

故宫画谱

花鸟卷 马

谭军 编写

中国历代名画技法精讲系列

薛永年 主编

故宫出版社

故宫画谱

中国历代名画技法精讲系列

花鸟卷·马

薛永年 主编

谭军 编写

故宫出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

故宫画谱·花鸟卷·马/谭军编. —北京: 故宫出版社, 2014.7

(中国历代名画技法精讲系列/薛永年主编)

ISBN 978-7-5134-0625-3

I. ①故… II. ①谭… III. ①马—翎毛走兽画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第163387号

《故宫画谱》编辑出版委员会

主 任 单霁翔
副 主 任 王亚民 李 季 陈丽华
主 编 薛永年
执 行 主 编 赵国英 吴涤生
编 委 (按姓氏笔画为序)
孔 耘 王赫赫 文 蔚
刘海勇 朱 蓝 吴涤生
余 辉 阴澍雨 陈相锋
张东华 赵国英 曾 君
程同根 傅红展 潘一见

中国历代名画技法精讲系列

故宫画谱·花鸟卷·马

编 写: 谭 军

出 版 人: 王亚民

责任编辑: 朱 蓝

装帧设计: 刘 远 曹 娜 李 程

责任印制: 马静波

出版发行: 故宫出版社

地址: 北京市东城区景山前街4号 邮编: 100009

电话: 010-85007808 010-85007816 传真: 010-65129479

网址: www.culturefc.cn 邮箱: ggcb@culturefc.cn

印 制: 北京盛通印刷股份有限公司

开 本: 8开

印 张: 10

版 次: 2014年7月第1版第1次

书 号: ISBN 978-7-5134-0625-3

定 价: 68.00元

序

薛永年

学习绘画，无外两种途径：一是师古人，即向前人的作品学习，办法是临摹；一是师造化，即向大自然学习，直接从描写对象提炼画法，方法是写生。这是绘画普遍规律，中西绘画概莫能外，所以英国著名的风景画家康斯太勃（John Constable）也说：“在艺术和文学上有两条道路可以使艺术家出头。一条道路是研究其他艺术家的完美作品，模仿他们，选择和重新组合他们创造的美。另一条道路是在美的原始源泉中——在自然中寻求完美。”^①

毫无疑问，师造化比师古人更具有根本意义，但是历史悠久的中国绘画受传统哲学、中国书法和中国诗歌的陶融，一开始就不满足于模拟对象的外形，而是「外师造化，中得心源」，讲求大胆高度的艺术加工，追求以高度的概括和精到的提炼传神写意。由之在长期的历史发展中，积淀了对应物象的丰富图式，形成了适应特殊工具材料以呈现图式的固定程序，以至于董其昌说：“画家以古人为师，已自上乘，进此当以天地为师。”^②

要想在艺术创新中，体现中国画的民族特色，就需要掌握前人的图式与规程。除去老师的口传心授之外，研习画谱是必要的入门之径。历来的画谱，大体有两种，一种是经过整理而谱系化的画学文献汇编，比如宋代的《宣和画谱》、清代的《佩文斋书画谱》。另一种是分门别类的画法图说，是按照画科系统讲解画法的图文并茂的图谱，比如《芥子园画传》。我们所说的能够作为入门之径的画谱，主要是画法图说这一类。自古及今，最有影响的图说类画谱，要数《芥子园画传》，此书又称《芥子园画谱》，系清初沈心友邀请画家王概、王蓍、王臬、诸升编绘而成。所编各集，先按画种，后按题材分类，既讲画法源流，又有画法浅说，不但汇集了技法歌诀，而且特别注意用笔与布置、图式与程序，有图有文，浅显易懂。早已成为一部便于初学者通过临摹掌握国画技法的经典著作，二百多年来，产生了广泛的影响。

但是，二十世纪以来，西学东渐，在美术领域改造国画的声浪高涨，新出现的融合中西一派得到了长足发展，在传统基础上出新的借古开今一派，在较长的时间内被边缘化了，正像潘公凯所说的那样：“在挤迫中延伸，在限制中拓展。”^③以至于提出文化强国战略之后，人们才惊讶地发现，中国画失落了许多本来不该丢失的东西，于是提出了认真传承中国画传统的迫切任务。

故宫博物院拥有丰厚的传统资源，是典藏历代法书名画的宝库；故宫人不仅是精神家园的守卫者，更是创造新时代艺术的支持者和参与者。为了利用故宫博物院的传统艺术资源，满足社会公众学习掌握中国画基础技能进行临摹训练的需要，并用现代手段加以丰富深化，故宫博物院继推出《故宫珍藏历代名家墨迹技法系列》之后，策划了吸收古代图说类画谱特别是《芥子园画传》编写经验的《故宫画谱》。

《芥子园画传》虽然在当时已是通过临摹学画的极好教材，但是今天看来也存在明显缺欠，其一是所依据的古代作品多属私人收藏的一般作品甚至旧摹本，其二是木版彩色套色的印刷技术在呈现笔墨设色的精微与丰富方面不免存在难以克服的局限。而《故宫画谱》则在吸收古代图说类画谱特别是《芥子园画传》编著经验的基础上，弥补上述不足，着力发挥三大优势：一是以故宫为主的名画收藏，二是学有专攻的画家编者群，三是当代高水平的印刷技术。

我乐于共襄此举，不仅因为我是故宫博物院古书画研究中心的客座研究员，而且深感编写这套书的意义重大。近年来，举国上下一直为实现中华民族的伟大复兴而致力于「建设优秀传统文化的传承体系」。而《故宫画谱》的编写，恰恰是建立传统绘画传承体系的积极探索，它必将对继承和传播中国传统绘画的基础训练而古为今用地造就人才、促进理解民族艺术思维方式与提炼手段，进而推动写生以至美术创作的大发展，起到扎扎实实的作用。

注：① 奥耐格·文杜里《西欧近代画家》上，37页。钱景长、华木、佟景韩译，人民美术出版社，1979年。② 董其昌《画旨》卷上，引自于安澜编《画论丛

刊》上，72页，人民美术出版社，1963年。③ 潘公凯《在挤迫中延伸在限制中拓展远望二十世纪中国画》，载《美术》1993年第8期。

凡例

一、本系列丛书编写分为综合卷，山水卷，花鸟卷，人物卷四大部分，中国画《基础导论》归入综合卷中，其余三部分，沿用美术学院对中国画的基本分科方式。在山水、花鸟、人物卷中，基本按照题材的不同分别成册，考虑到某种技法对于该画科尤为重要，也有按照技法的不同分别成册者，如在山水卷中，既包含《松树》、《山石》、《溪泉》等题材分类，也有《青绿》、《浅绛》等技法分类。

二、本系列从书中，针对个别重要题材，按照技法不同分为两册，如《梅花》与《墨梅》等，依照传统方式为之命名，前者指工笔画梅，后者指写意画梅。其余题材，则将工笔与写意归于一册，笼统以题材命名。

三、本系列丛书除《基础导论》外，其余分为「基础画法」、「技法精讲」、「名作临摹」三部分。「基础画法」以历代画谱为依据对该题材基础画法进行解析；「技法精讲」选取五至六幅历代经典作品进行临摹讲解；「名作临摹」提供历代名画整体或局部的高清图版，以时代排序。

四、本书选用的历代画谱包括《芥子园画传》、《梅花喜神谱》、《冶梅竹谱》、《顾氏画谱》、《梦幻居画学简明》、《三希堂画谱分类大观》、《张子祥课徒稿》、《罗浮幻质》等。

五、本书所涉及画家生卒年，以徐邦达编《改订历代流传绘画编年表》（人民美术出版社，1985年）为主要依据；文中引用历代画论等古籍内容，以俞剑华编《中国画论类编》（人民美术出版社，1986年）为主要依据。

导读

人类历史上，在蒸汽机和铁路兴起之前，马都是人类活动中最重要的生产工具之一。今天，马依然在生活中大量使用。千百年来，这种灵性俊美的动物深受人们的珍爱。

《马踏匈奴》是中国古代留存下来的较早的关于马的石雕杰作，同时期的还有《马踏飞燕》和大量画像砖、画像石中的骑射题材。唐太宗开国战争所乘六骏，先有精美石刻浮雕，后又有金人赵霖的绢本《昭陵六骏图》，栩栩如生地刻画了这具有传奇性的六匹战马。唐王的爱马之心和唐朝国力之盛都为鞍马题材在唐代盛行提供了支持，使得这一时期的画马名家、杰作不断。曹霸、韦偃的作品虽已湮没于历史，但仍可以从宋代李公麟《临韦偃放牧图》中看出唐代经济、军事实力的强盛，难怪朱元璋见此图后题长跋，感慨战马难得。盛唐画马名家韩幹，曾奉诏入宫图写皇帝厩中名马，惜传世的仅余《照夜白图》和另一名作《牧马图》。

宋代虽武功羸弱，但文治昌盛，留有大量画马题材的摹古和佚名作品，精品迭出。如摹唐代张萱的《虢国夫人游春图》、《临韦偃放牧图》、《摹梁令瓚星宿图》、《骑士猎归图》、《人马图》、《番马图》、《北齐校书图》、《神骏图》、《明皇击球图》、《文姬图》、《明皇幸蜀图》等等。

与宋同时代，契丹人建立了辽国，女真灭辽和北宋建立了金国，他们身为游牧民族自然留下不少此类题材的作品，如传为辽国东丹王李赞华的《番骑图》，辽国胡瓌的《卓歇图》等。金人较之辽人更多地接受了北宋的书画艺术，皇室亦提倡、扶持艺术，宫廷设有书画局，一时书画风气兴盛。传世有金人赵霖的绢本《昭陵六骏图》，杨微的《二骏图》，宫素然的《明妃出塞图》等。

蒙古人建立元朝后，宋以来的文人画得到较大的发展，文人借鞍马题材怀古或讽喻自身处境，留下一些别有深意的作品。如赵孟頫的白描作品《古木散马图》、《调良图》和设色作品《秋郊饮马图》、《浴马图》等，其他还有任仁发的《二马图》和《出圉图》等。

相较而言，明代鞍马题材几乎无人专攻，但有善山水、人物者兼之。入清后，尚武的清帝室对鞍马题材颇为重视，其中善画马者以宫廷画师意大利人郎世宁最著，其技法也以欧洲技法为主，重物象之解剖透视、光影明暗，略参中国技法，刻画细致、晕染匀称。

清已降，善画马者延绵不断，远有溥儒、赵叔孺、马晋，近有徐悲鸿。经历数千年，鞍马题材早已为人们所熟悉和钟爱，也必将持续创作下去。

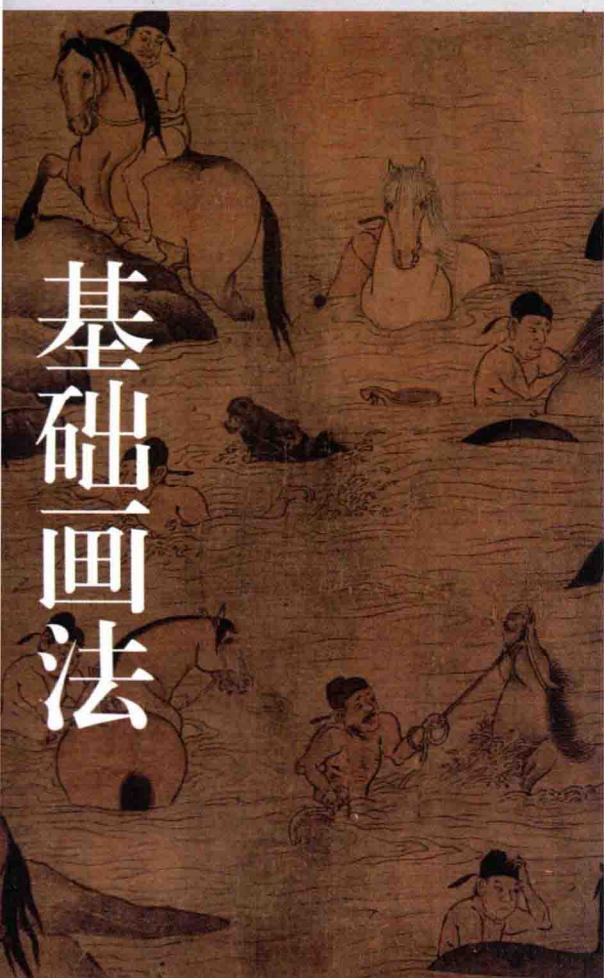
目录

基础画法

马的结构与形态·····	2
马的品种·····	3
马的画法·····	6
马的各种姿态·····	13
历代画马题材·····	14
马具·····	17
技法精讲	
五代佚名 神骏图卷·····	20
宋 佚名 番骑图卷·····	26
金 杨微 二骏图卷·····	32
元 赵孟頫 古木散马图卷·····	38

名作临摹

元 任仁发 出圉图卷·····	46
唐 韩幹 牧马图页·····	54
唐 韩幹 照夜白图卷·····	55
唐 佚名 游骑图卷·····	56
唐(传)佚名 百马图卷·····	58
金 赵霖 昭陵六骏图卷·····	60
宋 李公麟 临韦偃牧放图卷·····	62
元 周朗 佛郎国献马图卷(明摹本)·····	64
元 赵孟頫 人骑图卷·····	65
元 赵孟頫 浴马图卷·····	66
元 赵孟頫 调良图页·····	68
元 任仁发 二马图卷·····	70
元 九峰道人 三骏图卷·····	72

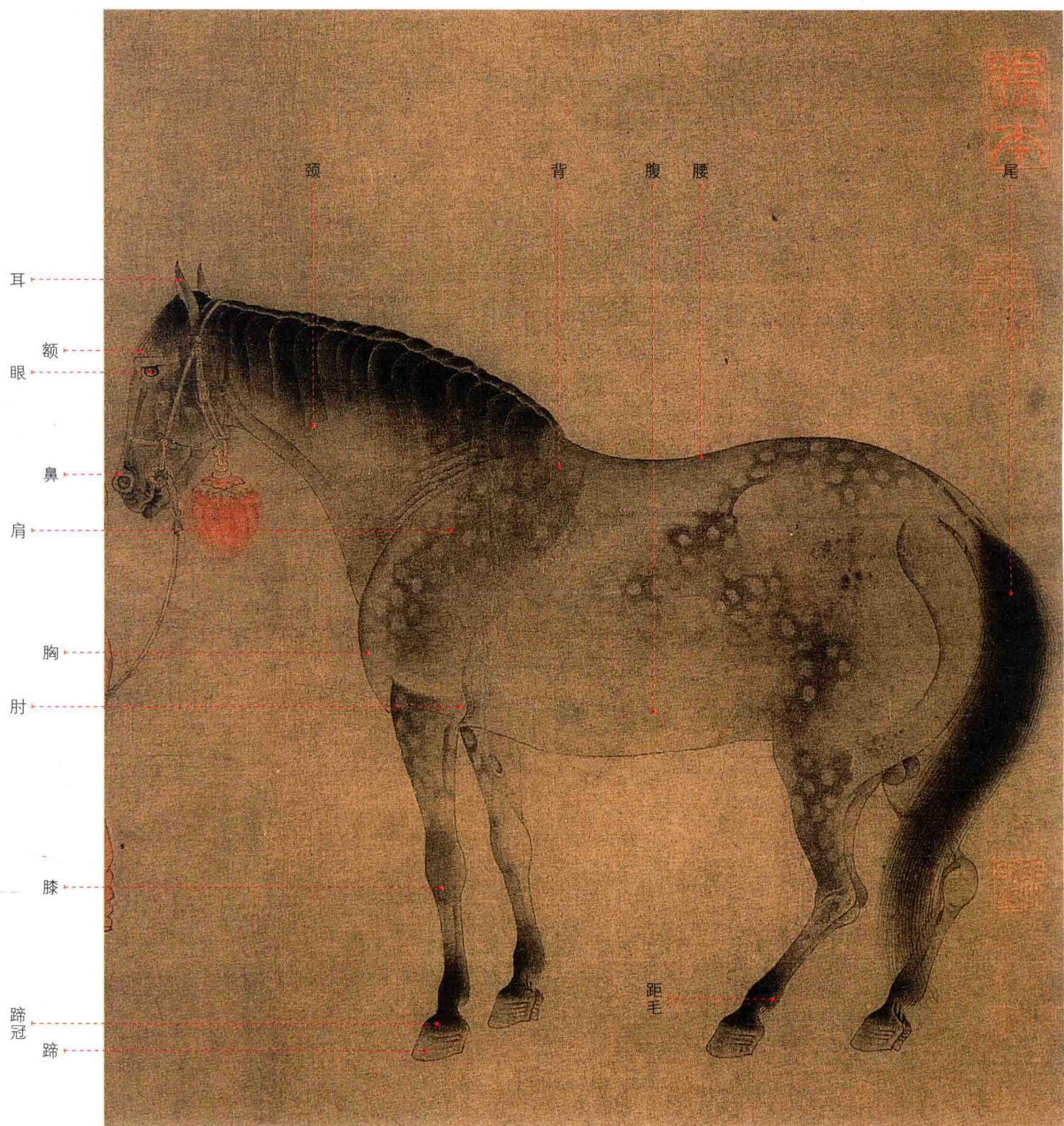
基础画法

马的结构与形态

马，脊索动物门，哺乳动物纲，奇蹄目，马科，马属。

马的头面部平直而偏长，耳短，头颈灵活。四肢长，骨骼坚实，肌肉发达，肌腱和韧带发育良好，蹄质坚硬，能在各种环境中迅速奔跑。胸廓深广，心肺发达，适于奔跑和劳动。

马的被毛春、秋季各脱换一次，同时，汗腺发达，有利于调节体温，因此能不畏严寒酷暑，容易适应环境。

元任贤佐人马图（局部）

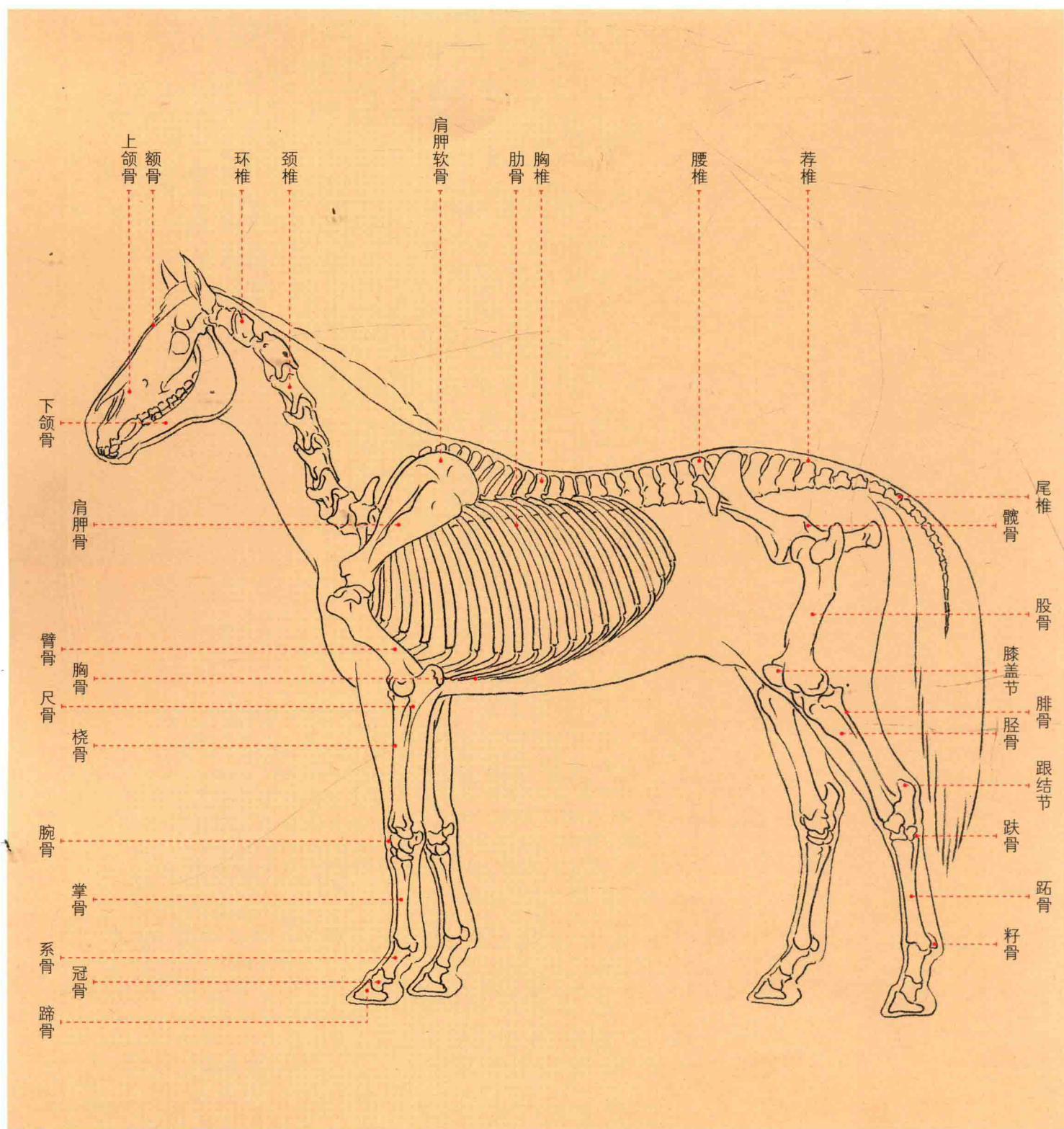
马的品种

马，自四千年前被人类驯养以来，为了满足农业生产、交通运输、军事活动、运动休闲等不同需求，人们对马的品种进行了复杂的选育工作，因此其品种分类也较为复杂。

通常根据其体型、体重的不同简单分为小型马、轻型马、重型马。小型马通常体型较小，比例上体长大于身高，步伐稳健，适于日常生活骑乘。

轻型马通常体型略大，肩隆明显倾斜，背部不宽，适于架鞍和骑乘，四肢修长，后肢比例较长，利于加速和奔跑。

重型马通常体重较重，四肢相对粗短，体宽，背阔，肩圆，肌肉厚实，被毛较长，动作短促有力，适于负重、拉拽。

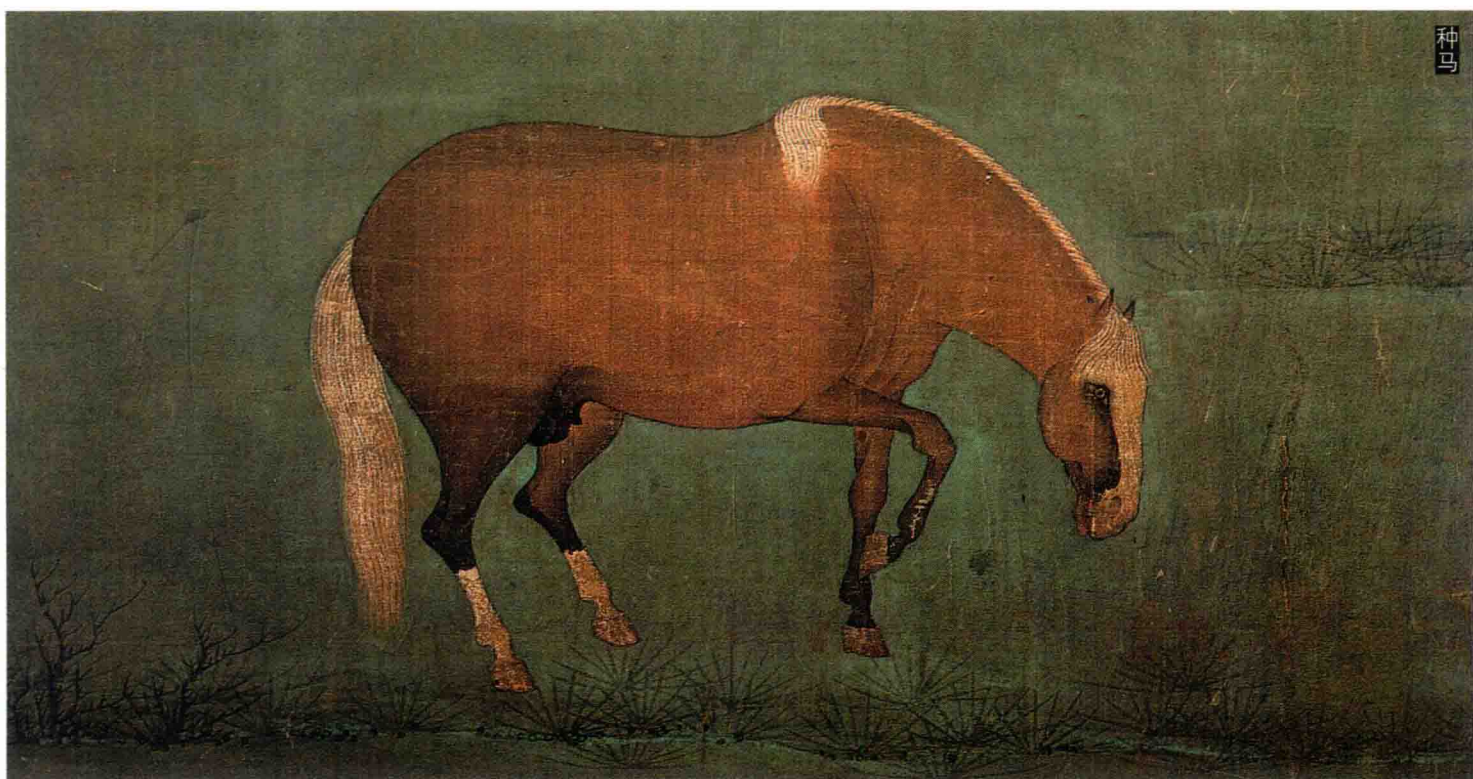

马的骨骼结构

根据马的不同特性，可分为热血马、冷血马、温血马。

热血马神经活动强，对外界刺激敏感，易兴奋暴躁，表现为最有精神的马，通常也是跑得最快的马，用于驿马、战马或竞赛。冷血马通常身躯与骨架庞大，安静、沉稳，通常用作工作马或重型挽马。温血马由热血马与冷血马杂交而来，温血马的体型、个性与脾气都介于热血马与冷血马之间，通常用作骑乘、马术运动。温血马是人类用于品种选育最多、应用最广泛的一种类型。

据《周礼·夏官司马第四》记载：「辨六马之属，种马一物，戎马一物，齐马一物，道马一物，田马一物，弩马一物。」马根据其在古代生活中的主要用途分为：供繁殖用的「种马」、供军用的「戎马」、供仪仗祭典用的「齐马」、供驿运用的「道马」、供狩猎用的「田马」和仅可充杂役的「弩马」六类。在古代绘画和艺术创作中，并不会专注于马的分类，而多以艺术家观察生活、表达情感、寄寓理想为目的来选择，故而很难在作品中看到明确的种类描绘，只能根据马在画面中的角色大致判断其种类。

元 赵雍 骏马图（局部）

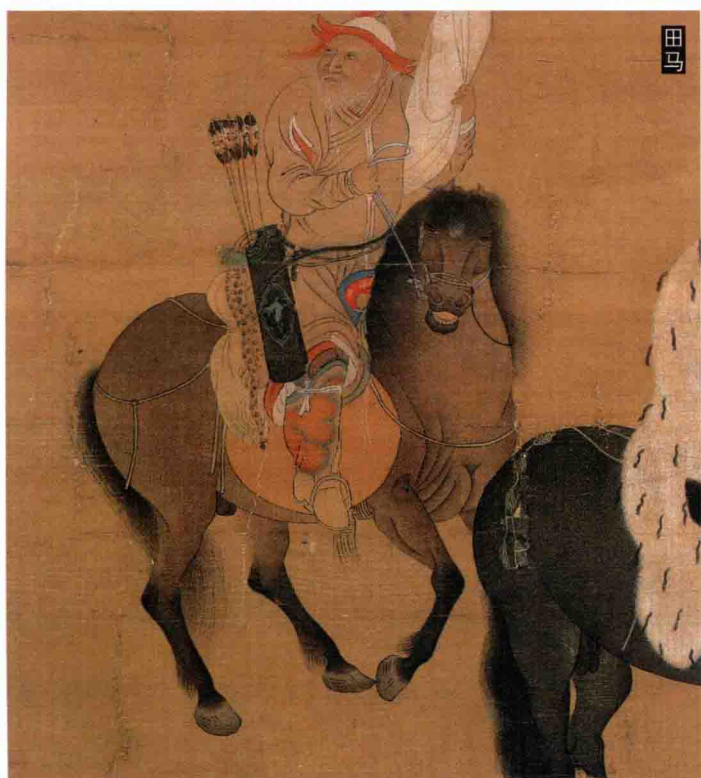
金 赵霖 昭陵六骏图（局部）

齐马

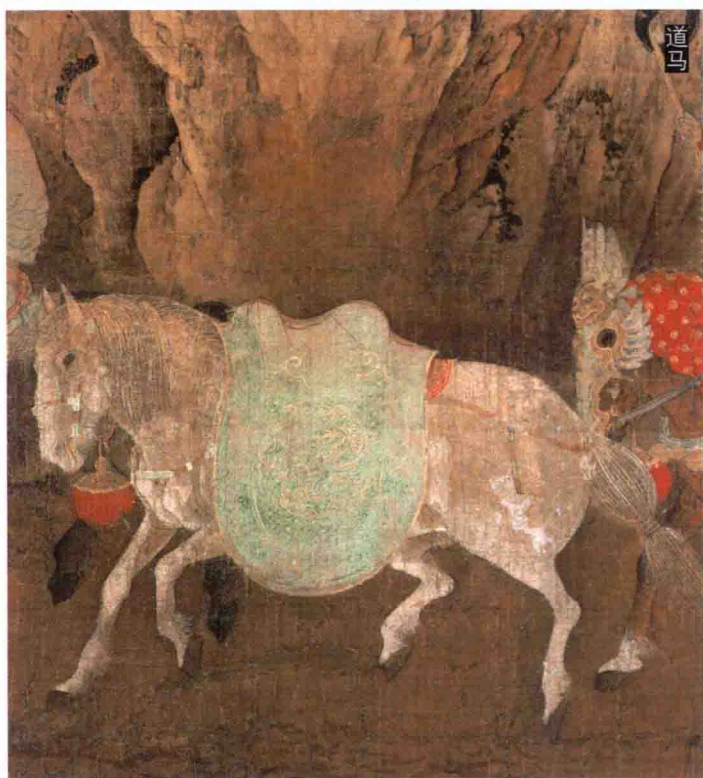
宋 赵佶（传） 摹张萱虢国夫人游春图（局部）

田马

元 刘贯道 元世祖出猎图（局部）

道马

宋 佚名 明皇幸蜀图（局部）

弩马

宋 李唐（传） 晋文公复国图（局部）

马的画法

眼

辨马之良弩，眼大、圆润、饱满有光泽者为良。艺术创作则更关注于马的性格、情绪、精神状态等来刻画眼睛，毕竟「传神写照，正在阿堵」。

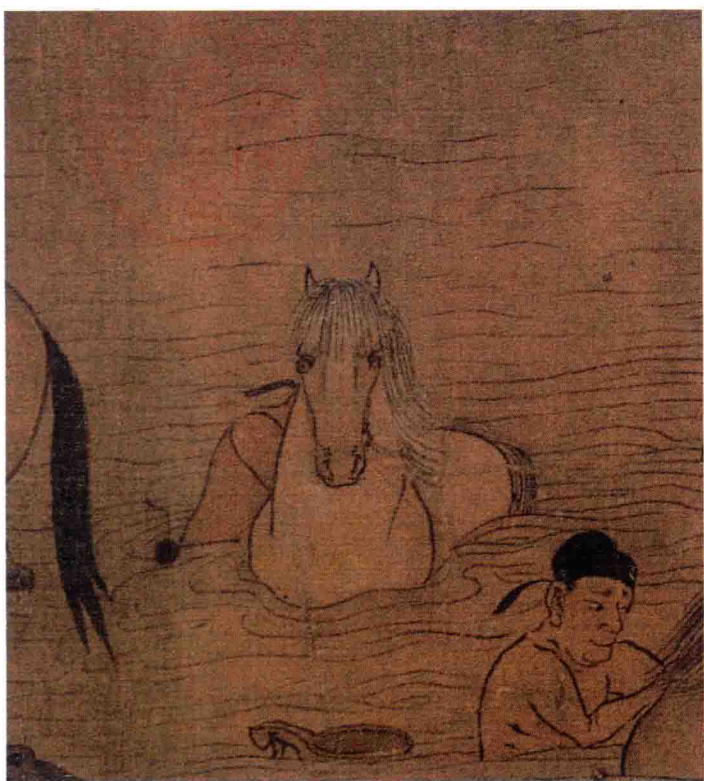
马的眼睛位于头部正与侧面的转折线上，因而马的视野极佳。眼睛所在位置也是区别马类型的重要标志。

轻型马眼睛大，眼与鼻之间距离长而眼与耳的间距较短，头部整体稍长而奇峭。

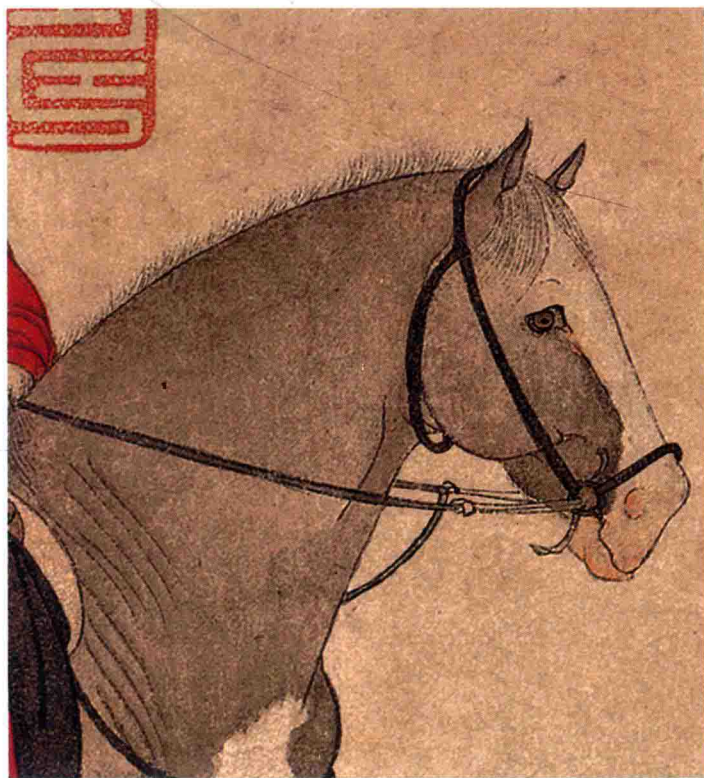
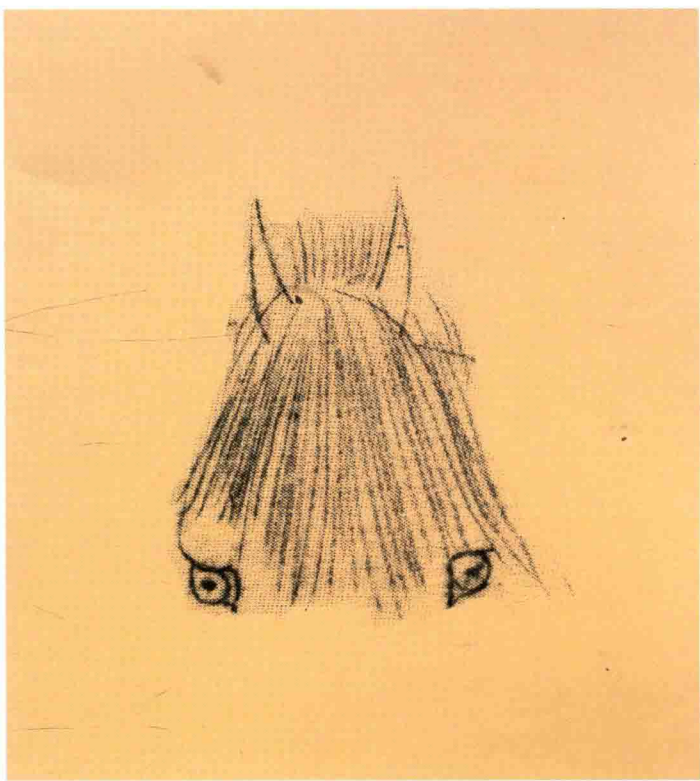
重型马眼耳间距略长，而眼鼻距离比轻型马短，头部粗短有力，且较轻型马头大，比例上眼睛显得略小。

耳

马耳小而尖立，转动灵活者为良。马耳形似漏斗，耳肌发达，可灵活转动，耳背覆盖短毛，耳心毛稍长。轻型马耳稍大而薄，蒙古马耳略短小。马耳亦是传情达意的重要器官之一，喜则竖耳，耳心向前；怒则两耳并紧，耳心向后；疲则两耳侧垂，耳心朝下。马耳亦可做辨别马的年龄、是否有疾病和精神状态如何的重要参考。

唐（传）佚名百马图（局部）

元赵孟頫人骑图（局部）

脸

马头面部的选育别征，是马面部覆毛颜色变化形成的终生标志性记号，分类多达数十种，常见的有额星、鼻星、长流星、断流星、大作、白面、鼻端白等等。

额星

指马头面部唯额部正中有小块菱形或星形区域毛色为浅白。

鼻星

指马头面部唯鼻部有小块菱形或星形区域毛色为浅白。

长流星

指马头面部从额部至鼻部中央有窄长条形区域毛色为浅白，如流星划过。

大作

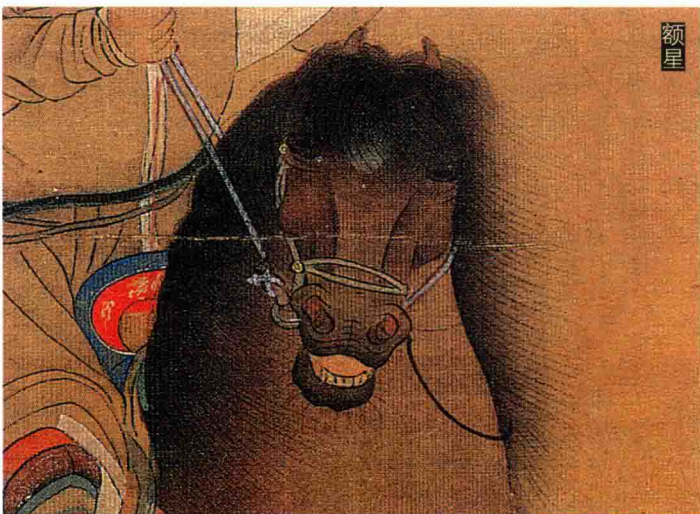
指马头面部从额部、两眼之间、两鼻孔之间至唇部中央有长条形区域毛色为浅白。

白面

指马头面部从额部至唇部，包括两眼、两鼻孔的中央有大面积长条形区域毛色为浅白。

鼻端白

指马头面部下端，即口鼻部分均为浅白毛色。

额星

元 刘贯道《元世祖出猎图》（局部）

鼻星

清 郎世宁《十骏图》（局部）

大作

金 杨微《二骏图》（局部）

白面

元 任仁发《出圉图》（局部）

鼻端白

清 金农《独马图》（局部）

长流星

五代 胡瓌《回猎图》（局部）

口鼻

马的口鼻外形因品种和年龄不同而略有差异。口鼻部分是传递马匹情绪的关键之一，鼻孔的松弛与喷张反映出鼻息的平缓与粗重。嘴唇开合的大小与姿态也直接反映出马匹的精神状态和年龄、身体特征等。

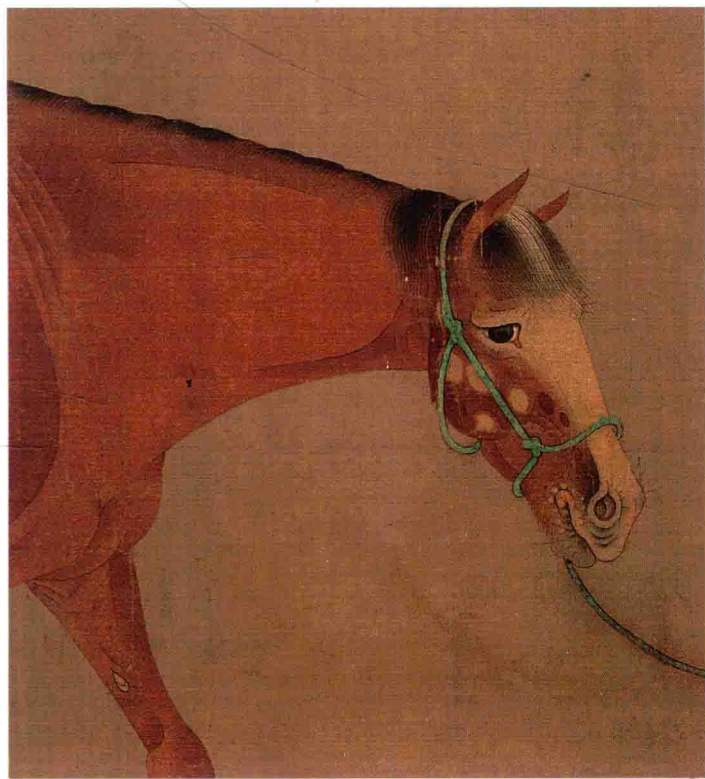
年幼马匹因马齿直立且较少磨损，故口鼻外形较方，鼻孔喷张有力。老马上下门齿往往均已前倾，且磨损较多，所以口鼻外形略尖且嘴唇松垂，鼻息略弱，鼻翼略塌。

颈

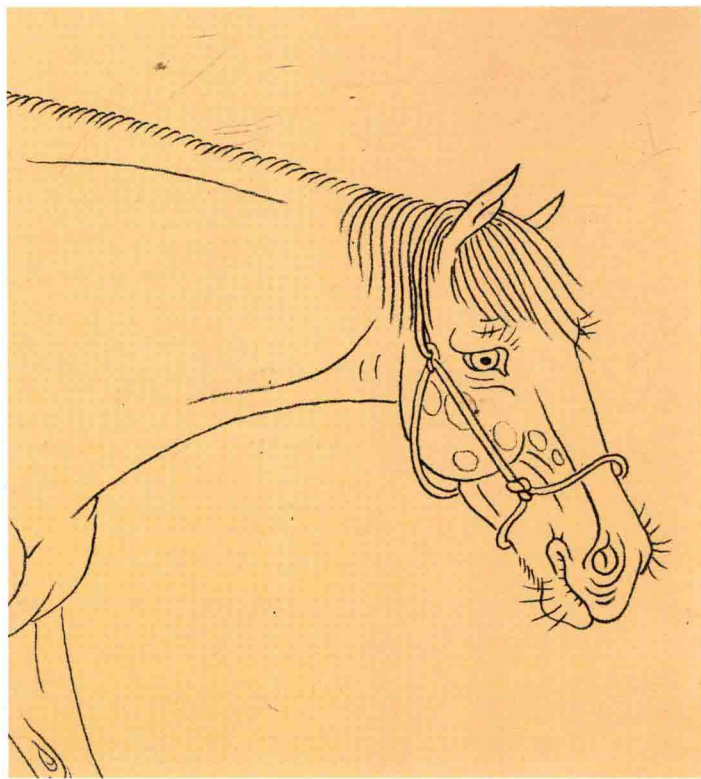
马颈以长而弯曲、高挺者为良。马之颈项与四肢长短往往成正比。四肢长、奔跑幅度大、速度快者是为良马。马驹因其躯干体格尚未发育成熟，往往显得四肢和颈项偏长。马的颈项动作幅度大，在绘画中可带来丰富的造型变化，传达多样的情状。

金杨微二骏图(局部)

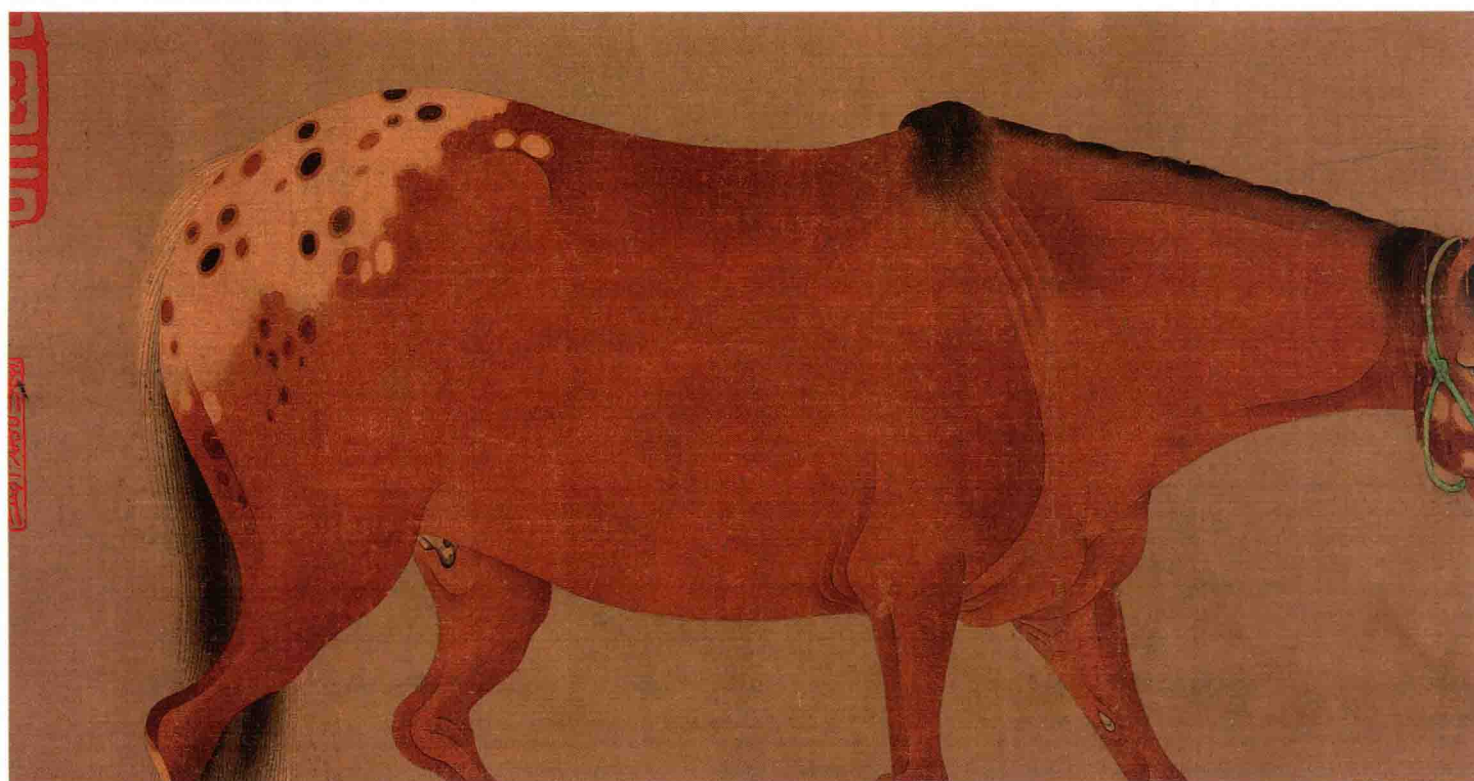
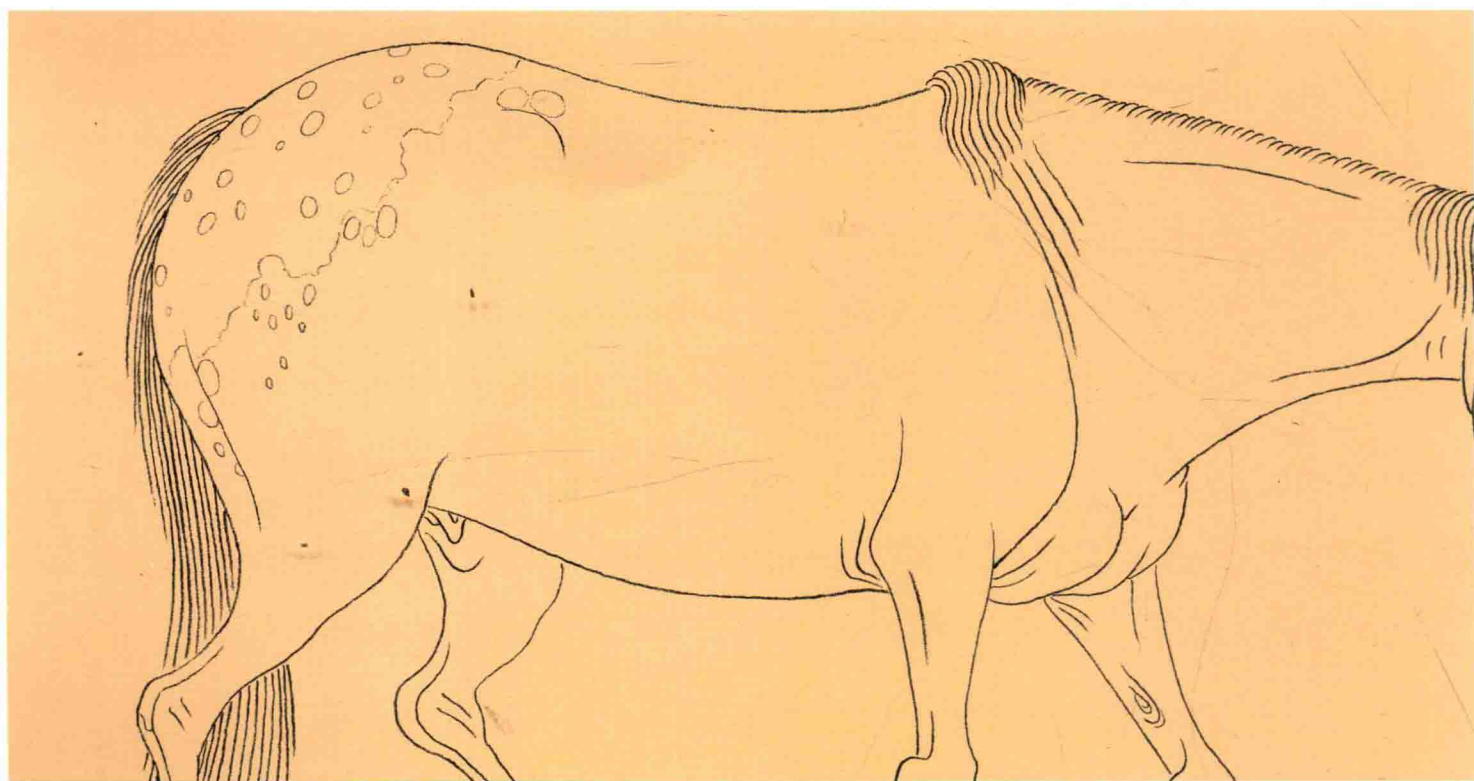

元任仁发出圉图(局部)

躯干

马躯干优良者，肩隆明显，向水平方向倾斜，宜于架鞍；腰背平直有力，弹性好；尻臀长度、倾斜度、宽窄皆适中，肌肉明显，有助于后肢发力。马匹的躯干骨骼突出，肌肉附着于各处骨骼，能明显地反映出马匹的身体状况和精气神，因而古代画作中马匹之良驽从躯干的造型是否结实饱满便可一望而知。另，役用的挽马往往体格更粗壮，肩胸肌肉尤其发达，躯干线条不似骑乘之马那样弯曲优雅。欧洲重型挽马身体的头、颈、躯干、四肢各部分均较亚洲马种更为粗短且大型。

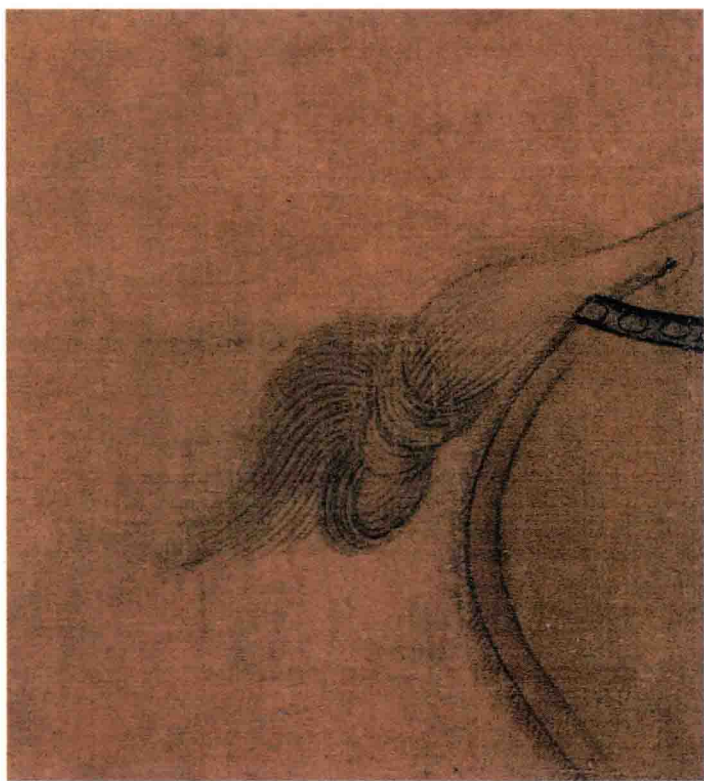

元 任仁发 出圉图（局部）

尾

马尾毛浓密修长，实际生活中常常需要修剪或绾结，尤其在挽马、战马中多见。

马尾常作驱赶蚊蝇和奔跑时平衡之用，然而于人骑乘或做役用时往往需挽结，以避免马尾过长、散乱而搅入挽具导致马惊而危及安全。另外，若散长的马尾驱赶蚊蝇或奔跑甩尾时也容易抽打到骑乘者，故结马尾于骑乘马匹中颇为常见。

金赵霖 昭陵六骏图（局部）

金杨微 二骏图（局部）