为主的造型一直沿用至初唐。

唐时国势强盛，马背坐天下的李世民让人将当年的坐骑凿为《六骏图》高浮雕，置于昭陵以作永念^[注一]。西域名马岁有所进，中央政府每年饲马数十万匹。马的地位崇隆，导致了贵族阶层乃至整个社会画马咏马风气如日中天，经久不衰^[注二]，马的图画遍见于宫室、府邸、寺塔、陵墓以及街市、酒肆，题材广泛，举凡调马、试马、习马、饮马、舞马、奔马、套马、呈马、牧马等马的诸种生态无不入画，画马成了独立于人物画之外的又一绘画显学——鞍马科。唐人画马名家众多，而以曹霸、陈闳、韩干、韦偃最为出色。曹霸与陈闳的作品久佚，但杜甫名句“须臾九重真龙出，一洗万古凡马空”（《丹青引——赠曹将军霸》），以及唐玄宗命韩干向陈闳学鞍马^[注三]的故事，多少可以从中获悉曹陈二家鞍马的神采和地位。韦偃画马擅长宏大场面的构图，他的《牧放人马图》画马一千二百多匹，牧者一百四十余人，人马聚散有致，顾盼多姿，堪称巨制。从典籍记载与传世真迹《牧放图》、《照夜白》来看，韩干的鞍马无疑是最为精彩的。不仅达到了形神兼备，呼之欲出，其线条也富有表现力，往往一根细如游丝的轮廓线便将马的皮毛肉骨及运动感、生命力描绘得淋漓尽致，令人叹为观止，更创造了唐马硕健丰肥，气宇轩昂又不失骨气的神骏典范，也因此被后世奉为鞍马祖师。然而，韩干的唐马也不是不受非议，杜甫就有“韩惟画肉不画骨，忍使骅骝气凋丧”的议论，也有人反对杜甫的讥议：“杜甫岂知画者，徒以干马肥大，遂有画肉之诮。”（张彦远《历代名画记》），苏东坡则干脆认为韩干画马“肉中画骨夸尤难”（《书韩干牧马图》）。

宋元的鞍马艺术基本是唐代的延伸而在情趣上由阳刚转向阴柔，代表画家为李公麟、赵孟頫、任仁发。李公麟具有人物、鞍马、花鸟等多方面的绘画才能，他临韩干的马“神骏突出绢素”，被认为即使“韩干复生，亦恐不能过”（《珊瑚网》）。他又精于写生，曾将御厩内的宝马反复研究，一一写生，以致闹出马官惟恐马魂被他摄去而求他停笔的笑话。鞍马代表作有《五马图》、《临韦偃牧放人马图》与白描《免胄图》。赵孟頫是元代画坛影响最大的艺术家，书、画、诗三方面都有卓越的成就，他笔下的马亦学自韩干，遗健硕而存古意，设色工丽，与

他的艺术主张与性情十分统一。鞍马的代表作尚有《秋郊饮马图》、《浴马图》、《人马图》等传世，其子雍、奭，亦善鞍马。任仁发擅长设色鞍马，画风写实，他笔下的鞍马虽然被认为“得唐人遗法”，仍让人感觉优雅存之而雍容不足，有趣的是他的代表作《二马图》，画肥瘦二马，系百字题句，以表达对贪官污吏的鄙薄与画家坚持操守的心迹，可说是件思想性突破一般鞍马的佳作。

宋元以后的鞍马艺术呈明显衰退之势，人们已不再在写生上穷研极究，纸绢相承、概念重复或者在脱离对象的笔墨、意象上下功夫，除张龙章、仇英、钱沅、华岳等个别画家尚有建树外，整体上乏善可陈。

现代徐悲鸿别开生面的创作为鞍马艺术提供了一个新的发展空间。他始于写生，接受传统又借鉴西画的写意作品不仅丰富了鞍马艺术的表现技巧，为这一古老的艺术注入了新的审美动力和时代精神，还为它找回了极其广大的现代欣赏者，这正是我国鞍马艺术再攀高峰的重要基础。

二〇〇一年十月于枕石楼

[注一] 六骏分别为青骊（战窦建德）、什伐赤（战王世充、窦建德）、特勒骠（战宋金刚）、飒露紫（战洛阳）、拳毛騧（战刘黑闼）、白蹄乌（战薛仁果）皆为纵横近二米的高浮雕。其中飒、拳二石现存美国费城大学博物馆，余在陕西省博物馆。

[注二] 《宣和画谱》卷十三：“士人多喜画马者，以马之取譬，必在人材，驽骥迟疾，隐现遇否，一切如士之游世。不特此也，诗人亦多托兴焉。”

[注三] 据朱景玄《唐朝名画录》，玄宗语于画马不类陈闳之故。于曰：臣自有师，陛下内厩之马皆师也。

邓明编 王克文点读

作者简介

邓明 1949年9月生，上海人。编审，现任上海画报出版社社长兼总编辑，《上海画报》主编，上海中国画院兼职画师。

1986年至1993年间曾任上海人民美术出版社副总编辑、社长等职。编辑或主持编辑过多种大型丛书及画册，荣获过多种奖项，著有《近现代名家书画品鉴》等。

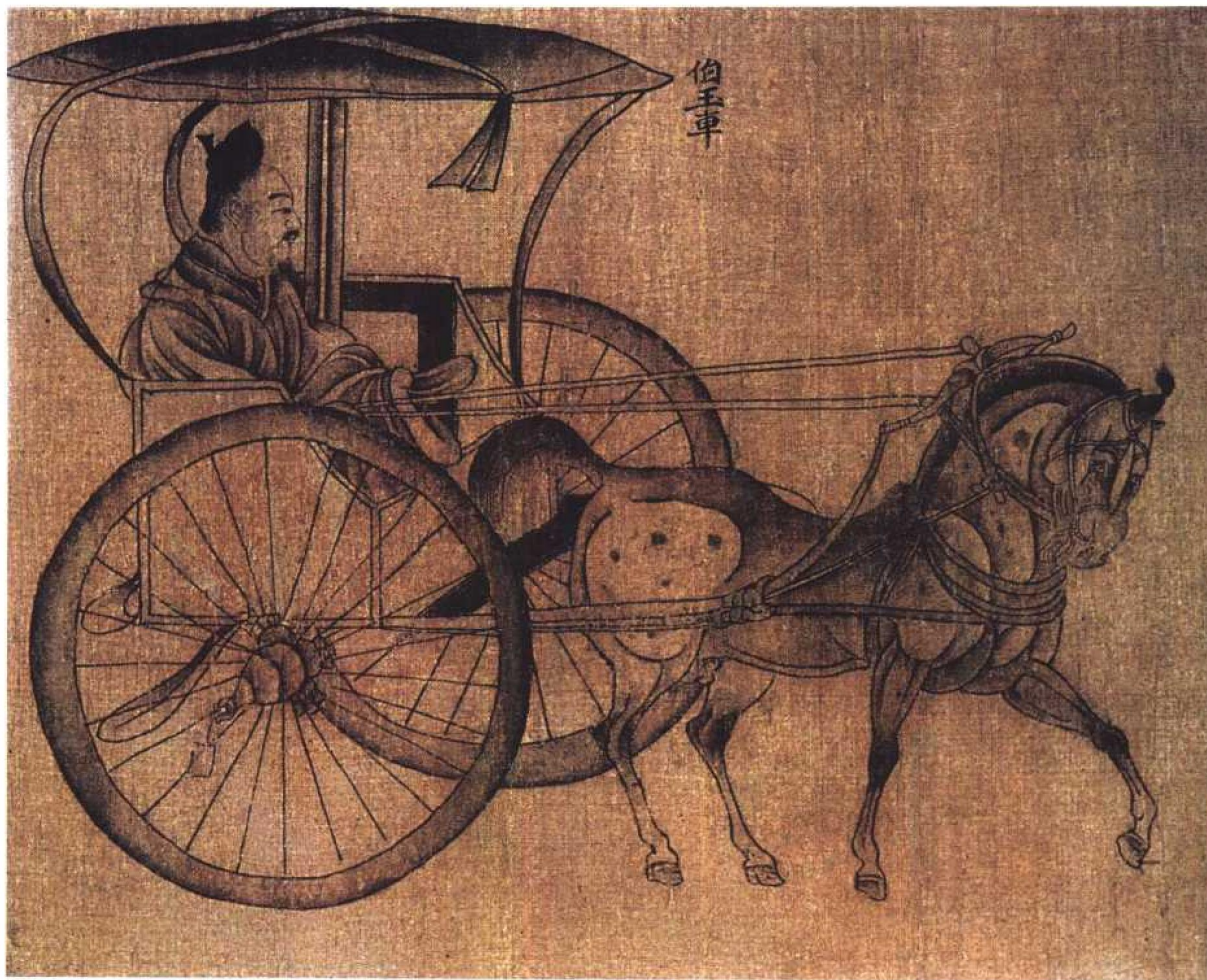
王克文，1933年3月生，浙江奉化人，上海戏剧学院教授、中国美术家协会会员，上海书画研究院兼职画师。著有《山水画谈》、《山水画意境创造与笔墨理法》、《中国绘画》、《王蒙》、《山水画审美与技法》等十余种。享受国务院政府特殊津贴。

百马图说序	邓明	元	任仁发(传)	神骏图局部 45
东晋 顾恺之(传)	洛神赋图卷局部 1	元	刘贯道	元世祖出猎图 46
东晋 顾恺之	列女图卷局部 2	元	刘贯道	元世祖出猎图局部 47
唐 韦 偃(传)	双骑图 3	元	赵 雍	临李公麟人马图 48
唐 韩 干	照夜白 4	元	赵 雍	挟弹游骑图局部 49
唐 韩 干	牧马图 5	元	赵 雍	骏马图 50
唐 佚 名	游骑图 6.7.8	元	赵 雍	骏马图局部 51
唐 佚 名	明皇调马图 9	元	赵 麟	相马图 52
唐 佚 名	百马图卷 10.11	元	任贤佐	三骏图局部三幅 53
五代 赵 鼎	八达春游图 12	元	无 款	出巡图 54
五代 赵 鼎	调马图 13	元	无 款	相马图 55
五代 李赞华(传)	东丹王出行图 14	元	无 款	饮马图 56
五代 李赞华	射骑图 15	元	无 款	饲马图 57
五代 胡 瓌	卓歇图卷 16.17	元	无 款	曳马图 58
五代 胡 瓌	番骑图卷局部之一 18	明	张龙章	胡人出猎图 59
五代 胡 瓌	番骑图卷部分之一 18	明	张龙章	胡人出猎图局部 60.61
五代 胡 瓌	番骑图卷局部之二 19	明	张龙章	穆王骏骑图 62
五代 胡 瓌	番骑图卷部分之二 19	明	仇 英	秋原猎骑图 63
五代 胡 瓌(传)	出猎图局部 20	明	仇 英	秋原猎骑图局部 64.65
五代 胡 瓌	回猎图局部 21	明	倪 端	聘庞图局部 66
五代 胡 瓌(传)	番马图 22	明	谢时臣	石勒问道图局部 67
北宋 李公麟	临韦偃牧放图卷局部 23	明	胡 聰	柳荫双骏图 68
北宋 李公麟	五马图之一凤头驄 24	明	无 款	牧马图 69
北宋 李公麟	五马图之二锦膊驄 24	明	无 款	胡骑图 70
北宋 李公麟	五马图之三好头赤 25	清	顾见龙	相马图 71
北宋 李公麟	五马图之四照夜白 25	清	张 穆	奚官放马图局部 72
北宋 李公麟	五马图之五满川花 26	清	郎世宁	估闲骟马图 73
北宋 佚 名	神骏图(附局部) 27	清	郎世宁	八骏图 74
南宋 马和之	鹿鸣之什图局部 28	清	郎世宁	云锦呈才图 75
南宋 马和之	鲁颂三篇图卷局部三幅 29	清	王致诚	十骏图之一、之二 76
南宋 陈居中	文姬归汉图 30	清	钱 沣	秋风归牧图 77
南样 龚 开	骏骨图 31	清	钱 沣	三马图 78
金 张 瑀	文姬归汉图局部 32	清	华 岳	五马图 79
金 赵 霖	昭陵六骏图 33.34	清	华 岳	秋浦并轡图 80
金 杨 微	二骏图 35	清	金 农	番马图 81
金 李 早	白描阅兵图局部 36	清	金 农	牵马图 82
元 钱 选	贵妃上马图 37	清	费丹旭	人马图 82
元 赵孟頫	古木散马图 38	清	任 薰	饲马图 83
元 赵孟頫	人马图 39	清	任 颐	支遁爱马图 84
元 赵孟頫	秋郊饮马图 40	清	孙山涛	临仇英摹周文矩较弩图 85
元 赵孟頫	洗马图 40	清	孙山涛	临仇英摹周文矩较弩图局部 86
元 赵孟頫	调良图 41	清	沙声远	柳马图 87
元 任仁发	出圉图 42	现代	王 震	寒村嘶马图 87
元 任仁发	出圉图局部 43	现代	徐悲鸿	饮马图 88
元 任仁发	人马图局部 44			

东晋 顾恺之(传) 洛神赋图卷局部
绢本设色 纵 27.1 厘米 横 572.8 厘米
故宫博物院院藏

顾恺之(约 345~406), 小字虎头, 晋陵无锡(今江苏无锡)人。此图卷相传为顾恺之所作。宋人摹本(为海内外现存四幅摹本之一)。画以魏国的杰出诗人曹植的名篇《洛神赋》为蓝本创作。《洛神赋》以浪漫主义手法, 描述曹植与洛水之神之间的爱情故事。此为《洛》图起首一段, 上坡上随从二人分别手牵马匹, 前有二马一仰一俯, 后一马倒地作翻腾状, 人马组合富有变化。魏晋时不论山水、树木、人物、马匹, 均以平匀细劲圆弧的中锋勾线造型, 即所谓“游丝描”法。

东晋 顾恺之 列女图卷局部

绢本设色 纵 25.8 厘米 横 470.3 厘米

故宫博物院院藏

此图是写汉刘向《列女传》的人物故事，内容表彰古代有贤德智慧的女性。和顾恺之《女史箴图》立意内涵相类。是卷分十段，原画有49人，现存28人。人物单一横列，每段有人名和颂辞，无背景。中段绘有马车一轮（伯玉车）。

图中马车画法，可想见是汉画骏马“出则驰于围猎”一类题材中形象的发展。马的画法较他《洛神赋图》中以细劲流畅的游丝描表现来看，不论动态，结构还是勾描方法，均显得古朴而带有图案趣味，相对讲是尚处于粗拙阶段的审美形态（如不以密线丝出马鬃，而仅勾外轮廓示意等）。从《列女图》画法来看，似应略早于《洛》图的年代。现学术界大都认为是宋摹本。

唐 韦 偃(传) 双骑图

绢本设色 纵31厘米 横44.5厘米

台北故宫博物院藏

韦偃，生卒未详，长安人，出于韦鉴之家，擅长人物，也是画马名手。虽家传但评者以为成就超出其父。中国非卷轴画中，汉魏六朝时已多见“出行”、“骑术”、“武骑”、“征战”等，番马题材盛于唐，至宋渐衰。此图写一白一棕二匹快马，自画面左方向右方并辔奔腾而来。二骑手在马上回首观望，神态紧张，像是后有快骑追逐。是幅着意刻画骏马快蹄，形象生动，富有奔驰感。前冲的马首与人物蹬蹄等动作的配合更增添了跃进的气势，有“骏马起落不测瞬息万里”之感。元·汤垕《画鉴》云：“要之唐人画马虽多，如曹、韦、韩，特其最著者，后世李公麟伯时画马专师之。”左上角有“唐贞观年韦偃画”隶书七字，为后人所添。

唐 韩干 照夜白

纸本设色 纵 30.8 厘米 横 33.5 厘米

美国大都会博物馆藏

韩干（706～783前后），陕西西安人，主要活动于唐开元、天宝年间。照夜白是唐玄宗李隆基的坐骑。此图为现有韩干在海外的存世杰作，是收入历代重要画史著录的名迹。图中描绘马被拴在柱上，缰绳紧绷、昂首嘶吼，四蹄似奔，鬃毛挺竖，表现得威武健壮。动态生动作不驯于束缚的神态。右角上有南唐后主李煜书“韩干画照夜白”六字。照夜白形容毛发很白，能把黑夜都照亮，故名之。

唐 韩 干 牧马图

绢本设色 纵 27.5 厘米 横 34.1 厘米

台北故宫博物院藏

韩干作为唐玄宗时的宫廷画师，有机会在宫中马厩里见到边域进贡或购得的众多御马。他以真马为师，才能画出像《照夜白》、《牧马图》这样的杰作。此图写奚官在鞍，一黑一白骏马缓步而行。人物丰肌硕体，精神饱满。骏马皆腰肥粗壮，骨力健强。颈部粗短，鱼目瘦脑。马的神态矫健而驯顺，都与魏晋南北朝崇尚的“秀骨清像”画风迥然相异，其造型宽博，气度雍容，也似装点了“开元盛世”的气象。图中人物鞍马用富有弹性的铁线描，凝重中显畅达，细致中透浑穆，精确有效地表现了客观物象的形象、动态和质感。勾线基础上略加渲染使物象造型更见丰厚。韩干画马，丰姿神韵。其高度的艺术造诣为后世楷模。

唐 佚 名 游骑图之一

绢本设色 纵 22.8 厘米 横 95.8 厘米

故宫博物院院藏

中国画擅长以手卷形式表现马队出行等场面，因适合画面左右伸展打破时空局限来充分表达意旨。此卷表现仕宦贵族的生活风尚，骑马出游的景色，其中五人骑马，两人步行，扶弹丸、提弓箭、持球杖，合作联骑到某处出游。前者执缰缓行，后者策鞭紧跟，极富生活情趣。唐代曹霸、韩干为画马名家，今曹氏作品失传，而韩干尚存《照夜白》、《牧马图》等已称难得，此《游骑图》也属少数存世难得的杰作。除人物“以形写神”之外，其中骏马表现出劲健灵动的英姿，神采生动，观后令人难忘。其动态微妙的变化和造型的逼真，纯是从写生中得来。如不同位置马首的正、侧、斜倾的细致变化，都画得十分到位一丝不苟。

唐 佚 名 游骑图之二

唐 佚 名 游骑图之三

唐 佚名 明皇调马图

绢本设色 纵45.4 厘米 横52.3 厘米

台北故宫博物院藏

唐时帝王贵族，好马成为一种文化时尚，随国势日盛，作为交通工具、玩赏、仪仗、游猎、游骑、出行等都离不开骏马。据记载，唐盛期多有中亚、阿拉伯、波斯等地贡马或在当地挑选良种“一缣易一马”入中原，供宫廷马廄使用。此图写唐玄宗李隆基正骑一匹白色骏马，有三位侍从官左右护卫，其中一位拉着缰绳缓步牵行的情景。这是人与马协调的融洽过程，务使马匹驯从以为享用。明皇与侍从三人皆着红衣，衬托出身魄丰厚的白马，色彩对比颇具风姿，骏马“骨力神气”俱佳，人马皆以细劲圆润线条勾绘，格局优雅动人。