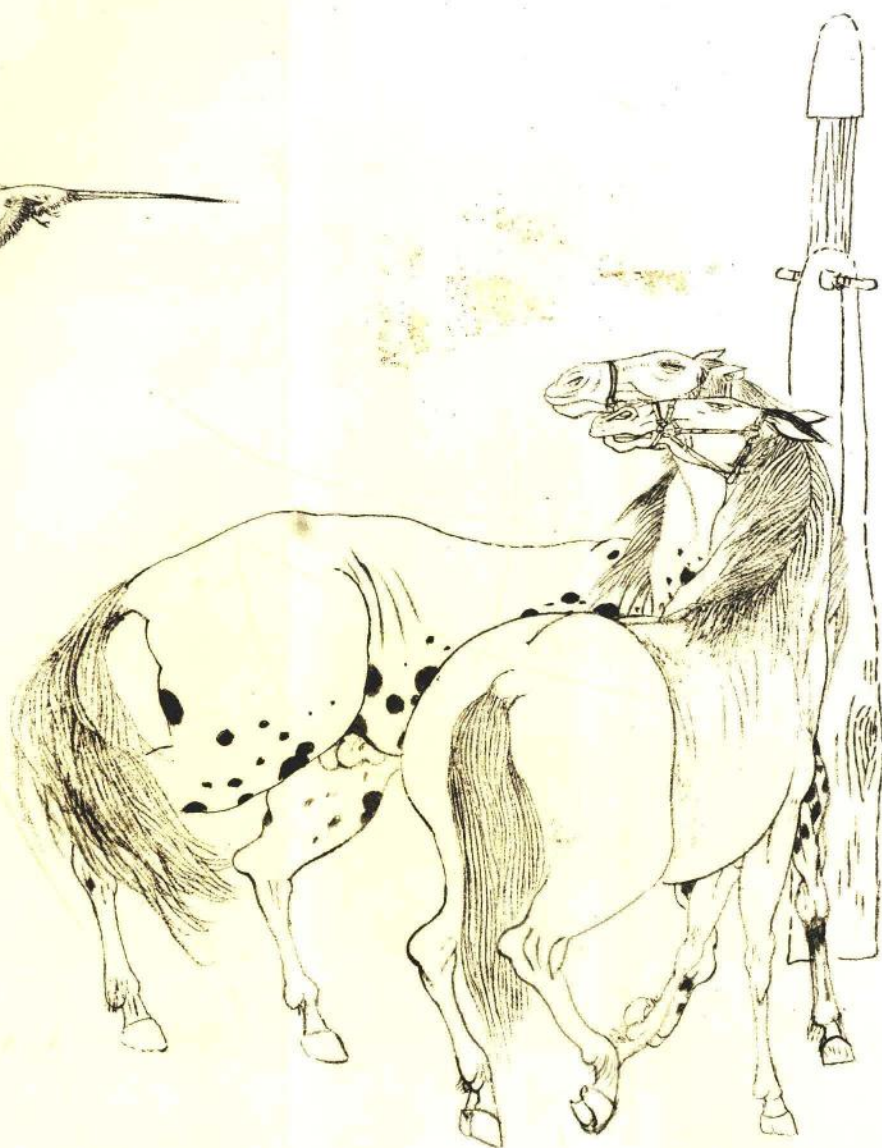

骏马白描画谱

郑军里 著

微風
軍里

郑军里 著

广西美术出版社

骏马白描画谱

(桂)新登字零七号

骏马白描画谱 郑军里 著

出版 广西美术出版社

(南宁市河堤路十四号)

发行 广西区新华书店

印刷 广西民族印刷厂

印次 1997年12月第一版第一次印刷

开本 (787×1092)毫米 1/16

印张 6 印数 1—8000册

书号 ISBN 7-80625-375-0/J·284

定价 11.00元

古有韩干画马而闻名于天下，
今有徐悲鸿的奔马饮誉于中外。

马——作为人类的朋友，不仅仅是人类改造自然，征服自然的工具，而且还是古今艺术家不朽的艺术创作主题。从汉代的画像砖，唐代的唐三彩，宋代的工笔画及元代的狩猎画，以马为主题的艺术作品无不代表了一个个时代的风范，也代表了每个时代人们的艺术倾向和爱好。

本画集是一本以马为题材的白描画谱。以马为题材的单幅画早在唐代就被称为“鞍马画”而独立存在，这类画中，人物只是起陪衬作用和被陪衬的作用。在唐代，马不但是人们的主要交通工具，在战场上也起着极其重要作用，同时也是宫廷贵族生活中不可缺少的娱乐工具，因此，马的地位显赫高贵。“鞍马画”就是这时期形成的。唐代以后几个朝代一直流行以马为题材的专门风俗画，著名的以“昭陵六骏”最为典型。唐太宗为了纪念六匹在唐代历史重大事件中立有战功的战马，遂在自己的陵墓前雕刻战马塑像作纪念，同时也标志着马在唐朝的作用与意义。

本画集，除了编入新创作的“鞍马画”艺术作品外，还专门介绍了画马的技法和马的各种形态、动态、结构，如马的快、慢、行、立等动态，马的骨骼与解剖等，还收集了自唐以来画马高手的优秀精品。从这些精品中可看到古人画马的手法，严谨生动，超凡脱俗；看出古人对马的了解，对马的崇拜。特别在对马解剖的认识上，他们创立了独特的东方审美风格与情趣。

中国人习画有从临摹入手的习惯，画马尤其如此。人们不容易把马的奔驰瞬间描绘下来，得依靠前人留下的资料作参考。特别是对马的生理结构、形态表情、运动特征、肌肉解剖、骨骼结构等，习画者应反复临摹，力求掌握其技能。从古代美术作品中，我们不难看出古代美术家学习借鉴前人优秀作品态度：宋代大家李公麟临摹韦偃的《放牧图》，赵佶临摹张萱的《虢国夫人游春图》，画中那一丝不苟、严肃认真的态度，至今仍是我们学习的楷模。

马是四足动物解剖的代表动物之一，了解与掌握马的结构，再与其他四足动物的结构作比较，四足动物的结构也就

不难掌握了。

10余年来,我已极少问津白描工笔画,而一直潜心研究水墨于大写意之间。现得广西美术出版社给予机会重操旧业,创作一批“鞍马画”白描作品。古今画马人数诸多,但用白描画马者,却微乎其微,画百幅者,更少矣。创作百幅“鞍马画”谈何容易,我总有点“江郎才尽”之失落感,好在我平时收集了许多画马的原始资料,而且对工笔画认真研习过一段时间,经过反复地琢磨、练习、取题,才得以把这本白描画集奉献给大家。恍惚之中好像做了一次基本功的强化训练,也好像在中国白描艺术的海洋中遨游了一遍,在冥冥之中仿佛得到了什么,启示了什么……

中国白描画艺术,源远流长,是我国民族传统绘画中的一朵奇葩,有待我们去研究、继承和开拓。它与中国画的另几个画种相比,犹如“大江东去”旁的“小桥流水”,清淡悠然,回味无穷,尽管它创作起来艰难费力,但欣赏者却轻松怡然,百看不厌。

本画集出版后,希望得到喜欢马、爱马、画马的各方面人士的指摘,也希望本画集能给他们提供微小的帮助。

郑军里

1997年春节于集古斋

目 录

中国历代画马概述·····	1	又是凄凉时候·····	36
白描画马技法·····	2	山间铃响·····	37
马的头部骨结构与肌结构·····	6	九方皋与马·····	38
马的侧面骨结构与肌结构·····	7	天高云淡·····	39
马的正面骨结构与肌结构·····	8	双马·····	40
马的几何造型·····	9	清泉·····	41
马的动态·····	10	草原上·····	42
微风·····	12	春游图·····	43
春上枝头·····	13	风寒马毛缩·····	44
月色·····	14	套马·····	45
天马·····	15	回家路上·····	46
母子图·····	16	山区归来图·····	47
青青河边草·····	17	孤马·····	48
斗马图·····	18	草原上的白云·····	49
秋猎·····	19	奔马图·····	50
套马人·····	20	听泉图·····	51
跃马图·····	21	花香马蹄轻·····	52
夜行图·····	22	丽人行·····	53
归·····	23	春游·····	54
驰·····	24	月夜箫声·····	55
归·····	25	驯骏图·····	56
春风杨柳·····	26	游春图·····	57
唐人马球图·····	27	牧马归来图·····	58
轻鸥欲下春塘浴·····	28	射禽图·····	59
牧歌·····	29	五花马·····	60
归途·····	30	归乡图·····	61
驯马图·····	31	踏青图·····	62
高原牧马图·····	32	秋行·····	63
雪耳红毛浅碧蹄·····	33	丛林徘徊图·····	64
双马归营图·····	34	蕉林白马·····	65
古道西风瘦马·····	35	银蹄白踏烟·····	66
		驰骋·····	67
		东边日出西边雨·····	68
		载月归·····	69
		踏花归来马蹄香·····	70

伯乐选马·····	71
放马图·····	72
雪中行·····	73
六马图(局部临摹)·····	74
二骏图(局部临摹)·····	75
文姬归汉图(局部临摹)·····	76
游骑图(局部临摹)·····	77

五马图(局部临摹)·····	78
牧马图(局部临摹)·····	79
列女图(局部临摹)·····	80
五马图(局部临摹)·····	81
虢国夫人游春图(局部临摹)·····	82
马球竞技图·····	86
套马图·····	87

中国历代画马概述

马是人类最早的朋友,也是人类征服自然改造自然的最早工具。从青铜时代起,人们就将马作为运输工具,并用它进行作战、耕种、娱乐等活动。作为人类的朋友和工具,它那雄健、强壮、剽悍的体魄与人格化的精神风貌,引起古今中外无数艺术家的崇拜和折腰。

人类对马情有独钟是任何动物都不能比拟的,在历代艺术作品中,马是艺术家最重要的表现对象。中国的传说故事中也描绘了许多多名骏烈马:霸王的乌骓,吕布的赤兔,汉武帝的汗血天马、唐太宗的八骏等都是威振四海,名传世界的马中云龙,都说明了古代艺术家对它的崇拜化与神化。

在历代美术作品中,以马为题材的历史名作不计其数。在唐代,形成了以“鞍马画”这一独特名称而存在的复合性画科,它汇集了历史、军事、风俗、游乐等题材为综合性绘画要素,成为古今文人墨客和无数艺术家所追慕的艺术题材,也成为人类永恒不朽的艺术主题与形象。

“鞍马画”也叫人马画。有鞍必有人,人在鞍马画中成为不可缺少的一个组成部分。从历代画马名家创作的作品中来看,马与人的关系是鱼与水、鸟与树的关系,两者相映生辉,妙趣横生。魏晋画家顾恺之的《列女图》、《洛神赋图》中的马与人、马与车的关系均画得完美生动,体现了这一时代的风采。到了唐代,“鞍马画”已形成专门学科,一些画马高手、名家辈出。其中今天所看到的《虢国夫人游春图》(张萱),《牧放图卷》(韦偃)均是惊世之作。图中的高头大马,俊俏肥腴,十分精彩。当时以画马著称的还有曹霸、韩干两兄弟,他们的《牧马图》、《照夜白》是令古今画家叫绝的作品。诗人杜甫在他的诗中称赞他们画的马“一洗万古凡马空”。唐代画家在继承隋代车马画家展子虔和杨契丹的基础上,将他们

的技法渐渐完善,从而涌现出一大批以画马为主的优秀画家,把“鞍马画”艺术推向历史上的第一次高潮。

唐代画马的画家可分为两大类,一类是社会底层“在野”的画家,代表人物是韦偃。他以广阔的原野、丛林草沟为背景,朴实地再现了马在大自然中的腾、倚、屹、饮等动态,并真实地反映了马在自然中受惊吓、翘首嘶叫、打滚翻身等生动场面,极其接近生活,充满野情野趣。

另一类画家则以宫廷生活、人名马为题材,代表人物是张萱、韩干、曹霸。他们一般以达官贵族的生活为题材,或表现游春、或表现赏马。他们的画风瑰丽精巧、豪迈雄壮,造型膘肥浑厚,雄姿剽悍、神采奕奕,博得当时贵族们的青睐与认可。值得一提的是,这一类画家常注重写生,强调形似。韩干在一次回答皇上问话时说“陛下内厩之马皆臣师也”,由于他注重写生,观察了解生活,后人称他的画“笔端有神,落笔雄才”。尽管当时的解剖条件有限,他能通过写生将马匹的体态、神情、比例准确、真实、生动地再现出来,这是件很不容易的事情。

两宋尽管停留在泥古摹写唐人画风的潮流中,但也不失有不少画马高手。如北宋画马大家李公麟,将白描作为独立画科确立下来,用单线将马的结构准确、生动、清晰地表现出来。他所创作的《五马图》准确地表达了马的个性、马的精神与骨骼结构和肌肉弹性。他用最洗炼的笔墨表现手法来构成最丰富、最耐看的视觉效果,有一种庄严朴素的美。

南宋时期抗金局势动荡,“鞍马画”多为反映历史题材故事,以求民族振兴与团结。代表作品有陈居中的《文姬归汉图》,画家熟悉北方少数民族生活,对塞外草原、匈奴服饰、驼马行装等景物道具进行逼真生动的描绘,作品里充满历史感和艺术感染力。

金代另一画家张瑀也画了一张工笔长卷《文姬归汉图》,代表了这一时期中国画的高

峰,也标志着第二次“鞍马画”高潮的到来。在这幅画中,画家巧妙地运用了向后飘动的发带和衣巾,描绘了塞外寒风习习、风尘仆仆的凄凉景象、衬托了蔡文姬返回中原的急切心情。画中刚劲豪放的顿笔、勾线概括了这一时期中国画线描风格的特征。同一时期的作品《卓歇图》、《二骏图》,它们都达到了当时中国画的高峰。

元代师古之风甚兴,尽管出现了赵孟頫、任仁发两大家族的“鞍马画”精品,比较典型的作品有赵孟頫的《秋郊饮马图》,任仁发的《二马图》,并达到了相当高的水平,但由于过分倾心典雅华丽的唐人气息和文人情趣清澹的李公麟模式,使得该时代气息淡薄,从而导致艺术感染力减弱。

明清以后,中国工笔已走向没落阶段,特别是“鞍马画”艺术,几乎没有什么惊世之作,尽管在雍正、乾隆时期,西方传教士朗世宁等用欧洲的透视学、解剖学来改造、渗透到中国画中来,但由于对中国画传统的了解不透,以及对中国文化透视的不甚了解,导致作品格调低下,缺乏生气。这一时期,以马为题材的作品甚多,但均无达到雍容华丽的唐代气度与宋人清澹的文人画笔墨情趣,更无金人的豪迈气势。

明清“鞍马画”衰败的另一个原因,是写意水墨画的兴起。水墨画已成为文人墨客赏玩游戏的潮流工具,导致“鞍马画”的萧条。但是,在水墨画方面也出现了画马高手——任伯年,他用线、用墨都很考究。由于他各方面都很全面,所以他就不仅仅是单独的画马大家了。

现代画马能手首推徐悲鸿先生,他成功地将西方的素描融合在中国水墨画中,所画之马给人一种超然、力量、气势的延伸,将中国“鞍马画”推上了一个里程碑,成为现代“鞍马画”兴旺的一个标志。

中国“鞍马画”从兴起到衰落,又从衰落到兴旺,经过了几千年历史。这几千年的历史

教训告诫我们,中国画的高潮与兴旺来自于社会的稳定和繁荣,来自于艺术家的创作自由,也来自于艺术家对国家和人民的热情与责任感。

白描画马技法

马的形体结构

要画好马,首先要了解马,了解马的骨骼,马的肌肉结构以及马的各部位名称。

头部:头部可分为脑颅与面颅两大部分。脑颅由顶部和额部、枕部组成,面颅则由眶下部、鼻部、咬肌部、鼻侧部、颊部和唇部所组成。

躯干:由颈部、胸部、腹部、背部、腰部、骶部、髌部所组成。

前肢:由肩臂部、上臂部、前臂部、肘部、前膝、指节、前蹄组成。

后肢:由髌部、股部(大腿)、膝部(后腿)、小腿、后蹄组成。(马的结构请参阅图例)

了解马的各部位名称与结构,掌握马的主要肌肉走向,对于白描用线是很有帮助的。通常有肌肉的地方线条要用得有弹性(如用铁丝描),遇到有骨骼外露的地方则用比较方正的线条(如折芦描等)。只要能正确掌握马的肌肉和骨骼结构,在白描勾线时才能做到胸有成竹。

马的造型与动态

古人画马一般从临摹入手,强调在掌握基本造型后,重视写生与观察生活。民间曾流传这样一个故事:唐代画家韩干在回答唐明皇“谁是他的老师”时说过这样一句话:“臣有师,陛下内厩之马,皆臣之师也。”说明韩干所取得的成就来自于对马的细心观察与写生。

初学画马者可用铅笔作些速写,先画些

白描技法

白描是中国工笔画的基础,一般以单线勾勒为主,也有分浓淡墨进行渲染的,但不着重色。白描是古代画家常用的表现方法之一,东晋的顾恺之,宋代的李公麟,清代的陈老莲,都是这方面的高手。

白描可以说是最简单的画法,也是最难画的画法,因为它只靠几根裸露着的单线来表现对象,而不能借助别的东西(比如色彩、虚实)来掩盖不足之处,实实在在,来不得半点虚假,所以说它是最简单而又最难掌握的一个画种。以下介绍白描绘画过程中的几个步骤:

起稿

古人说起稿需“九朽一罢”。所谓“九朽”,说的是用木炭在草图上反复修改;“一罢”,指最后定稿。因为工笔画起笔、落笔之后较难改动,所以所有的画稿必须在草稿前完成,画马时应注意马的动态与结构的准确性,反复的修改,最后确定下来,不再改动。

白描勾勒

白描用纸可分生熟宣两种,用绢也分生熟绢两种。初学画者一般以熟宣纸、熟绢为主,熟练之后也可选择生宣纸或生绢。

具体步骤为:先将纸或绢复盖在稿子上,用铅笔进行轻轻地拷贝,将稿子转移到纸绢上来。一般熟宣纸、熟绢均有半透明的性能,复在稿上能透出下面的稿样。如果条件好的话,设置一张拷贝桌更佳,这样能更准确地将草图“移”到你所需要的纸或绢上。

勾勒笔应选用狼毫小描笔,如红毛笔、狼圭勾线笔。一般勾线时,线条粗细变化不大,

马的静止姿态,待熟练掌握马的比例、结构后再画运动的状态。马的结构较为复杂琐碎,将它归纳为几个椭圆形观察就容易把握了(参看图例)。初学画马不可面面俱到,只要把自己对马的清晰感觉画下来,然后回来用书本上的解剖图对照一下,增加些结构,调整好比例,这幅画就一定很完整了。

当你发现有些结构和动态不舒服时,可用立方体作检查(参看图例),可以发现错误的地方在那里。

马的躯干较容易掌握,比较难掌握的是四肢的变化。前肢与后肢行跑时弯曲的方面一般不同,站立时与跳跃时的变化很大,但如果将它的骨骼和关节掌握好,将它化分为三个部分:即上肢、下肢、蹄(形状应该一个比一个短些或小些),关键在于关节部位要画准(参看马的腿部骨骼结构图例)。

马的头部变化较多,但马的面部表情较少,除了嘶叫处,基本上没有变化。应该注意的是马头的比例,不要将马头画得太小,马头的体积大约比脖子稍小些。下面介绍一些马的基本比例。

马的各部分比例为:

△头部的长度等于腹深(高)。

△躯干的宽度等于马的身高(减去脖子以上的高度)。

△整个前肢大约为 $1\frac{1}{3}$ 头长。前上肢(以膝关节为中心)与前下肢相等。

△后肢的长度为两个头长(以膝为界),上下各为一个头长。

这里所说的是一般比例关系,生活中的马千差万别,应根据不同情况按此规律检查和参考。比如:小马的腿部较长较细,当时应适当调整加长;广西的矮马瘦小短矮,画时比例也应该缩短。初学画者应根据不同情况灵活运用。

但又能勾出刚劲有力的线条,这样的毛笔均可采用。

勾线时应注意手的姿势,白描勾线握笔应与书法中写正楷的方法一致;笔与纸均保持垂直 90 度角的关系,这样勾出的线条就会圆浑、有弹性。在太阳光下看勾勒的线条,线的中间凸出,两旁虚毛,像铁丝一样有圆浑的弹性。

行笔时要屏住气,全神贯注,并注意运笔的顿挫;勾长线时应以手掌为支撑点,上下拖笔,使线条上下保持粗细一致。

一般画到骨节部位时,线条需硬一点,转折方一些。画肌肉饱满的臀部、肚子,用线需圆浑些,使之有弹性的感觉。画鬃毛和马尾,用笔略干些,描画出“飞白”来,线的边缘尽量毛燥些,质感也就更逼真了。

白描勾勒一般是从上至下,从左到右,先近后远。马的勾勒一般先从头部开始,然后是脖子、胸、臀、前腿、后腿、尾巴。前后两腿,应先画前面的腿,然后再画后面挡着的腿。如有背景,应先画完马后,再补景。

渲染

白描稿画完之后,有些作品需渲染的,如表现马的凹凸起伏、五花大马、斑马等,都需淡墨渲染。渲染时应准备两支毛笔,一支蘸墨、一支蘸清水,有时间的还可练习一手同时夹两支毛笔灵活转换用笔。具体的夹笔方法是:一支如平时执笔,另一支夹在食指和中指之间,然后两支毛笔相互调换,需要反复练习,才能掌握这门技术。熟练后你就可以节省许多时间和加快作画速度。渲染用的毛笔应是羊毫笔;蘸墨时,笔要饱和一些,画到纸上后即用清水笔由深至浅渲染化开,染到边缘没有水痕为止。值得提醒的是,不管画面有多重多黑的浓墨,也要用淡墨进行多次渲染,这样染出的墨色才能达到层次丰富、墨色细腻透明的效果(选用墨时最好选用墨条锭磨出的新墨)。

题款

写在中国画上的题目和文字(名字)叫题款。中国画的题款较为讲究,一般什么风格的画就配什么风格的书法。如泼墨画配上草书、小写意,水墨画配以行书,白描工笔一类的一般配以楷书与隶书。宋代皇帝赵佶喜爱书画,他创造的“瘦金体”非常适合白描工笔的题款,古今仿他题款的画家不少。

白描画的印章也应该选些秀气、工整的篆刻,以保持与白描画的协调统一。

临摹

临摹是中国画的手段之一,也是白描画不可缺少的学习过程。几千年来,中国有关马的绘画很多,有精华也有糟粕,必须要有选择地去临摹。临摹的第一步是“读画”,传统绘画特别强调这个“读”字。所谓“读”,包括了“看”与“默”,就是对优秀的作品反复看,反复默读、比较、揣摩,达到潜移默化的境界。第二步是临画。选择一些前人较严谨,格调高尚的作品作为范本,用铅笔将范本临在底稿上,然后拷贝到熟宣纸上,再用毛笔一笔一笔地摹写。在临摹的过程中边看边画,切忌速度过快,因为在临摹的过程中有领悟的过程,太快则达不到目的。

目前我们所见到的古人作品不少,有许多还是前人的临摹品,所以在学习时应选择一些目前公开发表的、美术界承认的作品,做临摹范画,如顾恺之的《列女图》之一“伯玉车”局部,张萱的《虢国夫人游春图》,韩干的《牧马图》等,都值得初学者临摹。

学习的手段是多种多样的,可以根据各人不同的水平、不同的功底针对性地吸收,不要盲目乱临,更不要人画我画,人云吾亦云。

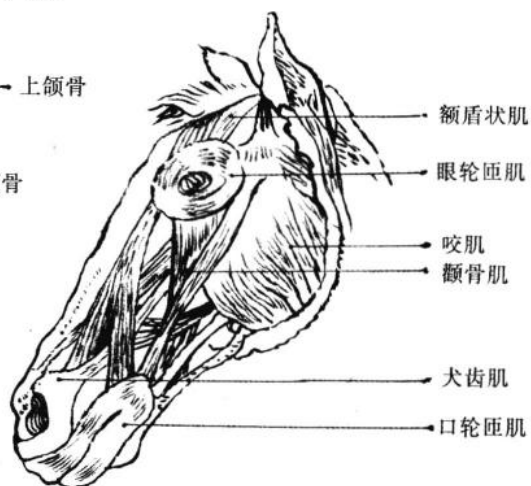
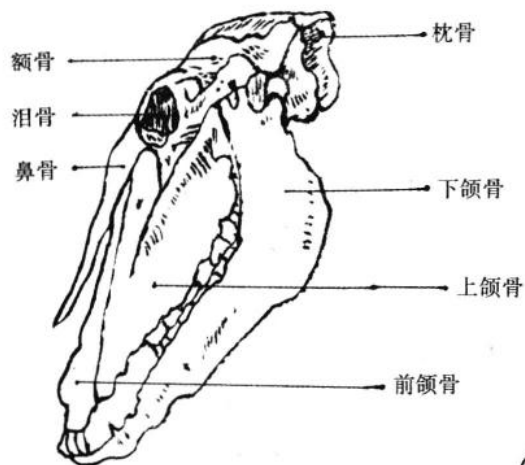
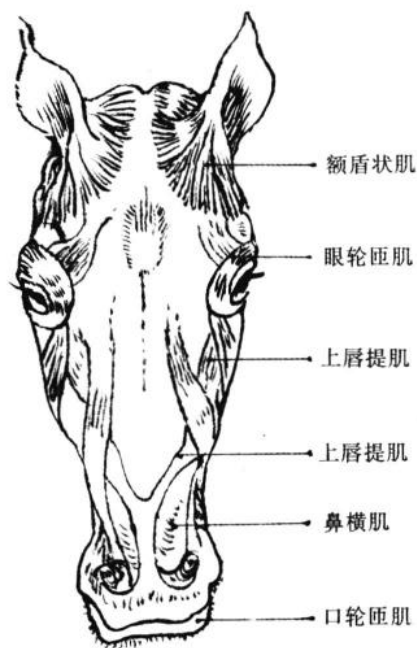
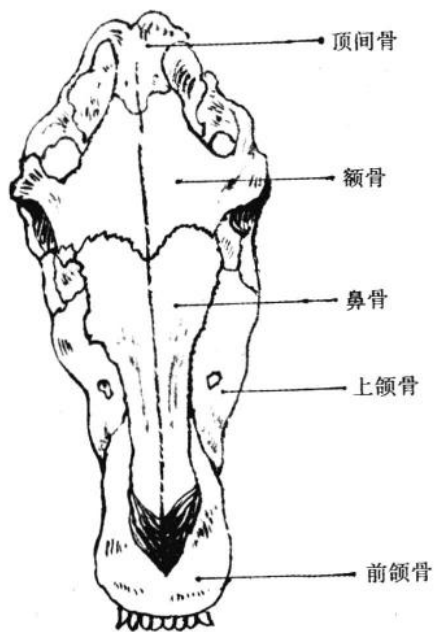
白描画马的选材与表现内容

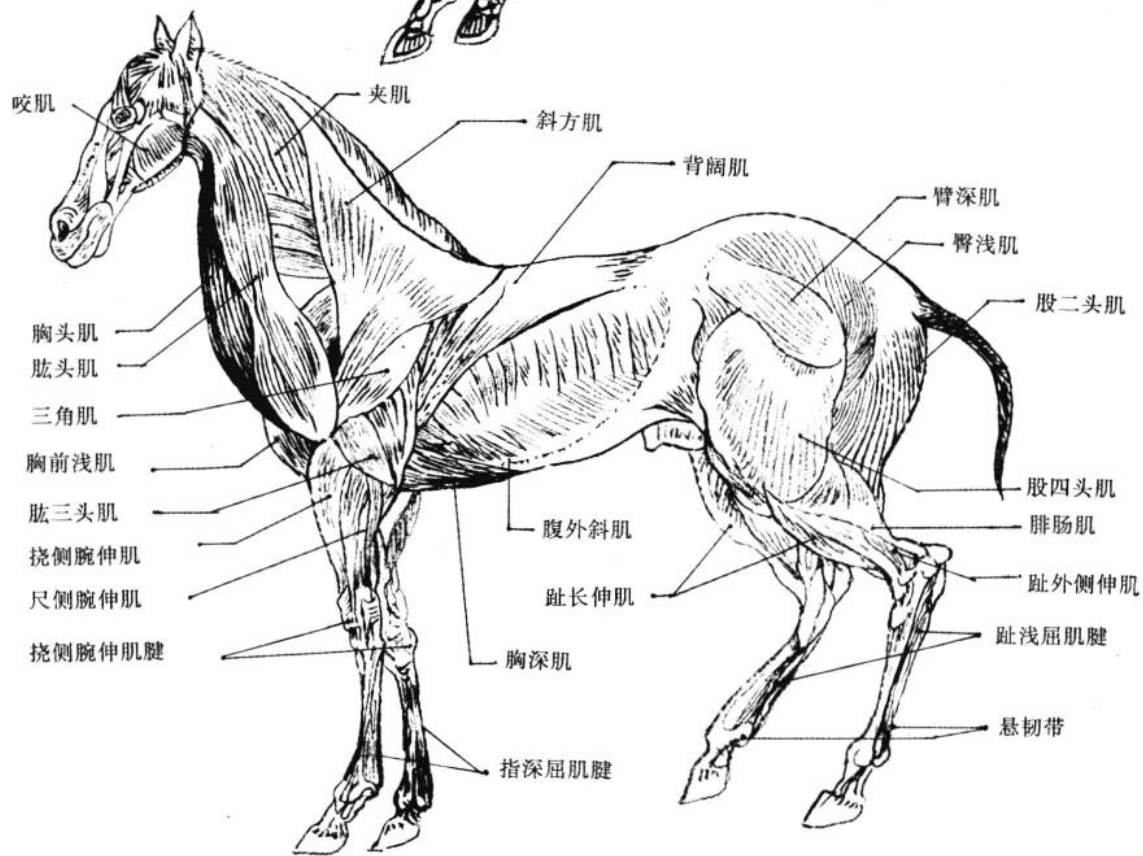
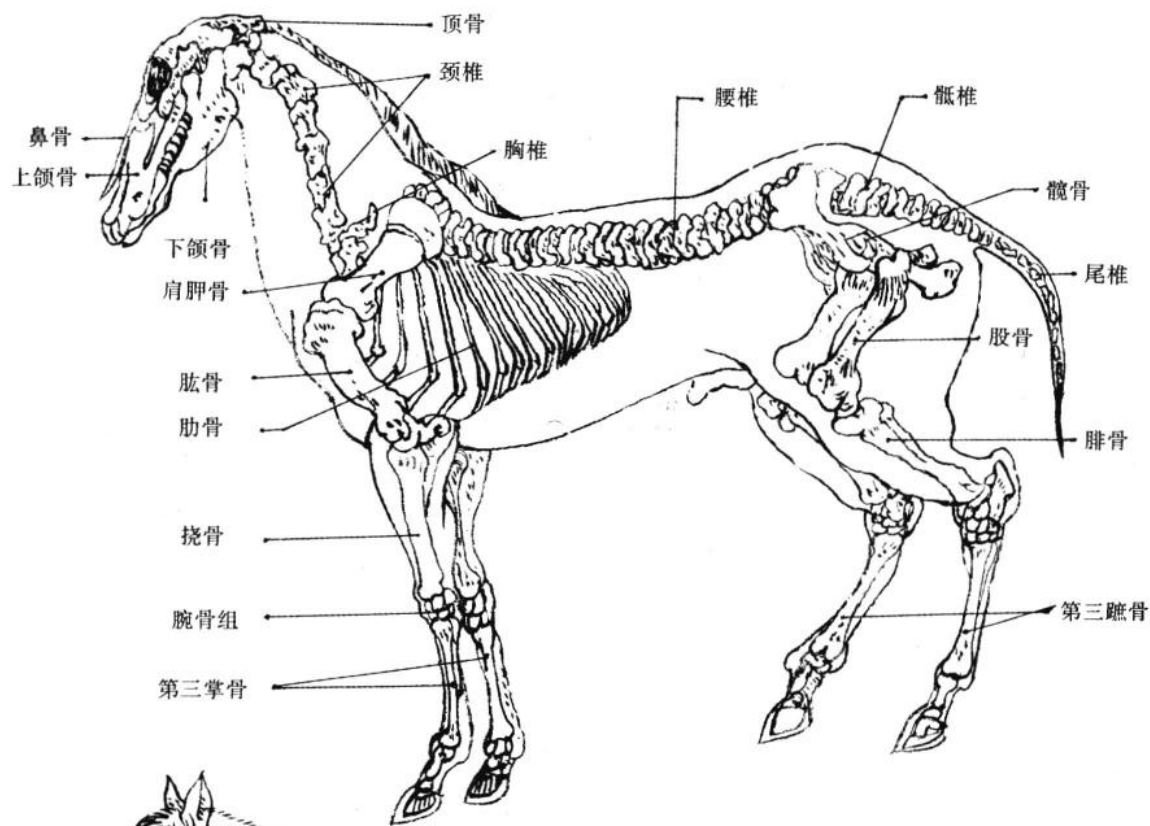
从历史上来看,古今画马的题材基本都离不开人。从张萱的《虢国夫人游春图》到韩干的《牧马图》,从李公麟的《五马图》到赵孟頫的《秋郊放牧图》,马与人的关系可以说是形影不离,关系密切。但也有不少作品中马是独立存在的,如汉代石雕《马踏匈奴》,青铜《马踏飞燕》,宋代赵霖的《昭陵六骏图》,艺术家几乎都是用拟人的艺术手法来塑造,它深刻地揭示了这一时代的历史背景与艺术风格。

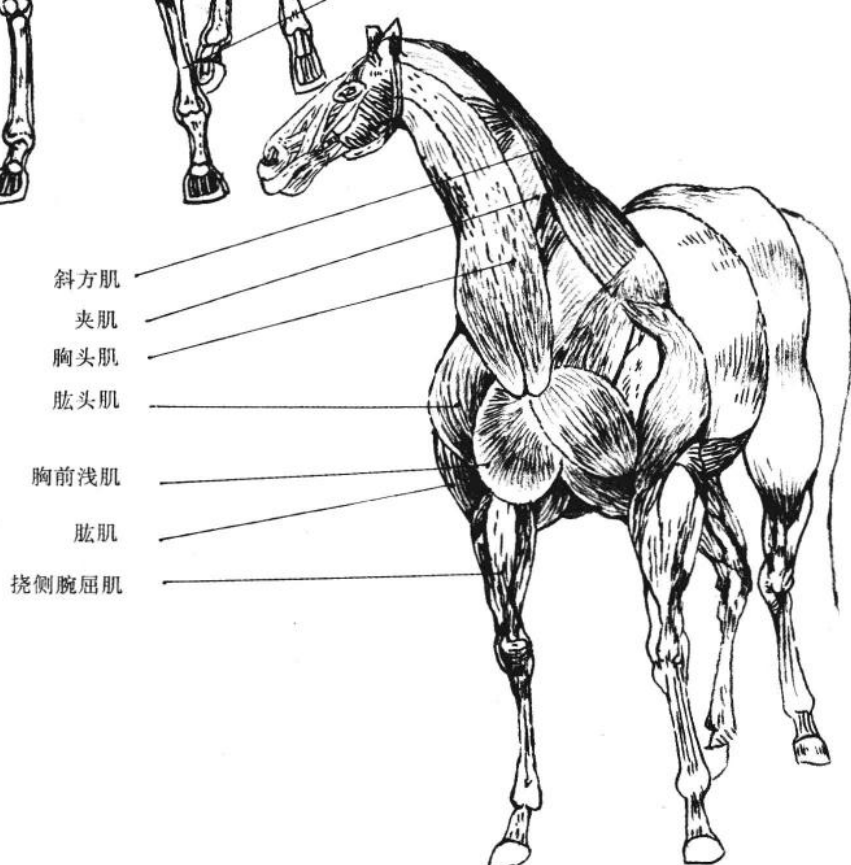
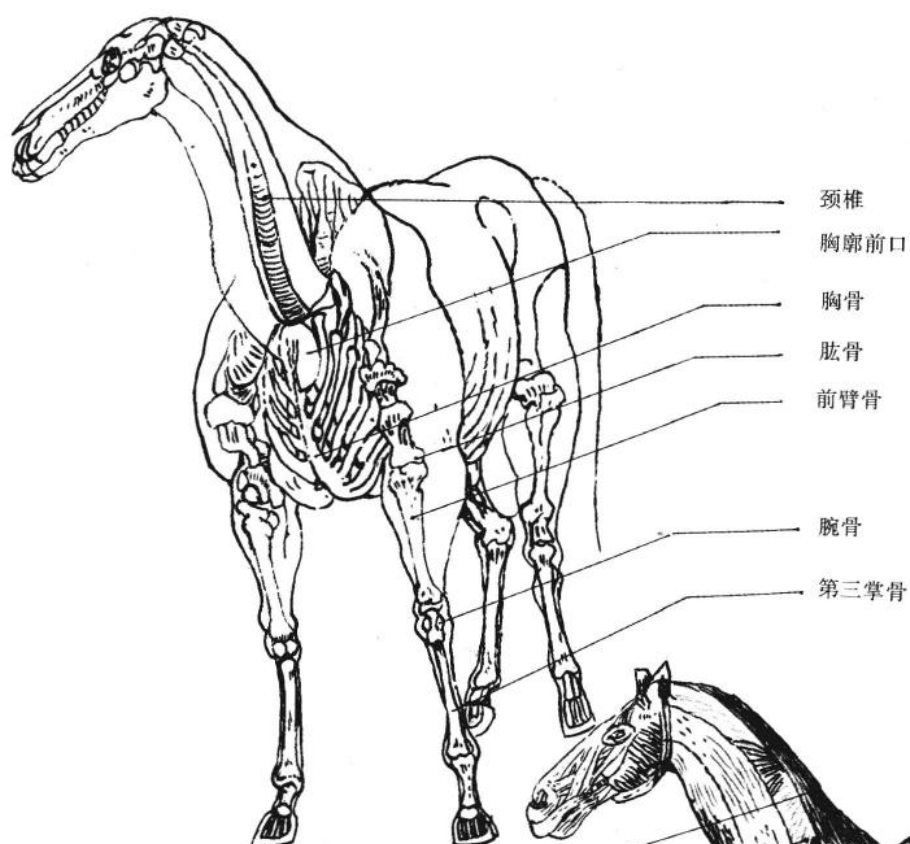
中国民族文化历史悠久,留下了许多有关马的不朽的历史故事、民间传说、寓言典故、诗歌小说、神话传说,如:“马踏匈奴”、“踏花归来马蹄香”、“古道西风瘦马”、“龙马精神”、“骠骑将军”、“车马出行”等。在唐诗宋词中,也有一些关于马的佳句:“地阔鸟飞迟,风寒马毛缩”(唐·刘长卿诗)、“竹批双耳峻、风

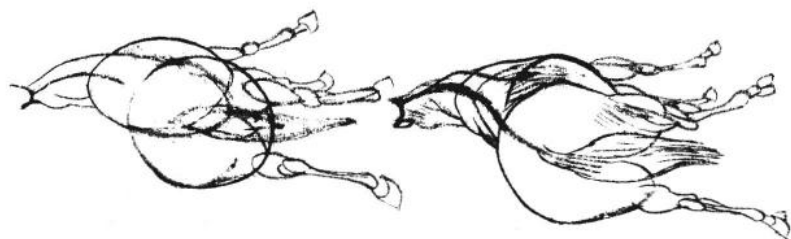
入四蹄轻”(唐·杜甫诗)、“龙脊贴连钱,银蹄白踏烟”(唐·李贺诗)、“胡马、胡马、远放燕支山下,跑沙跑雪独嘶,东望西望路迷”(唐·韦应物诗)、“长安古道马迟迟,高柳乱蝉栖”(宋·柳永词)。

尽管马无语言,但作为人类的亲密朋友与助手,它忠心耿耿,立下的“汗马”功劳是功不可没的。它给人类留下许多可歌可泣的动人故事——有的凄凉、有的悲壮、有的缠绵,它的事迹时时激励着人类奋斗进取,它的龙马精神永远是人类取之不尽、用之不竭的创作源泉。

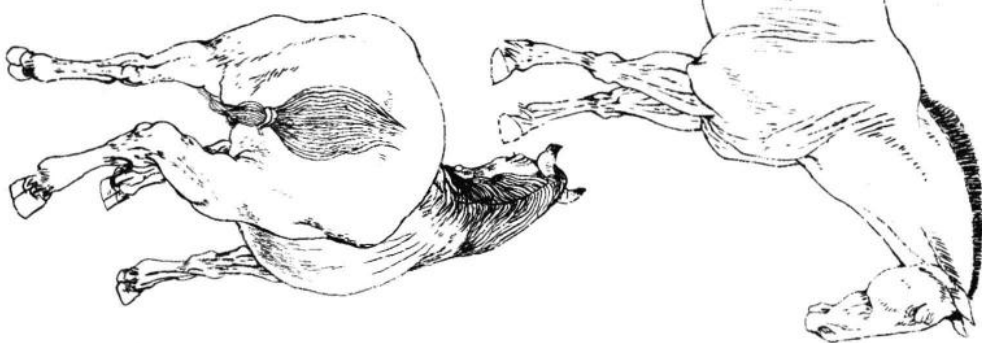

马正

马正

