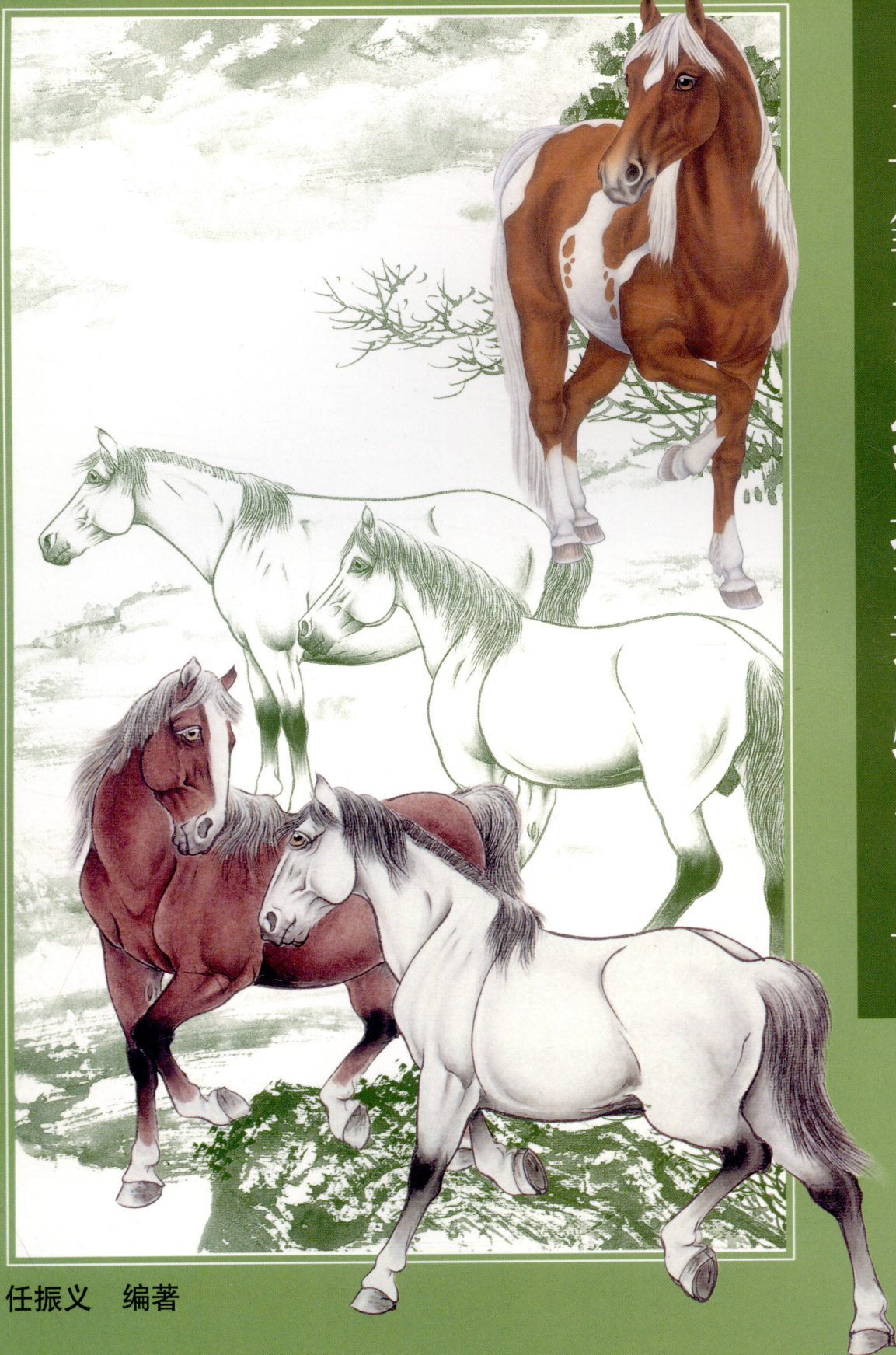

GongBiHuaXianMiao DongWu HuaPu

工笔画线描动物画谱

骏马篇

任振义 编著

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔画线描动物画谱·骏马篇 / 任振义绘. —天津:
天津杨柳青画社, 2006.6

ISBN 7-80738-061-6

I.工... II.任... III.马—白描—工笔画:翎毛
走兽画—技法(美术) IV.J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 023667 号

出版人: 刘建超

出版者: 天津杨柳青画社

地址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

市场营销部电话: (022) 23346078 28374517 23352512

传 真: (022) 23330487

邮购部电话: (022) 28350624

制 版: 天津市锐彩数码分色技术有限公司

印 刷: 天津新华二印刷有限公司

开 本: 1/16 889mm×1194mm

印 张: 3

版 次: 2006 年 6 月第 1 版

印 次: 2006 年 6 月第 1 印

印 数: 1—6 000

书 号: ISBN 7-80738-061-6/J · 061

定 价: 12 元

概述

马，食草类奇蹄科动物。

马的性情温和，世界各地几乎都有它们的足迹，由于长期为人类所豢养，马的种类非常多。

我国有名的马种有：蒙古马，产于内蒙古自治区的锡林郭勒盟，体态结实、粗糙，头较重，额宽，四肢粗壮，生命力强，能在恶劣的环境下生存；三河马，产于内蒙古自治区的呼伦贝尔盟，结实匀称，肌肉发达，胸廓深广，背腰平直，四肢强健，关节明显；伊犁马，产于新疆的伊犁河谷，外表清秀，颈长而高举，肌肉丰满，前肢端正，后肢稍显刀状和外向；哈萨克马，是草原型马，头中等，清秀，耳朵短，颈细长，胸稍窄，后肢常显刀状和外向；山丹马，体质粗壮，结实，耐力强。马的分类方法很多，可依照体型分类，

也可依照气质分类。

马的皮毛颜色有很多种，大致分白色、黑色、青色、黄色、红色、棕色和杂色。

马在站立休息时两前肢总是并列的，后肢的一腿着地，另一腿略为弯曲，以蹄尖着地，两腿轮换着休息。马疲劳时，头下垂，两肩上耸。马激怒时，鬃毛分散开，鼻孔张大，耳朵向后，瞪大眼睛露出眼白，脖子的肌肉绷紧。马行则摆尾，立则尾垂，跑则尾直。

马作为一种艺术形象入画已有很久历史，到了唐朝，涌现出了一批画马名家，如李绪、王弘、曹霸、陈闳、韩干、韦偃等等。韩干的《照夜白图》，画中描绘被拴在马桩上的照夜白（马名）昂首嘶鸣，奋蹄欲奔，神情激昂。马的体态肥壮矫健，充满动感。《牧马图》是画马珍品。全图勾染细腻，布局染色疏密有致，马的神态刻画得生动精神，姿态矫健，气魄雄浑。韩干强调和重视写生，笔下的马骠悍、肥壮、有神采，画中生动地表现了骏马的神情、体态，造型准确，简练真实。唐代画马作品《百马图》，从不同角度描绘了九十五匹不同状态的马匹。马匹布局紊乱中有组合，群体中有排列，马的画法多变，体积感较强。张萱《虢国夫人游春图》，所描绘的马高大健美，行动舒缓，步履从容，一派安逸。《双骑图》，绘两位骑手各乘一匹马，驱马狂纵的情景。马体态雄健，纵蹄狂奔的瞬

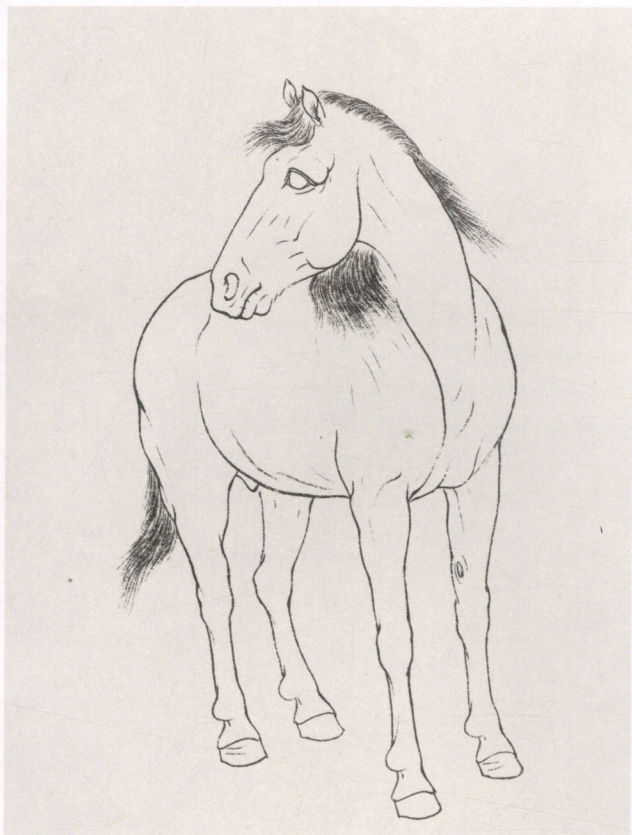

间神情刻画传神，造型生动逼真，充满了动感。李公麟的《五马图》，画西域进贡给北宋王朝的五匹骏马，全图用白描法，只在少数地方用淡墨略加渲染，线条简练，概括出马匹的不同风貌特征。《东丹王出行图》，画中马矫健、丰满、肥胖，马的形态颜色各异，充满神采。《昭陵六骏图》，分别描绘唐太宗李世民的六匹战马，战马或巍然屹立、或延膊缓步、或奋蹄疾驰，笔力挺劲雄健，设色醇厚，战马的雄姿历历在目。《骏骨图》，描绘瘦骨嶙峋的马，伸颈低首，鬃毛飘动，似不耐秋寒，眼神凛冽，用笔精到，造型生动准确。宋代赵霖绘制的《六马图》中，马的体形肥硕，动态传神而逼真，表现了马的奔腾跳跃，皮毛颜色较前代丰厚。元朝赵孟頫《浴马图》，绘骏马十四匹，分黑、白、灰、褐、花斑等色。体格雄健，神态各异。马或静立树旁，或俯首前行、

或扬蹄奔跑、或饮水吃草、或仰首嘶鸣、或卧于岸边、或左右顾盼。画中骏马疏密相间、互为呼应，线描工细、流畅。所画的马造型严谨、形态生动、笔法简练。赵雍画中的马姿态各异，或吃草、或回眸、或跳跃、均栩栩如生。清朝郎士宁画马注重解剖原理。现代，画马名家辈出，徐悲鸿所画的马具神采和姿态，他的马超然灵动。刘奎龄运用皴擦与挤墨的手法，用颜色的深浅相互映衬，画工精细，马的外形极准确。刘继卣所画马动感很强，动态逼真，结构准确，画风严谨。黄胄画的马造型生动，用笔简练。

步骤一：用熟宣纸或矾绢覆在画好的马稿上，用墨线勾出马的轮廓线、鬃和尾。

步骤二：用墨色由浅入深反复渲染出马的肌肉组织和结构，突出马的立体感，同时渲染马鬃和马尾。

步骤三：用曙红、赭石加少许墨调好颜色，在染好的墨底基础上由浅入深的渲染，染出马的立体感。

步骤四：用以上调好的颜色大面积反复多遍的渲染。

步骤五：用调好的颜色罩染，用淡墨染出马的眼睛，留出高光部分，用赭石颜色分染，再用焦墨点眼球。用重墨皴擦马蹄。

步骤一：用熟宣纸或矾绢覆在画好的马稿上，用墨线勾出马的轮廓线、鬃和尾。用皴擦点染等方法墨色布景。

步骤二：用墨色由浅入深染出马的肌肉组织和结构，同时渲染马鬃和马尾。

步骤三：枣红马用曙红、赭石加少许墨调好颜色，在染好的墨底上由浅入深的渲染，斑马用淡墨染斑点。用赭石、花青、石绿分染石头、树、土坡、地面。

步骤四：枣红马用调好的颜色反复多遍的渲染。再用以上方法进一步分染石头、树、土坡、地面。

步骤五：枣红马用调好的颜色罩染，斑马用焦墨再次点染。淡墨染出马的眼睛，留出高光部分，用赭石颜色分染，再用焦墨点眼球，用重墨皴擦马蹄。落款、盖章，完成。

工笔马绘制所需的工具及技法

1. 笔：工笔马所用笔分三种：勾线笔、渲染笔、丝毛笔。

勾线笔：多为狼毫笔，以勾线时提按自如，笔锋能复原者为好。

渲染笔：以羊毫或兼毫为好，要柔软有弹性，以使笔锋整齐饱满。

丝毛笔：要求笔毫较硬有弹性，笔锋较短容易散开。

2. 墨：一般用油烟墨加少量清水研墨。

3. 砚：宜用石砚，应选择石质好，发墨快的端砚和歙砚。

4. 胶、矾：是工笔画不可或缺的材料。

5. 颜料：国画颜料大致分两类：一是矿物色，主要以矿石制成，特点是覆盖力强，色相沉稳，经久不褪，品种有朱磬、朱砂、头青、二青、头绿、二绿、三绿、锌白、钛白、赭石、石黄等。二是植物颜料，有花青、藤黄、牡丹红等，细腻均匀，不易沉淀，色泽鲜亮，易渲染。

常用的颜色有：

1. 白色：作肌理或覆盖底色用。

2. 赭石：丝毛和渲染背景底色。

3. 朱磬朱砂：加墨用来渲染口、鼻、眼眶，也可加藤黄用来丝毛用。

4. 花青：多用于配色画背景。

5. 藤黄：用于丝毛、渲染背景等。此物有毒，用时忌入口。

6. 石青、石绿：一般用于背景。

丝毛方法：分为批笔丝毛和单笔丝毛两种。

●批笔丝毛：用白云笔或狼毫笔蘸色后在废纸上

“之”字形下按拖笔，笔毫自然散开。用于绘制腹部柔软的皮毛。

单笔丝毛：勾线笔蘸色，落笔轻起轻收，主要用于绘制马背硬毛。

渲染是画工笔马的重要方法，大致分为四种：分染、平染、晕染、烘然。

1. 分染：也称晕染。方法是：一手同握两支笔，一支蘸色，一支蘸清水，先用蘸色笔上色，后趁湿以清水笔将颜色晕染开，由深到浅，不能有笔痕。分染时要注意两支笔的含水量。色笔宜饱和，便于晕染开。水笔含水量略少，以能晕染开颜色而不浸透颜色为好。

2. 平染：用墨或颜料直接在画面均匀地平涂，一般以水笔平涂四周的边，然后趁未干时平涂中间部分，动作要快而匀。大面积较规则的面可用排刷均匀地平染。需平涂几遍时，应在第一遍色干后，再进行。

3. 晕染：指在分染、平染的基础上罩色或用于走兽的皮毛罩色。目的是增强物象的色相，增加皮毛质感。方法是在丝毛处罩一层色，然后趁湿以清水将边缘晕染开。不同的底色，晕染后会出现不同的色相。

4. 烘染：增加画面的气势、韵味，衬托物象，以反色调的颜色衬托主体。

工笔画渲染时，有时需要渲染多遍。一般在渲染2—3遍后刷一遍胶水固定颜色，再进行渲染，称之为“三矾九染”。制作胶矾水的方法：将矾水放入水中浸泡，完全融化，矾和水的比例是1:20，再加入少量明胶液即可。

勾线执笔法

染色执笔法

