

中国画技法示范·工笔画系列 顾青蛟 著

马

東 鴻 春 郎 歲 辛 巳 年 春 月 書 畫 實 錄 芳 苑 晴 曉 畫 於 京 師

湖北美术出版社

中国画技法示范·工笔画系列

马

顾青蛟 著

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

马 / 顾青蛟著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2001. 12

中国画技法示范·工笔画系列

ISBN 7-5394-1204-6

I. 马. . .

II. 顾. . .

III. 马—工笔画: 动物画—技法(美术)

IV. J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 079484 号

责任编辑: 戴建国

文字编辑: 何雪白

封面设计: 戴建国

终审: 张咏

技术编辑: 程业友

马 © 顾青蛟 著

主 编: 顾青蛟 陈德华

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹤路 75 号

电 话: (027)86787105

邮政编码: 430077

h t t p: //WWW. hbapress. com. cn

E - mail: hbapress@public. wh. hb. cn

制 版: 武汉新新彩印制版有限责任公司

印 刷: 襄樊飞环印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm

印 数: 5000 册

版 次: 2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

I S B N 7 - 5394 - 1204 - 6/J · 1083

定 价: 十册 120.00 元 本册 12.00 元

序

中国画作为一门独立画种,各画科体系分类是细致和完备的,每个画科具有专业性很强的绘画规律和形式。中国画历经几千年而不衰,是由于它植根于传统文化的丰厚土壤。随着社会经济的发展,文化教育的普遍提高,美术事业更加普及、繁荣。中国画爱好者涉及社会的各个层面,各个年龄段都有广泛的爱好群体,然而,在这庞大的群体中,有许多人由于种种原因和条件的限制,没有机会接受学院式正规系统的中国画学习,为了满足广大爱好者的需求,各种中国画技法图书也就应运而生。

湖北美术出版社有鉴于此,推出了这套《中国画技法示范》丛书。本丛书分门别类,立足点在于集各画科行家里手多年的经验,在有限的篇幅中详细地解析所画物象。本丛书通俗易懂、深入浅出、循序渐进,从起草到完稿,做到每一科目品种都有图解分析和白描、彩色作品画法步骤图的详尽表述,还有白描作品、彩色作品示范赏析。所画对象既表达了应遵循的绘画创作方法,又具有个人的绘画风格展示,体现了中国画的继承和创新的发展规律。愿《中国画技法示范》丛书为广大中国画爱好者对中国画各画科的熟悉、掌握、登堂入室能有所裨益。

我们真诚希望,以书会友,以画会友。在中国画爱好者朋友们的学习使用过程中,对丛书有什么具体的改进要求和建议,可与我们联系,以架起作者、出版社、读者以及学画者之间联系和沟通的桥梁。

来函请寄:湖北美术出版社
地址:武汉市武昌黄鹤路75号
湖北美术出版社发行部
电话:027-86787105
邮政编码:430077

顾青蛟 1948年生，
祖籍江苏苏州。1969年毕
业于苏州工艺美术专科学
校，后进修于无锡轻工大
学。中国美术家协会会员，
无锡市美术家协会理事，
无锡市书画院国家一级美
术师。

目 录

一 概 述·····	1
二 马的形体结构·····	3
三 马的临摹和速写·····	5
四 马的造型设计·····	6
五 白描画法步骤图·····	7
六 白描作品赏析·····	10
七 彩色画法步骤图·····	14
八 彩色作品赏析·····	20

一 概 述

马是人类的朋友，马伴随着人类从原始走向文明，马也是人类驯养最早的家畜之一。在过去人类社会生活中，马起着不可替代的作用并作出了卓越的贡献。在古代，马是农牧业的主要支柱，也是人类外出活动的主要交通工具和运输工具。马在古代战争中更是起着重要的作用，有了它，将士才能驰骋疆场，征战四方，“一马当先”或“万马奔腾”，以其非凡的气概，伴随着人类谱写着历史的一幕幕慷慨悲歌和惊天伟业，为人类社会立下了“汗马功劳”。唐太宗李世民取得政权后，非常怀念为他在历次征战中立下赫赫战功的六匹战马，命匠人镌刻成浮雕，安置在自己陵墓前以示纪念。世称“昭陵六骏”，其造型生动，手法简洁神韵超凡。马不仅有雄壮剽悍的体魄和英俊潇洒的形貌，而且马还通人性，历代多少文人墨客，诗人画家为其立传赋咏，吟唱写照。

马更是历代艺术家造型艺术中永恒的主题。从陕西出土的大量秦骑士俑和驷马战车中，折射出当时秦军兵强马壮，千里驰骋的风范，尤其是马的塑造，手法熟练，生动逼真。

汉代由于国家统一与安定，马多用于民间，张骞出使西域还带回了大宛良马及引进了畜牧饲料“苜蓿籽”，对后来马的改良和饲养都作出了贡献。那时马的艺术品极多，从

汉代画像砖、壁画、陶俑，到青铜器上都可以看到汉马的矫健形象，其造型简洁，雄浑，具有极高艺术水准，体现了大汉雄风。那时的艺人对马的习性和马的结构也有了进一步的研究。而最早将画马理论叙之於文的是晋代大画家顾恺之，他认为画马要画出“腾罩如蹶虚空”之势。强调以形写神，《洛神赋》图卷中的马验证了他的理论。

唐朝是古代中国经济文化繁荣期，国力强盛，社会安定，唐明皇尤爱高大的骏马，并把马作为娱乐工具，喜欢看马舞。马业的兴旺，帝王的喜好，促进了画家画马一科的发展，成为独立的“鞍马画”科，当时享负盛名的有曹霸，韦偃、韩幹等。曹霸画牵到庭前的御马“玉花骢”时，首先是细心观察，理解，然后乘兴遣画，使主客观达到统一，因此

他画的马形神俱肖。杜甫在《丹青引》中赞扬道：“玉花骢在御榻上，榻上庭前屹相向，斯须九，真龙出，一洗万古凡马空。”韩幹是曹霸的学生，更注重实际观察与写生，《广川画跋》说：“韩幹凡作马，必考时、日、面、方位，然后定形、骨、毛色。”韩幹还对唐明皇说：“臣自有师，陛下内厩之马，皆臣师也。”他的名作《照夜白图》为宫廷御马，其昂首嘶鸣，腾蹄不驯的神态刻画得十分逼真。《牧马图》则生动地表现了骏马的雄浑体态，及剽悍英姿，洗炼而精确，反映了盛唐时期的精神风貌。韦偃喜欢画在自然环境中的马，因此他画的马更丰富多姿。《唐朝名画录》中说他画的马，“或腾、或倚、或屹、或饮、或惊、或止、或走、或起、或翘、或跂，曲尽其妙，宛然如真。”从李公麟临韦偃的《牧放图》中可见其一斑。宋徽宗摹唐代张萱的《虢国夫人游春图》也是幅传世名作，人物马匹无不精妙，画面刻画了杨氏贵族的豪华生活。五代的胡寰是契丹族画家，他所画的《卓歇图》着意刻画了游牧民的生活情景，人马描绘得十分生动准确，笔法古朴雄劲。五代的传世名作还有赵鼎的《八达春游图》，李赞华的《射猎图》。

北宋画马高手当首推李公麟，兼善人物、山水画。据记载他在舒城时，常去野外观察自然状态下的马，研究马的生活习性，入都后也常去内厩观马，作有《免胄图》、《西岳降灵图》、《五马图》等，造型生动、准确，用线遒劲有力，洒脱而清新，并开白描画风之先例。南宋偏安江南，国弱民穷，良马缺少，画家也多关心时局，陈居中画的《文姬归汉图》反映出当时百姓祈求民族团结和国家振兴的心情，《奚官调马图》反映了当时的马业。龚开的《瘦马图》是画家的自喻。

赵霖的《六骏图卷》以“昭陵六骏”为蓝本，画法浑厚朴实。张瑄的《文姬归汉图》人物御风而行衣袂飘动，马鞍，人物装束异于汉族，具有明显的地域特点，在当时的《鞍马画》中达到了很高的艺术造诣。

元代善画马者有赵孟頫，其《浴马图卷》，画法严谨，形态生动，师法唐人。设色古典浓丽又兼有逸趣。任仁发也是画马名家，他的《二马图》，在造型上继承唐宋画风，用笔劲健有力，两匹马一肥一瘦，并书之警世长题，给人以深省。

明代由于朝政对民间马匹的强征酷搜，马业衰落，画马者渐少，《明画录》说：“明以后此(鞍马)入微者益少。”明代有作品传世的鞍马画家有张龙章、商喜、周全等。另一方面由于明代写意花鸟画的兴起，也是导致鞍马画家减少的一种原因。

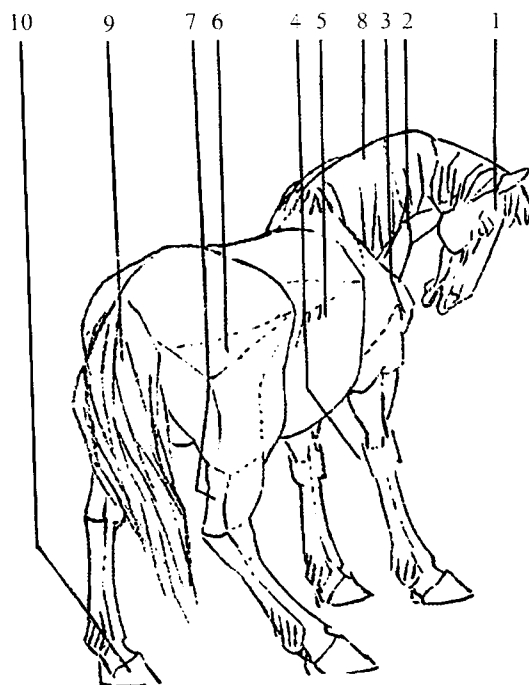
清代鞍马画家有张穆、钱南园和在中国的意大利画家郎世宁等，画风大都写实，细润而工整，但缺乏生气。其中有代表性的还当数郎世宁，他以西洋画法则为基础，结合中国传统画法，刻画细致，画面造型准确，设色艳丽，作品多为供奉皇室贵胄欣赏之用，传世作品《百骏图》等。任伯年为晚清画坛巨擘，所作之马兼工带写，形态夸张。近代工写结合画马的还有高剑父，高奇峰等。

现代绘画大师徐悲鸿先生成功地融西法于传统中国画中，创作出了有昂扬精神，桀骜潇洒气概的具有全新面貌的水墨画马，真正开创了水墨画马的一代新风。

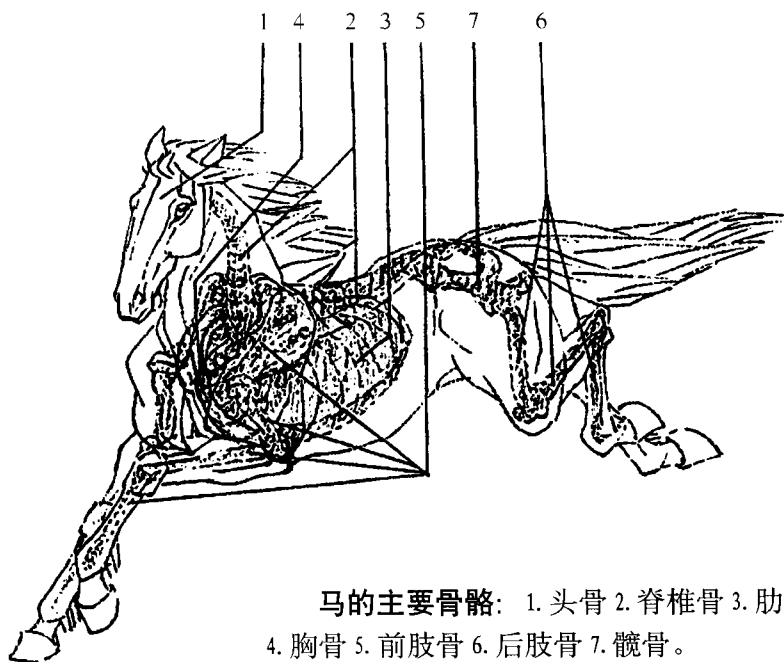
综观历代“鞍马画”的兴衰及风貌，能从中体验到各个朝代的兴衰程度和背景，给人们诸多思考与启迪。

二 马的形体结构

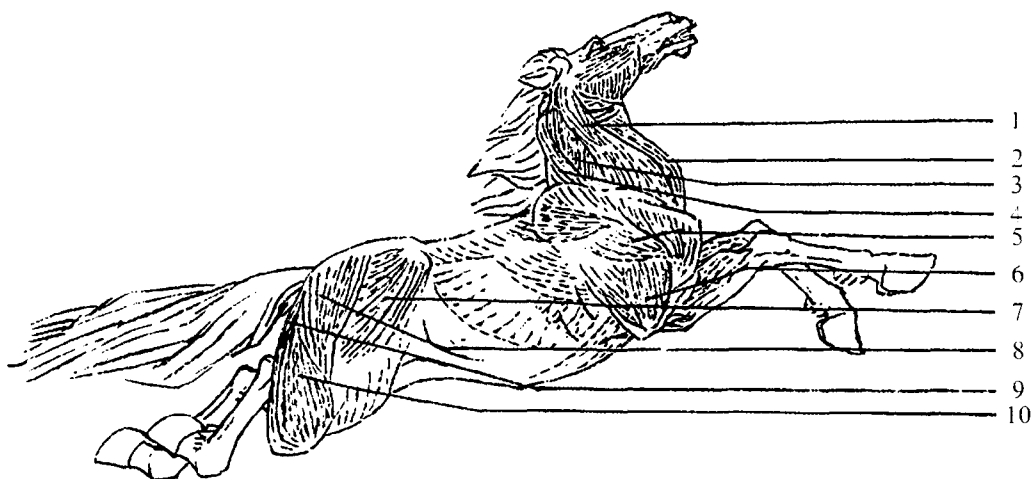
马是食草动物，单趾硬蹄行走，马擅奔跑，生活于森林，草原。早期驯化的马在外形、大小和体力方面和它们的祖先没有太大的差别，由于人类意识到马的真正潜质，对其种系，根据速度、大小、力量或耐久性等方面进行不断的特定选育，交配繁殖，培育出了适合不同作用的马。这些马在体型，速度和精力方面都存在着差别，而这些差异能够用于人类生活的各个方面。不同的地域气候，生态环境也形成了不同种类的马，体型大小、毛色外形都有区别。有肢长体高的洋种高头大马，有体型矮小的欧洲矮种马，有全身布满黑白相间条纹的非洲斑马，还有肢短体长的蒙古马等。

马的主要外形结构 1. 头部 2. 颈部 3. 肩胸部
4. 前肢 5. 腹背部 6. 臀部 7. 后肢 8. 鬃 9. 尾 10. 蹄。

马的主要骨骼：1. 头骨 2. 脊椎骨 3. 肋骨
4. 胸骨 5. 前肢骨 6. 后肢骨 7. 髌骨。

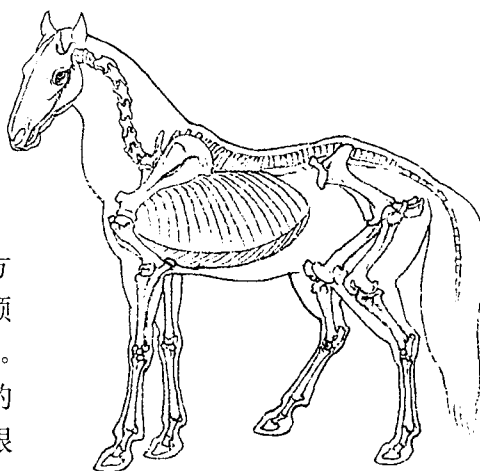
马体的肌肉结构丰富。

颈部主要肌肉有： 1. 肱头肌 2. 颈锯肌 3. 胸头肌 4. 颈斜方肌；

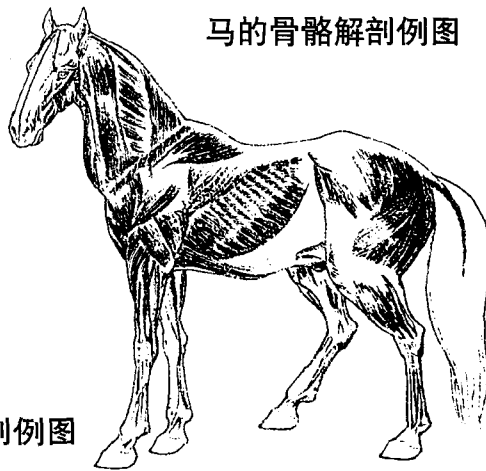
肩部主要肌肉有： 5. 三角肌 6. 肱三头肌；

臀部主要肌肉有： 7. 股阔筋膜张肌 8. 臀浅肌 9. 半腱肌 10. 股二头肌等。

马的一般比例 轻型马体呈长方形，身长约是头长的三倍以上，是颈长的两倍以上，颈部明显长于头部。重型马体略呈长方形，身长是头长的两倍半以上，颈部稍长于头部。马眼的位置一般在头长的三分之一处，耳朵小而尖，挺立朝前，运动灵活，眼睛呈棱形状。颈部活动范围很大，后肢一般情况下，股骨与胫骨，胫骨与蹠骨之间的角度大致相等。熟悉和研究马的解剖结构对画好马十分重要。

马的骨骼解剖例图

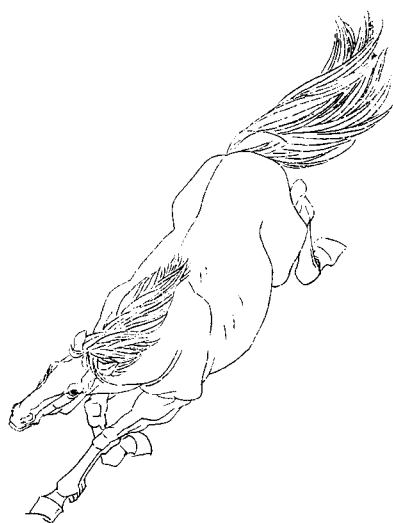
马的肌肉解剖例图

三 马的临摹和速写

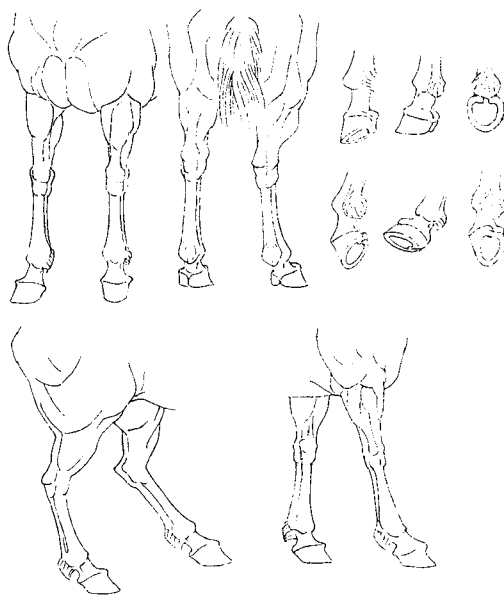
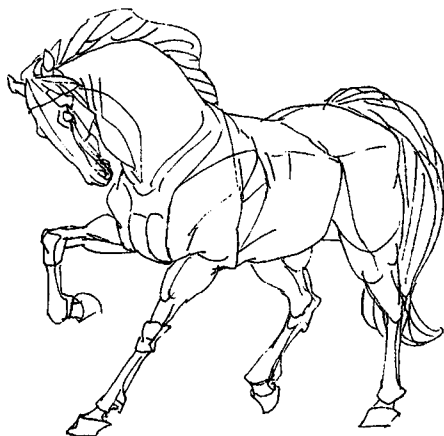
画马应先从临摹入手，古今大量的画马佳作是学习的很好范本，通过有选择的反复临摹和揣摩，理解领悟，掌握中国画画马的造型要领。速写是一种很好的练习手段，动手前先细致的观察，熟悉所画的对象，整体着手，抓住要点，速写是感性直观到理性归纳的结合物，真正的速写一半是需要靠默写出来的，通过这种速写加默写的反复锻炼，巩固丰富对马的形象记忆和解剖知识的进一步理解，提高对马的造型能力。而速写获得的简稿可以通过参考马的图片资料，解剖图进行修正，加工成为定稿。

马的头部

马的四肢部

四 马的造型设计

临摹与速写达到一定的熟练程度，对马的形体结构能在头脑里形成一定概念，即可对想画的马的动态进行造型设计，这也是一个学习创作的过程，先用简括的几何形构思出马的基本造型动态，思考一下马的骨架走势及形体的透视变化，然后逐步深入调整形体结构，这种造型设计练习，对临摹与速写来说起到互补作用，也为下一步创作打基础。

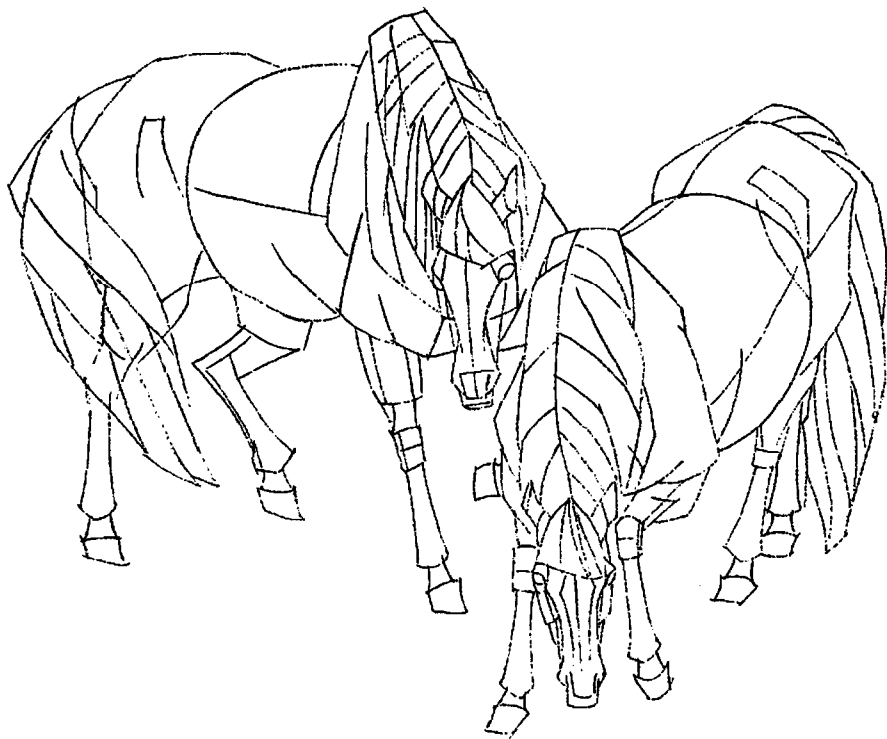
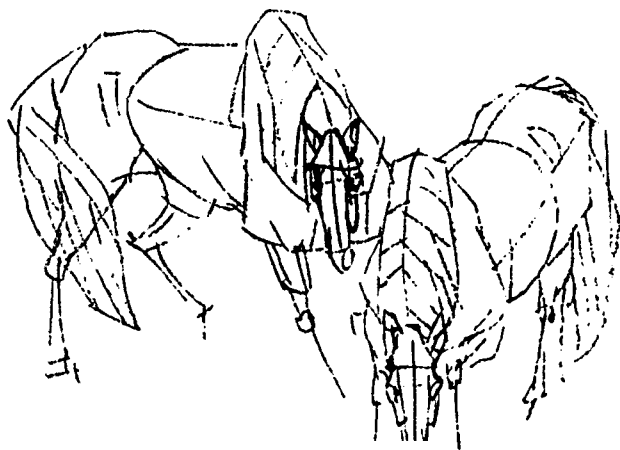

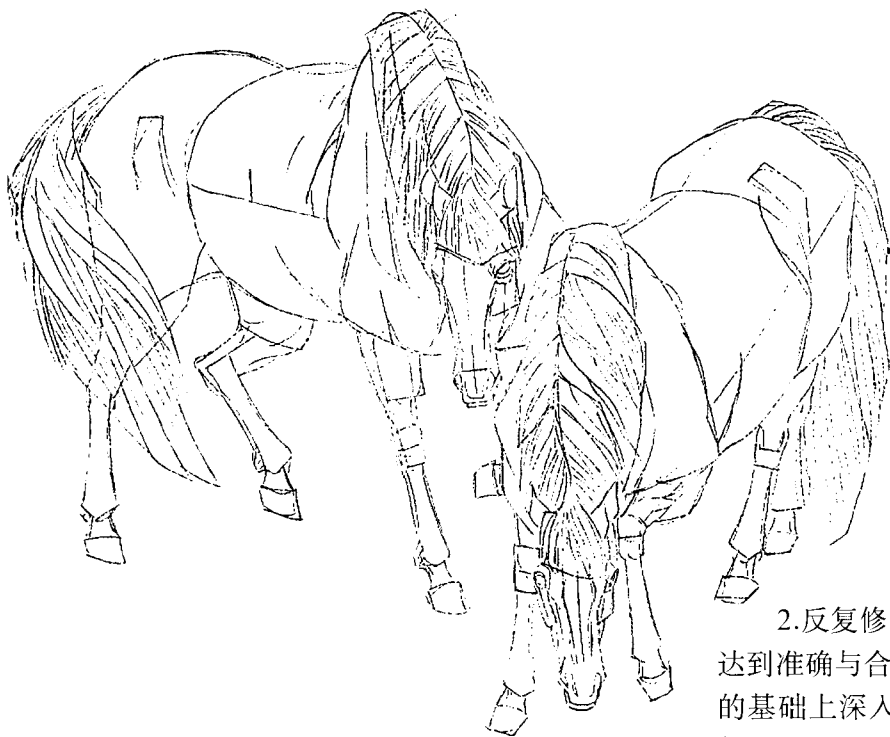
五 白描画法步骤图

《春郊饮马图》步骤图

白描既是工笔画的基础，又是一门独立的造型艺术，勾线的优劣往往能直接影响一幅作品的成败。古代对优美高超的白描赞美如“春蚕吐丝”，“吴带当风”，“曹衣出水”，“屋漏痕”，“锥画沙”等，并总结了18种描法，世称十八描。白描自有其独特的艺术魅力，需认真地学习，研究，并不断地加以练习和总结经验。

1.设计草图，称起稿。先用铅笔设计小草图，然后考虑好构图布局并放成大稿。用简括的几何形结构归纳，起稿是作画的第一步，一定要认真构思。

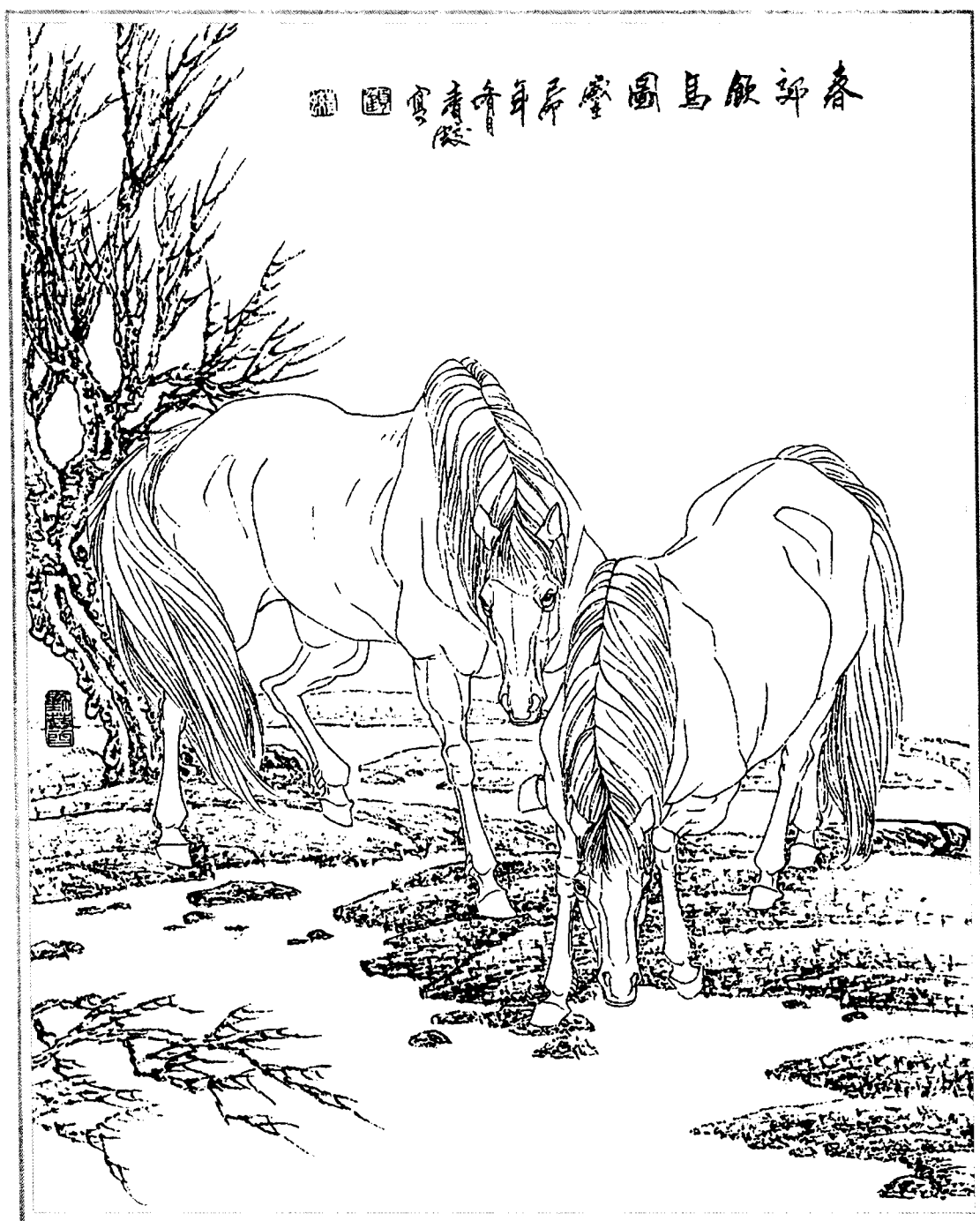

2.反复修正造型结构，以达到准确与合理，在整体理想的基础上深入刻画马的五官、躯体、四肢、蹄、鬃、尾等细节而成定稿，马的鬃尾要分组处理，需达到繁而不乱。

3.将宣纸或皮纸覆盖定稿上，用铅笔轻轻拷贝到宣纸上，过稿完成后用勾线笔勾描，画马运用的线条一般用劲挺圆润的铁线描之类，以粗细顿挫变化不大的线描为主。中锋用笔，先从头部始至脖子，前肢，胸廓，臀部，后肢，尾顺序完成。

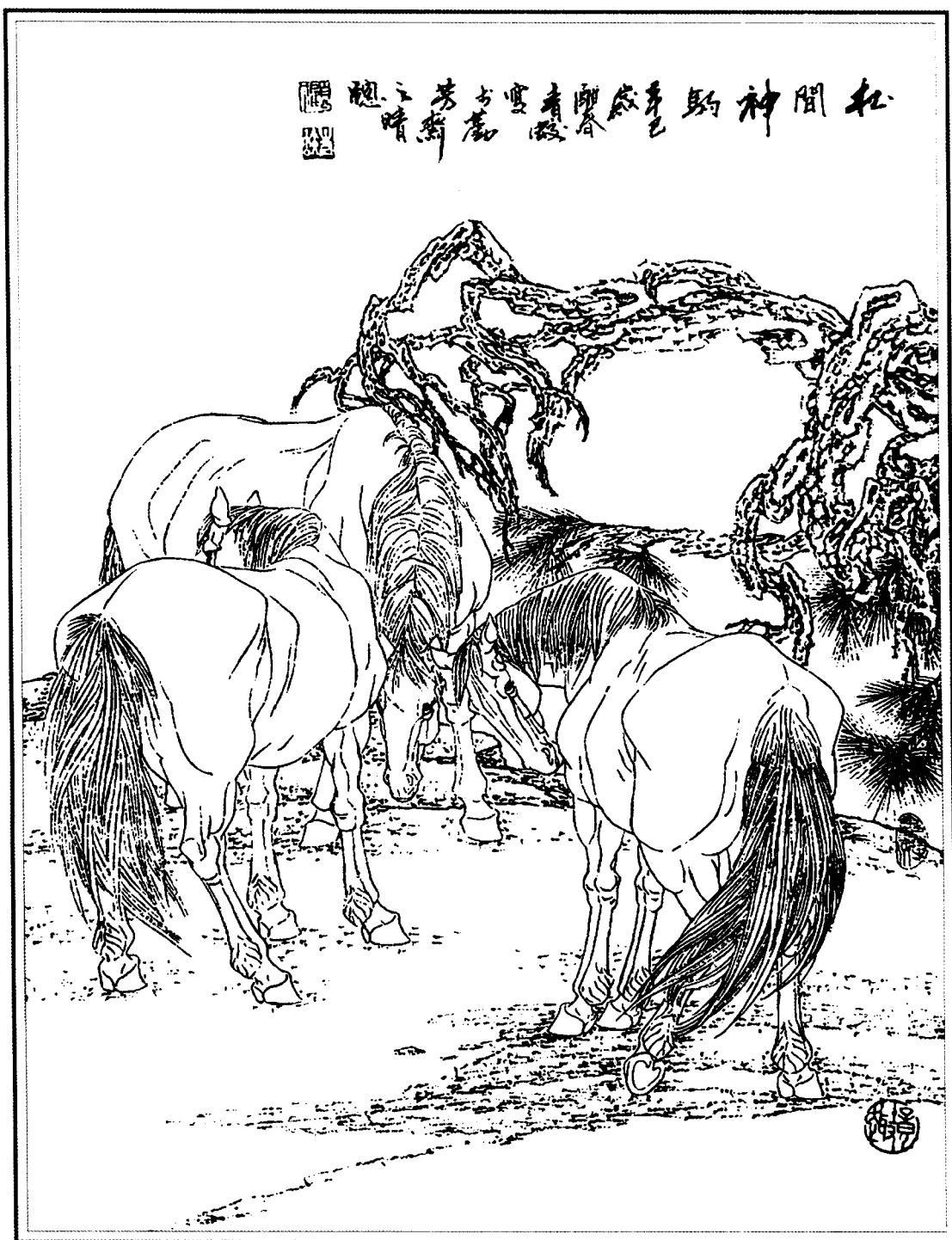

4.白描马完成后，需要配景的配上背景，较简单的景可直接画，复杂的背景需在起稿时同时构思画出，成完稿后与马同时拷贝勾描完成。最后在恰当的位置上题款盖章，使画面达到完整统一。

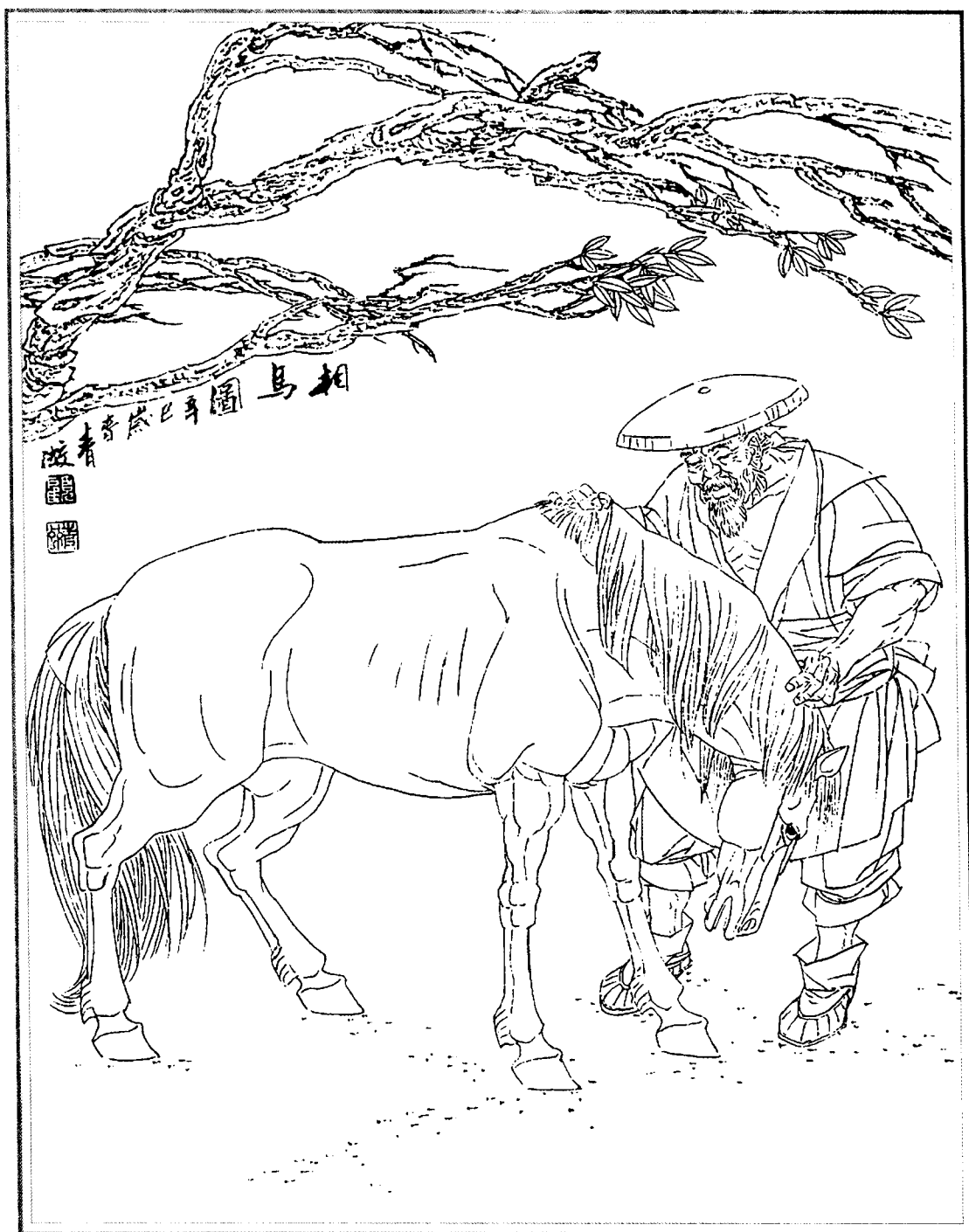
六 白描作品赏析

骝马图

松間神駒

相马图