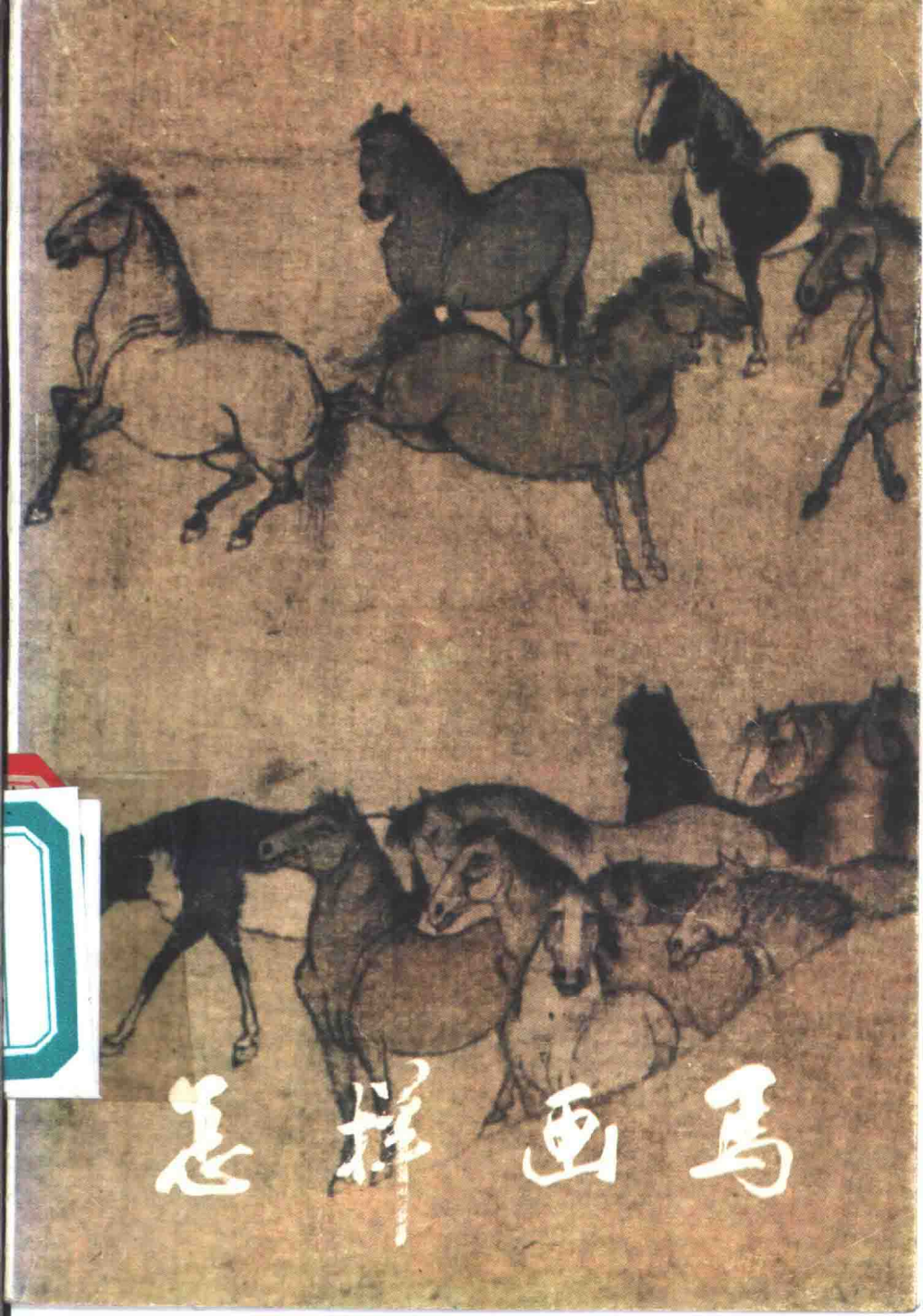

怎样画马

怎样画马

人民美術出版社

出 版 说 明

马晋同志(1899—1970)别名伯逸,是北京中国画院著名画师。自幼喜爱绘画,对工笔花鸟、走兽、书法、篆刻都有一定的研究,尤其喜爱画马。通过临摹古代名作和勤奋的创作实践,对于骏马的剽悍、坚强的性格和绘画用笔、设色等技法,都作过广泛的研究。这本书是作者几十年画马的经验总结,是为了帮助业余美术爱好者和没有机会接受专业训练的读者编写的。文字力求浅显易懂,讲解深入浅出,并尽多选用插图作为学习参考。这本书自五十年代末期出版以来,深受广大群众的喜爱。最近我们收到许多读者来信,迫切要求再版。现在对个别地方作了修正、补充,增加绘画作品的图例,再版发行,以满足广大美术爱好者的需要。

人民美术出版社编辑室

目 录

写在前面·····	1
古代画马的源流·····	3
几种画马的方法·····	11
1. 勾勒法·····	11
2. 勾勒渲染法·····	13
3. 渲染法·····	14
我是怎样画马的·····	16
如何掌握马的形态·····	18
马的透视和神态·····	33
结束语·····	35

写 在 前 面

在宋朝以前，中国绘画是不分科别的，很多画家都是精通数门画别，技法也是多方面的。到了宋徽宗赵佶时，画院把绘画分成好多科别，画家们便形成了专工一门了。虽也有人仍兼工数门的，但总是个别的，少数的，并且仍以其专精的那一门为世人所重。

我们说分科和不分科，都有它的好处和坏处。不分科的好处是：可以广泛的利用中国绘画技法，描写一切事物，练成多种多样的技能；它的坏处是：仅凭交替、承受，因袭固有的方法，不加体会和消化，会的样数虽多，就难免“博而不精”反而不如专工一门了。

分科的好处是：专精一门，易于深入生活，易于使技法精练，使其所工的一门能“精益求精”；它的坏处是：必然为画种类别所限，难于对事物尽数描绘，限制了画家的全面发展。

处在我们这个时代，我们觉得在继承发扬和吸取前人的遗产和经验时，无论在理论和技法上，应当批判地“兼收并蓄”，尽量吸取其营养部分，在实践里结合现实，恰当的运用，来表现生活。对古人的遗产可以用这样一种方法，即由古人所说的

“由博而约”达到一专多能再练成门门皆精。最后再以现实生活为基础而达到描写生活的目的。

为了达到上述目的，举凡人物、山水、花卉、翎毛、车马，以及鱼、虫、虾、蟹等等事物的简单而扼要的画法便是很需要的了。这本简易画马方法，便是根据这种需要而编写的。它不过是综合了前人的一些东西加上自己在绘画中的一些体会和不成熟的经验，愿意和大家来共同研究，内中错误是难免的，希望大家批评指教。

马 晋

古代画马的源流

马是人类生活中亲密的伴侣，它在交通、生产和古代的战争中都起过很大的作用。人们都喜爱马匹，从前宫廷贵族往往以嬉马为乐，民间也有马戏的活动，画马在中国画史上几已形成专科，有不少画家专门画马，积累了丰富的经验，创作了不

牧马图

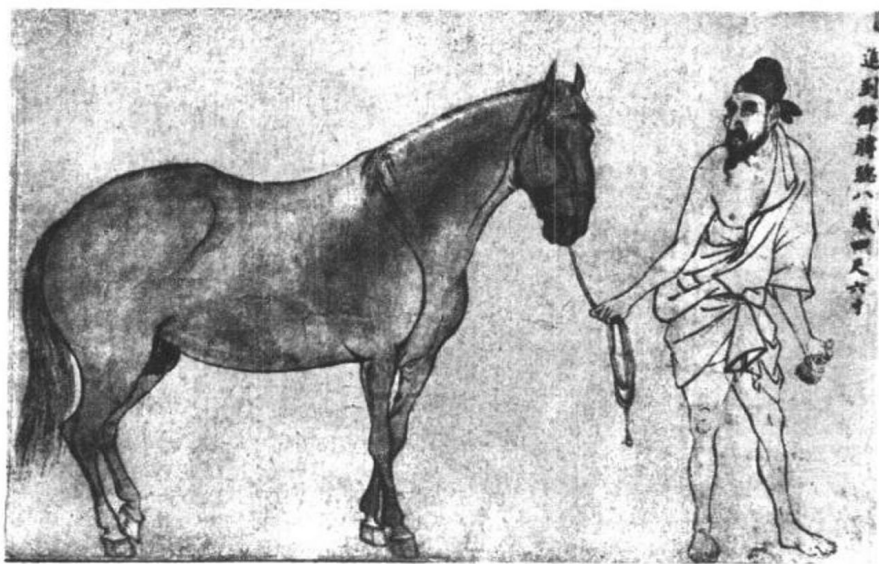
唐·韩幹作

少以马的活动为题材的名画。汉代武氏祠石刻画上所有马的形象，都是根据它的生理状貌加以夸大，以符合其内容主题的需要。表现方法近乎图案。古代的陶马，也大有古拙意味，这里不作更多的叙述。

唐朝昭陵六骏，现有石刻。是否当时还有绘画性的原作已不可得见。

在唐朝开元的时候，曹霸是一位画马的能手，当时最负盛名的画马名家韩幹就是他的学生。不过曹霸的作品，流传下来的很少，仅有一幅《饲马图》相传是他的作品，但由于原画绢素过于褐暗，临摹或制版已属不可能了。

韩幹的作品流传较多，如：“明皇试马图”“照夜白”“牧马

五 马 图 (部分)

宋·李公麟作

图”等作品都非常好。

宋朝时李公麟（伯时）的仙佛人物，故事史实画，是非常有名的，可是他更擅长画马，他的《五马图》是很宝贵的作品。

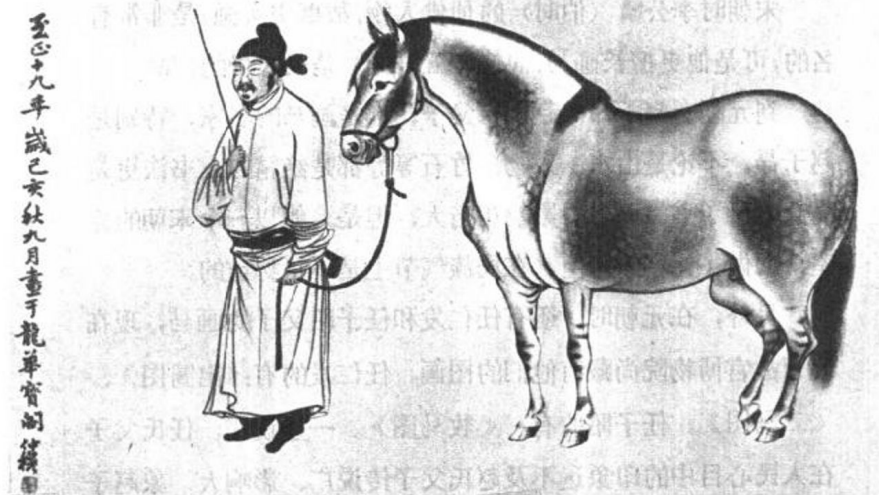
到元朝有赵子昂、赵仲穆父子，都是画马的名家，特别是赵子昂，不论是山水、人物、竹石等等都是绝精的，书法更是高超，给予书、画界的影响相当大，但是，他以一个宋朝的宗室，而做了元朝的降臣，在民族气节上是不足称道的。

另外，在元朝时，还有任仁发和任子昭父子的画马，现在北京故宫博物院尚藏有他们的图画。任仁发的有：《出圉图》、《二马图》。任子昭的有：《牧马图》。一般说来，任氏父子在人民心目中的印象远不及赵氏父子传说广、影响大，象赵子

马

元·赵子昂作 马 晋临摹

马

元·赵仲穆作 马 晋临摹

昂的《八骏马》那是妇孺皆知，现故宫藏有他的《饮马图》等。

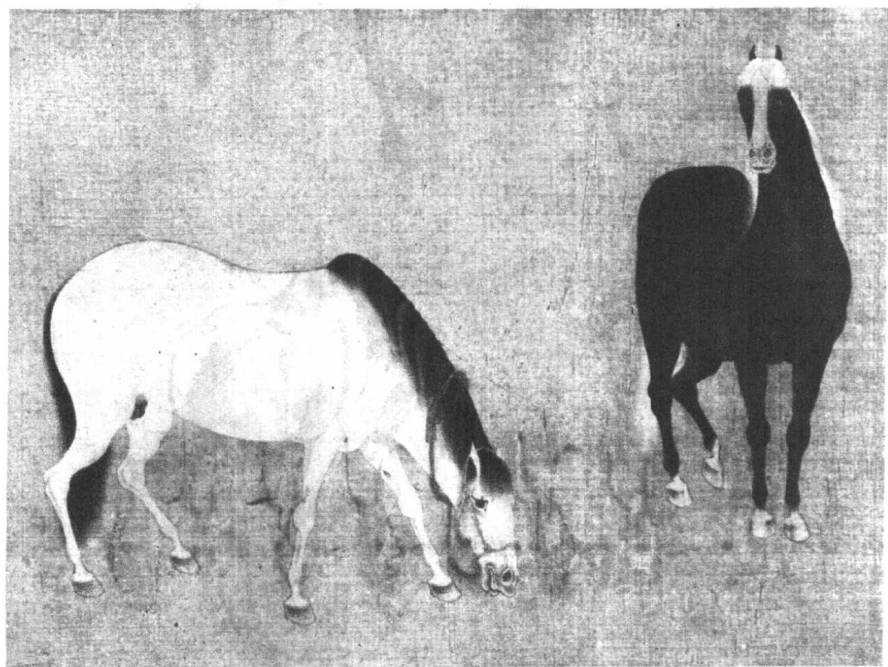
至明朝，很少专工画马的，象张龙章等，大多是摹拟宋、元笔法，虽赖以不坠，是其长处，但是缺少新意，缺乏独创性。仇英、商喜的人物故事画中虽也多见画马，但其形象，不出宋元规矩，且不专于画马，而是以人物为主的。

清朝康熙时，意大利人郎世宁来中国，入朝供奉画院，继之又艾启蒙亦来中国入画院，他们两人以西法为基础，钻研国画，这样，在国画的画马方法中，另外形成一种独特风格，颇为世人所喜，他们的特点是形象准确，彩色鲜明，描绘细腻，一笔不苟；特别是郎世宁，他的肖像，花卉等也无不逼真逼肖。

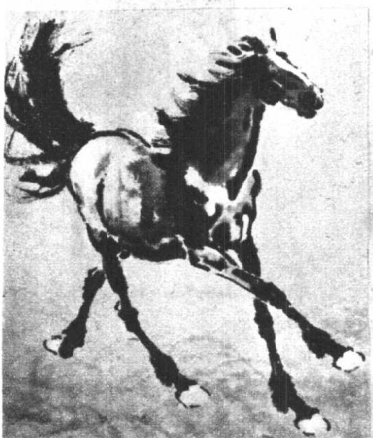
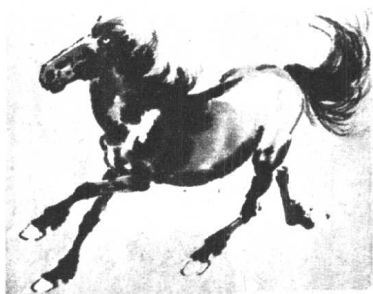
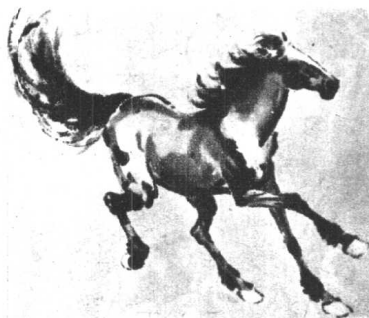
百 骏 图 (部分)

清·郎士宁作

马

元·任仁发作

马

徐悲鸿作

马

徐悲鸿作

在清朝中叶很多画家都或多或少的受着他的影响，尤其在肖像画法上影响更大。他的短处是不能充分利用图画中具有高度概括的线描，他的代表作是《百骏图》，过去的《故宫周刊》上曾刊印过，单行本亦不难买到。其他如《行猎图册》《花卉册》均藏于故宫博物院。艾启蒙的作品在故宫博物院也陈列着很多，最惹人注目的是他的大幅画马，不过他的风格较比郎世宁稍逊，更缺乏郎世宁的独创性和探索国画技法的精神。

清初时，还有张穆画马，大多不出古人蹊径。清乾隆时钱南园画马，是颇负盛名的，笔力遒劲苍老是他的长处；但仍为古人所囿，没有什么别出心裁之处。由于他缺乏写生，有时形象方面不太讲究，这是拟古的结果。

清末，如意馆有沈振麟画马，他的画是动态少，形象就难免流于死板，且不善补背景，故在感觉上甚少生气。

另外，有尹少泉，幼年以画荷包花样开始，后以画马为专业，也兼画兰、竹，学法郑板桥。他画的马深受郎世宁影响，背景较为简单，设色鲜明，轮廓也较正确。

近代徐悲鸿先生的画马，另有独创之处。他有着家学的国画根基，又有西画素描的素养，而又能深入生活，无怪乎他能自成一格。

以上只是大致地说一些从古至今的画家在画马一道上的梗概，当然，遗述的作家是很多的。

几种画马的方法

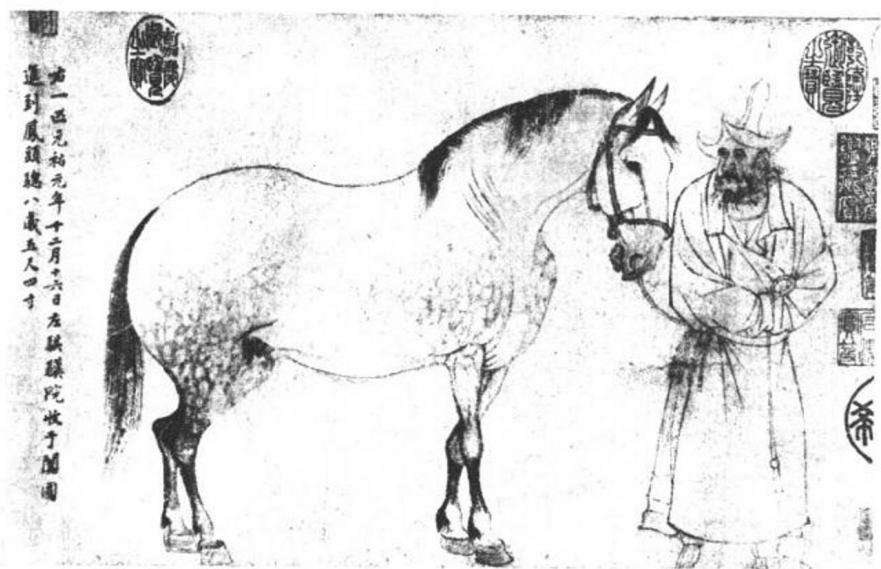
1. 勾勒法

从韩幹到李公麟的画马方法，大致可以说是用勾勒方法（以线为主）来表现的，他们都是在深入观察马的习性、神情

夜照白
唐·韩幹作

和姿态的时候，用极其简练的线条——笔道——表现出马的具有生气的形象。他们所掌握的笔法和所用的线条是根据形体的需要，也就是说，这种线条是具有表现形体的作用。而线的本身也是窄的面。所以它不是呆板的直线，也不是单纯追求线条美而不顾形体的线。以韩幹的作品来说，他所勾勒的线条，是根据形体的要求，它具有轻、重、起、伏、疾、徐等多种笔划法，表现着物体的凸凹不平，他所勾勒的线条，既遒劲有力，又完全服从于内容的要求。这说明古人观察精细、深入生活、刻划周到，这一切都是苦学苦练的结果。所以我们无论画什么都必须深入生活，在思想上与生活深深的结合起来。画动物就必须了解动物的习性、形态和神情，画马当然也不外此。

五 马 图 (部分)

宋·李公麟作

2. 勾勒渲染法

画马的另一方法，是在勾勒法的基础上施以色的渲染，是线与彩并重的。

百 骏 图 (部分)

清·郎士宁作