

溇庐工笔画马技法图析

黄今 著

河北美术出版社

溲庐工笔画马技法图析

黄今 著

河北美术出版社

策 划：田 忠
责任编辑：杨怀武 王 丰
责任校对：齐少楠
装帧设计：梁 洁 张邢邢

图书在版编目（CIP）数据

溇庐工笔画马技法图析 / 黄今著. --石家庄 : 河北美术出版社, 2014. 4
ISBN 978-7-5310-5683-6

I. ①溇… II. ①黄… III. 马-工笔画-翎毛走兽画-国画技法 IV. ①J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第050173号

溇庐工笔画马技法图析

黄今 著

出版发行：河北美术出版社
地 址：河北省石家庄市和平西路新文里8号
邮 编：050071
电 话：0311-85915007
网 址：<http://www.hebms.com>
制 版：石家庄市翰墨文化艺术设计有限公司
印 刷：名伦
开 本：16
印 张：6.75
印 数：3000册
版 次：2014年4月第1版
印 次：2014年4月第1次印刷

定 价：58.00元

溷庐作品

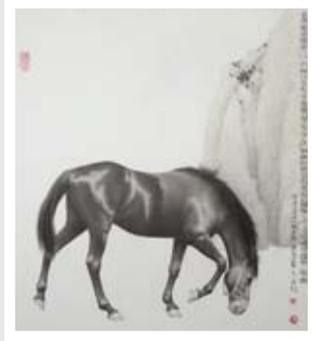
GENGLU ZUOPIN

引言

宋代学者沈括在他的《梦溪笔谈》中有一段对画兽毛的论述，他说：“画牛虎皆画毛，惟马不然。”原因是：“大凡画马其大不过尺，此乃以大为小，所以马毛细不可画。”在沈括以前的各代确如沈说，画马无画毛者。在沈括以后的六七百年间可能是囿于沈说，画马也无敢画毛者。直到十七世纪的清代，意大利画家朗世宁画马开始尝试画毛，在与马等大的巨制中仅仅是“拂拭而已”，对马毛未能作认真的描绘与表现。

笔者在岭南一隅，潜心研究马画十数年，经过反复实践、练习、沉积、总结，在“其大不过尺”的马身，用有毛毕现的形式来表现马的结构，捕捉马的精神，绘制成各色马匹。不单是回应了古代学者的偏颇论断，更是对自己于民族绘画痴迷的慰藉。在艺术上个人喜于传统、现代之间徘徊、荡漾，两者化我，须臾不离。

溷庐老人黄今记

作者简介

黄今，号困翁，自谓浈庐老人。1940年出生在河北丰润浈水岸边的一个小村庄，少年种田时，既自学画画，也爱写写毛笔字。中学毕业后一直从事舞台美术与广告工作。20世纪70年代末在工作之余开始练习国画，初以梅兰竹菊小写意入手，继学山水，潜心龚贤。没有拜过师，也没有上专门学校学习过，只是痴迷执着而已。近十几年来专门从事工笔画马的研究与创作。20世纪90年代初迁居中国香港，现为中国香港工笔画家协会主席。

目 录

溲庐作品

白马图	1
秋山图	2
郊寒哺育图	3
侧痒图	4
浴日图	5
黑马图	6
携子图	7
高山图	8
幼马图	9
滚马图	10
背行图	11

认识传统

以线造型是中国画的古今法则	12
古代的马画主要是工笔画	13
中国马画艺术成熟于唐代	14
唐宋是工笔马画艺术的高峰期	15
历史上有影响的工笔画马画家	18

马的知识

人类与马	24
马的起源与种类	25
马的毛色与标识	26
马体与马龄	27
乘骑马具	28
马的肌肉与骨骼	29

作品示范

总述	33
《侧痒图》绘画步骤	34
《黑马图》绘画步骤	39
《幼马图》绘画步骤	44
《高山图》绘画步骤	50
《浴日图》绘画步骤	56

笔不离手

溲庐速写	61

溷庐作品

白马图 纸本 水墨设色 横74厘米 纵61厘米 2010年1月

“无法而法，乃为至法”。马毛技法的探索是无法而法的过程，这一目的的实现，是在提高认识能力、调正审美意识、基于传统笔墨的发挥，是经验在长期实践中的点点积累。技法的突破与出新是出于对艺术形式完美的追求，其终极目的还是体现绘画作品成为精神载体的表现性。

秋山图 纸本 水墨设色 横91厘米 纵82厘米 2010年4月

晋代顾恺之画人物，敢在面颊上添加三根毛，但对通身是毛的马匹，古代画家反倒没人敢做画毛的尝试，一直是用线描双勾轮廓，在轮廓内加以渲染，成为千古不变的法则。突破传统，难乎？易乎？为者自知。

郊寒哺育图 纸本 水墨设色 横98厘米 纵84厘米 2011年6月

虎与马一样，都通身是毛。虎毛长，描绘时容易出效果，在许多画家笔下栩栩如生；马毛短，表现困难，使画家们对马身画毛望而却步。只理解此一笔线即为彼一根毛，即使画虎也未必能画得生动。如把画毛理解为是表现感觉，以画出感觉的方法来取得表现效果，那么画马同样可以毛色通身毕现，与画虎相同。

侧痒图 纸本 水墨设色 横42厘米 纵47厘米 2012年11月

立意体现的是画家的才能，才能与素养相关。古人尚意，画家要将胸襟、气质、情感熔铸于艺术，追求意趣是毕生的课题。典雅、清奇、豪放、高古、自然等风格是才情与学识的结晶。意在各种风格与形式的作品中都可体现。

浴日图 纸本 水墨设色 横89厘米 纵119厘米 2011年8月

中国画的传统章法程式讲究用势，分险绝之势与平和之势。注重黑白、疏密、聚散、纵横、高低、主次等，核心追求是气韵。西方现代绘画构图大都以几何学为依据，形式美用几何学分析是当代构图的主要手段。

黑马图 纸本 水墨设色 横42厘米 纵47厘米 2012年12月

写生与临摹是学中国画的途径，二者不可或缺。作品形象要依靠技能去表现，技能要经多年工夫去磨炼。南齐谢赫的六法，“气韵生动”是学养篇，其他五法都是功夫篇。学养与功夫没有孰重孰轻之分，唐张彦远《历代名画记》中说：“若气韵不周，空陈形似；笔力未遒，空善赋彩”。所以学养与功夫都是画家的必修课。

此图白马，不染背景衬托，小马的红色使画面活泼，动中求静。题句为：“马跑，马跑，脱缰携子而逃，避世归向何方？草肥水清桃园。人道，人道，对马少了公道，山西有个崇公道，他道只有天公道。”戏谑而已！

携子图 纸本 水墨设色 横 88 厘米 纵 48 厘米 2011 年 3 月

高山图 纸本 水墨设色 横98厘米 纵88厘米 2011年7月

高山图题句为：“高山寒，行路难，回首望尘寰，滚滚狼烟仍弥漫，世上战争越千年，良驹万骥堆白骨，营得王侯面坐南，古行霸道今民主，都一样，无心肝。踏蹄去远方，愿觅广亩田，拉车拖犁成辛苦，春耕夏作秋收粮，伴农父，得安然。”

题句为：“幼马图歌：幼马，幼马，蹦蹦跳跳上路，独自欲行天下。茫茫然，世界原来这么大。东西南北，不辨何方最佳。行行怯怯行行，且喜能走天涯，愿寻得名师伯乐，无悔远离家，多方请益求教，不再嘻嘻哈哈，练成千里马，对得起爸妈。”此浠庐老人自娱而已。

幼马图 纸本 水墨设色 横45厘米 纵98厘米 2013年2月