

《百骏图》：一个外国人留下独特的一笔

解读人 马振东

中国美术家协会会员，河北省画院研究员，河北省油画学会常务理事、石家庄分会会长。

由于历史的机缘巧合，郎世宁作为一个外国人在中国美术史上留下独特的一笔。

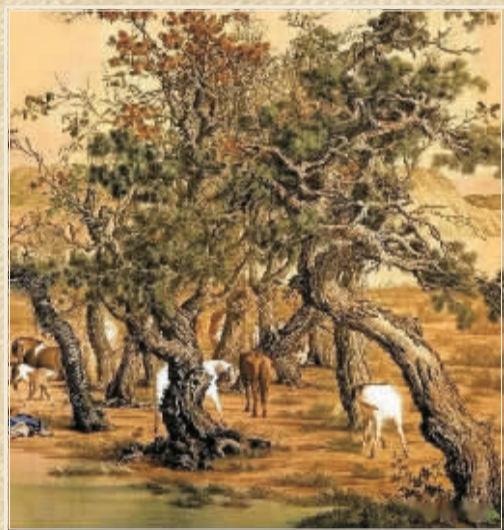
郎世宁，意大利米兰人。1715年（清康熙五十四年）来中国，随即入皇室任宫廷画家。历经大清康熙雍正乾隆三朝盛世，为皇家服务一生。他把西方油画的技法传到中国并与中国传统绘画的笔墨结合在一起，创作了大量的美术作品，较大地影响了康熙之后清代宫廷绘画的审美趣味，为中西方文化交流做出了积极的贡献。

郎世宁以擅长画马闻名，其代表作品为《百骏图》，塑造了百匹骏马，它们或站或卧，或翻滚嬉戏，或打斗觅食，聚散不一，自由悠闲。画面形象逼真，展现了辽阔深远的空间，使人以无限的遐想。

中国传统绘画以气韵生动为最高标准，西方绘画则讲究

透视、形体、光色，郎世宁将其自然地结合在一起，形成了独特的中西合璧的画风。这一画风在《百骏图》中得到了完美体现。其构图采用了中国传统绘画独有的长卷形式，将西方的焦点透视与中国绘画的散点透视相结合，用移动式的观察方法，将事物绘于一卷，展现了深远广阔的效果。在表现手法上，一方面保持了西方油画明暗表现和注重解剖结构的特点，通过马肚上明暗交界线的刻画，突出了马的立体感。另一方面也吸收了中国传统绘画的表现特点，弱化了画面中的强烈明暗阴影，呈现出平光、漫射光效果。结合中国传统绘画的笔墨特点，用毛笔勾勒树皮、草木，对石头、土坡的刻画采用了中国传统绘画中的皴法。使画面具有一定的平面感，更符合中国传统的美学特点，从而呈现出较强的东方特色。

艺海
指归

■清 郎世宁 绢本设色 102厘米×813厘米 现藏台北故宫博物院

中西合璧的马群盛会

□陈霞

《百骏图》是中国十大传世名画中唯一一幅外国人的作品。这幅郎世宁绘制的《百骏图》，为水墨设色绢本手卷，收藏于台北故宫博物院。而其白描底稿，收藏于纽约大都会艺术博物馆。

意大利人郎世宁1715年以传教士的身份远涉重洋来到中国，就被重视西洋技艺的康熙皇帝召入宫中，从此开始了长达五十多年的宫廷画家生涯。在绘画创作中，郎世宁融中西技法于一体，形成精细逼真的效果，创造出了新的画风，因而深受康熙、雍正、乾隆器重。《百骏图》是他的代表作之一。

《百骏图》是一幅中西融合的艺术杰作，在画面背景的描绘上，郎世宁将西方的写实技巧与中国传统山水的表现手法结合起来。郎世宁在《百骏图》长卷中共绘有100匹骏马和11名牧马人，百匹骏马姿势各异，自由悠闲，可谓曲尽骏马之态。牧马人则处于不太显眼但又能控制马群的位置。背景配以山水树木石丘和草地，突出以马作为主题的主要表现对象，又不失浓郁的生活气息。

画《百骏图》时，郎世宁不过36岁，为确保手卷达到预期的效果，郎世宁事先在纸上预画出每个细节，再丝毫不差地复绘到丝绸上。根据史料，之后的乾隆皇帝对之赞叹不已。乾隆皇帝宣布此画为杰作，不久以后，郎世宁被命名为清廷首席画师。

这样一张充满西画色彩，由西方人完成的作品，为什么会被载入中国美术史，成为中国传世十大名画之一？

这幅作品虽然有诸多西方绘画元素，但整个作品来说依然可以视为“中国制造”。作画的主要材料是中国传统的笔墨、颜料、绢布、宣纸，而整个构图布局、观赏方式、装裱、储存也都是中国特色。在此基础上，郎世宁将西方绘画方法引入中国画创作，是属于“中体西用”。在郎世宁的影响下，一大批宫廷画师如唐岱、丁观鹏、金廷标、冷枚等，也参与到这场创新变革之中。

因此，《百骏图》不仅仅是一幅经典画作，它更是中国绘画和欧洲绘画碰撞和交流的产物，是文化之间的桥梁和纽带，带给中国人民和世界人民精神和文化深层面的融合交流。

藏
传奇

郎世宁：中西方文化的美妙交融

□朱巍

一个外国人，不远万里，来到中国，在中国从事绘画工作五十多年，名垂中国绘画史，这注定是一段中外文化交流的佳话。

郎世宁生在意大利米兰，这座从西方文艺复兴时代就成为世界时尚与艺术之都的城市，哺育和成就了无数艺术大师，也让郎世宁走上了绘画艺术的道路。公元1715年，27岁的郎世宁从西班牙启程赴华抵达广州，五年后，他来到了神往已久的北京，受到康熙皇帝的接见，成为一位中国宫廷里的外籍画家，这一年，是中国纪年清康熙五十九年。

郎世宁这一来，就再也没有离开。作为一位西洋画家，他学会了使用中国的毛笔和宣纸，创造出中西合璧的院画新体，题材涵括帝后肖像、奇花异卉、珍禽走兽、重要庆典活动等。平静安逸的宫廷画师生活，给了郎世宁优渥的创作环境，使他能够用六年时间精心打磨，创作出他一生中的巅峰之作《百骏图》。郎世宁融汇欧洲绘画注重明暗及透视的特点，呈现出与传统中国绘画迥然不同的艺术风貌，为中国绘画开辟出与前代大相径庭的审美趣味。

艺术无国界，真正的艺术家能够超越文化的界限，创造出属于全人类的美。在郎世宁的故事中，我们看到了一个外国人如何在中国土地上扎根、开花、结果的过程。他的成功不仅在于他的艺术才华，更在于他对不同文化的尊重和包容。

在中国生活和创作了半个世纪之后，78岁的郎世宁走完了他的艺术人生，葬于北京滕公栅栏墓地。他留下的作品，让后人从中窥见一个时代的风貌，感受到不同文化相互交融、相互启发的神奇和美妙。

人生
况味