

作者 薄松年

中国巨匠

美术丛书

马远

文物出版社

中国巨匠美术丛书

作者 薄松年
编委会 杨新 薛永年
聂崇正 单国强
王靖宪 刘曦林
苏士澍 庄嘉怡
策划 许爱仙 许钟荣
执行编辑 庄嘉怡
责任校对 华新 周兰英
美术设计 宁成春

中国巨匠美术丛书 马 远

出版发行 文物出版社
(北京五四大街 29 号) 邮编: 100009
电话·传真: (010) 64014662
印刷 东莞新扬印刷有限公司
经销 新华书店
开本 889 × 1194 1/16 印张: 2
版次 1998 年 1 月第一版 第一次印刷
书号 ISBN 7-5010-1004-8/J · 378
定价 24 元

出版说明

中国绘画艺术渊源流长,在其久远的发展史上,出现了众多风格各异、成就斐然的美术巨匠。本丛书从中遴选出六十位,约请海峡两岸享有盛誉的美术史论家撰稿,以每人一册的形式,图文并茂、深入浅出地系统介绍他们的生平与艺术,解析重点画作,融知识性、观赏性、学术性、可读性为一体,在浓缩研究成果,保持高雅品位的同时,做到雅俗共赏。尽心尽力向社会大众普及艺术知识,以提高全民族的文化素养和艺术欣赏水平是本丛书的宗旨。

本丛书为我社与台湾锦绣出版事业公司共同策划组织编辑,数年前已在台湾推出繁体字版。现由我社修订后出版简化字版,以飨更为广大的读者。

本丛书与我社另一套巨帙《西洋巨匠美术丛书》作为“姐妹篇”同时推出。20册为一批,60册分为3批于1998年内出齐。

《中国巨匠美术丛书》全 60 册目录

晋唐五代宋

顾恺之	张萱·周昉	顾闳中
董源·巨然	范宽	郭熙
李公麟	赵佶	张择端
李唐		
刘松年	马远	夏圭
梁楷		
赵孟頫	黄公望	吴镇
王蒙		
倪瓒	戴进	林良
吕纪		
吴伟	沈周	文征明
唐寅		
仇英	徐渭	陈洪绶
曾鲸		
蓝瑛		

元明

朱耷	石溪	弘仁	龚贤
王时敏	王翬	恽寿平	王原祁
石涛	袁江·袁耀	华岳	
李鲜	金农	郑板桥	李方膺
郎世宁	禹之鼎	虚谷	
任熊·任薰	任伯年	赵之谦	
吴昌硕			

清

现代

黄宾虹	徐悲鸿	林风眠	蒋兆和
傅抱石	潘天寿	李可染	

中国巨匠美术丛书

作者 薄松年
编委会 杨新 薛永年
聂崇正 单国强
王靖宪 刘曦林
苏士澍 庄嘉怡
策划 许爱仙 许钟荣
执行编辑 庄嘉怡
责任校对 华新 周兰英
美术设计 宁成春

中国巨匠美术丛书 马 远

出版发行 文物出版社
(北京五四大街 29 号) 邮编: 100009
电话·传真: (010) 64014662
印刷 东莞新扬印刷有限公司
经销 新华书店
开本 889 × 1194 1/16 印张: 2
版次 1998 年 1 月第一版 第一次印刷
书号 ISBN 7-5010-1004-8/J · 378
定价 24 元

出版说明

中国绘画艺术渊源流长,在其久远的发展史上,出现了众多风格各异、成就斐然的美术巨匠。本丛书从中遴选出六十位,约请海峡两岸享有盛誉的美术史论家撰稿,以每人一册的形式,图文并茂、深入浅出地系统介绍他们的生平与艺术,解析重点画作,融知识性、观赏性、学术性、可读性为一体,在浓缩研究成果,保持高雅品位的同时,做到雅俗共赏。尽心尽力向社会大众普及艺术知识,以提高全民族的文化素养和艺术欣赏水平是本丛书的宗旨。

本丛书为我社与台湾锦绣出版事业公司共同策划组织编辑,数年前已在台湾推出繁体字版。现由我社修订后出版简化字版,以饯更为广大的读者。

本丛书与我社另一套巨帙《西洋巨匠美术丛书》作为“姐妹篇”同时推出。20册为一批,60册分为3批于1998年内出齐。

《中国巨匠美术丛书》全 60 册目录

晋唐五代宋

顾恺之	张萱·周昉	顾闳中
董源·巨然	范宽	郭熙
李公麟	赵佶	张择端
李唐		
刘松年	马远	夏圭
梁楷		
赵孟頫	黄公望	吴镇
王蒙		
倪瓒	戴进	林良
吕纪		
吴伟	沈周	文征明
唐寅		
仇英	徐渭	陈洪绶
曾鲸		
蓝瑛		

元明

朱耷	石溪	弘仁	龚贤
王时敏	王翬	恽寿平	王原祁
石涛	袁江·袁耀	华岳	
李鲜	金农	郑板桥	李方膺
郎世宁	禹之鼎	虚谷	
任熊·任薰	任伯年	赵之谦	
吴昌硕			

清

现代

黄宾虹	徐悲鸿	林风眠	蒋兆和
傅抱石	潘天寿	李可染	

中国巨匠美术丛书

作者 薄松年
编委会 杨新 薛永年
聂崇正 单国强
王靖宪 刘曦林
苏士澍 庄嘉怡
策划 许爱仙 许钟荣
执行编辑 庄嘉怡
责任校对 华新 周兰英
美术设计 宁成春

中国巨匠美术丛书 马 远

出版发行 文物出版社
(北京五四大街 29 号) 邮编: 100009
电话·传真: (010) 64014662
印刷 东莞新扬印刷有限公司
经销 新华书店
开本 889 × 1194 1/16 印张: 2
版次 1998 年 1 月第一版 第一次印刷
书号 ISBN 7-5010-1004-8/J · 378
定价 24 元

出版说明

中国绘画艺术渊源流长,在其久远的发展史上,出现了众多风格各异、成就斐然的美术巨匠。本丛书从中遴选出六十位,约请海峡两岸享有盛誉的美术史论家撰稿,以每人一册的形式,图文并茂、深入浅出地系统介绍他们的生平与艺术,解析重点画作,融知识性、观赏性、学术性、可读性为一体,在浓缩研究成果,保持高雅品位的同时,做到雅俗共赏。尽心尽力向社会大众普及艺术知识,以提高全民族的文化素养和艺术欣赏水平是本丛书的宗旨。

本丛书为我社与台湾锦绣出版事业公司共同策划组织编辑,数年前已在台湾推出繁体字版。现由我社修订后出版简化字版,以飨更为广大的读者。

本丛书与我社另一套巨帙《西洋巨匠美术丛书》作为“姐妹篇”同时推出。20册为一批,60册分为3批于1998年内出齐。

《中国巨匠美术丛书》全 60 册目录

晋唐五代宋

顾恺之	张萱·周昉	顾闳中
董源·巨然	范宽	郭熙
李公麟	赵佶	张择端
李唐		
刘松年	马远	夏圭
梁楷		
赵孟頫	黄公望	吴镇
王蒙		
倪瓒	戴进	林良
吕纪		
吴伟	沈周	文征明
唐寅		
仇英	徐渭	陈洪绶
曾鲸		
蓝瑛		

元明

清

朱耷	石溪	弘仁	龚贤
王时敏	王翬	恽寿平	王原祁
石涛	袁江·袁耀	华岳	
李鲜	金农	郑板桥	李方膺
郎世宁	禹之鼎	虚谷	
任熊·任薰	任伯年	赵之谦	
吴昌硕			

现代

黄宾虹	徐悲鸿	林风眠	蒋兆和
傅抱石	潘天寿	李可染	

马远以家学和画技独步南宋一朝画院，山水、人物、花禽，无一不精。图是马远《山水人物图》册页，绢本、设色，24.7×26厘米，美国，克利夫兰派瑞氏藏。

马 远

(南宋中期)

马(远)、夏(圭)的艺术，代表中国绘画艺术在技巧上的重要发展，表现的内容追求极度的完整与单纯，表现手法追求极度的精炼有力，……他们的构图法和水墨技法在表达主题和提炼形象上都有卓越的成就。

——王逊《中国美术史》

马远是南宋时期著名画家，他的画意境清新，章法简洁，笔法劲健，造型鲜明生动，具有浓厚的诗意，特别在山水画艺术上独辟蹊径，建立了自己独特的风格和画派。他所创造的绘画样式在12世纪前半叶风靡一时，后世将他与李唐、刘松年、夏圭并列，称为“南宋四家”，是当时画坛上举足轻重的巨匠。但是有关他的生平身世，在文献记载中却寥寥无几。距他较近的元、明时期的画史著作中，马

远小传都只不过三十字，如元夏文彦《图绘宝鉴》谓：“马远，兴祖孙，世荣子，画山水、人物、花禽，种种臻妙，院中人独步也。光、宁朝画院待诏。”明代朱谋瑨《画史会要》也只记载：“马远，字钦山，其先河中人，专以画名，后居钱塘，光、宁朝待诏，画师李唐，工山水、人物，花鸟，独步画院。”其他著述内容皆不出此范围。从简略的材料中我们可以归纳为几点：(1)马远出身于世代祖传

的绘画世家。(2)艺术上师法李唐,于山水、人物、花鸟无所不精。(3)任南宋光宗与宁宗朝画院待诏,艺术精绝独步画院。

马远出身于绘画世家,其祖籍河中(今山西永济)一带,唐、宋时是文化相当发达和民间画工活跃的地区。马远的远祖即以绘画为业,是以图绘宫观佛寺壁画而盛名的“佛像马家”,其曾祖马贲在北宋哲宗元祐、绍圣(公元1086—1098年)间即享有盛名,最晚在宋徽宗(1101—1125)时已选入画院供职,他工于花鸟、山水、人物,尤善小景,能作百雁、百猿、百马、百牛、百鹿等巨作。马远的祖父马兴祖在靖康之变后南渡杭州,成为高宗绍兴(1131—1162)年间画院待诏,工花鸟、杂画,兼精鉴赏,高宗爱好书画,每获书画名迹必令其辨验。马兴祖生有二子,亦克承家

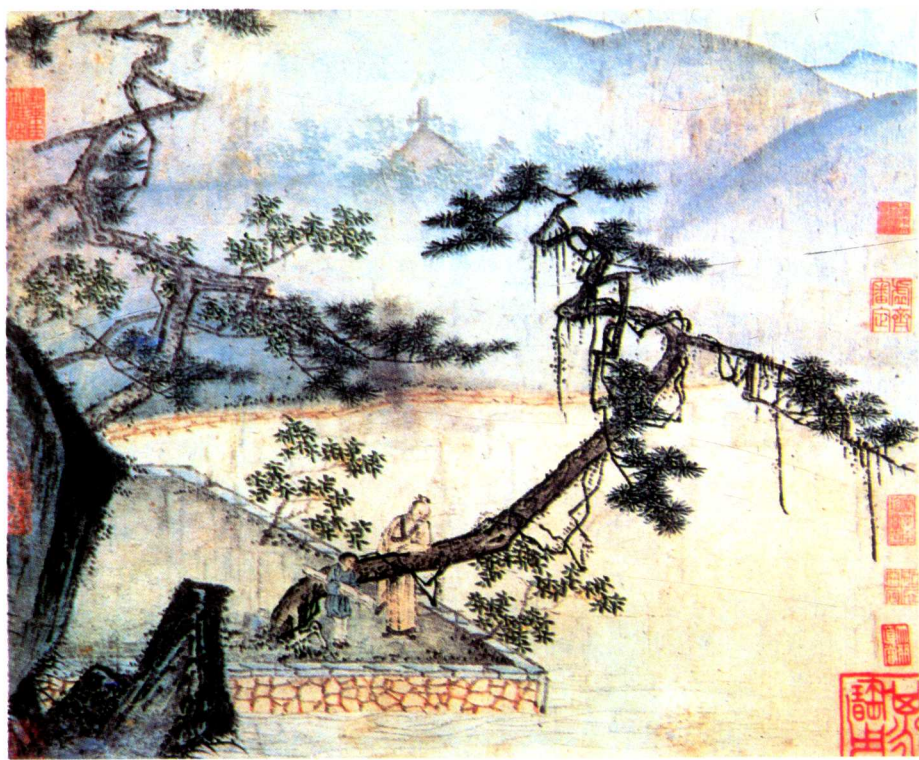
学,长子马公显,次子马世荣(即马远之父)俱擅花鸟、山水、人物,皆为绍兴画院待诏,并受到御赐金带的宠遇,估计他们艺术活动可能延续到孝宗(1163—1189)年间。马远之兄马逵亦跻身画院,是一个多才多能的画家,尤擅画花卉、翎毛,能把禽鸟飞鸣之态表现得极为生动逼真。从马远家世可看出马家于北宋后期起,世代在画院中供职,至马远已前后四代延续一百多年,而马远之子马麟是理宗朝的画院成员。马氏一家的艺术活动几乎与南宋画院相始终。中国绘画史上画家父子祖孙相传虽不乏其例,但像马家这样的情况却是极为罕见的,因此马氏家学渊源之深厚可想而知。现国内外尚收藏有一些相传为马远先辈的作品,如马贲《百雁图》、马公显《药山李翱问答图》和原题为马兴祖《疏荷沙鸟

图》等,虽然这些作品与马氏家族关系如何还可以讨论,但由此也可看到马家艺术的影响。

马远主要生活于南宋光宗、宁宗(1190—1224)时期。当时宋、金长期对峙局面已经形成,金由于内部不和与北方蒙古的崛起,对江南地区的威胁已经减弱,南宋出现了较为稳定的局面。江南物阜民丰,经济繁荣,绘画创作非常活跃,由于美化宫廷的需求和帝王对书画的爱好使南宋画院规模不减北宋,而又以山水画成就最为突出。

南宋初年,南渡老画师李唐继承荆、关画派,以雄健的用笔、淋漓的水墨图绘江山景物,章法追求概括精炼,从北宋全景式大山大水的构图转而着意摘取自然界最动人的一些局部,遂开一代新风。马远正是在这一基础上,又有着重大的突破和创新,把南宋山水画艺术推向巅峰。

马远和其先辈一样是一位多才能的画家,他不仅对山水、人物、花鸟无一不精,而且具有创新精神。现在国内外收藏的马远作品有数十幅之多,其中有屏幛巨轴,也有手卷及装点屏风的小品;有的作品画风极为工巧臻丽,大量的则是健笔纵横而又简括严谨之作。他画的人物画中有悠闲自在的士大夫、睿智庄重的圣贤,也有平凡淳朴的农夫,不论是单幅的人物画,还是山水中的点景人物,都能表现出人的身份气质达到生动传神的境界。他笔下的花卉具有高度写实功力,能把植物的阴阳向背以至物性神采表现得生机盎然精妙入微,其中既有枝叶花茂的佳卉,也有融山水花鸟为一体的小景。他的山水画成就最为突出,江、浙一带山明水秀,南宋都城临安(今杭州)的西湖美景更是举世无双,这些都成为马远绘画的素材。他以巧妙的构思和独特

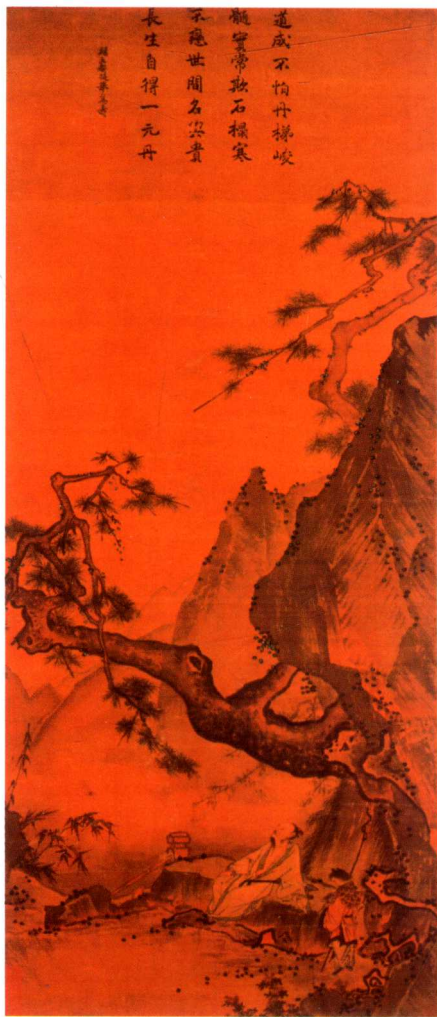
马远《倚松图》卷,纸本、设色,24.6×29.9厘米,上海博物馆藏。此图用笔精妙,为传统艺术的杰作,曾著录于《书画鉴影》。绘画在南宋时候,一般多用绢本,似此纸着色,尤为难得。

的手法创作了大量的优秀山水画作品，使他在绘画史上赢得不朽的地位。

南宋光宗、宁宗时期的宫廷画院中有众多名手，如精于山水人物画过《耕织图》的刘松年，擅长风俗人物画的李嵩，著名的花鸟画家李迪，以画减笔人物著称的梁楷，擅画蕃骑人物的陈居中，与马远并行的山水画家夏圭……，但马远在其中无疑是出类拔萃的佼佼者。这位技艺不凡的画家必然受到帝王的宠爱，虽然这方面缺少具体的史料记

马麟《郊原曳杖图》册页，绢本、设色，23.3×23.7厘米，上海博物馆藏。这是一幅极简化的册页山水画，如果没有右下角的倚杖高士与侍童的话，全图则只见几条山石轮廓线及重复的类似树丛，这样草率处理自然山水的作风，在马远父子的山水画作中是少见的。

马远《松涛图》，绢本、设色，122.8×52.5厘米，辽宁省博物馆藏。半面悬壁横生孤松、松下—高士侧身仰望、一侍童尾随在旁的母题是常见于马远的山水画中，此图就是一幅典型之作。

载，但从流传的马远部分作品中有宁宗皇帝和杨皇后的题字，而在其他宫廷画家的作品中却极为少见，约略可推知马远的艺术特别受到帝后欣赏的程度。宋宁宗在政治上无大作为，但喜好书画却似其父辈，宁宗书法酷似高宗赵构，马远《踏歌图》上即有其题诗。杨皇后在宋代后妃中是一个非同一般的人物，她本是宫廷乐工的养女，十岁入宫为杂剧孩儿，由于姿色出众和善于应对受到宪圣太皇太后（高宗之后吴氏）的青睐，将其赐给宁宗，她从婕妤、婉仪、贵妃，最后被立为皇后。此人天姿聪颖，颇涉书史，知古今，性极机敏，能诗，有宫词十九首传世，书法颇似宁宗。因为她进宫时已失其姓氏籍贯，自感出身寒微，遂寻认会稽庠生杨次山为兄，杨次山亦由此青云直上，累至太尉、少保，封为永阳郡王，次山长子杨谷官至太傅，次子杨石官至少保，二人皆封为郡王。杨后得宠后颇有机谋以至左右政事，甚至与杨次山及礼部侍郎史弥远密谋策划，杀死了权倾朝野重臣韩侂胄。理宗即位后她被尊为皇太后仍然参

与政事。杨皇后在马远及马远之子马麟的一些绘画上题字，有些作品赐给包括杨次山父子等近臣贵戚。自然这些画都是画家应诏而作。

探讨马远的生平和艺术必须涉及到他的爱子马麟，画史说马麟“能世家学”，又谓马远爱其子，多于他自己的画上题作马麟名款，以使其扬名。从现存马麟的绘画作品可见到不少画法酷似其父，但又有其自己的风格特色。由于马远的精心培育使马麟成为技艺超群的画家，成为理宗画院的中坚人物之一。至于现今传世的马麟作品中是否真有马远的代笔则需要慎重探讨，不过这些画继承和发展了“马派”艺术，体现了“马派”绘画的物色，则是无庸置疑的。

马远可能活到理宗初期。马麟《晚风新雨图》中有理宗宝祐二年（1254）题句，他的艺术活动下限当在理宗朝末期。至宋度宗时日益腐朽的南宋政权在蒙古铁骑进逼下已岌岌可危，宫廷画院亦明显呈衰微之势，马氏似亦再无后代从事绘画，但继承他的流派的画家在元明仍大有人在。

梅石溪凫图

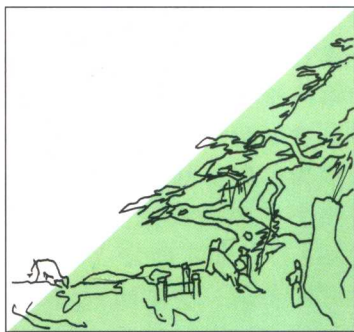
《梅石溪凫图》，
绢本、设色，27×28厘米，
北京，故宫博物院藏。

马远的传世作品中，有一些是融山水、花鸟为一体的“小景”，《梅石溪凫图》是这一类题材中的代表之作。

画家撷取了山脚水边的一角之景。一股清泉正从画幅上端崖间流出，生于崖壁的梅树倒悬而下，树干虬曲而枝杈伸展探向水面，姿态优美而富有变化。在梅树下方一泓清澈明净的溪水里，成群野鸭正结队游嬉其间，其中有的携雏鸭自在地凫游，有的雌鸭背驮小鸭显露出亲昵的母子之情，有的在水中梳理

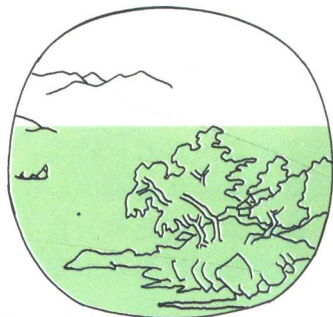
羽毛，有的频频回顾招呼同伴，落在后面的一只野鸭展翅拍打着水面奋力赶上，野鸭神貌各异，疏密相间，表现得十分精彩。溪水碧波荡漾，泛起片片涟漪，梅花的娇艳清香，群鸭的活泼嬉闹，使画面洋溢着一片生机。用淡墨皴染的崖壁衬托出重墨画出的梅干，大斧劈皴画出方硬的山石又与淡墨细笔勾出的水纹形成鲜明的对比。图中景物不多，却意境清新，剪裁巧妙，造型优美，让我们不禁想起“春江水暖鸭先知”的名诗佳句。

小景是北宋时兴起的绘画样式，它的出现大抵与山水画、花鸟画都发展到成熟地步而艺术上互相渗透有关，也出于当时绘画创作中对诗一般的意境的追求。北宋兼精诗画的僧人惠崇就特别以小景享名于世，多表现水滨江畔，芦苇丛花树间水鸟飞集的野趣，使人观之而有江乡之思。马远的曾祖马贲也长于小景，马远一方面承袭了家学 and 前人成就，一方面又锐意创新。由于在山水、花鸟方面都有很高造诣，又长于独出新裁的创意构思，所以不落前人窠臼，使画面上充满幽情美趣，虽然是一幅绘画小品，但却清丽可喜，使人玩味不尽，具有感人的艺术魅力。

马一角

马远《山水人物图》册页，克利夫兰派瑞氏藏。对角线构图，至少产生了两种以上的构图变化。

夏半边

夏圭《风雨山水图》纨扇，绢本、淡设色，美国波士顿美术馆藏。夏圭采中分线构图，可分为上、下、左、右，故有“夏半边”之称。

北宋·李唐《万壑松风图》，绢本、设色，188.7×139.8厘米，台北，故宫博物院藏。《万壑松风图》的前景松林是以近观式的视点观察所完成，具体地实现了“近大远小”的山水理论，拉近了观者与山水画之间的距离，仿佛能够身历其中遨游一番，达到“物我合一”的幻想世界，而这种“近观式”的创作理念正是马远山水画中所常见的。

踏歌图

《踏歌图》，

绢本、设色，192.5×111厘米，
北京，故宫博物院藏。

本幅是马远大幅山水画中的代表作品，作者在优美而富有诗情的自然风景中插入了农民欢快踏歌的情节，而使它具有风俗画的性质。让人感受到当时农人的生活情景。

画中近处是郊野景色，山间田埂的小路上走来四个老农。走在前面的年岁最大，他面带笑容手拄筇杖，举手投足兴致勃勃地踏歌作舞而又回顾与后面的几个同伴相呼应，他的位置恰处于画面下方正中，是一位领歌的长者。后面三人成为一组，前面的农夫刚刚踏上小桥，他一脚抬起，双手鼓掌，仿佛随着歌唱击节相和，中间一人弯偻着腰躯探身向前，亦作歌唱状，最

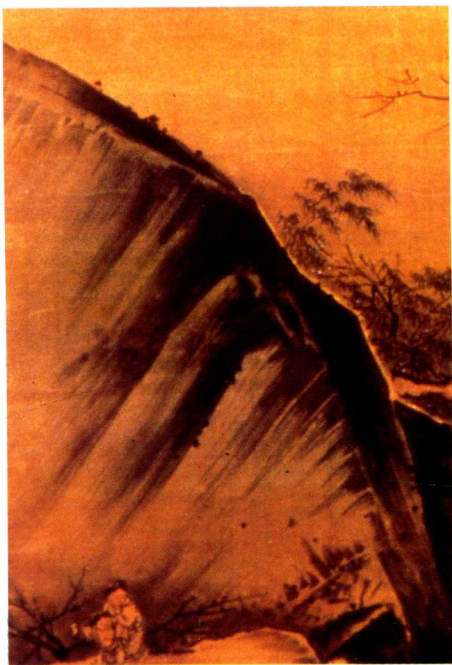
后一人肩扛挂着酒葫芦的竹杖，步履蹒跚似带醉态。山径另一端有农妇携带着幼儿伫立路边，正饶有兴致地观看。六个人物中有男女老幼之不同，老农之质朴风趣和欢畅的情绪刻画得淋漓尽致，而儿童天真稚气的形貌，与老农形成鲜明对照，更增添了作品的情趣。人物间的疏密距离，彼此间的呼应都经过精心安排，虽是半工半写地勾画而非工细地描绘，但精神动态栩栩如生，几可跃出绢素，他们在画面上占的比例虽小，但涉及全图主题，形象却非常突出，处理上是颇具匠心的。

山水景物的描绘占了画幅的绝

大部分。山路一侧农田中的禾苗长势茂密，预示着丰收的年景。石板小桥连接着山路，曲折迂回的溪水流经桥下，路侧有翠竹高柳和花树，而另一方则有大石兀起，透过浮现于上空一片迷蒙的云雾，又显露出直插天际的奇峭山峰和松树殿阁，山间有林木花树，又有廊道可通行，殿阁的飞檐展现在远方，那正是帝都宫阙的所在，虚空处几座远山，更扩展了画面的空间。马远的山水一向以简括著称，但对于富有表现力的细节却毫不忽略。

本图中山石树木的造型和画法都是马远的本色。山作大斧劈皴，用笔雄健而石体棱角分明，山峰奇峭的鲜明形象绝非全依自然原型，而是融入更多的想象和艺术加工。柳树枝干高扬而柳条稀疏富有精致，更显示了画家提炼形象的功夫，山间树干虬曲，树枝斜出伸展，是马远“拖枝”的特征；几丛翠竹用双勾填色的工笔画出，置于大笔皴染的树石之中，愈显得生机盎然。这幅画的构图和马远其他表现一角半边的小幅山水画相比，更带有“全景”成分，但景物简约而章法精炼，依然保持着他的艺术特色。画上端有宋宁宗题五言绝句：

“宿雨清畿甸，朝阳丽帝城，丰年人乐业，垅上踏歌行。”马远很可能是应诏根据此诗而创作的，但他不是刻板的图解，也非生硬的歌功颂德，而是以优美动人的形象意境表现原诗的内蕴，画出了雨后初晴山野间清幽的景色中带有喜剧情节的生活景象，仿佛让观者身临其境，听到水声和歌声飘荡在晴空山谷之中，谱成一曲歌颂丰年乐业太平景象的乐章。

马远的“大斧劈皴”与“拖枝”

左：《踏歌图》局部。从五代以来，皴法就被画家作为表现山石的纹理与质感，其种类之多，不胜枚举，如董、巨的披麻皴，荆、关的直皴，范宽的雨点皴，李唐的斧劈皴等。画家们各以皴法的造型与特质，表现不同地域的山石结构。而马远所用的皴法是继承李唐的斧劈皴，利用侧笔浓墨快速地横刷

出明暗强烈的山石，使其产生坚硬之感。但由于马远将皴线加长，故又称此类为“大斧劈皴”。这种拉长墨线的手法，在他的树枝画法上亦可见之，所以称之为“拖枝”。例如右图《踏歌图》局部所示，被拉长的松枝从树梢向下作左右重复且平行的安排，犹如一个“伞”字，形成一种颇为独特的画法。

宿雨清畿甸
朝陽麗帝城
豐年人樂業
堦上踏歌行

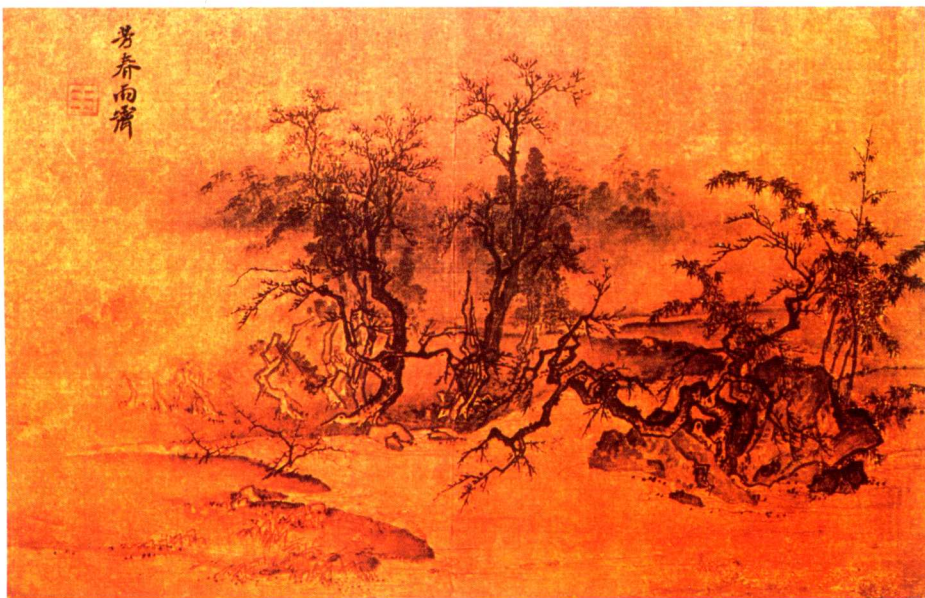

雪滩双鹭图

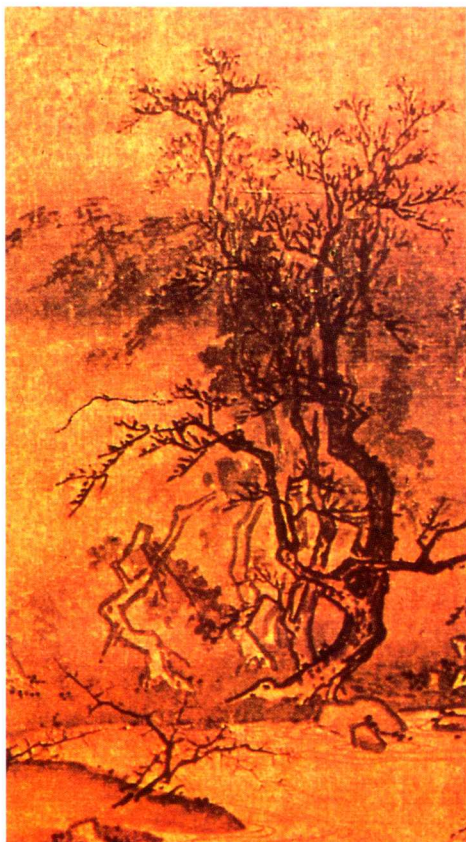
《雪滩双鹭图》，

绢本、设色，59×37.6厘米，
台北，故宫博物院藏。

这幅《雪滩双鹭图》描绘雪后郊野水滨的景色，前景是枝干虬曲的老树和山石，枯荻竹枝及衰草杂处其间。流水淙淙，白雪皑皑，老树枝梢上栖落着小鸟，滩头水边有一对白鹭，缩头伫立之态颇传达出几分寒意。以白雪覆盖的山麓作背景，不仅渲染了空旷荒寒的气氛，而且把老树白鹭衬托得更为鲜明突出，图左上角用水墨染出阴霾的天空，也增加了章法的变化。全图用笔苍劲有力，景物禽鸟皆以粗笔写出，不作细致修饰，但构图严谨，造型精确，自然生动而富有神采，是一幅刻意经营创作的富有诗意的小景。就其笔墨风格推测，可能是马远晚年的作品。

马麟《芳春雨霁图》，绢本、设色，27.5×41.6厘米，台北，故宫博物院藏。本图表现郊野初春雨后景象，其树石形态及画法皆承袭马远画风，是一幅优美的小景山水。（薄松年）

马氏父子的树石皴法

左：马远《雪滩双鹭图》局部，中：马麟《芳春雨霁图》局部，右下：《雪滩双鹭图》局部。转折粗干与拉长细枝的搭配是马麟继承马远画树的一项重要技法，从左图与中图的梅树画法即可看见他们父子都秉持着以多变化的树木，来加强画面的丰富性，吸引观者的注意力以及平衡画面虚实的对比。从这两幅局部图的画树线条中，也可以获得同样的讯息。他们二人用画山石的斧劈线条，来表现陈年老梅，欲从粗细、长短、轻重的线条变化中，创造更多的细节。例如粗黑的轮廓线就是得自山石轮廓的画法，而表现树皮纹路的短线皴也是来自山石表现的相同皴法。

山径春行图

《山径春行图》，

绢本、设色，27.3×43厘米，
台北，故宫博物院藏。

这是一幅山水、人物占有同等比重的作品，表现文人士大夫徜徉于山水的雅兴，从而刻画其闲适高逸的精神面貌。画幅描绘的应是风和日丽的二月仲春天气，一位头戴纱幘，身着春衫的文人正漫步于山野，山路上生长着高柳及花树，路侧溪水潺潺，一对黄莺欢快地飞舞栖止于晴空柳梢之间，幽静美丽的

景物仿佛引发了文人的诗兴，他捻胡而立，意态悠然，若有心会。一个僮子携琴紧随于主人身后低头蹊路，他正处于画面左下角两棵柳树之间，位置没有文人那样突出，但却起着丰富主题的重要作用。

本图所画的只是山中习见的平常景色，笔墨也相当简约，但所有形象都带有浓郁的感情色彩，造型

及章法上渗透着作者的高度的匠心。那盘根生长的树干，茁壮而枝条稀疏轻柔的春柳，和丛生的花树配置在一起，高低俯仰错落有致，传达出春到人间的信息，画面上大片空白突出了随风飘拂的柳丝和飞鸣于其间的黄鹂，与文人的情感产生呼应和共鸣。加上清澈的溪流，鲜明地画出了春天的明媚。这里没

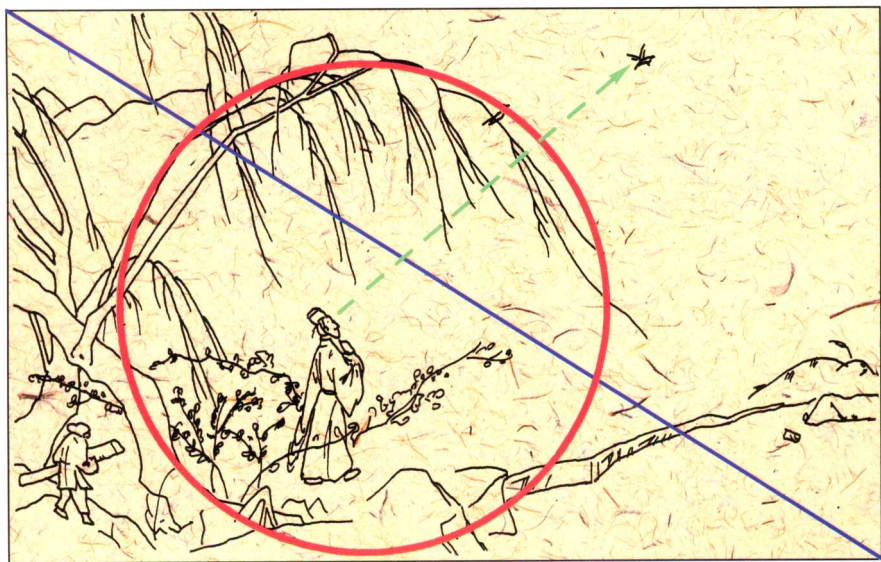
有世事的纷扰和市井的尘嚣，可以摆脱一切俗务而尽享林泉之乐，“傍花随柳过前川”，神驰于山水之间。南宋建都临安(今杭州)，此地山明水秀风光绝胜，贵族士大夫亦醉心探景寻幽，引为赏心乐事。

《山径春行图》富有诗意地反映了某些贵族士大夫追求和向往的生活情趣。

马远《松下闲吟》册页，上海博物馆藏。此图是马远山水中表现文人闲适情态的一幅作品，描绘了文人在山岗上倚栏眺望翱翔空中的白鹤，且有童子侍应笔砚杯罇，境界清幽，特别是白鹤更反映出高士萧散放达不受羁绊的高旷胸襟，使作品具有情景交融引人入胜的魅力。(薄松年)

觸袖野色多自來
避人出鳥不成啼

“马一角”构图解析

这幅山水画由前景与远景构成，省略了中景作退后空间的连贯。前景部分的主题以两株交叉的柳树、一对主仆、数簇花丛以及两小块岩石组成，并且被集中在画面的左下角，而与之相对一大片留白的右上角形成虚实相半的“对角线”构图。这种集中山水母题于一角的构图方法被马远大量使用，因此得有“马一角”的名号。然而，为了平衡这种简单构图的画面，马远经常利用母题之间的彼此呼应、或是母题的引导，而使得画面的视觉动线产生流动，如这幅画的视觉动线，便很容易寻着被风吹向右边的弯曲柳枝所构成的圆形图中找到正在树下观鸟的文人，并且随着他的视线将此条动线移向右上方的飞鸟，在画面上形成了另一条对角线。有趣的是，这两条对角线的交会点恰巧落在画面的中央位置，无形中已经稳定画面且凝聚了观者的焦点。

白蔷薇图

《白蔷薇图》，

绢本、设色，26×29.5厘米，
北京，故宫博物院藏。

马远先祖在北宋时就以擅画花鸟著名于世，曾祖马贲供奉宣和画院，以能画百雁、百猿等结构繁复的大型鸟兽画而颇受称誉，以后世代相传皆精于花鸟写生。马远虽以山水画成就卓绝而享有盛名，但其花鸟画得自家传，亦有很高水准，唯流传至今的花鸟画作品不多，这幅《白蔷薇图》是他传世花鸟画中的精品。

画家在大幅绢素上生动地画出两枝交错生长的蔷薇，花朵嫣然开放，展示着动人风姿，枝叶繁茂而生长得疏密有致，二者互相映衬，益显得欣欣向荣。图中数朵蔷薇花有的盛开，有的含苞待放，通过正侧不同角度将花朵明丽的韵态作了精彩的描绘，纤美的笔致勾画和轻柔的粉彩笼染，成功地表现了花朵重瓣翻卷的复杂形态以及柔美雅洁的特色，仿佛让人嗅到阵阵清馨的花香。劲健带刺的枝干，具有韧性的茎蔓，浓绿而茂密带有柔毛的叶片，也都表现得极为逼真，绿叶白

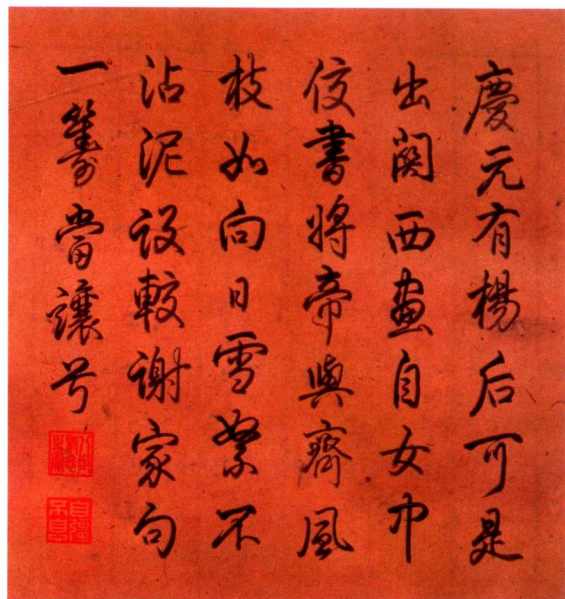

花，优美素雅，楚楚动人。

传统工笔花鸟至宋代已发展到极高的水准，画家们为了真实生动地塑造花卉的美丽形态，非常重视对描绘物象的深入观察与体验，熟悉和把握植物在四时景候中不同生长状貌特点，及花木枝条老嫩、苞萼先后及阴阳向背的形态结构和变化，以卓绝的技巧形之于笔下，但

画家又并非自然主义的摹写，而是经过剪裁提炼，塑造出更为动人的艺术形象，从中表现作者的优美的情感。马远《白蔷薇图》的形象既单纯又细腻，鲜明生动而精妙入微，虽工细而妙造自然，毫无繁冗之感，可算是花鸟画中的上乘之作，显示在他工笔重彩绘画上细腻柔润的特色，同样具有坚实的功力。

马远《倚雪仙杏图》，绢本、设色，25.8×27.3厘米，台北，故宫博物院藏。构图上剪取杏树之局部，突出枝干纠曲花朵繁茂的形态，笔致细腻传彩纯净，紫红的花萼，白嫩的花瓣，具有典雅明丽之美。状物精微，自然生动，尚存宣和院体花鸟画之风范，但构图造意上已别开蹊径。（薄松年）

宋人《垂杨飞絮图》，绢本、设色，24.8×25.6厘米，北京，故宫博物院藏。这是一幅取材及章法都非常别致的小品花卉，表现柳丝低垂摇曳之情状，嫩绿的叶片以及吐絮的杨花传递出阳光和煦、熏风微拂的春天气息，大片空白衬出稀疏而富有情态的柳枝，形象精练而构图活泼优美，体现出作者的匠心。图上有杨皇后题字，无作者款，在前代著述中曾被认为是马远所作，就其风格而论，至少系出于马远时代的画院高手。（薄松年）

