

马和艺术

MAHEYISHU

许 勇 编绘

辽宁美术出版社

马和艺术

MAHEYISHU

许勇 编绘

辽宁美术出版社

71652

责任编辑 高志孝

责任校对 侯俊华

J224
88-4

马 和 艺 术

辽宁美术出版社出版
沈阳市民族街2段7里16号

辽宁省新华书店发行
沈阳新华印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 28
印数 1—5 111

1987年1月第1版 1987年5月第1次印刷
统一书号 8161·3013 定价：8.50元

DM79/02

作者 许 勇

作者小传

许勇 一九三三年生于山东省青岛市，中国美术家协会会员，辽宁分会理事，辽宁中国画研究会理事，鲁迅美术学院副教授。

一九五六年毕业于鲁迅美术学院中国画系，留校任教后从事人物画教学和创作。主要作品五十年代有：《郑成功收复台湾》、《戚继光平倭》、《金田起义》等，六十年代有《义和团民》、《春天的道路》、《群众歌手》曾参加国际青年画家美展。近年画了一批以蒙古族的历史和现实生活为题材的作品，如《摔跤手》、《路》、《成吉思汗的后代》等。参加连环画《白求恩》集体创作，获第二届全国连环画创作一等奖，参加连环画《嘎达梅林》集体创作，参加第六届全国美展，获银牌奖。

目 录

编者的话·····	1
一、头 部·····	3
二、躯 体·····	41
三、运 动·····	93
四、古代艺术·····	133
五、石 刻·····	155
六、陶 俑·····	177
七、中国绘画·····	195
八、西方写实主义传统·····	225
九、德拉克洛瓦和浪漫主义·····	245
十、德加、罗德列克和印象主义·····	259
十一、毕加索的绘画·····	271
十二、马里尼的现代雕塑和马克等现 代画家·····	285
十三、象征手法和象征主义·····	301
十四、美国西部艺术和美国连环画·····	321
十五、纪 念 碑·····	339
十六、工艺品和民间艺术·····	361
十七、作者速写·····	375

编者的话

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。

人类的特点在很多方面体现着自然。山脉的蜿蜒起伏，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……年轻人象亭亭玉立的白杨，年老人如枯树老根……人们的情绪有时似阴云密布，有时象晴朗的天空。

人们有时甚至也象某一种动物，狮虎般的威武，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”，象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人海盗的一场格斗，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象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；……

深入地去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，它们强壮有力的体态，它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。难怪元朝有这样的《题画马图》中题句为：“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。”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。

中国，秦代兵马俑，汉代石刻和画像砖，唐代雕塑和三彩…… 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……都是画马能手。

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、籍里柯、德拉克洛瓦、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，我与马结下了不解之缘。我赶过车，用过马，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；我的课堂是北方农村的牲口棚、大车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。

为了同行和青年学习使用方便，我收集了大量画册资料加入我的速写，编纂了这本《马和艺术》。

全部内容分：一、 头部	十、 德加、罗德列克和印象主义
二、 躯体	十一、 毕加索的绘画
三、 运动	十二、 马里尼的现代雕塑和马克等现代画家
四、 古代艺术	十三、 象征手法和象征主义
五、 石刻	十四、 美国西部艺术和美国连环画
六、 陶俑	十五、 纪念碑
七、 中国绘画	十六、 工艺品和民间艺术
八、 西方写实主义传统	十七、 作者速写
九、 德拉克洛瓦和浪漫主义	

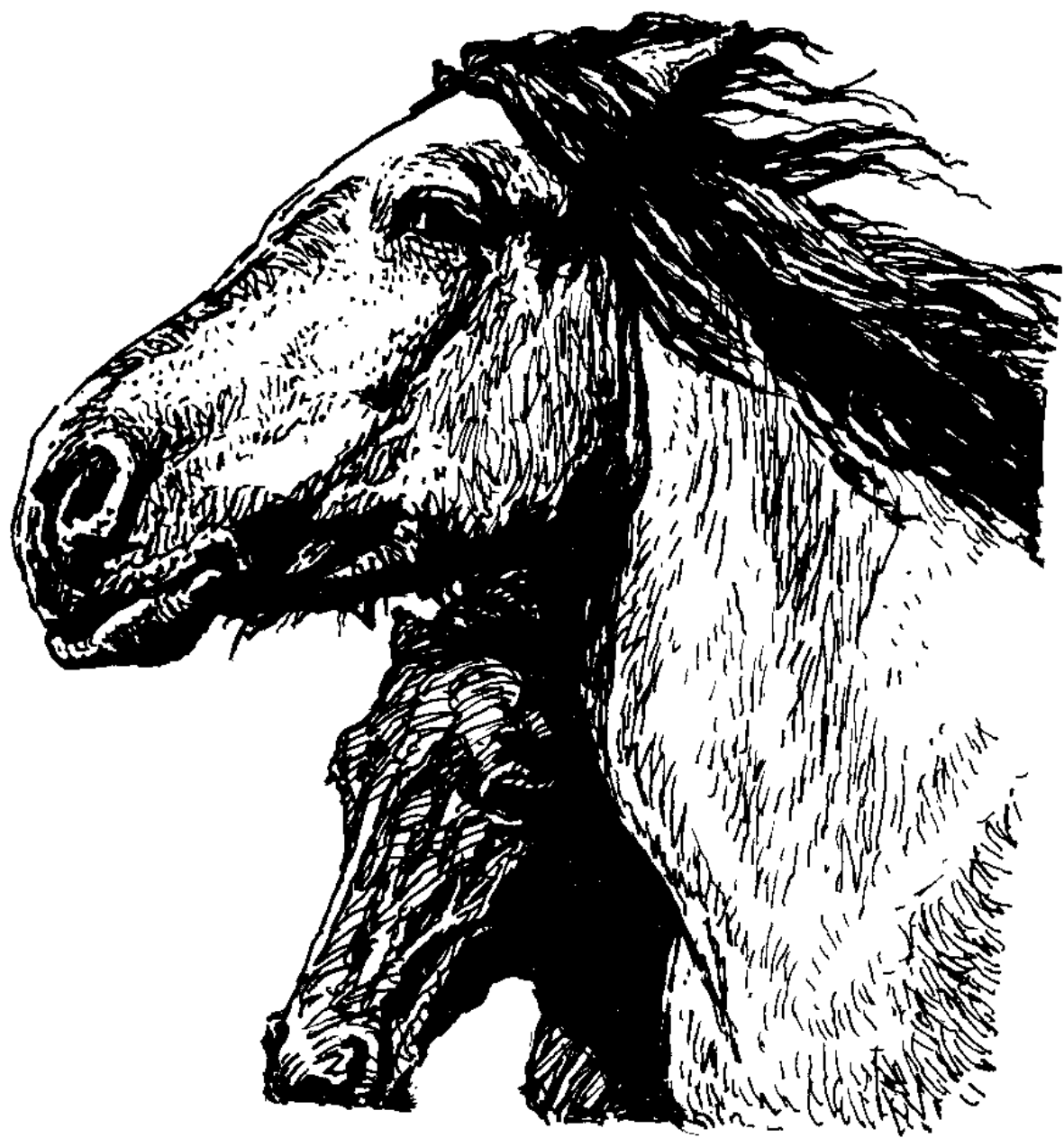
我希望通过全书十七部分能给读者提供较为丰富的“马”的资料，使读者在对“马”的艺术研究和艺术创作中得以方便。如能达此目的，我也就聊以自慰了。

(一) 头 部

在一切局部中，没有比头部更为重要的了。象人物肖像一样，马也有表情丰富的肖像。

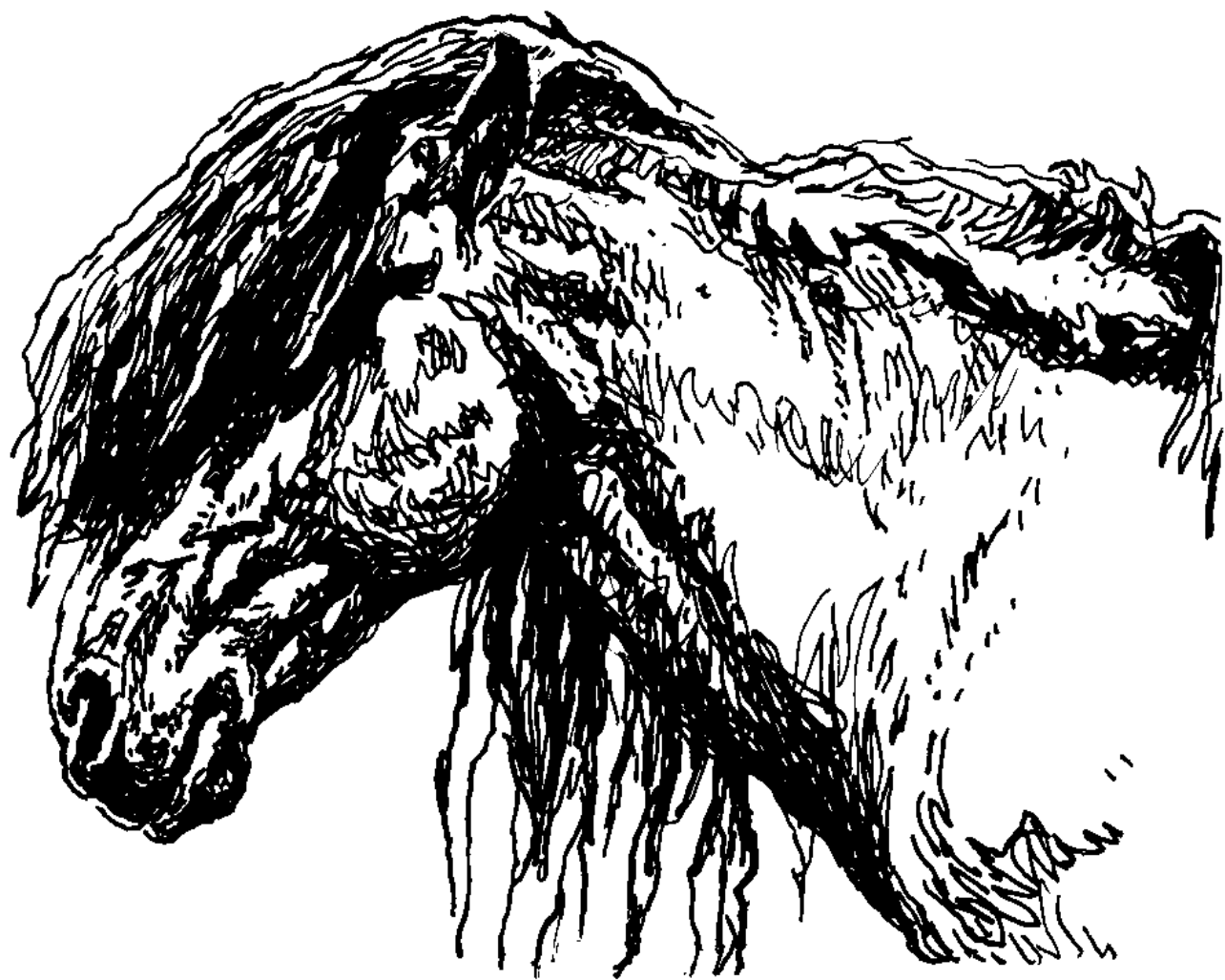
“神在两眼，情在笑容”，马的表情也是通过五官来表达，愤怒时收起耳朵；紧张时张开鼻孔；顾盼时目光含情；欢快时摇头晃脑……它们同样有自己的内心世界。

世界上没有两个面貌完全相同的人，
同时也没有两匹形象完全一样的马。画马
也应在生活中选取具体模特儿，只有这样
才能塑造出活生生的马的形象。

这匹马的头部棱角分明，
显得英姿飒爽

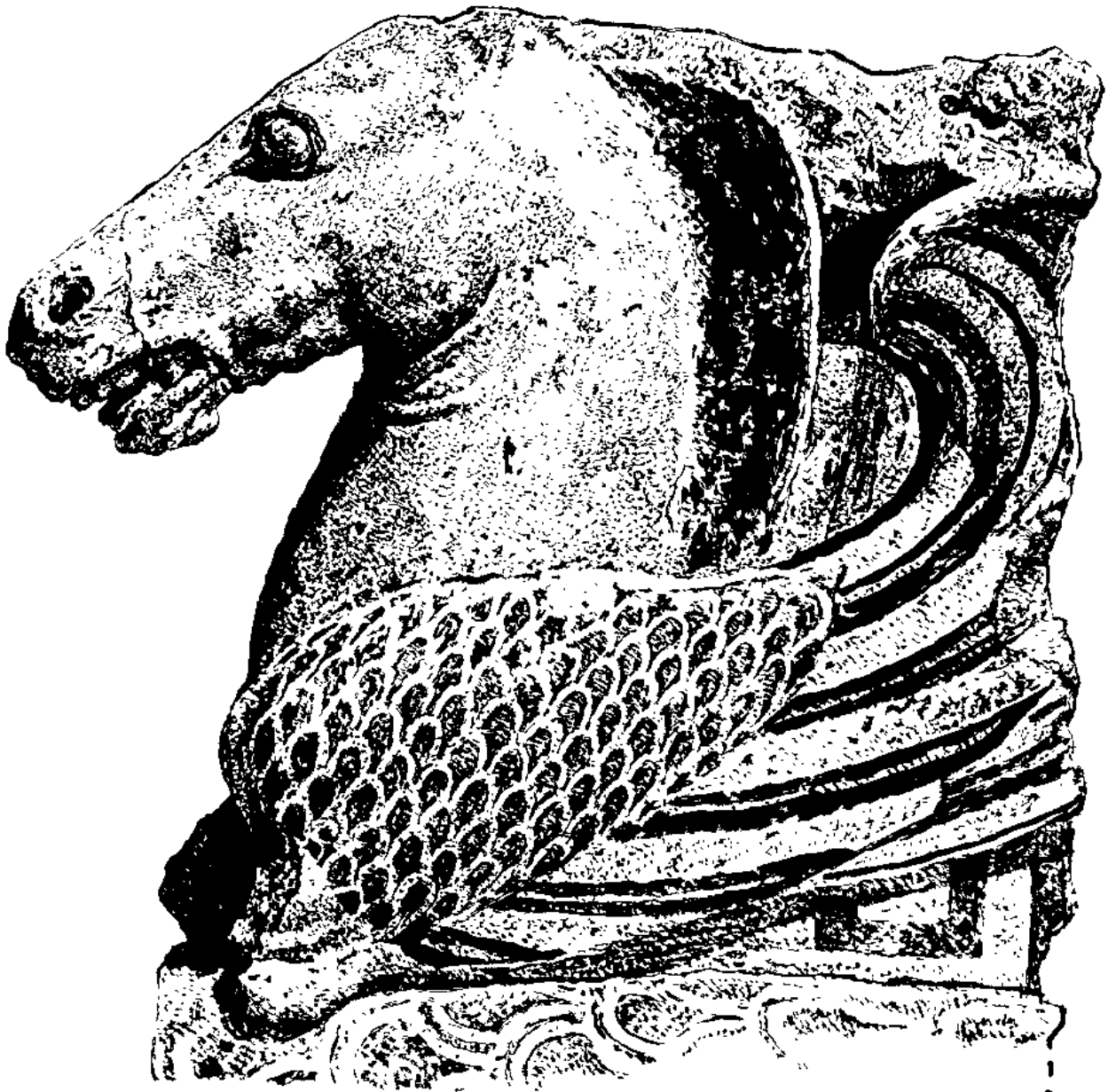
在这个马头上体现了坚韧、耐劳的特点

这匹马显得温和而又优美，富有女性气质。

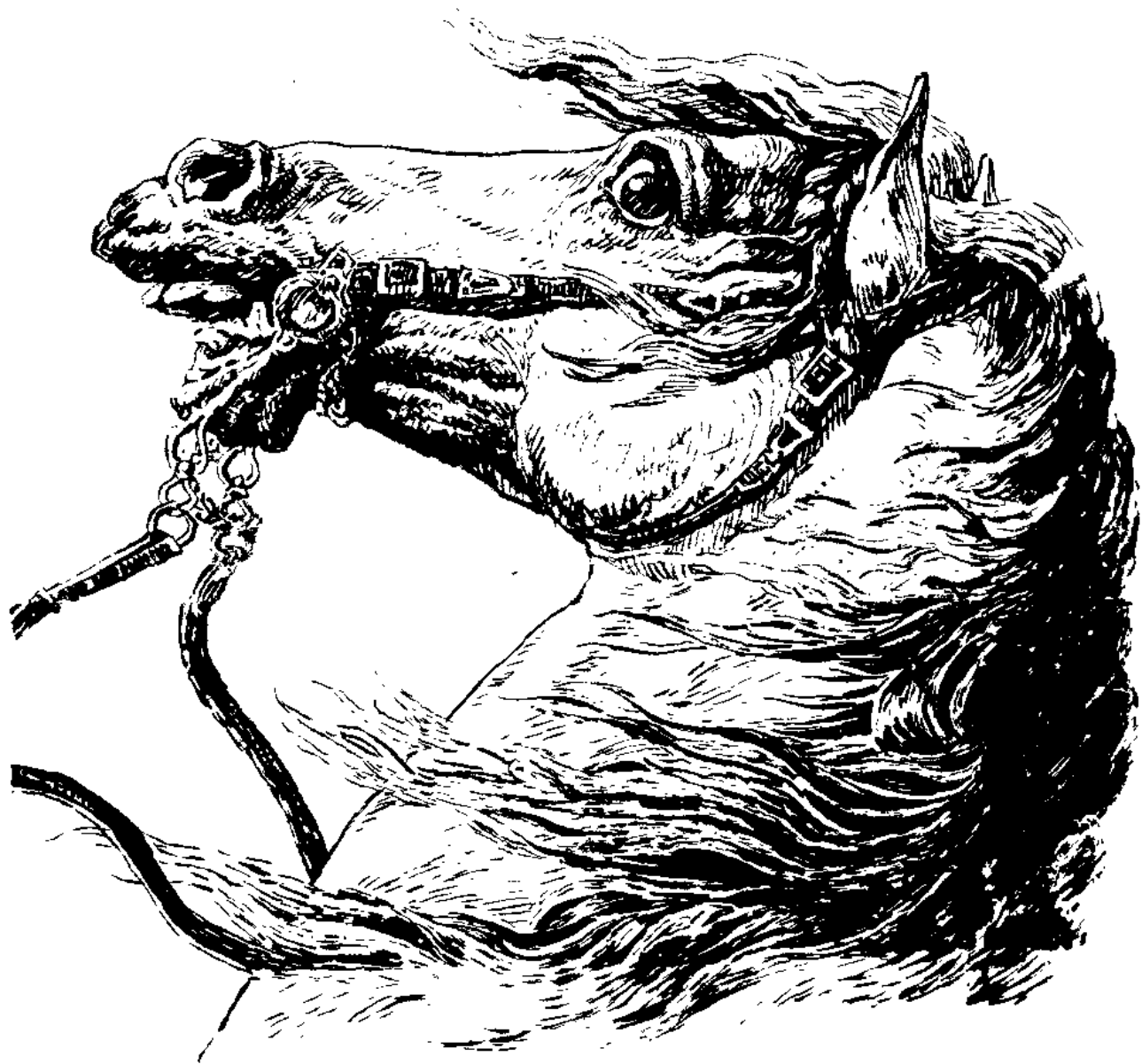
这是古希腊人为我们留下的艺术珍品，希腊古风完整、均衡的美，达到了“一种标准”和“不可企及的规范”的高度。至今仍给我们以艺术享受。

马的嘶鸣声震开了大理石，
希腊艺术的力量怎能不令人叹
服。

这是巴底农神殿檐壁浮雕中的马头，是希腊古典时期盛期（公元前450 - 410）菲狄亚斯和他的学生们的作品。《骑士们》从这些龙腾虎跃战马形象中，看得出希腊人的艺术才能。

大卫在《拿破仑越过圣巴尔纳山》一画中，用其严格的古典主义写实技法，描绘了英雄和骏马，从这个马头上，看得出他对古希腊传统的忠诚信仰。