

「跟名家学画」丛书

怎样画

马

名家教你，零基础学画国画！
让你变身画马达人的实用教程！
比你学得更容易！更有趣！更轻松！

师鸿 著

化学工业出版社

「跟名家学画」丛书

怎样画马

师鸿 著

化学工业出版社

· 北京 ·

马以其矫健和忠诚一直受到人们的喜爱，马画成为了中国国画中的一个重要分支，自古以来受到诸多绘画名家的喜爱。本书邀请国内著名画家师鸿先生编写，作者以多年的绘画经验与体会，详细介绍了画马的步骤、基本技法、马的形态表现以及马的局部的画法，并提供了少量画作以供读者临摹和学习。

本书适宜喜爱国画的读者学习。

图书在版编目 (CIP) 数据

怎样画马 / 师鸿著. — 北京: 化学工业出版社,
2016. 2

(跟名家学画丛书)

ISBN 978-7-122-25902-8

I. ①怎… II. ①师… III. ①马-翎毛走兽画-国画
技法 IV. ①J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 307406 号

责任编辑: 张兴辉 邢 涛
责任校对: 吴 静

装帧设计: 尹琳琳

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)
印 装: 北京缤索印刷有限公司

889mm×1194mm 1/16 印张 4¼ 字数 100 千字 2016 年 3 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 25.00 元

版权所有 违者必究

跟谁学丛书编委会

主任：姚泽民

委员：（排名不分先后）

姚治华	孙菊生	董辰生	姚少华	苏士澍
沈 鹏	刘 艺	李 铎	谢 云	张 飙
覃志刚	杨晓阳	马海方	刘曦林	孔 紫（女）
范 曾	崔如琢	范 扬	史国良	霍春阳
刘大为	冯 远	吴为山	范迪安	徐 里
何家英	胡抗美	张立辰	程大利	田黎明
程茂全	田伯平	赵志田	王阔海	曾迎春（女）
喻继高	吴悦石	张江舟	赵长青	陈洪武
宋雨桂	王易霓	冯大中	许 勇	孙文铎
赵华胜	李宝林	王梦湖	于永茂	程振国
吴云华	孙安民	廖 军	王 涛	张 松
柯文辉	周志高	王兴家	纪清远	卢 平（女）
邹立颖	洪 炜	王之辨	刘铁宝	谷 溪
李力生	李学功	赵 普	赵万和	魏 鼎（女）
金默如	郭公达	周韶华	邱笑秋	万鼎
张仲愈	刘俊京	张和平	杜希贤	毛水仙（女）
萧晖荣	徐培晨	徐恩存	陈危冰	萧 丽（女）
刘兆平	米南阳	陈志良	马文典	康 征
萧 平	蔡国声	金 申	王敬之	丁子同

2014年9月24日，习近平主席在纪念孔子诞辰2565年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会上指出：“文以载道，文以化人。中国人民的价值观和精神世界，是始终深深植根于中国优秀传统文化沃土之中的。优秀传统文化是这个国家、这个民族传承和发展的根本，如果丢掉了，就割断了精神命脉。”由此可见，当代教育包括核心价值观的培育，必须强化以中华经典文化为核心的本根教育，注重经典价值的有效传承。

“画乃文之极”。中国画，是中国传统文化的精粹，是中华民族的光荣，是一个极具鲜明民族特色的艺术品种，经过上千年的积累和沉淀形成了它特有的面貌，形成了独特的风格和审美情趣以及一套完整的理论体系。提倡和继承中国传统文化，就必然离不开对中国画的研究和学习。基于此，姚泽民工作室联合化学工业出版社策划编辑出版了本丛书。本套丛书在强调“系统性”和“实用性”的基础上，更加注重强调“可操作性”，便于广大书画爱好者学习如何绘画，为其提供最直接和最实在的帮助。

“笔墨当随时代”。未来永远属于会学习的人，期待你的开卷有益。

姚泽民工作室

2015年10月3日

近年来，有些朋友催促我撰写有关画马的技法书，为初学画马的学者提供点参考资料。我怀着“创作实践也是一个良好的学习过程，并与同道共同探讨”的想法与愿望，终于在百忙中动笔了。

俗话说：“画鬼容易画马难”。由于马的神情动态变化很复杂，因此马是动物中比较难表现的一种。其实，画马不难，难的是持之以恒的潜心观察和研究。知马才能画马，画马必须知马。入门的钥匙是熟悉马的特征和准确掌握马的解剖，勤于动笔，并加强书法的研习，熟悉笔性、纸性、墨性。当然，应该多读前人佳作，熟悉前人的技法，揣摩前人的笔法、墨法，但切忌死临，以免成了前人的笔奴。

在临摹前人的作品同时，要注意对真马的研究，这样一可探求前人画法的真谛，又可避免承袭前人的不足。而且要在观察马的同时，多画一些马的速写，这有助于我们掌握马的形态及神态，画出马的气质与精神，前人所提的“千稿上画”就是这个道理。在画马的同时，还要注意对书法的学习，“笔力”的深浅对国画的衡量尤为重要，国画中所说的“笔能扛鼎”以及“放笔直取物象魂魄”亦指对书法功力所要求才能达到的。中国画“书画同源”的道理在画马的过程中体现得亦尤为重要。

笔者试着以书法入笔、行笔的线条手段，运用填墨、积墨、泼墨等墨法的表现形式画马，力求作品笔墨生动，稳健传神，展现马的各种姿态。但这只是一种尝试而已，虽被同道过誉地称之为——写马技法，也仅仅是笔者自己长期摸索的一套画法，很不成熟。如果笔者的画马技法能给读者学习画马以帮助，本书能够给大家一点启发，笔者将备感荣幸。因研习不深，水平有限，成稿仓促，谬误及不足之处，希望同道之士、学者、读者包涵指正，并共同为发扬国画技法奉献出微薄之力。

师鸿

师鸿，原名于淼，当代著名画家、书法家、收藏家、鉴赏家。曾用名于殿英，号三水，堂号“天马斋”。祖籍山东文登。其早年受徐悲鸿大师的教诲与指点走上艺术道路。授业于孙信、李智超、蒲松窗、王雪涛、李苦禅诸先生。现为中国书画研究院教授、北京师范大学易经学院客座教授、国际潮汕书画总会顾问、中国书画家联谊会顾问、中华诗词学会书画委员会委员、中华诗词学会顾问、中国楹联协会顾问、瀚兰艺术网名誉主席。

长于马、鹰、鸡、山水、书法等书画创作，尤擅“奔马”。其在徐悲鸿大师及前人画马技法的基础之上，对写意马技法的发展进行了大胆的尝试，将书法艺术中的提、按、转、折等笔法投入到马关键部位的线条中，运用填墨、积墨、破墨等墨法展现马的厚度与体积，并在实践中创造出一种以书法入笔、行笔为基础，墨色交融为烘托，既变化多端又有统一规律的新技法——写马技法。改变了前人写意马的创作过程，所做作品达到作品与题字、画面与意境、笔墨与气韵的协调与统一。其作品气势磅礴，场面宏大，力求诗、书、画的完美融合，别开生面，开创了全新而全面的艺术风格。

网络互动：雅昌师鸿官网 shihong.arttron.net

QQ:2724040662 腾讯微博: @sh2724040662

第一章

中国画基础·····

1

第二章

谈画马·····

7

第三章

画马的一些要点·····

17

第四章

马的形体剖析及画马步骤·····

25

第五章

作品赏析·····

45

The background of the page is a large, abstract composition. On the right side, there is a thick, vertical, dark grey or black ink wash that runs from the top to the bottom. In the upper right quadrant, there is a circular, dark ink blot. On the left side, there are several horizontal washes of color: a dark, almost black ink wash at the top left, followed by a light blue wash, then a reddish-orange wash, and finally a dark, almost black ink wash at the bottom left. The overall effect is a traditional Chinese ink wash painting style, but with a more modern, abstract feel.

第一章

中国画基础

一、概述

中国画在古代无确定名称，一般称之为丹青，主要指画在绢、纸上并加以装裱的卷轴画。近现代以来为区别于西方输入的油画（又称西洋画）等外国绘画而称之为中国画，简称“国画”。它是用中国所独有的毛笔、水墨和颜料，依照长期形成的表现形式及艺术法则而创作出的绘画。中国画按其使用材料和表现方法，又可细分为水墨画、重彩、浅绛、工笔、写意、白描等；按其题材又有人物画、山水画、花鸟画等。中国画的画幅形式较为多样，横向展开的有长卷（又称手卷）、横披；纵向展开的有条幅、中堂，盈尺大小的有册页、斗方；画在扇面上面的有折扇、团扇等。中国画在思想内容和艺术创作上，反映了中华民族的社会意识和审美情趣，集中体现了中国人对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认识。

中国画在世界美术领域中自成体系。大致可分为；人物、山水、花卉等画科；有工笔、写意、勾勒、设色、水墨等技法形式，设色又可分为金碧、大小青绿、没骨、泼彩、淡彩、浅绛等几种。主要运用线条和墨色的变化，以钩、皴、点、染，浓、淡、干、湿，阴、阳、向、背，虚、实、疏、密和留白等表现手法，来描绘物象与经营位置；取景布局，视野宽广，不拘泥于焦点透视。有壁画、屏幛、卷轴、册页、扇面等画幅形式，辅以传统的装裱工艺。人物画从晚周至汉魏、六朝渐趋成熟。山水、花卉、鸟兽画等至隋唐之际始独立形成画科。五代、两宋流派竞出，水墨画随之盛行，山水画蔚成大科。文人画在宋代已有发展，而至元代大兴，画风趋向写意；明清和近代续有发展，日益侧重达意畅神。中国画强调“外师造化，中得心源”，要求“意存笔先，画尽意在”，强调融化物我，创制意境，达到以形写神，形神兼备，气韵生动。由于书画同源，以及两者在达意抒情上都和骨法用笔、线条运行有着紧密的联结，因此绘画同书法、篆刻相互影响，形成了显著的艺术特征。作画之工具材料为我国特制的笔、墨、纸、砚和绢等。近现代的中国

画在继承传统和吸收外来技法上，有所突破和发展。

二、中国画工具

1. 毛笔

毛笔有软笔、硬笔之分；也有长锋、短锋之分，种类繁多，大致可分为狼毫、羊毫和兼毫（狼羊毫）。

狼毫比较硬而富有弹性，画出的线条苍劲有力、挺拔，如勾画动物的眼睛、鼻子、耳朵、嘴，双勾花卉、补景等时用。常用的狼毫笔有小红毛、衣纹笔、叶筋笔、书画笔、狼毫大书画、兰竹、狼毫提笔等。

羊毫比较软，圆润柔顺，能饱含水分，点花、染叶比较饱满、厚实，但是对于初学者很不容易掌握，难以得心应手，常用的笔有羊毫小楷、羊毫长锋、羊毫提笔、白鹤展翼等。

兼毫由狼毫和羊毫等合制而成，比较适中，具备羊毫和狼毫的特点，点染、皴擦时比较适用。如撕画动物的皮毛，染动物的眼睛、鼻子等，使用方便，初学者容易掌握。常用的笔有白云（大、中、小）、提笔（大、中、小）、七紫三羊等。

初学者在选购毛笔时，要注意毛笔的质量，笔的质量对书画技巧的发挥和画面效果至关重要，新笔毛质整齐，抱团，用来勾线条和画比较精细的地方；旧笔锋尖较秃，合拢比较差，恰好

可以用来撕毛（破锋撕毛），效果很好。长锋笔因为锋毫较长，画出的效果非常自然，但是初学者不易掌握；短锋笔比较适宜初学者。

新买来的毛笔要用清水发开，千万不能用热水泡，每次用完一定要及时涮干净，不能让残墨（色）将笔毫胶住，收藏新笔也要用水发开，把定形剂洗去，否则极易生虫。毛笔洗净之后要用废宣纸将水吸干，不要在水中浸泡时间过长，以免笔杆发胀，导致笔头脱落。

持笔一般以拇指、食指和中指捏住，使笔竖直。

2. 墨

墨锭分油烟和松烟两大类。油烟有光泽，宜作画；松烟墨色无光泽，宜书法。现在书画家们常用“一得阁墨汁”和“中华墨汁”等，使用方便。宿墨，即隔夜墨，光泽和层次感都比较差，如果要用时，可以墨锭研磨一下。

古人讲“墨分五色”，是指墨色可以分成多种层次，即焦、浓、重、淡、清。墨色的变化与水分的多少有直接关系。作画时为了使墨色变化丰富，一定要有浓淡干湿的不同变化。

画面上墨色的干湿程度除了和笔中的水分有关之外，也和运笔速度有关。行笔速度快而且轻，墨迹就显得虚，其中会出现很多的空白和牵丝，这种效果成为飞白。

3. 宣纸

宣纸有生宣纸和熟宣纸之分，熟宣纸就是在生宣纸上涂一道胶矾水制成。生宣纸适宜画写意动物画和写意花鸟画；熟宣纸不洇水，适宜工笔画，不适宜写意画。

生宣纸中以“净皮”为好，“特净皮”为上，其余则较差。

皮纸性能与宣纸近似，但是表现墨色的层次和浑厚感方面不及宣纸。皮纸耐水性较强，细腻，

宜渲染，例如，画动物的毛皮时，能表现出湿润、绵软的特殊效果，画山水时，表现出云的气氛。

4. 颜料

国画颜料分三种、两大类。三种即块状、粉状和袋装。两大类即矿石制成的，如赭石、朱砂、石青、石绿等；植物制成的，如藤黄、胭脂、花青等色。此外，还有人工合成的，如锌钛白、朱磬等色。矿石制成的颜料颜色厚重、覆盖性能好；植物色也叫水色，它色薄而透明。初学者选用袋装颜料比较方便。

三、中国画用笔技法

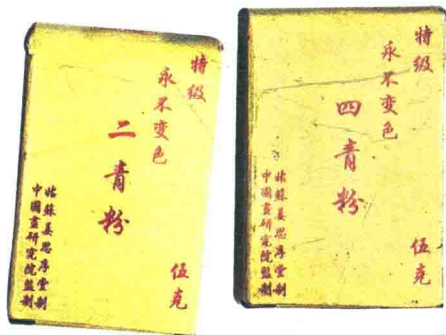
笔法即毛笔运行的法度、法则。其中包括持笔、运腕、用笔三部分。中国画用笔的方法很

多，归纳起来分三个步骤：起笔、行笔、收笔。起笔要藏锋，行笔要有提、按、顿、挫、轻、重、缓、疾等变化。收笔要回锋，在运笔时要灵活掌握，不要死板。就笔锋得偏正而言，又有中锋、侧锋、转笔、折笔、破笔等。

中锋，也称正锋。执笔姿势要端正，笔尖与宣纸成丁字形，如勾画动物的五官以及双勾草虫、花卉等，都要表现出很规矩的线条。

侧锋画出的线条一边浓、一边淡；一边湿、一边干，有时还会出现飞白，富有灵活多变之感。如表现动物的身体和尾部，点写花头和花叶等效果比较好，画石、树干、竹竿一般用侧锋。

扫笔，又称逆锋，即将笔锋散乱，少蘸墨色，下笔要快，像扫地那样在纸上用侧锋很快擦过。此方法飞白较多，有苍劲、飘逸之美，画大面积山石和粗树干时常用此方法。

提笔，又称拖笔，即笔杆与画面的角度随意，用大拇指和食指捏住笔杆尾部，笔杆在前，笔尖在后，随意拖拉画出线条。它自然曲折，如画虾须、鲢鱼须、绕茎植物及垂柳时用此方法。

破笔，又称破锋，最好选用旧笔，笔尖蘸墨在色盘边上将笔锋压扁散开，形成排笔刷那样来撕画禽鸟的羽毛和动物的皮毛，能出现绵软的皮毛效果，突显出动物皮毛的质感。

皴擦。用干笔侧锋横向在纸上轻擦，以显示出山石的纹理凹凸以及阴阳明暗的方法称为皴擦，画石头以及大树的干多用此法。

点，也称点簇，即不用勾线，而以笔尖蘸墨或色，笔锋落纸铺开，笔锋有浓有淡。有的点法是笔锋落下后即抬起来，有的笔锋落纸后稍有动作（行笔），画花卉叶子、小鸡、麻雀等都用到点法。

第二章

谈画马

马的矫健、骏逸、忠诚及驯良，给予艺术家以广阔的创作空间和灵感。秦始皇兵马俑的威武严整，霍去病墓前石马的浑朴亲切。汉代画像石、画像砖的丰富表现，马踏飞燕的神采飞扬，北魏敦煌壁画天马彩绘的报云追风，显示了古拙阶段鞍马艺术的独特风采，记载了漫长的关于马的文化与积淀。这些是可以见证的关于马的艺术造型。在随后可以传承的壁、绢、漆、纸画中，我们更可以看到在以马为主题的绘画历史中，中国涌现出了许许多多杰出的画家，他们在丰富中国画的创作题材、创作技法中做出了大胆的尝试，为中国画的发展，为丰富中国画的表现形式及内容做出了突出的贡献。

在以宋代规划的传统范畴中国画中，花鸟、山水、人物、走兽代表了最广的题材及内容的分类，而鞍马的绘画表现形式则要早于宋代关于中国画的分类。可以看出，画马在中国的绘画史中有着很高的历史地位，具有悠久的历史积淀。

画家热爱马，他们选择马作为描绘的主题来表达自己的创作激情，表达着自己的思想，服务于不同的历史时代，传承着历史的发展。可以说，画马是一脉相承的。

目前为止，汉代长沙马王堆帛画中的马，是现存最早的关于马的作品，作者不详。

在中国画历史发展中，魏晋南北朝是一个非常重要的历史时期。国家南北对峙，长期战乱，朝代频频更迭，而学术思想却格外活跃，从而促进了艺术的发展。这一时期的石窟壁画、墓室壁画、漆画都已蔚然可观，出现了开宗立派的画家、书法家，并且，作为奠定中国绘画理论基础的“传神论”、“六法论”也在这一时期提出。在绘画上被尊为画祖的顾恺之和他的卷轴画则最具有代表性。顾恺之的代表作《洛神赋》《烈女传》《女史箴图》中都有马的表现，而且马的表现丰富多彩，《洛神赋》中的三匹马一仰、一俯、一做打滚状，展现了顾恺之画马的高超技法。

唐代是中国绘画史上的鼎盛时期，而画马也作为中国画独立一科而独立呈现。马背得天下的李世民让画家阎立本绘制当年坐骑《六骏图》并置于昭陵作《六骏图》浮雕，足见画马地位崇高。由于马的地位尊显，出现了题材广泛的关于

马的作品，举凡调马、试马、习马、饮马、奔马、牧马等题材无不入画，并涌现出许多画马名家，而以曹霸、陈闳、韩幹、韦偃最负盛名。遗憾的是曹霸、陈闳的作品没有传世，以至我们已见不到他们的作品。“斯须九重真龙出，一洗万古凡马空。”是诗人杜甫歌颂曹霸画马的诗句，赞扬曹霸的马具有了九重真龙的魂魄，达到了画马的至高境界，而唐玄宗命韩幹向陈闳学画马的故事，多少可以从中获悉陈闳画马的神采及地位。韦偃出于韦鉴之家，也是唐代画马名手。他的《双骑图》《牧放图》等表现马的作品，被后代画家以临摹，《牧放图》画马一千二百多匹，牧者一百四十余人，人马聚散有致，顾盼多姿，错落纷呈，堪称一绝。其展现了韦偃画马的深厚功底。曹霸的学生韩幹也以画马著称，其擅长画鞍马。杜甫曾称赞他画马“笔端有神”，“笔落雄才”。从典籍记载的传世真迹《牧马图》《照夜白图》观之，韩幹的鞍马确是最为精彩的，它形神兼备，呼之欲出，其线条更富于表现力。往往一根细如游丝的轮廓线便将马的皮毛肉骨及动感、生命力描绘得淋漓尽致，令人叹为观止，创造了鞍马硕健丰姿、气宇轩昂又不失骨气的典范，因此被后世奉为鞍马画的祖师（线描法）。韩幹画马特别重视写生，并深入观察，研究各种马的神态、动作、骨骼、肌肉、毛色。由于韩幹有机会观察皇家内供厩马，因此他曾回答唐玄宗：“陛下内厩之马皆臣之师也。”由此可以看出他是最早提出以马为师的画家。韩幹还有《相马图》《明皇试马图》等传世。而画家阎立本，画圣吴道子皆画马。唐代画马遗作如佚名的《百骏图》《游骏图》《明皇调马图》等，也是这个时期的杰出作品，并传世至今。

赵岱、李赞华和胡瓌是五代时期以人物、鞍马见长的名家。赵岱的《八达春游图》《调马图》是传世名作。其作品线描圆润，色彩艳丽，意趣华贵，透露出唐人的遗韵。群马昂扬悠然和雄壮的气势，都表现出画家平时的观察与积累及赏马生活中的耳濡目染。赵子昂称赵岱画马“深得曹霸笔意，余亦好画，何能及也”。李赞华、胡瓌同为契丹人，皆以画马著称，作品多表现契丹族人出行、射骑、围猎等场面。马皆膘壮粗犷、身