

丹青神骏 雅韵千年

——“神骏：故宫书画艺术中的马世界”主题展

陈雨菲

2026年为农历丙午年，故宫博物院特别策划“神骏：故宫书画艺术中的马世界”主题大展。作为本次策展组成员，我们历时一年有余完成主题论证、展品遴选与内容打磨，以期借马年契机系统呈现故宫院藏历代鞍马画精品。本次展览精选院藏54件珍贵书画文物，含一级文物21件，作品时间跨度从宋代延续至近代，汇聚李公麟、赵孟頫、任仁发、唐寅、郎世宁、徐悲鸿等一众书画大家的鞍马题材代表作，系统梳理马匹被驯化以来在社会生活、国家治理、军事征战、文化精神中的角色演变，令观众于笔墨丹青间品读绵延数千年的中华马文化。

展览结构

自新石器时代晚期先民完成马匹驯化，马便深度融入中华文明的发展进程。在《诗经》的字句里，马是“驱马悠悠”的礼仪载体，是贵族出行、社交往来的标配；在古代王朝体系中，马是“国之重用”的战略资源，马政优劣直接关系到国力强弱；而在文人墨客的笔下，马又化身“龙媒神骏”，成为昂扬、忠勇、自强的精神象征。为完整呈现这一脉络，展览分为行游、牧放、武功、神骏四大单元，由马的现实功用逐层递进至精神意象，清晰展现骏马跨越千年的身份蜕变。

“行游”单元聚焦马作为交通工具的日常性。随着秦汉马鞍、马镫的发展应用，骑马逐渐成为主要出行方式。本单元共展出19件展品，还原不同时代、不同阶层人群的乘马生活图景。从南宋传为马和之所作的《唐风·羔裘图》中卿大夫的马车出行，到元代赵雍《挟弹游骑图》里文士乘马执弹、悠然游猎的闲适身姿，再到明代唐寅《钱塘景物图》中文人的策马游春，以及近代赵望云《难马图》中难民与瘦马相伴前行的颠沛流离，马匹如同见证者，记录着人间百态与时代变迁。

“牧放”单元深入探讨马政与国运的密切关系。中国古代素有“马政兴衰，关系国家存亡”之说，唐代养马官马至七十多万匹，国力强盛，为历朝之冠。本单元通过9件展品，其中包括宋代李公麟《摹韦偃放牧图》卷、传为唐人的《百马图》卷等多件一级文物，再现古代官马牧养的宏大场景与制度细节。千马奔腾的壮观景象与真实详尽的饲养流程，共同构成了对古代马政体系的生动诠释。

“武功”单元集中展现了马在冷兵器时代的决定性作用。从唐太宗“昭陵六骏”的赫赫战功，到清代乾隆“十全武功”的疆域开拓，战马始终是王朝基业的重要支撑。本单元展出10件作品，包括金代赵霖《昭陵六骏图》卷、清代郎世宁《弘历射猎图》轴等一级文物，直观记录了战马在国家统一过程中的历史功勋。

“神骏”单元跳出马匹的实用属性，

深挖其精神文化内涵。“行天莫如龙，行地莫如马”，马以其矫健雄姿的姿态，成为自强不息精神的象征。本单元通过15件展品，展现了历代画家对马之神韵的艺术追求。从元代赵孟頫《人骑图》卷的儒雅沉稳，到清代郎世宁《阙虎图》轴的写实逼真，再到近代徐悲鸿《奔马图》轴的昂扬奋进，马的艺术形象不断被赋予新的时代内涵。

重点展品的艺术与历史价值

李公麟《摹韦偃放牧图》卷(图1) 该卷是本次展览最重要的作品之一，描绘了盛唐时期关中牧监官马秋日牧放的宏大场景。卷中绘有牧官142人，驱赶1247匹官马自右向左行进，沙阜连绵，河流隐现，人马疏密有致，气势磅礴。其描绘的地形地貌，与文献中的同州沙苑监(今陕西大荔)颇为相似。

李公麟以白描技法著称于世，此卷虽为临摹唐代画家韦偃之作，但充分展现了他的艺术创造性。画家先用墨线勾勒人马轮廓，再施以淡墨渲染，线条劲拔流畅，马匹骨肉停匀，顾盼呼应，极为生动。此卷流传有序，先经两宋内府收藏，又流入南宋权臣贾似道之手。明初进入大内，卷后有明太祖朱元璋题跋一段，表达了对“马政乃国之本”的深刻认识。清初为孙承泽、梁清标陆续所得，后入清内府，乾隆帝题跋三段，著录于《石渠宝笈续编》。

唐人(传)《百马图》卷(图2) 该卷以连续画面细致描绘43名牧人照料95匹官马的全过程，刷浴、饲喂、驯马、装配马具等环节一应俱全，写实程度极高。画中一处细节尤为有趣，即马厩石桩上拴有猕猴，恰好印证了北魏《齐民要术》中关于养猕猴可令马匹避恶消百病的相关记载，也为《西游记》“弼马温”的神话故事提供了民俗依据。结合画中马镫、兵器等契丹风格器具，以及人物汉式服饰，学界考证此作并非唐代作品，而是宋辽辽好时期的宫廷画作。它以图像形式留存了宋代养马业的诸多细节，弥补了文字史料的欠缺，是研究古代畜牧史、民族交往史的重要实物。

赵霖《昭陵六骏图》卷(图3) 金代画家赵霖所作的这幅长卷，以唐太宗六匹功臣战马为描绘对象，创作于金世宗大定年间。画作参照昭陵石

刻与北宋碑拓创作，用笔古朴浑厚，六匹战马神态悲壮凝重。作为金代宫廷画师，赵霖在画作中巧妙改造马鞍样式，融入女真民族特色，体现出当时北方王朝吸收中原文化、坚守自身传统的政治理念。此卷后人藏清内府，乾隆帝在卷首题写《昭陵石马歌》，将清太宗皇太极与唐太宗相提并论，指出两人庙号、陵号相同，且皇太极昭陵亦有大白、小白两匹石马，可与唐太宗六骏比拟，乾隆帝以历史裁判者的姿态，将清朝与金朝构建起直接的政治与文化溯源关联，进一步丰富了“昭陵六骏”符号的历史内涵。

郎世宁《阙虎图》轴(图4) 此轴创作于乾隆八年，是意大利画师郎世宁《十骏图》系列的第二幅佳作。画中骏马“阙虎图”由蒙古喀尔喀郡王进献，身高四尺六寸，体长七尺二寸八分，名号取“叫声如猛虎”之意。郎世宁运用欧洲焦点透视与明暗技法，精准刻画马匹的肌肉结构与皮毛质感，骏马身姿健硕、眼神机警，栩栩如生。画幅右上方以汉、满、蒙三种文字标注骏马来历、尺寸，下方配有朝臣赞诗。因这匹骏马年事已高，不便骑行，乾隆帝特意将其放养于南苑，见骏马志不舍，遂命郎世宁绘像留存。这幅作品既是清代“中西合璧”宫廷绘画的典范，也是清代中央与蒙古各部友好相处的历史见证。

展览的学术价值与当代意义

本次展览集中展出故宫博物院藏历代鞍马画精品，系统梳理了中国古代人马关系的历史脉络，为相关领域的研究提供了重要平台。纵观展品，宋代白描工细细腻，元代文人画清雅写意，明代院体画法度与意趣兼备，清代宫廷绘画融合中西技法，近代水墨画作锐意革新，历代画马技艺不断发展，但马所承载的精神内核始终未变。从古时服务出行、征战的实用牲畜，到后世寄托文人情志的艺术意象，马早已融入中华民族的文化血脉。画作里驰骋沙场的战马、漫步山野的坐骑、昂首奔腾的神驹，所代表的忠诚、坚毅、昂扬奋进的品格，正是民族精神的生动体现。观众漫步展厅，既能领略中国书画千年传承的笔墨魅力，也能从一幅幅骏马图卷中，感受代代相传的精神力量。

(作者单位：故宫博物院)

让文献类展览走近大众

以“家国天下湖湘情——近代湖南名人作品展”活动策划为例

曾麟

长沙市博物馆于今年元旦推出年度重磅原创特展“家国天下湖湘情——近代湖南名人作品展”(以下简称“家国情怀特展”)，聚焦陶澍、曾国藩、左宗棠、谭嗣同、毛泽东等50位近代湖湘名人，展出相关文献典籍、私人印章、手书信札等珍贵文物百余件，既呈现历史人物之于国家发展的宏观历史脉络，又展现其小家儿女的微观人生切面。为扩大展览影响力，长沙市博物馆紧扣“家国情怀”这一展览主旨与中华文化“家国同构”的精神内核，策划“写下你的家国‘湘’情”书信征集活动，用共创“第二展厅”的方式引导观众以文字抒怀，充分利用馆方新媒体矩阵与配套文创，推动观众个人情感、展览体验与家国文化的互促共融，探索观众参与文献类展览的有效路径。

以情为引，连接展览目标与观众需求

概念的学习以感性认识为基础，是教育心理学的经典共识。依据布鲁纳的认知表征三阶段理论、库伯的经验学习圈理论，认知概念的形成必须建立在具体感知、情感体验与直观经验之上，再经归纳、提炼形成稳定概念。基于此，针对高门槛展览内容策划低门槛参与活动，应从学习的初始阶段切入，以感性体验为观众建构概念内化与价值概括的底座。

上述教育心理学规律被应用于“家国情怀特展”的宣传活动设计中。本次展览宣传的核心目标，是确保观众的展览体验中包含“爱自己、爱家、爱国”的家国情怀认同。该展以名人手书信札为主要载体，对于普通观众存在理解壁垒。其一，从前行文多用文言，常涉及谦辞、典故、异体字等，且无标点，非专业观众难以识读；其二，信札常涉及特定历史事件与人物关系，理解其独特价值要求观众具备相应的历史文化水平；其三，信札多为私密交流，部分内容琐碎零散，缺乏叙事逻辑，也造成了观众理解的语境隔阂。针对上述问题，活动策划以大众共通的情感“情”为切口，以情感共鸣驱动观众参与，围绕展览主体构建“观展—共情—表达—认同”的体验闭环，使展览传递家国情怀的核心目标，与观众寻求情感体验与价值认同的需求相契合。

结合展览内容与展期，活动策划还拥有两个文化锚点。一方面，源于中华文化圈“家国同构”的文化基因。大众对小家、乡土与祖国的情感具有天然共鸣，这为连接展览目标与观众需求提供了第一个锚点。另一方面，展览展期覆盖元旦、春节两大节日，其中春节作为中华民族最为隆重、最具文化凝聚力的传统节日，承载着“辞旧迎新”与“团圆美满”的核心意涵，向个人、家庭乃至祖国表达美好祝愿，是春节礼俗活动的重要部分，也与展览所传递的家国情怀相契合。

结合以上双重锚点，活动选择以“家书”为具体形式。家书作为情感载体，既与展览中大量名人手札、家书文物高度契合，也迎合春节祈福的大众情感语境。活动周期设定为1月1日至3月3日元宵节，以“写下你的家国‘湘’情”为宣传语，可致自己、致小家、致湖湘、致祖国，使活动对具有不同身份的观众均具吸引力且易参与。

聚焦连接，共创“第二展厅”

实践表明，将观众作为信息的被动接收者，这样的展览模式传播效果较为有限；而若将其视为积极的参与者与展览的共同创造者，则能更为有效地传递展览信息。必须在展览主体(文物、纸质或电子说明牌等解说材料)之外，构建双向对话空间，以互动激发互动，以参与带动参与。

“写下你的家国‘湘’情”书信征集活动书写、投递场景，设置在“家国天下湖湘情”展览的展厅出口处。作为展览主体的延伸区域，活动场景整体视觉与主展一脉相承，采用书香纸色为主色调，背景海报、书信投递箱、展示墙均采用统一设计语言。信纸以展品中彭玉麟所用信笺为蓝本，定制竖写版式，还原古人笔墨意趣；桌椅选用长条古式形制，营造沉静雅致的书写氛围。活动场景毗邻名人印章体验区，从活动首日的全时段观众行为观察显示，观众

(作者单位：观复博物馆)

图1 李公麟《摹韦偃放牧图》卷(局部)

图2 唐人(传)《百马图》卷(局部)

图3 赵霖《昭陵六骏图》卷(局部)

图4 郎世宁《阙虎图》轴

观复博物馆文创实践与探索

张晓蕾

在文旅融合的新时代背景下，博物馆文创产品已从早期的陈列复刻装饰摆件，升级为连接传统与现代、贯通历史与生活的重要载体。它以馆藏文化为根基，以当代设计为语言，让沉睡的文化符号、传统纹样、人文内涵走出展厅，融入人们生活，让人们在日常使用与体验中潜移默化地感知传统文化的魅力，实现文化记忆的传递与赓续，为传统文化传承注入持久活力。

笔者十余年来在观复博物馆从事文创设计工作，深刻体会到优秀的博物馆文创，是学术严谨性与设计创新性的统一，是文化传承性与市场实用性的融合，更是历史底蕴与时代审美的双向奔赴。

设计需求迭代：从物质满足到精神升华

20世纪是现代设计发展的起步阶段，依托工业生产以满足基本物质需求为核心，产品设计侧重功能实现，对美观等重视程度较低，以致同质化现象较为普遍。进入21世纪，随着生活品质提升与精神需求增长，设计迈入关注审美趣味和文化意境的新阶段，可以称为“设计的时代”。这个阶段消费者选择产品不再局限于质量、价格与实用功能，更看重设计所体现出的个性品位与情感体验，由追求“物质”升华为注重“精神”。

艺术设计的本质，是兼顾审美表达与精神共鸣的创造性活动。在快节奏的现代生活中，兼具趣味性、舒适度与文化内涵的设计，更契合大众对生活的追求。真正卓越的设计，可达到“用则如是，非即艺术”的境界——使用即彰显功能之便利，静置时带来精神愉悦，实现从技术形态到艺术神韵、从物质功能到精神价值的本质跨越，这也是博物馆文创设计的核心追求。

藏品激活：让馆藏走进大众日常

基于对馆藏内涵精准挖掘的设计转化，进

行实践操作和市场化运营，观复博物馆不断尝试，让藏品的人文价值和艺术特征，通过恰当的方式寻找与传统文明与现代生活的契合点，打造兼具文化韵味与实用属性的文创产品，让藏品“活”在大众身边。

例如“节气+萌宠”IP：观复猫二十四节气系列马克杯。二十四节气是中华农耕文明的智慧结晶，不只是一套历法时序，更是中国人的自然观、生命观、生活观的集中体现，承载着古人顺应自然、顺时而行的生存哲学。为了让人们加深对节气物候的认知，观复博物馆以馆内培养的众多“观复猫”为原型，用极具大众亲和力的“萌宠”IP形象，肩负起“二十四节气文化使者”的重任，打造出观复猫二十四节气系列马克杯。

此案例首先是借助“观复猫”作为博物馆特色文化符号，以亲和可爱的形象拉近大众与传统文化的距离。该系列将观复猫形象与二十四节气场景融合，猫咪以古风扮相呈现，画面清新典雅、灵动可爱，每款杯子对应一个节气特征。作为日常必需且频繁使用的器具，马克杯让使用者在饮水间隙，便可认识节气变迁、体悟古人智慧，实现物质使用与精神享受的统一，兼具科普价值与情感温度，成为节气文化普及的生动载体。

文创设计注重二十四节气内涵的四时变迁，与色彩律动，将产品本身以及附属的包装设计、文字解读、IP角色的个性故事等多重元素有机结合，以增强主体的叙事性。以二十四节气的文化内涵为基底，紧扣四时变迁的时间线索，提取节气对应的自然意象与色彩律动，构建起完整的视觉叙事体系。以“雨水”主题为例，画面以初绽的柳芽、清润的蓝绿色调呼应节气特征，观复猫IP形象的设计既保留了角色辨识度，又在包装中附带“节气卡”，除了图像以外还通过文字强化产品的叙事性与文化深度，让用户接触产品的每一个元素，都能感受到节气文化的脉络与温度，实现传统文化从视觉呈现到情感共鸣的转化。

再如“藏品局部+意境迁移”的代表：观复九龙呈寿镂空香盒套装。观复博物馆馆藏黄花岗透雕九龙八扇围屏中的局部构件，以灵动环曲的九条蛟龙构成“福、禄、寿”等传统文字纹样，镂空工艺精湛、构图巧妙，兼具光影美学与吉祥寓意，尽显古人设计智慧与精神追求。博物馆以此围屏为设计源头，设计推出观复紫气香韵·九龙呈寿镂空香盒套装。产品延续馆藏品的镂空技艺与龙纹纹样，将屏扇所具有的分割空间和营造光影的功能微缩迁移到香薰盒的设计中，突破空间限制，以“烟”代“影”营造意境变化。当燃香的烟气从九龙纹样间缓缓升腾，蛟龙仿佛灵动再现，与古时透雕屏风随日光移动在墙上映出的蛟龙身影，在时间和空间中彼此穿越呼应，神动行移。

一件家居藏品上的局部纹饰，利用设计语言再现成为今日生活中静心解压的诗意伴侣。

实践意义：以文创赋能文化传承

文创设计不仅通过创意的、审美的、侧重视觉的方法，创作出美好实用的产品，更承载着传承弘扬中华优秀传统文化的使命。面对厚重的历史文化与珍贵的馆藏资源，文创产品以通俗趣味且生活化的方式，降低文化认知门槛，让大众轻松触摸历史文脉，感受文化气息，将先人对美好生活的向往与人文精神，融入现代生活场景，体会其中的人文智慧和深厚的文化内涵。

从博物馆藏品到文创产品，从展厅陈列到日常使用，观复博物馆始终以馆藏为根本、创意为羽翼，坚守文化初心、创新表达形式，让传统文化在当代生活中可感、可触、可赏。未来，博物馆文创研发设计将继续深耕藏品内涵、拓宽转化路径，推动藏品活化利用和文化传承，为博物馆事业高质量发展注入源源不断的文创力量。

(作者单位：观复博物馆)

■ 广告

MicroWise
— 安元智系统 —

数智护文脉
元智赋新生

文化遗产全链数智 解决方案提供商

科技保护

环境调控、环境监测、
本体监测、便捷设施、
文物运输监测、文物展柜、
文保修复实验室装备...

智慧管理

藏品管理、资产管理
人员管理、客流监测
数字资源管理...

智慧服务

数字化采集、数字化展陈、
智慧导览、咨询服务、
熏蒸消杀服务、
展柜微气候评测服务...

西安元智系统技术有限责任公司

电话：13572270596(张总) 座机：029-88246388
邮箱：info@microwise-system.com
网址：www.microwise-system.com
地址：西安市高新区锦业路69号创业研发园E座4F

官方微信

官方网站

五至八版责编：何薇 甘婷婷 王龙霄