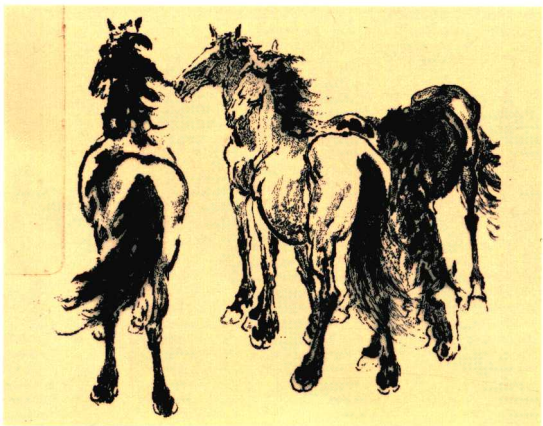
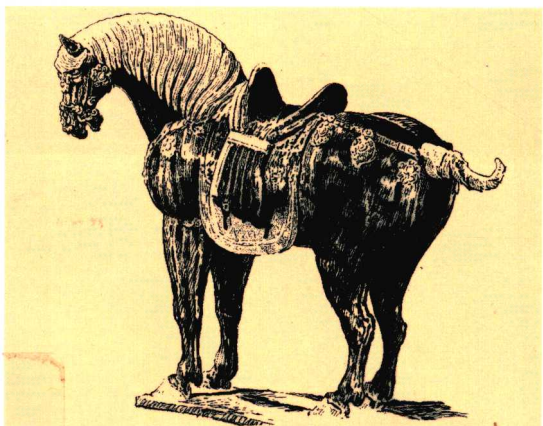
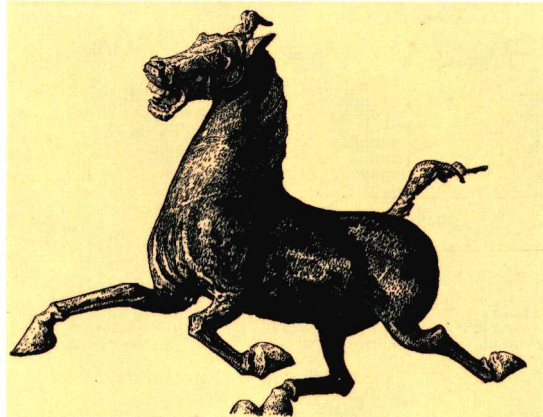
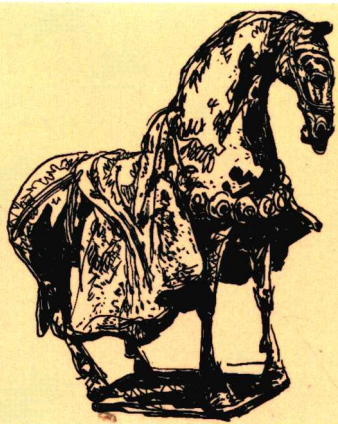




許勇 著

馬和藝術

吉林美術出版社 全國百佳圖書出版單位
JILIN FINE ARTS PRESS CHINA 100 Best Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

马和艺术/许勇 著. —长春: 吉林美术出版社, 2013. 1

ISBN 978-7-5386-6289-4

I. ①马… II. ①许… III. ①马—翎毛走兽画—国画技法

IV. ①J211.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第267749号

马 和 艺 术

作 者/ 许 勇

出 版 人/ 石志刚

责任编辑/ 鄂俊大 高 凌

技术编辑/ 赵岫山 郭秋来

设 计/ 郭 锦

开 本/ 965×635mm 1/8

印 张/ 50

版 次/ 2013年1月第1版

印 次/ 2013年1月第1次印刷

出 版/ 吉林出版集团 吉林美术出版社

电 话/ 0431-86037810 010-63107921

发 行/ 吉林美术出版社 艺佳图书有限公司

地 址/ 长春市人民大街4646号

电 话/ 0431-86037892 010-63107921

网 址/ www.jlmspress.com

制 版/ 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

印 刷/ 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

ISBN 978-7-5386-6289-4 定价: 168.00元

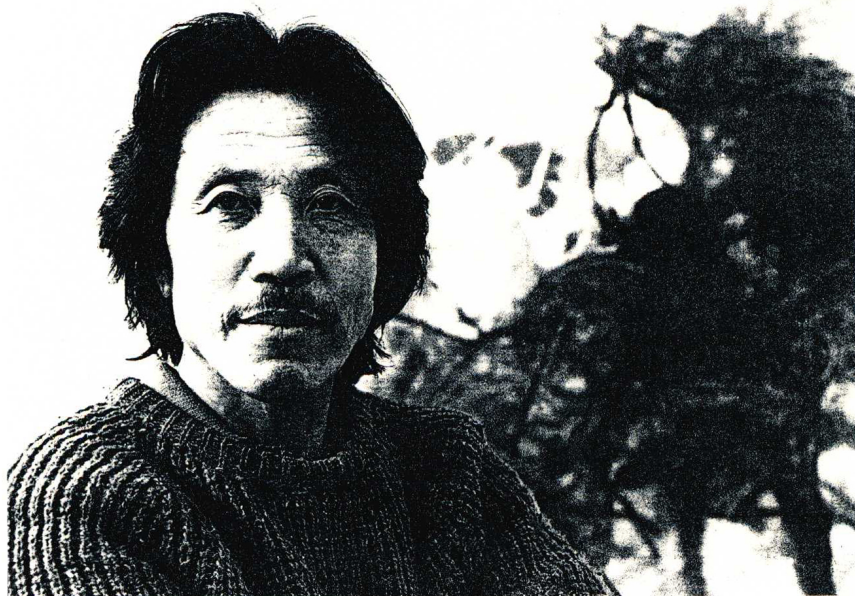
出版策划 / 隼美社 高端出版工作室
Publishing Planning / 隼美社 Beauty Collecting High-end Publishing Studio

马和艺术

MA HE YI SHU

许勇 著

Xu Yong



许勇

1933年生于山东省青岛市。

1956年毕业于东北美专并留校任教。

鲁迅美术学院教授，终生享受中华人民共和国国务院颁发的政府特殊贡献津贴。

主要绘画作品

50年代《郑成功收复台湾》、《戚继光平倭图》、《金田起义》等。

60年代《群众歌手》、《义和团民》、《送公粮》、《春天的道路》等。

70年代《千里送京娘》、《昭君出塞》、《白求恩在中国》（连环画合作）

80年代《成吉思汗的后代》、《出场》、《都仑江》、《巴特尔》、《前三名》、《路》、《奶》、《琪琪格》、《长平之战》、《嘎达梅林》（连环画合作）等。

90年代《骏马悲歌》、《草原十骏》、《雨中》、《月下十骏》、《义勇军进行曲》、《回到拉萨》、《瑞雪丰年》、《西藏春早》、《五虎上将》等。

2000年后《辛丑义和团民祭》、《二小放牛郎》、《十送红军》、《义和团血战廊坊》等。

作品获奖及展览

合作连环画《白求恩在中国》、《嘎达梅林》分获全国连环画创作评比一等奖及第六届全国美展银质奖，近二十年间于美国，日本，新加坡，马来西亚，香港和国内多个省市美术馆，博物馆，举办个展二十余次。

作品收藏

中国美术馆、中国国家博物馆、中国军事博物馆、沈阳故宫博物院、中国画研究院、李自成纪念馆、鲁迅美术学院、何香凝美术馆等众多艺术机构及海内外藏家收藏。

重要著录

《中国美术全集》中国画卷及连环画卷、《中国现代人物画全集》、《中国工笔画全集》、《中国美术五十年》、《百年中国画集》等几十部大型专业美术丛书均有作品入编。

主要著作

《马和艺术》、《动物速写集》、《速写》、《女性人体美与造型艺术》、《画马集》、《许勇画集》、《马的绘画技法》、《素描人体》、《中国近代现代名家画集——许勇》、《生命之光与火》、《当代大家——许勇速写集》等。

作者的话

动物，是大自然的造物，罗丹说：“自然永远是美的。”在动物身上和在风景、人体中一样，蕴藏着大自然无穷的美。

人类的特质在很多方面体现在自然界中。山脉的婉转起伏，山泉的幽深清澈，有时呈现于姑娘的眼睛中，有时铭刻在老人的皱纹里……年轻人像亭亭玉立的白杨，年老人如枯树老根……人们的情绪有时似阴云密布，有时像晴朗的天空。

人们有时甚至也像某一种动物，狮虎般的威猛，猿狐般的乖巧，熊样的笨重，鹿样的轻捷……

作家常借助动物来譬喻对人的感觉，托尔斯泰在他的《战争与和平》里，把少女索尼娅譬喻成一只“不大不小的半大猫”，像猫一样的贪玩和天真……杰克·伦敦在《波波徒克的机智》中，把一个印第安姑娘描写成一只鹿，她美丽温柔的眼睛，她灵巧的双脚……他又在小说《海狼》中，把海狼莱徒生与一个巨大海盗的一场格斗，描写为一只敏捷的豹子在袭击一头巨大的雄狮……巴尔扎克把高老头的大女儿说成像一匹高大美丽的纯种马……蒲松龄在他的《聊斋》中塑造了那么多俊美、乖巧、善良多情的狐狸少女……

在日常生活中，当我们在观察人的时候，往往也注入某些类似的联想。我们也常用“小鸡雏”、“小白兔”来形容幼儿的天真和稚气；用“虎背熊腰”来描述彪形汉子；用“凤凰”、“天鹅”来比喻女子的婀娜多姿……

深入地熟悉和研究一下动物，这也是深入接触和探索大自然与艺术的奥秘。动物的生活习性、情绪和动态，它们的毛、皮、骨骼和肌肉，他们强壮有力的体态，他们丰富的形象和色彩……大自然赋予动物这许许多多的美，将能丰富我们的艺术语言和表现能力。

我们从最常见的，与人类关系最密切的动物——马入手，作为打开动物画技法的钥匙是很恰当的。

在整个人类历史中，马与人类生活有非常密切的关系。在历史上，民族迁移，文化交流，以及生活、劳动和战争等方面，马一直作为人类忠实的伴侣，担当着极重要的角色。难怪元朝《题画马图》中有这样的题句为：“入为军王驾鼓车，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。”在人类所从事的艺术行为中，从古到今也从来没有忽视过它们。古今中外美术遗产中，表现马的内容是非常丰富的。

在中国，秦代兵马俑、汉代石刻和画像砖、唐代雕塑和三彩……都为我们留下了大量的，无比伦比的马的形象。韩幹、李公麟、赵孟頫、仇英、郎士宁、徐悲鸿……都是画马能手。

在外国，无论是希腊雕刻，文艺复兴的雕刻和绘画，十七世纪尼德兰和佛兰德斯以及伟大的十九世纪……表现马的主题更是不胜枚举。鲁本斯、基里柯、德拉克洛瓦、罗德列克、马里尼……也都通过他们自己的作品极臻其妙地表现过马的艺术。

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，我与马结下了不解之缘。我赶过车，驾过马，马成为我的好朋友。在创作中，我又多次深入农村和草原，长时间地接触过马。我的老师是汉代石刻和唐三彩、鲁本斯和德拉克洛瓦；我的课堂是北方的农村、军队和辽阔的蒙古草原。

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、学习和创作的过程中，我领会到他的告诫是十分中肯的。

为了同行和青年美术爱好者学习使用方便，我收集了大量画册资料加入我的速写和创作，编纂了这本《马和艺术》。

我想通过三个部分：一、画马技法；二、马的艺术史；三、作者续篇，……来体现我对马和艺术数年契而不舍的研究成果，希望能对读者、特别是年轻同行有所帮助。

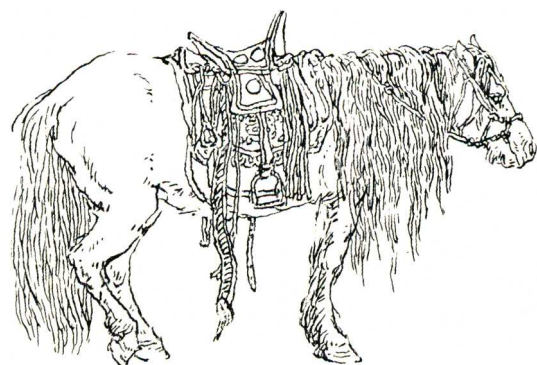
目录

第一部分——画马技法	7
一、头部	8
二、躯体	37
三、运动	74
第二部分——马的艺术史	121
一、古代艺术	122
二、汉代石刻	140
三、汉唐陶俑	163
四、中国绘画	188
五、西方写实主义	222
六、德拉克洛瓦与浪漫主义	242
七、德加、罗德列克与印象主义	258
八、毕加索的绘画	268
九、马里尼的现代雕塑和马克等现代画家	280
十、象征手法和象征主义	295
十一、美国西部艺术和美国连环画	316
十二、纪念碑	337
十三、工艺品和民间艺术	359
第三部分——作者续篇	373
一、速写与素材	374
二、作者作品	383
三、草图与素描稿	394

第一部分——画马技法



一、头部



二、躯体



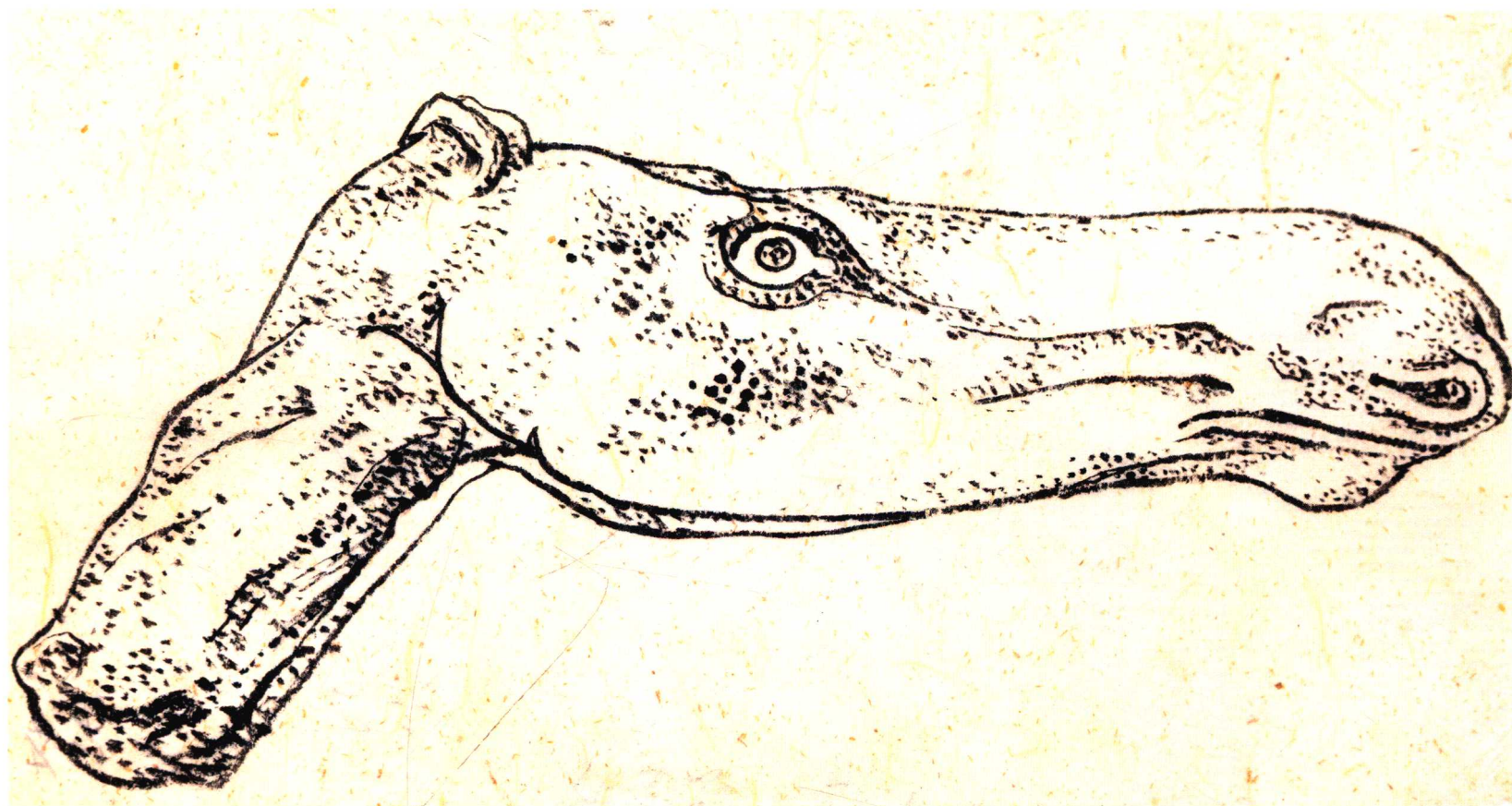
三、运动



一 头部

在马的所有局部中，没有比头部更为重要的了。像人物肖像一样，马也有表情丰富的肖像。

“神在两眼，情在笑容”，马的表情也是通过五官来表达，愤怒时收起耳朵；紧张时张开鼻孔；顾盼时目光含情；欢快时摇头晃脑……它们同样有自己的内心世界。



🐾 这是两件史前雕刻作品《马头》，作品巧妙地利用了材料，雕刻出十分动人的形象。



秦马俑绘制



摄影图片绘制

马 秦始皇陵马俑宏大、概括、写实，从如上两图马头的对照中，可以看出它的写实精神和高度的艺术概括力。



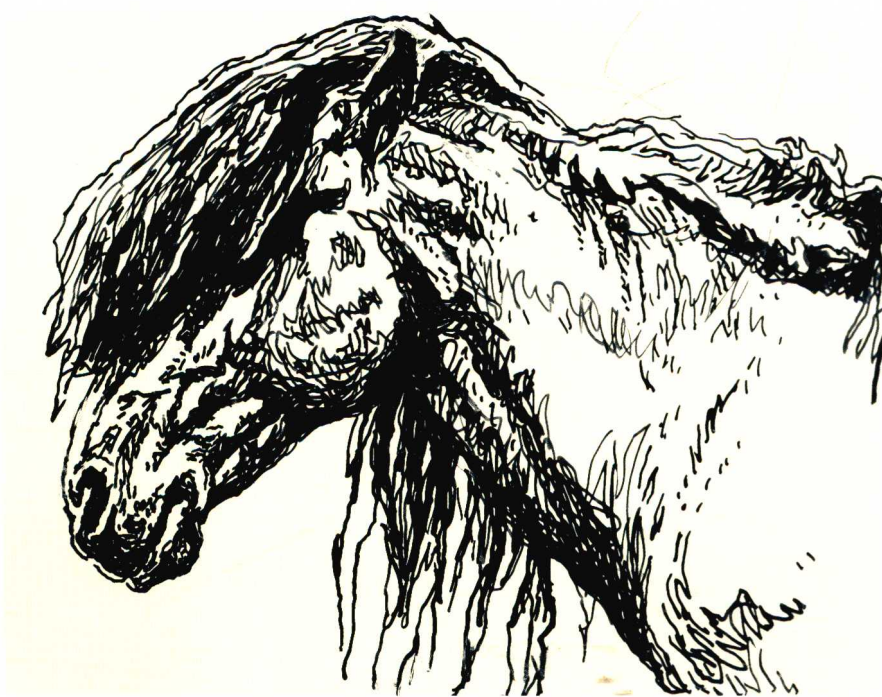
希腊雕刻绘制
摄影图片绘制



🐾 这是古希腊人留给我们的艺术珍品。希腊古风의完整、均衡的美，达到了“一种标准”和“不可企及的规范”的高度。



 中国古代艺术为我们提供了与西方异趣的又一境界。概括、传神和夸张是其主要特点，这个汉代铸铜《马踏飞燕》的头部便可以充分说明。

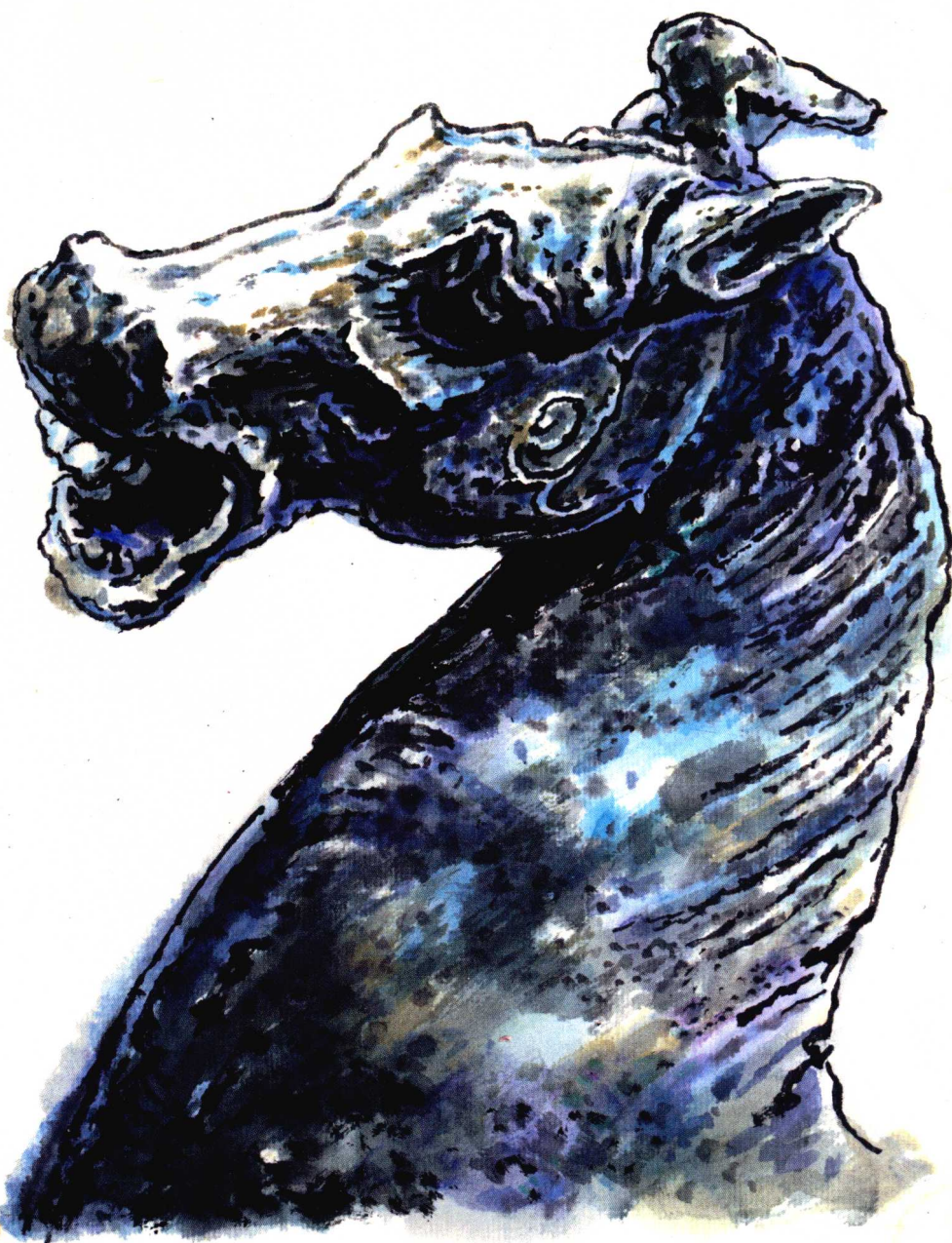


摄影图片绘制

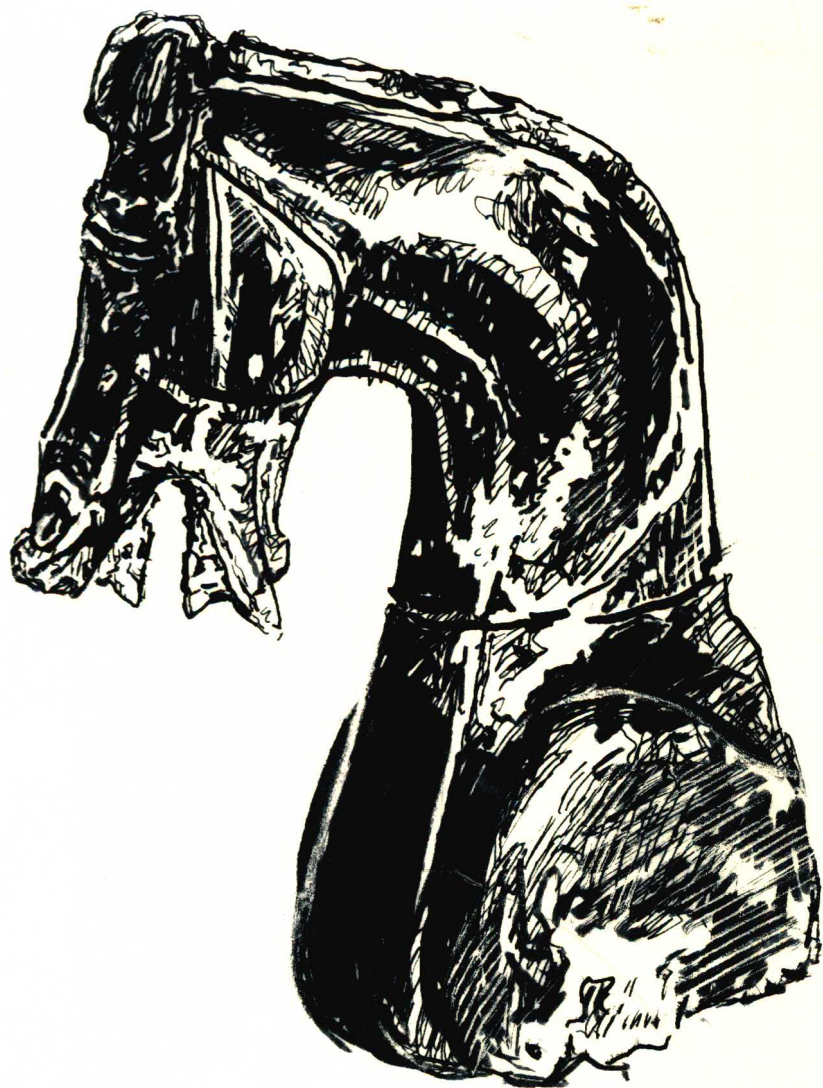
马 武威出土的东汉青铜《马踏飞燕》，马的头部既充分体现了其写实传神的能力，又更加张显其非凡的艺术创造力。



西方纪念雕像中的马头



 从这两幅希腊巴底农神殿浮雕马头和中国汉代青铜马头之对照中可看出，前者写实、严整、富有规范性，而后者更有自主性的概括、夸张和力度。



这是汉陶马头与古希腊马头之对照，前者带有更多的艺术激情。