

余辉 著

画马 两千年

中国美术的绘画类中最突出的是人马画艺术。无论是唐代张萱的工笔重彩，还是北宋李公麟的白描，乃至现代徐悲鸿的写意等，都选择了画马作为艺术变革的试验场。绘画史上几次大的艺术变革多借画马而发生。

② 上海书画出版社

两·画·马· 千·年

中国书画艺术源远流长，马作为重要的题材之一，在两千年来的历史长河中，留下了无数珍贵的艺术瑰宝。从先秦两汉的质朴雄浑，到唐宋元明清的精湛细腻，马画不仅展现了马的雄姿，更承载了深厚的文化内涵。本书精选了历代名家马画，通过精美的印刷，让读者领略中国书画艺术的独特魅力。

画马 两千年

余辉 著

上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

画马两千年/余辉著.——上海:上海书画出版社,2014.8

ISBN 978-7-5479-0853-2

I. ①画… II. ①余… III. ①马—翎毛走兽画—作品集—中国 IV. ①J222

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第171954号

画马两千年

余辉 著

统 筹 王 剑
责任编辑 吴 迪 睦菁菁
责任校对 倪 凡
封面设计 岳文婧
技术编辑 杨关麟 包赛明

出版发行 上海世纪出版集团
  上海书画出版社
地址 上海市延安西路593号 200050
网址 www.ewen.cc
 www.shshuhua.com
E-mail shcpqh@163.com
制版 上海文高文化发展有限公司
印刷 上海画中画包装印刷有限公司
经销 各地新华书店
开本 787×1092 1/18
印张 17.5
版次 2014年8月第1版 2014年8月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5479-0853-2

定价 78.00元

若有印刷、装订质量问题,请与承印厂联系

余辉，男，1959年出生于北京，祖籍浙江淳安。1987年就读于中央美术学院，师从薄松年，1990年研究生毕业，同年到故宫博物院相继从事书画陈列和鉴定研究工作。现为故宫博物院研究室主任、研究馆员，全国政协文史委员会专门委员，国家文物鉴定委员会委员，兼中国艺术研究院博士生导师。2009年获首届“中国美术·理论奖”。

目 录

一、导言与概说 5

二、画马的文化内涵

画马与英雄时代 8

画马的文化意味 9

画马的分科沿革和画风种类 11

人马画的题材演变及趋势 16

影响马匹造型的客观因素

1. 中国马种的起源与发展 17

2. 画马与相马 20

三、两千年前的画马和塑马

凿崖出骏骑 绘绢存良骥

——西汉以前的人马形象 24

秦汉马政与鞍马塑艺（公元前 11 世纪—220 年）

1. 先秦礼制的崩塌与鞍马塑像 27

2. 始见强盛的秦汉马政 28

3. 秦汉雄强的人马造像 28

四、人马画的萌发与生成阶段

石上纵马跃 壁间驾车行

——两汉画马（公元前 206—220 年）

1. 西汉帛画、木版画上的人马形象 34

2. 汉画像砖石上的人马与车马 35

3. 东汉壁画上的人马与车马 39

有论画科立 无羁鬃马行

——六朝画马说（317—589 年）

1. 兴盛的魏晋南北朝马政 41

2. 西晋壁画上的人马画题材 41

3. 东晋和南朝的人马画与画论、画谱 43

4. 北朝人马画的艺术特性 46

五、人马画的成熟阶段

唐马天下震 骅骝长安肥

——唐代，人马画的第一次高潮（618—907 年）

1. 唐代强盛无比的马政 52

2. 唐代人画马的艺术前源 53

3. 初唐人马艺术品遗迹 57

4. 盛唐人马画名家及名作 61

乱世兵马众 定国良骏多

——论五代人马画（907—960 年）

1. 西蜀、南唐地区的人马画家 70

2. 江南何人曾画马 71

3. 中原及北方地区的人马画家 71

烈马踏尘去 雅骑濡墨来

——记宋人画马（960—1279 年）

1. 江河日下的宋代马政 75

2. 北宋文人画活动与李公麟的人马画 76

3. 北宋的唐画摹本和唐风人马画 81

4. 记述史实的南宋人马画和小品画 85

5. 陈居中与宋金人马画 95

6. 宋人论画马 100

辽骥踟蹰满 壁上鞍马多

——辽人画马析（916—1125 年）

1. 事简职重的辽代马政 103

2. 辽代人马画家和壁画 103

金人画马极可观 文士写骏实哀怜
——金代,人马画的第二次高潮

(1115—1234年)

1. 金代文化的特质 109
2. 金代人马画的创始阶段 112
3. 金代人马画的高峰期 114
4. 金代人马画的衰退与演化 119

唐马纸上现 良工心中情

——写元人画马(1271—1367年)

1. 盛世不长的元代马政 122
2. 元代人马画的文化背景 123
3. 元初江南以遗民龚开为主体的人马画家 123
4. 元廷和赵氏家族的人马画 125
5. 任仁发家族的人马画特色 137
6. 元代的职贡类题材 140

7. 北方佚名画家群的画马艺术 147

匠师工笔画马 文人意笔写驴

——明代画马的新空间(1368—1644年)

1. 复苏的明代马政 156
2. 明代宫廷的人马画 156
3. 明代江南地区的人马画 164
4. 明人画驴 173

传教士细笔发微 文人们逸笔写情

——清代,人马画的第三次高潮

(1644—1911年)

1. 再度兴盛的清代马政与武备 180
2. 西方传教士与清官人马画 181
3. 清官其他人马画家的画艺 192

4. 文人画家的守成功力与创新胆略 197

5. 明清诸家论画马 209

六、人马画的新变阶段

海上起波澜 笔下涌墨马

——近代海派画家的创意(1840—
1911年) 213

含毫五十载 意笔八方行

——20世纪上半叶的人马画(1911—
1949年)

1. 现代人马画的历史背景 219
2. 传统派的人马画家 219
3. 创新派的人马画家 224

分道扬镳 各呈面貌

——20世纪下半叶的人马画(1950—
2000年)

1. 笔墨型的人马画家 233
2. 激情型的人马画家 250
3. 激情兼结构型的人马画家 252
4. 抒情与生活型的工笔人马画家 258

七、结语 263

本书图版古代主要人马卷轴画著录 267

参考书目 279

后记 280

画马 两千年

余辉 著

上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

画马两千年/余辉著. —上海:上海书画出版社, 2014. 8
ISBN 978-7-5479-0853-2

I. ①画… II. ①余… III. ①马—翎毛走兽画—作品集—中国 IV. ①J222

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第171954号

画马两千年

余辉 著

统 筹 王 剑
责任编辑 吴 迪 睦菁菁
责任校对 倪 凡
封面设计 岳文婧
技术编辑 杨关麟 包赛明

出版发行 上海世纪出版集团
  上海书画出版社
地址 上海市延安西路593号 200050
网址 www.ewen.cc
 www.shshuhua.com
E-mail shcp@163.com
制版 上海文高文化发展有限公司
印刷 上海画中画包装印刷有限公司
经销 各地新华书店
开本 787×1092 1/18
印张 17.5
版次 2014年8月第1版 2014年8月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5479-0853-2
定价 78.00元

若有印刷、装订质量问题,请与承印厂联系

目 录

一、导言与概说 5

二、画马的文化内涵

画马与英雄时代 8

画马的文化意味 9

画马的分科沿革和画风种类 11

人马画的题材演变及趋势 16

影响马匹造型的客观因素

1. 中国马种的起源与发展 17

2. 画马与相马 20

三、两千年前的画马和塑马

凿崖出骏骑 绘绢存良骥

——西汉以前的人马形象 24

秦汉马政与鞍马塑艺（公元前 11 世纪—220 年）

1. 先秦礼制的崩塌与鞍马塑像 27

2. 始见强盛的秦汉马政 28

3. 秦汉雄强的人马造像 28

四、人马画的萌发与生成阶段

石上纵马跃 壁间驾车行

——两汉画马（公元前 206—220 年）

1. 西汉帛画、木版画上的人马形象 34

2. 汉画像砖石上的人马与车马 35

3. 东汉壁画上的人马与车马 39

有论画科立 无羁鬃马行

——六朝画马说（317—589 年）

1. 兴盛的魏晋南北朝马政 41

2. 西晋壁画上的人马画题材 41

3. 东晋和南朝的人马画与画论、画谱 43

4. 北朝人马画的艺术特性 46

五、人马画的成熟阶段

唐马天下震 骅骝长安肥

——唐代，人马画的第一次高潮（618—907 年）

1. 唐代强盛无比的马政 52

2. 唐代人画马的艺术前源 53

3. 初唐人马艺术品遗迹 57

4. 盛唐人马画名家及名作 61

乱世兵马众 定国良骏多

——论五代人马画（907—960 年）

1. 西蜀、南唐地区的人马画家 70

2. 江南何人曾画马 71

3. 中原及北方地区的人马画家 71

烈马踏尘去 雅骑濡墨来

——记宋人画马（960—1279 年）

1. 江河日下的宋代马政 75

2. 北宋文人画活动与李公麟的人马画 76

3. 北宋的唐画摹本和唐风人马画 81

4. 记述史实的南宋人马画和小品画 85

5. 陈居中与宋金人马画 95

6. 宋人论画马 100

辽骥踟蹰满 壁上鞍马多

——辽人画马析（916—1125 年）

1. 事简职重的辽代马政 103

2. 辽代人马画家和壁画 103

金人画马极可观 文士写骏实哀怜
——金代，人马画的第二次高潮

(1115—1234年)

1. 金代文化的特质 109
2. 金代人马画的创始阶段 112
3. 金代人马画的高峰期 114
4. 金代人马画的衰退与演化 119

唐马纸上现 良工心中情

——写元人画马(1271—1367年)

1. 盛世不长的元代马政 122
2. 元代人马画的文化背景 123
3. 元初江南以遗民龚开为主体的人马画家 123
4. 元廷和赵氏家族的人马画 125
5. 任仁发家族的人马画特色 137
6. 元代的职贡类题材 140

7. 北方佚名画家群的画马艺术 147

匠师工笔画马 文人意笔写驴

——明代画马的新空间(1368—1644年)

1. 复苏的明代马政 156
2. 明代宫廷的人马画 156
3. 明代江南地区的人马画 164
4. 明人画驴 173

传教士细笔发微 文人们逸笔写情

——清代，人马画的第三次高潮

(1644—1911年)

1. 再度兴盛的清代马政与武备 180
2. 西方传教士与清官人马画 181
3. 清官其他人马画家的画艺 192

4. 文人画家的守成功力与创新胆略 197

5. 明清诸家论画马 209

六、人马画的新变阶段

海上起波澜 笔下涌墨马

——近代海派画家的创意(1840—1911年) 213

含毫五十载 意笔八方行

——20世纪上半叶的人马画(1911—1949年)

1. 现代人马画的历史背景 219
2. 传统派的人马画家 219
3. 创新派的人马画家 224

分道扬镳 各呈面貌

——20世纪下半叶的人马画(1950—2000年)

1. 笔墨型的人马画家 233
2. 激情型的人马画家 250
3. 激情兼结构型的人马画家 252
4. 抒情与生活型的工笔人马画家 258

七、结语 263

本书图版古代主要人马卷轴画著录 267

参考书目 279

后记 280

01

导言与概说

人们常说：“马通人性，马解人意。”几十万年前，人与马各自为生。据动物考古学家的最新研究成果表明¹，大约在新石器时代晚期，也就是在五千年前，人类的生产力水平大有提高，中亚的先民们用一根套马杆拢住了奔腾不羁的野马，人与马的心灵开始渐渐沟通了，从此，马成了人类的千年知己。人类的这一巨大的历史性进步即驯化的马匹和驯马技术由西向东传播到了中华民族的先民手中，至少在三千四百年前的河南安阳殷墟就已经出土了被驯化了的马匹之骨，这是中国养马历史下限的标志。迄今为止，套马杆依旧是驯马手的主要工具。被驯化了的马群从西亚进入了广袤的东亚草原，最终成为中国夏商时期重要的生产力之一，人与马的主从结合，意味着大自然的最高生灵与之更为和谐统一，标志着原始生产力的进一步解放。恰如法国18世纪博物学家、作家布封所说：“人类所要做到的最高贵的征服，就是征服这豪迈彪悍的动物——马。”马既是农耕业的畜力来源，又是畜牧业的支柱，也是交通运输和军事征战的重要工具，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使之纷纷出现在文学、音乐、戏剧、舞蹈和艺术之中。

在古代中国美术的绘画类别中，最突出的是人马画艺术，它集中了许多绘画技艺。当人们对马的精神感受化作笔墨时，相继诞生了白画（后来演化成白描）、工笔重彩、兼工带写、写意和大写意等绘画形式和造型语言。不妨说，绘画史上几次大的艺术变革，有的就是借画马而发生的，无论是唐代张萱的工笔重彩，还是北宋李公麟的白描，乃至现代徐悲鸿的写意，当代刘大为、冯远、贾浩义的大写意等，都选择了画马作为艺术变革的试验场。这就是说，马的天然特性所显现出的各种美感与人类的精神追求和艺术理想达到了无与伦比的默契。马被人格化了的道德精神和勇悍雄强的体魄，永远是人类画马的创作动力。马匹的力量在艺术上代表了国力和军力的强盛程度，古代艺术家往往借塑造马匹的形象来炫耀其战争实力，最具代表性的雕刻是西汉霍去病墓前的《马踏匈奴》【图1】。

画马是畜兽画科的重要部分，由于人与鞍马建立了亲近的生产、交通、征战和娱乐、礼仪等关系，画家们常常将人与马绘于一图，这是其他动物画所不多见的。在绘画史上，古今美术史家、画家称此类绘画为“人马画”或“鞍马画”，后者更加强调有主人的马匹。人马画是一个复合性的画科，它汇集了人物和鞍马，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。

1 本章吸取了中国社会科学院考古研究所动物考古学者袁靖等先生的最新研究成果。

02

画马的文化内涵

画马与英雄时代

在以冷兵器为主战武器的古代社会里，马匹的优劣和多寡代表着国家的军事实力，施展这种实力的是操纵它们的骑手。因此，在古代，英雄与骏马往往被结合为一个整体，它只出现在伟大的或悲壮的时代里。在各类史籍和传说文学中，记载了许多的英雄与骏马的动人故事，这些故事激励着画家们借用人马之形来表述他们深受感染的艺术情绪。在许多人马画中，英雄的名字是和神骏的名字联系在一起的，如唐代李世民与他的六骏等。大凡英雄时代，必有一批良骏随之相伴，项羽的乌骓见主人自刎后，亦滚地身亡。赵子龙的传奇故事与他的白马不无关系。刘备的的卢驮着他一跃三丈，飞过深溪，躲过了暗算。在西方，以雕刻骑马像来纪念英雄；在中国，以图绘人马缅怀英烈，真可谓是殊途同归。人马画，岂止是画人画马，其中饱含着慷慨激昂、泣血悲悯的艺术语言！不妨说，画马是对英雄的礼赞和景仰，这只能出现在英雄辈出的时代里。

画马的历史，从一开始就洋溢着英雄主义的气息，随着时间的推移，擅长画人马的画家不仅有职业画工、宫廷画家，而且还有文人画家。就马匹自身而言，尽管有马种的不同，但在画幅上的差别并非很大，真正变化丰富、鲜明的是画家们对马匹的不同认识、理解和感受。画家们由于各自的社会经历、文化背景的不同，对马的精神感悟均有差异，有汉代刻工对英雄主义的礼赞，有盛唐画家对享乐主义的表现。此后，对老马的伤感，对瘦马的怜悯，对肥马的讥讽等，大多出自文人画家的胸臆。一百个画家对同一匹马必定会有一百种不同的精神感受。

与骑手一样，马也是英雄，被比之为人才，故有“伯乐常有，千里马却不常有”之说，画家们画伯乐、九方皋等名师相马，意在渴望个人的才华能够得到赏识和发挥。一个积极向上的时代是一个崇尚英雄的时代，同时，也是人马画家们尽才尽艺的时代。

画马的文化意味

贡马和市马分别是外交和商贸的重要内容，马匹一直渗透到古代社会生活的各个方面，马是仕宦的坐骑，象征着森严的等级，驴、骡虽属马科，却仅仅是农家的工具。先民们对马的崇拜，以至于将马首作为龙图腾基本原型的一部分，马的生理特性和动物本能被古人赋予人格化的道德精神，如“忠”、“勇”、“垂缰之义”等，它那勇悍雄强的体魄包含了丰富的审美特性，深深感染了历代无数能工巧匠和各类艺术家，成为不朽的艺术主题。在绘画方面，经过约 500 年的孕育，在南朝，形成了独立的人马画科，并拥有长达 1500 年的绘画历史。

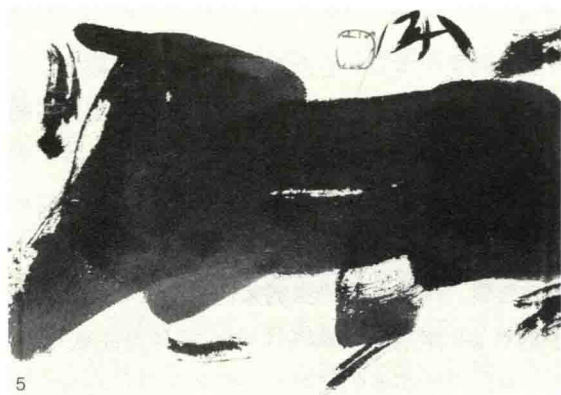
因而在人马画中，暗含或涌动着深刻的文化寓意。它直接反映了古代与鞍马相关的科学技术水平。中国至少在商代就已出现了车驾，随之而来的就是异常丰富完备的鞍辔、车型和与礼制相关的车驾制度。商代的车驾文化不亚于古希腊等文明古国，发达的车骑交通在春秋时期就建立了专事传递信息的驿站，行至唐代，体制完备，机构严密。特别是古代的畜牧业直接体现了历代先民控制马、驯服马、选种马的技巧和能力，所有这些，皆受制于古代马政事业的兴与衰。国家马政的强弱象征着国家和社会的精神状态，人马画直接或间接地表现了当时社会的精神面貌和时代风尚，更值得注意的是，人马画发展的高峰和低谷、画家的多与寡同马政事业的发展有一定的关系：马政强则世必盛，马政弱则世必衰，人马画折射了时代的精神。因此，下文在论及历代人马画时，多以马政制度为切入点、以文化发展为对应点，来探寻人马画在各个历史时期的艺术特色和杰出画家。

人马画是历史画特别是军事题材绘画中的基本要素，比较古代中西画家笔下的人物鞍马，由于文化观念的不同，中国古代画家基本上不直接表现战争中的杀戮场面，历代兵家都讲求孙子兵法的思想，即以兵不血刃而获胜为上上策，尽管中国历史上出现过许多战争，但在艺术上决不宜扬以杀戮取胜的血腥场面，以避免出现悖于“仁政”和“德政”统治思想的图像，至多表现人马出征或凯旋的场景。古代西方则是以具体写实的手法直接表现战争中的血腥场面，甚至细腻刻画屠杀的细节，这种手法随着西洋传教士带到了清宫，直接表现了清军的战斗场景。

文化艺术的发展在一定程度上有其自身的特性，在各个朝代存在着与社会经济发展不同步的另一面。如文人画家画寒士策驴或以此来点景山水，寄寓了向往山林的隐逸之情或离官还民的逍遥之心。他们借鉴了写意山水画和花鸟画的用笔，利用毛茸茸

3

5

3 当代 贾浩义《呼伦贝尔的汉子》

4 当代 刘大年《草原八月》

5 当代 杨刚《墨笔赛马》

的驴体与毛笔的特性，拓展到意笔乃至没骨画驴，这是人马画技法由工到写的先声。明、清两代，寒士策蹇广泛出现在山水画中，如明代方以智、程嘉燧、张宏和清代金廷标、朱文新、郑心水等画家，十分醇熟地将这两个题材融汇合一，成为文人墨客的赏玩。

20 世纪上半叶，徐悲鸿等画家完善了墨笔写意画马的技法【图2】，其传人不绝；20 世纪末画马名家贾浩义的大写意【图3】、刘大年的意笔【图4】、杨刚的半抽象绘画【图5】等无论是在笔墨上，还是在绘画意境和绘画观念上都向着更加自由、更加自主的方向突破，随着时间的推移，这种突破将不断扩大。