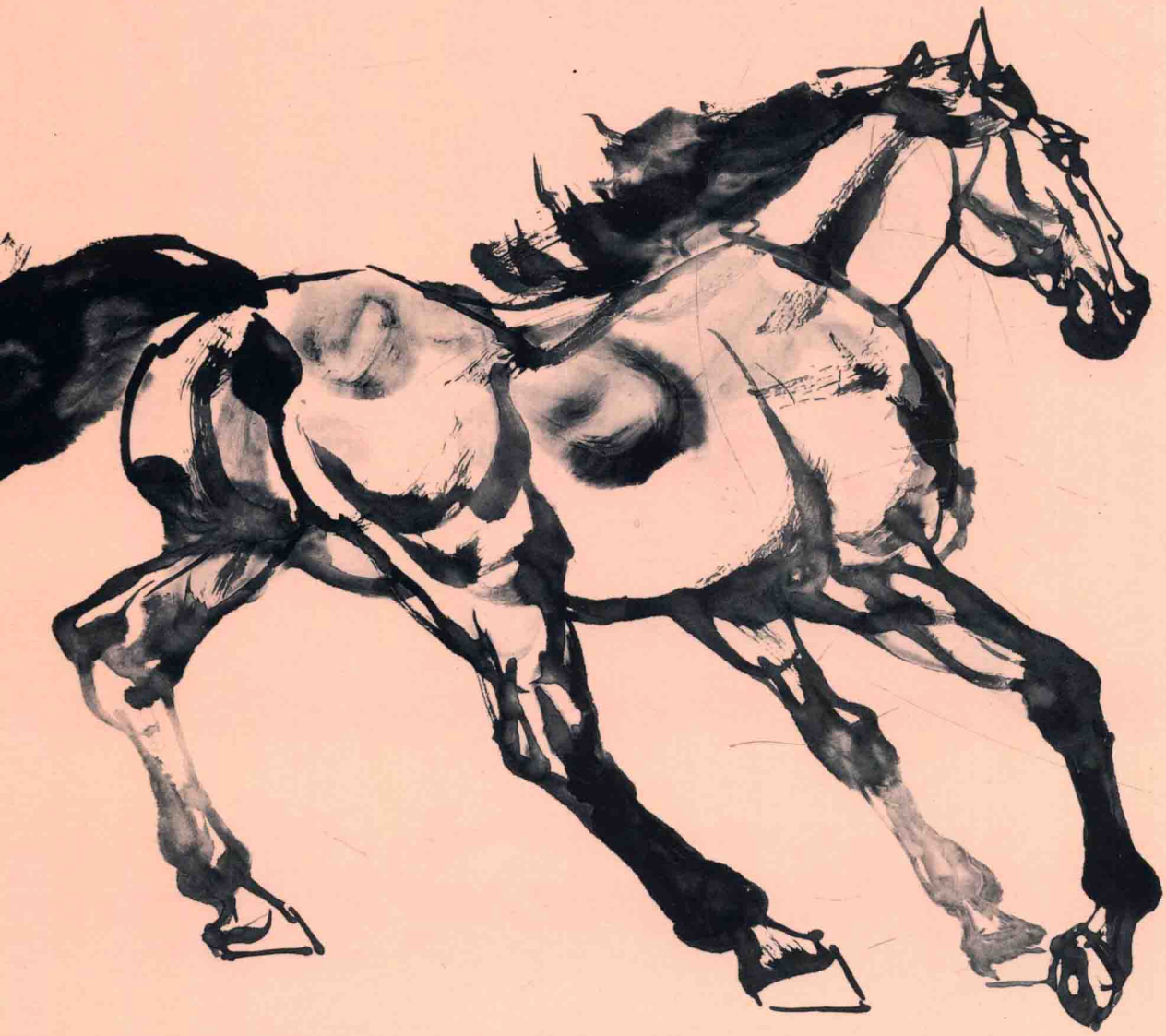
中国著名画家技法丛书

苏志学

画马技法解读



天津杨柳青画社

中国著名画家技法丛书

苏志学

画马技法解读

天津杨柳青画社

图书在版编目（CIP）数据

苏志学画马技法解读 / 苏志学编绘．-- 天津：天津杨柳青画社，2014.1
（中国著名画家技法丛书）
ISBN 978-7-5547-0170-6

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2013）第 256879 号

出 版 人：刘建超
出 版 者：天津杨柳青画社
地　　址：天津市河西区佟楼三合里 111 号
邮政编码：300074
编辑部电话：（022） 28379182
市场营销部电话：（022） 28376828 28374517
28376828 28374517
传　　真：（022） 28376968
邮购部电话：（022） 28350624
网　　址： www.ylqbook.com
制　　版：北京圣彩虹制版印刷技术有限公司
印　　刷：北京地大天成印务有限公司
开　　本：1/16 889mm×1194mm
印　　张：5.5
版　　次：2014 年 1 月第 1 版
印　　次：2014 年 1 月第 1 印
印　　数：1 － 3 000 册
书　　号：ISBN 978-7-5547-0170-6
定　　价：39 元

苏志学

1948年10月10日生，河北昌黎人，早年毕业于鲁迅美术学院附中。中国美术家协会辽宁分会会员、中国书法家协会辽宁分会会员、北普陀画院名誉院长、《中国绘画年鉴》编委会理事、中国书画苑签约画家、《国画经典》推介画家、原《渤海大学学报》主编、诗人。曾获“中国百名创新艺术家”称号。

曾参加全国、省、市美术书法展览并获奖，并有作品赴台湾展出。作品年画《秋翁遇仙》（合作）、工笔连环画《阿诗玛》（合作）曾分别由人民美术出版社、辽宁美术出版社出版，后者获辽宁省庆祝建国三十周年美展铜奖。著有《苏志学习作选》。

书法作品曾获省优秀作品奖、“纪念毛泽东诞辰书画大赛”金奖，近百幅书画作品被国内外机构、个人收藏。当地媒体曾多次专题报道其艺术成就。

目 录

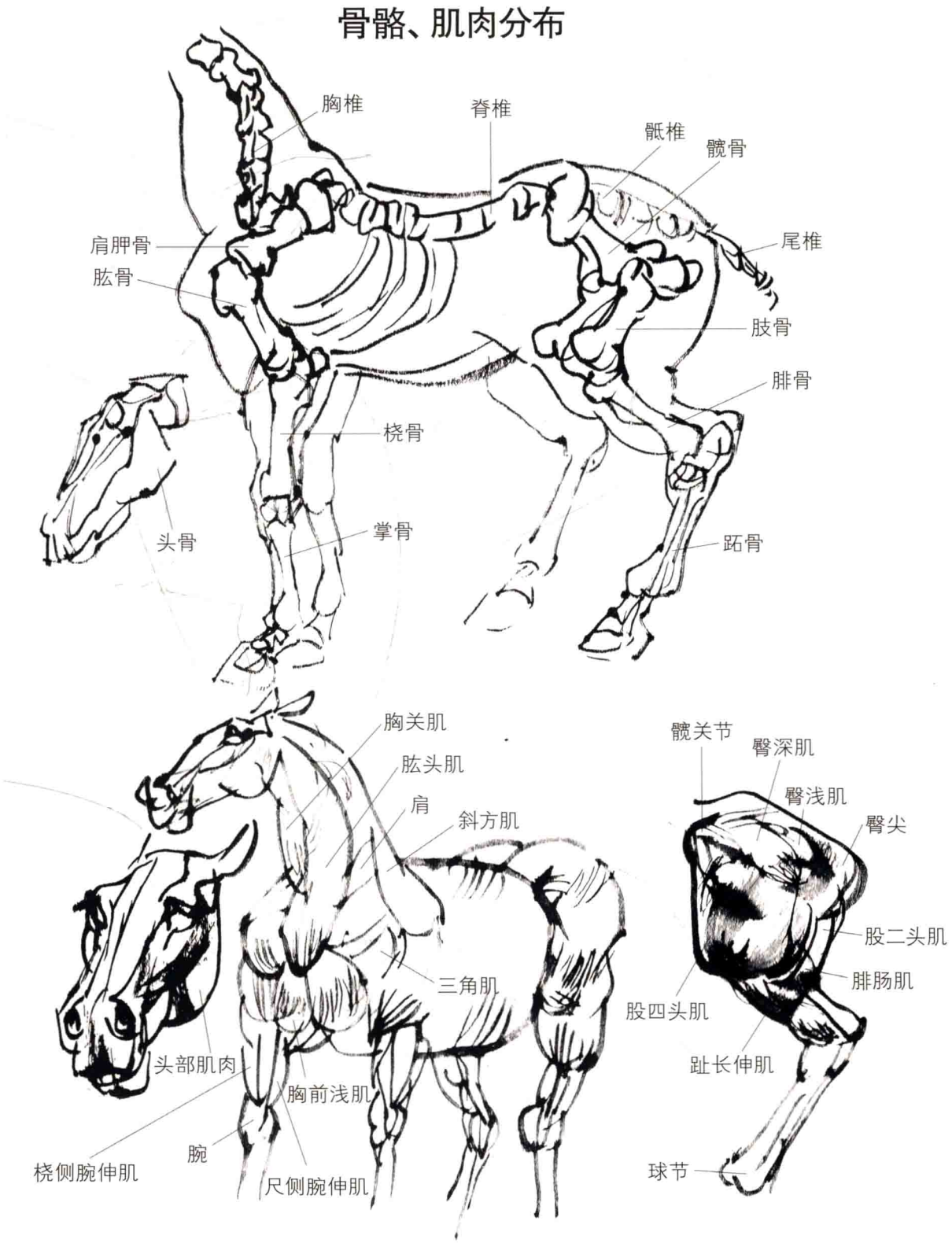
1 一、马的结构解析
1.马的骨骼肌肉
3 2.马的头部画法
5 3.马的胸部、躯干、臀部画法
6 4.马的腿部、蹄部画法
7 5.马鬃与马尾的画法
9 二、奔马的画法步骤
12 三、多匹马的组合与画法
1.构图
13 2.安排马匹的主次、掩映、远近、动势
14 3.深入刻画马的形象
4.完美表达形象，充分发挥水墨特征
15 5.题款钤印
16 四、示范作品要点讲析
1.双雄
17 2.行云流水 铁马光风
3.春风得意马蹄疾（之一）
18 4.所向无空阔
19 5.一马当先
20 6.雪尽马蹄轻
21 7.腊月草根甜
22 8.回看南陌上 谁道不逢春
23 9.虎帐夜谈兵
24 10.看取拂云飞（之一）
11.君王今解剑 何处逐英雄
25 12.雄姿英发
13.一往无前
26 14.奔腾之志在万里
15.踏平坎坷成大道
27 16.悲鸿门下牛马走（之一）
17.曾习走马（丹青疏云好走马）
28 18.草原之魂
19.万户侯何足道哉
29 20.龙马精神（之一）
21.悲鸿门下牛马走（之二）
30 22.庚寅写马
23.坝上双雄（之一）
31 24.滚马图
25.领略古法写双雄
32 26.千里暮云平
27.六骏图
33 28.端居味天和
29.长伴将军凯旋归
34 30.立马昆仑
35 31.坝上双雄（之二）
32.愿如马之快哉
36 33.马到成功（之一）
34.关山度若飞
37 35.腾跃
38 36.玉鞍金络过丹墀 骨相峥嵘毛也奇
39 37.柳营春试马
40 38.惯踏康庄怕小桥
41 39.愿有马之境域开阔也
40.虎脊龙文种
42 41.与尔同销万古愁
43 42.愿如马之悠闲（之一）
43.己丑生日习马试笔
44 44.跃跃欲试
45 45.铁马冰河大散关
46 46.大漠沙如雪 燕山月似钩
47 47.绿杨荫里白沙堤
48 48.肝胆皆冰雪
49 49.威凌八阵
50 50.玉面霜降
51 51.谁言寸草心 报得三春晖
52 52.日行千里
53 53.威凌百阵
54 54.雄风万里威
55 55.望子如望龙
56.风物长宜放眼量

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

56 57.慈爱
57 58.教子志在万里行
58 59.最爱湖东行不足
60.庚寅岁次 写马忘忧
59 61.此番奋蹄欲腾宇
60 62.骅骝忘骏物 卓荦地上游
61 63.正气浩然
62 64.龙马精神（之二）
63 65.逸马逍遥骋云横
64 66.先拟蒺藜衔
65 67.竹批双耳峻 风入四蹄轻
68.坝上雄姿
66 69.乌骓
67 70.马到成功（之二）
68 71.神骏无奈小虫何
69 72.玉面双雄
70 73.愿如马之悠闲（之二）
74.忠义之气沛矣
71 75.腾空万里逐日行
72 76.雄风
73 77.内蒙采风
74 78.踏遍青山人未老
79.最爱湖东行不足（双马）
75 80.悠哉
81.无题
76 82.春风得意马蹄疾（之二）
77 83.无款双马
84.跃上葱茏四百旋
78 85.春风浩荡
79 86.看取拂云飞（之二）
80 87.此马非凡马
81 88.壬辰春日写之于龙江新村
82 89.问天下谁是英雄

一、马的结构解析

1. 马的骨骼肌肉



简化形体记忆图

画马，要注重形体结构，要严谨准确，达到此种状态须加强速写功夫。落墨绘制时，注意从整体到局部这样一个过程。就是说要把握马的形象与动作的大的趋势和总体的感觉，每一个局部和细节都要服从马的动势和形体的大的感觉。首先,可将马分解成几个大的部分(如图)。向下进行,就要注意每个部分的形状和角度。大体形态、动作画好以后,注意检查马的几个突出的部分,如头部轮廓、五官位置、胸部形体、四肢的骨骼比例、臀部骨骼肌肉的突出点。总之，要摒弃那种从作者个人的抒情角度出发，让马的形象、比例、解剖服从作者主观意愿，使作品缺乏科学性，看上去满纸个人习气的做法，而应从写实主义出发，在科学基础上加以表现，把个人情感放在第二位，这样画出的作品容易被更广泛的受众所接受，达到雅俗共赏。

2. 马的头部画法

按照马的头部解剖特征，中锋用笔勾出马头。勾勒马的面部、眼睛、鼻子、耳朵、腮、嘴等结构要控制好行笔力度，要刚中带柔，切忌轻浮。以线立骨后施以浓淡墨色。画马的头部应注意马的动作给五官带来的表情变化及肌肉的松紧度。如静态的、常态行走的马，其五官表情比较安详；奔驰的、跃动的马，马的头部肌肉、五官则有明显变化，眼睛瞪起、眼球突出、鼻孔张大，有时口部张开，或有龇牙动作。

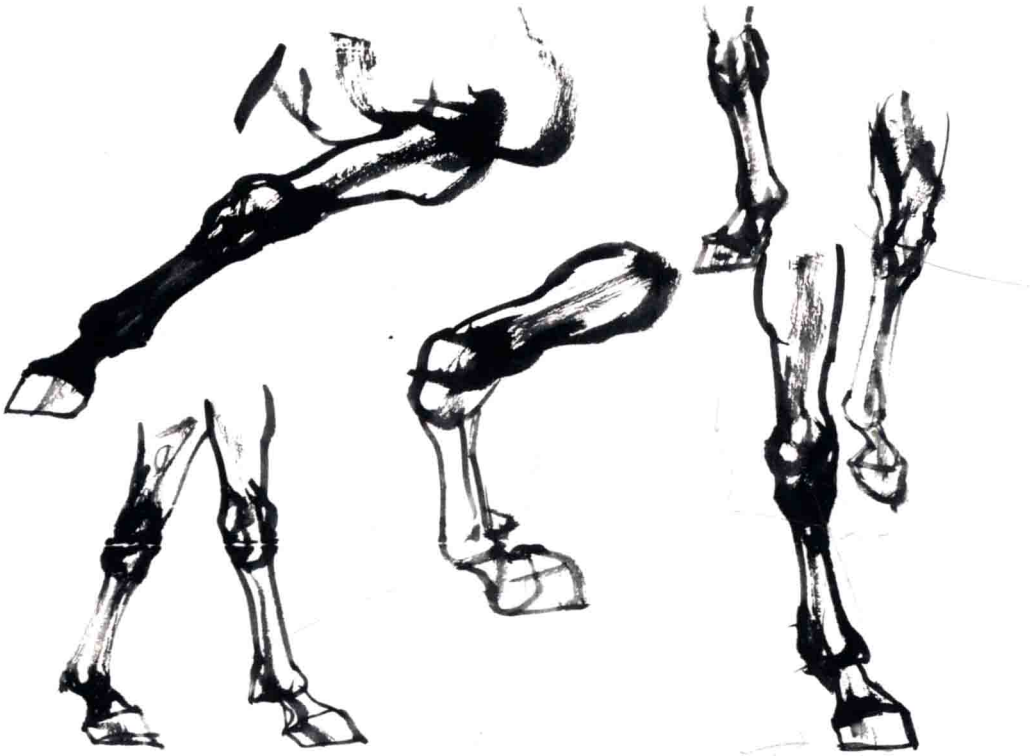
3. 马的胸部、躯干、臀部画法

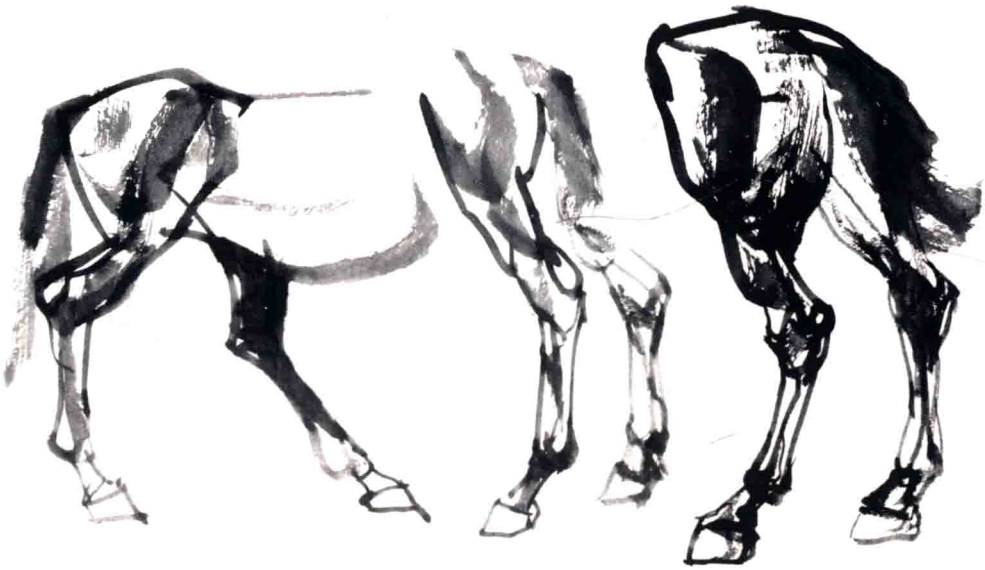
前胸两侧桡骨之间是胸骨（有些像鸡的胸骨）、颈部的斜方肌和胸头肌。胸部是肱头肌和胸前浅肌，和肱肌、前胸肌肉对称，记住这些解剖结构才能画好马的胸部。在外轮廓用线勾好以后，侧锋擦出几块肌肉外形并施以淡墨。整体把握马的躯干部分的形体结构，躯干部位大致呈圆桶状，只是由于马的脊柱有向下弯的趋势，这“圆桶”一般也随之有中间向下的弯度。马的腹部的前五分之二处是马的肋骨（只有瘦马才明显），后腹部没有肋骨，马的腹部下部两胁侧面各有明显的血管凸起。臀部有三角形骨架支撑骶椎，髋骨支撑臀前尖和后尖，股骨支撑到大腿的最上端。后臀四大块肌肉形状应当记住，上部的臀深浅肌、臀前端的股四头肌及后臀的股二头肌。马的躯干和臀部画法均应先以线勾出轮廓，用侧锋狼毫擦出肌肉走向和形体结构。最后施以淡墨以协助表现质感，增加鲜活力。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

4. 马的腿部、蹄部画法

前腿，接肱骨下端；前臂骨和腿下部第三掌骨之间是腕骨（相当于膝盖），下接趾骨。前腿上部为桡侧腕屈肌，这是前腿最粗最丰满处。前腿下部直到趾骨记住骨骼形状就可画好。后腿，接在股骨下端的是后腿上部的腓骨后环关节和后腿下部的第三跖骨，到趾骨后腿上部。最丰满的肌肉是趾长伸肌、趾外侧伸肌和腓长肌，这三块肌肉位于后腿上部，后下腿几块肌肉掌握骨形即可基本画准。马腿画法要见功夫，多用硬毫笔勾勒，线宜劲健，以求“骨力”。一般墨色要干，不宜用湿染法，否则马腿无力。前后腿的腿骨末端球节通过筋腱连接马蹄，蹄的形状如倒扣着的碗。在马蹄的绘画过程中要注意四蹄的方向必须与腿的运动方向一致才能收到协调的透视效果，如果忽略这一点则会失去马的运动美感。画蹄一般宜用淡墨勾染。





5. 马鬃与马尾的画法

马鬃如人之头发一样重要，与马的动作协调才能增加美感。

马的尾部与脊椎骨相连接，共 48 节。马尾的功能有搔痒、护肤、平衡动作等。用笔要流畅而飘逸，不论画动态马还是静态马，马尾都应处于“动”的状态，绘画时要考虑与动作相协调。尾部画得灵动、飘逸，会增加马的动作的潇洒性、协调性。

画鬃与尾都宜用硬毫笔，用笔要有交错，以较浓的墨汁画其主要动势，再补以淡墨。注意落笔的虚实及轻重疾徐变化，宜先重后轻，先实后虚，利用好飞白效果，做到乱而有序。太平直、缺少变化则呆板，曲线过多、过于凌乱则无力。注意鬃、尾与马体的比例，太小则秃，太大则板。

马鬃与马尾画得好，会增加马的美感和视觉冲击效果，增加马的气势动感。

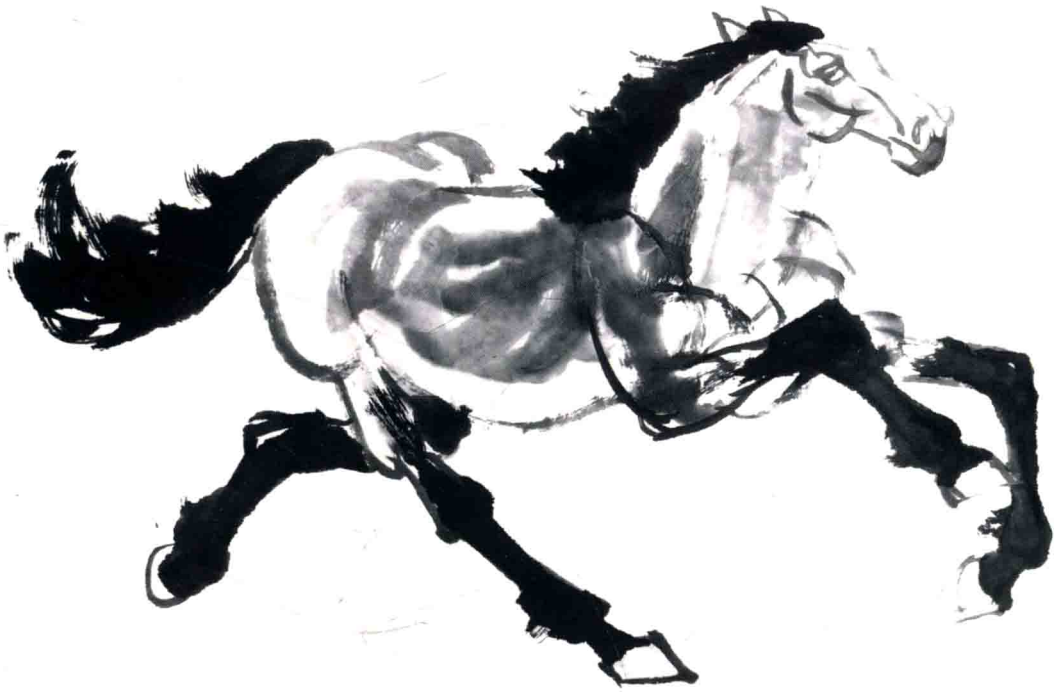
二、奔马的画法步骤

步骤一　用兼毫笔蘸中墨勾勒奔马的躯干与胸颈，接着蘸重墨画出决定马的奔腾大势的几条腿。运笔宜用行草笔法，中、侧锋并用，在迅疾、洒脱、灵动的率意表现中注意笔势的延续与联系，以及笔与笔之间的呼应，讲究节奏感，并把握好胸部、臀部的结构与透视关系，肌肉突出部位可略作皴擦。在腿、蹄关节的关键部位尤其要注意用笔的顿挫与转折，予以精到地表现。线描要凝练概括、粗犷劲健、酣畅有力，忌细碎散乱、浮滑软弱。

步骤二　仍用重墨中锋运笔，勾出马头，补齐四肢。马头可适当夸张、拉长以显雄俊。画疾驰的马，马耳要向后贴，鼻孔要加大。耳小、紧凑而挺拔，鼻孔大而圆，胸阔蹄大，是良种马的标志性特征，画马要强调这些特点。用笔宜刚健、挺拔、利落。

步骤三 调好浓淡适中的墨，用大号羊毫斗笔蘸取，笔头含墨宜饱和，笔肚墨色略淡，笔尖墨色稍深，以侧锋放笔挥洒，渲染马的颈项、肩胛及胸部，接着画腰腹、臀部及大腿部，然后以稍重的淡墨小心地点丮腮部。注意笔路和结构的关系，适当留白，以分其阴阳与凹凸起伏，增加体积感和空间感，千万不要一笔接一笔、不留空隙地平铺填充。用笔要活，控制好行笔的疾徐和水分的干湿，既要防止墨色过湿、渗化无度、漫漶糊涂，又要防止用笔艰涩、墨色枯干。要充分展现笔情墨韵，追求元气淋漓、虚实相生的效果。马的小腿部，分别用较重的淡墨和次浓墨画出，里侧的腿墨色略淡些，前后腿墨色要有变化，这样显得生动而有活力。

步骤四 用硬毫笔散锋画马鬃、马尾，墨笔含水要少，行笔迅疾而流畅，实入虚出，渐出飞白，待墨色稍干再补几笔淡墨以求层次丰富、墨色丰满。鬃尾画得好，会表现出骏马追风逐云的气势和飘逸倜傥的神采，增加视觉张力。



步骤五　整理，题款，钤印，完成。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com