

怎样画马

赵贵德 著

中国画自学丛书

38

河北美术出版社

中国画自学丛书

怎样画马

赵贵德 著

河北美术出版社

一九九六年·石家庄

丛书策划
:高同宝
责任编辑
封面题字:翟润舒
作品翻拍:任国兴
照片制作:王尚文

(冀)新登字 002 号

怎 样 画 马

赵贵德 著

出版发行:河北美术出版社

地 址:石家庄市北马路 45 号

邮政编码:050071

印 刷:河北新华印刷二厂

开 本:787×1092 毫米 1/16

印 张:2

印 数:1—15000

版 次:1996 年 8 月第 1 版

印 次:1996 年 8 月第 1 次印刷

定 价:7 元

ISBN 7-5310-0828-9/J·750

写在前面的话

马是人们最喜爱的动物之一，它相貌英俊，体态雄健，鬃毛秀美，色泽华贵。走起路来如行云流水，敏捷潇洒；奔跑时似狂风巨澜，豪迈勇猛。

马是人类精神生活中崇尚的“神物”：“天马行空”，“马不停蹄”，“万马奔腾”，“马到成功”等，以马的精神形象创造的词汇，从古至今始终给人以无比的力量和强劲的鼓舞。

马是杰出人才的象征，“千里马”的称号，是授予那些具有雄才大略之人的桂冠。古往今来许多人仁志士，因受马的精神意志鼓舞，而取得事业上的成功。又有多少英雄豪杰，得以骏马的相助如虎添翼，从而驰骋疆场，勇往

直前。

马是历代许多画家喜爱描绘的对象。汉代画像砖中的《群马图》，魏晋壁画中的《牧马图》，唐代的《夜照白图卷》，宋代的《五马图卷》，金代的《六骏图卷》，元代的《饮马图》等，都是我国美术史上画马的精品之作。

唐代的曹霸、韩干，宋代的李公麟、龚开，金代的赵霖，武元直，以及清代的郎世宁，现代的徐悲鸿等都是我国杰出的画马专家。他们不但对马的精神有高深的理解和认识，同时在画马的技法上都达到炉火纯青的程度。为我们学习画马，创造马的形象积累了非常丰富的宝贵经验。

怎样欣赏马

学习画马之前，首先应当学习怎样欣赏马。人们对马已经有了自然美的认识，这主要是马的外观形体所构成的客观物象形成的，

如果再从马的精神和品格角度，去体味马的美时，便赋予了浓厚的感情色彩。所以在欣赏马时应当从相貌和情感两个方面去体味，只

有目观美和情观美的结合,马的真正美才能品味得更为深切。

马在站立时四肢端庄,颈部挺拔、庄严雄武;马在奔跑时挺胸展躯,四蹄腾飞,叱咤风云;马在欢叫时昂首伸颈,震声呐喊,惊天动

地。由于马的性情及展现出来的丰采雄姿,常常给人们带来许多美妙的遐想,这种博大雄浑之美正是人类追求的理想境界。(见图1、2、3、4)

图1 立马图

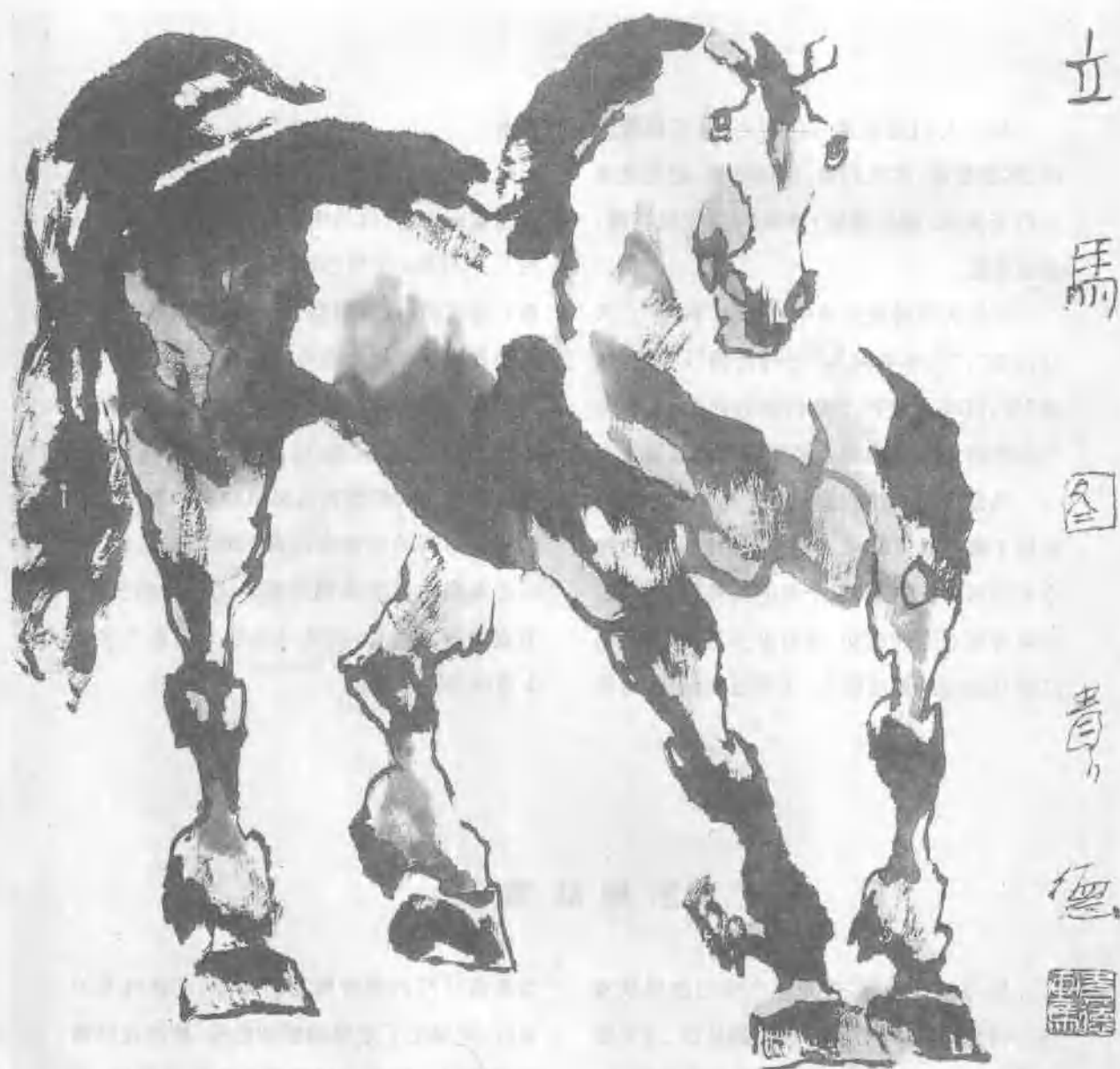

图2 奔马图之一

图3 奔马图之二

图4 奔马图之三

怎样画马

学习画马,要经过以下三个步骤:

一、对马的形体结构进行了解和掌握;

二、通过实地写生把握马的形体和形象;

三、反复做速写和默写的练习,熟知马的各种动作和姿态。(见图5)

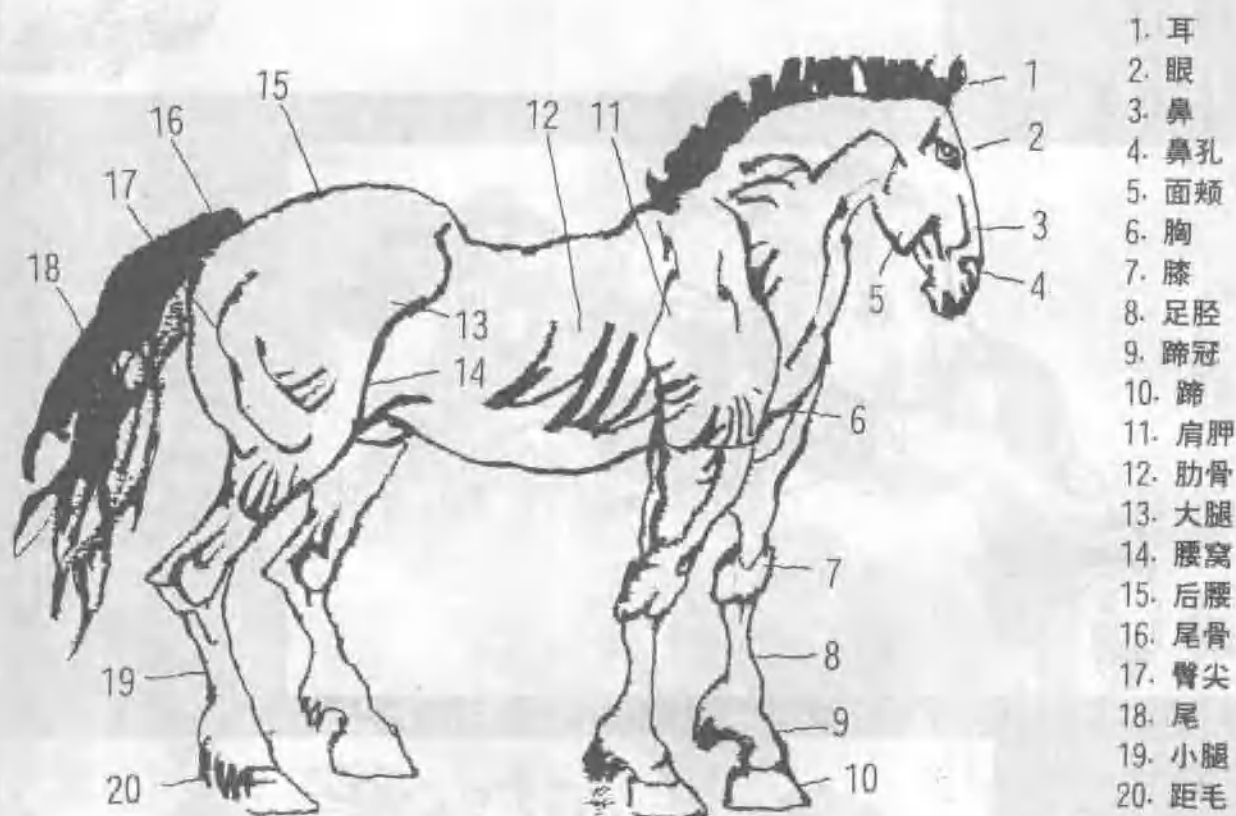

图5 马形体结构示意图

一、马的形体结构

马的形体结构概括起来有如下部位:头、部、肩胛、前胸、前腿、肋骨、腰窝、后腰、后腿、膝、足胫、蹄冠、蹄;后腿包括膝后部、距毛、小腿等。如果再概括成三大部分,①头部、②肩胛、③臀部,这样就更便于掌握了。(见图6)

头部包括眼、鼻、耳、面颊;前胸前腿包括

头部

肩胛

臀部

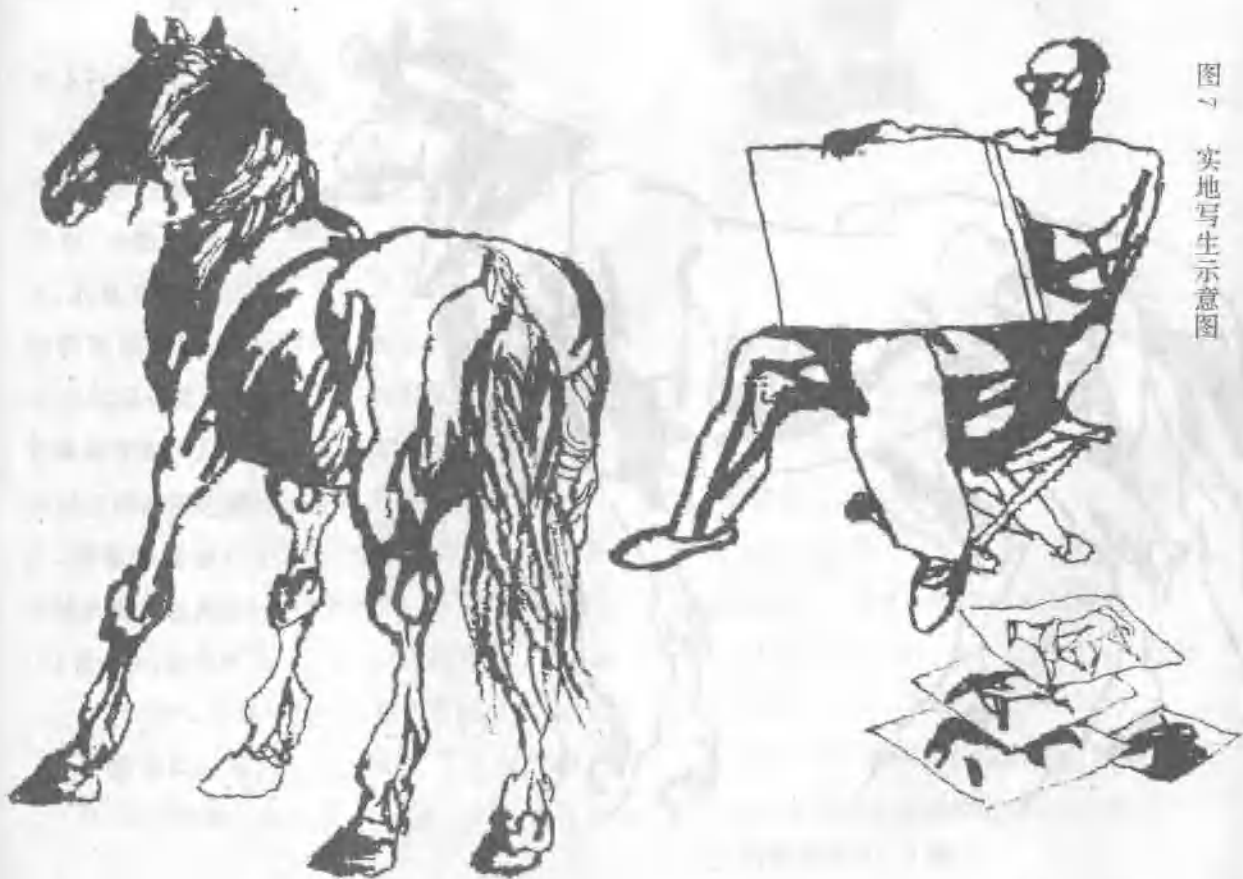
图6 马的三大部分图

二、实地写生

对马进行实地写生的目的,主要解决通过
对真实对象的细心观察和认真的描绘,熟

练地掌握马的形体、结构和形象。(见图7)

图7 实地写生示意图

写生的方法：
先用简练的线条概括
马的形体，反复进
行练习，力求从整
体轮廓上达到准确
无误。（见图8）

然后从肩胛、肋
骨、腰窝、大腿、臀
尖、腹部、前胸、膝、
足胫、蹄冠、蹄等体
现马的结构关键部
位进行深入刻画，通
过这一步的描绘，大
体上把马身上主要
骨骼和肌肉表现出
来。（见图9）

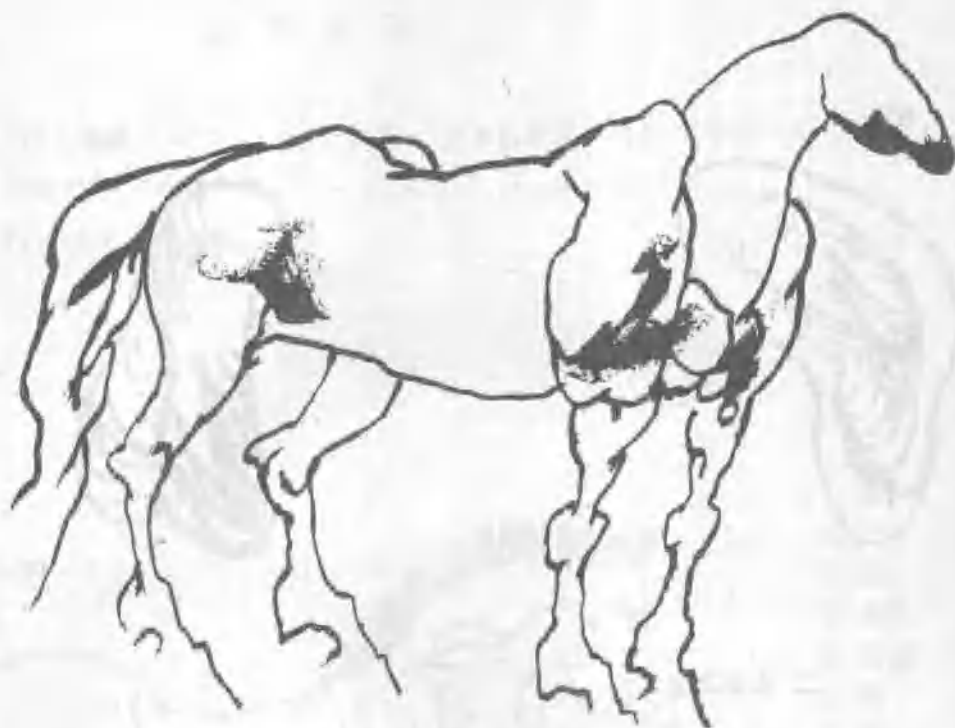

图8 写生步骤图之一

图9 写生步骤图之二

最后进行头部
和鬃尾的描绘。头
部是确立马的形象
最重要部位，要把
眼睛、鼻和鼻孔、耳
朵、面颊刻画得细
致入微，从神和形
上尽力追求逼真效
果。尾和鬃毛应画
得松动和潇洒，通
过飘逸的线条制造
生动感。（见图10）

图 10 写生步骤图之三

三、速写和默写的练习方法

进行速写和默写的练习,主要是解决能灵活,熟练地掌握马的各种形体动态,并牢记在心里,以便创作时能呼之欲出,运用自如。

速写是用简洁和概括的手段描绘对象。马的各种动态千变万化,怎样才能把复杂多变的形态捕捉到手?主要靠细心观察,并从中摸索到动态规律,画起来就比较容易了。如马在行走时,前腿和后腿左右交替运行,头和尾的摆动是随着四肢的运动上下左右顺势变化。只要掌握了基本规律,无论出现什么复杂

动态,都能抓住大的趋势,生动、准确、顺利地描绘出来。(见图 11)

具体用速写方法描绘马,应当从哪一部位开始比较好呢?可根据每一个人的习惯寻找不同的起点。按一般规律讲,先从肩胛骨开始比较好。从肩胛骨起笔然后依次画出前腿,通过前腿的运动形态,基本上就把马的整体动态趋势定了位。(见图 12)

然后接着画臀部和后腿。注意臀部和后腿一定要与肩胛和前腿的运动姿态相吻合。

图 11 速写方法画马图

(见图 13)

肩胛和前腿、臀部和后腿之间是腰部和腹部,连接起来之后,剩下的就是头部、颈部和尾部了。这三个部分的次序是:先画尾部,然后画颈部,最后画头部。最后画头部的原因,一是头的动态趋势要和躯干的整体趋势相协调;二是当整个躯干和四肢都完成之后,心里已经有了底数,便可以拿出充分时间画马的最精华部分了。(见图 14、15)

图 12 速写步骤图之一

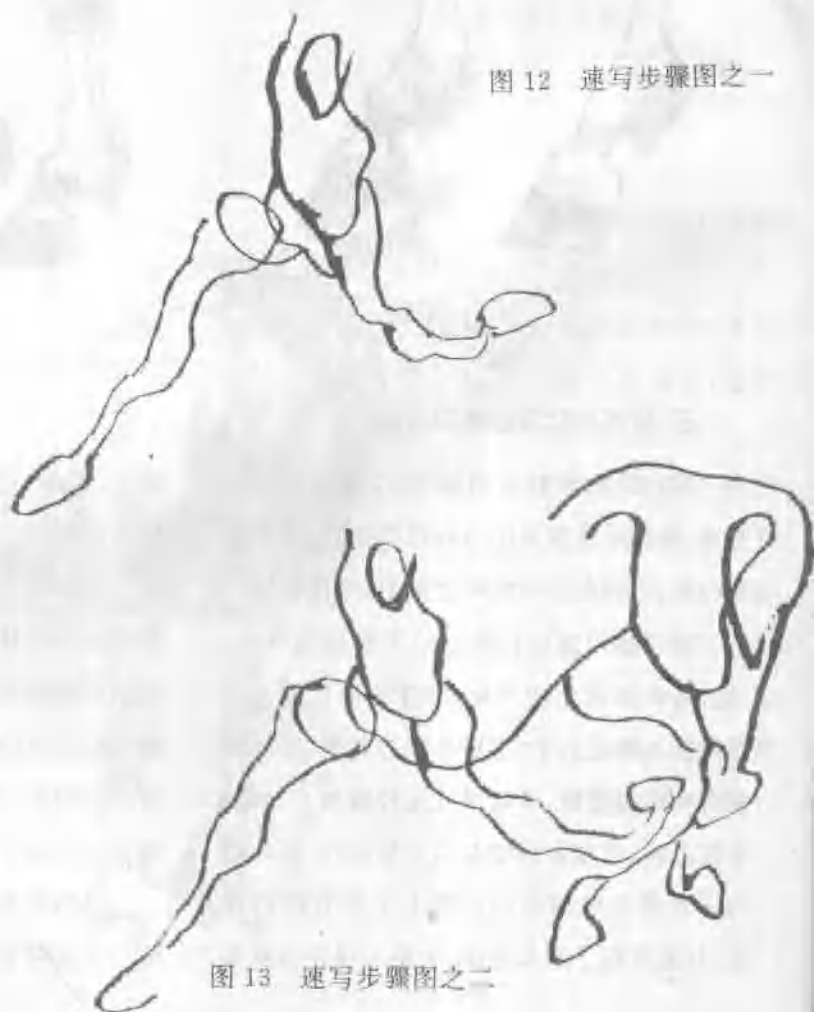

图 13 速写步骤图之二

图 14 速写步骤图之三

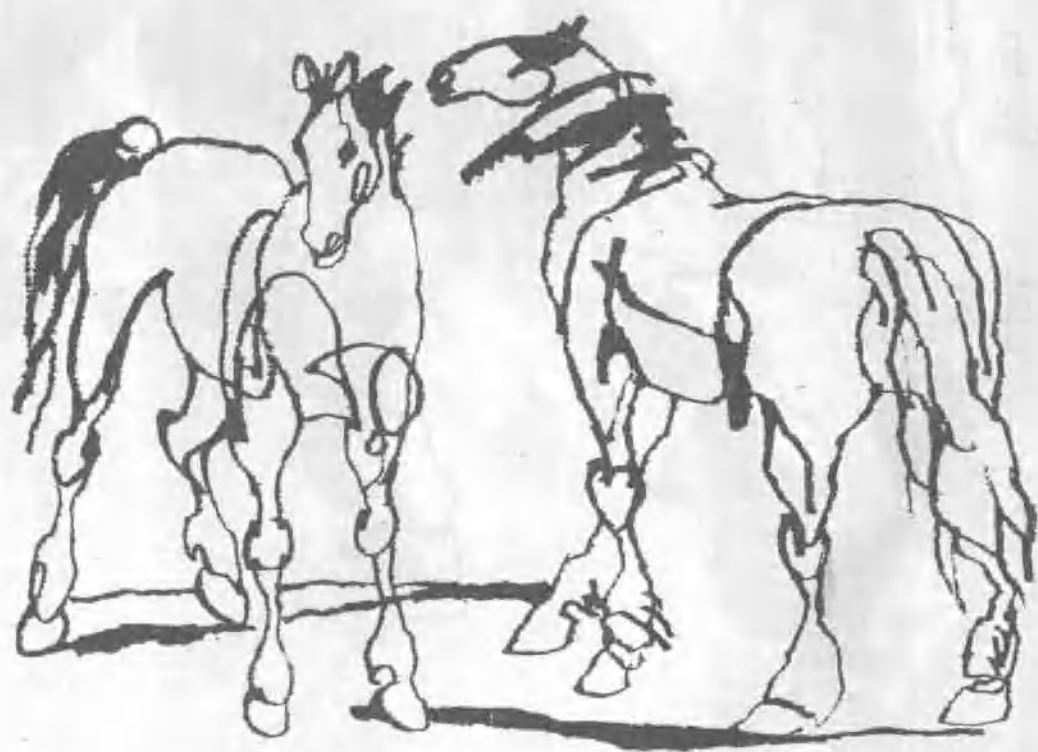

图 15 速写画马图例

意笔画马方法和步骤

用写意画的方法画马,可采用如下几种:

(一)小写意画法:

即勾勒、皴擦和渲染相结合画法。这种画法的次序是先用勾勒方法把马的形体轮廓画出来,墨线要注意浓淡虚实的变化,再用皴擦的方法把骨骼、肌肉凹凸的结构关系体现

出来,最后用淡墨、赭石和花青渲染即全部完成。如果直接用毛笔在生宣纸上画没有把握,可先在图画纸上用铅笔把稿子起好,然后拷贝到宣纸上再用毛笔画。这样,先把形的问题解决了,便可大胆地用笔用墨了。(见图16)

图16 小写意画马图

(二)大写意画法:

方法是用笔墨概括形体结构,既要把握住形体关系,又要表现出笔墨自身的气势和韵味。这种画法难度较大,下笔之前要做到心中有数:一是马的形体和姿态要在心中把稿子确定;二要把笔的变化,墨的变化都要依次在心中做好安排。把用笔墨造形的观念和表

现笔墨自身的趣味融合在一起。操作时变成一种下意识行为,才能达到理想效果。因为难度大所以应反复练习。注意下笔时一定要大胆,不要怕失败,要善于从失败中取得经验。画得多了,笔墨运用自然会熟练起来,同时成功率也就高了。(见图 17)

图 17 大写意画马图

(三)白描画法:

这种画法主要是用线描绘,一种是轮廓线,一种是结构线。通过这两种线的干湿浓淡的不同变化,把马的形和体表现出来。注意轮廓线尽量要实,结构线可虚实结合,主要部位

用笔要有力度,体现骨骼的笔要坚硬,体现肌肉的笔要柔中有刚,体现鬃毛的笔要松动和飘逸。(见图18)

图18 意笔白描画马图

(四)焦墨写意画法:

焦墨是指笔上用少量的水,墨保持一定的浓度,画臀部时墨块和墨线配合使用。马身体大部分,如肩胛、前胸、腰、腹、臀部等部位,主要用黑块表现,头和四肢主要用线表现。用笔用墨都要注意整体感,要有连贯性,切忌碎

笔和断笔,把小的结构概括到大的整体之中。因为这种画法从墨色上看,没有更多的变化,弥补的办法就是用笔尽量做到丰富多变。如中锋、侧锋、逆锋、拖锋等等都要使用,通过用笔的变化使局部形体厚重起来。(见图 19)

图 19 焦墨画马图

以上四种画马的方法,初学者最好选用小写意的方法为宜,这种方法相对其它三种

方法掌握起来比较容易些,因为容易出效果,也就更能引起学习的兴趣。

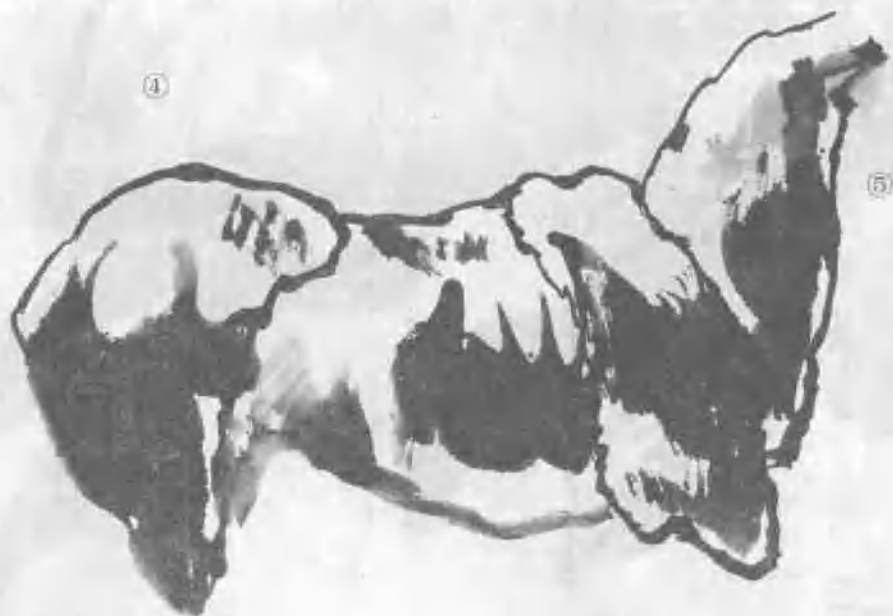
小写意画马的用笔方法和步骤

图 20 小写意画马步骤图之一

图 21 小写意画马步骤图之二

①先从肩胛骨下笔,勾勒和没骨用笔同时并举,并在适当部位加上皴擦方法。

②第二步画臀部,方法同上。

③用深浅墨色有变化的笔侧锋画肋。

④第四步画腹和腰主要用线勾。

⑤第五步画颈部,画法同①,墨色浓度要次于肩胛。

一画马图