

画马技要 · 结构造型 · 画法步骤 · 千姿百态 · 资料必备

附 题画马词、句、诗摘录

画马图谱

何秀刚 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

画马图谱 / 何秀刚编著. —南京: 江苏美术出版社,
2009.5

ISBN 978-7-5344-2787-9

I. 画… II. 何… III. 马—翎毛走兽画—技法 (美术)
IV. J212.28

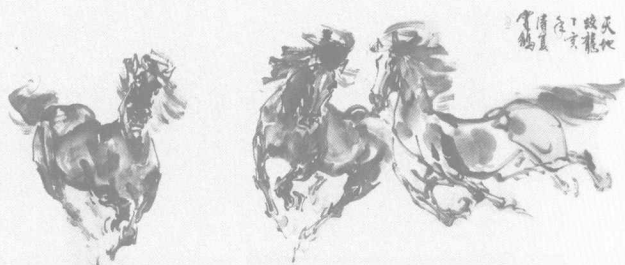
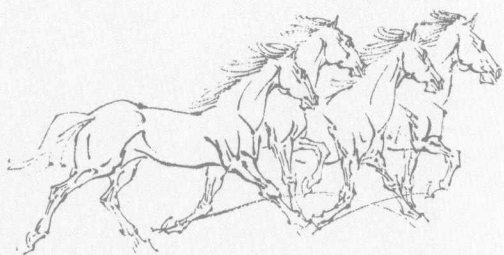
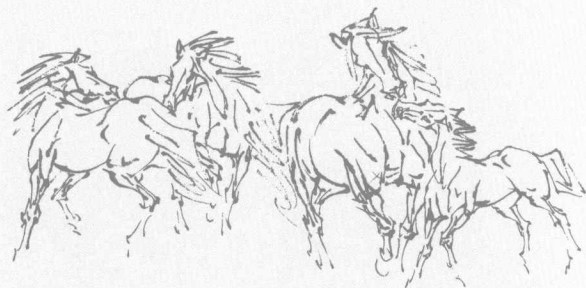
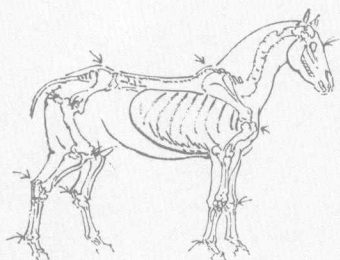
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 056405 号

责任编辑 曹智滔
装帧设计 曹智滔
责任校对 刁海裕
责任监印 朱晓燕

书 名	画马图谱
编 著	何秀刚
出版发行	凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社 (南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团网址	凤凰出版传媒网 http://www.ppm.cn
经 销	江苏新华发行集团有限公司
印 刷	江苏新华印刷厂
开 本	889 × 1194 1/16
印 张	8.5
版 次	2009 年 5 月第 1 版 2009 年 5 月第 1 次印刷
标准书号	ISBN 978-7-5344-2787-9
定 价	30.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

目 录

第一部分 认识马的品种 / 1

第二部分 马的结构与造型 / 5

1. 马的解剖与造型 / 6

2. 马头的结构与画法 / 10

3. 躯干与四肢的画法 / 14

第三部分 静态马的画法 / 21

第四部分 动态马的画法 / 31

1. 马的行走姿势 / 32

2. 马的疾走姿势 / 33

3. 马的小跑姿势 / 34

4. 马的疾跑姿势 / 35

5. 马的各种动态姿势 / 36

第五部分 群马组合的画法 / 55

第六部分 速写、墨稿写生与创作 / 105

1. 人与马速写 / 106

2. 写生步骤 / 114

3. 墨稿创作 / 119

附录：题画马词、句、诗摘录 / 129

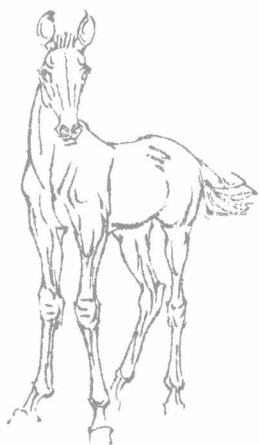
第 1 部分

认识马的品种

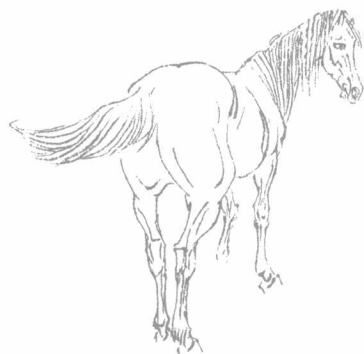

在人类发展的历史进程中,马和人类生活的关系非常密切,马的作用比其它任何驯养动物的作用都要重要,它是人类忠实的伙伴,在农业生产、运输、征战、竞技、娱乐等方面发挥着重要作用,为人类的发展做出了很大贡献。

马的体态匀称,身形矫健,英俊潇洒,成为动物中的佼佼者,备受人们的欣赏和喜爱。因此,自人类绘画行为之始,马就以鲜活生动、充满灵性的形象出现。我们最早可从旧石器时代岩洞壁画及甲骨文、青铜器上一睹古代马匹的风采。

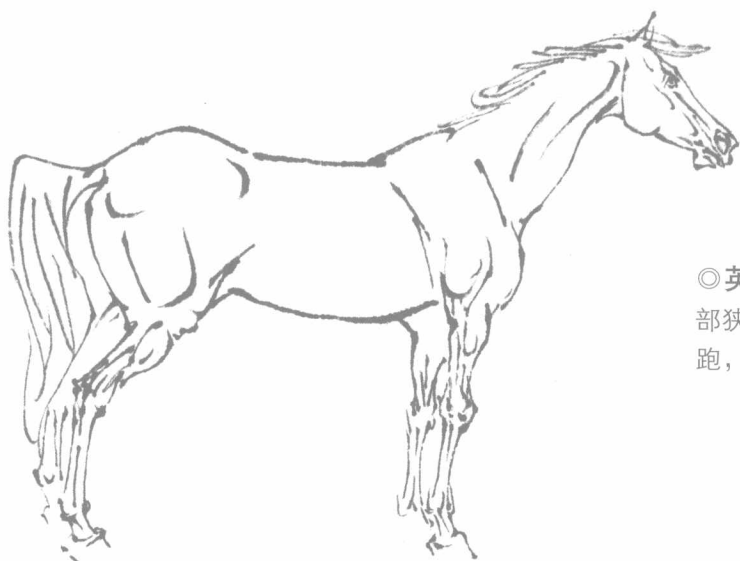

普氏野马被认为是马的祖先,它生活在蒙古阿尔泰山区,位于戈壁沙漠的边缘,曾一度处于濒临灭绝的境地,几千年前被人类驯化,它也被称为蒙古马,家马是它们的后裔。早期驯化的马在外形、大小、体力方面都没有太大区别。后来人们为了让马适应各种用途,根据其体型的大小、力量、速度、耐久性及对地域环境的适应性,进行有选择性的繁殖和改良,培育出诸多优良品种。例如大型英国夏尔马、荷兰重挽马;用于骑乘的阿拉伯马、英国纯种马和美国萨德勒马;适应北方恶劣环境的蒙古马;适应于户外劳动的广西百色出产的小马,形若巨犬,善负重、爬山、耕作、挽车、骑坐;还有一种作为宠物饲养的法拉贝马,仅有 0.7 米高。

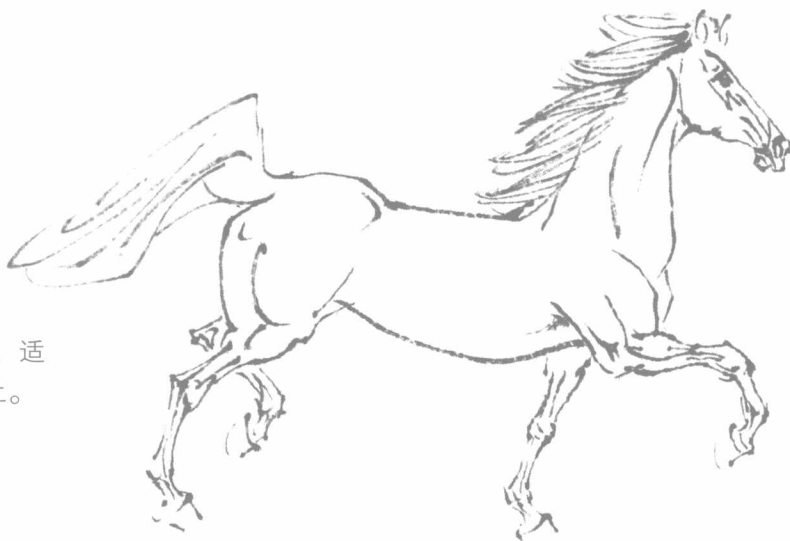

马的颜色种类很多,常见的有白色、黄褐色、暗褐色、赤棕色、黑色、青灰色等。也有几种颜色混杂的,有些还有圆形斑纹。许多马的头和足部有白色,被称为“玉面霜蹄”。通体一色,脑门有白星或白鼻梁,被看做是良马的标志。

马的鬃毛和尾毛长短差异很大,有的是人工修剪的,有的是自然生长的。有的鬃尾长得直拖地面,有的短得像拖把。鬃尾是表现马运动及姿态的重要部分,我国诗人曾赞美“骏尾萧萧朔风起”,“雾鬣风鬃八尺骄”。俗话说“画鬼容易画马难”,又说“难画莫如马”。所以要画好马需要下很大的工夫,通过悉心观察和研究,才能掌握它的形体结构及运动规律。

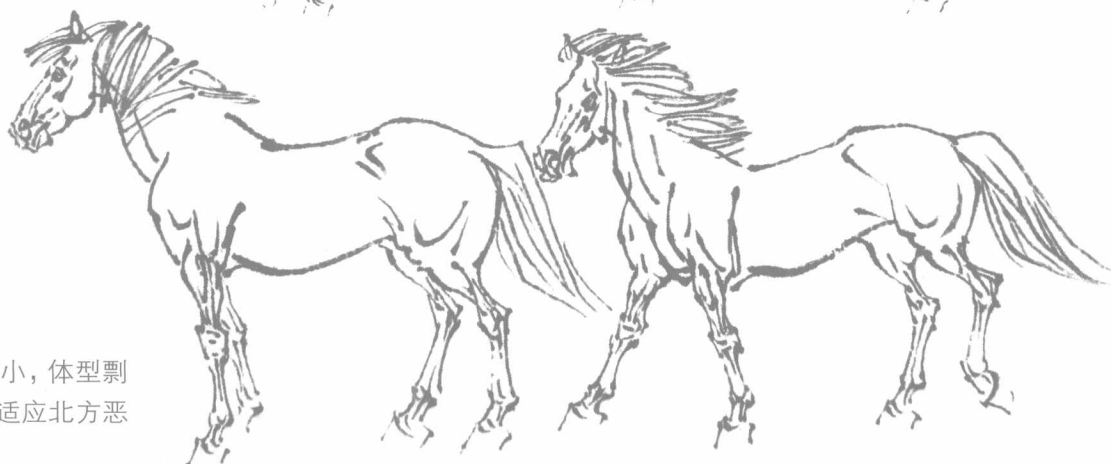
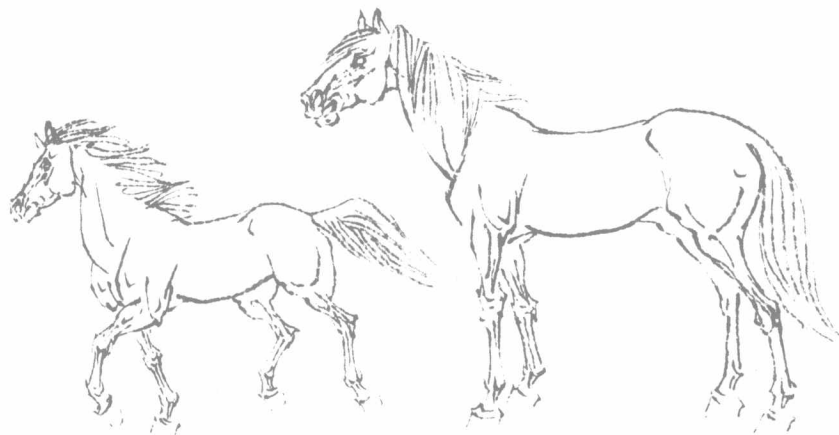

◎英国纯种马 体态轻盈，腹部收得很紧，四肢修长，头部狭长，高大、健美，身体各部比例匀称，非常适于高速奔跑，是优良的赛马，它的地面高度在 1.6 米以上。

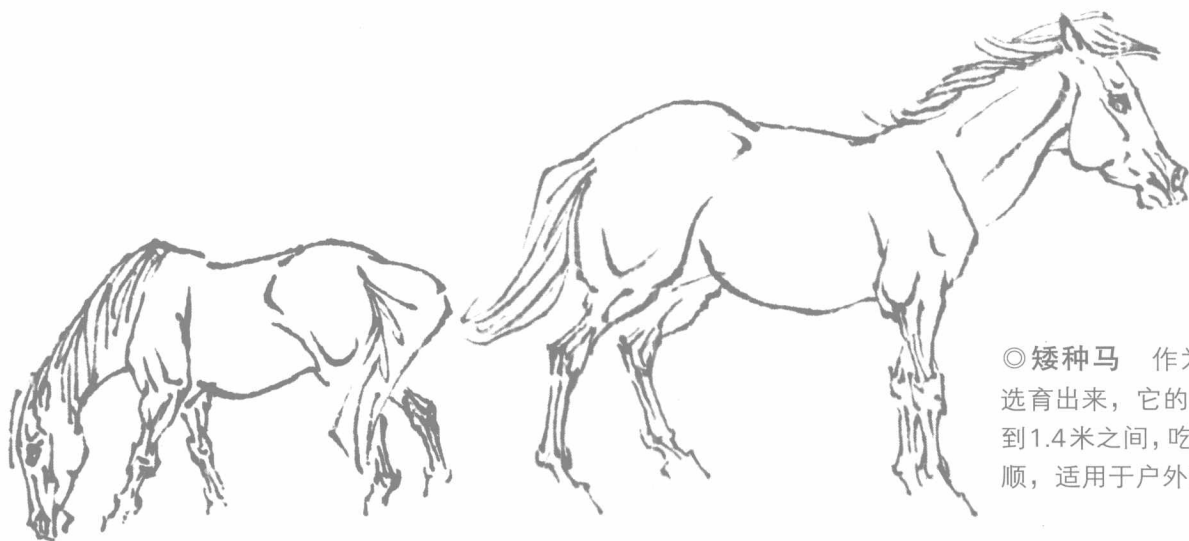

◎美国萨德勒马 步态高，适合表演，其地面高 1.5 米以上。

◎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。

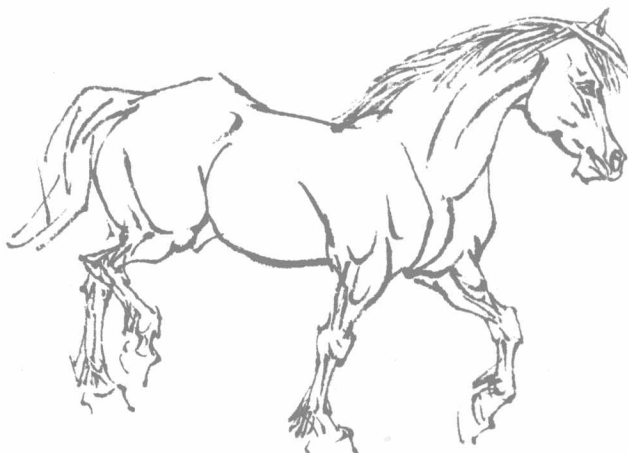
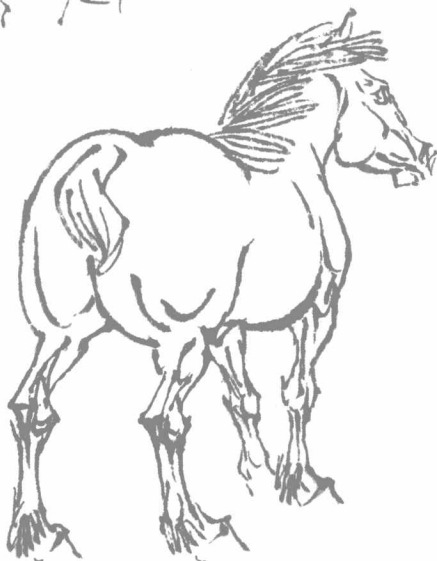
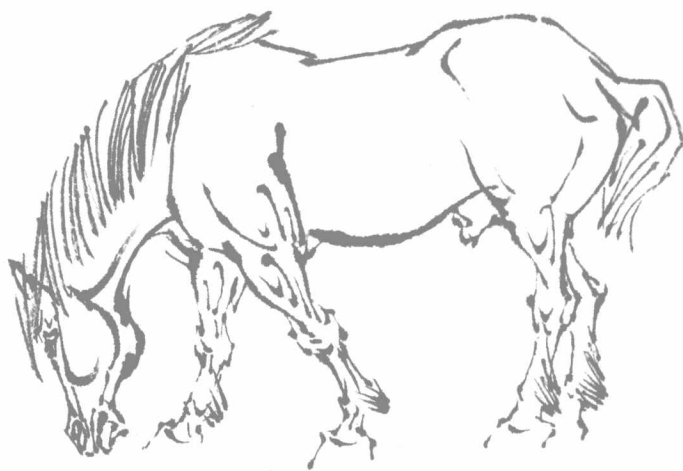
◎蒙古马 身体较矮小，体型剽悍动作灵巧，耐力强，适应北方恶劣的生活环境。

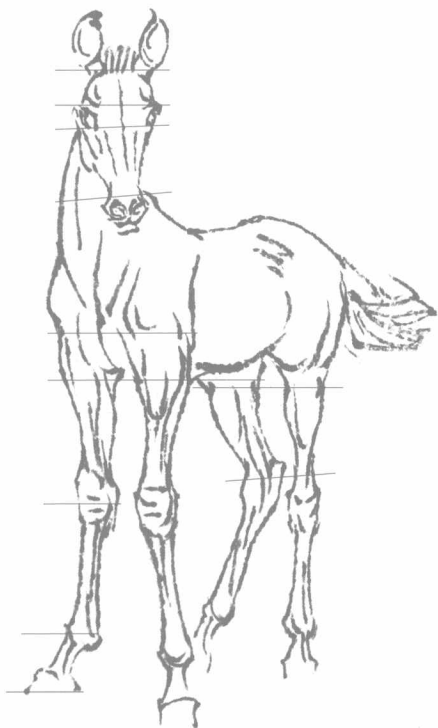
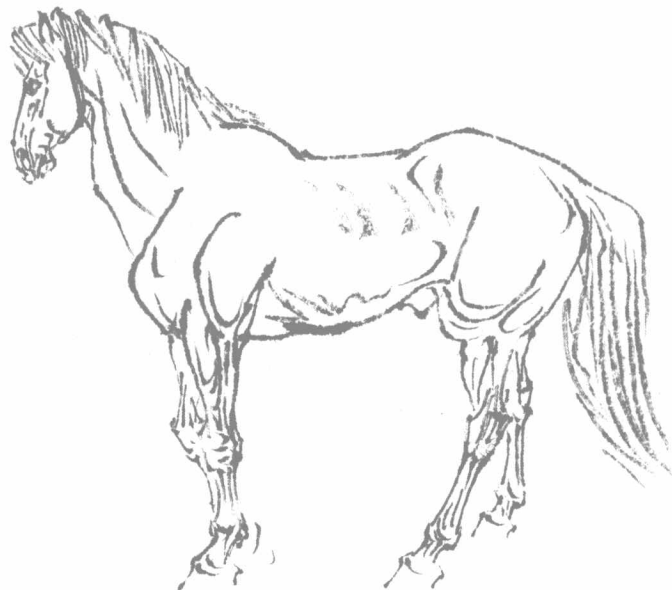
◎矮种马 作为结实的役马被选育出来，它的地面高在1.2米到1.4米之间，吃苦耐劳，脾气温顺，适用于户外劳动。

◎大型挽马 大型马为生产或托运沉重的货物服务，它们有发达的肩部、粗壮的四肢、硕大的足部，显得敦实、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、温顺的脾气。

◎公马 颈厚，肩宽，
周身肌肉突出，体态雄
健，发性时躬首，刨蹄喷
鼻、吐气，有一种桀骜不
驯的气概。

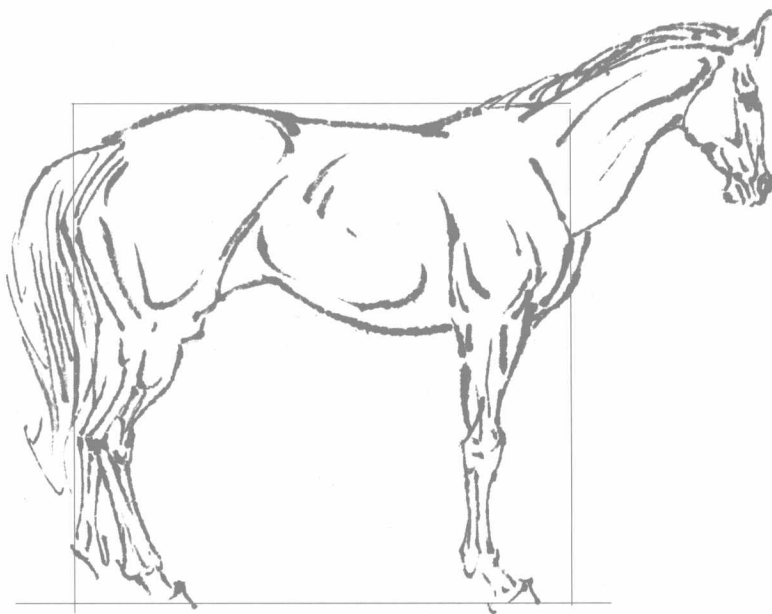
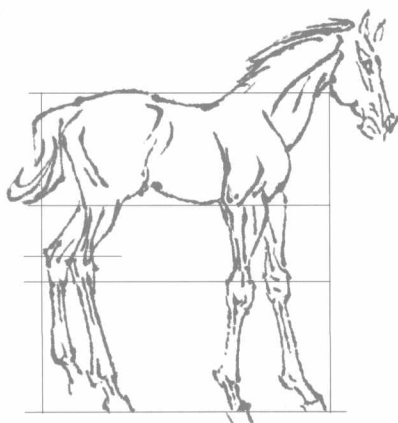

◎小马 腿长，关节大，
蹄小，耳大，口鼻小，鬃
尾短，脑门圆而大，显得
像儿童一般顽皮、天真烂
漫、活泼可爱。

◎母马 体态优美、轻盈。

◎ 小马与成年马体型之差别。

第2部分

马的结构与造型

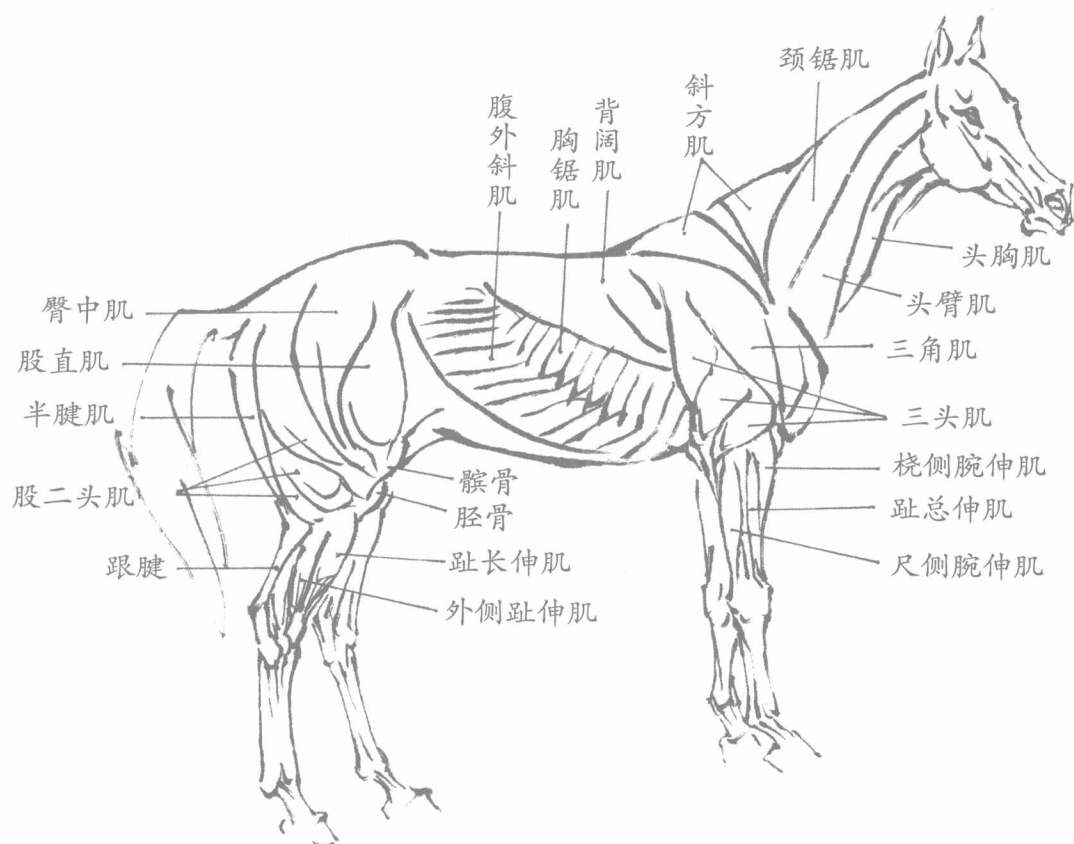
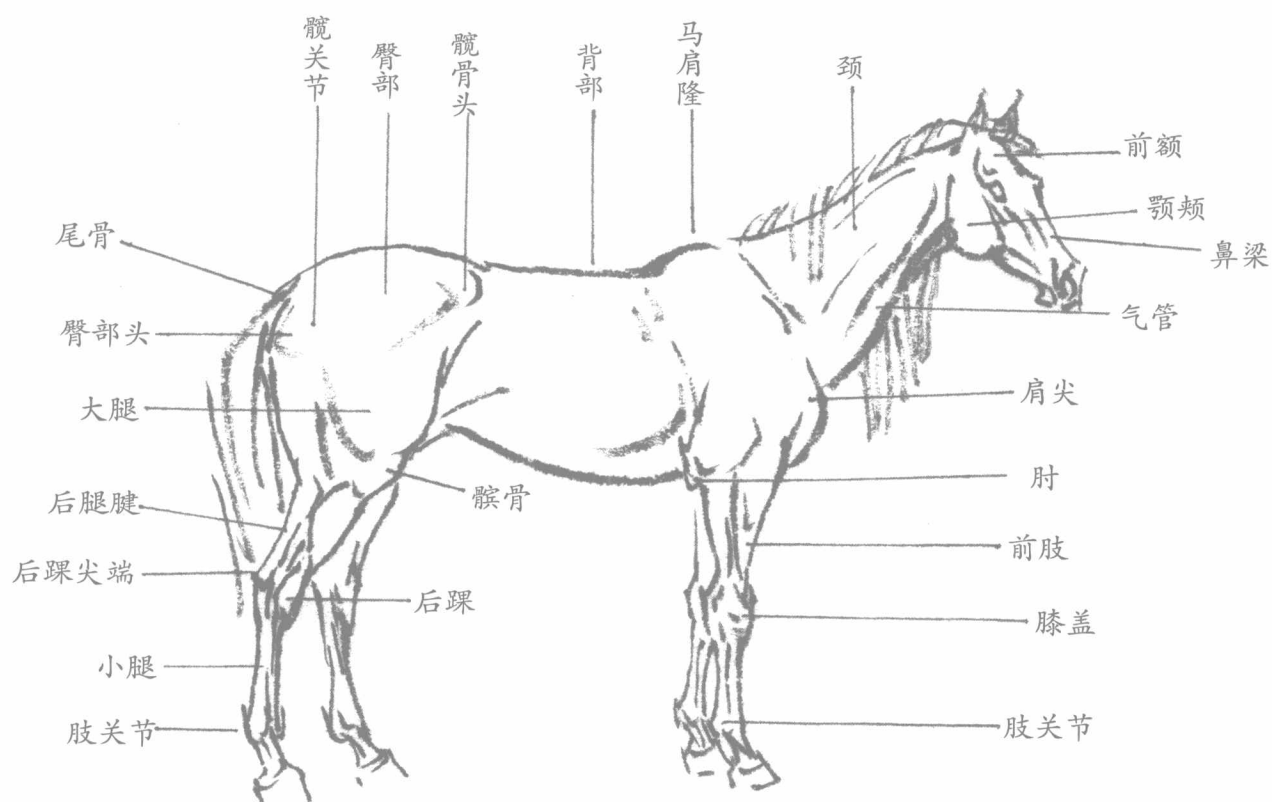
“神出于形，形不开则神不现”，一切造型艺术所表达的意境情趣，都基于形的表现。如果不了解马的骨骼和肌肉就不能掌握马的形体结构及运动规律。结构是造型的基础，只有熟练地掌握了马的基本结构，才能在创作中得心应手、游刃有余。由于马的毛较短，有些骨头肌肉外露，这就给我们全面了解和掌握马的结构提供了很好的条件。我国自古画马赏精神、重骨气，特别看重对骨的表现，如“骏骨折西风”、“锋梭瘦骨成”、“肉中藏骨以为奇”等都说明了表现骨的重要性。

马的头部骨多肉少，棱角分明，是表现神态最重要的部分，它在愤怒时收起耳朵，紧张时张开鼻孔，顾盼时目光含情。头部可分为口部、较长的鼻部和头盖三个部分。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。把头理解成一个长方体，便于理解和画出不同角度的透视变化。马的耳朵小而锐，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。

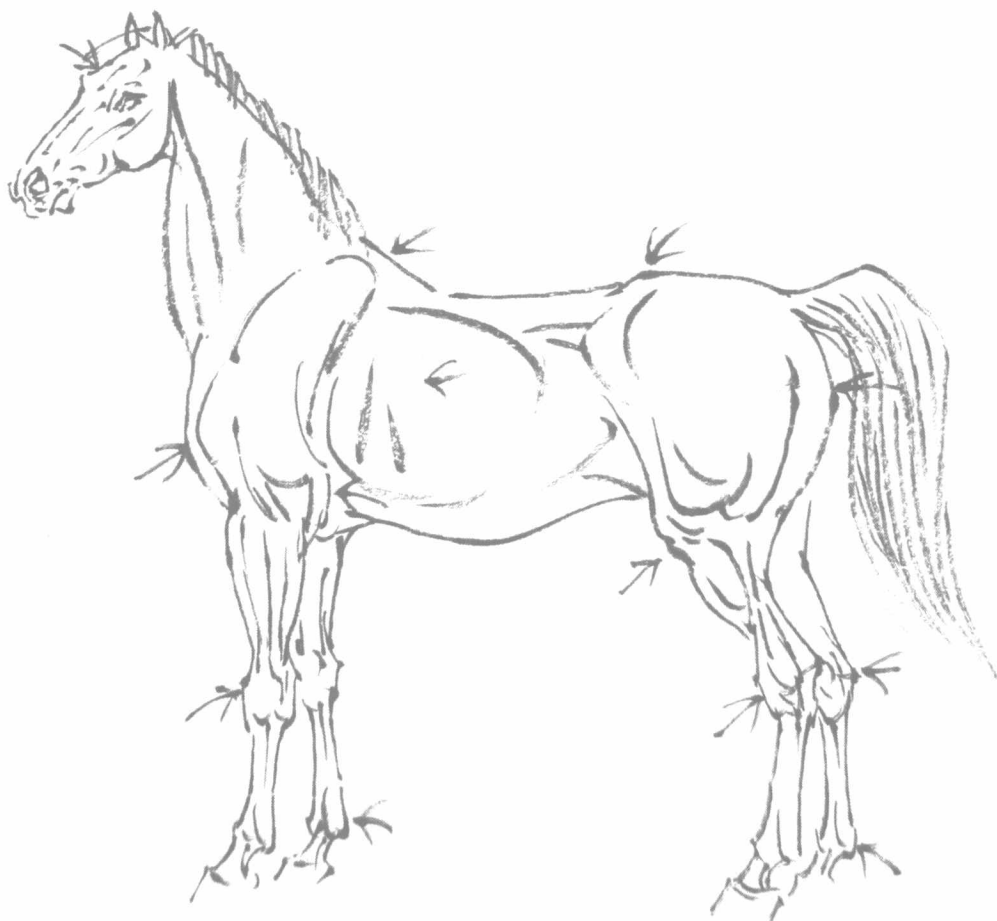
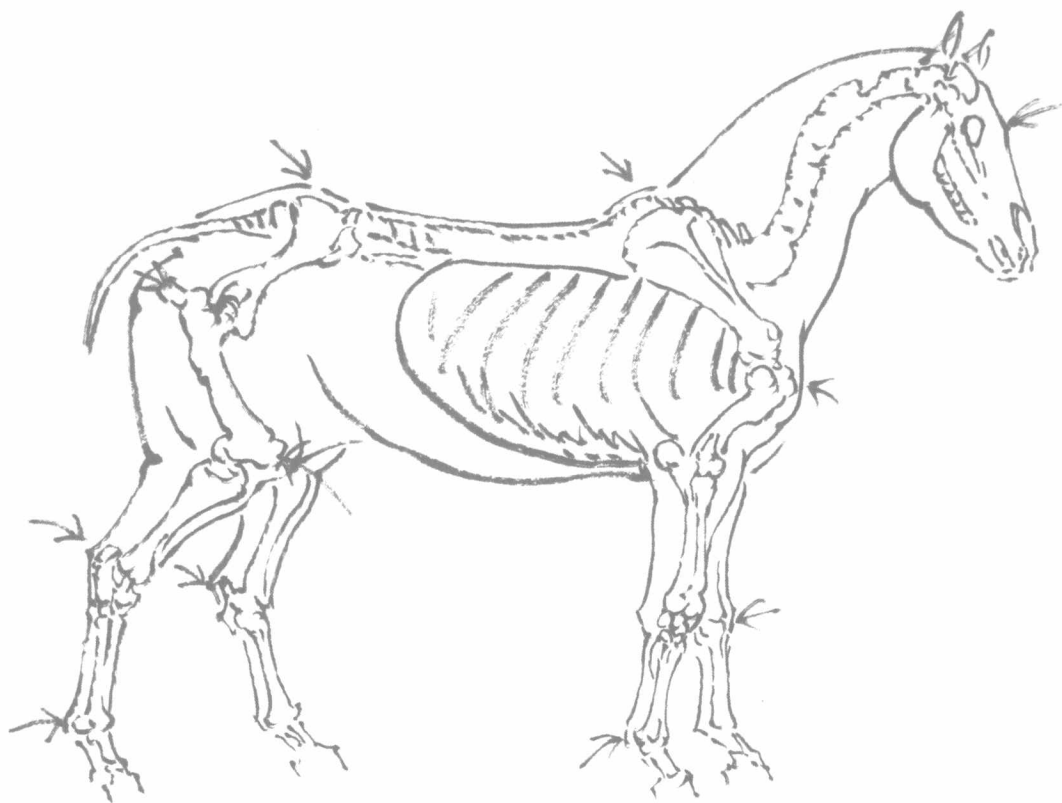
马和蹄类动物的骨骼肌肉有相似之处。为了了解马的骨骼肌肉，我曾多次利用节假日去骡马市场观察写生。有时大清早去屠宰场，看宰牛的全过程，虽未亲自操刀，但对牛的骨骼肌肉有了直观而清晰的了解，从而加深了对马的骨骼肌肉的认识和理解。

1 马的解剖与造型

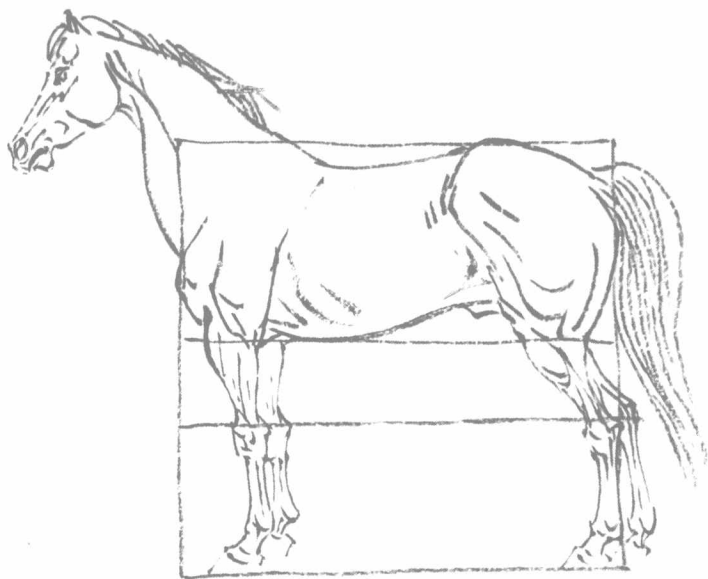
◎ 了解并掌握马全身的结构名称，有助于理解马在静态和运动中的变化，这对于画好马非常重要。

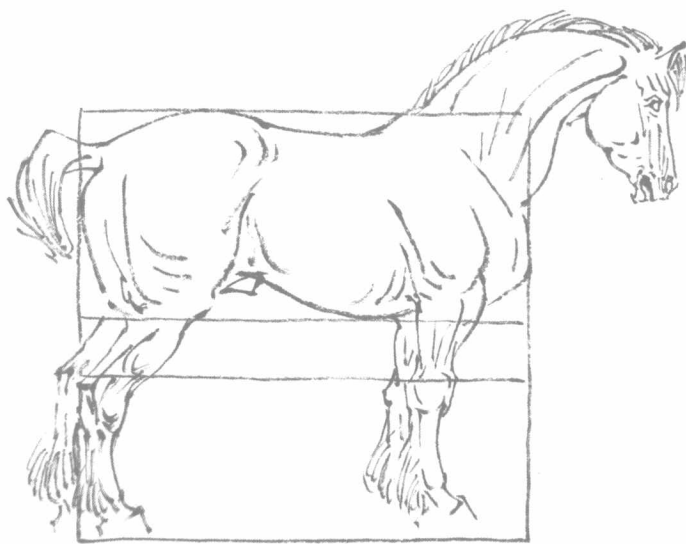
◎ 箭头所指是骨骼的连接点，也是骨腱外露的部位，它们决定着马的形体与运动变化。在运动中由于这些点的位移变化，而使肌肉拉长、收缩、隆起。理解掌握马的骨骼、肌肉对画马至关重要。古人叹曰：“画马难画骨”、“肉中藏骨以为奇”，可见画马不见其坚实的骨架、饱满的肌肉，是很难使所画的马雄健俊美、龙性十足。

◎ 大型挽马与普通走马的体型比较。

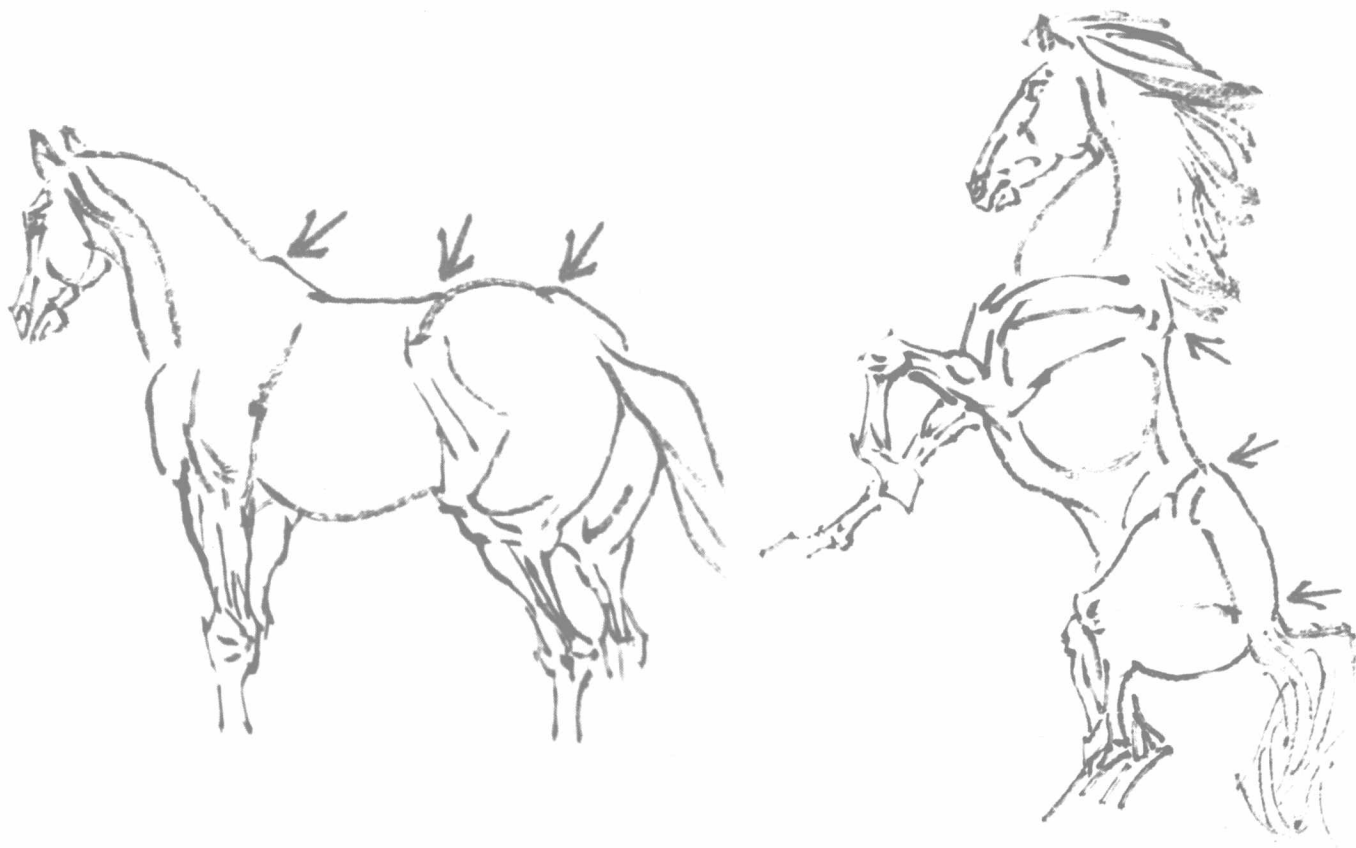

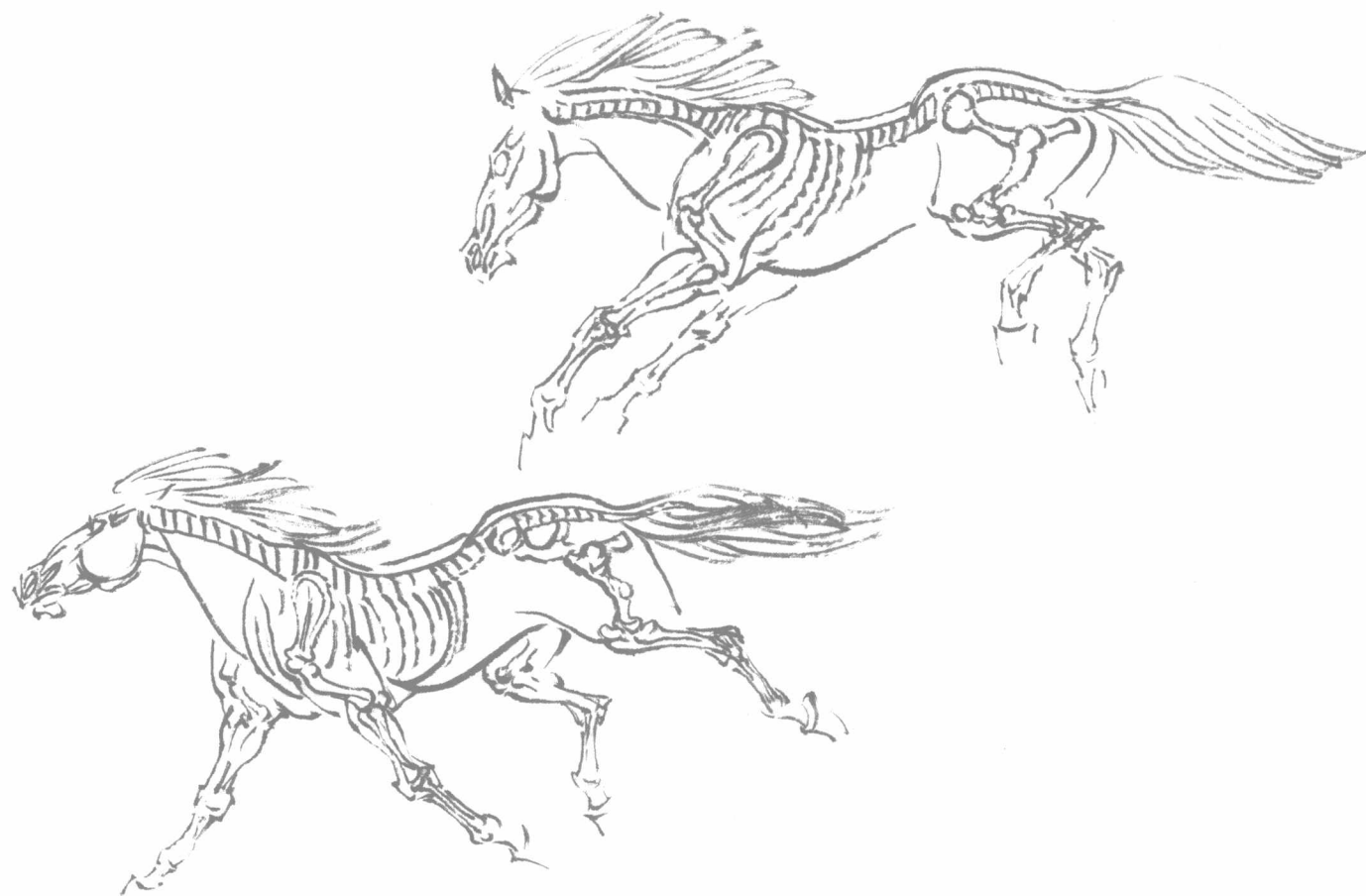
◎ 普通走马

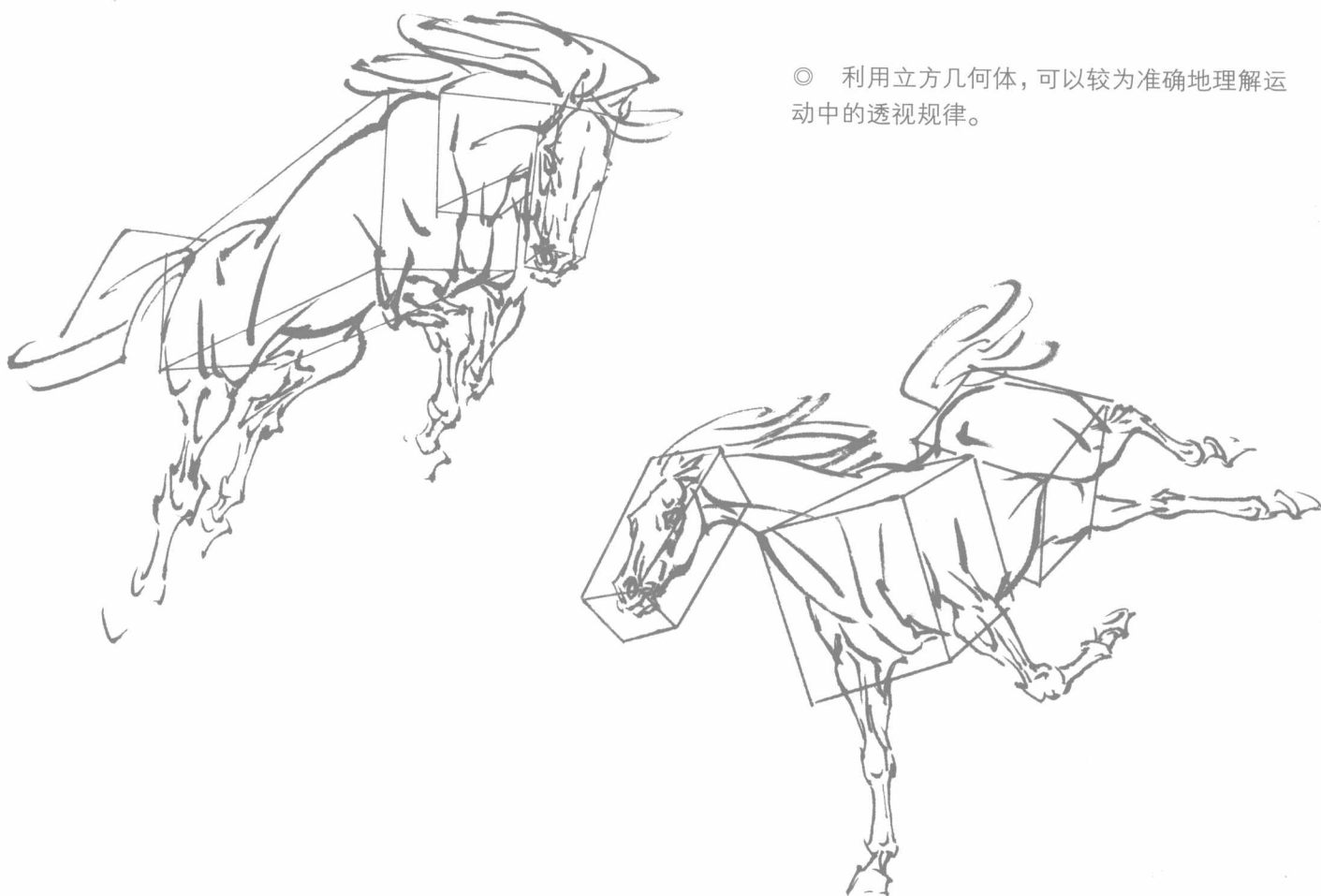
◎ 大型挽马

◎ 箭头部位在画马时起重要作用，无论从正面、侧面、后面都要联系地想到并看到这三点。

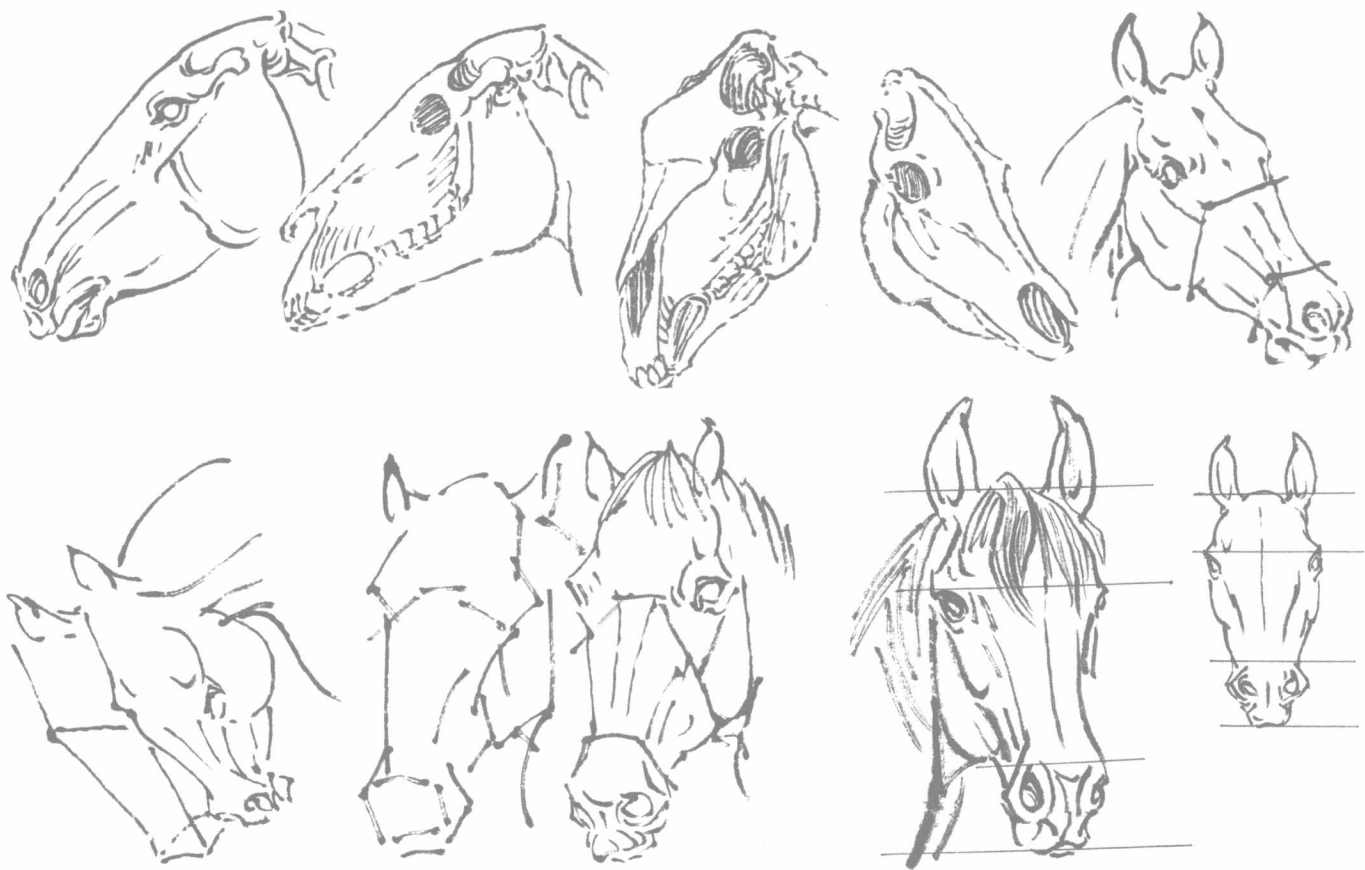

◎ 利用立方几何体，可以较为准确地理解运动中的透视规律。

2 马头的结构与画法

- ◎ 把马头分成口部、较长鼻部和头盖部三部分。分别用立方体表示头部各个角度的透视关系。
- ◎ 马头部正面三大部分比例为 1 : 2 : 1，马头如果仰、俯、侧、转，由于透视变化则发生长短、大小的变化。

- ◎ 这是马耳的转动过程，耳根部越转越宽。

◎ 马头从侧面到正面的变化，以及马首仰俯顾盼的姿态。

3 躯干与四肢的画法

◎前肢的画法 马的前肢前有头部、脖颈，后有胸廓，起支撑马的重心和平衡的作用，肌肉群都集中于胸、肩、肘的部分。马奔跑时，因头颈起仰、下俯、扭动、转向及重心的偏移，马的前肢都要及时做出协调一致的快速反应，所以前腿瘦劲而灵巧。

