

怎样画刀马人物

任 率 英 著

人 民 美 術 出 版 社

1984·北京

序 言

什么是“刀马人物”？顾名思义是指那些历史上身披甲胄手执兵刃的英雄人物而言。他们当中，有的身为朝廷将领率领千军万马驰骋疆场；有的则活跃绿林，见义勇为，打抱不平，大都是些令人敬佩的硬汉子；也有的是巾幗豪杰，所作所为，胆识气魄，比起须眉男子，毫无逊色。这些人物，不管出于正史或稗野传说都是历来普遍颂扬的对象。

把这些人物作为艺术上歌颂的对象，早已见于绘画、雕塑；也大量出现在舞台和银幕上。我国绘画发展到品类分科时，虽然没有单独明确提出“刀马人物”一词，但实际在早期人物画的发展时，刀马人物的刻划，早已有之。十分悠远的古代，且不去说；汉、唐以来宫廷中表扬功臣名将的“麟阁”、“云台”之上，都大量隆重的由名手画过这方面的人物。因而擅长此道的画家，历代大有人在。据画史记载，吴道子、阎立德、李公麟、武宗元、马十二、朱好古、陈洪绶、任渭长、任阜长、上官周……都是有作品传世的名手。从记载和保存到今天

的陵墓雕刻和寺观壁画，也明显地可以看出其中的脉络。

今天，熟悉于此道的画家日见稀少了。要想画好刀马人物，必须对历史人物的历史背景全面了解，在具体形象上如衣冠、服饰、铠甲、鞍马、仪仗以及各种兵器方面，进行考证和掌握。

任率英同志，青年时期从著名画家徐操（燕荪）习工笔重彩人物，几十年来，孜孜不倦，攻研此道，积累有丰富的经验。他笔下所绘的《花木兰》《梁红玉》《穆桂英》……等画早已家喻户晓，备受赞赏。率英同志现年七十岁，河北束鹿县人，如此高龄如此热情地把他一生的绘画经验，公诸于世，实在令人敬佩。

书中叙述了刀马人物画的史料、技法（包括线描的方法和色彩的处理等等），并系统地介绍了有关的形象资料。实际是总结了我国民族的和民间的工笔重彩人物画传统和他自己的创作心得。这一工作大大有助于民族绘画的发展，对青年美术工作者更是一本珍贵的技法书。

二十年前，我曾有机会为他所编著的《怎样画刀马人物》安排出版，不料一场风波突然来临，我们都无心于此了。今日得见此稿几经周折，终于问世，分外高兴。

秦岭云 1982·元旦

戊午夏任年英繪

軍里赴戎機關山度若
飛朝傳金柝寒光照
鏖衣將軍百戰死壯士
十年隨節錄木蘭辭
戊午秋和炳森題

荀灌娘

戊午孟夏任率英繪

荀 灌 娘

百 岁 挂 帅

寶蓮燈

寶蓮燈

红线盗盒

盗
仙
草

代奪門穆人花少
 詩展忠來名桂誇百車
 炳甲辰元四英母步女
 森秋厲跡達大是穿英
 書任楊印女破當務楊
 ●青家世光天年萬金

猛拍宋頭十雷頭
 詩展神向護哥斤雙角
 炳印威朱鄉手岳驢不
 森秋抗仙鄰保家飛凡
 書任金鎮戩漸莊舞脫
 ●青人勇祺大上八岳

古代小英雄 1. 杨 金 花

2. 岳 云

穆桂英掛帥破天門

李益畫於京都

梁紅玉擊鼓震金山

李益畫於京都

巾幗英雄 1. 梁 紅 玉

2. 穆 桂 英

目 录

序 言	秦岭云
前 言	1
一 刀马人物画概述	2 — 23
二 刀马人物画学习方法	24 — 35
1 拓描和临摹	
2 写生和速写	
3 人体写生和解剖关系	
4 默写和记忆	
三 工笔重彩的用具和技法	35 — 37
1 工具的介绍	
2 线描和用笔	
3 调色和设色	
四 创作能力的准备	38 — 56
1 想象和意境	
2 生活和资料	
3 构思和构图	
4 形象的塑造	
5 注意形式美	

6 艺术和夸张

7 表情和动作

五 创作过程56-68

1 选择题材

2 熟悉内容

3 深入生活

4 收集资料

5 塑造形象

6 构思构图

7 落墨描线

8 调色着色

六 战马、盔甲、兵器68-80

1 战马

2 兵器

3 盔甲

4 盔甲、兵器、图谱资料

七 学画应注意的几点80-82

彩 画 页

- 1 木兰从军
- 2 荀灌娘
- 3 百岁挂帅
- 4 宝莲灯
- 5 红线盗盒
- 6 盗仙草
- 7 古代小英雄 1.杨金花 2.岳云
- 8 巾帼英雄 1.梁红玉 2.穆桂英

头面步骤画

少女荀灌娘

女将梁红玉

永乐宫头像

盔 甲

怎样画刀马人物

013555

前 言

刀马人物画是古代历史画中的一个画科，是用以表现古代军事战争题材、战斗场面的画。内容不但有步战、马战、短兵、水战等，同时也包括武士像。

解放以来，由于党的重视和美术工作者的努力，刀马人物画和其它画种一样，已取得空前未有的繁荣。例如：三国演义、水浒传、杨家将等连环画、年画、单幅画等，内容都以刀马人物画为主，很受群众欢迎。

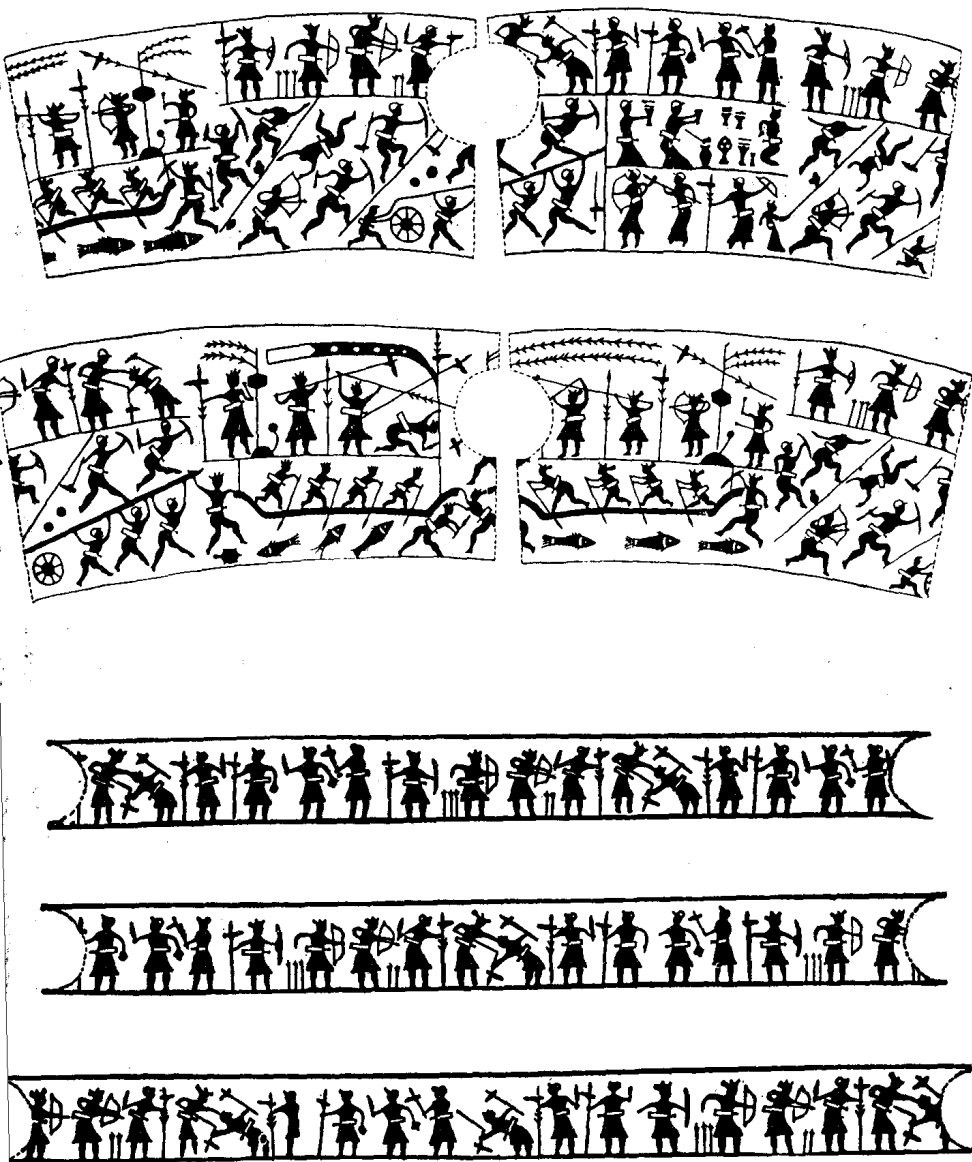
刀马人物画的技法与国画的人物画传统技法是分不开的。在唐宋时代除大量佛教画、仕女画外，也有不少历史战斗画。以后历代相传，大部分刀马人物画多走向民间庙宇壁画和水陆画里去。后来由于历代艺人的不断创造和积累，逐渐形成刀马人物画种。现在流传于民间庙宇的，如永乐宫、法海寺等壁画，都有刀马人物，具有中国绘画的优良传统。

根据“百花齐放”“古为今用”的文艺方针，我们除去把刀马人物画的传统技法去粗取精的继承下来，还使它得到进一步的发展。我们研究刀马人物画的目的，是要运用历史唯物主义的观点，把历史上或古典文学中阶级斗争和反抗外族侵略的英雄人物和事件，形象地再现于读者面前，从而使群众获得爱国主义和革命传统教育。

限于笔者的绘画和理论水平，这篇文章只谈些中国画的工笔重彩刀马人物画的基本技法，也是作一般的介绍，范围只谈些古典历史方面的，而且只是个人的粗浅的经验和体会，仅供爱好和学习刀马人物画的同志们参考。希望专家和读者不吝珠玉，多多指教。

一、刀马人物画概述

在战国时期，最古的字就是从画发展而来的，例如“射”字的形象和弓箭一样。战国时的水陆攻战图（图一），曾是四十四组画，共有二百九十二人，有旌、旗、鼓、铎、戈、戟、剑、盾、弓、箭、铍、壶、舟桨、鱼鳖等物，表现了格斗、射杀、划船、击鼓等，人物动态生动，是一幅绝妙的古代攻战图。

图一 水陆攻战图