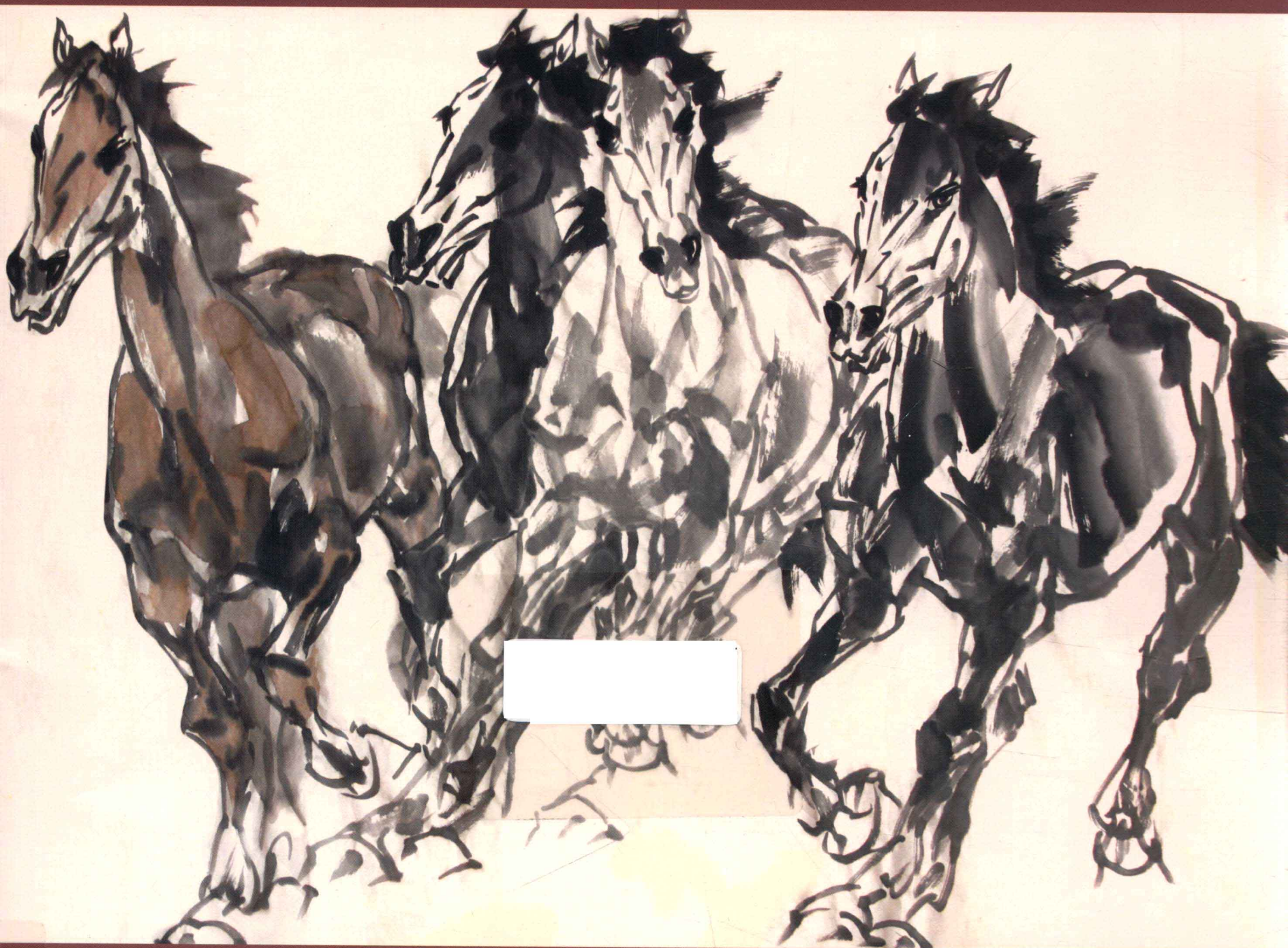

中国画名家技法丛书

写意马 技法全解

郑绍敏 编绘

天津杨柳青画社

中国画名家技法丛书

写意马 技法全解

郑绍敏 编绘

天津杨柳青画社

郑绍敏艺术简历

1946年生，河北邯郸人。1966年毕业于北京工艺美术学校，曾拜名画家王雪涛先生为师。多年来潜心研究石涛、任伯年、吴昌硕、李可染、黄胄诸家之法，主攻中国人物画。传统基本功深厚，并刻意求新，工、写皆精。现为中国美术家协会会员、中国连环画艺委会委员、中国当代工笔画学会会员、全国书画院创作交流协会副秘书长、中国书画经营家协会副秘书长、首都师范大学美术学院客座教授。

图书在版编目（C I P）数据

写意马技法全解 / 郑绍敏编绘. — 天津：天津杨柳青画社，2013.1
（中国画名家技法丛书）
ISBN 978-7-5547-0027-3

I. ①写… II. ①郑… III. ①马—写意画—翎毛走兽画—国画技法 IV. ①J211.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第309760号

天津杨柳青画社 出版
出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里111号 邮编：300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京圣彩虹制版印刷技术有限公司制版 天津海顺印业包装有限公司印刷

开本：1/8 787mm×1092mm 印张：7 ISBN 978-7-5547-0027-3

2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷

印数：1—3 000册 定价：42元

市场营销部电话：(022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真：(022) 28376968
编辑部电话：(022) 28379182 邮购部电话：(022) 28350624

目 录

前言

一、速写起家

1、从速写入手	4
2、提高眼力	10
3、培养默写能力	11

二、水墨写生

1、工具	12
2、笔法	12
3、墨法	13
4、水墨写生	13

三、画马的基本技法

1、结构	19
2、基本形态	26

四、画马的步骤图

单马图之一步骤图	26
单马图之二步骤图	30
单马图之三步骤图	33
塔吉克姑娘步骤图	35
姑娘追步骤图	38
三马图之一步骤图	42
三马图之二步骤图	44

五、作品欣赏

单马图	46
-----------	----

華京於駿神原草可敏能畫人冀月春辰壬

前言

动物是大自然的造物。罗丹说“自然永远是美的”。在动物身上和人体中都蕴藏着大自然无穷的美。马是动物中与人类最密切最忠实的伙伴，在人类从事的艺术行为中马也从来没被忽视过，表现马题材的作品是非常丰富的。历代画马高手云集。

一匹勤劳的马值得表现，一匹驰骋疆场立下汗马功劳的马也是应该赞颂的。马的形象激励着人们的创作欲望，来生动地表现，再现马的英姿。马的题材已成为中国当代画家表现的重要题材。

昂首伫立的身躯，精神抖擞的鬃毛，潇洒甩动的长尾等姿态都能给人以美的联想。马象征着勤劳、忠实。对人类无私地默默奉献，至死不渝。因为马的外表美和内涵美，所以马常被画家作为歌颂的对象，寄情的主题。

画好水墨马是很辛苦的事，没有多年的基础训练和创作实践是不成的。

“师法自然”，“师真马”是真正艺术家的一致主张。我在内蒙古草原生活5年，又十次去新疆，对马的生活习性、体貌特点烂熟于心。

水墨画马是我多年来研究和创作的课题，中国写意画是以笔墨为主的造型艺术。深入研究传统笔墨成就，重视笔墨的丰富内涵的学习，古为今用是很重要的事情。

马之为物本天造生灵，人之画马乃“人造生灵”。三千年前，我中华象形字中已见马形。两千年前又将其荣列“十二生肖”之中，此物在汉砖、青铜、陶瓷、石雕等艺术品中常见，而入画者更多。

我国现在所能见到的最早的是秦汉壁画，在那里面就有以马为题材图案的，如《狩猎图》，其中就有人跃马引弓，向猛兽射去；有人纵马奔驰追逐鹿和野兽……

到了唐代，封建社会经济发达，文化繁荣昌盛，因此画马名家也不乏其人，如韦偃、曹霸、韩幹等。《虢国夫人游春图》就是描写唐人骑马出行的景象。唐人重视马匹，出现许多画马的高

手。韩幹的《照夜白》画的是唐玄宗的御马，他是当时画马的高手，所绘的马彪悍强壮，神态俊逸，表现了唐人勇敢尚武的精神。他重视观察和心记。《牧马图》在技巧上则更加成熟，骏马

唐代 韩幹 照夜白图（摹本）

的身姿生动、真实，牧人形象威武，人与马的结合自然，为传世佳品。

宋代把中国绘画推向了一个高峰。画马最著名的当属李公麟。他擅长鞍马、佛像、人物和山水。李公麟早年很喜欢画马，常常到生活中去观察马，对马的形状和姿势了解得很清楚，对马的生活习性非常熟悉。他画的《五马图》是幅精彩的作品，是他存世中最具艺术造诣及个性风格的代表作品。此画用的是白描淡钩轻染的技法，白描淡染是李公麟作品的技法特色之一，是后学画者所遵从的样板典范。

元代著名的画家赵孟頫，《浴马图》是其代表作之一。《浴马图》没有年款，只署“子昂为和之作”。此画以青绿与浅绛为主充分地勾皴染点，一方面继承了唐宋的传统，另一方面又有工笔重

彩上的细微刻化。他画的马在元代占有重要地位。他的《秋郊饮马图》、《二马图》也是传世精品。

明代画马有成就的画家太多，大多是拟宋、元笔法，缺少新意，缺乏独创性。仇英、商喜的人物画中虽多见画马，但其形象也

不出宋、元风格。

清代画马的画家有意大利人郎士宁、艾启蒙，他们到中国后入画院。他们的特点是形象准确、色彩鲜明、描绘细腻、一丝不苟，但其画马过分写实，艺术的概括和中国画的主要特点还运用不够。因此，形象以外的神就显得比较贫乏，用色又过于鲜明，失去中国画含蓄内向的特征，缺乏中国画“形神兼备”的艺术特色。《百骏图》是郎士宁画马题材的代表作。

近代写意画马的画家有徐悲鸿先生。徐悲鸿的马不置鞍轡，没有缰绳，有种自由豪放的气质。他还擅长以马喻人，托物抒怀，在写实的基础上充满浪漫主义的风格。他笔下的马极其富有创

新精神，既有西方绘画中的准确造型，又有中国绘画中的写意精神，融中西绘画之长为一体。他强调对物写生，为了把马画好，专门画过三千余幅速写，并亲手做过马的解剖，对马的结构、形态均了然于胸。

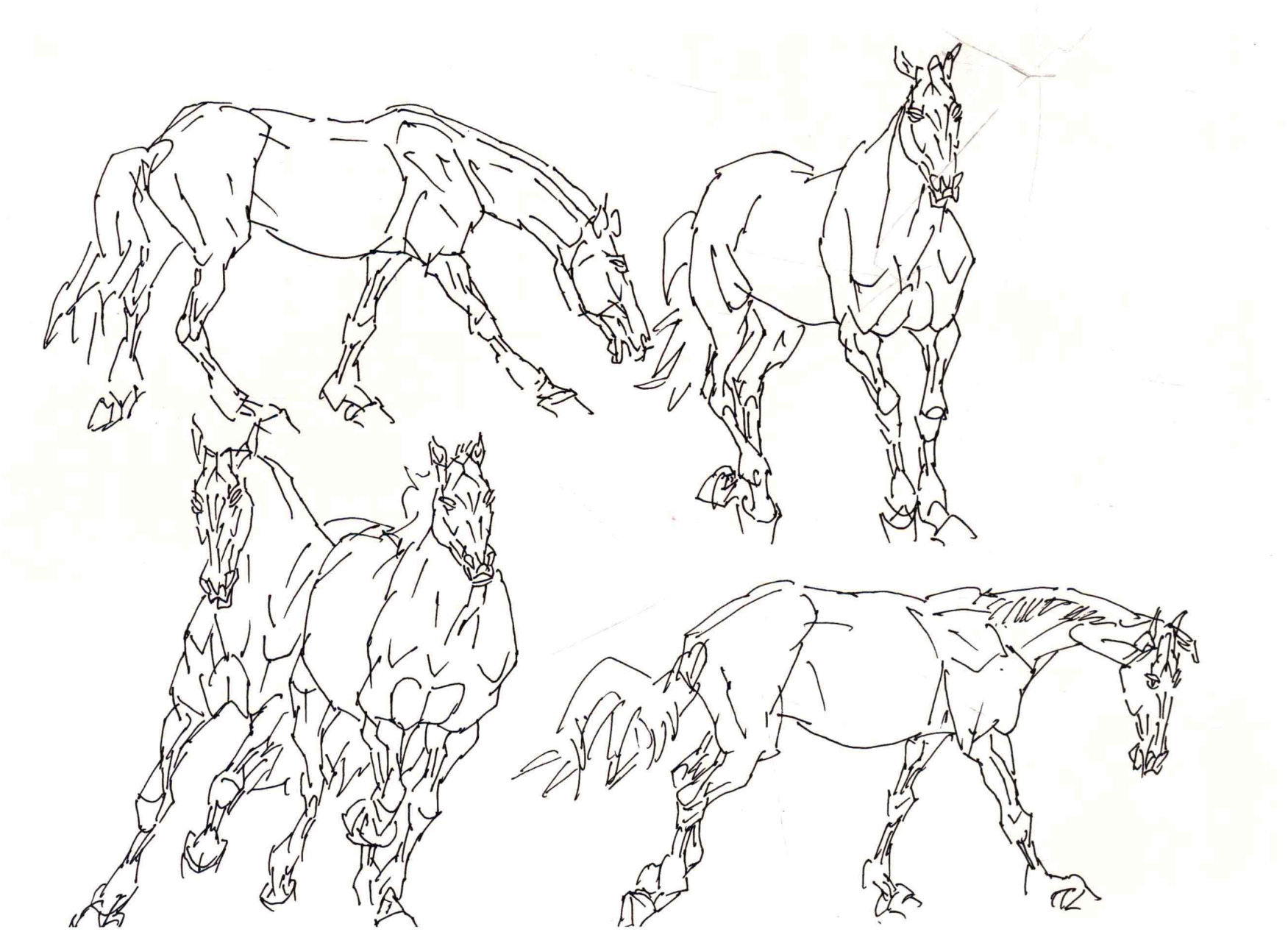
在近代中国绘画史上影响巨大的徐悲鸿，可谓人物、花鸟、走兽皆擅长，尤其喜欢画马，且能另辟蹊径，一生中画了许多以马为题材的作品。包括奔马、立马、走马、饮马、野马、群马等多种形式。《八骏图》是徐悲鸿画马题材代表作之一，画面上八匹姿态各异的骏马在飞驰，它们勇往直前，昂首扬尾，气势感人，象征着战场上驰骋的将士和中华民族不屈的精神。构图上左边和右边通过数量不同的马匹，形成视觉和感官上的对比，如大军行进，统一而有变化。以魏碑兼草隶的书法笔意，饱酣奔放的墨色勾勒出头、颈、胸、腿等转折部位，大的笔扫鬃尾，浓淡干湿浑然天成。最后用水墨晕染，表现马的立体结构和明暗关系。画面上除八匹骏马没有任何其他衬托，留出足够空间，给人们无限的遐想，既突出主体又有明显的象征意味。徐悲鸿在创作上提倡“尽精微，致广大”，主张“古法之佳者守之，垂绝者继之，不佳者改之”。

黄胄先生也是画马非常有成就的画家。此外，天津还有马晋、刘奎龄，北京有溥佐，上海有戈湘岚，浙江有胡成荣等，都是画马的高手。

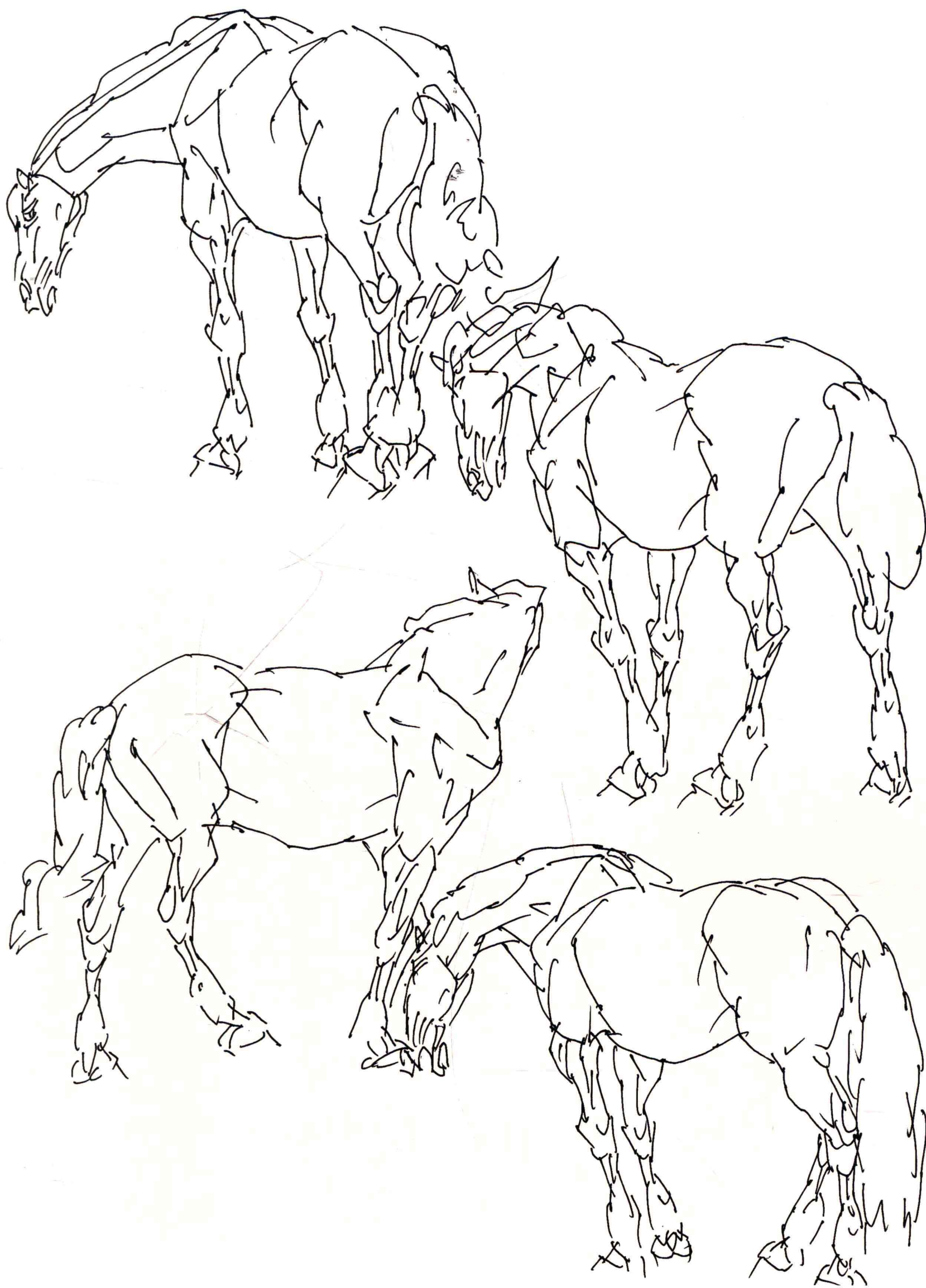
一、速写起家

1、从速写入手

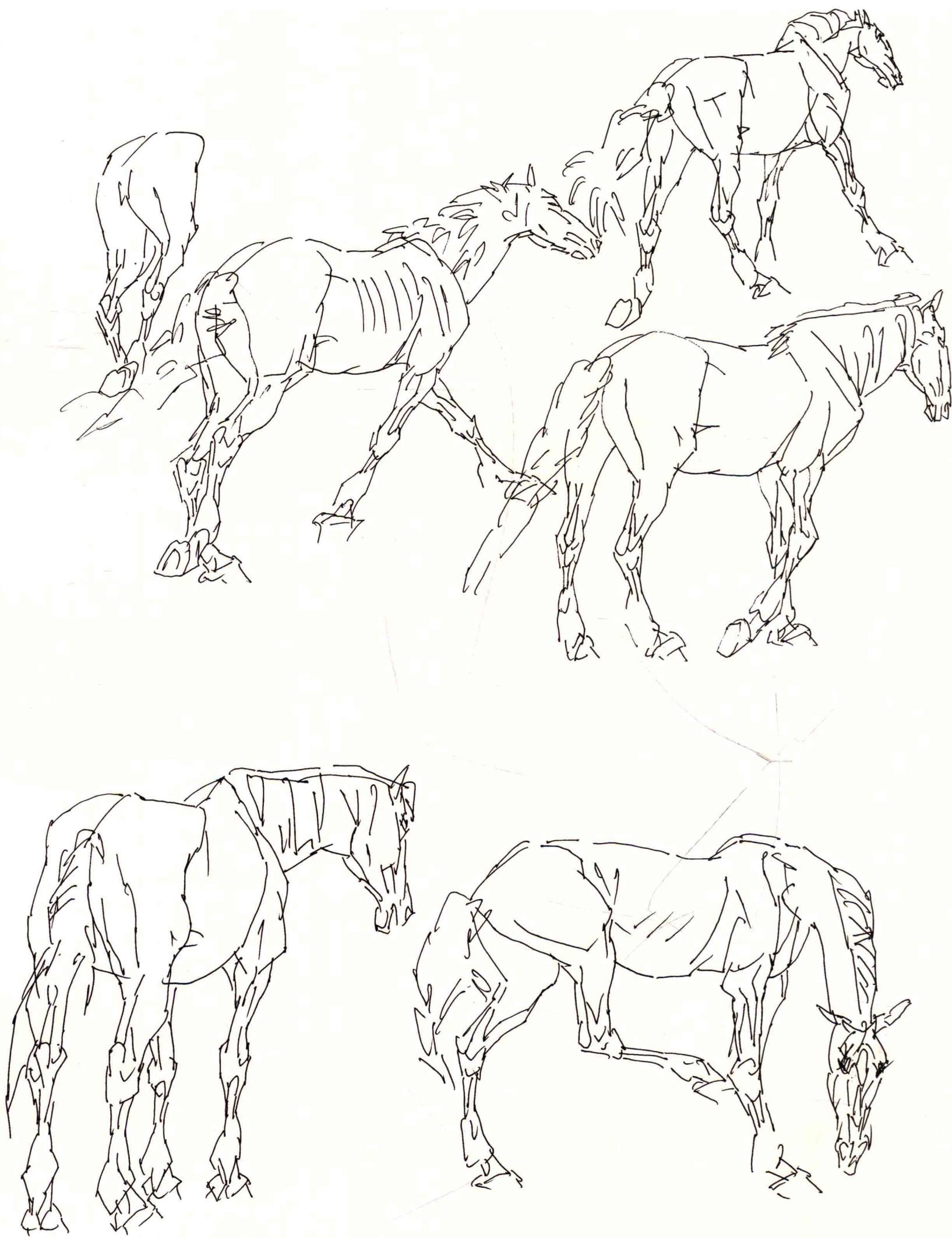
怎样学习画水墨马呢？每个画家都有适合自己的成功之路。我认为，应该从速写入手。速写是素描的浓缩，同时又是水墨画过渡的最好途径。作为一个中国书画家，基本功就是画好速写。通过画速写更充分、更深入地观察领会马的形体、神态，提高描绘马的技巧……。速写是艺术家训练造型能力，培养敏锐观察和探索形式美的手段，同时又是艺术家深入生活，积累素材，提高创作能力的必经之路。

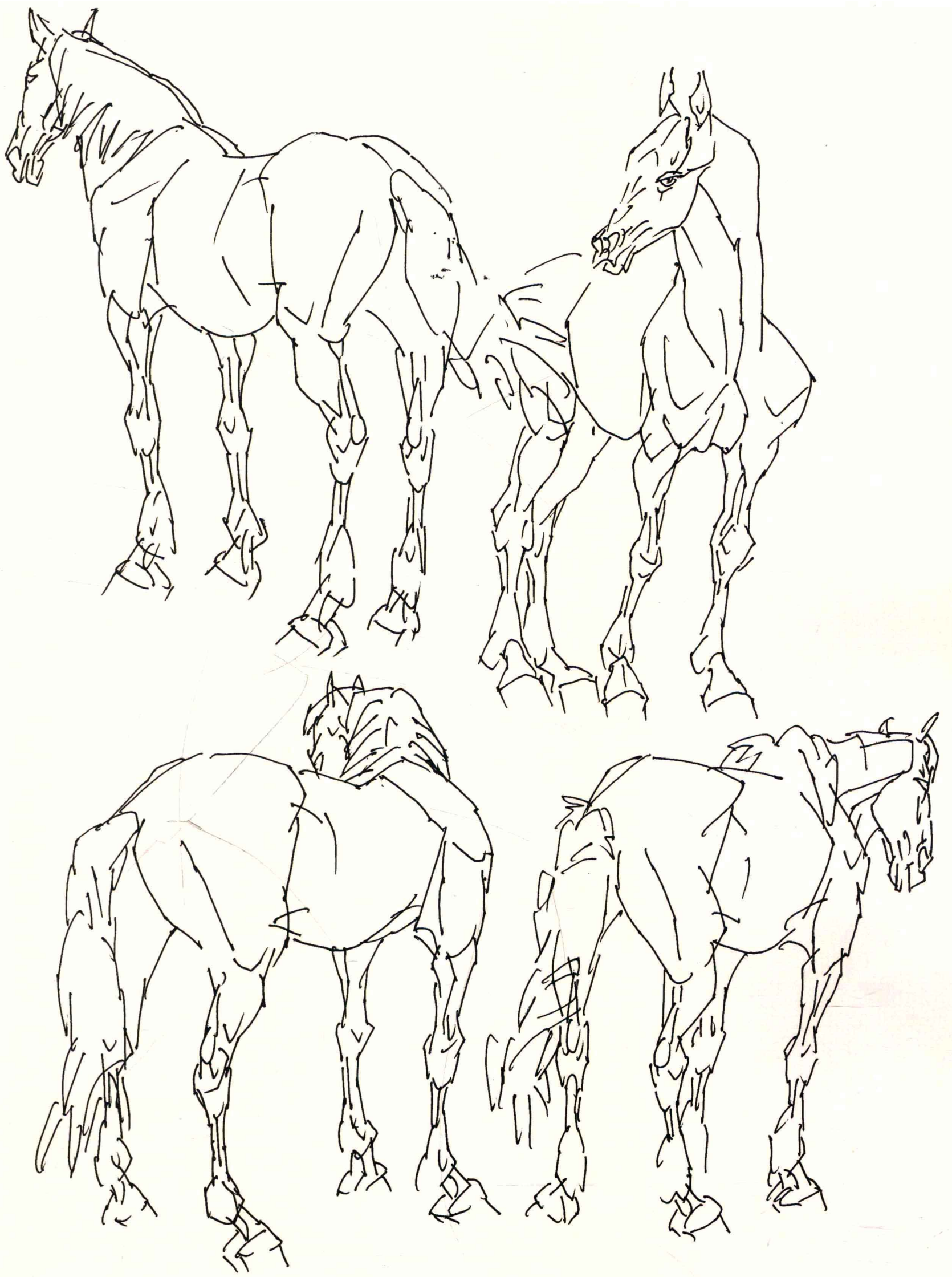
速写（一）

速写（二）

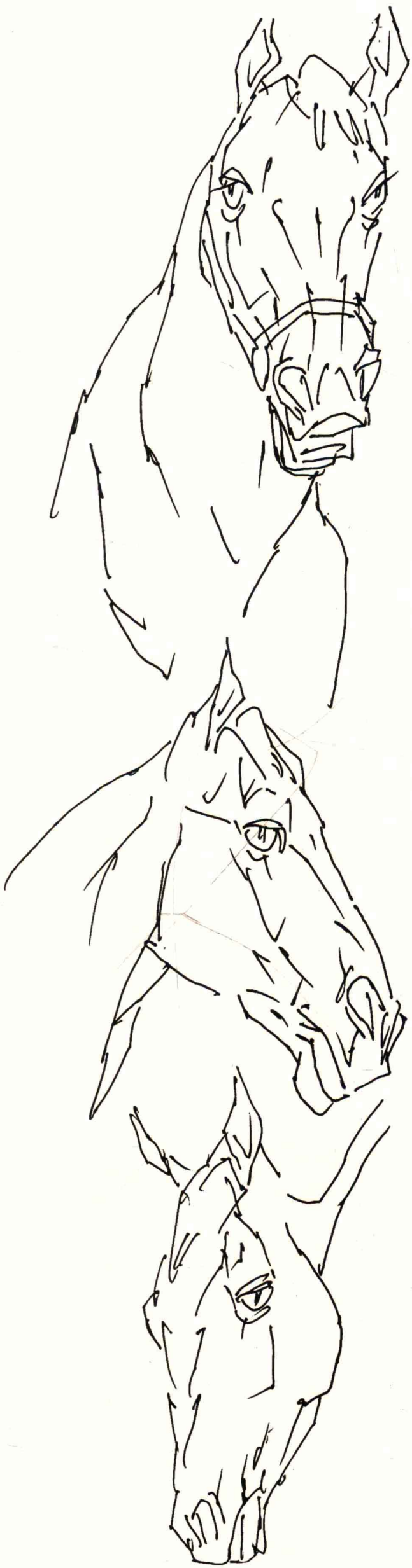

速写（三）

速写（五）

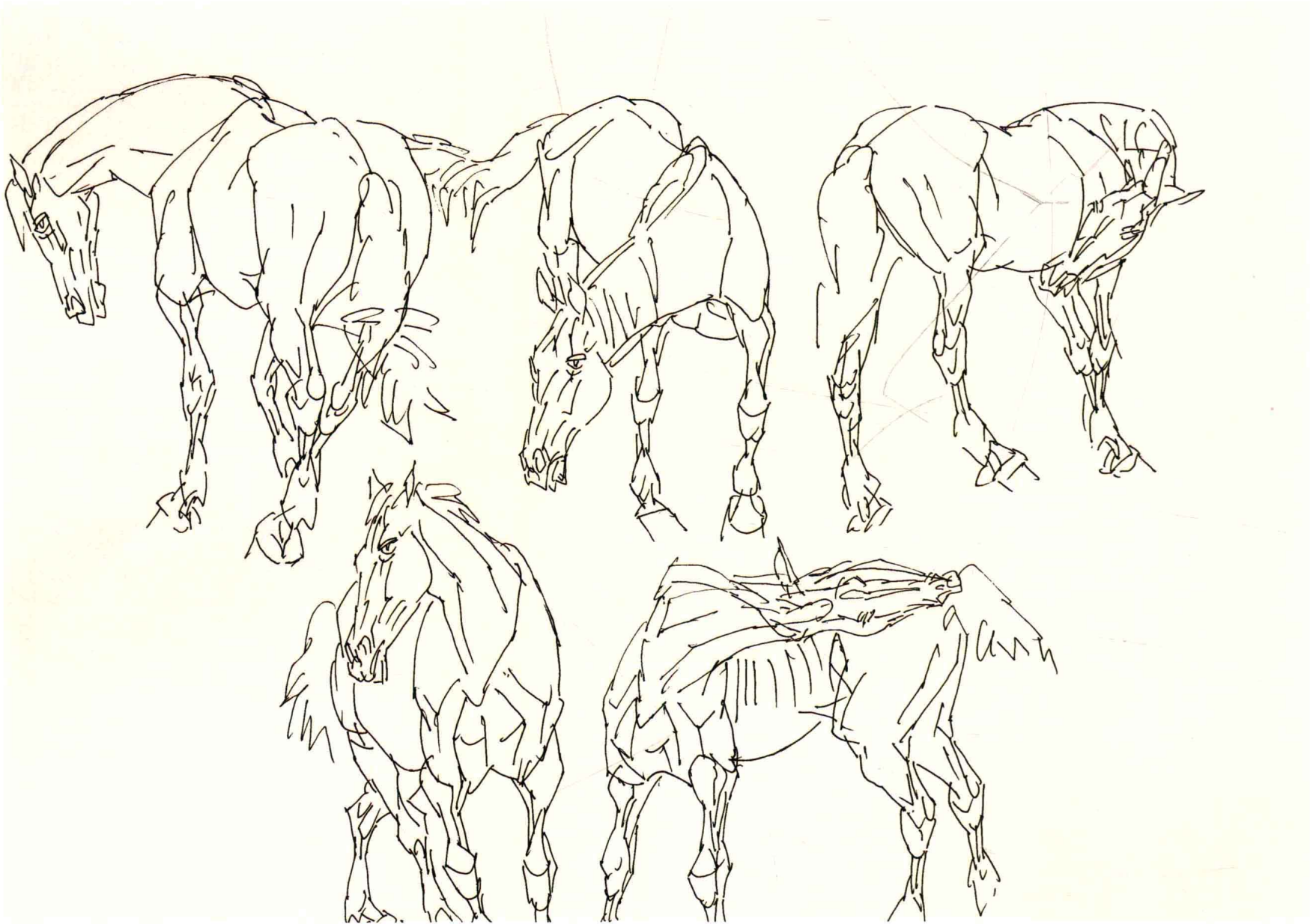
2、提高眼力

首先，速写能准确、快速地以简炼概括的线条来表现对象，在简炼概括中包含着你对造型规律的理解。在这个过程中，眼睛的观察力将获得最有效的训练。同时艺术直觉会变得更敏锐，而艺术直觉的能力是一个有素养的画家所必须具备的。

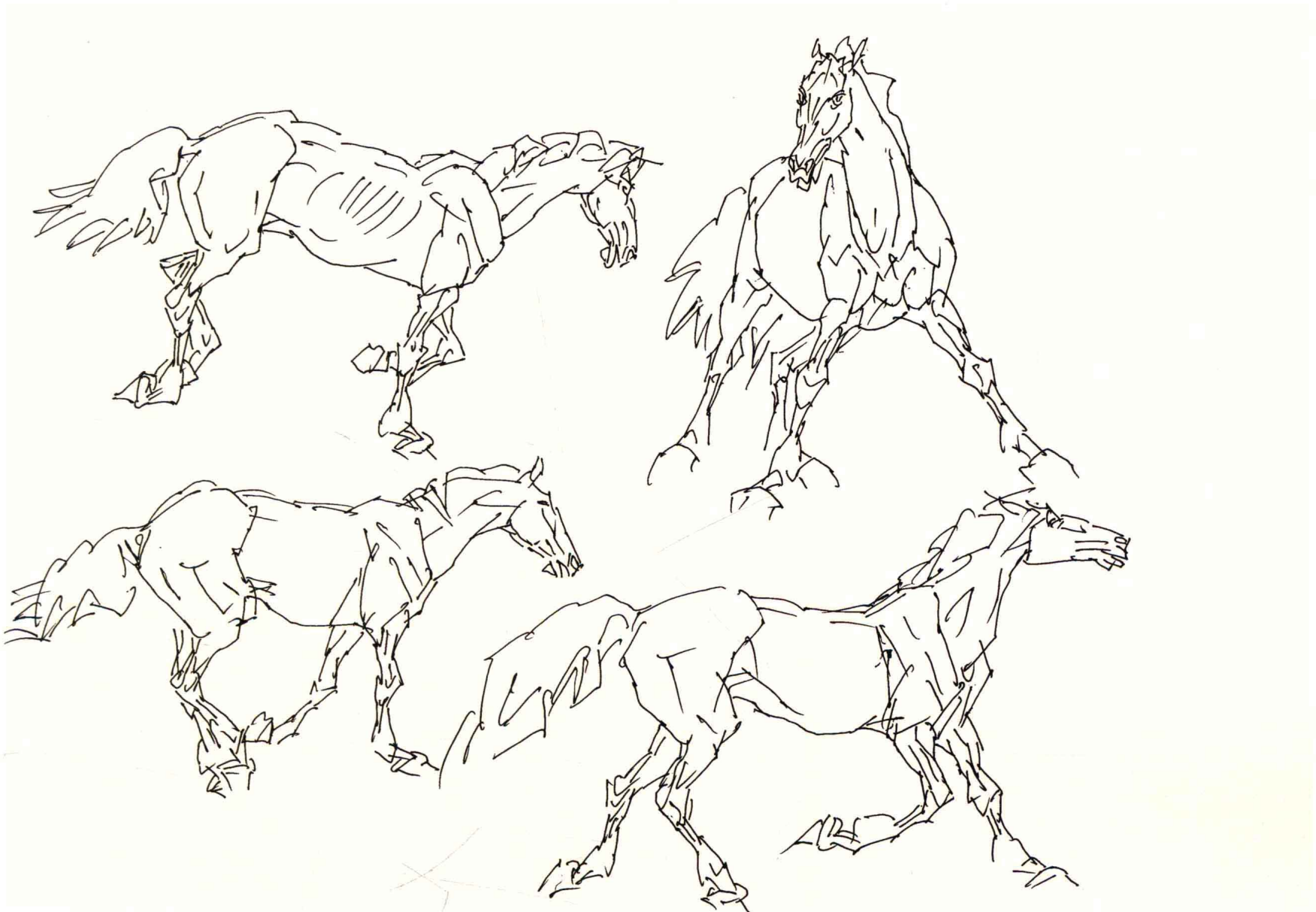
一些中国画大师，如黄胄、叶浅予等都是速写高手。速写是向大自然求画稿的最好办法。画动物、人物尤其要更多地画速写，一辈子不丢速写本。

画家的眼睛是最厉害的，因为他能准确、深刻、传神地把握对象。画速写是锻炼心、眼、手一致，稳、准、狠地抓住生动形象的最好方法。

画家在速写中必须要有选择地反映生活中的事物，表现画家对生活的印象、感受，抓住主要内容记录下来，根据对象内容和画家意图当场进行构图处理，确定中心内容，陪衬背景，剪裁挪动，合理组合，条理化，把生活现象反映到画面上，提炼升华为艺术品。多做这种速写练习对画家了解生活、表现生活，对创作的作品构思、构图是大有益处的。

默写（一）

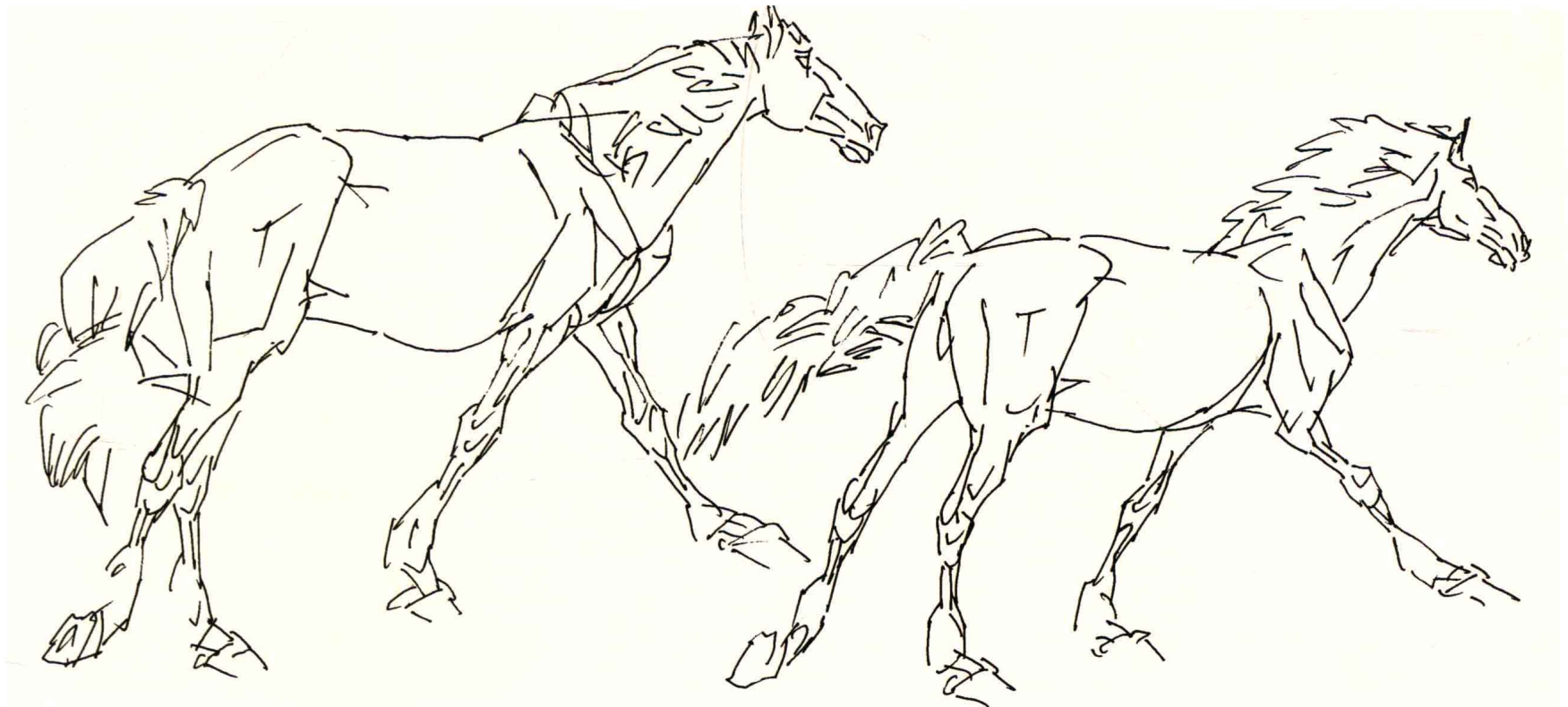

默写（二）

3、培养默写能力

默写是培养造型能力的一个重要途径，也是我国传统绘画培养造型能力的方法之一。我国古代画家就很重视默写、记忆。所谓“目识心记”就是默记、默写。

默写有两种：一种是在理解基础上临习一些优秀的大师作品；一种是靠自己在生活中的积累，把生活中、旅途中感人形象及场面默写出来，象背书一样能够“背诵”形象。

默写（三）

二、水墨写生

1、工具

笔：毛笔是中国特有的书画工具，它是中国古代文明的结晶，是为了追求线的形式美而创造出来的。

下面介绍几种常用笔：

羊毫笔：属软毫型，以江南产的好，其中湖毛最佳。羊毫类笔吸水量大，接触纸面后放水慢，一般用于涂墨敷色。常用羊毫型笔有：中型以上的各种长、短锋羊毫笔，大、小羊毫笔。

狼毫笔：狼毫属于硬毫型，用黄鼠狼尾毛为主要原料，以北方所产之原料为好。狼毫笔硬而粗，吸水小，放水快，一般适于勾勒、皴擦、点厾之用，其笔触效果粗犷而有力。

兼毫笔：以狼、羊毫为主的混合制品，以两种以上软硬性不同的毛结合制成。

墨：墨色在传统中国画中是主色。中国的墨与一般颜料中的墨色不一样，它是用生漆、动物植物油、松木等燃点熏烟并调入胶与香料精研制而成。用油类生漆之熏烟作为原料的称油烟墨；以松木熏烟作原料的为松烟墨。

我画马是用油烟墨，现通常用墨汁。

纸：生宣、棉料、净皮、特净皮等。生宣的优劣，可先看纸的用料，要求皮料多，白中有光彩，纸面白净，纸中起云头（可将纸对光照看，不匀而自然起一团团云块者为佳），纸的松紧适度（可将纸轻轻抖动，如声音清脆则说明纸质太紧，容易使笔墨火气，如所发之声较沉闷，则纸质略松，笔墨的韵味容易发挥）。

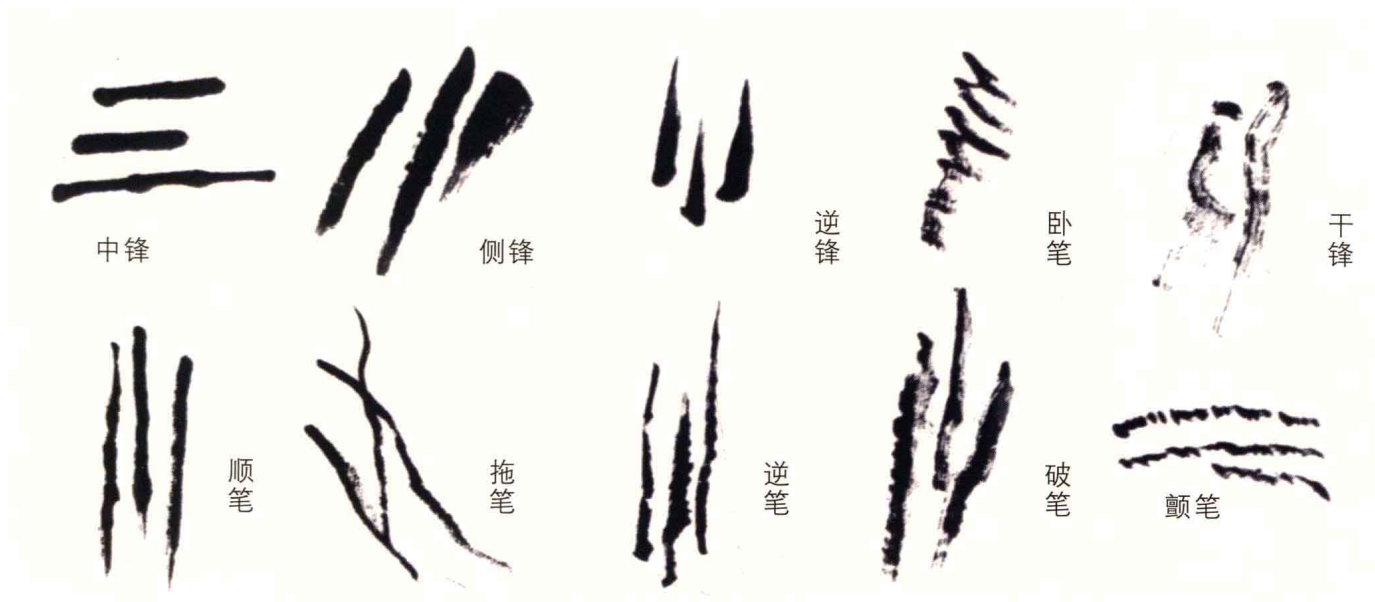
2、笔法

水墨画用笔以线的形式表现对象是主要课题，用线的问题是解决好点、面、皴、擦的基础。线是骨，而点、面等可起到丰富、补充和活泼画面的作用。线的造型功能是最明显突出的，因为它明确。当然有时点、面等也可替代线作为主要的造型手段，艺术效果也很特殊，但它们毕竟不可能替代线而作为水墨画主要造型手段。

意笔用线应追求厚重、稳健、有力、含蓄、酣畅、凝炼、浑朴，既要重视整体感觉，又要注意每笔的运笔效果，以及笔与笔之间的节奏、力量，笔势的延续和联系。用笔应忌信笔，力戒浮滑、软弱、琐碎、甜俗。要从大处着眼，从小处严格要求。

笔法主要包括勾、勒、点、厾、染、泼等形式。其中勾勒是通过中锋、侧锋、卧锋、逆锋等用笔方法来完成的。中锋是竖着执笔，在运笔时笔尖始终保持在线的中间位置，画出线条浑厚有力，但变化较小；侧锋是笔尖在线的一侧，利用毫身横在纸面进行运笔，笔痕可宽可窄，变化大，但易单薄；卧锋是横拖运笔，笔根在前，笔尖在后，最适于拉长线；或笔尖在前，笔根在后，逆向运笔，笔毫时收时散，所画出的线条既粗犷又多变化。在实际运用中，其用笔则是综合性的，或中转侧，或侧转中，或中转卧、逆，或卧转侧等。

线的主要形式是勾勒，勾勒讲究起笔、运笔、收笔，讲究笔与笔之间的呼应。勾勒在意笔中变化要比工笔更繁杂、多变，正如草书用笔比楷书更多、杂一样。它以浓淡、干湿、刚柔、粗细、长短、虚实、疏密、强弱等对比方式去组织、表现对象，表现作者的各种感情和感受。

3、墨法

墨法主要有破墨法、淡墨法、焦墨法、宿墨法、泼墨法、色墨法、粉墨法等。

墨的浓淡变化关键在于用水，只有熟练掌握不同程度水分在生宣纸上的渗化效果，才谈得上以水墨塑造马的形象。

我画马常用泼墨法。

用笔有干、湿、浓、淡之分，但这只是常规的用笔用墨之法，所谓“墨分五色”，即来源于此。而泼墨法则不然了，所谓“泼”则形容水分极多，如天河倒泻，不可阻挡，气势豪纵之极，已于一般的用笔规则不可同日而语。

一般是根据画面需要在笔内含有一定量水，捺墨，墨由笔尖至笔根依次从重到淡分出多种墨色层次。先浓后淡，充分利用生宣性能，根据形态体积、用笔轻、重、缓、急，依次画出形体或事先安排的笔墨效果。

当纸上已经画了一遍墨以后，趁湿画第二遍墨，这叫做破墨法。可以“以浓破淡”，也可以“以淡破浓”。都会产生不同的艺术效果。为了使画面厚重，一次墨不够深度或分量不足，可反复加深，在画马主要关节和结构处可用此墨法。

积墨时，不可太平均，画面上保持几块第一遍水墨原始痕迹，或者说是在凹进的地方积墨方显厚重。

淡墨时要以透明、干净为主，保持笔触形成的印迹。淡墨是墨韵的主要部分，水太少画面会太干燥，水太多画面会烂掉，要做到淡墨润而不烂，同时还要和空白、白纸、深墨的对接、呼应，方可造成黑、白、灰和谐的整体。

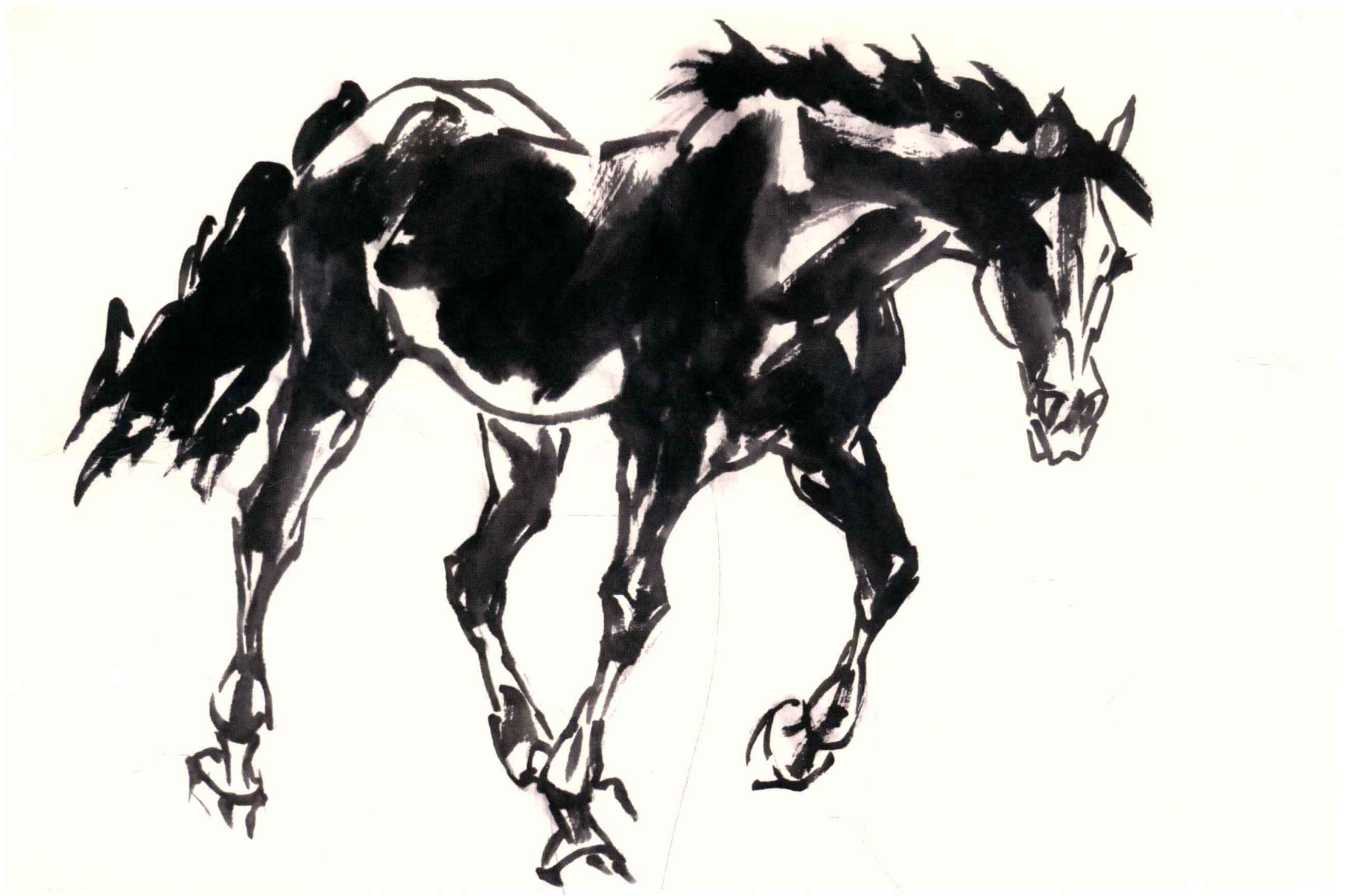

4、水墨写生

写生，是学习水墨画很关键的一课。我们在前面已讲到画速写的重要性，我认为从观察和认识对象来讲，这是一致的，都必须按中国造型艺术的原理和基本法则去写生，强调结构关系的表现，注重形象感与形式感在笔法中的高度统一。

前面的速写主要用的是硬笔，有条件也要经常用毛笔写生。水墨写生用的是毛笔。

一条线既要表现书法味、金石味，又要表现形体，既要有透视变化，同时还要包含作者的情绪。学习中国画关键在体会“骨法用笔”（结构画法）。结构是绘画中的造型本质，我们从形象感觉中去概括笔墨关系，思考怎样才能使感受具体化，怎样用笔才能画出主体造型及性格特征，特别要注意形象的起伏和微妙的变化。

水墨写生（一）

水墨写生（二）