

奔腾吧 艺术里的千姿百“马”

龙马精神，自古便是中华民族崇尚的力量、速度与进取心的象征。值此丙午马年到来之际，我们将带领读者领略骏马在中国传统文化中的独特魅力与深厚意蕴。这些凝聚着历代匠人智慧与艺术家心血之作，不仅是马匹矫健雄姿的艺术再现，更折射出不同历史时期的社会风貌、生活情趣和精神。

申沛农 举花灯 拼色剪纸
1990年作于北京

申沛农(1936年—2001年)，北京剪纸艺术家。1957年克服疾病开始自学剪纸艺术创作，并以惊人的毅力投身于剪纸艺术事业，取得突出成就。他的作品粗犷中蕴含着秀美，富有民族装饰趣味且生活气息浓郁，深受民众喜爱。自古以来人们在生产、交通、战场都离不开马，1990年为迎接马年的到来，申沛农设计了很多骏马形象的剪纸作品，其造型既表现了马的高大雄健又体现了与人的亲密关系，既生动又可亲。

喻湘涟/塑 王南仙/彩绘 状元骑白马 彩塑
作于2008年 中国美术馆藏

“状元骑白马”是惠山泥人的传统题材，属于“四脚子”类型。“四脚子”是专指以四肢支撑身体呈站立姿态的兽类动物或人物坐骑的一类造型，如麒麟、狮虎、牛马等。该作品塑造了新科状元身着红袍、戴插花官帽，骑白马游街夸官的形象。状元郎面容清秀，嘴角含笑，右手执缰，左手扬鞭，尽显意气风发畅快喜悦之姿。作者喻湘涟、王南仙是著名的无锡惠山彩塑大师，前者精于捏塑，后者专注彩绘，两人曾长期合作，创作了大量优秀作品。

胡小红 彩绘泥塑马
2025年作于陕西凤翔

陕西宝鸡凤翔泥塑相传起源于明代，经历泥塑艺人之手代代相传，成为名冠中外的民间艺术传统绝活。凤翔彩绘泥塑的杰出艺人胡深创作的“泥塑马”曾经被国家邮政总局选为2002年生肖邮票主图。胡深世家第五代传人(胡深之女)胡小红，陕西省工艺美术大师，国家级非遗项目凤翔泥塑省级代表性传承人，自幼跟随父亲从事家传泥塑技艺至今，作品曾荣获中国工艺美术百花奖等殊荣。创作的彩绘泥塑在继承、发展和创新方面都取得了突出成就。

清代 火焰驹 皮影
中国美术馆藏

陕西皮影历史悠久，雕刻工艺精湛。其题材丰富多样，有不少取自神话传说中的神妖仙怪、奇禽异兽等形象，其造型奇异多变，形态大胆夸张，充满浪漫主义艺术魅力，展现出民间皮影雕刻艺人非凡的想象力与高超的雕刻技艺。此作品刻画了一匹枣红壮马，它周身环绕烈焰，四蹄腾空跃起，侧颈作飞奔状，张口似在嘶鸣，上扬的马尾更显骏马矫健身姿与昂扬神采。雕刻上采用阴阳刻法，线面结合，鬃毛与马尾线条流畅分明，刀功利落劲挺。

唐代 三彩腾空马
西安博物院藏

马做飞腾状，马背上骑一位胡俑，发分梳两结，脸略向右侧视，身微倾作控缰状，身着圆领深兰色长袍，腰系革带，左侧挂一圆形小囊，足蹬尖头靴。飞腾的马全身赭黄色，间白斑纹，马肚下有一方孔，原为插于器座而设。鬃、尾、蹄均为白色，辔(liu)、鞍、鞮均为兰色，马鞍下垫有深褐色障泥，垂于马背两旁，鞍后搭一行囊，以白、黄、绿三色相间。真实反映了在丝绸之路之上西域胡人急奔长安城的形象。

西周(公元前11世纪—前771年)玉马
山西博物院收藏

这件玉马玉质青黄，圆雕立马。以简洁明快的刀法勾勒出马的形象特征，膘肥体健。以双阴线凸显肌腱，刚柔相济，生动传神。既琢出马的垂头、小尾、四肢等轮廓形态，又用深挖、减地凸起技法，琢出眼睛、鼻孔、厚唇、耳朵等细部特征，甚至连马蹄、腿部的凹凸部位都表现得栩栩如生。在马的侧面则以周代流行的双阴线“一面坡”技法刻出卷云纹表现马的肌体，纹饰琢刻婉转、柔和。此西周玉马整体制作规矩，颇符合解剖原理。

汉代 青铜斧车
甘肃省博物馆藏

斧车，是墓主身份和地位的标志。据《后汉书·舆服志》记载，公卿百官出行队列，“县令以上，加导斧车”，斧车为仪仗队导行，其作用是彰显主人的权势与威严。车配驾辕马一匹，御者一人。为双曲辕小车，长方形舆，前为坡形挡板，后边无栏板，车舆两侧悬轡，出土时其红色贴帷残迹尚存。舆底座镂空菱形格，轼中部竖一穿柄铜钺，御者在其侧。汉代车马仪仗铜俑阵列，气势宏大，铸造精湛。

唐代 彩绘陶马与驯马俑
洛阳博物馆藏

唐人爱马。在造型为马的出土文物中，单独的马或者骑马俑比较多，这种极富生活气息的驯马俑则很罕见。此彩绘陶马与驯马俑1988年出土于洛阳老城唐墓。马的躯体匀称，鞍佩完好，彩绘华丽，马左前腿凌空踢抬，马头微曲，张口嘶吼，陶马神态表现得淋漓尽致。驯马人跨步平衡身体，牵缰绳的右手爆出条条青筋，人与马形成一种力与美的统一。这组塑像生动地再现了唐代驯马表演的场景，凝固了大唐盛世的永恒瞬间，是唐代艺术家不朽的杰作。