

品鉴

宋朝河中府(今永济)马远一族

丹青传五代 匠心写生机

□记者 薛丽娟 文图

初冬的运城，寒风掠过，落叶纷飞，却吹不散运城博物馆里的千年墨香。负一楼“河东历代名人书画作品”展厅内，暖黄的灯光轻柔地覆在绢本古画上，悬于展厅正中的“艺以弘德，文以载道”8个题字，向来人诉说着河东文脉的悠长。

踱步其间，在一众名家珍品中，目光不自觉被几幅“马”姓画家的画作吸引。不论是江河意境，还是花鸟情趣，抑或山林气韵，笔墨间的精湛技艺让人赞叹不已。细读画作题跋与展牌注解，方才惊觉，这几位画坛名家，竟都出自永济的马氏家族，一门五代接力研画，在宋代画坛书写了“马家画派”的传奇。

马世荣 全能巨匠，获“赐金带”殊荣

马世荣，宋河中(今永济市)人，南宋初期宫廷画家。高宗时期，他曾任承务郎、画院待诏，其画深得家传，画法古雅，代表作有《仙岩猿鹿图》《碧桃倚石图》等。

马世荣的艺术根基源于家族传承，其祖父马贲、父亲马兴祖均为宋代知名画家。祖父马贲为北宋徽宗朝宣和画院待诏，首创“百图”系列，开创了群体动物题材和小景写生技法。父亲马兴祖在高宗绍兴年间任画院待诏，精通花鸟、人物、山水、杂画，尤其擅长书画鉴别，宋高宗每获名迹卷轴，多交由他鉴识。展厅中，马兴祖《香山九老图》笔致细腻、构图精巧，令人可窥见马家绘画的传承脉络。

承袭家业的马世荣，精通人物、山水、花鸟各科，落笔精准、设色典雅，深得宋高宗赏识，不仅获授画院待诏之职，更获“赐金带”殊荣——这在古代画家中是极高荣誉，足见其技艺精湛。这份造诣，不仅让马世荣成为宫廷画坛核心人物，更成为他传授子女的艺术根基。他常于家中庭院设画案，教儿子马逵、马远观察花鸟晨露、山水云雾，还倾囊相授构图心得与设色技巧。他的代表作《碧桃倚石图》，仅绘半株碧桃、一方青石，却借枝干延伸方向暗示庭院纵深。正是他传给后辈的核心技法，为“马家画派”播下创新的种子。

民间留有一段马世荣的佳话。相传，一次宫中设宴，宋高宗突发雅兴，命他当场作画助兴。宫人迅速备绢与研墨，马世荣却先凝神观望殿外湖山景致，片刻后才动笔：以淡墨勾勒湖山远景，再用重彩点染亭台宴饮场景，人物眉眼灵动、鸟兽姿态鲜活，连亭外花卉都带着露珠欲滴的质感。画作完成时，殿内众人惊叹，高宗更是赞不绝口：“马卿笔下，可窥天地生机！”

作为画坛巨匠，马世荣的作品兼具宫廷画的规整与文人画的意趣，尤其擅长大幅构图中营造阔大意象。这种精巧布局的技法深深影响后辈，为“马家画派”崛起奠定坚实基础。他倾力培养的长子马逵、次子马远，日后均成为南宋画坛中坚力量，其中马远更跻身“南宋四家”，成为画坛巨擘。

▲梅竹鹤鹑图(仿)局部 马麟

▲春游赋诗图(仿)局部 马远

▲《香山九老图》(仿)局部 马兴祖

▲梅竹鹤鹑图(仿)局部 马麟

是“马家画派”的巅峰人物。他与夏圭并称“马夏”，位列“南宋四家”，是中国山水画史上里程碑式的人物。

也正是马远的人物名片介绍，引起了记者的注意。其家族五代——曾祖马贲、祖父马兴祖、伯父马公显、父亲马世荣、兄长马逵、儿子马麟，皆为宋代知名画家，这样的艺术传承在中国艺术史上极为罕见。

马远独创的“边角构图”法，以边角之景绘尽奇崛山川，被后人誉为“马一角”。这种构图打破了传统山水画全景式的布局模式，用边角之景表现整体意境，以局部见整体，在南宋画坛极具开创性。他的传世名作《寒江独钓图》便是这一技法的极致体现：仅用寥寥数笔勾勒出一叶扁舟、一位垂钓老者，画面其余部分皆为留白，却让人感受到江面的浩渺无垠与寒意萧瑟，尽显以少胜多的艺术张力。

“靖康之变”后，马远的祖父马兴祖随着宋高宗南渡，故而马远在临安生长。作《寒江独钓图》时，想来那时的他，虽在临安画院声名赫赫，却始终牵挂着黄河岸边的故土。这幅画是他以河东老乡柳宗元的《江雪》诗为灵感，反映对国家命运的复杂情感。独坐渡口，见江面烟波浩渺，一叶孤舟随波荡漾，思乡之情与艺术灵感交织，便挥笔绘就这千古佳作。画中老者的蓑衣、扁舟的形制，都带着北方水乡的质朴，与南宋宫廷画的华贵形成鲜明对比——这或许正是“马一角”的魅力：以局部见整体，以寸心绘天地。

除了山水，马远的人物、花鸟也颇具造诣。其笔下的人物线条简练，神情生动；花鸟则兼具工致与意趣，与兄长马逵的细腻风格形成互补。他的“马一角”风格，既有人间烟火气，又有自然之趣，不仅影响了南宋画院的创作风向，更成为后世文人山水画的重要范式，至今仍被美术界奉为经典。

马远 革新山水，“马一角”名震千古

在马氏家族的众多画家中，马世荣的次子马远无疑是成就最高的一位，也

马麟

承前启后，梅香伴得御笔题

作为“马家画派”的第五代传人，马远之子马麟同样引人注目。他在南宋宁宗朝任画院祗候，承继家学，善画山水、花鸟、人物，用笔圆劲、轩昂洒落，画风秀润之处更胜其父。展厅里展出的《三官出巡图》《伏羲坐像》，便是其代表作，尽显其精湛技艺与艺术追求。

马麟继承了家族绘画基因，又融入了自己的审美意趣，是马家画派当之无愧的承前启后者，其作品兼具宫廷的华贵与民间的质朴，雅俗共赏。

他最擅长画仕女与花卉，笔下的仕女姿态温婉、神情含蓄，线条柔美流畅，一改唐代仕女的丰腴华贵，呈现出南宋文人推崇的清雅之风。而他的花卉画，则继承了伯父马逵的细腻与父亲马远的意趣，尤其擅画梅花。其代表作《层叠冰绡图》，绘梅开之景，枝干劲挺、花朵清雅，既有梅花的傲骨，又有文人的清雅，意境悠远。相传宋宁宗的皇后十分喜爱马麟的画作，常召他入宫作画，甚至亲自在他的《梅花图》上题诗，一时传为美谈。马麟以其精湛的技艺，延续了马氏家族在画坛的荣光。

一门五代能得皇家如此青睐，在中国画史上实属罕见。这一艺术世家出自永济，这片矗立着鹳雀楼、普救寺的土地，不仅有诗词歌赋的浪漫，更有丹青水墨的雅致。马氏族人虽处不同时代，却各有所长，又一脉相承，以笔墨将山水灵气、审美意趣一一融入画作，为中国美术史留下了宝贵的财富。

马贲的开拓风格、马兴祖的能画善鉴、马世荣的全能奠基、马逵的花鸟绝技、马远的山水革新、马麟的承前启后……马氏家族的五代传承，是一个家族的艺术传奇，更是河东文化璀璨的缩影。