

徐悲鴻畫馬技法

韋江凡
宮春虎 編 著

（全國優秀出版社）
天津人民美術出版社

徐悲鴻畫馬技法

韦江凡 编 著
宫春虎

④ (全国优秀出版社)
天津人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

徐悲鸿画马技法 / 宫春虎, 韦江凡著. — 天津: 天津人民美术出版社, 2008.6
ISBN 978-7-5305-3662-9

I. 徐... II. ①宫... ②韦... III. 徐悲鸿 (1895-1953) — 马 — 翎毛走兽画 — 技法 (美术) IV.J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第072130号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjpm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2008年5月第1版

2008年5月第1次印刷

开本: 787 × 1092 毫米

1/8

印张: 8

印数: 1-4000

版权所有, 侵权必究

定价: 25.00元

作者简介

韦江凡，我国当代著名画家，1922年生于陕西省澄城县农家。早年做过中小学美术教员，后在徐悲鸿先生的关怀和资助下，就读于北平国立艺专国画系，毕业后留校任教于国画系和解放后的中央美术学院。1953年参与筹建中国画研究所。后调入北京中国画院，任专业画家。1959年参加中国历史博物馆的筹建工作。

韦江凡先生以画马著称于世。他出自悲鸿门下，但又自成一格。

韦江凡先生的作品，经常参加国内外重要展览，并被报纸杂志广为介绍；人民大会堂、中南海、毛主席纪念馆、各地博物馆、纪念馆、社会团体，以及海内外收藏家均有收藏。出版有《韦江凡画马》、《韦江凡画集》。中央新闻电影制片厂摄有纪录片《韦江凡画马》。

宫春虎，1955年生于天津，自幼养马画马。中央电视台特聘画师，师从韦江凡。中华画马学会秘书长。

代表作有工笔画《万马图》，画面有骏马9999匹，获上海大世界吉尼斯之最。《六百征程图》被译成40多种文字向全世界介绍。

近年来，应邀为日本、法国、天津市政府等作大幅奔马图。

出版有：《马的速写技法》、《马的画法》、《中国历代鞍马画作赏析》、《水墨画马》、《宫春虎群马艺术》、《画马白描集萃》、《万马图典》、《画马技法深探》。

目 录

一、认识悲鸿马	1
二、悲鸿马与传统马画之不同	2
1. 传统马画的代表作品	3
2. 悲鸿马的特点	8
3. 悲鸿马体与自然马体之比较	15
4. 悲鸿马眼鼻部特点分析	21
5. 悲鸿马尾部特点要领	22
三、悲鸿马尾部画法步骤图	23
四、鬃毛画法练习	24
五、悲鸿马的临摹方法与画马程序	25
1. 双钩法	26
2. 填墨法	27
3. 对临法	28
六、悲鸿马作品中的书法运用	29
七、悲鸿马创作程序解析	31
1. 悲鸿马创作步骤图之一	31
2. 悲鸿马创作步骤图之二	34
3. 悲鸿马创作步骤图之三	37
4. 悲鸿马创作步骤图之四	39
5. 悲鸿马创作步骤图之五	44
八、悲鸿马的局部练习要领	49
九、悲鸿马解疑	52
十、悲鸿马笔墨、笔触解析	53
1. 写意马几马的笔触	54
2. 写意马骡马的笔触	56
3. 小马的写意笔触	57
十一、徐悲鸿弟子韦江凡画写意马	58

一、认识悲鸿马

徐悲鸿，(1895—1953)江苏宜兴人。自幼随父读书习画，1915年考入复旦大学。1919年赴法求学；被法国最享盛名的画家达仰收为学生。1923年春，他的油画《老妇》入选法国全国美展，回国后，先后任中央大学艺术系教授，北平艺术学院院长，中央美术学院院长，全国美术家协会主席。在画马领域，徐悲鸿以全新的思维理念，融西画因素于中国绘画技法之中，经长期实践终以大写意的形式呈现于世人面前——这就是悲鸿马。

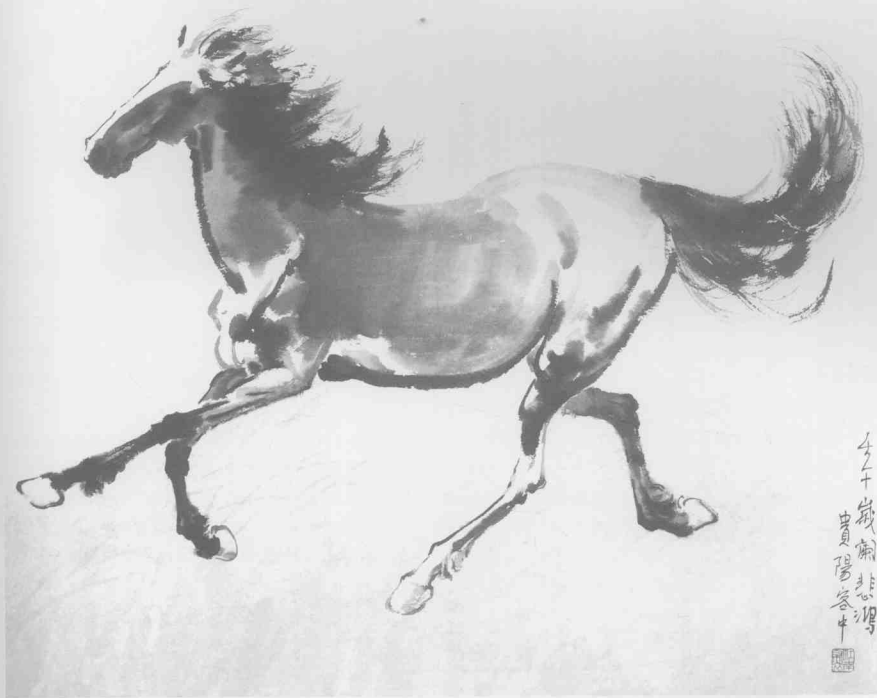
悲鸿马与传统马相比更加昂扬、奔放、蓬勃，更具视觉冲击力、更具精神感召力、更加具有时代精神。

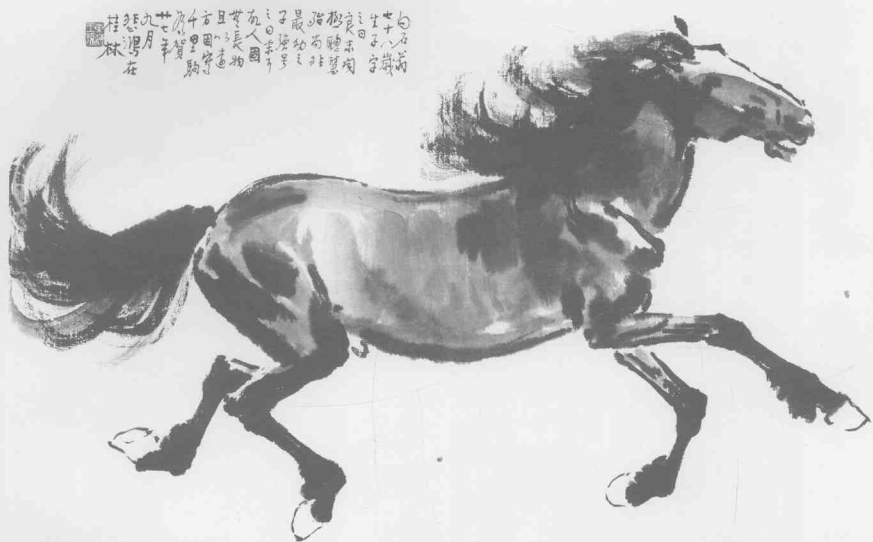
悲鸿马是在大的社会背景下应运而生的，它的出现在中国画马领域产生了重大而深远的影响，是中国画马史上的里程碑。不仅在表现形式上悲鸿马独冠绝时而且与时代脉搏紧紧相连，悲鸿马极少备鞍勒缰，它们为祖国为民族的命运扬鬃奋蹄、驰骋嘶鸣。

“微能奔走耳，未死未辞劳。哀鸣思战斗。相期效死得长征。百载沉痾终自起，首之瞻处即光明。辛巳八月十日第二次长沙会战忧心如焚。”

“山河百战归民主，铲尽崎岖大道平。”

这些款识真实反映了徐悲鸿忧国忧民的真实思想、高度的思想性与高度的艺术性完美的结合，这就是我所认识的悲鸿马。

二、悲鸿马与传统马画之不同

要了解悲鸿马的特点，首先要了解传统马，从隋唐至明清，众多画马大师已将马画推向一座座高峰，现代悲鸿马的出现是时代的产物，也是由悲鸿先生完成的一个画马的历史性突破。

由唐至清，是中国马画独立成科，迅速发展的时期。此间名家辈出，异彩纷呈。

唐代可谓是中国马画史上的第一高峰。曹霸、陈闳、韩幹、韦偃、张萱以及佚名的一批画马高手，各逞其技。留下了《饲马图》、《照夜白图》、《牧放图》、《虢国夫人游春图》、《百马图》、《人马图》等一批佳作。尤其韩幹，携汉砖雄强古朴之遗风，铸唐马充阔剽悍之面目，影响至今，绵绵不绝。

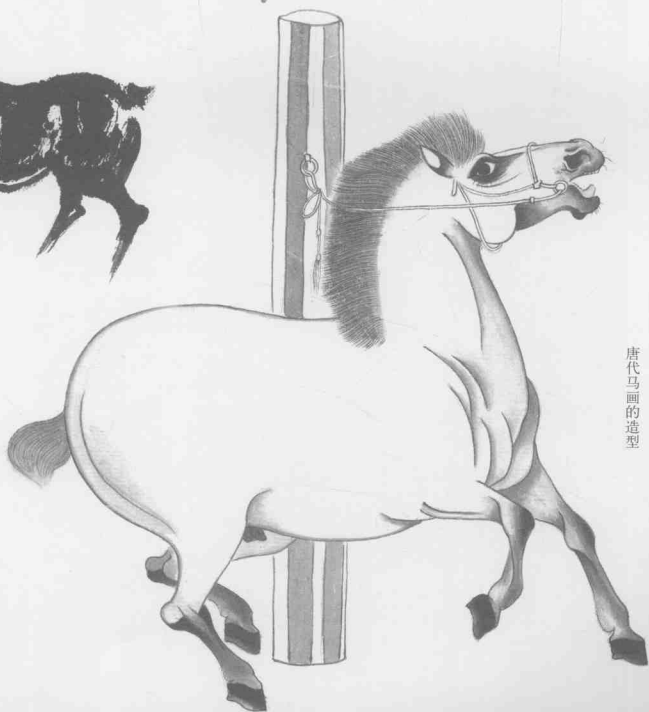
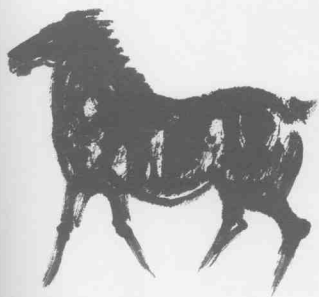
宋代李公麟，集墨线之大成，开白描之先河。所绘《五马图》造型写实，生动。马体盈缩之间尽显西域神驹之奇形伟岸。画面典雅，空灵。骨线宽窄飘逸极大宛良马之风神韵貌。女画家宫素然依法而作《明妃出塞图》，再为宋马添光彩。赵子昂，独擅重彩，线描以立其行质，五色以散其妍媸。《浴马图》、《秋郊牧放图》为元代马画珍品。任仁发则以马写人树新风。《二马图》中见境界。讽肥马，肥一己而误一国。颂瘦马，马虽瘦而清正廉明。抑恶扬善，其志立现。明代画马，当属仇英，善以白粉写马，画者皆知，粉易灰、滞、腻。仇英写来却清、白、透。技之精妙可见一斑，清有钱南园、张穆等人画马亦有佳作传世。综上所述，无论韩马肥硕、李马典雅、赵马艳丽、明清写实皆以墨线勾勒成型。线形虽千变万化，浓淡亦干湿莫测，然中锋用笔确是其不变的灵魂与核心。马画一科，继细线勾勒。精描细画之后变化最大者当属清末任伯年了。任氏画马，率笔为之。或粗线草成马体，或墨块儿堆积成型。样式新颖，令人刮目。遗憾的是，造型的准确性、线条的艺术性、技法的程式性尚显不足。当然这也是与时代发展和个人研究方向紧密相连的。可喜的是徐悲鸿的出现，熔中西技法于一炉，开创马画新天地。

1. 传统马画的代表作品

唐代已是马画非常成熟的时期，高手很多，如赵骅、曹霸、韩幹、张萱等。这是中国马画正式形成的第一高峰。

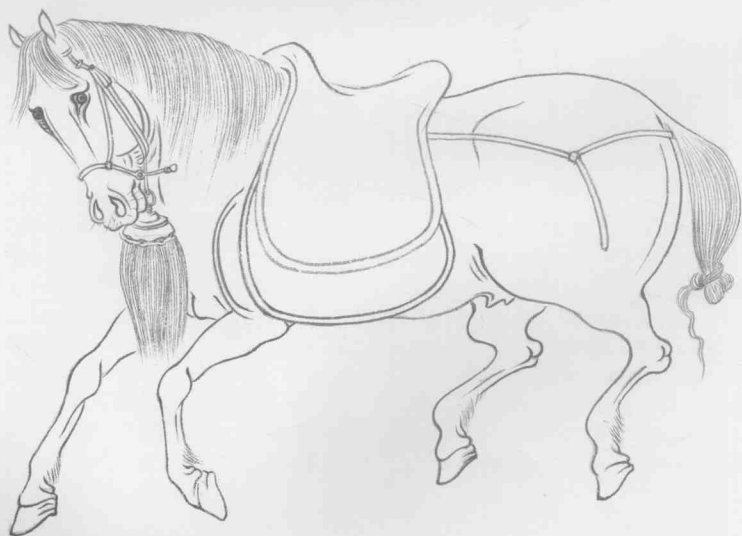
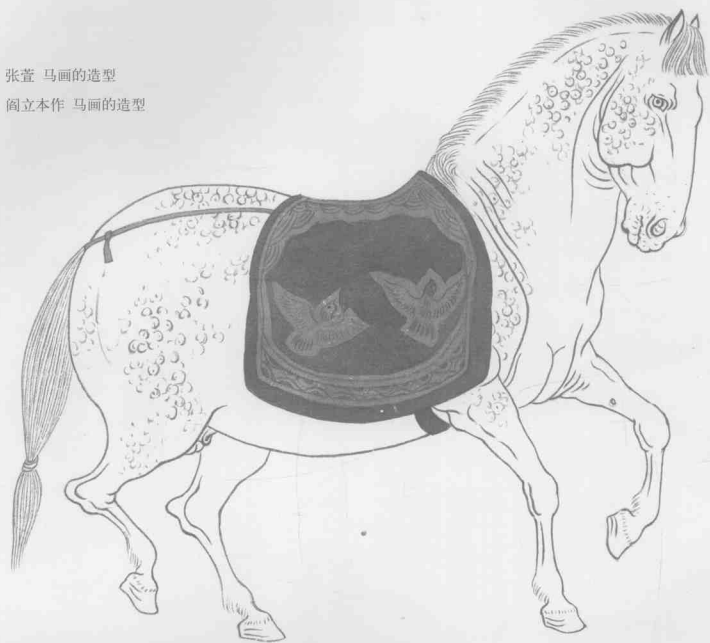
隋代马画的造型

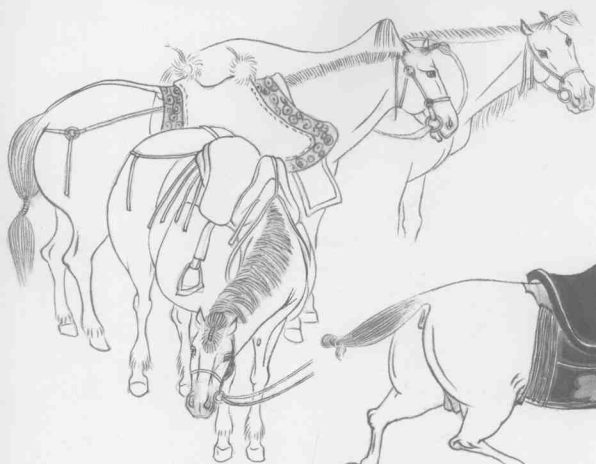
唐代马画的造型

上图 张萱 马画的造型

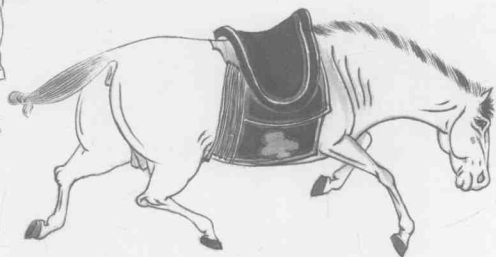
下图 阎立本作 马画的造型

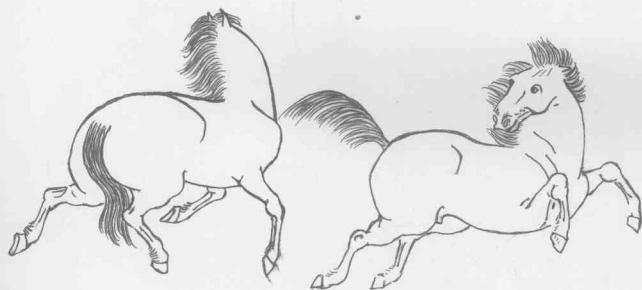

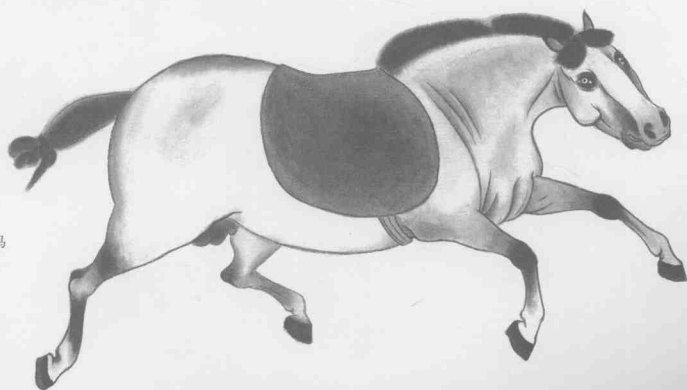
唐 胡璠 绘

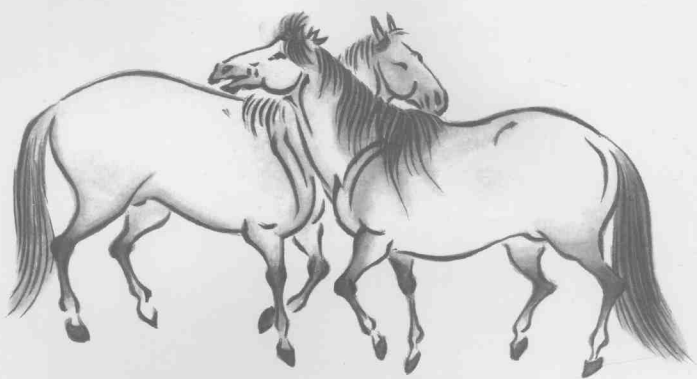
唐 赵孟頫 绘

唐 (佚名) 绘

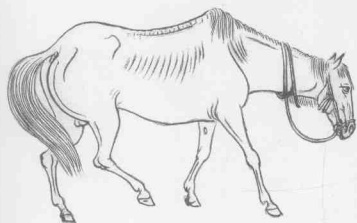
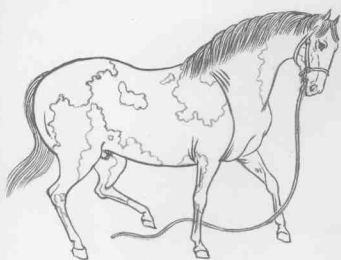
唐《游骑图》 奔马

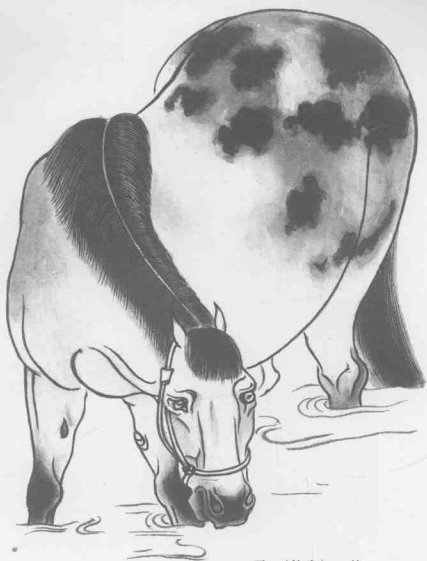
宋 马和之 绘

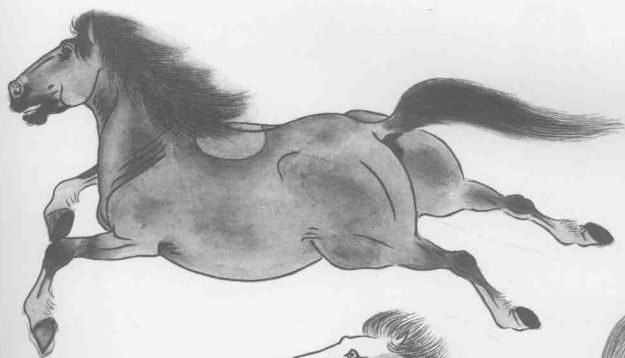
宋 赵伯骕 绘

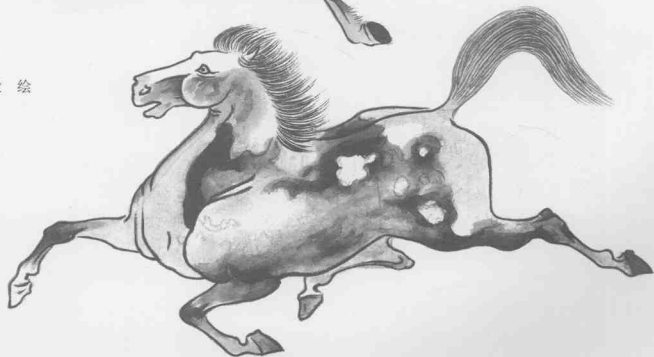
元 任仁发 绘

元 (佚名) 绘

金 杨徽 绘

金 虞仲文 绘

清 任伯年 绘

清代任伯年的出现，改写了中国马画谨慎细腻的风格特点，其作品或细丝灵动，或粗笔奔放，墨色浓淡相兼，干湿并用，虚笔若云卷云舒，舒畅婉转，实笔似逆水行舟，力从中来。造型千变万化，信手而来，了无凿痕。难怪徐悲鸿先生青睐于他。

由于没有西法渗入，因而出现结构不准，透视感不强（焦点）、视觉平板等问题，也就不足为怪了，但其作为写意马画的先行者，这一点是不容置疑的，其意义也是深远的。

2. 悲鸿马的特点

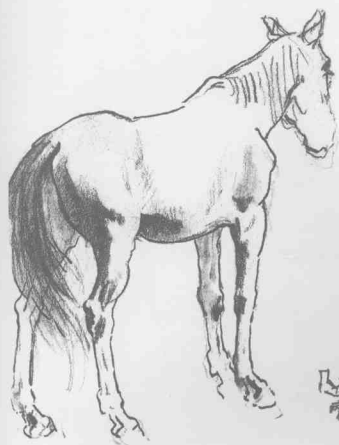
① 悲鸿马注重解剖

悲鸿先生一再教导我们“画马要以真马为师”，万丈高楼平地起，看似老生常谈，实则金玉良言。“我爱画动物，皆对实物下过极长时间的工夫，即以马论，速写稿不下千幅，并学过马的解剖，熟悉马之骨架，肌肉组织，然后详审其动态及神情，乃能有得。”

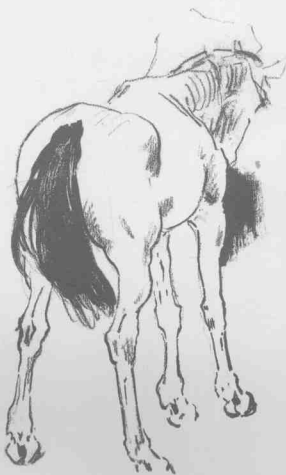
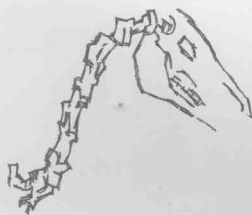
徐悲鸿先生早期画马有过大量速写素描写生稿，悲鸿先生对马的结构了如指掌，通过研究马的解剖学，熟知马的骨骼，所以悲鸿先生的马不管哪个角度、哪种动态都生动自然，本节所有速写稿都体现出马的骨骼和结构。

马的颈部是由七块骨骼组成，与头连接的第一块骨骼称为环椎，其与头连接的面呈平面状，可使头左右运动，颈椎骨可以上下运动，由此构成了头部的回环运动。

这五幅写生图中我们可以感受悲鸿先生是如何通过解剖关系与实践来把握马体颈部运动规律的。

悲鸿马注重解剖
(徐悲鸿画马写生稿)

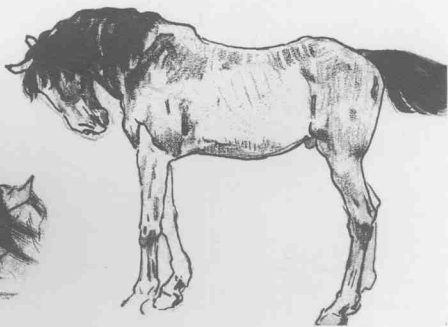
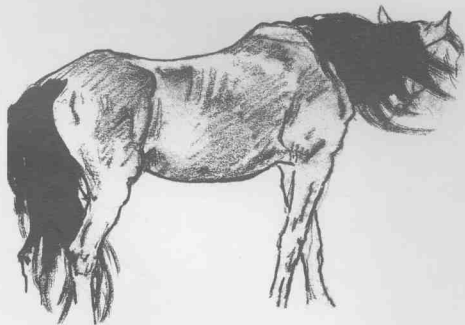
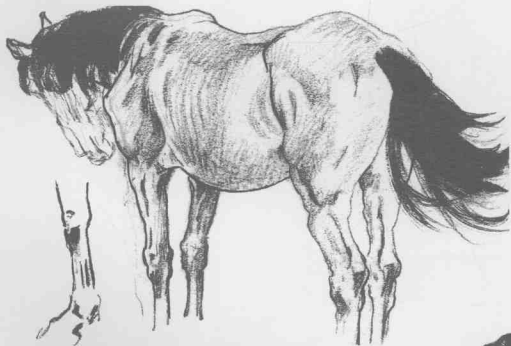

②悲鸿马注重素描

此幅素描可以看到极准的造型。这是一个纯背面姿态，焦点透视的运用无懈可击。

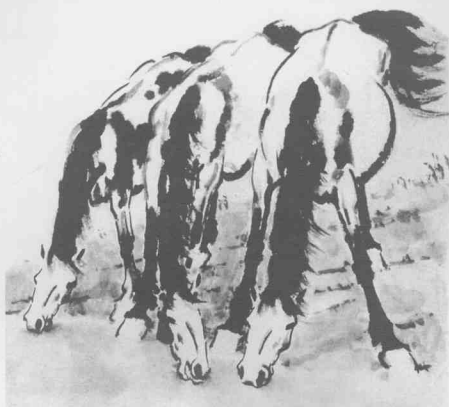
形态结构透视变化极大却非常舒服，浑圆的臀部，各个块面体积分明，肌肉的突起，后肢方形结构。极好地反映出了隐去琐碎细节，抓大关系的造型理念，飞扬的鬃尾，使静态的马增强了生命的跃动。回顾的马头向我们展示了挺拔的双耳、清澈的眸子、紧缩的下唇，这是一匹正值青春期的骏马。圆大的鼻孔还告诉我们这是一匹善跑的千里良驹。这才是画出生命迹象的作品。

用肯定粗重的线，卡住结构轮廓，紧致的排线有规律地反映出马体表面起伏凹凸的块面关系。“直中求曲，面中求圆”是悲鸿先生的谆谆教诲，从这几幅写生中我们能够真切地感受到。另外其鬃尾都是用软笔画的，为今后的国画创作做了自然的铺垫。

③悲鸿马注重透视

徐悲鸿先生画马借鉴了西洋画的透视法，其所绘马匹符合透视原理，因此他的作品更加具有空间感和真实感。

名词解释

视平线——与作者两眼平行的水平线。

视中线——视平线与心点相交上下垂直延伸的线。

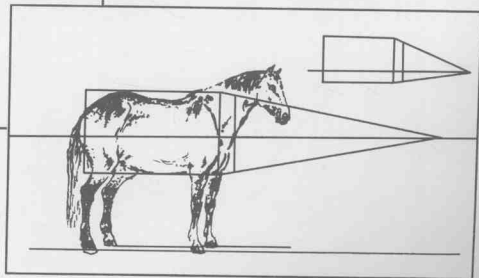
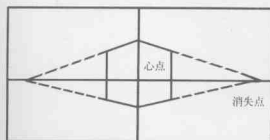
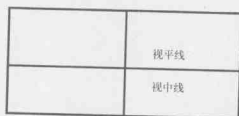
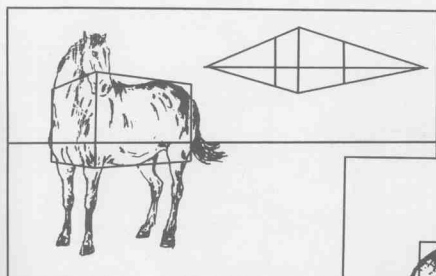
心点——作者两眼相对，即视平线与视中线相交的点。

消失点——与画面成角度的马体在透视中伸远到视平线心点两旁的消失点。

平行透视与成角透视：

平行透视就是马体（躯干）有一面与画面呈平行的透视方法，这种方法具有稳定的特点。

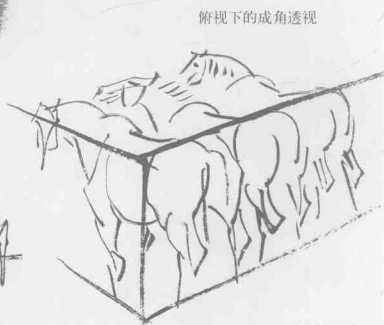
成角透视就是马体的任何一个面都不与画面平行而呈角度的透视方法，这种透视方法有利于展示马的体态。

焦点透视的引入，彻底改变了传统绘画的散点透视。从而使马画更加科学，马体更加具有立体感，画面更具现代意识也更加符合人们的审美需求。

成角透视

俯视下的成角透视

平视

视平线

平行透视

④悲鸿马注重立体效果

