

许勇 画马

许勇 著 白素兰 整理

山东美术出版社

许勇画马

许勇 著 白素兰 整理

山东美术出版社

图书在版编目(C I P)数据

许勇画马 / 许勇绘. - 济南: 山东美术出版社, 1999.8
ISBN 7-5330-1322-0

I. 许… II. 许… III. ①中国画:动物画-作品集-中国-现代 ②中国画:动物画-技法(美术) IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 28117 号

出版发行: 山东美术出版社

济南市经九路胜利大街 39 号(邮编: 250001)

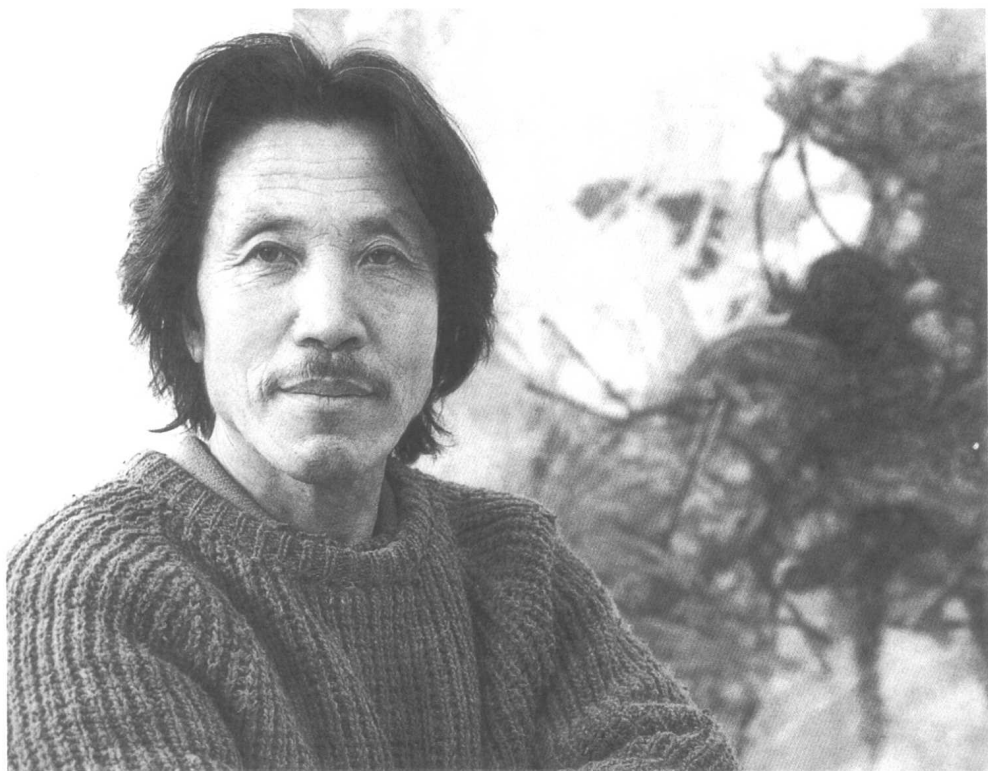
印 刷: 山东新华印刷厂德州厂印刷

规格开本: 787 × 1092 毫米 16 开本 9 印张 10 千字

版 次: 1999 年 8 月第 1 版 1999 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 1-3000

定 价: 45.00 元

作者小传

许勇，著名画家、美术教育家。1933年生于山东青岛，1956年毕业于东北美专并留校任教。1958年创作历史画《郑成功收复台湾》，1959年创作历史画《戚继光平倭图》(藏中国历史博物馆)，1975年参加创作连环画《白求恩在中国》(获全国连环画一等奖)，1981年创作《胡笳十八拍》(藏中国画研究院)，1984年参加创作连环画《嘎达梅林》(获全国美展银质奖)，1987年创作大型历史画《长平之战》(藏中国军事博物馆)。

许勇善画动物，尤擅画马，曾出版《马和艺术》等著作。

现为鲁迅美术学院国画系教授，研究生导师，中国美术家协会会员，曾任辽宁美术家协会副主席等。

前言

在整个人类历史中，马与人类生活有着非常密切的关系。在历史上，民族迁移，文化交流，以及生活、劳动和战争等方面，马一直作为人类的伴侣，担当着重要角色。正是：“入为君王驾鼓车，出为将军靖边野。将军与尔同死生，要令四海无战争，千秋万古歌太平”（引元人题画马句）。

在人类所从事的艺术行为中，从古至今也从未忽视过它们。古今中外的美术遗产中，表现马的内容是极为丰富的。

秦代兵马俑，汉代石刻和画像砖，唐代雕塑、绘画和三彩……，为我们留下了大量的、无与伦比的马的形象。韩幹、李公麟、赵子昂、仇英、郎士宁、徐悲鸿……，都是画马的能手。

在西方，无论是希腊雕刻、文艺复兴的雕塑与绘画，17世纪的尼德兰和佛兰德斯以及伟大的19世纪……，表现马的主题更是不胜枚举。鲁本斯、席里柯、德拉克罗瓦、德伽、罗德列克、马里尼……，也都通过自己的作品极臻其妙地表现过马。

我曾认真地鉴赏和研究过这些艺术遗产。在生活和艺术实践中又与马结下了不解之缘。劳动中，我赶过车，使过马；创作中，我经常深入农村和草原，长时间接触过马。在画马中，我的老师是汉代石刻和唐三彩，鲁本斯和德拉克罗瓦；我的课堂是北方农村的牲口棚，大车队和辽阔的蒙古大草原。

罗丹说：“尊重传统……对自然的爱好和真挚，这是天才作家的两种强烈渴望”。在研究、学习和创作过程中，我领会到这实在是很中肯的告诫。

为了与同行和青年们切磋画艺，我和白素兰合作编绘了这本画马的技法书。

目 录

笔墨技法·····	1
1. 用笔图示·····	3
2. 技法类别·····	12
3. 各类马的画法·····	16
单马图例·····	27
双马图例·····	43
群马图例·····	55
马和骑手图例·····	63
马的研究·····	77
1. 头 部·····	79
2. 躯 体·····	88
3. 运 动·····	96
作品欣赏·····	107
1. 鞍马艺术·····	109
2. 作者创作·····	115
3. 构图分析·····	132

笔墨技法

写意画技法主要是笔法(笔意及笔势)和墨法(用墨的浓、淡、干、湿及泼墨、破墨)。其主要功力是在用笔的骨法和水墨的运用上。其着色是以“没骨法”为主，即运用与墨法相似的摆笔布置染色。

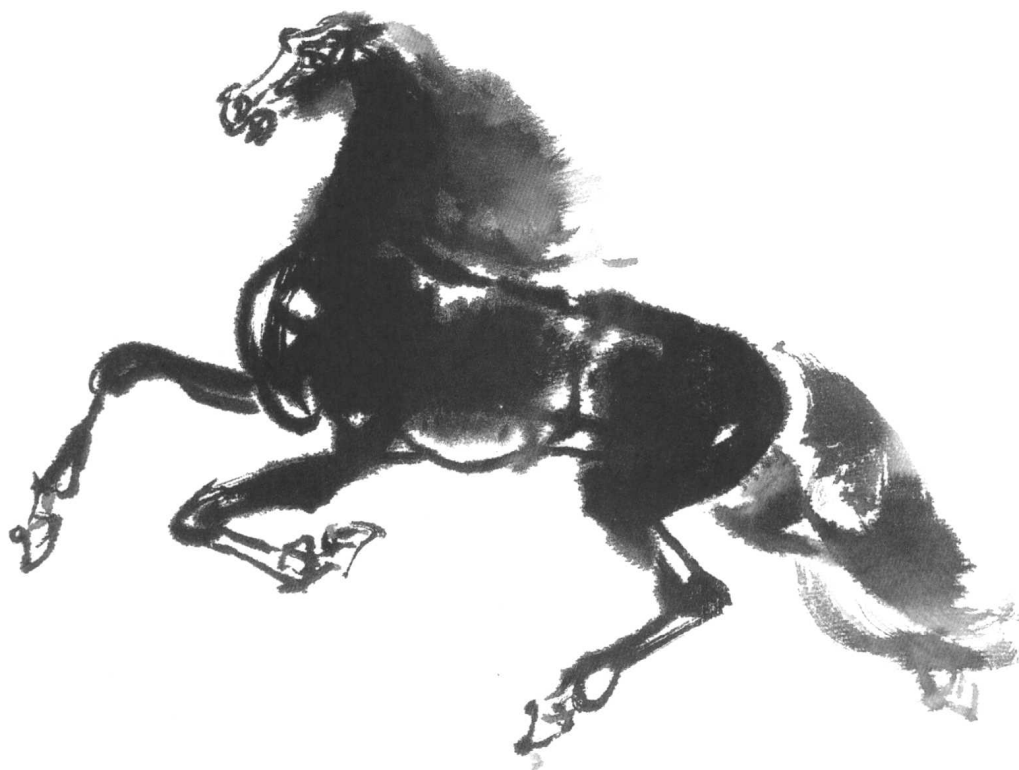
如石涛《一画章》中所阐述的：笔落之处，分阴阳，定乾坤，千丘万壑相应而生……。

墨和色都靠笔中的水自然连结，作画时虽应了“意在笔先，胸有成竹”之说，但在很多情况下又往往是“胸无成竹，笔在意先，随机而动”的，得意时，气势连贯，有如神助。

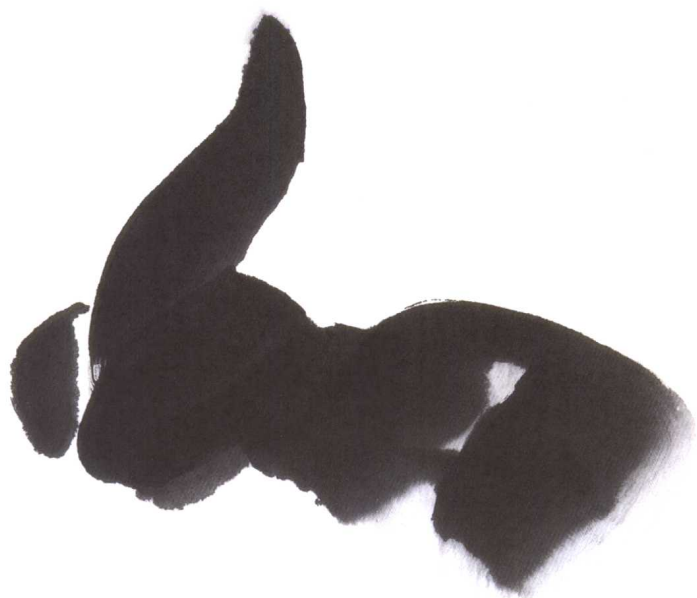
运用写意技法表现龙腾虎跃的骏马甚为恰当，但需画家对马有深刻的认识 and 了解，无论是解剖结构，还是神情动态都应了如指掌。

落笔时应胸有成马，墨随笔下，笔随墨动，在酣畅流动的笔墨中写形传神，使骏马跃然纸上，致力于达到气韵生动的境界。

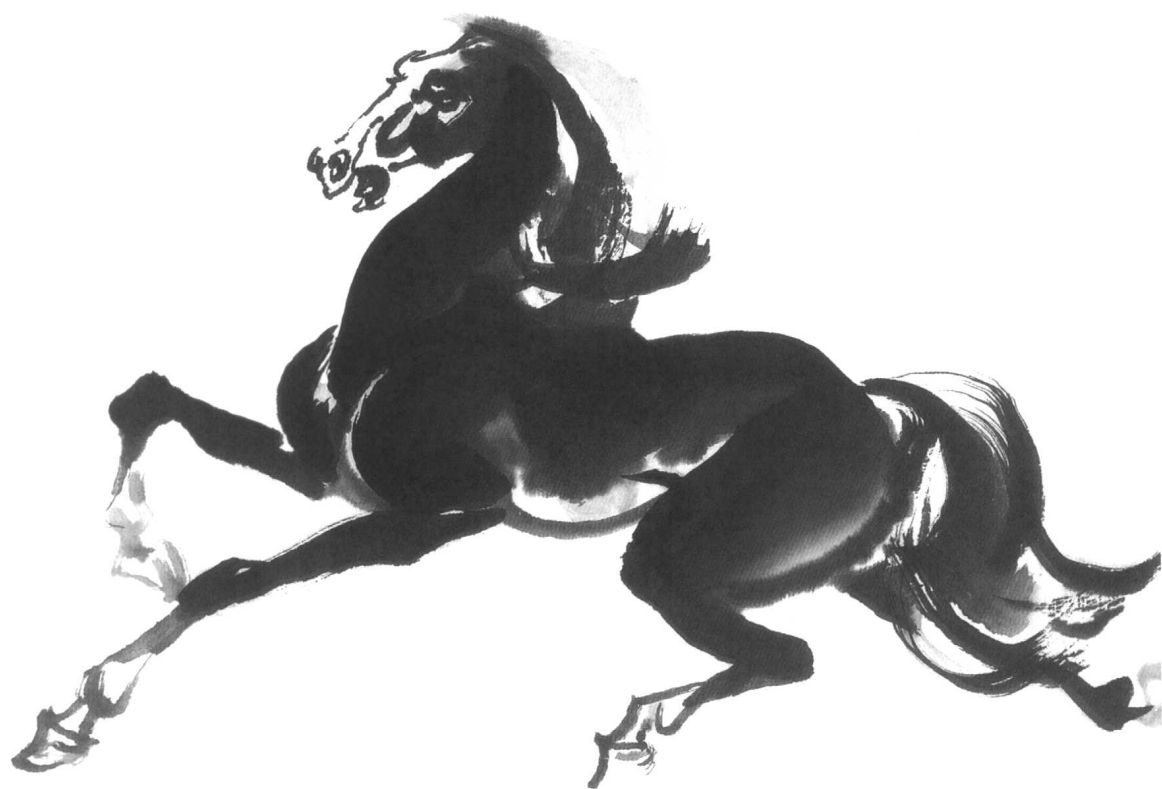
1. 用笔图示

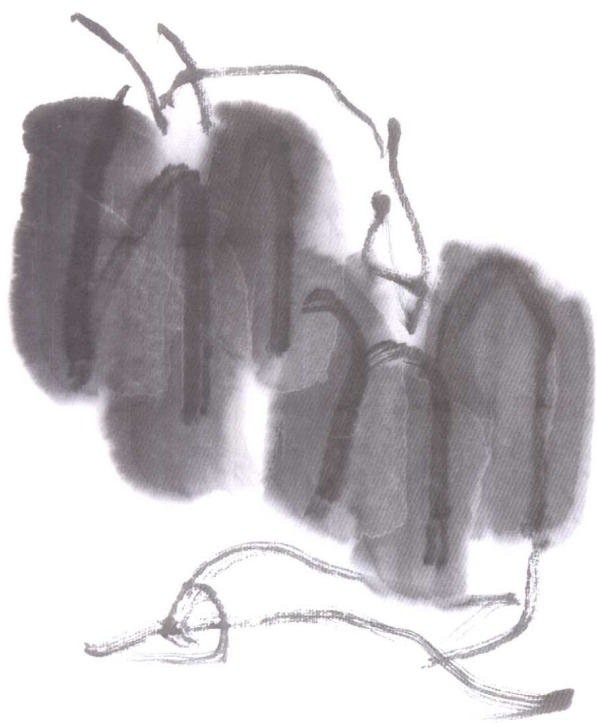
笔 顺 所谓“笔顺”就是用笔的起承转合，即用笔的起始、次序与笔触的排列、重叠和组合。以此图为例，第一笔由颈入手，第二、三笔写胸部，第四笔以藏锋旋笔画腹部，五用横竖笔画马臀，六、七笔趁笔枯墨竭时用散笔穿插写鬃尾。八、九、十、十一笔重新蘸墨，用中锋写四肢，需逐节写出。头、蹄以勾法为主，应着力描写。

步骤分析（一、二）

步骤分析（三）

躯干用笔（一）

用摆笔法，在通晓结构（颈、胸、腹、臀）的基础上，尽量由重及淡用“一笔法”画成。落笔要沉稳、踏实，力透纸背。如写意花鸟中墨叶之画法。

躯干用笔（二）

此图为以碎笔表现动感之例。

鬚尾用筆

鬚尾宜用稍干之筆掃繪，用筆需有穿插，如寫蘭之常云：兩筆交鳳眼，三筆破鳳眼……。

四肢用笔

画腿应以关节为轴心，逐节写出，需如画竹之刚劲、挺拔。

头部用笔(一)

头部用笔应多变化，笔墨需分明。写五官应多骨法，以勾线为主。本页以分解的方法图示用笔和用墨的部位。

头部用笔（二）

以泼墨法画马头，有更多行动艺术的特点，画时水墨具下，形由情来，笔随墨动，能产生超乎意外的神采。