

中国画技法丛书

名

家

画骏马

徐宝铭 著

北京工艺美术出版社

中国画技法丛书

徐宝铭 著

北京工艺美术出版社

名

家

画骏马

图书在版编目（CIP）数据

名家画骏马/徐宝铭著. -- 北京: 北京工艺美术出版社, 2012.1
（中国画技法丛书）
ISBN 978-7-5140-0119-8
I . ①名... II . ①徐... III . ①马-翎毛走兽画-图画技法 IV . ①J212.28
中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第261327号

《中国画技法丛书》编委会

主 编：田世国
编 委：万悦亮 李宪忠 李乐起 杨立生 张逊 杨光平

出 版 人：陈高潮
策 划：王 新
责任编辑：宋朝晖
整体设计：印 华
设 计： 奇飞企划
责任印制：宋朝晖

名家画骏马

徐宝铭 著

出版发行 北京工艺美术出版社
地 址 北京市东城区和平里七区16号
邮 编 100013
电 话 (010) 84255105（总编室）
(010) 64283627（编辑室）
(010) 64283671（发行部）
传 真 (010) 64280045/84255105
网 址 www.gmcbs.cn
经 销 全国新华书店
印 刷 北京顺诚彩色印刷有限公司
开 本 889毫米×1194毫米 1/12
印 张 5
版 次 2012年1月第1版
印 次 2012年1月第1次印刷
印 数 1~3500
书 号 ISBN 978-7-5140-0119-8/J · 1019
定 价 36.00元

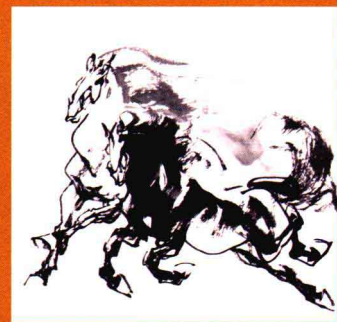
马是人类的朋友，是被人类较早驯养的动物之一，在运输、征战、旅游、狩猎、礼仪等活动中，都有马的功劳。马具有扬鬃奋蹄、驰骋嘶鸣、走若行云、奔如狂澜的潇洒雄健形象和温和驯服、吃苦耐劳、勇敢忠诚、拼搏奋斗、勇往直前的性格。在中国的语言词汇中，有很多歌颂马的内容：如龙马精神、一马当先、万马奔腾、马到成功、千里马、万里驹、汗马功劳、老马识途、老骥伏枥……在我国艺术史中，几乎每个朝代都有以马为题材的杰作，如秦代的陶马俑，东汉的《马踏飞燕》、汉像砖、唐三彩。尤其到了唐代，画马名家很多。如韩干的《夜照白》《牧马图》，辽代胡环的《卓歇图》、宋代李公麟的《五马图》、元代赵孟頫的《牧园猎骑图》、清代郎世宁的《百骏图》以及现代徐悲鸿、郭广业的水墨奔马作品。可见马是自古以来历代画家常画常新的题材。画家笔下的马，表达出各自对马的理解，尽情地表现马的奔放、驰骋、刚烈的性格和诠释马的聪慧、天真、顽皮、恭顺、和谐的魅力。马已经成为运动、健康、拼搏、成功、和谐、幸福、吉祥的象征。

在现代生活中，马的数量逐渐减少，马的作用在弱化，但是马的形象，马的精神还牢牢地扎根于人们的心中。人们喜爱马，喜爱马的艺术作品，还有更多的朋友学习画马，表达对马的留恋、喜欢和歌颂之情。

本书作者是一位对画马有独到见解的画家。他根据自己六十多年画马经历和体会为读者讲述画水墨马的技法。只要方法对路，有一些绘画基础，又能坚持学习，都可以进入画马的队伍并取得进步。学习画马一是要掌握马的结构、形象；二是熟悉宣纸、墨、笔、水的性能和运用，不断提高表现能力，这两点，应始终贯穿在学习过程中。

一、概述·····	02
二、马的形体、骨骼、肌肉·····	07
三、马头的画法·····	09
四、四肢的画法·····	12
五、躯干的画法·····	17
六、鬃尾的画法·····	20
七、画马实例一：一匹站立的马·····	22
八、画马实例二：一匹奔跑的马（一）·····	24
九、画马实例三：一匹奔跑的马（二）·····	26
十、画马实例四：一匹奔跑的马（三）·····	28
十一、画马实例五：一匹白马·····	30
十二、画马实例六：黑白双马（一）·····	32
十三、画马实例七：黑白双马（二）·····	34
十四、画马实例八：三匹向前奔跑的马·····	36
十五、画马实例九：六骏图·····	38
十六、画马实例十：八骏图·····	40
十七、作品欣赏·····	41

名家画骏马

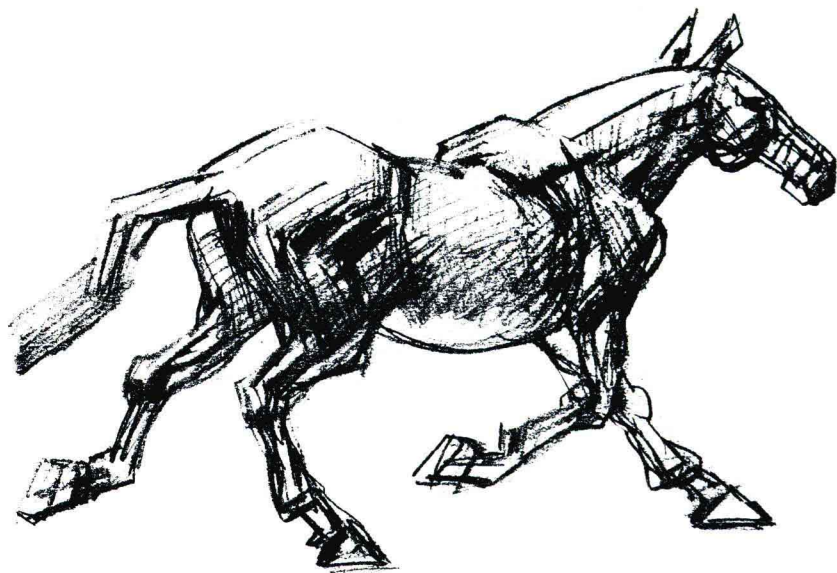
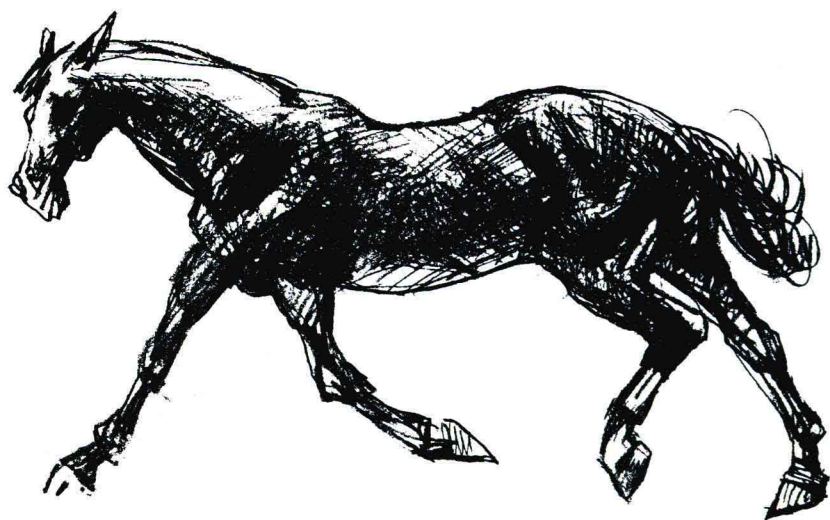
一、概述

学习画马首先要想办法接触马、观察马，多拍一些马的照片或搜集一些马的图册，反复阅读、研究，寻找马的特征和动势规律。

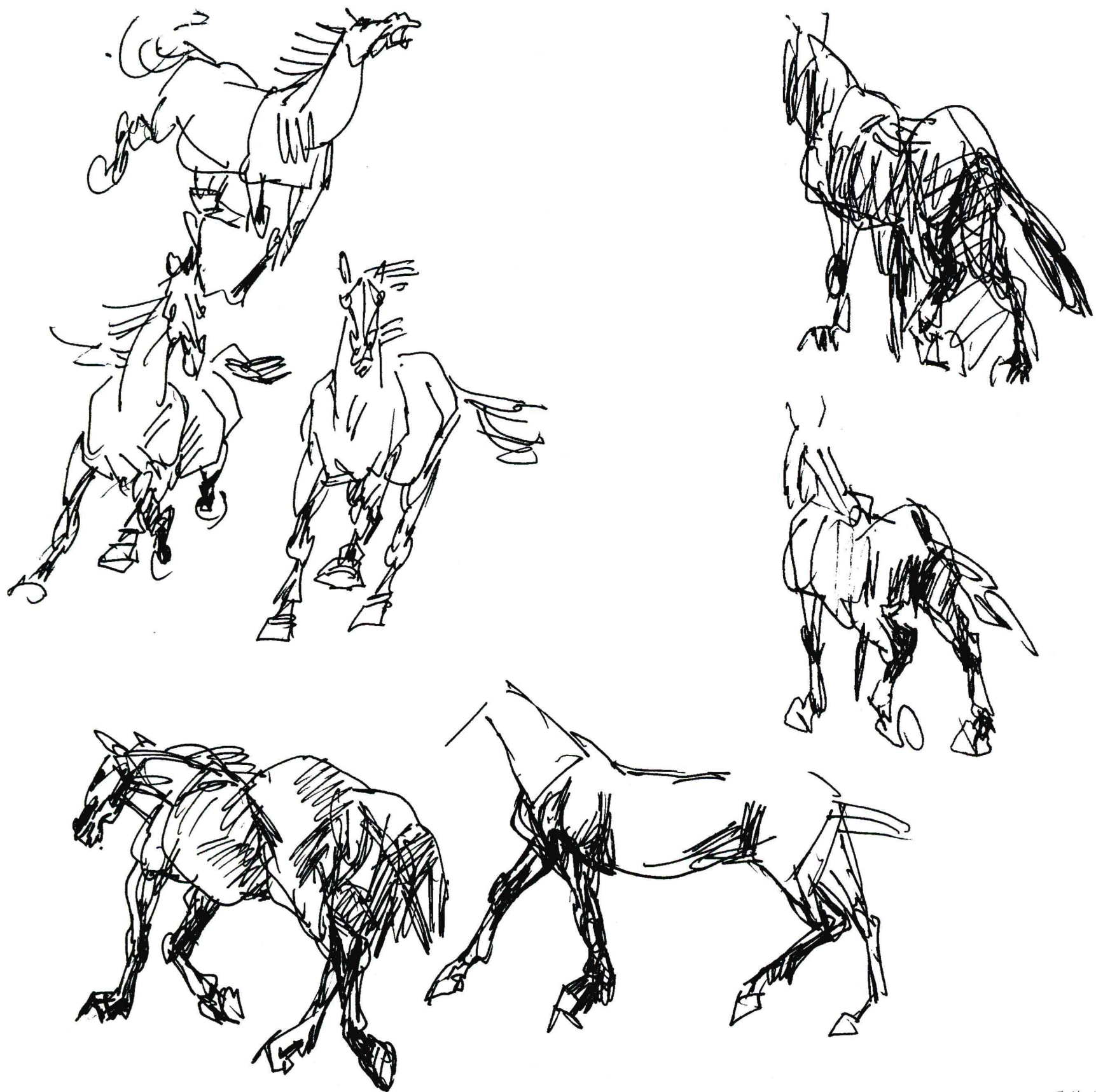
其次再找一些有关马的解剖图以及有关绘画透视的书籍，反复临摹马的骨骼、肌肉特点的示意图。这样，可以在观察马时，知道影响马的形象或动势的骨骼的大至位置和变化。

初学者首先用铅笔画马的素描稿。要反复画，并且在画的过程中，提取马的结构线和动势线，因为这些线对画水墨马至关重要。画一些马的素描后，再画一些马的速写。用速写的方法画马的动势，对水墨马的用线大有好处。

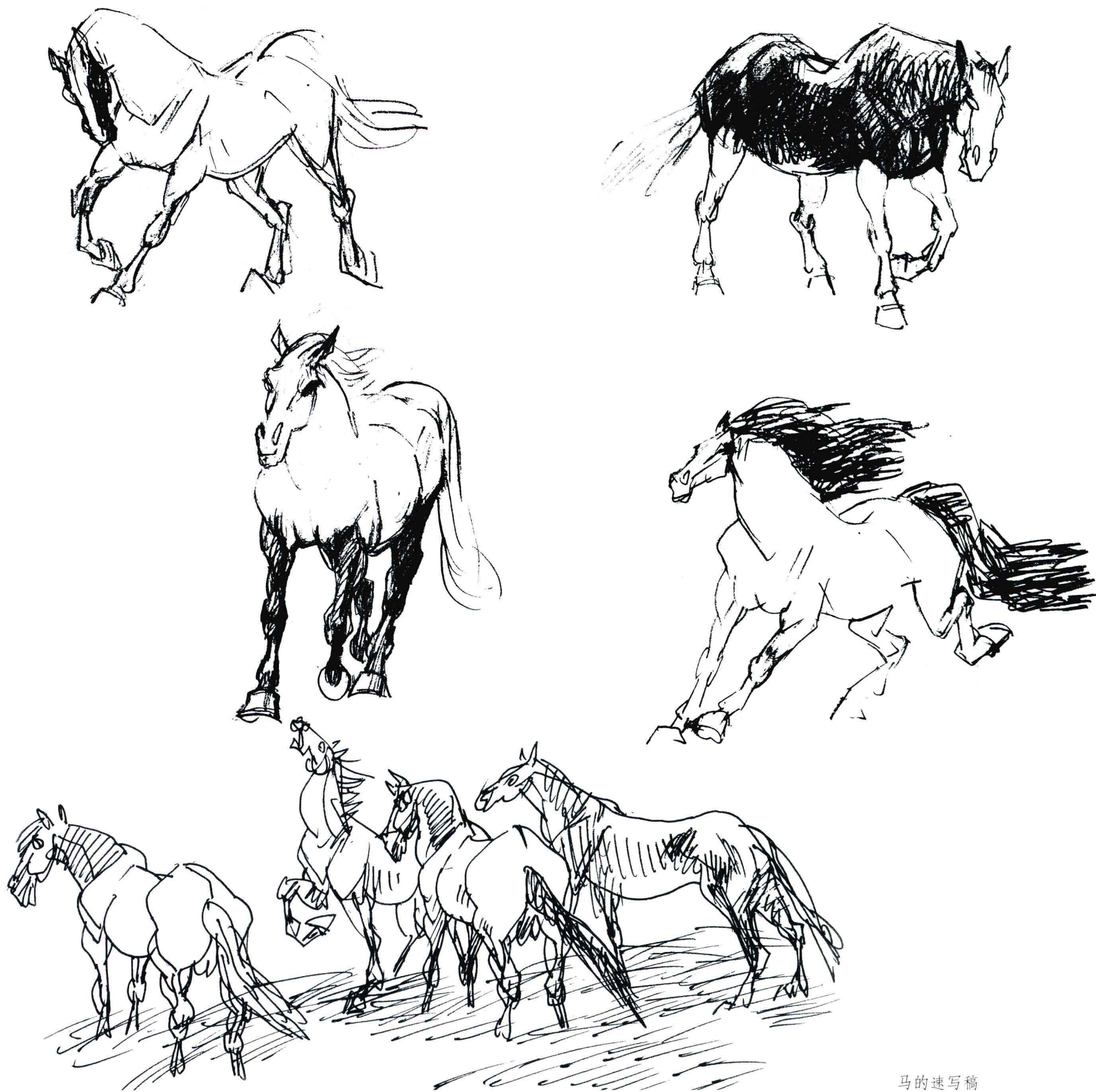
有了对马的初步认识和养成画马的素描、速写的习惯后，就可以接触画水墨马了。

马的素描稿

马的速写稿

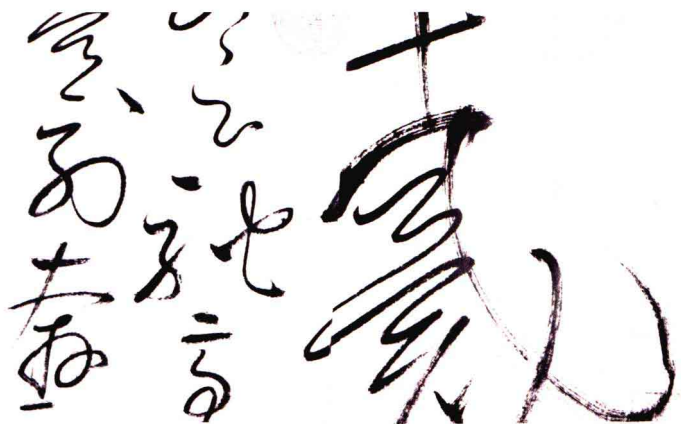
马的速写稿

汉隶

刘炳林的隶书

怀素《自叙帖》

本书作者从少年时开始临习徐悲鸿的水墨马，20世纪80年代后，又详细研究郭广业的画马技法。几十年来已经形成了自己画水墨马的特点：从隶书中锋笔式起笔，按照马的结构线运笔，在运笔过程中，注意笔法的转换，根据马的形体，在需要泼墨的地方转换成草书用笔，最后侧锋用草书笔韵画鬃尾，重在展现马的韵律和动态。这种方法的好处是笔墨顺畅、纵逸奔放，作品如行云流水、气韵贯通、形象舒展，展现了人们心目中马的形象和气质。

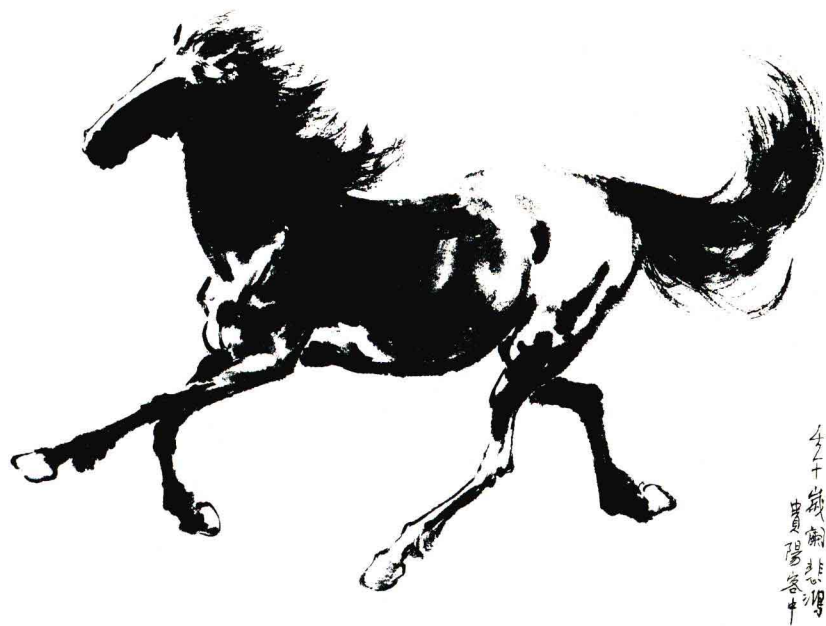
作者强调，初学者在采用这种方法时，要注意两点：一是一定要临写隶书字帖和草书字帖，体会书法的妙韵，提高中锋运笔的能力和草书的气韵；二是多欣赏名家作品，增加对水墨马的感性认识，可以重点看徐悲鸿和郭广业的画马作品。

徐悲鸿是中国现代美术史上杰出的画家、美术教育家。在画马领域中，徐悲鸿以全新的思维理念，融西方原素于中国绘画技法之中，经长期实践以大写意水墨形式呈现于世人面前。徐悲鸿以书法用笔画轮廓，用大笔挥洒鬃毛，后用水墨渲染结构。徐悲鸿的水墨马独冠绝时而且与时代脉搏紧紧相连，为祖国、为民族的命运而扬鬃奋蹄、驰骋嘶鸣。

郭广业是我国70年代后期的画水墨马大家。他坚持“外师造化、中得心源”的创作法则，不拘成法，从传统技法中解放出来，继承、发扬了徐悲鸿的水墨写实的画法，严于造型而又胜于笔韵，以简洁而有力的笔墨强化造型，画出了马的巨大气势。

经过以上的了解，我们就可以进入具体技法的学习了。所用的工具和中国写意画的工具相同，不外乎生宣纸，毛笔、墨汁、笔洗（水）等，在这里就不赘述了。

徐悲鸿的《奔马图》

郭广业的《奔马图》

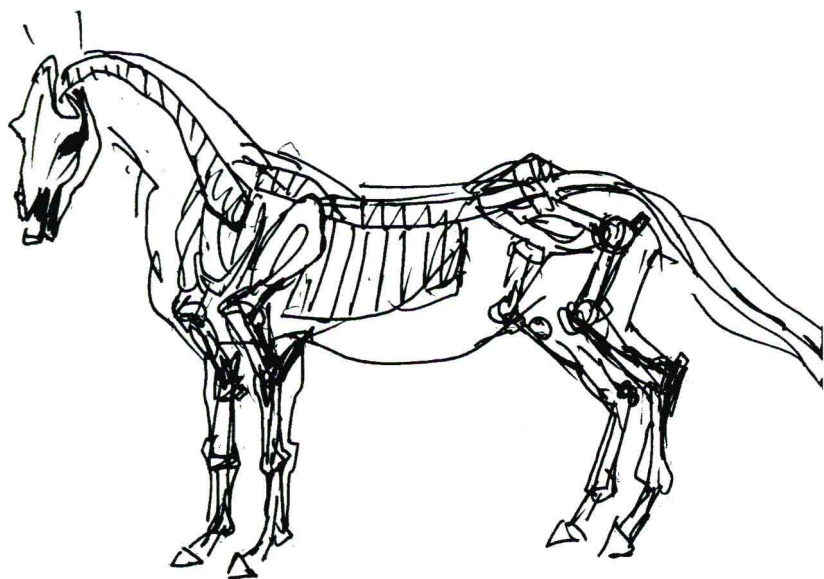
二、马的形体、骨骼、肌肉

掌握一些简单的马骨骼结构和肌肉分布常识，是画好马的必要条件。把马的形体和骨骼、肌肉结合在一起表现出来，对画马的形象和动态很有好处。

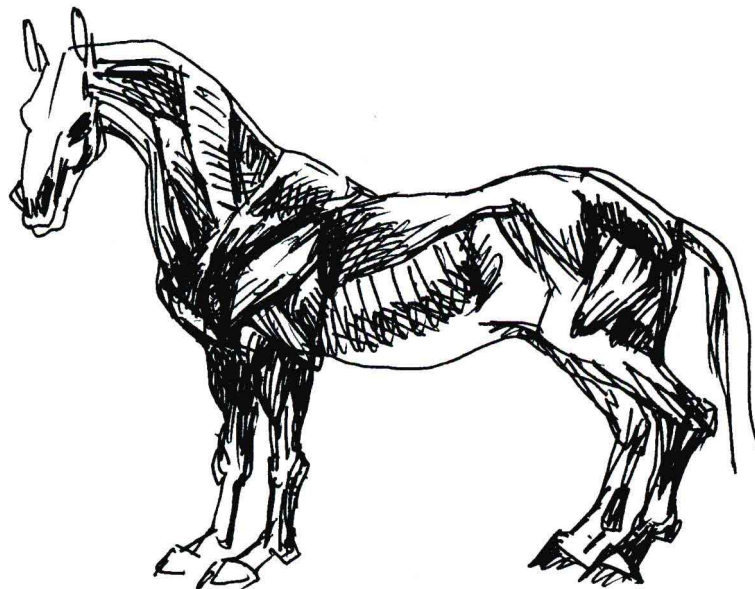
马的躯体是由骨骼、肌肉和鬃毛组成。马的骨骼有196块，马的支撑与动态由骨骼来完成。马的肌肉通过肌腱和韧带连接在骨骼上，由肌肉的收缩和伸展产生运动。马在运动时，全身肌肉发生变化，通过收缩和隆起表现马的力量。

马的形体

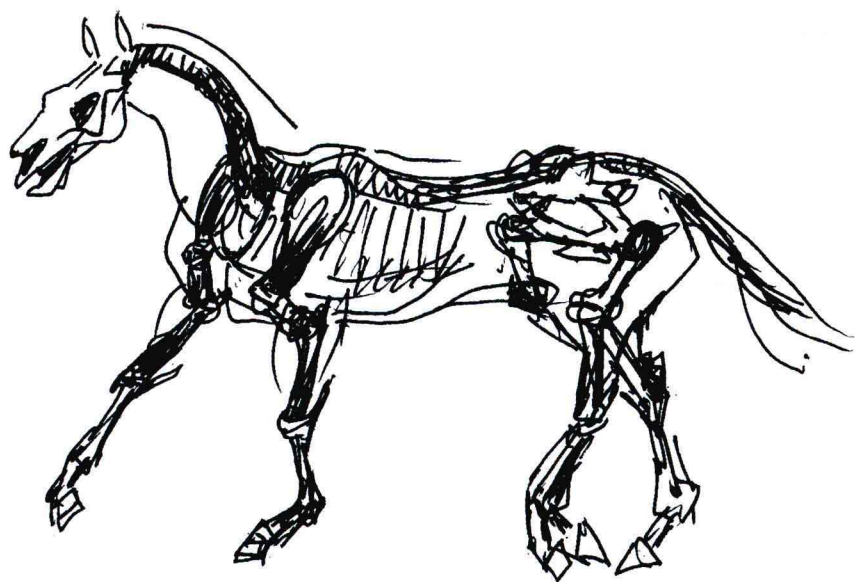
马的骨骼

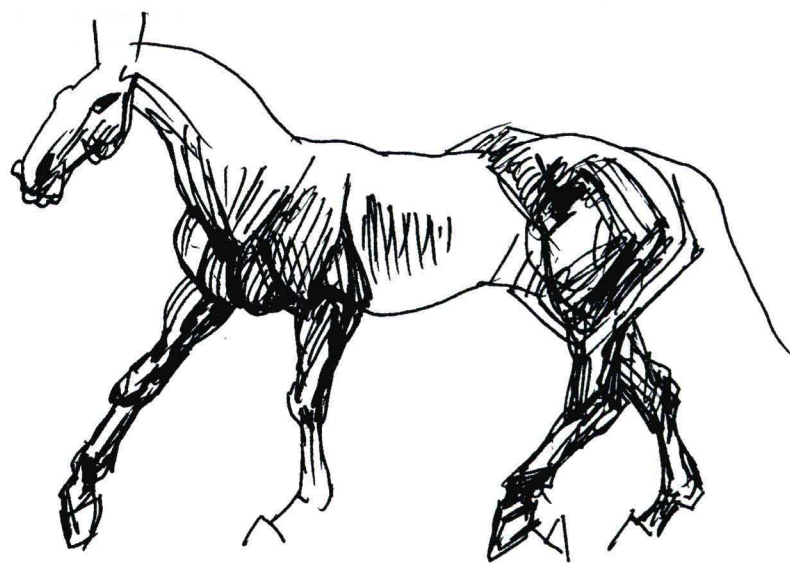
马的肌肉

马的形体

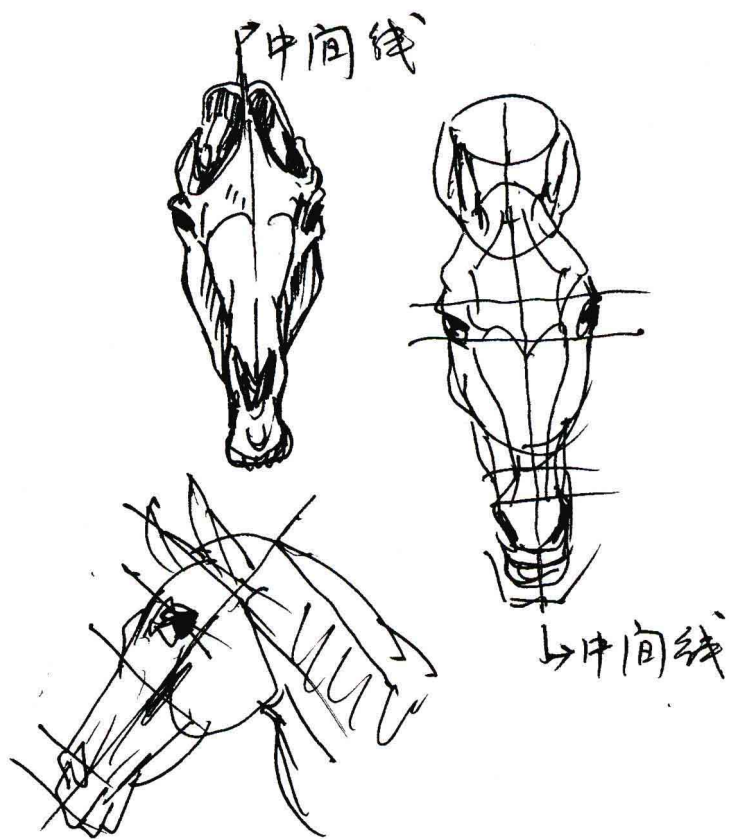
马的骨骼

马的肌肉

三、马头的画法

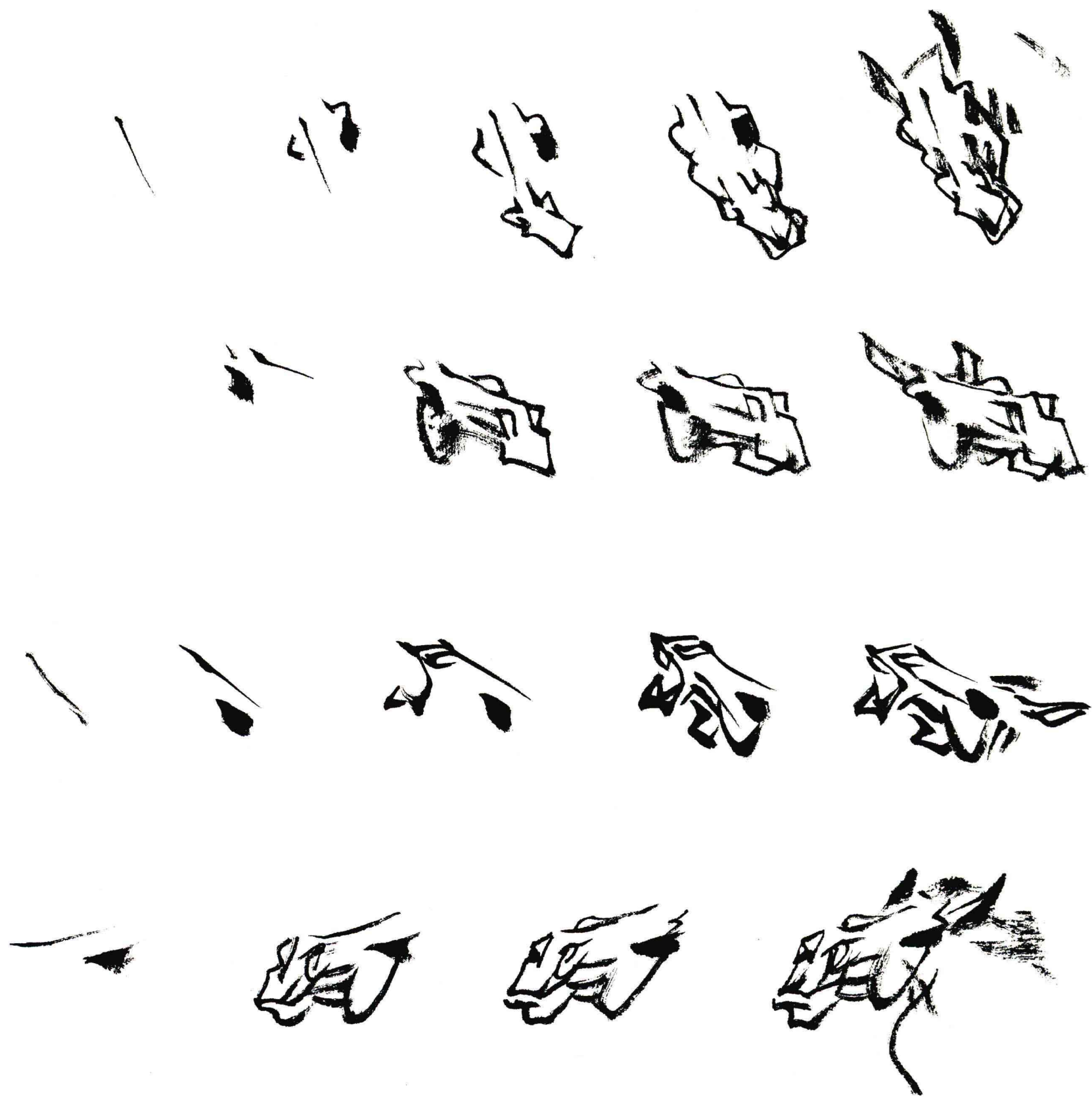
马头由许多面组合成上宽下窄的多面体，呈现出刀削般的面孔。宽宽的额头，尖棱的双耳，有神的眼睛，张合的鼻孔，翻动的嘴唇都表达出马生动丰富的表情。马的头部形象很难表现，但有一条线可以帮助我们找到画马头的规律。在马头上，双耳、双眼和两个鼻孔都是对称的长着，中间有一条线，这就是头部的中间线。借助这条线，我们可以找到耳、眼、鼻、嘴的准确位置。

马头的中间线

画马头的步骤

画马头的步骤

马头的各种形态

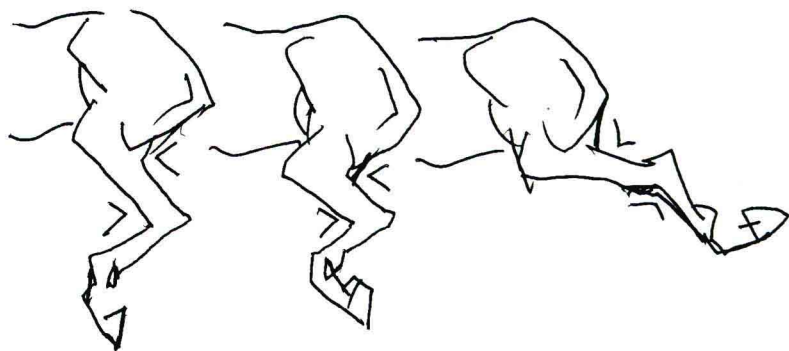
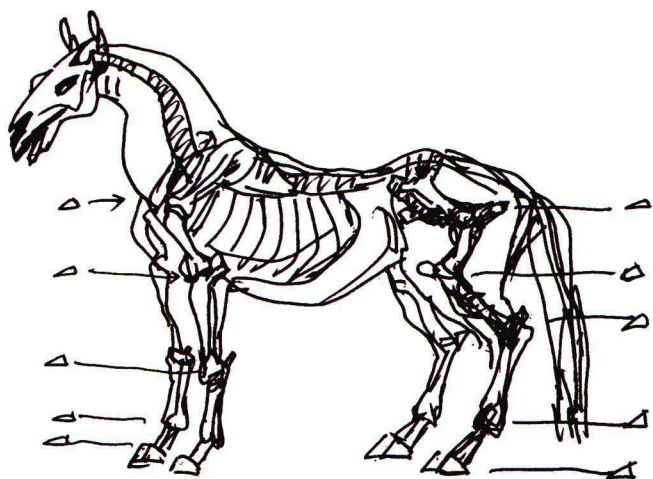
四、四肢的画法

马的每条腿有五个活动关节，四肢有二十个活动关节。马在运动时，二十个关节同时在动。前膝只能向后动，后膝只能向前动。在一般情况下，后肢股骨与胫骨、胫骨与跖骨的角度大致相等。

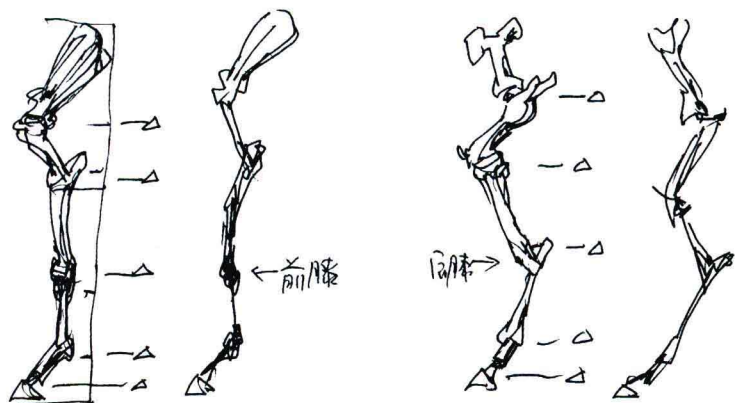
马在静止状态下，四足下部关节都有点内翻，特别是后腿下

部关节内翻明显。

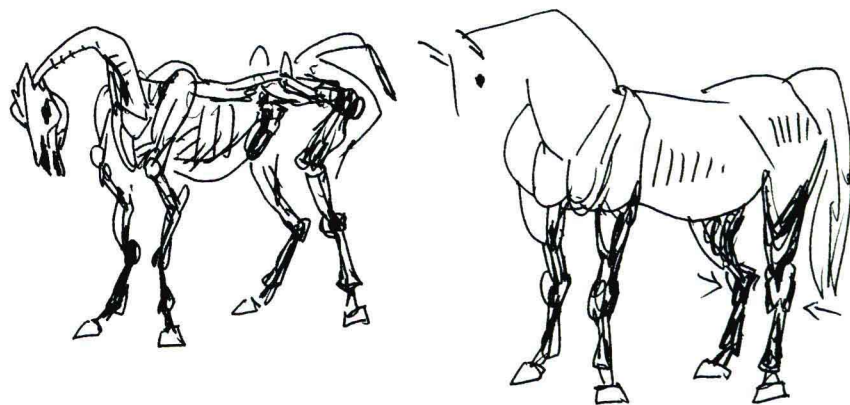
马的快步、慢步、奔跑等运动都具有连续性、循环性的规律。如马在快步时，高抬四肢，四肢配合紧凑又协调；马在慢跑时，前后腿轮流承受重量，动作优美漂亮而有规律。

马的后肢

马的关节

马的静止状态