

何秀刚 编著

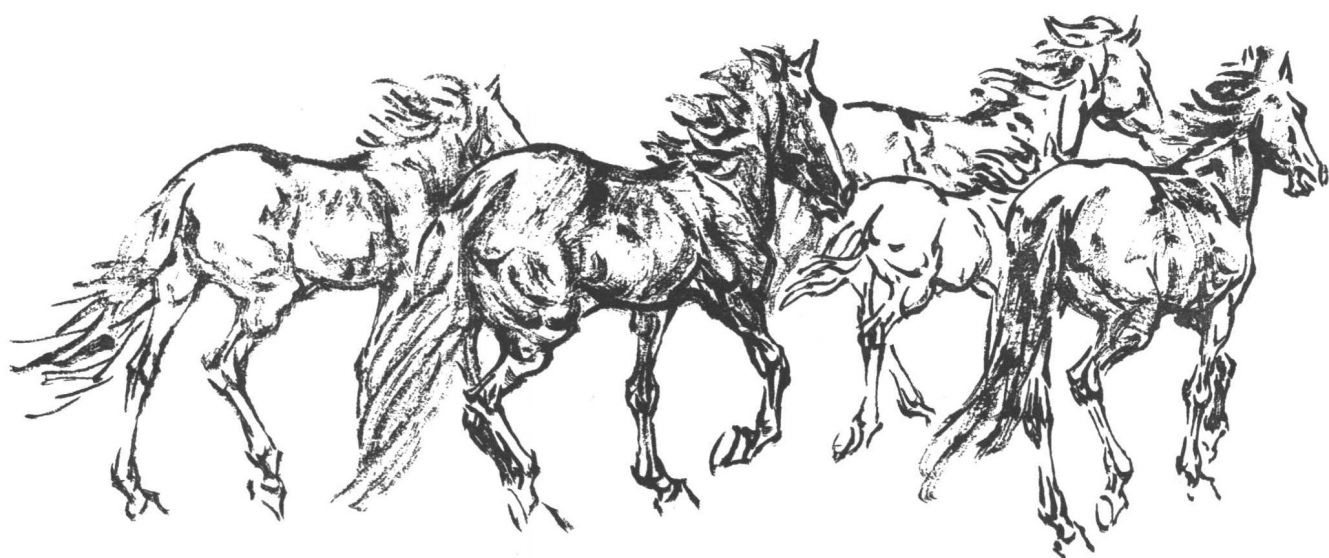
画马百图

Huama Baitu

人民美术出版社

画马百图

何秀刚 编著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

画马百图 / 何秀刚编著. - 北京: 人民美术出版社,
2004.6

ISBN 7-102-03050-9

I. 画… II. 何… III. 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 (2004) 第 049467 号

画 马 百 图

编 著: 何秀刚

出 版: 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号)

电话: 65122584 邮编: 100735

责任编辑: 刘普生

责任印制: 丁宝秀

制版印刷: 人民美术印刷厂

发 行: 人民美术出版社发行部

版 次: 2004 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 10.75

印 数: 1-3000

ISBN 7-102-03050-9

目 录

画马举要	1
马的品种	5
马的基本结构	7
马的解剖与造型	11
马头的结构与画法	21
躯干与四肢的画法	30
马的行走姿态	45
马的疾走姿态	46
马的小跑姿态	47
马的疾跑姿态	49
范 图	52
马的速写	156

画马举要

在人类发展的历史进程中，马的作用比任何其它驯养动物的作用都要重要，在农业生产、运输、征战、竞技、娱乐等方面都起着重要的作用。几千年来马和人类的生活联系得非常紧密，是与人类关系最密切的动物之一，它是人类忠实的伙伴，马为人类的发展做出了很大的贡献。

马的体态匀称，比例适中，动作优美是动物中的佼佼者。它英俊潇洒，矫健挺拔，备受人们的喜爱。因此，自人类有绘画行为之始，马就作为有一定分量的角色出现了。从旧石器时代岩洞壁画及甲骨文、青铜器上都能看到马的形象。

普氏野马被认为是马的祖先，几千年前被人类驯化，它们也被称为蒙古马（普氏野马生活在蒙古阿尔泰山区，位于戈壁沙漠的边缘，一度曾处于濒临灭绝的境地，家马是它们的后裔）。早期驯化的马在外形、大小、体力方面没有多大区别。千年来，人们为了让马适应各种用途，根据其体型的大小、力量、速度、耐久性及对地域环境的适应性，进行有选择性的繁殖与改良，培育出了诸多优良品种。

大型马为生产或拖运沉重的货物服务，它们有发达的肩部、粗壮的四肢、硕大的足部，显得墩实、饱满、力大无穷，给人以壮实凝重之感。

最著名的大型马种是英国的夏尔马，它的地面高（从地面到肩部最高点）达1.7米，虽体态高大强壮，却性情温顺。荷兰重挽马，具有健壮的身体，超凡的体力，温顺的脾性。

用于乘骑的马，强调速度、耐力、温顺的脾气及服从性。阿拉伯马由于沙漠恶劣环境的影响，体形优雅，四肢灵巧强健，有一种非凡的气质，是世界上最著名的马种之一。它的地面高约1.5米。大多数用于乘骑的马都掺有阿拉伯与英国纯种马的血统。英国纯种马，体态轻盈，腹部收得很紧，四肢修长，头部狭长，高大、健美，身体各部比例匀称，非常适于高速奔跑，是优良的赛马，它的地面高在1.6米以上。美国萨德勒马，步态高，适合表演，其地面高1.5米以上。蒙古马身体较矮小，体型骠悍动作灵巧，耐力

强,适应北方恶劣的生活环境。矮种马作为结实的役马被选育出来,它的地面高在1.2米到1.4米之间,吃苦耐劳,脾气温和,适应于户外劳动。我国广西百色出产的小马,大若巨犬,善负重爬山,亦适于耕作挽车、骑坐。还有一种作为宠物饲养的法拉贝马,只有0.7米高。

公马颈厚、肩宽,周身肌肉突出,体态雄健,发性时躬首,跼蹄喷鼻、吐气,有一种桀骜难驯的气概。母马体态优美、轻盈。小马腿长,关节大,蹄小,耳大,口鼻小,鬃尾短,脑门圆而大,显得像儿童一般顽皮、天真烂漫、活泼可爱。表现母子马宜拟人化,注入情感,体现天伦之乐,它们之间亲昵爱抚,温情脉脉,那情感与人类何等相似。

马的颜色种类很多,常见的有白色、褐黄色、暗褐色、赤棕色、黑色、青灰色等。也有几种颜色杂合的,有些还有圆形斑纹。许多马的头和足部有白色,称“玉面霜蹄”。通体一色,脑门有白星或白鼻梁,被看作是良马的标志。

马的鬃毛和尾毛长短差异很大,有的是人工修剪的,有的是自然长成。有的鬃尾长得直托地面,有的短得像拖把。鬃尾是表现马运动及姿态的重要部分,我国诗人赞美曰:“骏尾萧萧朔风起”,“雾鬣风鬃八尺骄”。

俗语说,“画鬼容易画马难。”又说,“难画莫如马”。所以要画好马有一定的难度,得下很大的功夫,通过悉心观察和研究,才能掌握它的形体结构和运动规律,以及生活习性。

“神出于形,形不开则神不现”,一切造型艺术所表达的意境情趣,都基于形的表现上,如果对马的骨骼、肌肉结构知之不多,就不可能成为一个真正的动物画家。结构是造型的基础,只有熟练地掌握了马的基本结构,才能在创作中得心应手、游刃有余。由于马的毛短,有些骨头肌肉外露,这就给我们全面了解和掌握马的骨骼肌肉结构提供了很好的条件。我国自古画马赏精神重骨气,特别看重对骨的表现,如“骏骨折西风”、“锋棱瘦骨成”、“肉中藏骨以为奇”等都说明了表现骨的重要性。

马的头部骨多肉少,棱角分明,是表达神态最重要的部分,它在愤怒时收起耳朵,紧张时张开鼻孔,顾盼时,目光含情。把头分成口部、较长的鼻部和头部三部分。若先画出中轴线更容易理解,眼睛、鼻子、耳朵分别在中轴线两侧的直线上。把头理解成为一个长方体,便于理解和画出不同角度的透视变化。耳朵小而锐,所谓“竹批双耳峻”,是由软骨组成,可以前后灵活转动。目似悬铃,嵌于眼眶中,炯炯有神、灵气逼人。古人用“眼有紫焰双瞳方”,“紫瞳焰焰双明珠”来描绘骏马的双目。鼻孔圆,因剧烈的运动而大开,成筒状。嘴唇可上下开合、翻动,有时上唇上翘,露前牙。马的耳、目、鼻、口,都会因运动和情绪而变化,表情丰富。

马和蹄类动物的骨骼肌肉有相似之处,为了了解马的骨骼肌肉,我曾多次利用节假日去骡马市场,有时大清早去屠宰场,看他们宰牛的全过程,虽未亲自操刀,但对牛的骨骼肌肉有了直观和清晰的了解,从而对马的骨骼肌肉有了较深的理解和认识。

诗人用“来如奔电去如飞”，“一日千里能追风”，“漠漠空川望不尽，电光掣过须臾间”来赞叹马奔跑之神速。人们不但喜欢静态的马，更喜欢激烈运动中的马。画马强调形态的变化和运动的气势，使人看起来既夸张生动又合情合理，这就需要我们深入地研究和掌握马的运动规律，以避免呆板、单调的动作。马在争斗时，鬃毛散开来，随势而动，鼻孔张大，耳朵向后，眼白露出，肌肉紧张。在快速疾跑时，四肢展开或紧收悬空，但在下落时，前蹄却不同时落地。马的头颈在奔跑时会上下摆动，以加强向前的冲力及起到平衡作用。当四肢伸展时，头颈向前伸展，当四肢收紧悬空时，头颈上扬，喘息急促，鼻孔大开。还要注意形体的伸缩，甚至胸腔也能压缩和伸张，肌肉会拉伸和隆凸变化，浑身肌肉滚动，汗水淋淋。

马的运动可分行走、快步走、慢跑和疾跑四种类型。行走时，四肢运动的顺序为：左前腿／右后腿／左后腿；慢跑时出腿顺序是右前腿／一起运动的右后腿和左前腿／左后腿；疾跑时的顺序是左后腿／右后腿／左前腿／右前腿，四条腿同时离地，腾空的时间会因奔跑而有长短之分，跑的越快腾空的时间越长，四条腿成对角线进行运动。

画静止的马也要画出其蕴藏着的一种力量，静中喻动。

现代摄像和影视中的“慢镜头”（高速摄影）技术的使用，给我们观察和理解马的运动规律，提供了很好的便利条件，可反复观看、记忆、默写，掌握它们的运动规律及剧烈运动中不断变换的姿态。但是，光默记是不够的，还要多画速写，李苦禅说过，“速写可以练得手疾眼快，心手一致，下笔要稳、准、狠”。

“外师造化，中得心源”，生活是艺术的源泉。我们不仅要马的骨骼、肌肉、形体及运动规律理解得明析透彻，更要到生活中去做马的朋友，熟悉马情马性，了解马的内在精神气质。画马不仅要造形美，更要升华为一种精神形象，以寄托画家的情怀。

画马要全马在胸，马的形体、动态、神情跃然纸上，然后命笔纵情挥洒，务求轻快、洒脱、概括地描写，追求阳刚之美，突出马的龙性。

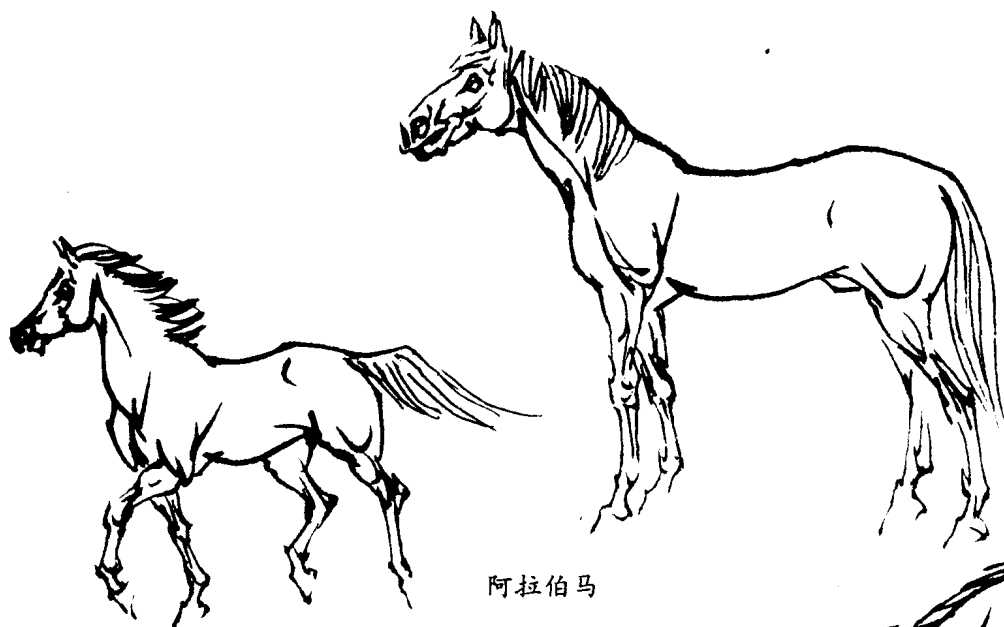
马的胸、腹、臀三大部分形体较大，能充分发挥用笔用墨的技巧，要大胆落笔，用大笔触果断、准确地取其整体效果。画马先从那儿起手，没有定律。这要以画面的需要而定，可先从胸部或臀部，或尾部，或头部画起。但不管从哪个部位起笔，要始终抓住从颈、脊到尾这条中轴线，抓住了它就很容易理解复杂的形体和不同角度的透视变化。运动中的四肢不宜都画得太实，应有实有虚，才能体现动感。鬃、尾是表现马的气势的重要部分，落笔一定要准确，一有败笔则前功尽弃。

画群马，千变万化，有较大难度，要做到多而不乱，把气势画出来不容易，如画面没有鲜明的对比，没有响亮的视觉效果，就没有强烈的感染力，要以适当的比例构成整体的协调统一，强调整体效果，是画群马要掌握的。

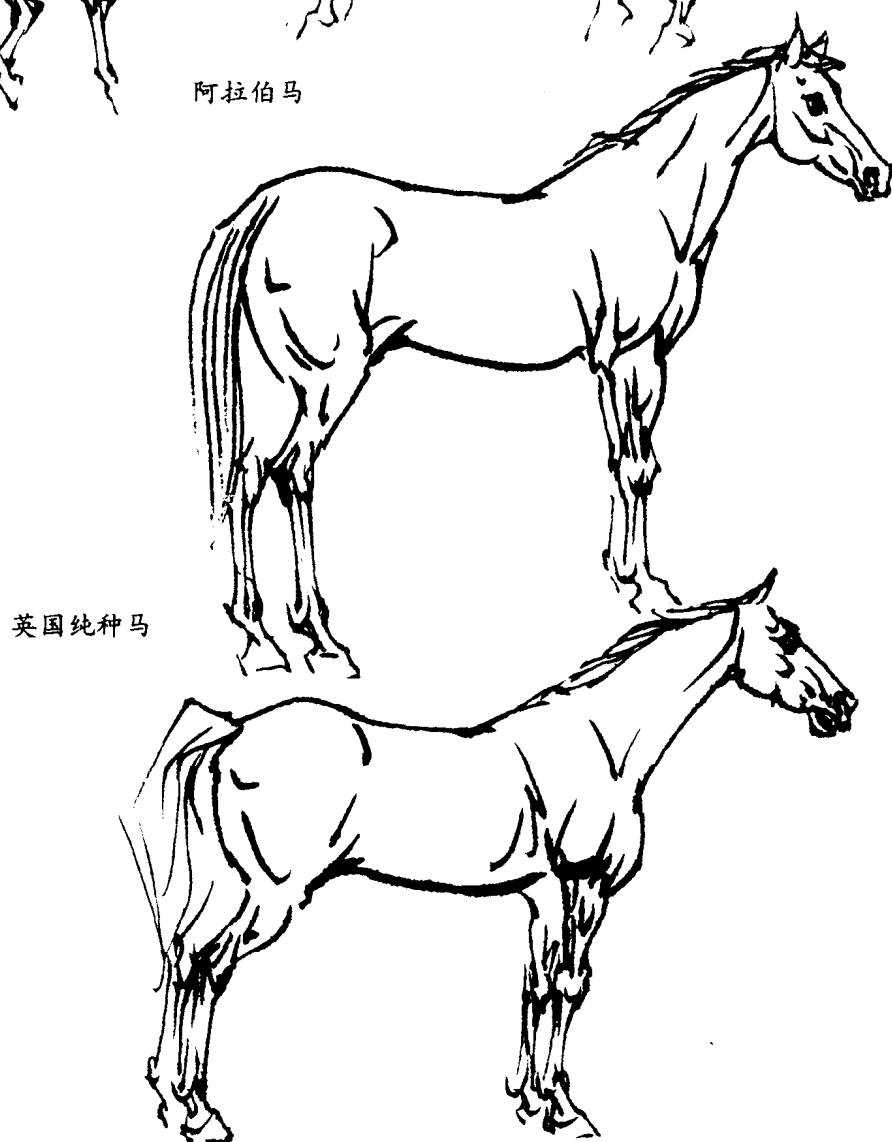
“形”既是一种规范又是一种束缚，初学画者往往顾及了形的准确而削弱了神韵之传达，只有挣脱了“形”的羁绊才能获得精神上的自由。画马不仅是为马造像，更是为

马传神，形神兼备地把马狂放不羁、桀骜不驯、狂飙电闪的特性融于画中，才是我们追求的目标。

马 的 品 种

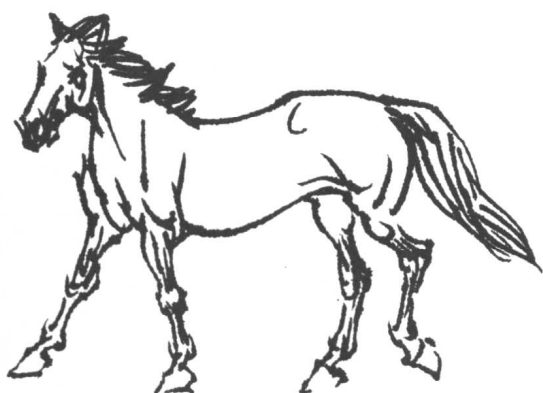
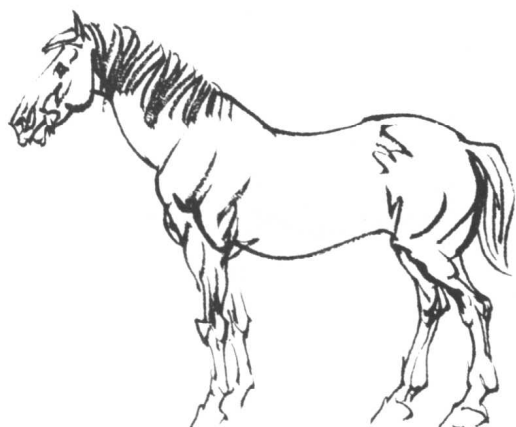
阿拉伯马

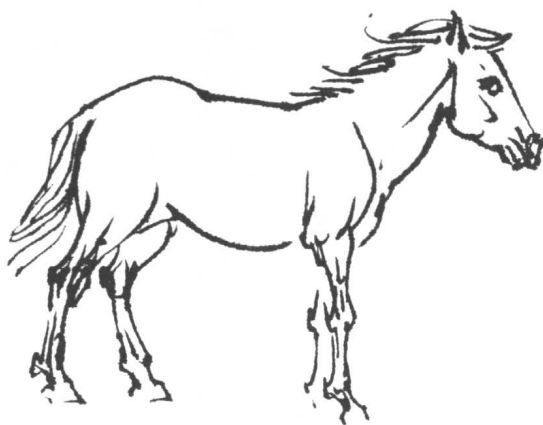
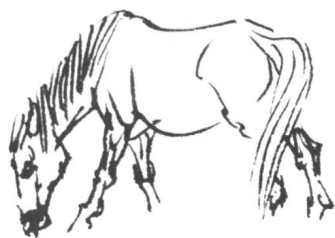
英国纯种马

美国萨德勒马

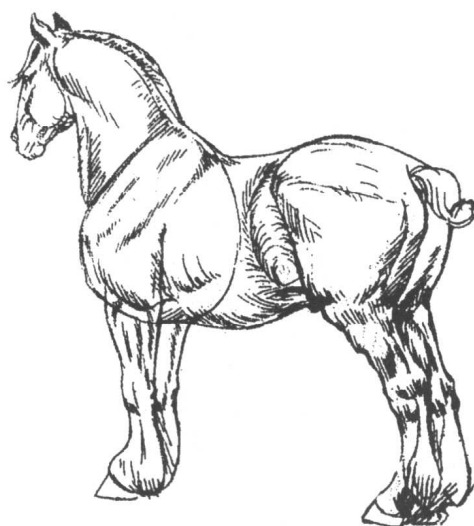
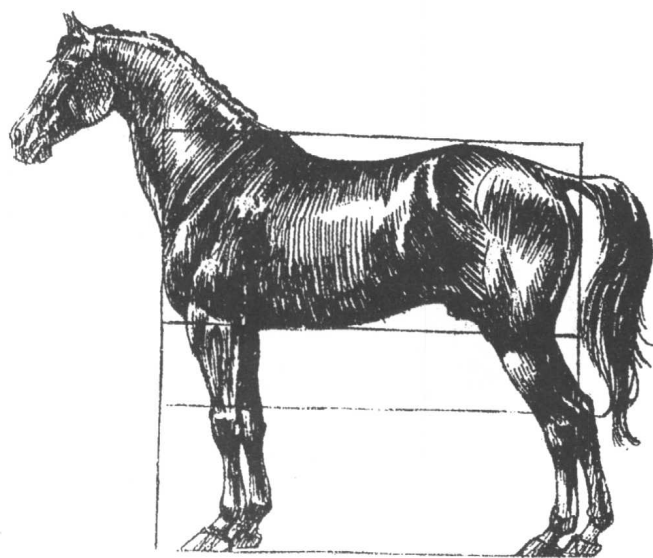
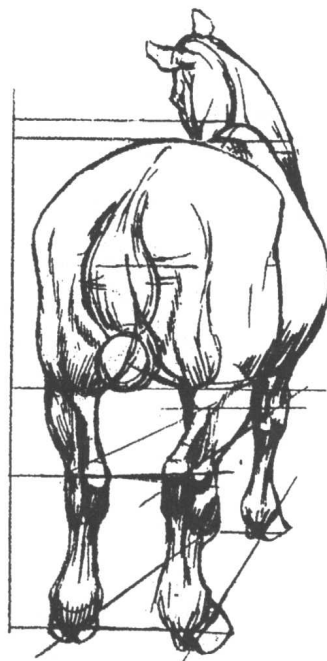
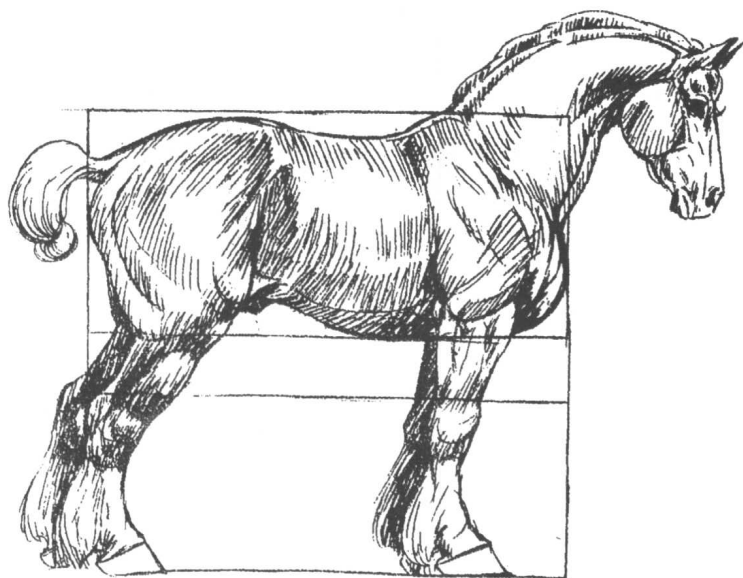

蒙古马

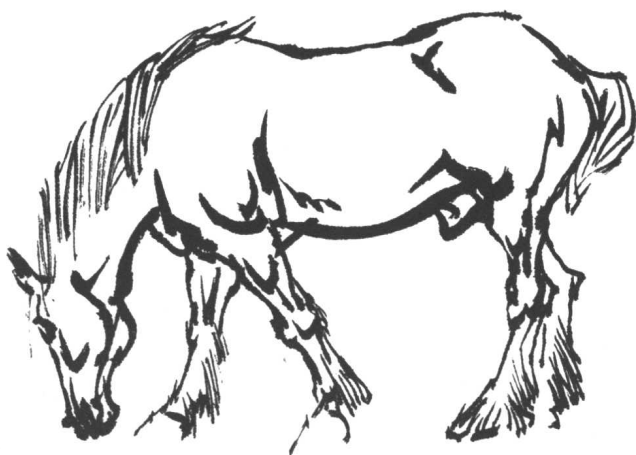
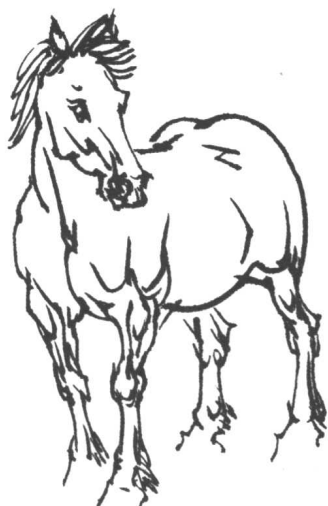

矮种马

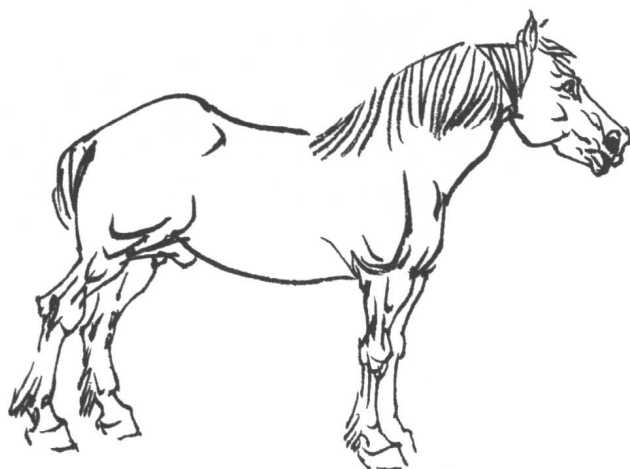
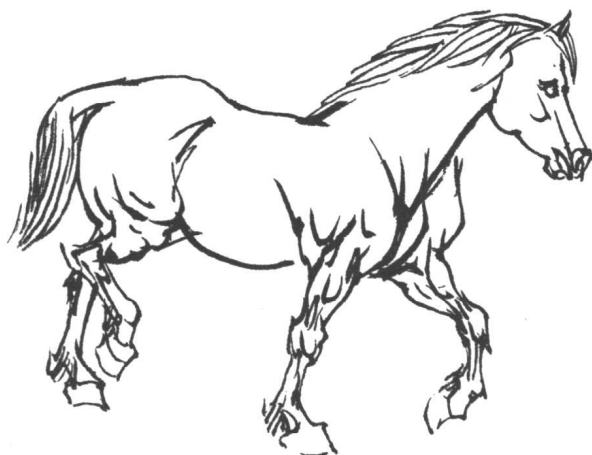
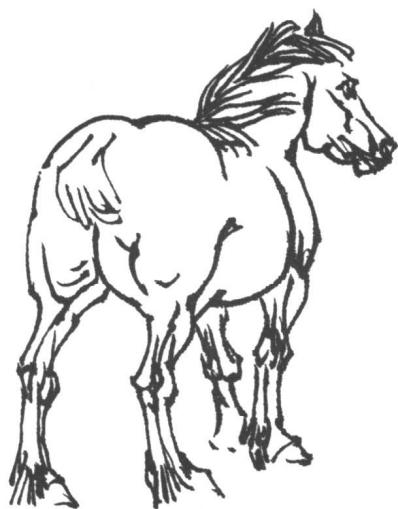
马的基本结构

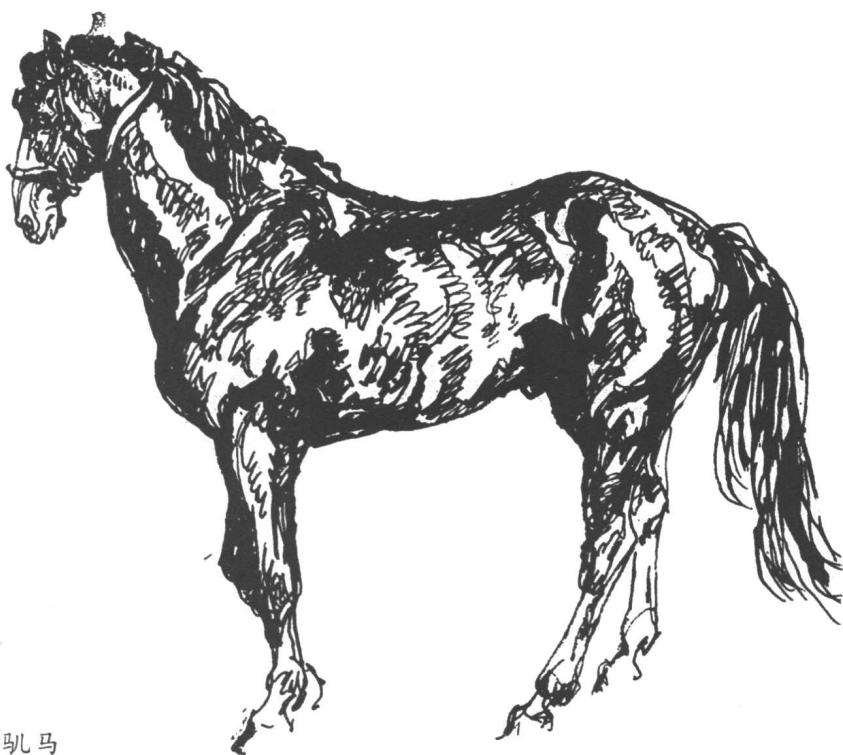

选自《动物画技法》 人民美术出版社出版

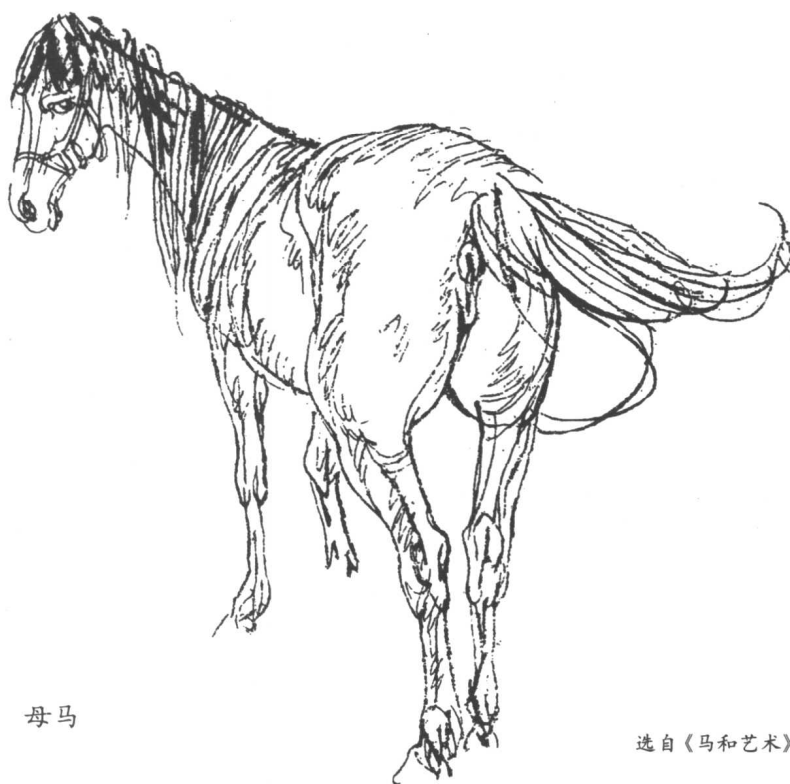

大型挽马

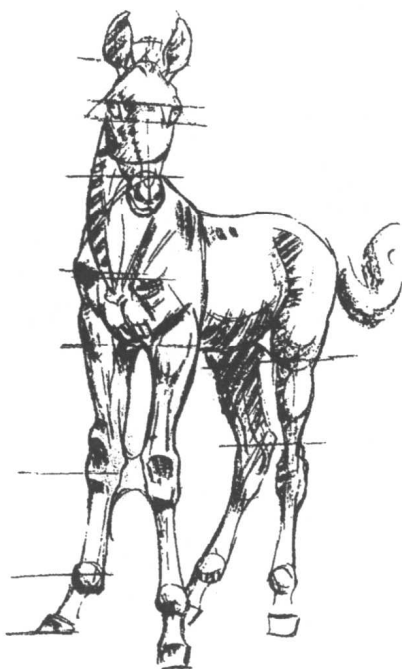
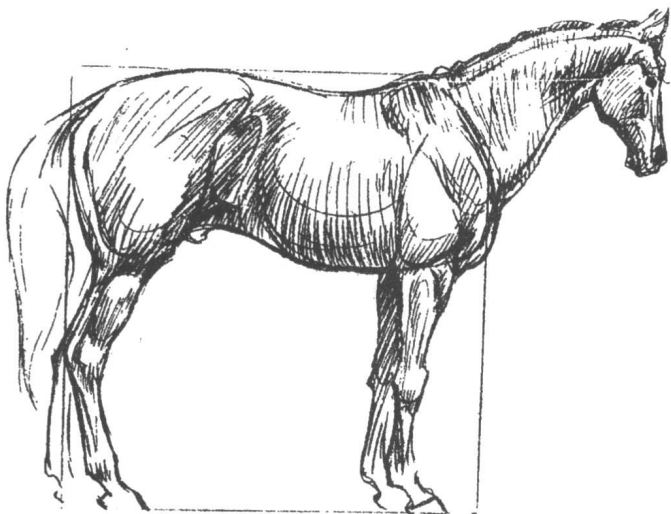
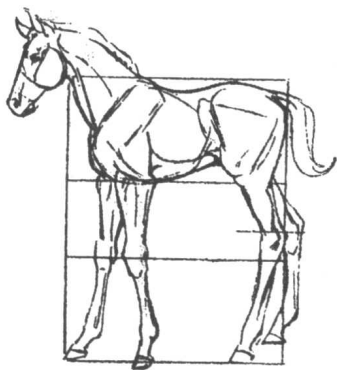

公马

母马

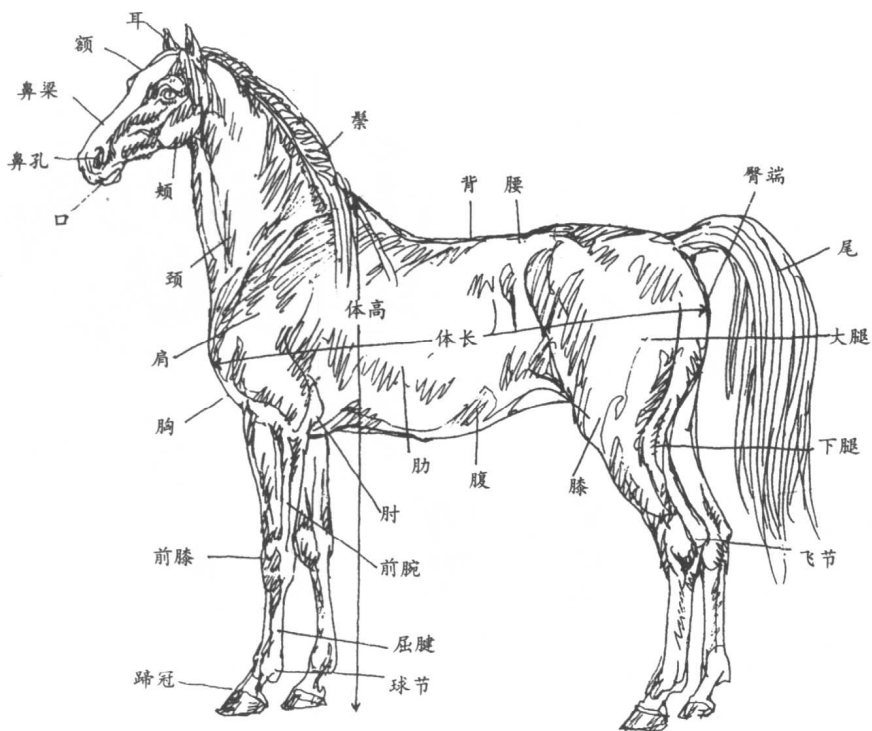
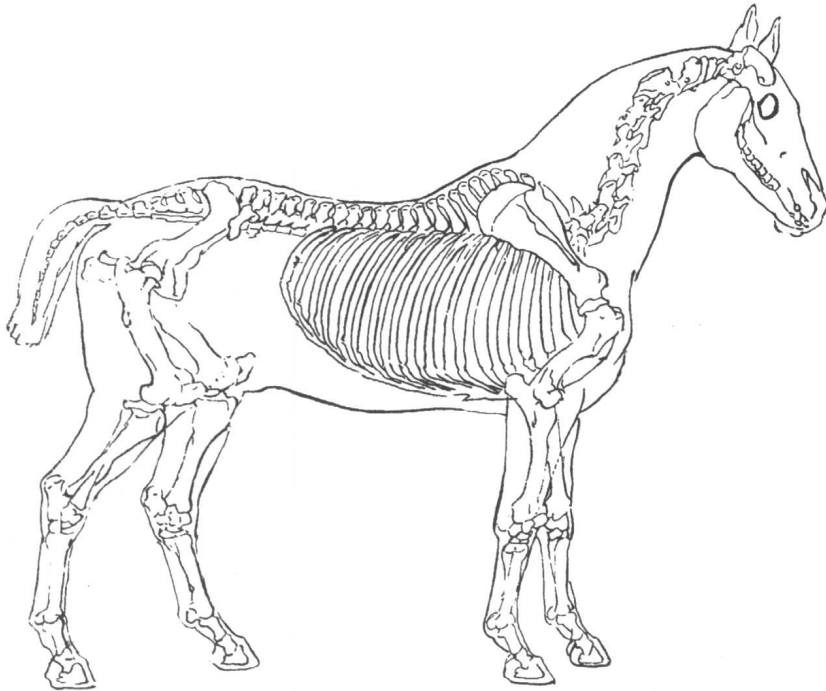
选自《马和艺术》 辽宁美术出版社出版

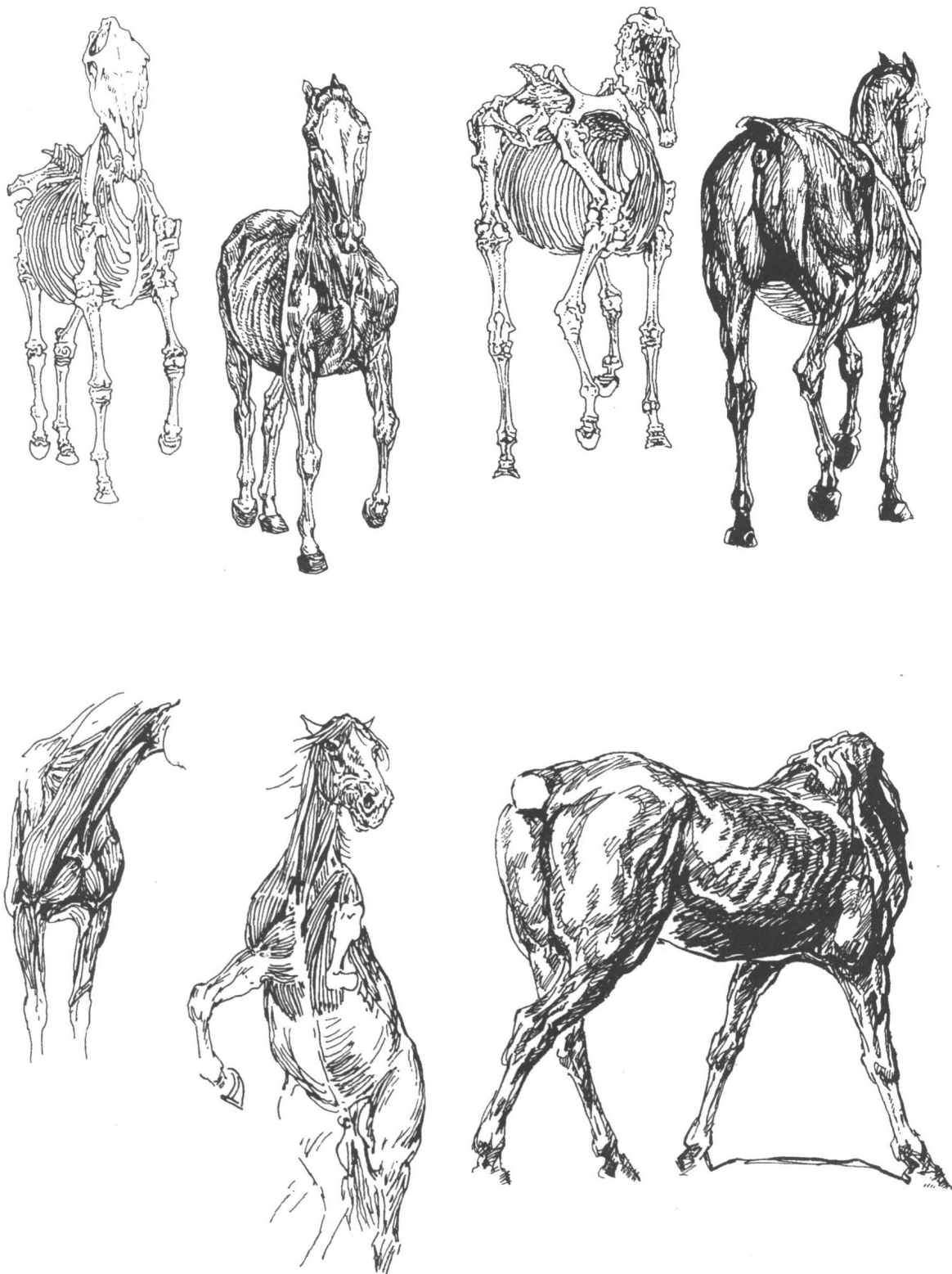
选自《动物画技法》 人民美术出版社出版

小马

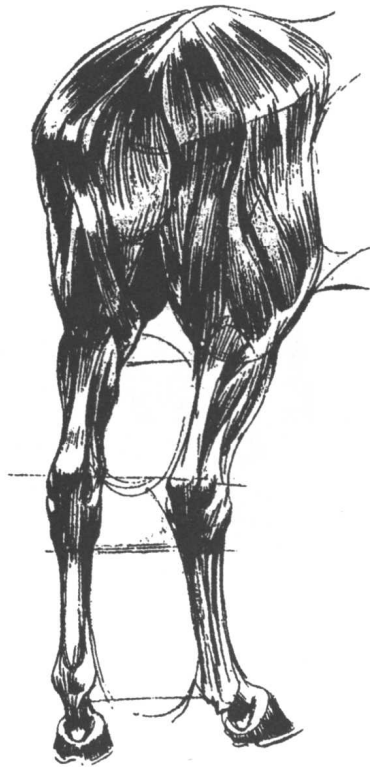
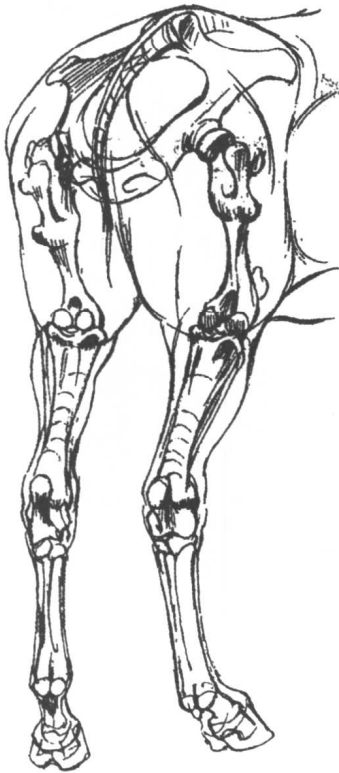
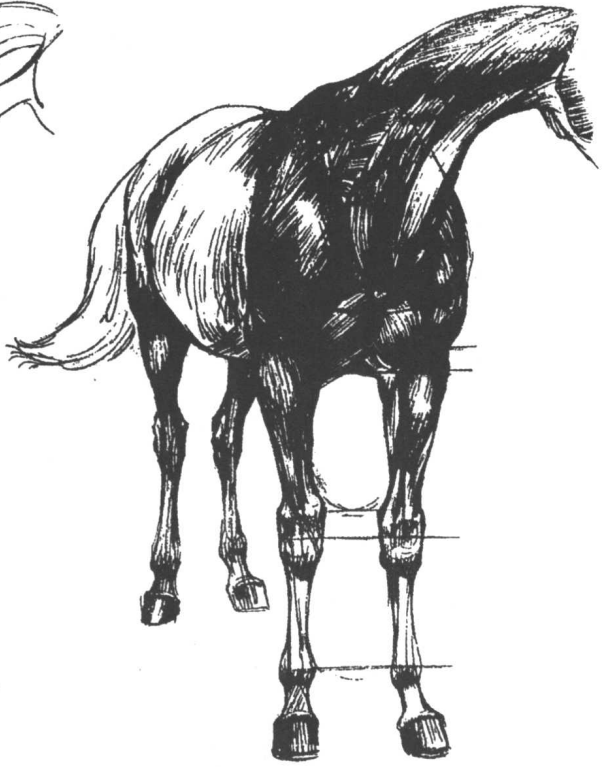
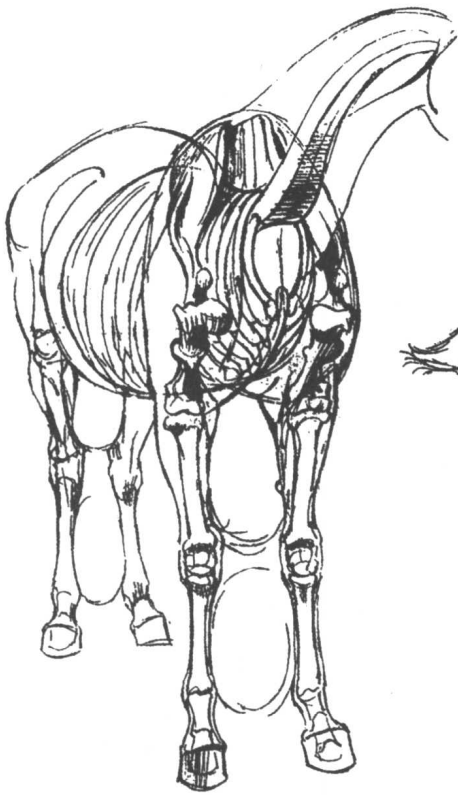
马的解剖与造型

选自许勇《马和艺术》 辽宁美术出版社出版

选自许勇《马和艺术》 辽宁美术出版社出版

选自《动物画技法》 人民美术出版社出版