

之

江苏美术出版社
Jiangsu Fine Arts Publishing House

范扬 著

美术
MEISHUJIAOYU
爱好者

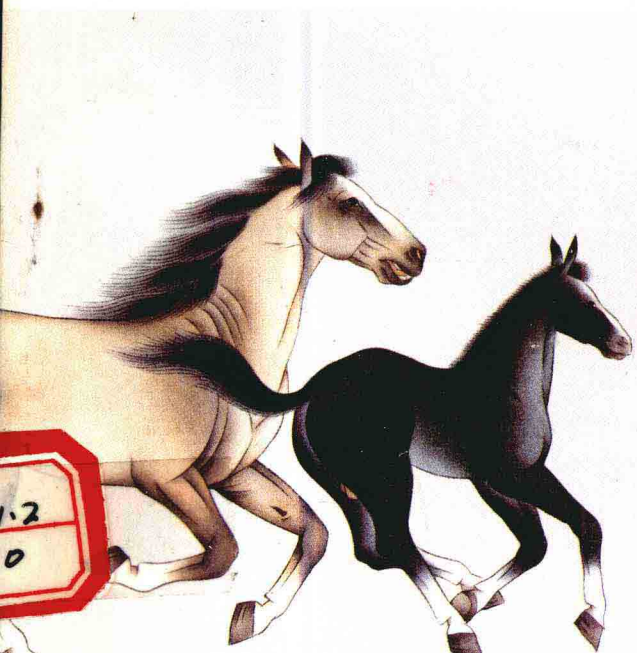
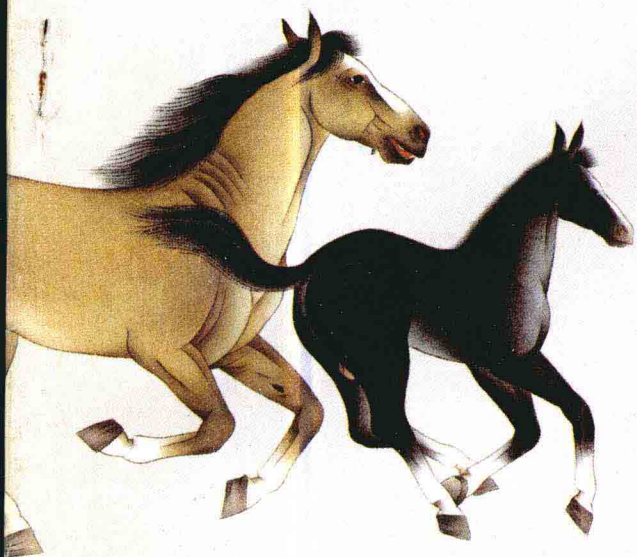
初级美术基础读物 初级美术基础读物 初级美术基础读物 初级美术基础读物 初级美术基础读物 初级美术基础读物 初级美术基础读物 初级美术基础读物

装帧 赵清

责编 徐华华

怎样画马

友

美术爱好者

怎样画马

反译

目 录

前言.....	20
马的形体结构.....	22
素描画马理解造型..	25
速写画马描绘动态..	27
工笔画马.....	29
写意画马	30
画正面马	32

J211.2
10

书 号: J211.2 10

书 号: J211.2 10

登 录 号: 4402

借 者	借 期	还 期

前言

范扬

马是人类的伴侣。马可代步,日行千里;马能征战,驰骋疆场;马可劳作,为人省力;马通人性,护主识途。中国的故事中有许多名马,霸王乌骓,吕布赤兔,都是马中之龙。汉武帝有汗血天马,扬威海内;唐太宗刻昭陵八骏,名传寰宇。出行、狩猎、马戏、马球,人们在生活中离不开马,人们对马情有所钟,独有偏爱,遂将其绘素勒石,表彰于当时,传之于后世。

在历代的美术作品中,马是重要的表现题材。咸阳博物馆里,保存着秦宫室壁画残片上的车马图像,秦陵兵马俑的战马更是雄姿英发。汉画像石描绘了大量的车马出行场景,霍去病墓石刻的《卧马》、《跃马》,力量雄强,体现了时代的风貌。魏晋时候,顾恺之在《列女图》、《洛神赋图卷》中画了马和马车,隋代的展子虔也擅画车马。到了唐代,名家辈出,鞍马已成专门画科。其中最著称的是曹霸、韩干。大诗人杜甫有诗称赞曹霸,说他画马是“一洗万古凡马空”。韩干是曹霸的弟子,有作品(或摹本)传世至今,其所作《牧马图》、《照夜白》等均是上上之作。另外,张萱画《虢国夫人游春图》,图中的高头大马也很精彩。唐代还多作群马图,韦偃曾作《牧放图卷》,画有数百匹骏马。晚唐敦煌壁画中民间画手作《张议潮出行图》,也画了浩大的马队。唐代画马,确是一大高峰。五代胡瑰作北地鞍马,画《卓歇图》,笔法古质雄劲。宋代李公麟精于此道,著名的《五马图》是其代表作。元朝赵孟頫、赵仲穆父子是画马高手。赵孟頫《浴马图卷》、《秋郊饮马》,笔墨缜密,赋色

精丽,意境深远,骨格高古,水平不在前人之下。元代还有任仁发作肥马、瘦马,以喻吏治廉滥。明代商喜、仇英的作品中画马也甚佳。清代意大利籍画家郎世宁以中西法渗合,画马很是耐看。现代徐悲鸿先生擅作水墨大写意马。观其所作,线条中有国画底蕴,墨彩里含西法素养,风骨俊逸,自成一格,影响很大。

我们今天学画马,要多多揣摩前人的画作。研究他们的技法,取其精华,以为己用。我们还要在生活中多作观察,多画写生,以造化为师,体验真马的动态习性,把所学的方法有机融合到自己的具体描绘中。

这本小册子简要地介绍了画马的一些基本技巧,并不拘于一家成法。我们采用图文结合的方式,扼要地阐述马的形态结构,介绍写生速写方法,并具体到作画的先后步骤及马体各部位的描绘办法。另外,对马的各种姿态的画法也作了演示和说明。

范图以介绍简明易行的方法为主。这样,也便于较快入手,使初学者了解掌握一点办法,能够画出马的形状姿态。在此基础上,通过自己的观察体验,画出生动意趣,日后循序渐进,也能登堂入室。

另外,本书图例中介绍了两幅中国古代画马佳作,同时也介绍了一些中外大师的画马素描和速写,可供初学者临摹、研习。书中马的生理解剖图也选自其他比较严谨的学术书稿。

一九九三年秋书于金陵

马的形体结构

马的形体结构

学画马,先要了解马。

图一、图二、图三分别介绍马的全身骨骼、马肌肉和马体各部位及其名称。

看看这些图,对理解马的构造有好处,画起来心中有数。

马头骨侧面看上去是个梯形,或是去掉夹头的三角。

上颌骨和鼻骨很长,因而拖长了马脸,下颌骨大而坚硬。颈椎多节,运动灵活。

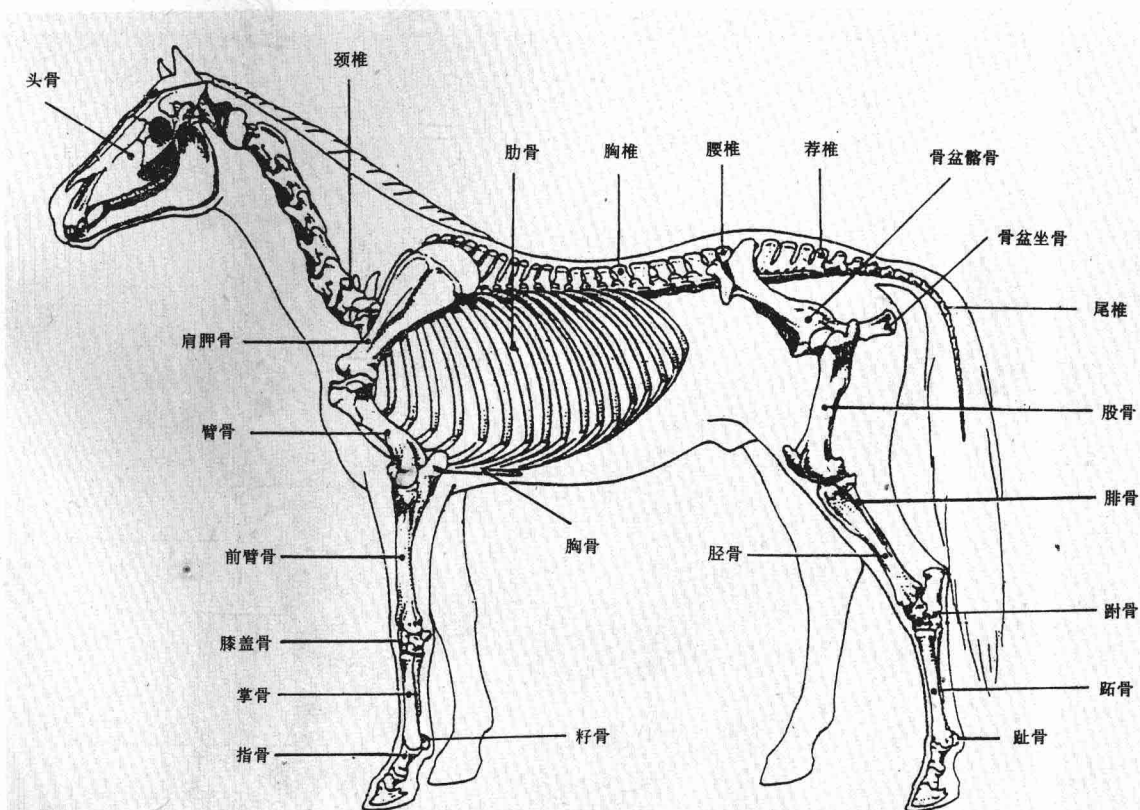
胸骨在胸腔中是稳定的基本体块。

马的后腿股骨有跗骨,骨结节突出在外,画马的时候要表现出来。

趾骨、马蹄处有好几块小骨头,骨节间可以转动。马跑动时和落地时趾蹄动作不同。

肌肉图告诉我们马体浅层主要肌肉。画马时,身体上有些转折线条也是由此而来的。

马体表各部位皆有其名称,头颈肩胸、背腰臀尾、前膊后腿,等等等等。对这些,我们也要有一个大致的了解。

图一 马的骨骼

素描画马理解造型

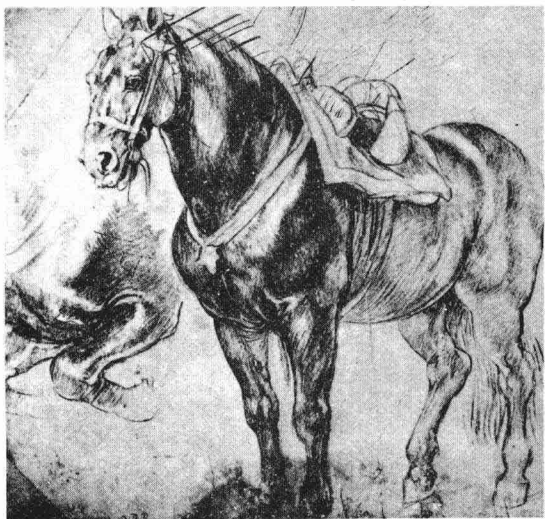
古人画马一般先从临摹入手,但也强调师法造化,在生活中观察。大画家韩干就曾对唐明皇说:“臣自有师,陛下内厩之马,皆臣之师也。”

我们今天更要重视写生。对着真马画素描,可以帮助我们较深入地理解造型,把马画得象样些。

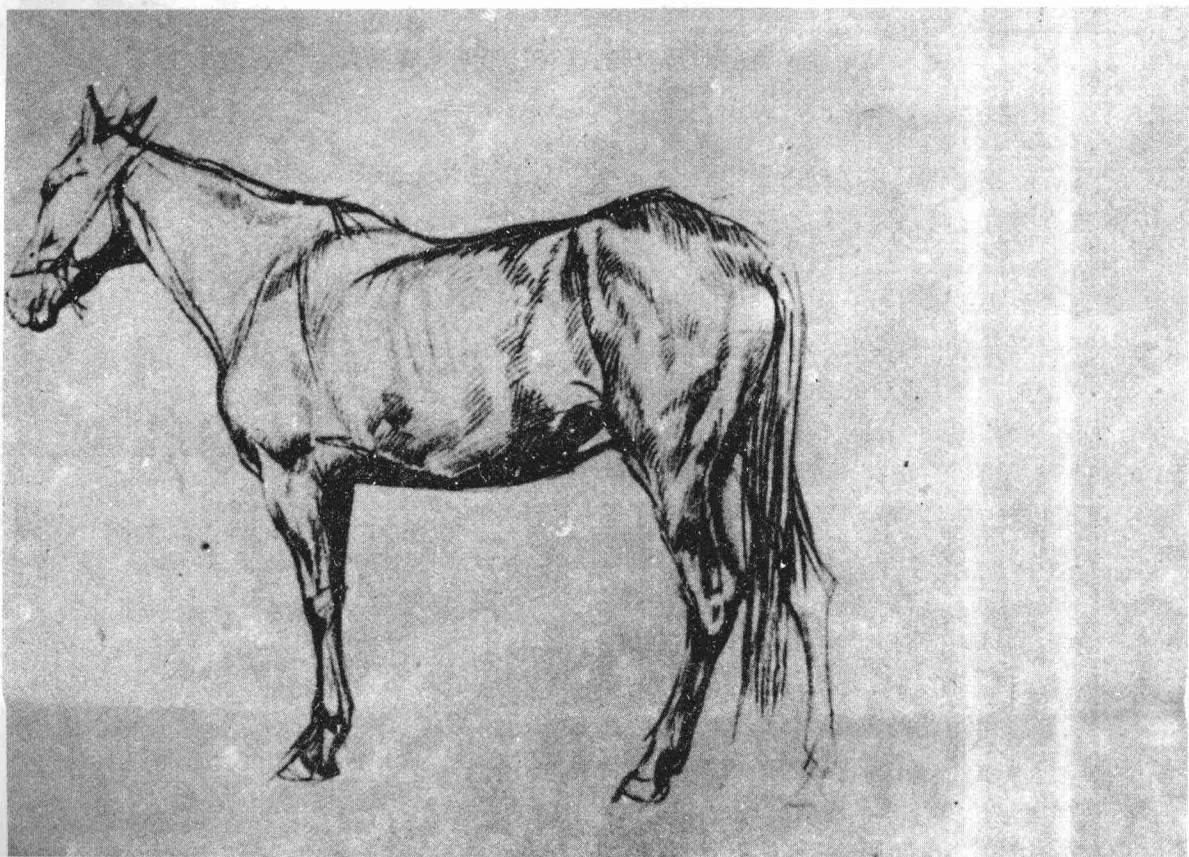
例图选用了鲁本斯和赛罗夫的两幅素描。

鲁本斯画得雄强有力,赛罗夫画得结构明确。对照前面的马体肌肉骨骼图,你能够体会大师们在写生时是怎样理解和描绘对象的。

初学者可用铅笔、木炭笔临摹这两张素描,再拿临摹学来的方法去画真马。

图四 立马 棕色粉笔
[法兰德斯] 鲁本斯

图五 马 铅笔 [俄] 赛罗夫

速写画马描绘动态

图六 马的速写 铅笔 赛罗夫

速写画马描绘动态

素描方法适宜画马的静态,速写则能抓住马的动势。

赛罗夫的速写象摄影中的抓拍,用简练的线条神气活现地画出了骏马低头觅食的瞬间。

鲁克斯的马球图,画的是运动场上奔驰的马,画面有一种动感。

徐悲鸿两幅写生是介于素描和速写之间的慢写,画得也颇为生动。画出了动态,也画出了马的基本结构。写生时,若马不乱动,也可用这种办法画。

画速写时,不必面面俱到,只要有几根线条抓住了对象的某些东西,画出了最新鲜清晰的印象,那么,这张速写就是成功的。如赛罗夫的速写,就特别的生动自然,有独立的作品意味。这种速写,在画室里是决计画不出来的。

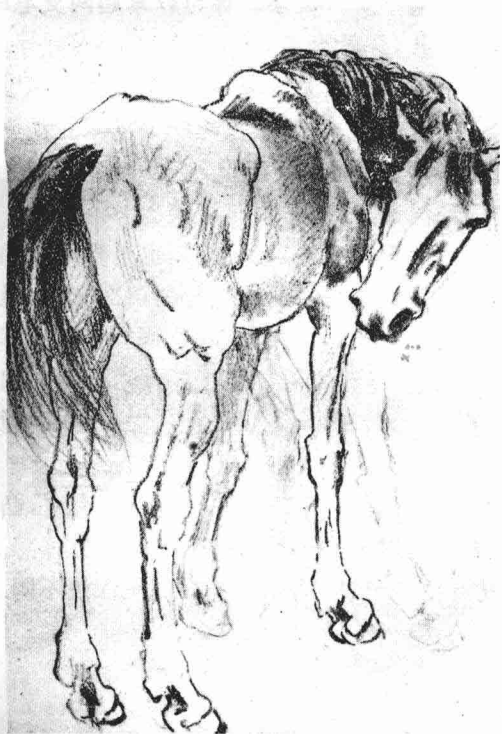
总之,多作写生,勤画速写,日积月累,熟能生巧。

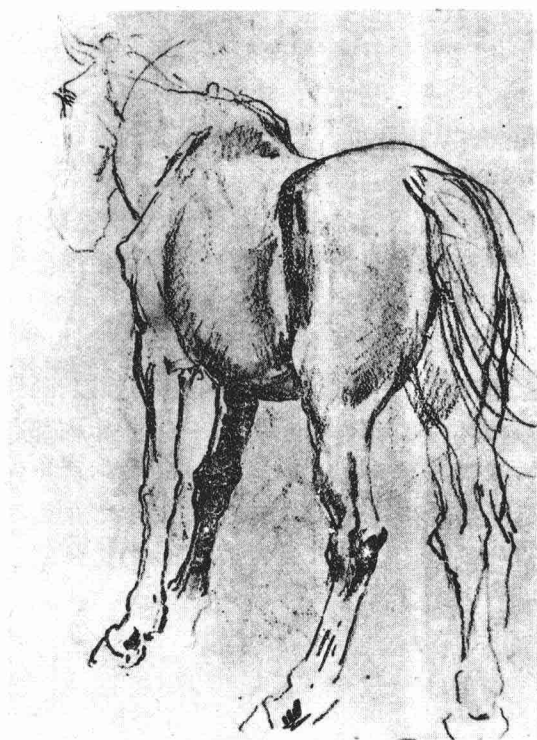
图七 马球 黑色炭笔 鲁克斯

图八 喂料的马 黑粉笔 伦勃朗

图九 马 炭笔 徐悲鸿

图十 马 炭笔 徐悲鸿

工笔画马

工笔画马

工笔是中国古代画马的主要形式,现代画家也常用工笔重彩来画马。

这儿的一组范图说明 工笔画马的基本步骤。现就图说法,介绍如下。

一、起稿

工笔的起稿很重要,因为下面所有的工作进程都是基于衅稿的,马虎不得。工笔落笔之后,再要作造型上的大改动,是很困难的,所以,起稿时要好好推敲。古人说,起稿:九朽一罢。“九朽”,是说用木炭在草图上作多遍修改;“一罢”,才最后定稿。画稿子要注意马的形体结构的准确性,还要注意生动传神的艺术表达,马在画面上的大小位置也要摆好。落幅要看上去不涨格,不局促,视觉上舒服。

二、白描勾勒

宣纸分生、熟两种,画绢也分生熟两种。工笔一般都是画在熟纸熟绢上。用纸用绢,各人爱好。

稿子改定后,用铅笔轻轻拷贝,描在纸绢上。纸绢有些是半透明的,复在稿子上,或能透出下面的稿样,那就可以直接在画面上勾勒线条。勾好线条的画面,我们称之为白描。

勾线用狼毫描笔,取其挺健,容易掌握。

初学勾线用“铁线描”为宜,即用粗细变代不大的刚劲线条来勾描轮廓。

勾线时要屏住气,全神贯注。

行笔时适当地注意运笔的起落顿挫。画到骨节的部位,用笔硬一点,方折一些,提示内部有骨头;画肌肉饱满的臀股,用线圆浑一些,画出弹性来。画鬃毛和马尾,要大略将其分组,线条用墨略干燥,笔上不要蓄太多的水,线条的边缘就会毛一些,体现质感。

勾线的次序一般是从上到下,从左到右,因其顺手。还有,就是先画前面部分,再画挡在后面的部分,如画马腿,求其揖让。

总之,线条勾勒要挺劲有力,表现出马的内在结构和外部特征。一幅好的白描能画出对象的质感和体量感。国画“六法”中说的“骨法用笔”,是白描的较高标准。

三、染墨

白描完成后,该染墨了。染墨是要用墨色的浓淡变化来表现马体的凹凸起伏和体积份量。染墨最好要用墨锭磨出来的墨,质量好,细腻。

染墨时用两枝笔,一支蘸墨,一支蘸清水。要学会一手同时能夹两支笔,并能灵活转换,这样,画起来方便。夹笔的方法是:一支如同平时拿笔,另一支则夹在食指和中指指缝,然后,在手指间互相调换。这不难,尤其对我们拿惯筷子的人来说,学会夹笔不费什么事。你可以拿起两支笔练一练,一会儿,你就行了。

渲染用的笔该用羊毫,蘸墨蘸水都要饱满。

墨笔蘸的是淡墨,水笔蘸的是清水。淡墨里水份要多一些,画在纸绢上,随即换用清水笔将其由深到浅渲染化开,直至极淡。

画面上较深和浓墨的部位,也是要用淡墨渲染,多遍之后积淡为浓,才能画得层次丰富,墨色透明。切忌一切就用浓墨涂抹,那会使画面浑浊且又有结疤,粗糙难看。染墨不能心急请一遍一遍慢慢来,如同显影,渐渐加深。急于求成不行,欲速则不达。

一般说,马体凹下去的部位染深染重,凸起的地方就自然会鼓出来,这样,就有了立体感。当然,马有白马黑马,马体上各部位又深浅不同。有

的白马,小腿是黑的;而有些黑马小腿却是白的;马鬃马尾又各有深浅,又有灰马花马等等。总之,染墨要根据对象来染,根据画面需要来染。

四、染色

染墨后的画面,已具凹凸,有了一点体积感,下一步就是染色。

染色的方法与染墨方法大致相同。染色时也要多染几遍,将马体上原先的墨色和加染的颜色融合起来。

画黄马先用赭石染色,画枣红马用深红染,白马用淡赭或花青色,黑马则仍用墨色。

例图是在墨色上加染了赭石颜色,染了数遍,感觉底子上墨色不泛,就行了。

五、罩色及整理完成

下一个程序是罩色,即画上你所要达到的色彩效果。方法是把你画的颜色加水,调成透明

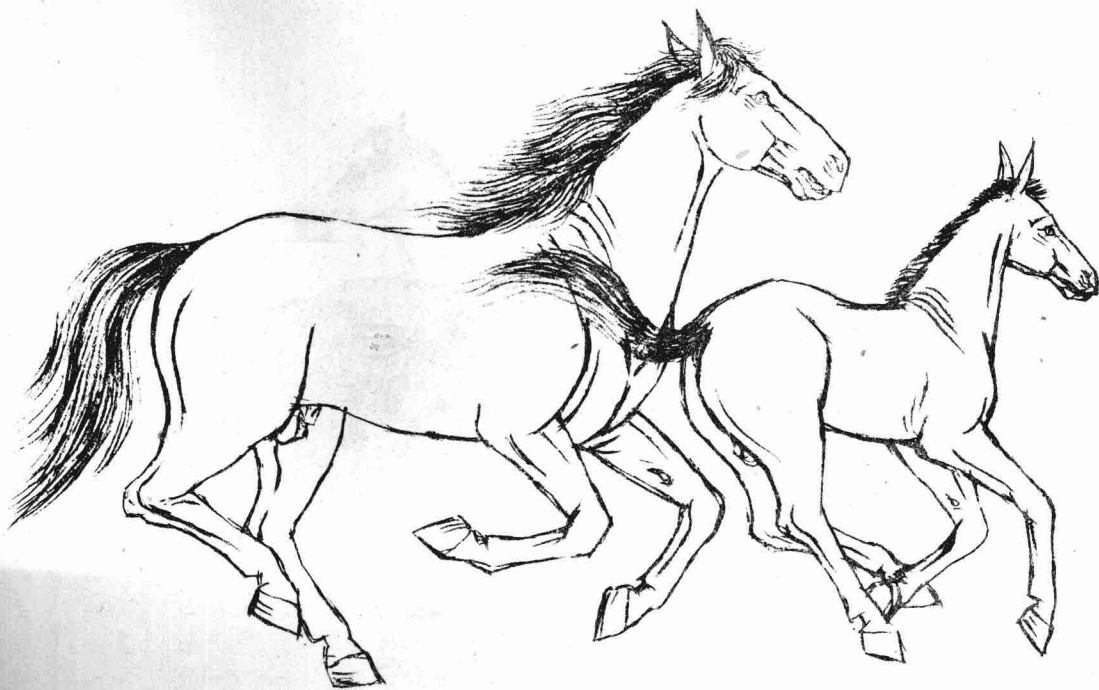
的水色,一层层罩染在马体上。这一步以平涂为主。当然,马体上白色的部位不必上色,而是要用白调色水,多遍罩染。

例图中,黄马即是在赭墨底子上罩上黄色,小黑马则在墨底上罩上淡花青,使其黑得发亮。罩色也要注意浓淡间的有机衔接,逐渐过渡。罩色完成后,画面的大体便出来了。

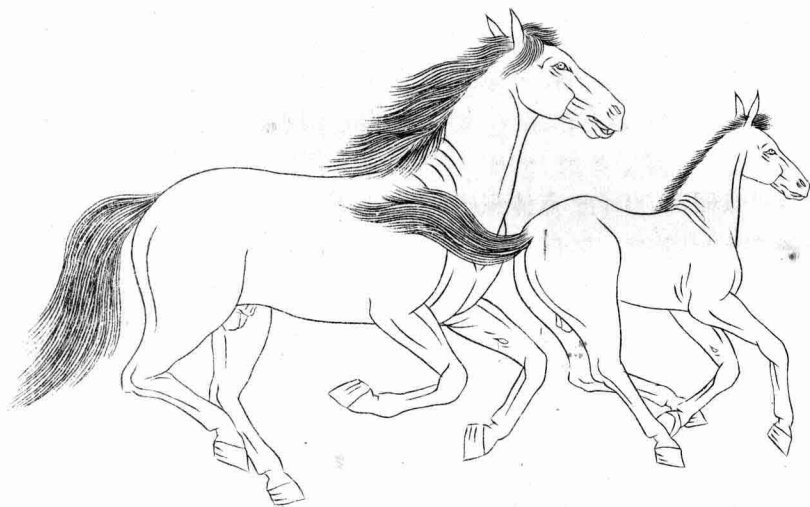
最后,是一个整理、提神的阶段。

因为染墨染色,多层叠加,可能将画面原有的精神处消磨了。这时,再作加工很有必要。在马的头颈、腿足等关节关键部位进行局部加工,该亮的地方加染白粉提神,该深的地方加重一点,使画面精神起来。这样,作品便告完成。

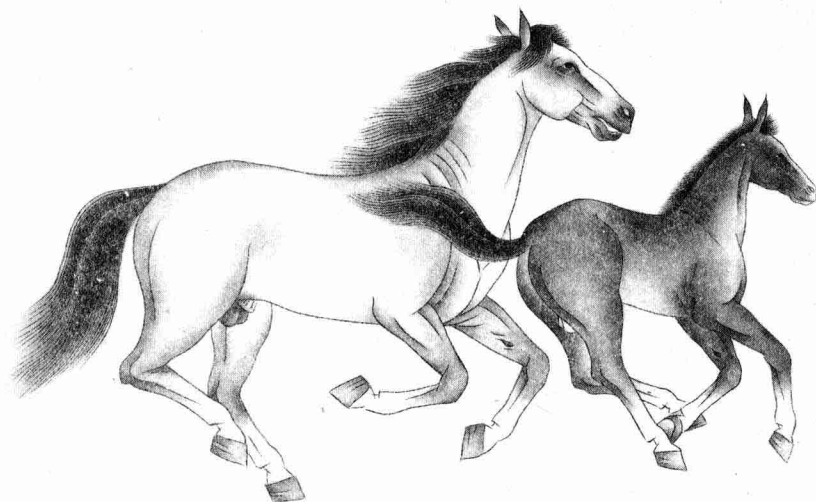
我以为,工笔是国画的入门基础,即使是初学,也当过一过门坎。花点时间,临摹一两幅,体会一下过程,有益将来。

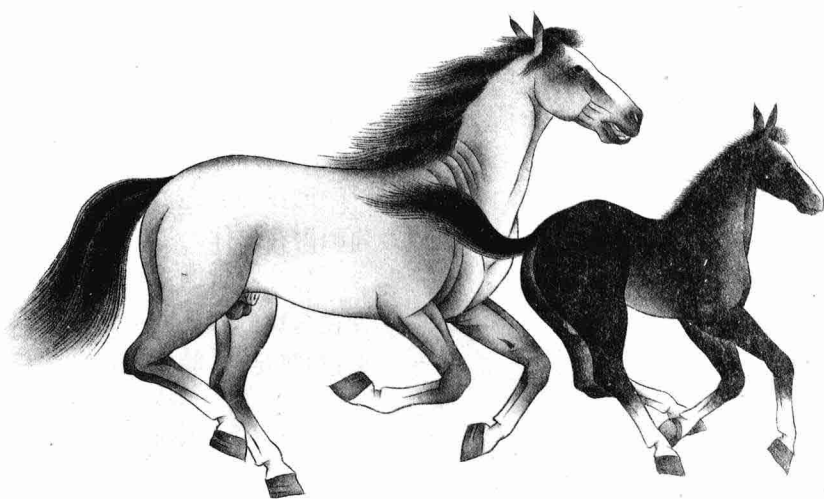
图十一 一、起稿

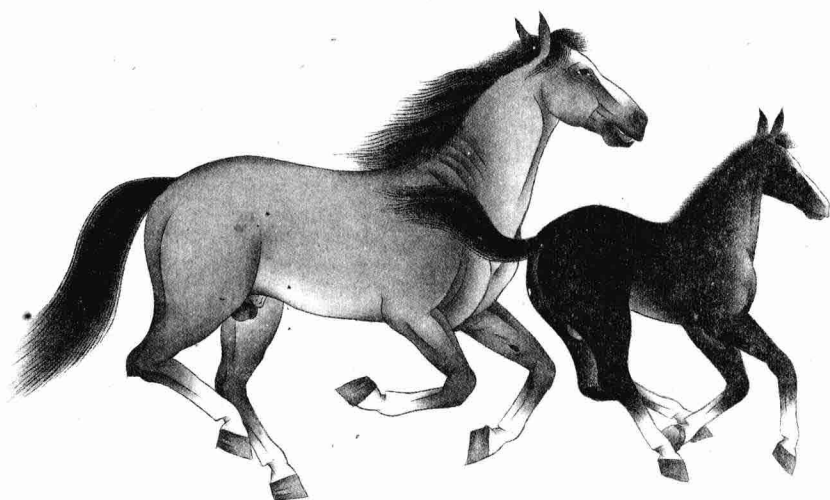
图十二 二、白描勾勒

图十三 三、染墨

图十四 四、染色

图十五 五、罩色及整理完成

写意画马

写意要用生宣纸来画,取其水色渗化,墨韵滋润,初学者练习时用皮纸替代亦可。所用的毛笔也要大些,可以画得洒脱,也免得小笔琐碎,拘于局部放不开手,勾勒可用大狼毫或兼毫,渲染用大笔羊毫。写意可用墨汁来画,市面上的“一得阁”、“曹素功”和“中华墨汁”都可以用。

写意画马也大致分为起稿、勾勒、水墨渲染及上色着色、整理完成这么几个步骤。

先说起稿。

写意的起稿可以大略一点,画出大体的轮廓即可,不必面面俱到。熟练之后,用手指甲在宣纸上划上几道,做点高低大小的记号,就可以了。再画多了,胸有全马,提笔蘸墨直接在宣纸上落幅挥毫。前面已经讲过工笔起稿,这儿起稿事就不作示范了。要的是心中有数,放胆取之可也。

二是线条的勾勒

线条是中国画的骨骼,水墨写意也要靠它。

写意画马的线条勾勒也是从马的头颈勾起,顺手而下,前胸前腿、再腰腹、然后是臀及后股后腿,最后加上鬃毛马尾。这个顺序也不是完全固定一程不变的。只要顺手顺心,画得自然舒畅,从哪儿画起都不是最重要的。

写意勾勒不必如工笔那般战战兢兢,也不要求将马的各个细微局部画得一步不拉。写意要求从整体入手,把握大体形态和关键转折处,用简练的线条勾画,三下五下勾勒出马的姿态神气。

勾勒时线条的粗细变化可放开一些,笔路的轻重顿挫、疏密顺逆就显得自然。

画头骨、腿足,笔法硬折一些,因为骨多肉少,画臀股腰腹,线条要浑圆,这和工笔勾线的基本要求差不多,道理上是一致的。画鬃毛、马尾用大笔铺开,正侧锋兼用,浓淡墨齐施,画出变化来。

总之,勾勒时气要顺,不能打结,不可犹豫。

勾线的时候,眼底笔下不要只看到勾出的线条,而是要看着整马的大结构。如侧面马,头是梯形,马脸很长,胸腹是长方形,后股连臀象个琵琶形状,或也有点象火腿。

记住,勾画勾的不仅是线条,更重要的是在勾画内在形体。

勾勒时可以连勾带皴。如例图,勾马头时顺带在马脸侧面补上一笔,把鼻骨的一个平面逼出来;勾腿足时,膝盖下加一浓墨重笔,把腿骨提示一下。

毛笔蘸墨蘸水不必在砚台和盘子上调得过死。一笔之下、数笔之间要有自然的浓淡变化。笔根墨淡,笔尖墨浓,先勾勒重要部位,再及其他,先勾前面浓墨,次勾后边淡墨,墨色也就有了轻重浓淡的过渡。

初学者,笔底蘸墨略浓略干,容易控制,线条也不会太烂。

写意的勾勒较为重要,因此这儿要多讲几句。

接着是水墨和颜色的渲染。

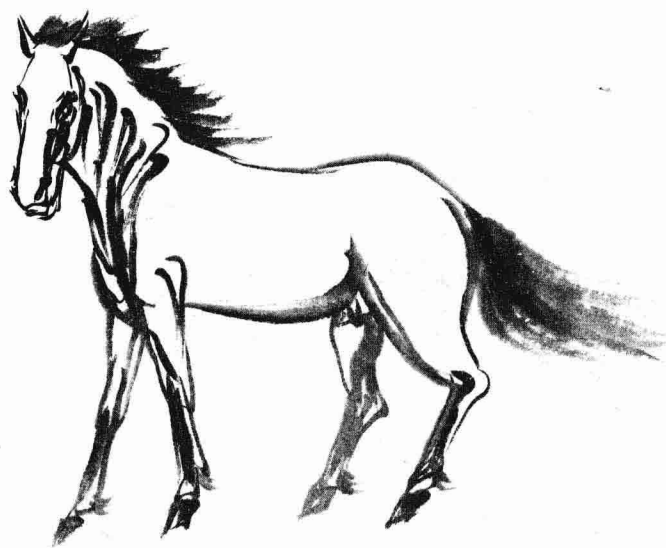
写意马的勾勒中已具墨色的浓淡轻重,我们现在在一些关键处补上几笔墨笔或色笔,强调转折,加强体积感,同时也是补漏填缺,使一气呵成的线条框架更为丰富完善。

调墨调色可以交融,蘸了墨的笔可再蘸色,不必每次把毛笔洗得干干净净。

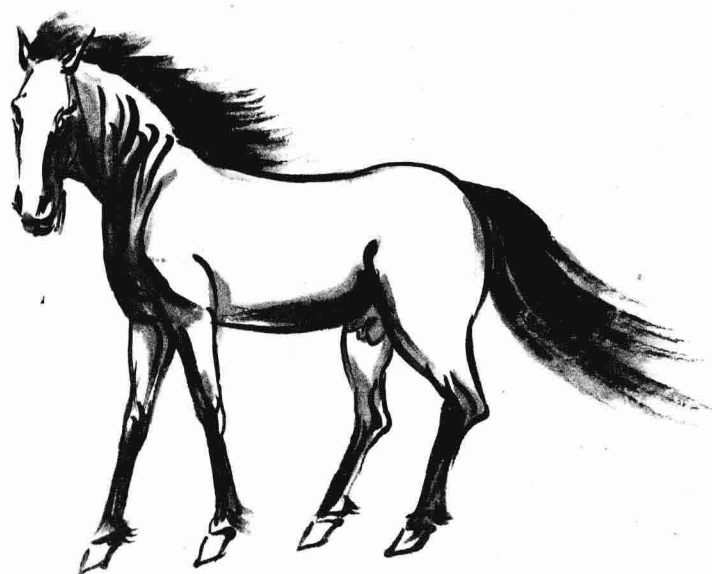
例图中,以淡墨调了些许花青,用来渲染马颈、脸侧及马尾等处,意途是加强立体感,同时也使原有的墨色加了一个层次。

随之的步骤是赋彩着色。

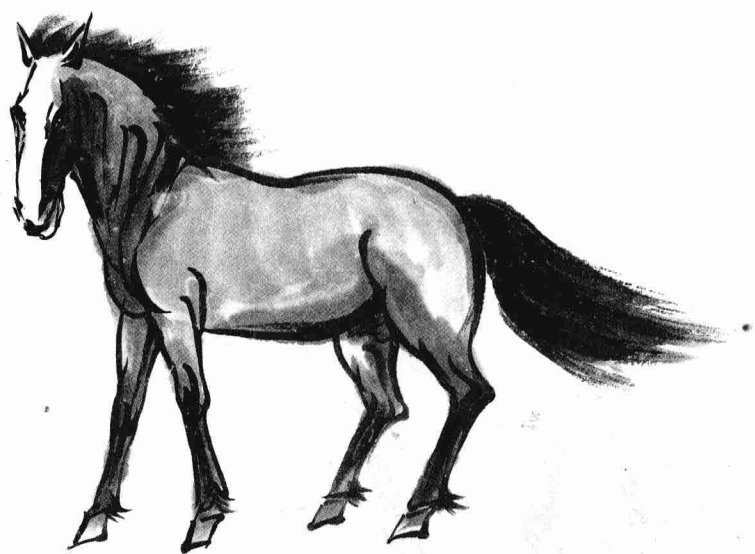
范图因为画的是一匹青骢花马,于是便顺手在马体上用淡花青点厩,自然成趣。如果画灰马,可以用淡墨整体罩上一遍,罩的时候用笔要活,整体上铺到即可,笔与笔之间有交错、有空

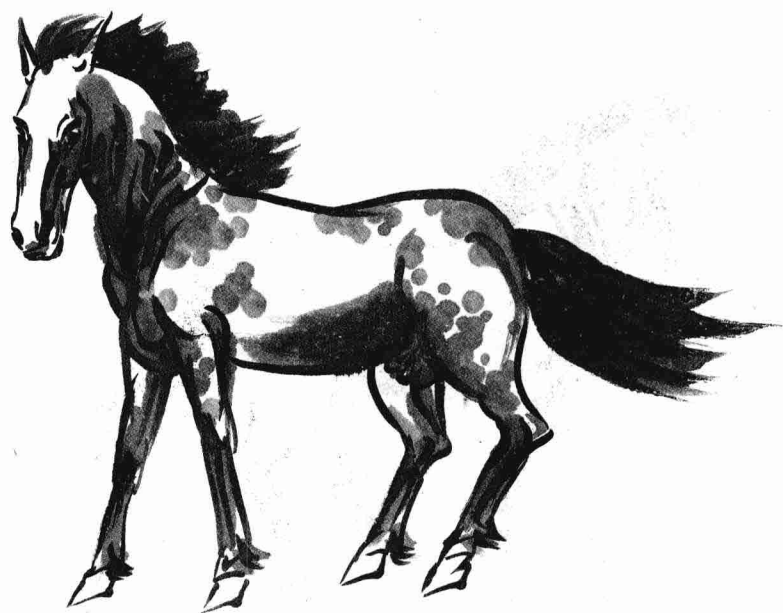
图十六 勾勒

图十七 渲染

图十八 单墨或着色(灰马)

图十九 整理完成(花马)

档,不能画死。由此类推,画棕色马铺赭色,画枣色马铺红色,画黑马铺墨色。一般上色的浓淡不超过墨线,色不碍墨,墨不碍色,墨、色、君、臣,相辅相成。

画淡色马,马腹下加重一些,可以加强体积感;画黑马或重色马,马腹下色淡泛白,行笔到那儿,反而要留一点空。

着色时因为已有线条定位,故用笔更可大胆自信,放笔直取。

最后,同样是小心收拾。加墨也罢,点色也罢,画出骏马的精气神来,才是目的。

不过,要提醒一下,如前面几步很是顺手,那么整理收拾时更要谨慎,只能是锦上添花,切不可画蛇添足。

这儿着重谈一谈勾勒头颈和腿足、勾勒全身马的要点,线条的勾勒是写意的基础。

我这儿还要再举几例。

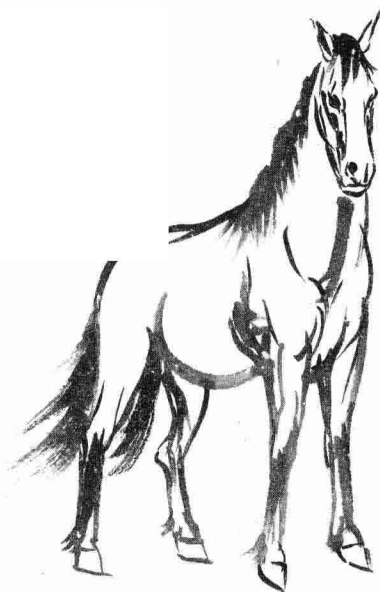
勾勒马的头颈,勾出正、侧、俯、仰姿态。请注意马头的基本形,注意这些形状透视中的变化,注意头颈与马体胸腔的楔合衔接。

画腿足,要知道腿足

只有关节处才能转折,骨头本身是硬的,不能随意弯曲。奔跑时,马蹄朝后翻,落地时则略朝前抵出。前退直立时挺劲;后腿跗骨、结节处骨头显露,勾勒时要表现出来。这时,你再翻翻本书前面的骨骼肌肉图,你可理解,外形都是由内在决定的。你可拿起毛笔在画纸上勾画勾画,试试看,多练习就能心手相应。

图二十

图二十一