

国画讲堂

吴祖略 / 著

Traditional Chinese painting
technical skill

中国画技法

八駿圖

辛巳年桃月於福州祖鵬

八駿圖

概 述

马同人类一起从远古走到今天。不管是在战场上冲锋陷阵或是拉车载运，都与人类的繁衍生息关系密切！

骏马的勇猛、刚毅、驯良、忠信的性格深得人类的推崇和喜爱。人们在马的身上寄托着奋发图强和成功的意愿：如“马到成功”，“龙马精神”等等。

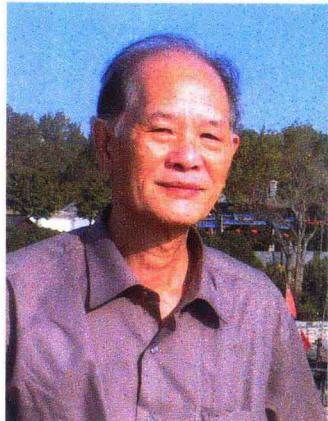
仅就骏马龙腾虎跃的身姿无不显现出其妙不可言的形态美；那广阔的草原上四蹄生烟的雄姿更使画家们兴奋不已。他们更多地从审美观点上去看骏马，去画骏马。

早期人类的岩洞壁画以及历史画马者，都已各尽其能，留下许多经典之作。近代徐悲鸿先生则创造水墨写意画马。“一扫万古凡马空”！大意磅礴、形神兼备。

积数十年画马点滴体会与画马爱好者共同探讨，或者能从中悟到一点什么。“画马当以马为师”多观察、勤研习，这才是恒古不变的道理。

画好鬃和尾增添了马的气势，飘逸的俊美。画时可以把笔毛稍散开，稳健运笔，并注意缕的结构。忌平板生硬。要有穿插，如写兰叶状，但要根据走势，不作过份开叉。

吴祖略，1941年生于福建闽清。福建美协会员。福建逸仙艺苑常务理事，林则徐画院特聘画师，福州市政协画院画师，中国书画家协会会员。其笔下山水、人物、花鸟、走兽风格独特，意境深远：寄豪情于形骸之外，立转意于法度之中，尤其画马，形神兼备，气势磅礴，久负盛名。国内外多家媒体均有专题报道，曾赴马来西亚，新加坡举办画展，在美国台湾举办联展。作品流传东南亚各国被收藏。

近年来由上海书店出版社为之出版《千姿百态画骏马》、《千姿百态画雄鹰》等三本画册。受到廖静文女士的约见，并为北京人民大会堂作画。

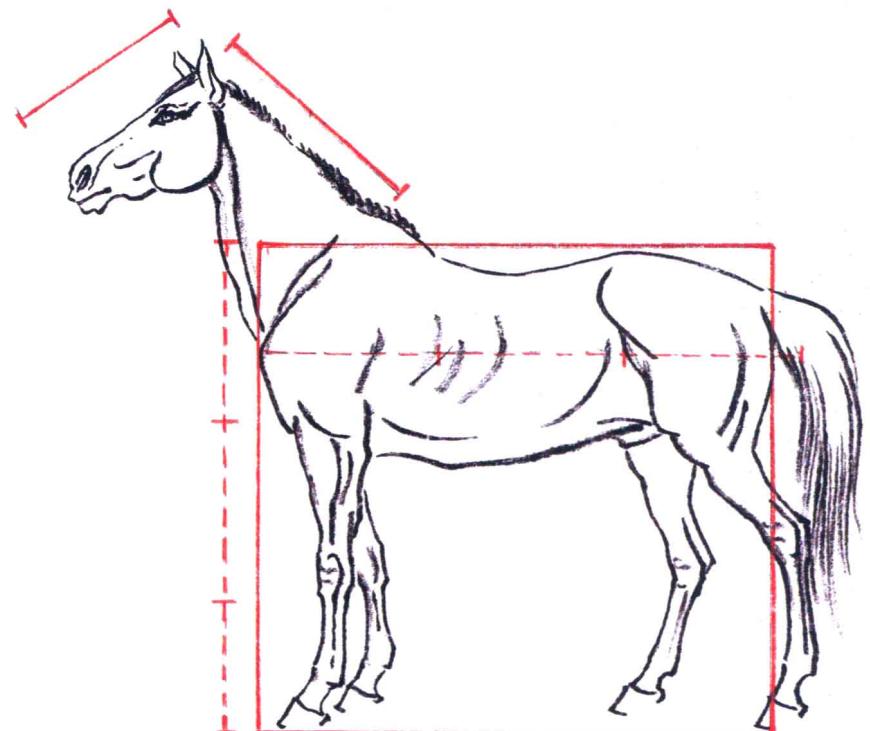
2008年获得中华人民共和国人事部、中国人才研究会、艺术家学部委员会授予一级艺术委员称号和ISE资质证书。

目 录

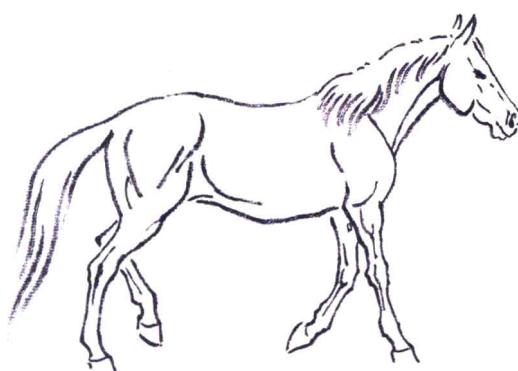
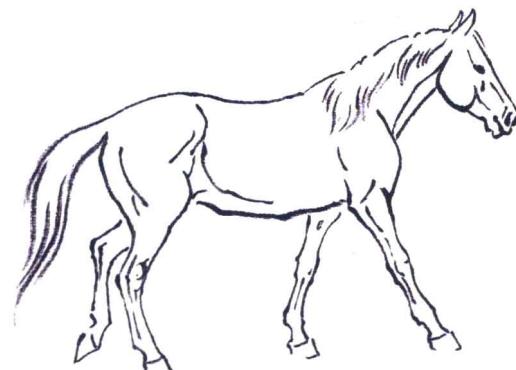
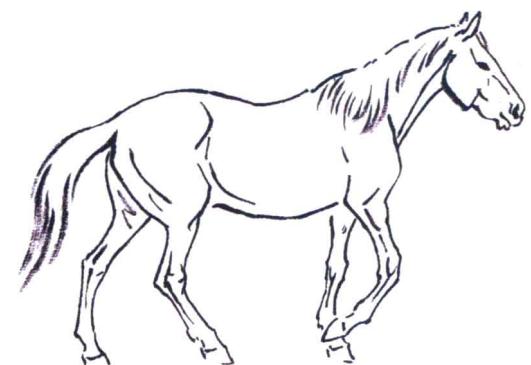
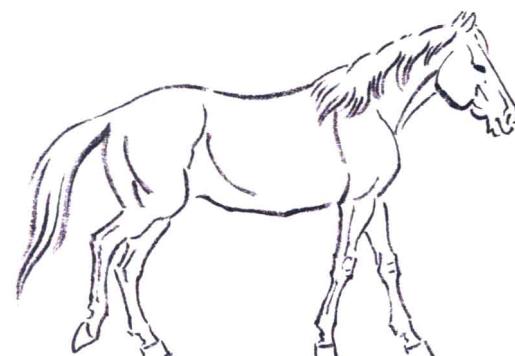
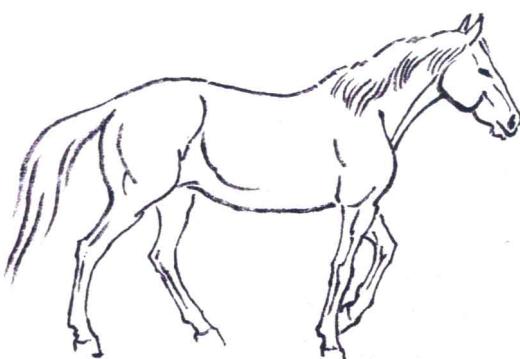
一、马的结构	1	六、马的写意画法	8
二、马的运动规律	1	1. 小写意画法	8
1. 慢步	1	2. 大写意画法	9
2. 快步	2	七、马的不同姿态	10
3. 奔跑	2	八、范图画法	12
三、马的头部画法	3	1. 《春风得意马蹄轻》画法	12
1. 头部画法步骤	3	2. 《逍遥游》画法	14
2. 头部的不同姿态	4	作品欣赏	16
四、马的腿部画法	5		
1. 前肢画法	5		
2. 后肢画法	6		
五、鬃毛和尾巴画法	7		

一、马的结构

马的品种不同，身体比例稍有区别但大体上差不多。马的身体略显长方形，各部分的比例不妨以马头部的长为标准去衡量全身的高度和长度以及腿的长短。身长约是马头的三倍，是颈长的二倍以上。（颈部明显长于头部）这样一比较，我们就可以得出较为准确的形体轮廓。

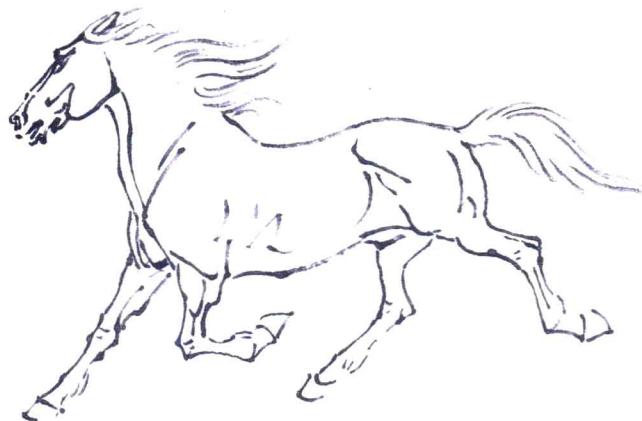
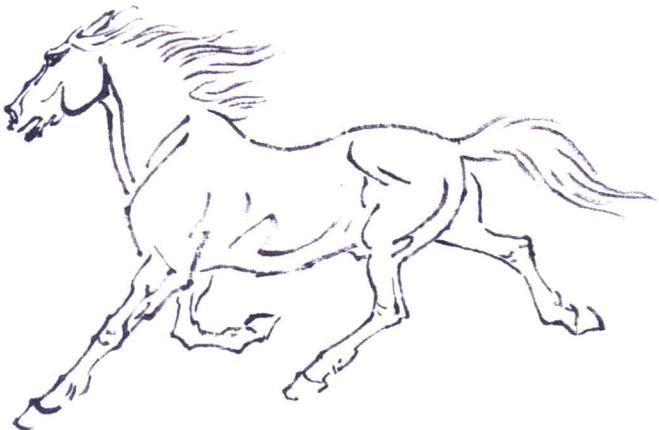

二、马的运动规律

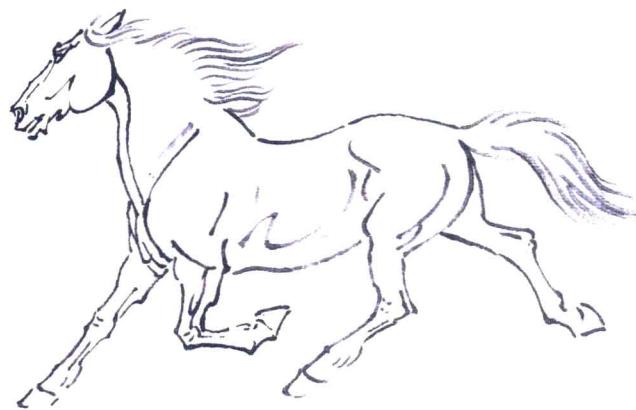
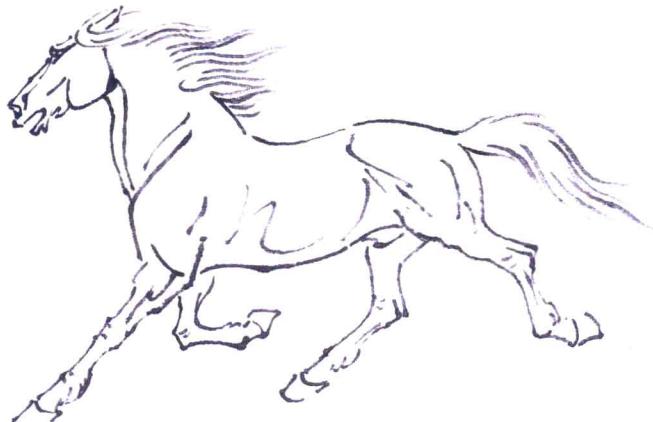

1. 慢步：请注意完成一个步骤可得到马的四肢运动步伐：左前、右后、右前、左后。接着就是右前、左后、左前、右后。

2. 快步

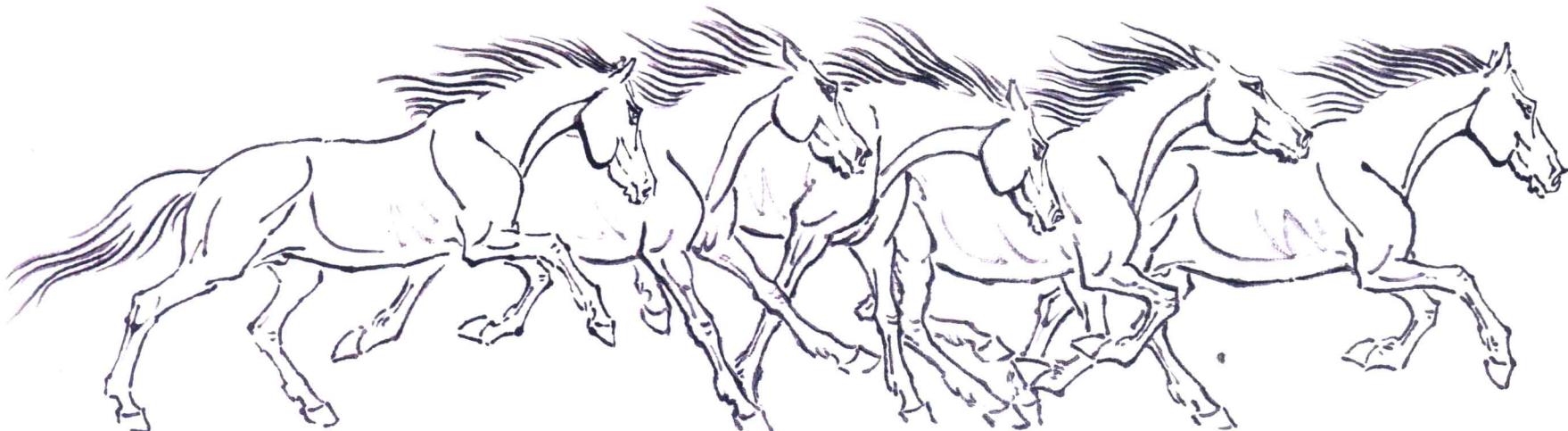

1) 对角运动：对角的前后肢同时离地或着地，相互交替的步伐。

2) 对侧运动：这种步伐是同侧前后肢几乎同时起落。这种步式有的是先天的，有的是后天调教的。

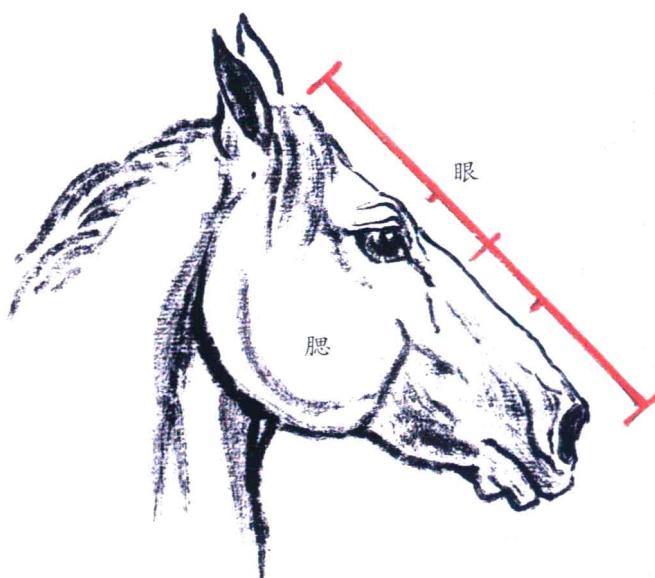
3. 奔跑：从这一组奔跑的马中间，我们可较清楚地剖析步伐，使我们知道马的四肢是怎样紧凑运动着。

三、马的头部画法

马的头能体现马的年龄、体质、气质和健康状况。头部描写应注意的是腮和眼的位置，腮占头部长度约一半，头部长度三分之一处是眼的位置。容易犯错就是把眼隔得太前偏高。

画马头应根据不同角度的造型特点采用多变的笔法，墨色浓淡分明，画五官当以勾线为主。

1. 头部画法步骤

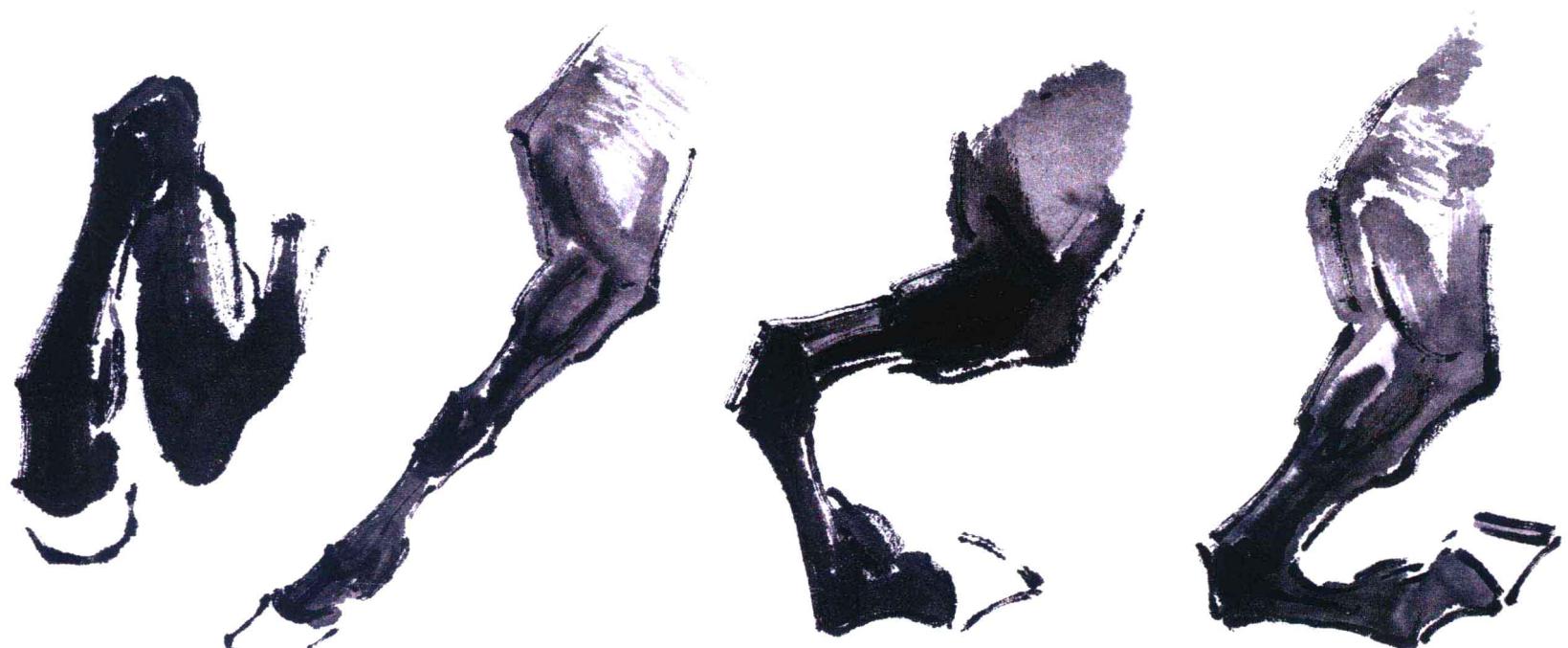
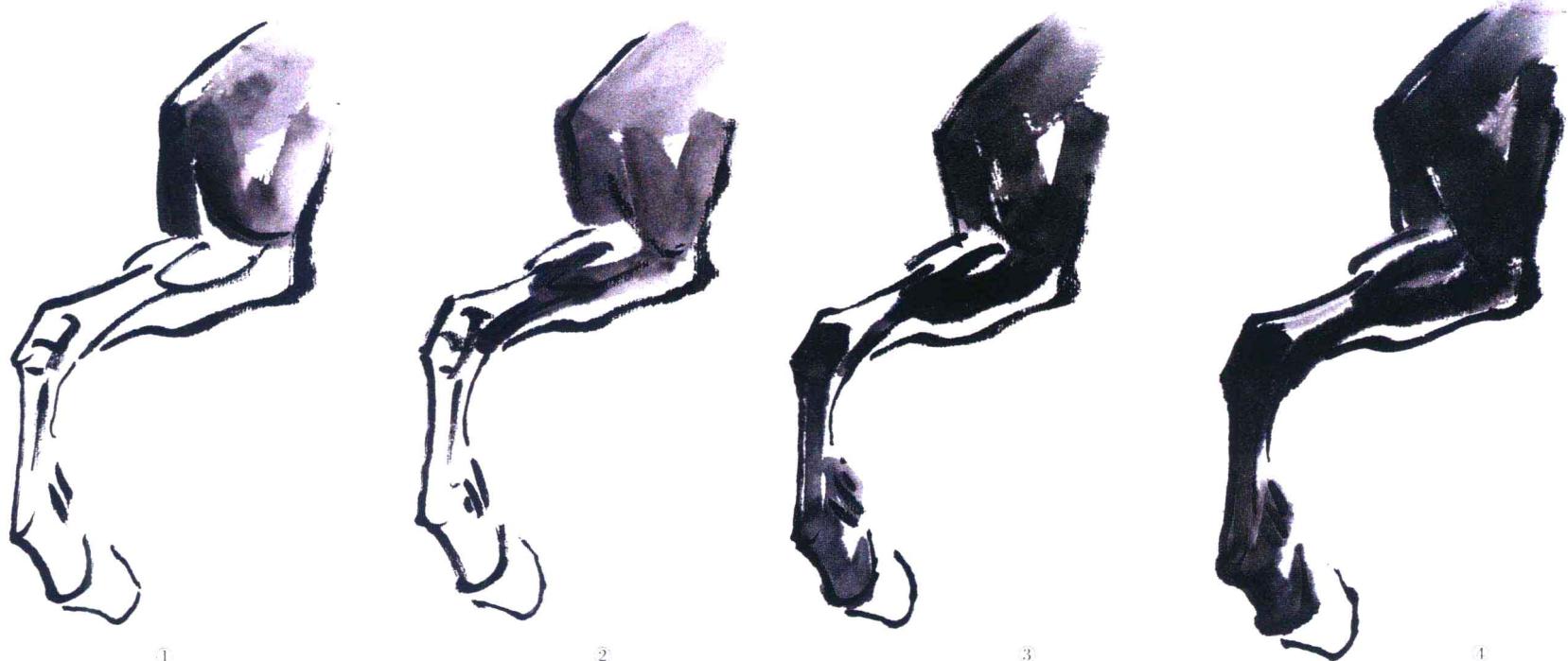

2. 头部的不同姿态

四、马的腿部画法

1. 前肢画法

2. 后肢画法

在一般情况下，后肢股骨与胫骨及跖骨间角度大致相等（背痒等特殊情况例外）。

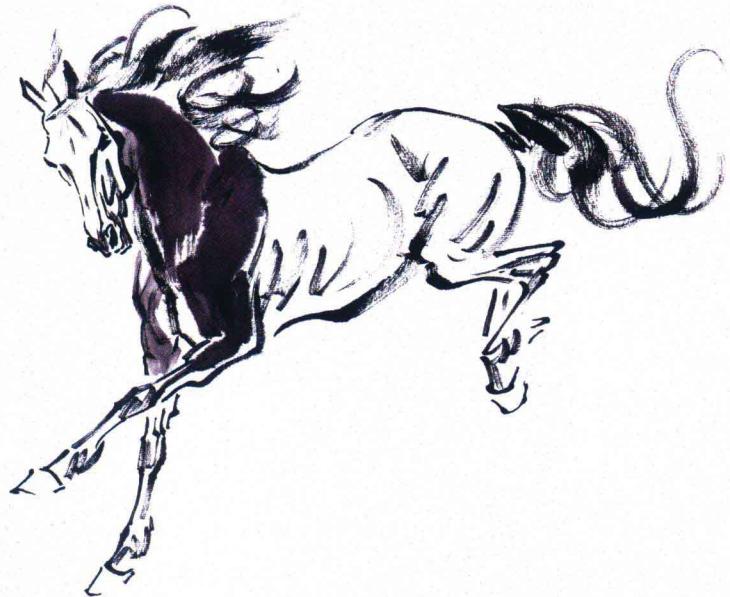
五、鬃毛和尾巴画法

画好鬃和尾增添了马的气势，飘逸和俊美。画时可以把笔毛稍散开，稳稳运笔，并注意缕的结构，忌平板生硬。要有穿插，如写兰叶状，但要根据走势，不作过份开叉。

六、马的写意画法

1. 小写意画法：用小写意技法能较具体充实地表现马形象。以坚实严整线描造型方法，勾画出马的形体。继而根据高处落墨的原则将墨落在形体的高处，最后用渲染法使各部分衔接，统一起来完成作品。

步骤一：勾完线描造型，即先从马颈部落墨，继以肩臂。

步骤二：接着画躯干，臀部。

步骤三：连接画后腿部，并细心点画四肢。

步骤四：用渲染法使各部分衔接，统一起来。

2. 大写意画法：大写意是一气呵成的画法，笔墨酣畅，形象概括生动。先用摆笔法布置形体，在干湿得当时，连勾带染整理完成。

步骤一：先用碳笔勾画出马的姿态，大胆从臀部落墨连接腹部。

步骤二：点染躯干及肩臂部位，顺势点出腮。

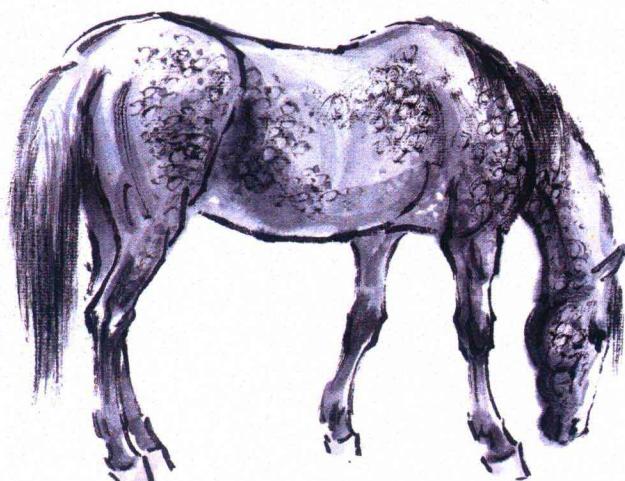
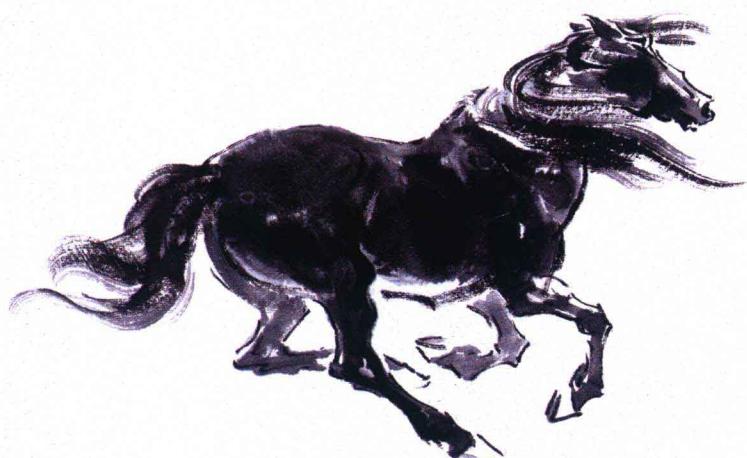
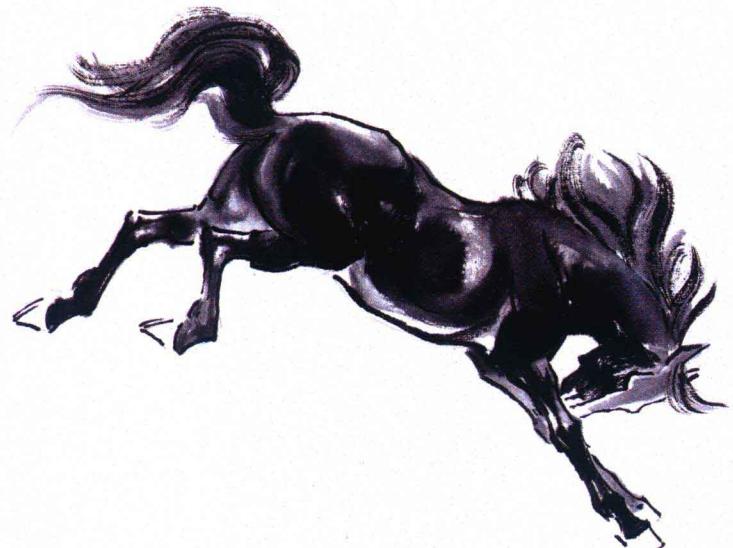

步骤三：勾画马头，用散开的笔扫出鬃和尾。

步骤四：勾画出四肢，连勾带染整理完成。

七、马的不同姿态

人能把喜怒哀乐都在面部官能上表现出来。马的内心情感较少表现在面部，而是通过动作表现内心情感比较多。感到快乐时尾巴拂动外还抿着耳朵，摆着头，眼神和善。如果发怒时就用力甩动尾巴左右抽打，瞪圆眼睛露出白眼，耳朵向四处不停转动，甚至倒踢后腿大嘶大叫。

八、范图画法

1. 《春风得意马蹄轻》画法

①

②

步骤一：先用炭笔或铅笔勾画出您要表现的两匹马。即以朱
磥加墨调赭棕色画前一匹马，先从肩臂、颈部落墨。

步骤二：接着便是躯干、臀部延伸至整匹马。

③

步骤三：再用较淡的墨色完成
后一匹马，随之画出
一些远近的草。

(4)

步骤四：用花青加墨淡染后一匹马。再用花青加柠檬黄调成螺青色染草地，用淡赭墨染背景风沙，整理完成。