

跟名家学国画

奔马

一技法与小品一跟王春雨学画马

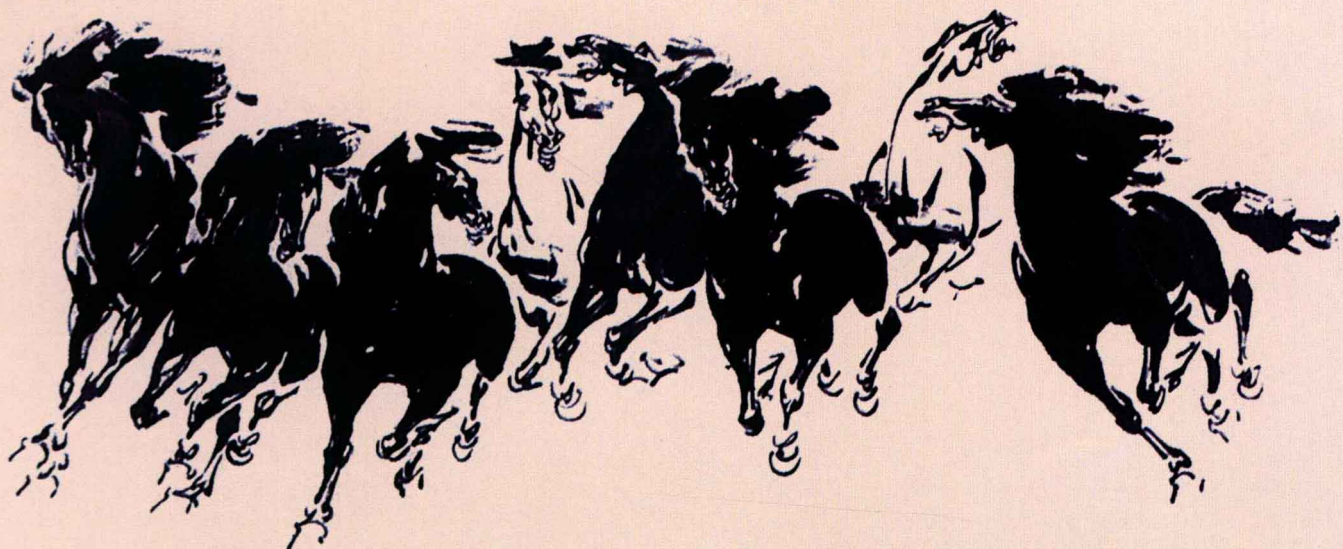
咏马 唐韩琮

曾经伯乐识长鸣，不似龙行不敢行。金埒未登嘶若是，盐车犹驾瘦何惊。难逢王济知音癖，欲就燕昭买骏名。早晚飞黄引同皂，碧云天上作鸾鸣。

编著／王春雨

 黑龙江美术出版社
Heilongjiang Fine Arts Publishing House

八骏齐奔

图书在版编目(CIP)数据

跟王春雨学画马 / 王春雨著. - 哈尔滨: 黑龙江
美术出版社, 2011.12
(跟名家学国画技法与小品)
ISBN 978-7-5318-3238-6

I. ①跟… II. ①王… III. ①马 - 翎毛走兽画 - 国画
技法 IV. ①J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 264462 号

跟名家学国画—技法与小品(跟王春雨学画马)

GEN MINGJIA XUE GUOHUA — JIFA YU XIAOPIN (GEN WANGCHUNYU XUEHUA MA)

作 者	王春雨	制 版	黑龙江美术出版社
责任编辑	李 旭 颜云飞	印 刷	哈尔滨经典印业有限公司
审 校	张一墨 曲 莹	开 本	889x1194 1/16
版式设计	颜云飞 马秋颖	印 张	2.5
电脑制作	郭志琴 郑 重 张志刚	版 次	2012 年 1 月第 1 版
封面制作	cdd 视觉设计	印 次	2012 年 1 月第 1 次印刷
出版发行	黑龙江美术出版社	书 号	ISBN 978-7-5318-3238-6
经 销	全国新华书店		
地 址	哈尔滨市道里区安定街 225 号		
邮 编	150016		

跟名家学国画

——技法与小品

跟王春雨学画马

作者简介

王春雨

1977 年生于哈尔滨市,中国美术家协会辽宁省美协会员。乌克兰哈尔科夫美术学院油画系毕业,硕士学位。现任大连外国语学院艺术学院讲师。

1989 年在黑龙江省美术馆举办个人画展。

1993 年《母子情》《鹰击长空》在日本东京“中国绘画展”中展出,同年在俄罗斯哈巴罗夫斯克市举办个人画展,作品《劲马独奔》《策马驭风》收录于《中国当代美术家》。

1995 年《套马图》入选黑龙江省青年美展,同年安徽美术出版社出版个人画集《王春雨画集》,作品《奔马图》被前韩国总统收藏。

2000 年湖南美术出版社出版素描集《我在乌克兰学绘画》。

2004 年黑龙江美术出版社出版水墨画集《怎样画马》。

2005 年作品《争先》《求群》被黑龙江省美术馆收藏。

2006 年在《美术观察》发表油画作品《霸王别姬》《女骑警》,同年黑龙江美术出版社出版速写画集《怎样画速写》。

2008 年作品《百马雄魂图》被日本淳风会集团收藏。

目录

■ 概述	1
■ 马的骨骼与肌肉画法	2
■ 线的表现和水墨的表现	9
■ 马的头部形体	10
■ 马的几何形体	11
■ 马的分段步骤	12
■ 水墨画法步骤范画(1-5)	16
■ 马的组合画法	26
■ 作品欣赏	31

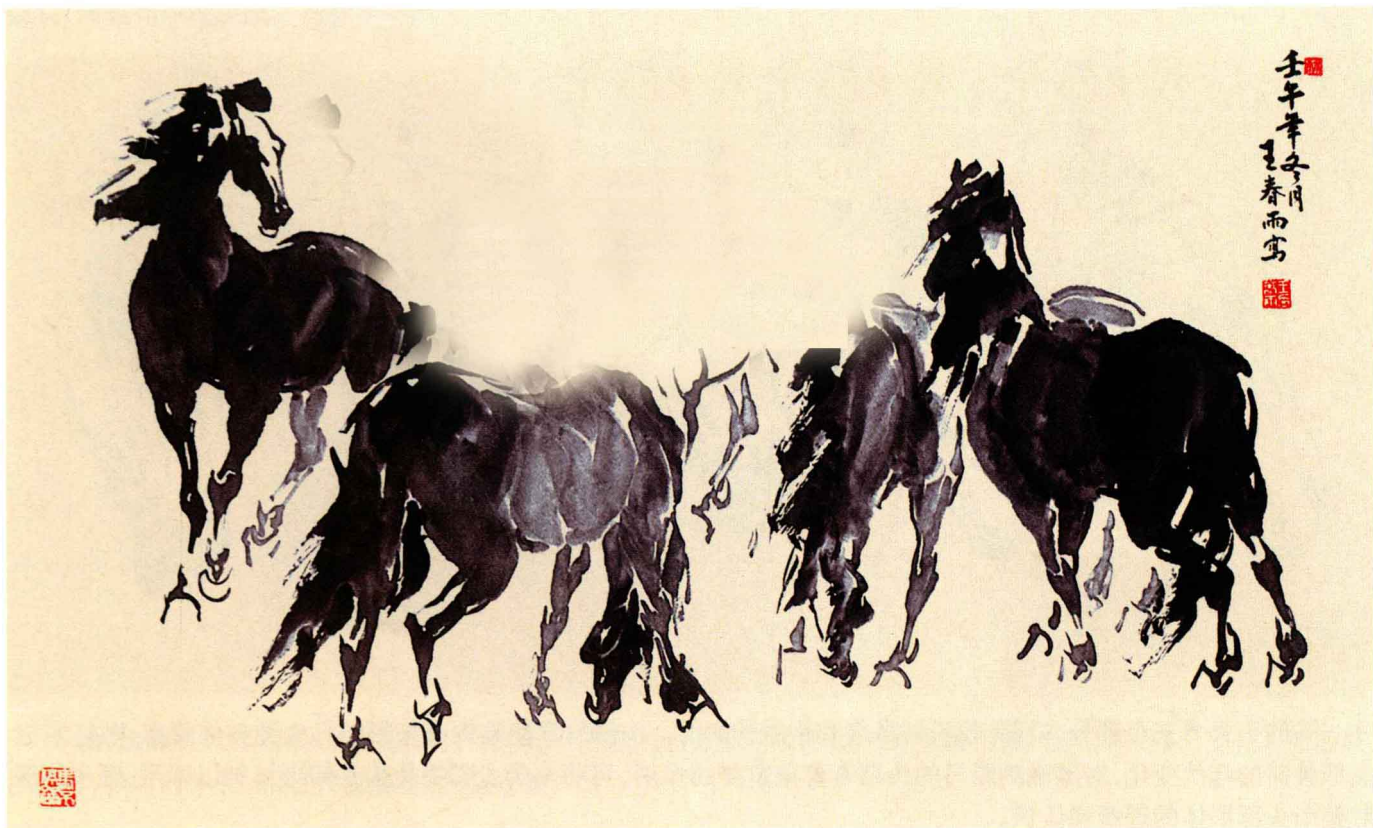
在人类社会的发展中,马有着不可磨灭的贡献。仅就马的身姿,显现出的形态美,历代一些画马的艺术家,把马作为描绘的永恒主题之一。

在中国美术史中,对于马的形象描绘,最早见于甲骨文,而后出现在青铜器上,秦兵马俑,造型虽简单,却生动无比。汉以马为题材的艺术品随处可见,为数众多的壁画、陶俑、青铜器等。东晋画马名家戴逵的《三马伯乐图》深受推崇。唐朝传统书画的发展已达到全盛时期,出现了一批为帝王做御马图卷的艺人,曹霸、韩干、韦偃、陈闳等留下了大量传世之作,展示了唐马浑圆硕壮的艺术风格。北宋著名画马名家有李公麟、郝章、郭道卿等。其中李公麟的《五马图》以白描著称。白描,以勾勒的笔墨表现样式,奠定了中国绘画造型观念的基础。辽、金王朝是北方游牧民族,对马有深厚的感情,画马的有耶律倍、赵霖等。元代画马高手更层出不穷,如赵孟頫父子、任仁发、戴仲德等,笔法生动,色彩艳丽。明代不重视画马,记述的也寥寥无几。清代画马的有张穆、钱沅、最有代表性的则是意大利画家郎世宁,他以西洋画的基础结合中国画的风格、技法,创作了《百马图》,是不可多得的艺术品。

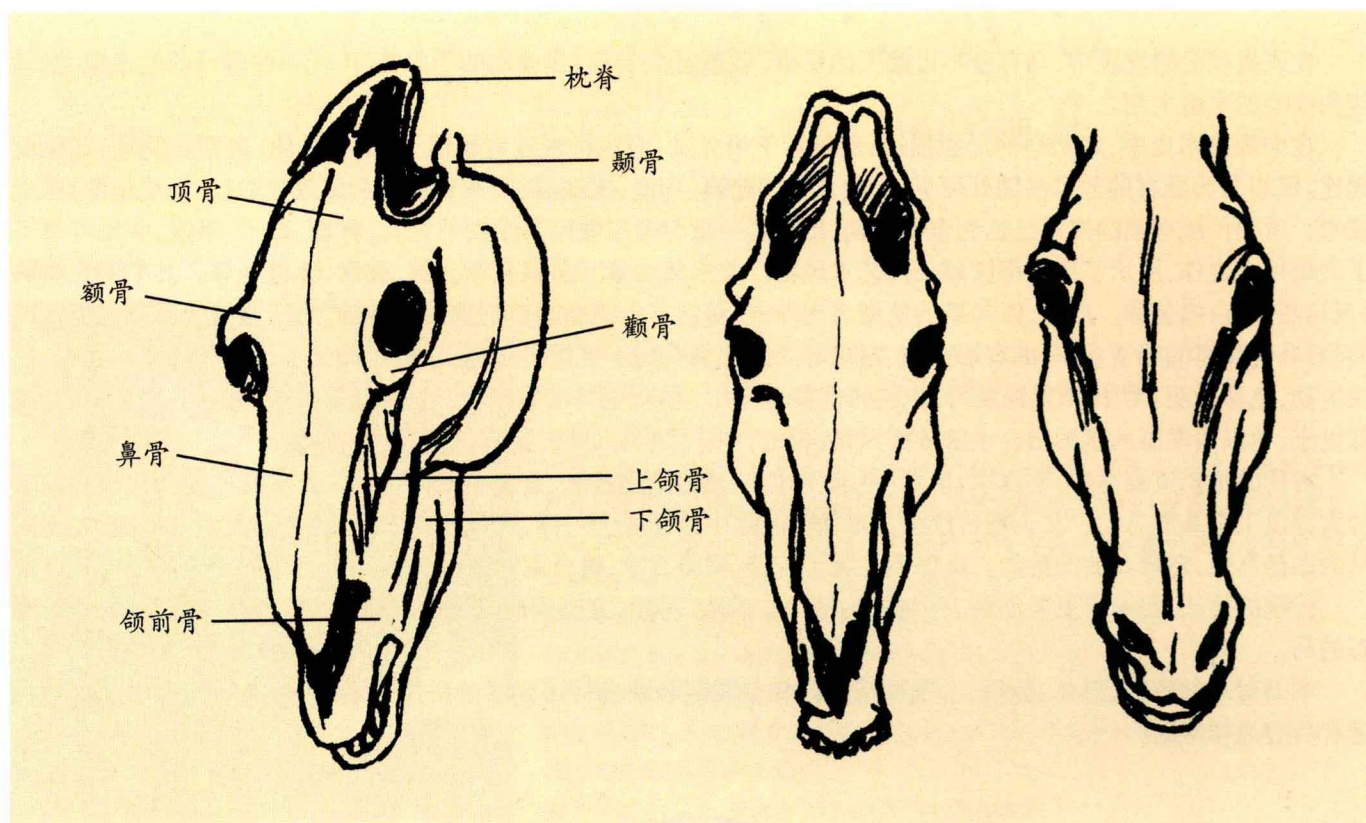
古代的画家重视写实,不仅求“形真”更求“神似”。通过笔墨技法,意境布局,达到了“自畅其神”。历代画马的宗师大都以工笔重彩为主。直到现代绘画大师徐悲鸿融中西画法为一体,画风蕴蓄志行,常常变为不守绳墨,表现骏马的昂扬气概,恣肆奔放的神韵。巩固和发展了传统,陶铸百家,融合南北,开创了别树一帜的水墨画马。

传统的技法,要继承更要创新。到现实生活中去观察、写生,方能领悟马在静态和动态的规律,才能画好各种姿态的马。

本书对马的解剖、形体、分段、水墨画马技法和步骤范画都进行了详尽的讲述与示范,力求对初学用水墨画马者有所启迪和帮助。

马的头部骨骼

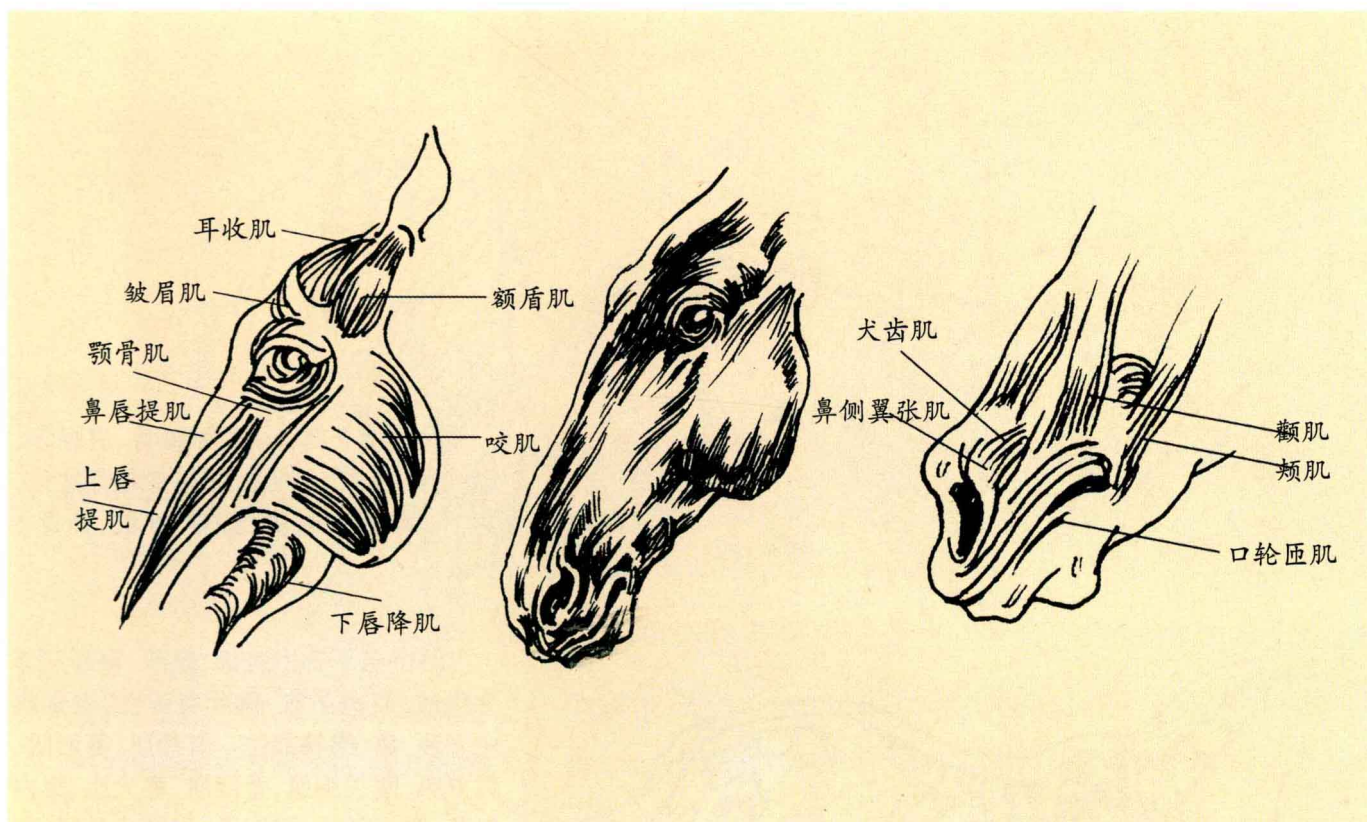

马的头部骨骼 31 块,由顶骨、额骨、鼻骨、颌前骨、颞骨、颧骨、上颌骨和下颌骨组成。

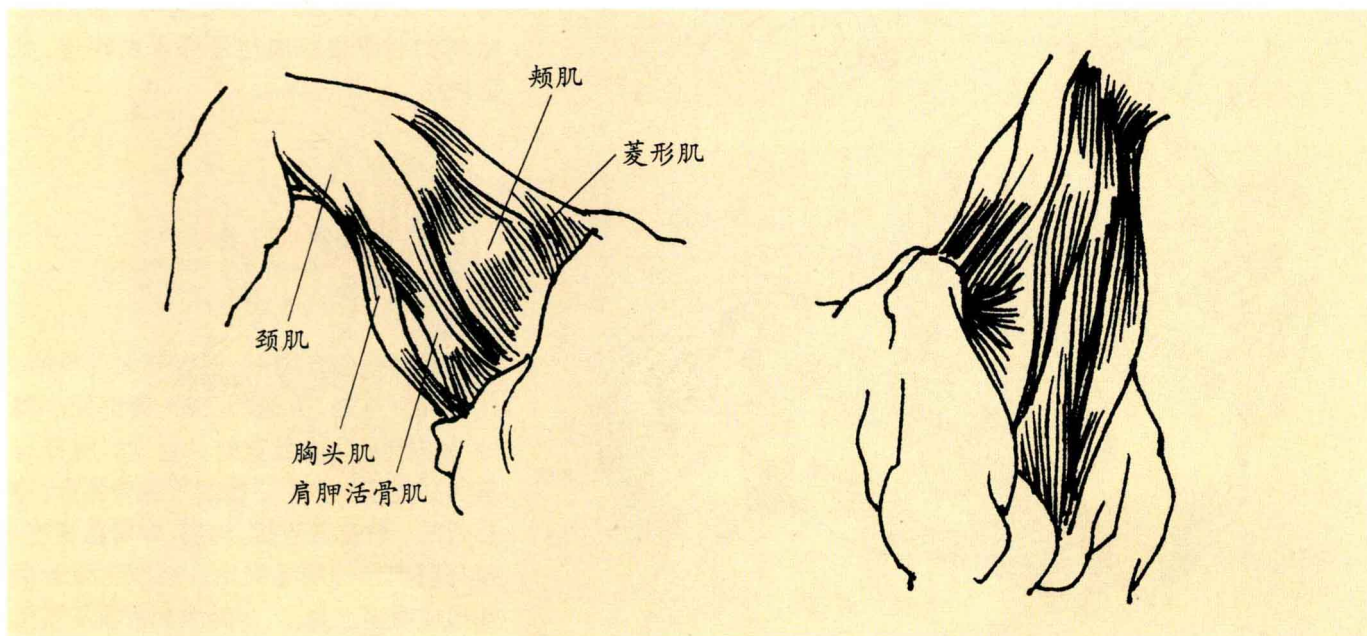

马的头骨分三个部分,口部、较长的鼻部和头盖的基部。头部的骨骼结构直接影响马头的整体形态,熟练掌握头部骨骼的起伏变化,对准确刻画马的头部有着很重要的作用。可将马的头部简化为几何形体加以练习,逐步加深对整个头部形体的理解和认识。

马的头部、颈部肌肉

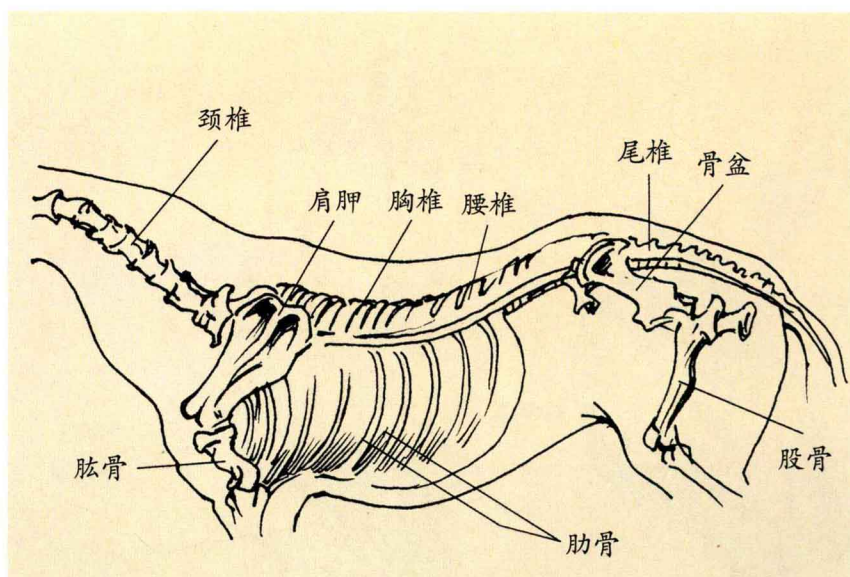

马的头部肌肉有耳收肌、皱眉肌、颞骨肌、鼻唇提肌、上唇提肌、额盾肌、咬肌、下唇降肌、犬齿肌、鼻侧翼张肌、颞肌、颊肌和口轮匝肌。马在争斗时，头部肌肉紧张。

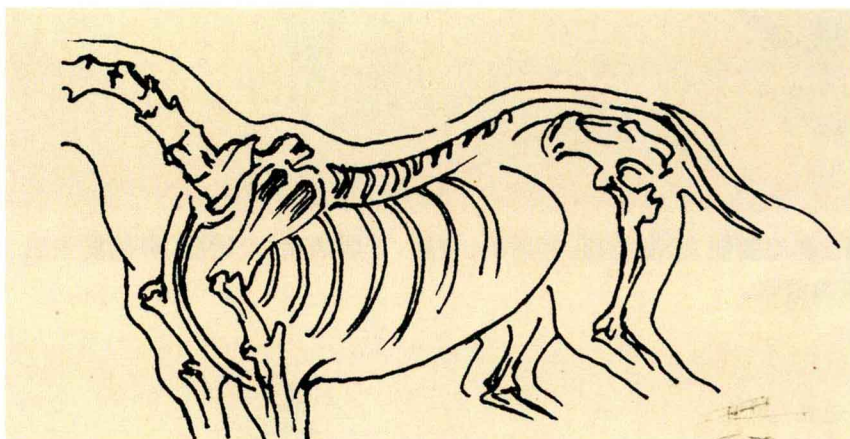

马的颈部肌肉有颈肌、胸头肌、肩胛活骨肌、颊肌和菱形肌。颈部形体的伸缩，肌肉会拉伸和隆凸变化。当四肢伸展时，颈向前伸展，四肢收紧悬空时，颈上扬。

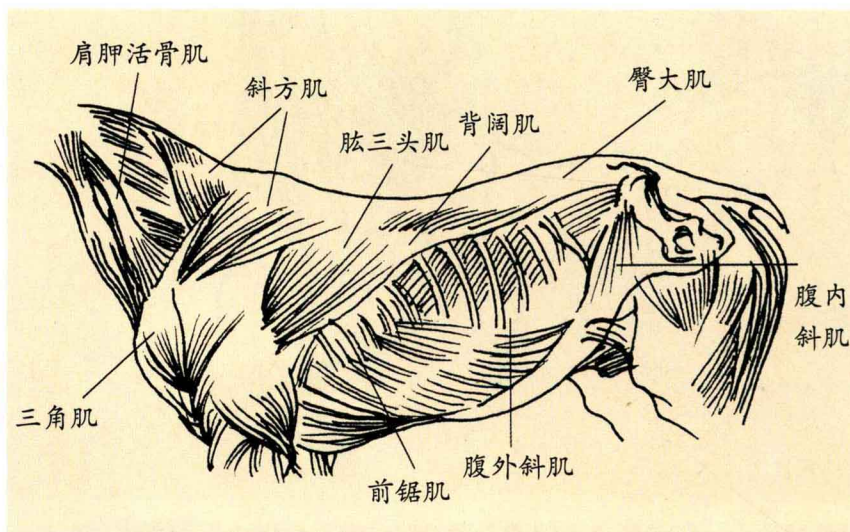
马的躯干骨骼、肌肉

马的躯干部骨骼有颈椎骨、肩胛骨、胸椎骨、肋骨、腰椎骨、尾椎骨和骨盆等。其中，背椎骨 54 块、肋骨 36 块、胸骨 1 块。

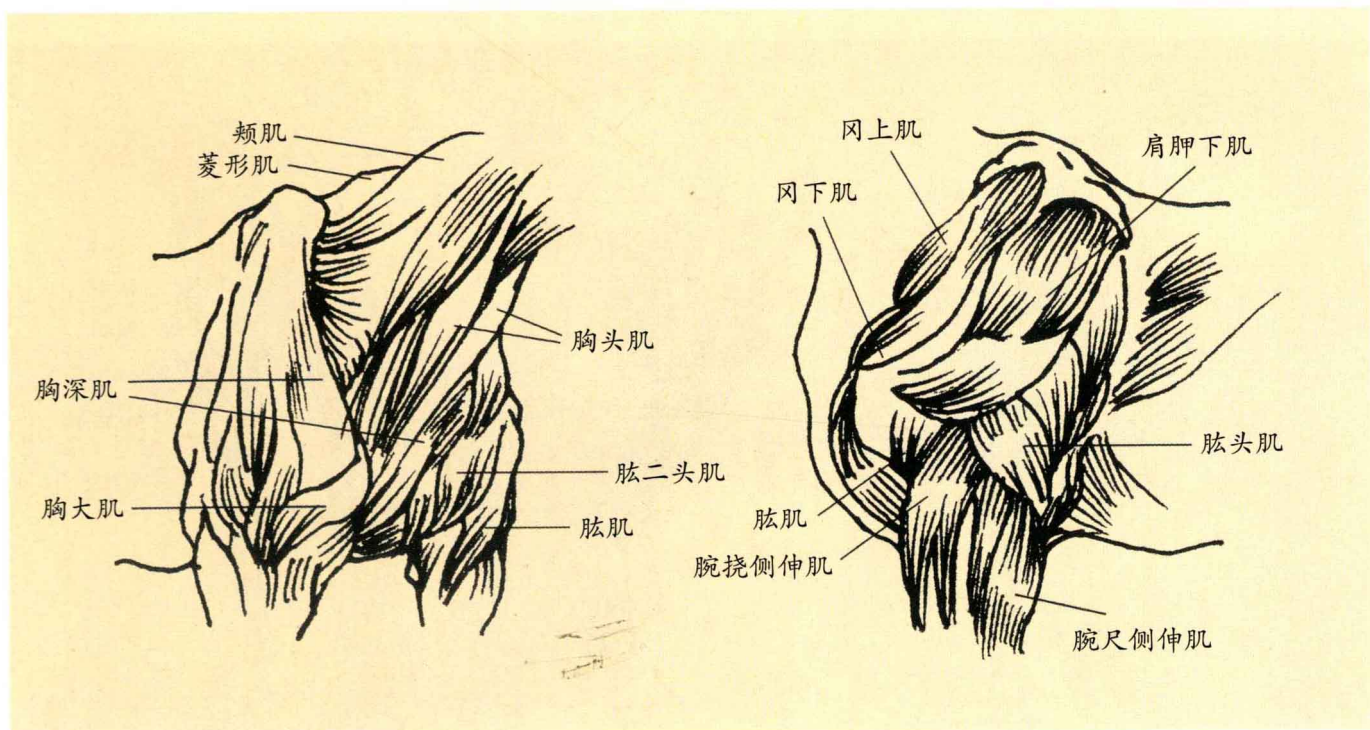

马的躯干部由胸部、腹部、臀部三部分组成，肌肉丰富，健壮有弹性，主要集中于颈、肩、臀等部位。有颊肌、菱形肌、斜方肌、肱三头肌、背阔肌、臀大肌、腹内斜肌、腹外斜肌、前锯肌、肩胛活骨肌、胸深肌和胸头肌等。影响马的躯干形体的主要骨骼有肩胛骨、腰椎骨、肋骨及骨盆等。马的主要肌肉集中在前胸与臀股处，由肩到肘两块肌肉与颈部末端相连，尤为发达。

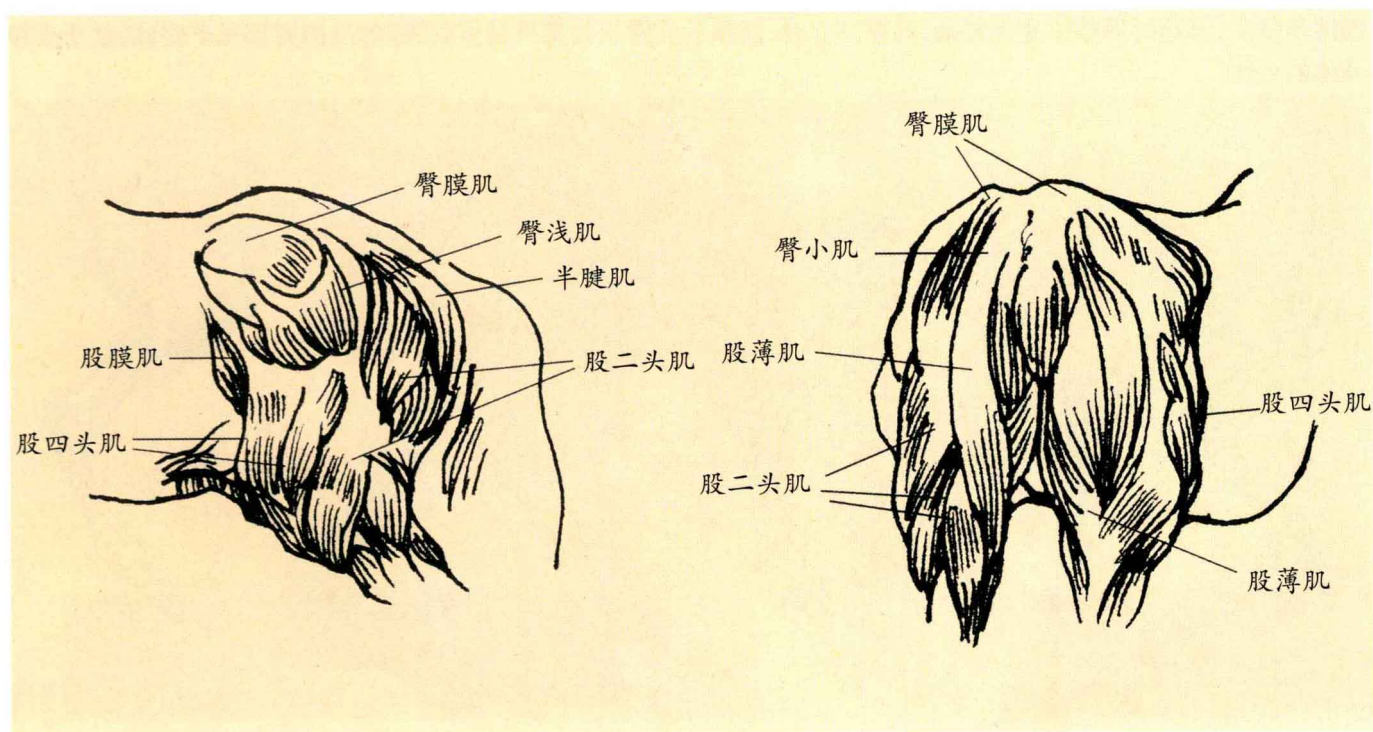

臀部呈弧形隆起，至股部向内收回，比胸部更宽厚，俯视马身时，臀部两个髌结节之间是马体最宽处。直立时臀部与肩的高度基本齐平。腹部下缘为弧形，前凸后凹。背部较直挺，与肩、臀紧密相连。瘦马肌肉结构明显突出，结节与股骨两端形成明显三角形，半腱肌和骨髁筋膜张肌明显。

马的胸部、臀部肌肉

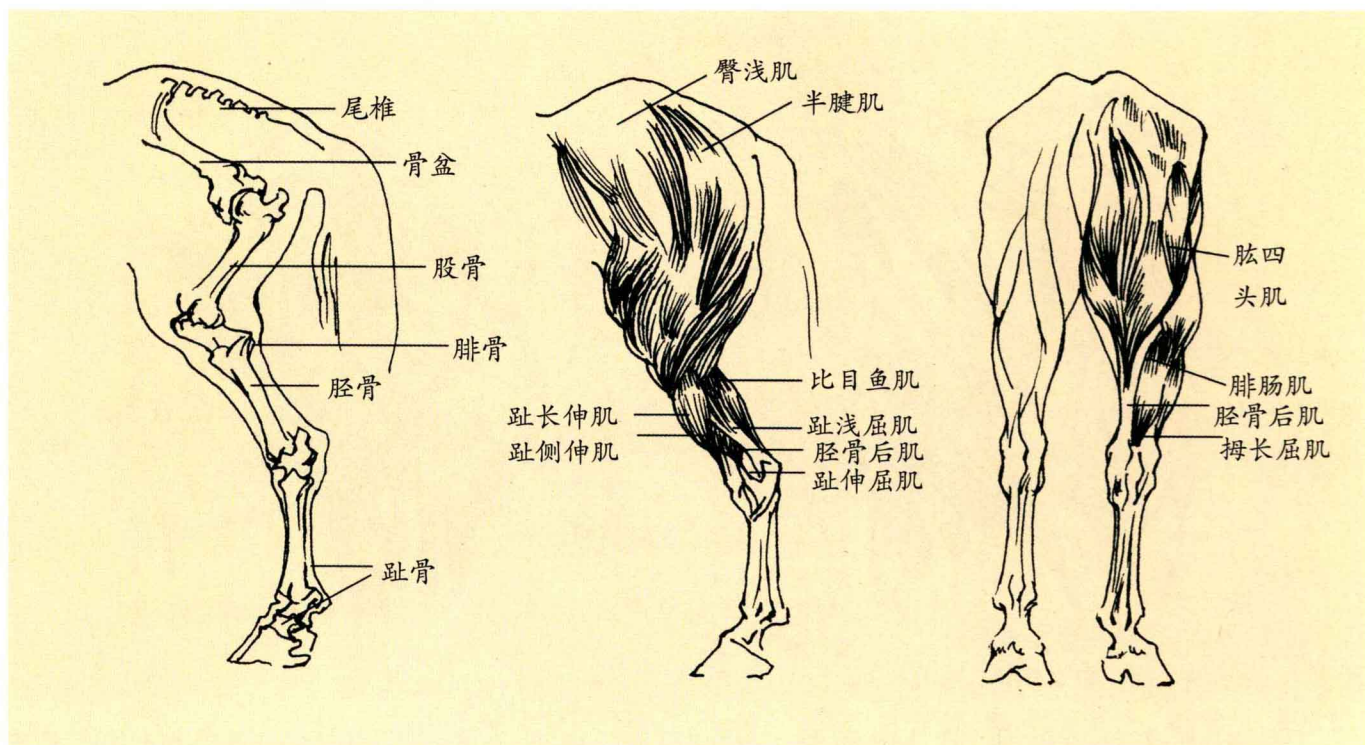

马的胸部肌肉有胸深肌、胸大肌、胸头肌、肱二头肌和肱肌。写生时,注意马的形体伸缩,胸腔压缩和伸张,肌肉会拉伸隆起和滚动变化。马的前胸壮实饱满,两块肌肉尤为发达,自肩至肘构成立方形的整体。

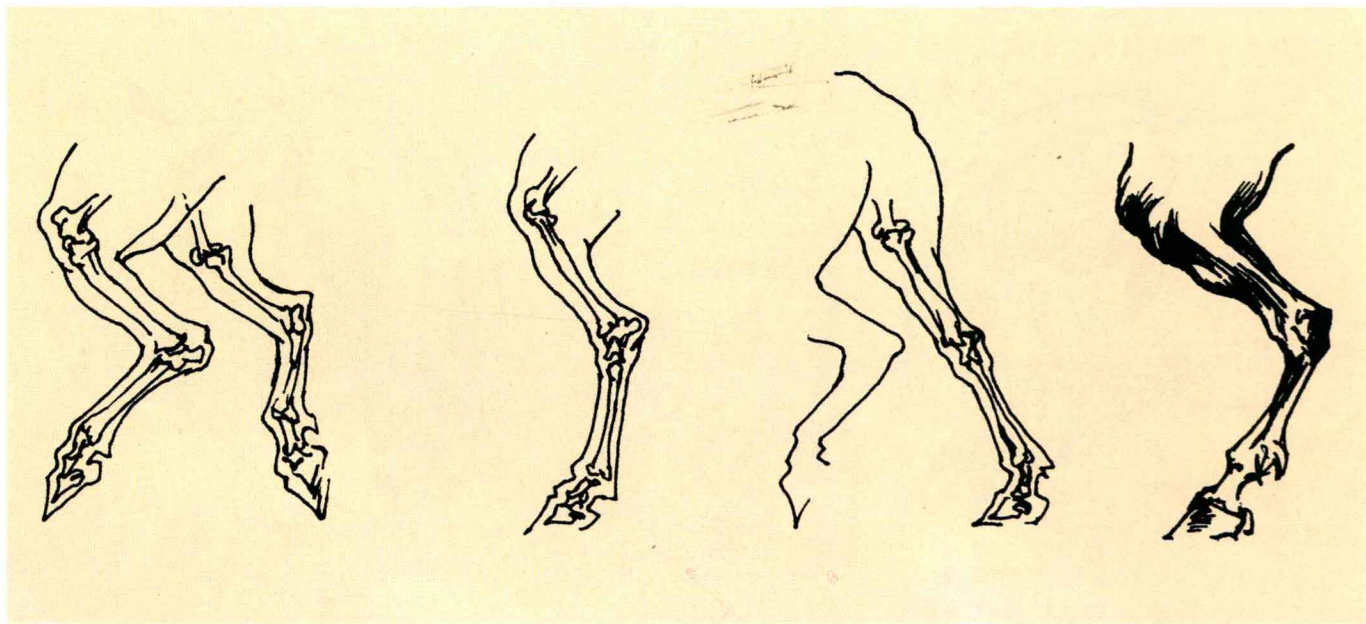

马臀部的肌肉有臀小肌、半腱肌、股膜肌、臀膜肌、臀浅肌、股二头肌、股四头肌、股薄肌。首先将臀部归纳为圆形,用弧线连接头、颈、腰、腹和四肢,复杂的马体用圆形概括,就容易掌握马的形体。

马的后肢骨骼、肌肉

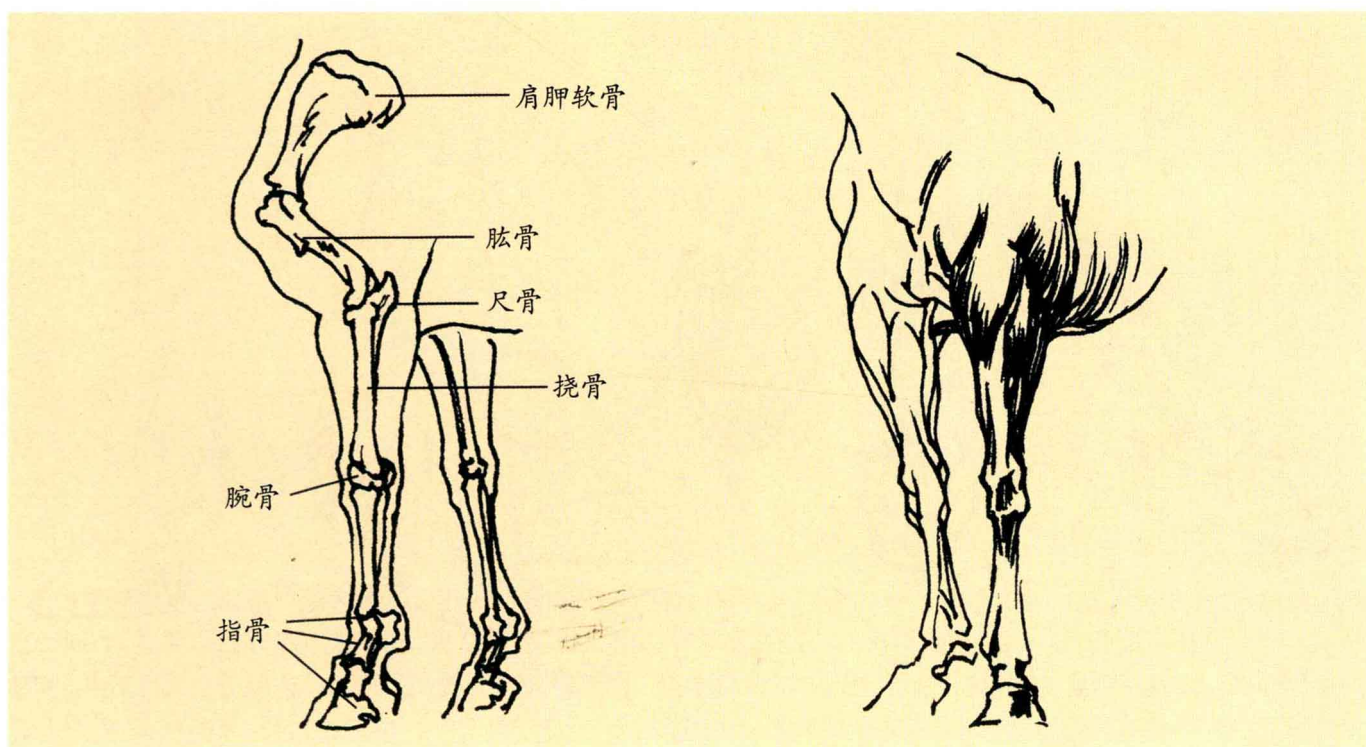

马的后肢肌肉有臀浅肌、半腱肌、肱四头肌、比目鱼肌、腓肠肌、胫骨后肌、拇长屈肌、趾长伸肌、趾浅屈肌、趾侧伸肌和趾伸屈肌。马的后肢上端比前肢的前臂部肌肉还要发达，围度更宽，经膝关节与下部的小腿成弓形连接。肌腱清晰坚实，奔跑时后肢体变化复杂，马在站立时，两条后肢常交替支撑马体，抬起的一侧臀部呈下垂状，低于支撑马体的一侧。

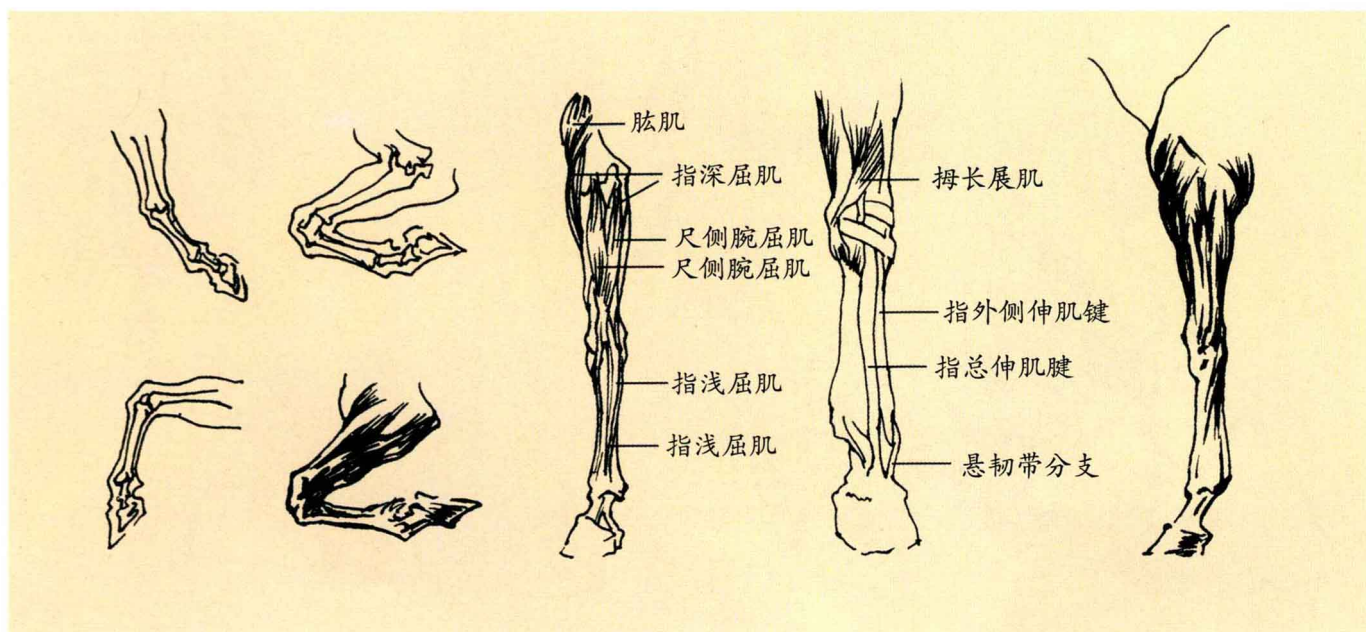

马的后肢骨骼有骨盆、股骨、腓骨、胫骨和趾骨。股骨与胫骨的屈伸角度同胫骨与下端的屈伸角度约在 120° - 150° 之间，小腿趾骨所成角度在一般状态中大致相同。

马的前肢骨骼、肌肉

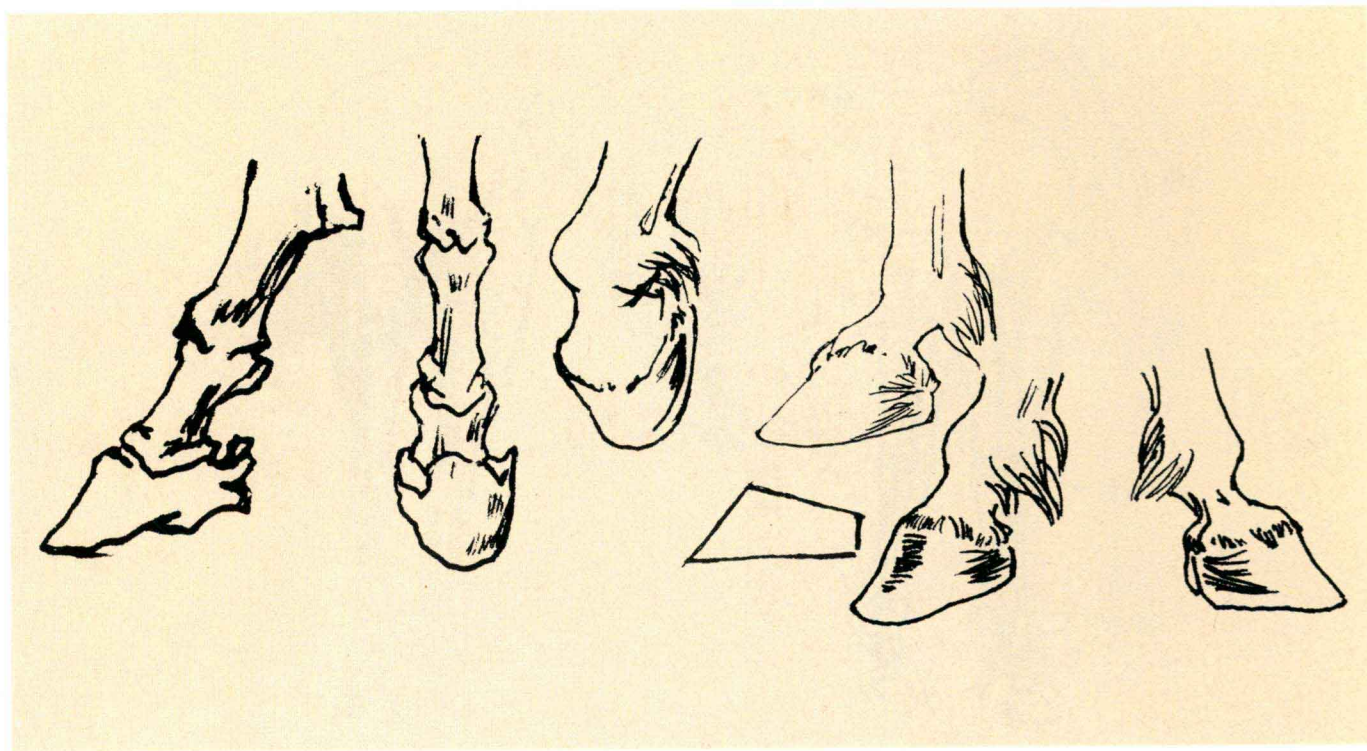

马的前肢骨骼有肩胛软骨、肱骨、尺骨、挠骨、腕骨和指骨。腿有易弯曲的性能,能伸展和收缩。膝关节处为腕骨,连接上下腿骨,棱角突出,呈方形,比前臂窄细。小腿部由指骨及肌腱构成,细长有力。指部以第三趾最为发达,其余各指退化,指端处成凸结状,末端连接马蹄。

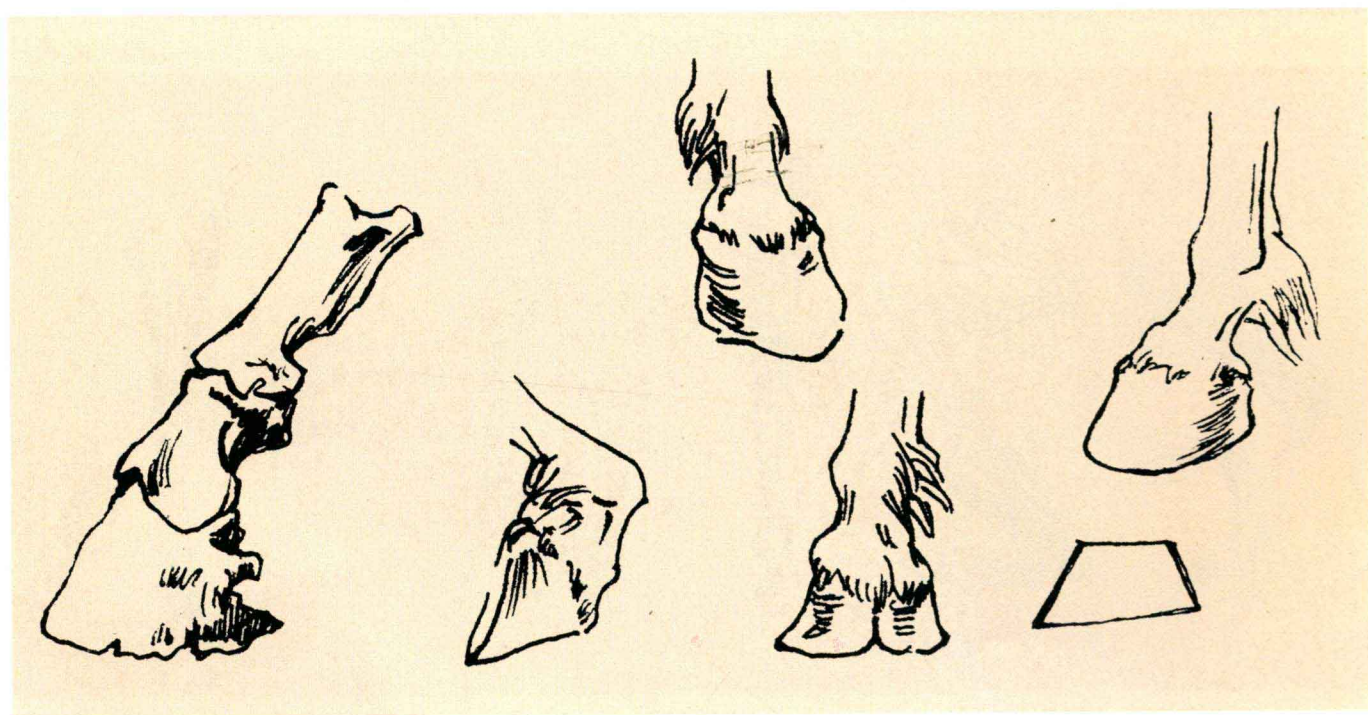

马的前肢肌肉有肱肌、指深屈肌、尺侧腕伸肌、尺侧腕屈肌、指浅屈肌、指外侧伸肌腱、拇长展肌、指总伸肌腱和悬韧带分支等。马的四肢刚劲有力,支撑着马的躯体。前肢为马的重心所在,膝关节以上的前臂部肌肉发达,粗壮有力,凸凹变化明显。

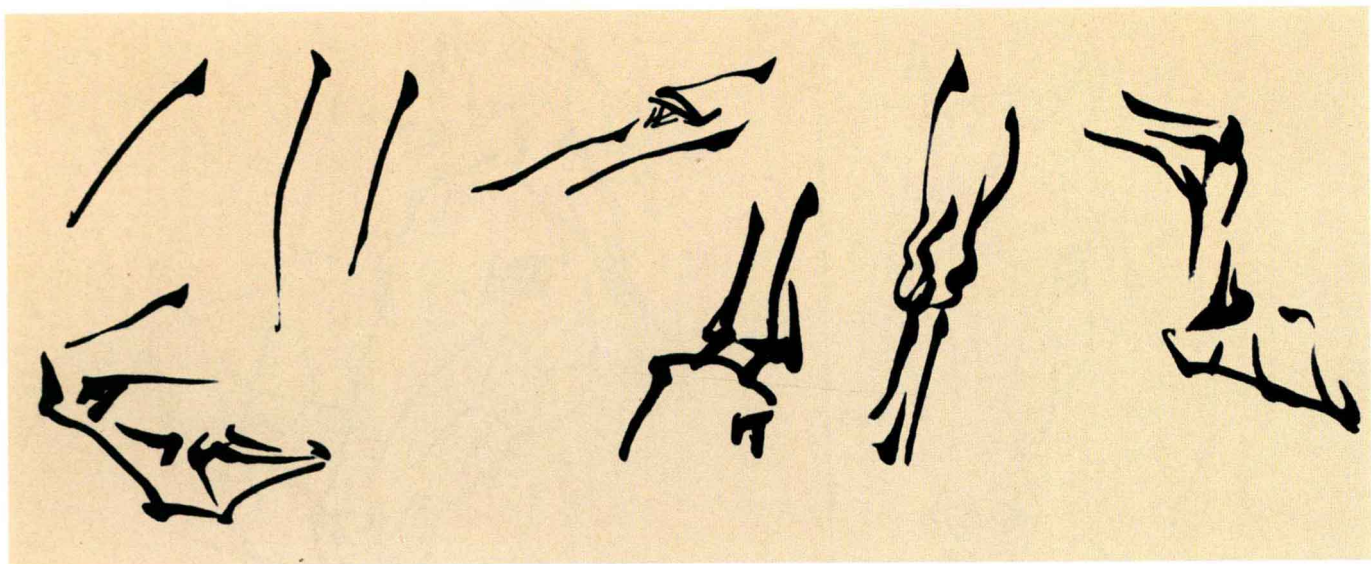
马的前蹄、后蹄

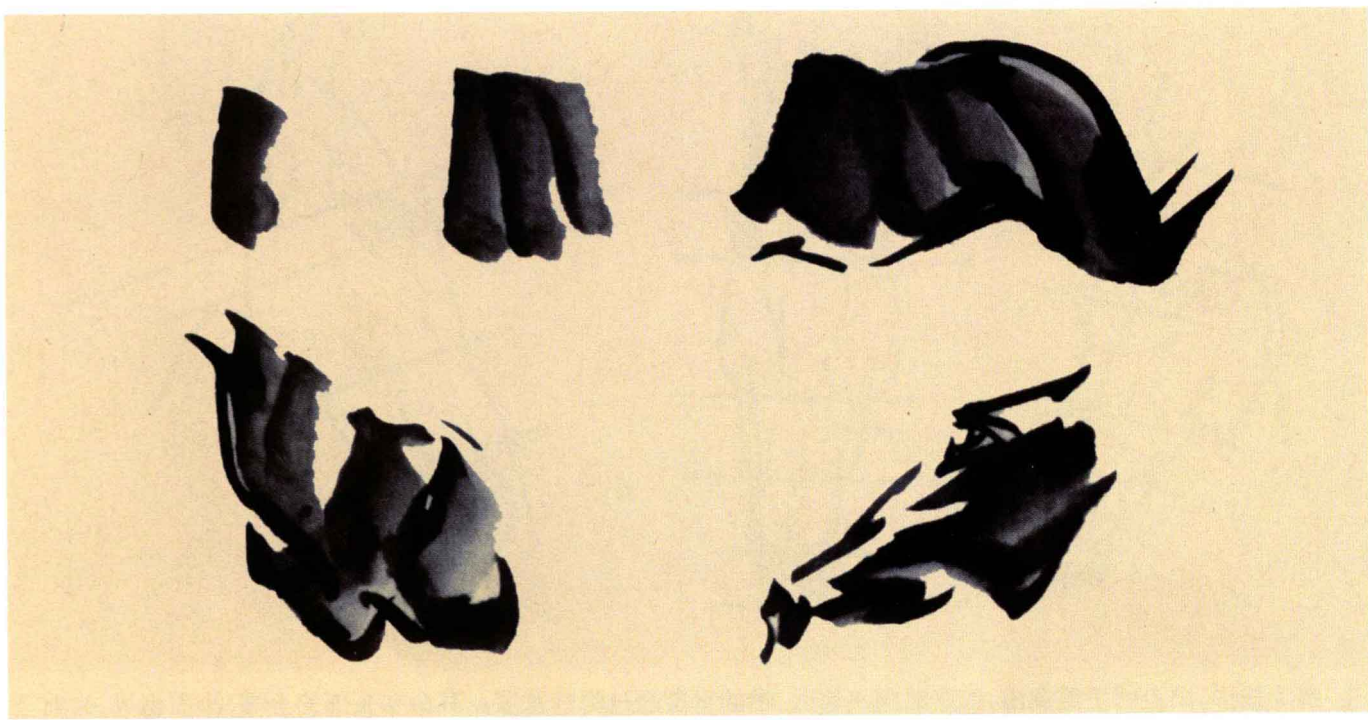
马的前蹄正面呈古钟形,侧面为梯形,前高后低,后观时有分瓣,质地坚硬。马的前后蹄在站立时,蹄腕的角度不可画的太直,前蹄的梯形角度比后蹄的梯形角度稍大,同时,注意前后蹄不同方向的变化。

马的后蹄是力量所在,蹄质坚实,才能表现出马的强悍,最好一起画,以便比例、大小统一掌握。蹄部由于尘土的沾染,在绘画时往往比其他部位画得深重。

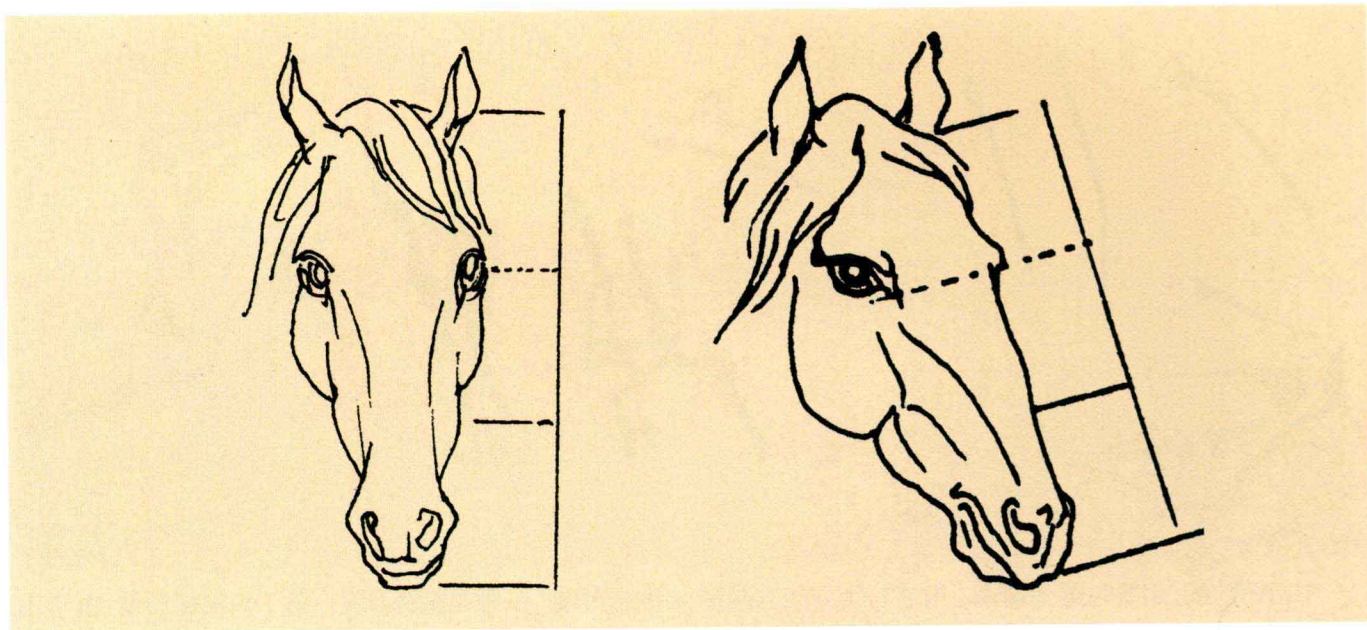

中国画的线,用墨勾最为基本。用笔勾线方法有两种,一种是中锋,一种是侧锋。画一条丁头鼠尾的线,由于用笔不同,线条的表现和感觉也不同。线有抑、扬、顿、挫的节奏感。还有“快而不飘,重而不板,漫而不滞,松而不浮”的韵味,具有丰富的表现力。各种线描都有特点和功用。粗线较均匀,变化小,有一种和谐、典雅的情趣。粗细轻重的线变化较大,有断笔,表现出生动、有力的气势。主观造型的线,传统而不重视写形,给人感觉是精神气势与审美价值。线描造型艺术的表现力和感染力应该强调。主要体现在线条的组合,表现形体的变化。如有的线条组合带方、圆、繁、简等的表现力,都是为了艺术的感染力。当然,线条本身的粗细、浓淡变化也很重要。

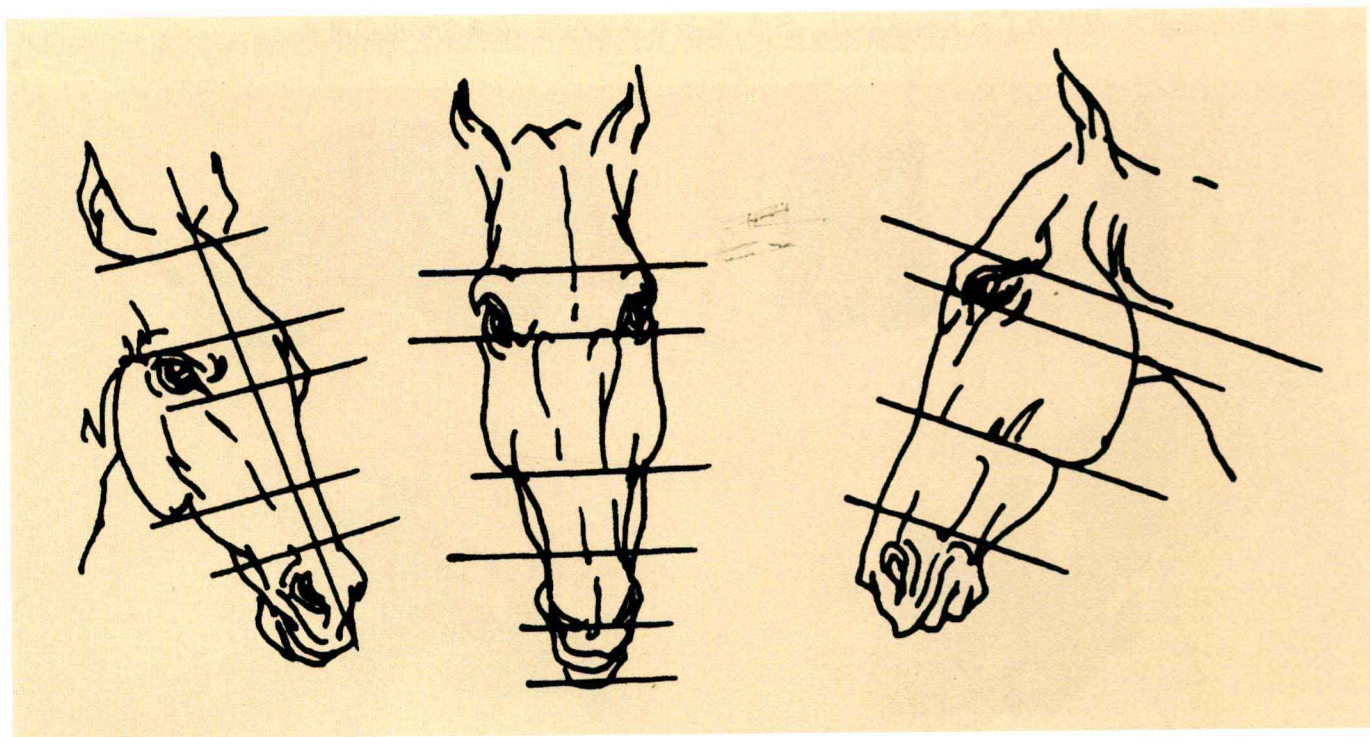

画马,先蘸重墨水要少,从头部画起,线要有粗细,干湿变化,用笔须肯定,形神兼备,层次井然。而后大笔淡墨,笔尖再少蘸浓墨,侧锋落笔,稍停顿,圆笔快收,写出胫部。然后一笔接一笔画胸、腹、臀部,笔中要体现浓淡干湿变化,要有节奏感。侧锋稍斜势,略顿,转锋圆收,用三至五笔浓淡变化的画出基本形体,达到气韵生动的目的。

马的头部形体

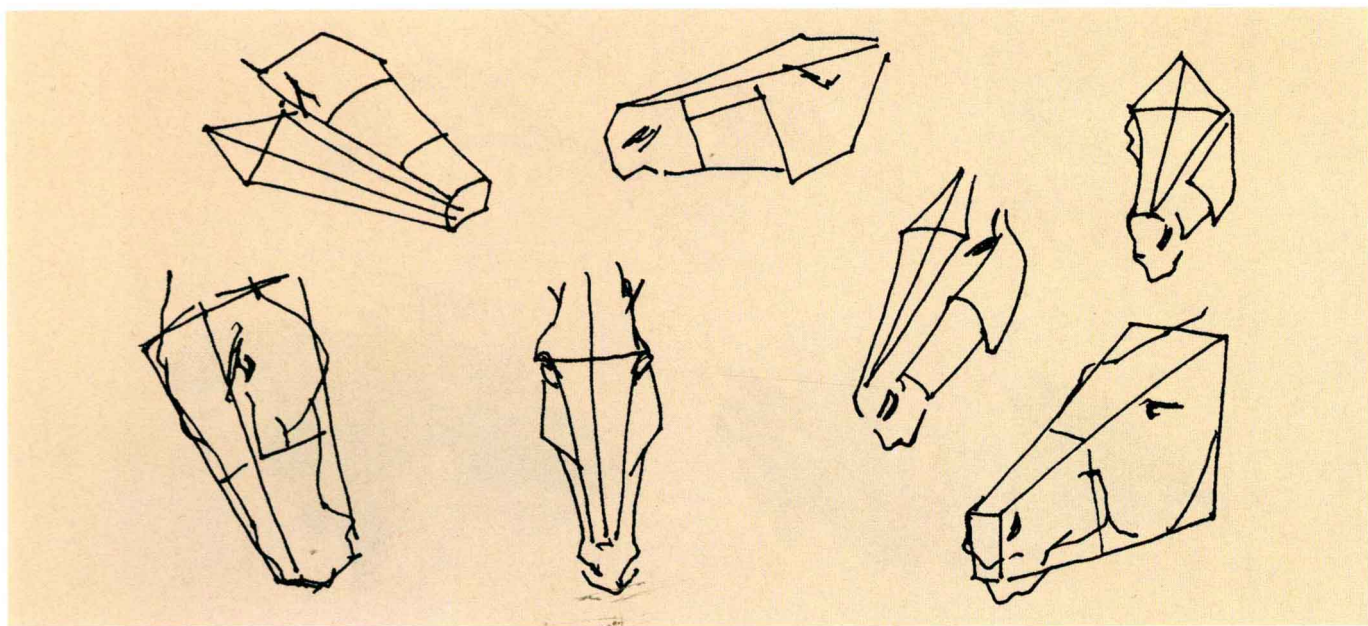

马的头部为长方形,头部骨多肉少,棱角分明,腮处较宽,嘴较窄。额骨正面呈菱形,鼻骨窄直较尖长,鼻孔圆,运动时大开,成筒状。眼睛是个菱形,上眼睑较厚,奔跑时常圆睁双目,激动时眼白露出,瞳孔缩小剧中。腮部,呈长方形,宽大厚重,约占头部的三分之一。

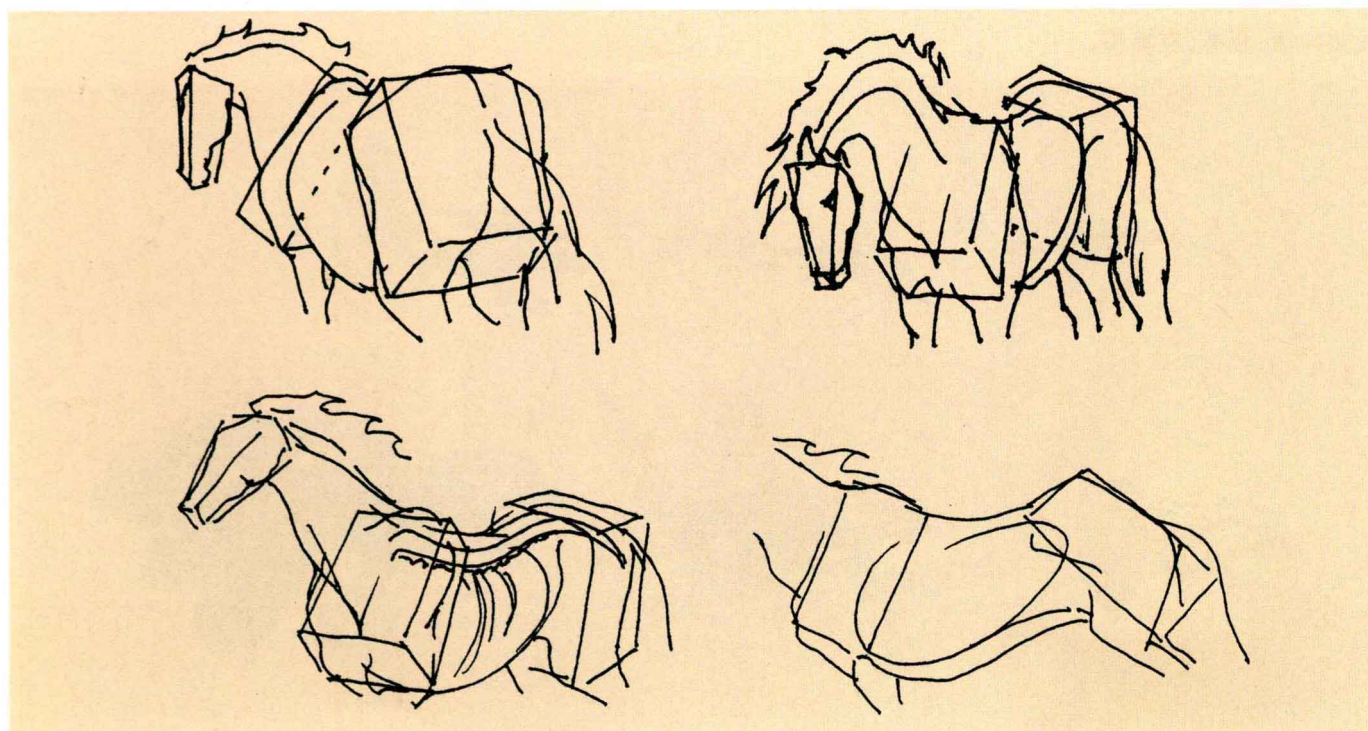

嘴为楔形,闭上时下唇突出,大张时露出齿舌,嘴的宽度超过腮的宽度。耳朵在头部的上端,小而挺拔,为前竖状,跑动时向后贴起。眼睛、鼻子、耳朵分别在中轴线两侧的直线上。马的眼、耳、鼻、口因运动和情绪而变化,愤怒时收起耳朵,紧张时张开鼻孔,顾盼时目光含情。头部应多变化,笔墨分明。马在奔跑时头部上下摆动,加强向前的冲力,起到平衡作用。

马的几何形体

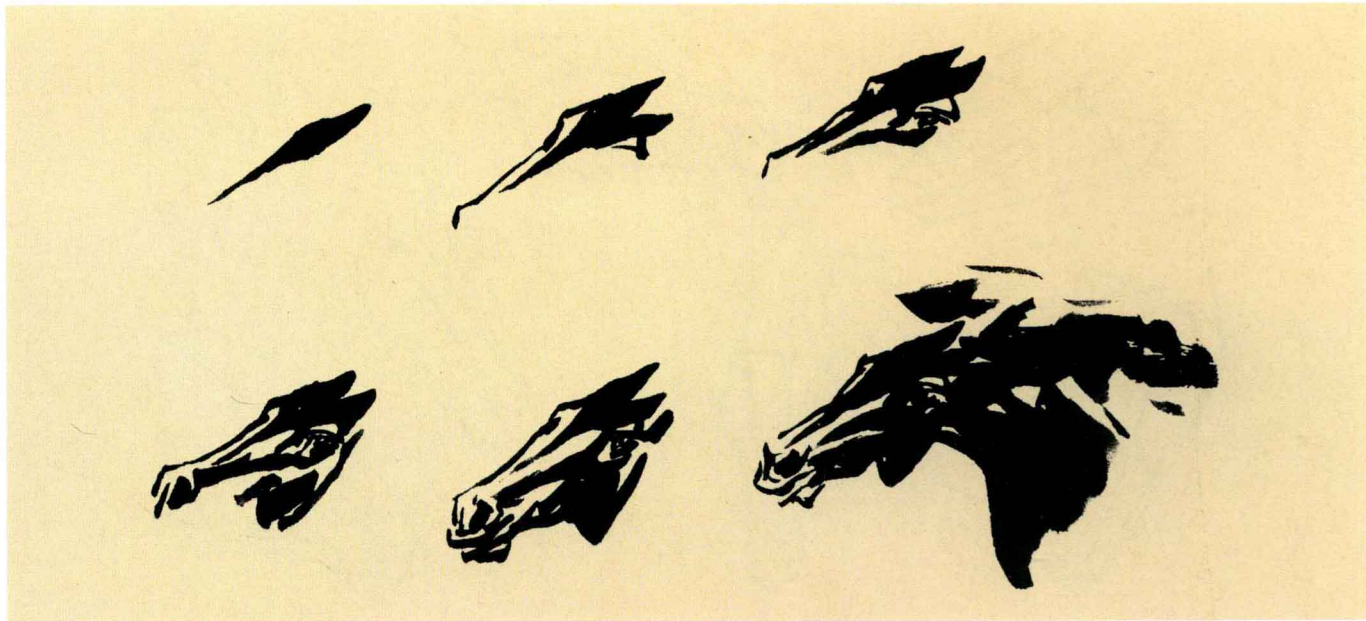

马体可归纳不同的方形或立方体块面结构的基本造型,对理解各部位的体面关系有很大的帮助。

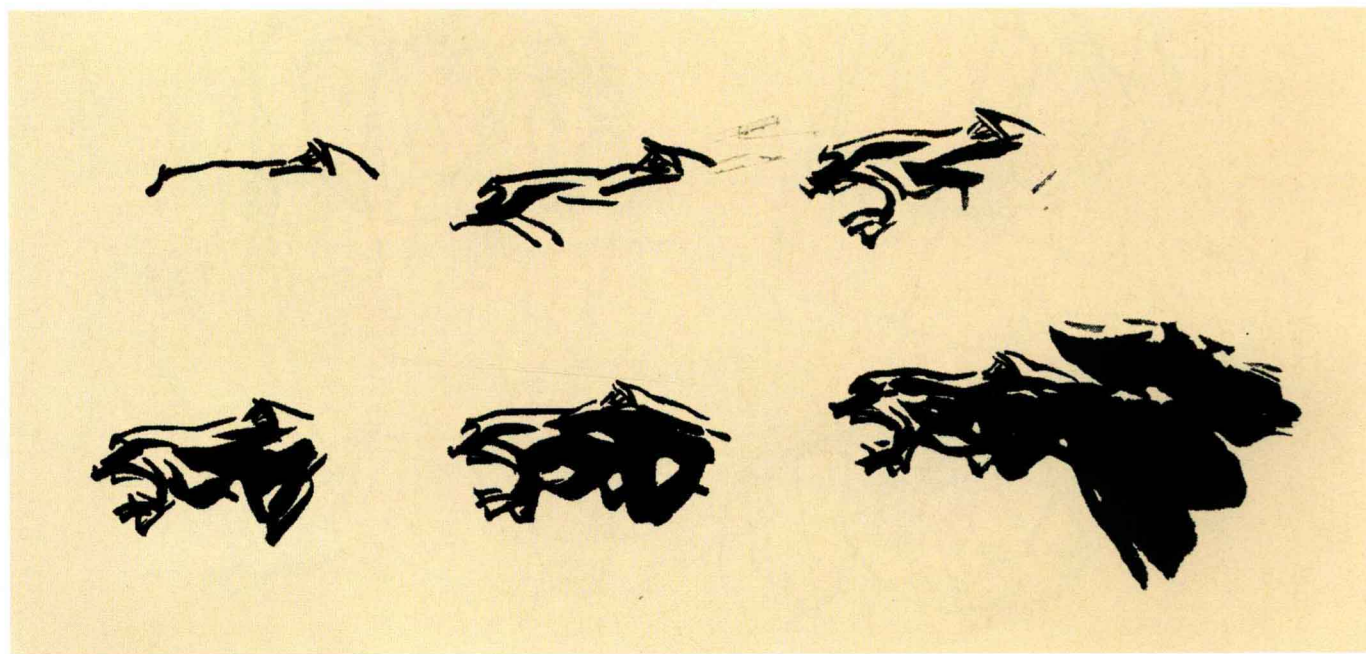

马的骨架、走势及形体要有正确的透视变化,然后,逐步深入并调整形体结构,为进一步画准,画好马打下基础。

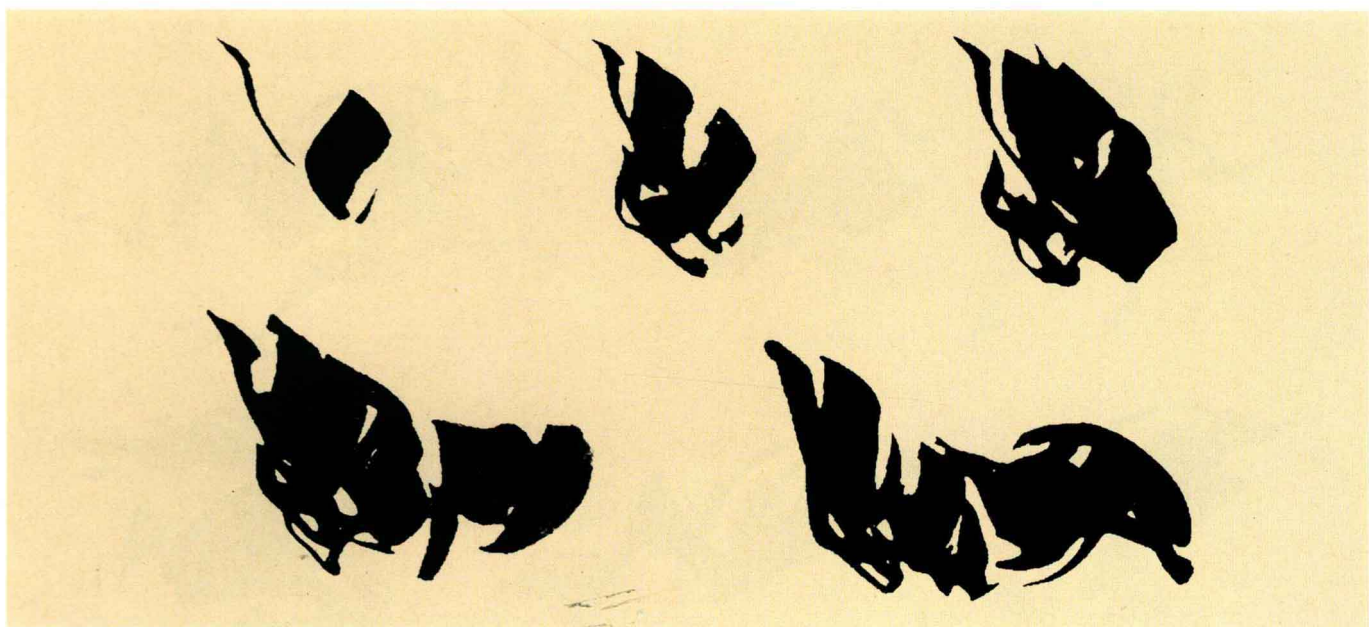
马的分段步骤

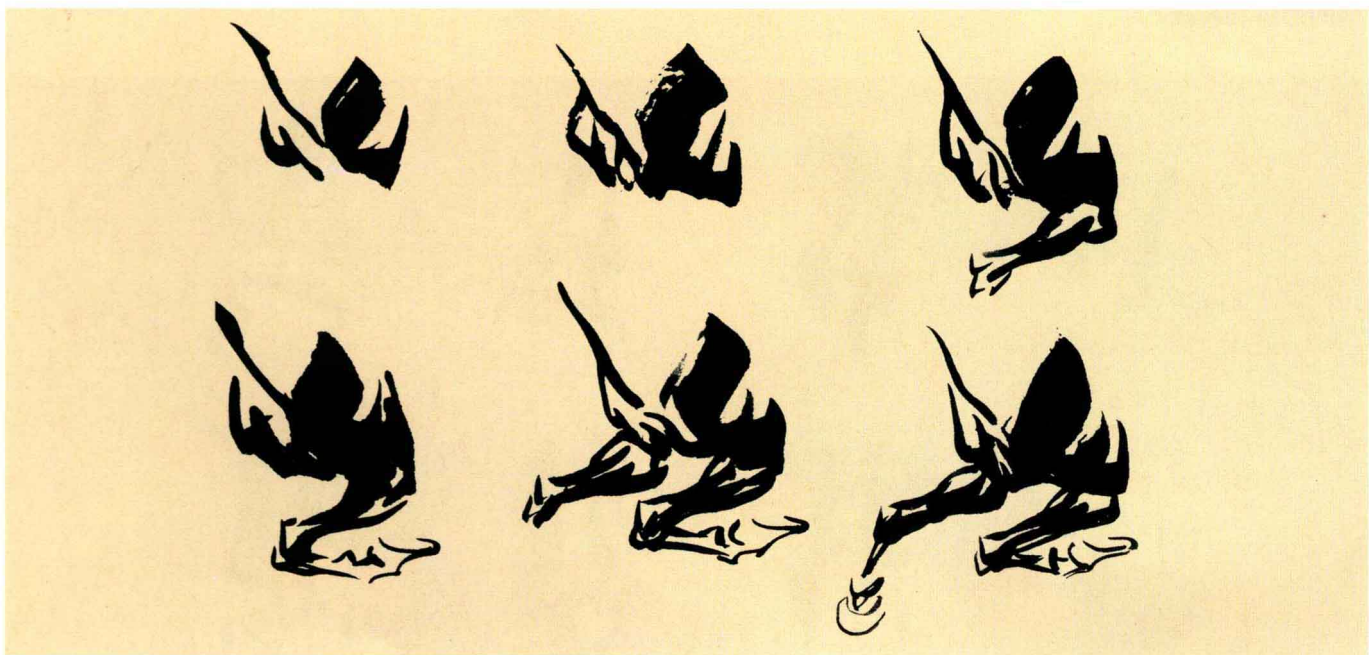
头部形象——马头窄长,造型严谨。表现良种马时,先从额头画两笔呈棱形状,中间留出白鼻梁。然后用线画出头的外轮廓和眼睛形象,鼻孔可大些,以及闭嘴的上下唇,稍粗的墨线勾腮。稍等片刻后,用墨渲染,水要少,加强马头的立体感。耳朵要舒张有变化,形象清楚、准确。头部画好后,脖子的生长就确定了。马奔跑时,眼睛大睁有神,耳竖起,注意透视关系。激动时,嘴大张,眼白露出,鼻孔画大有利于气势的加强。注意上下唇中的牙齿与舌头的关系,线要勾活、画准,有美感。

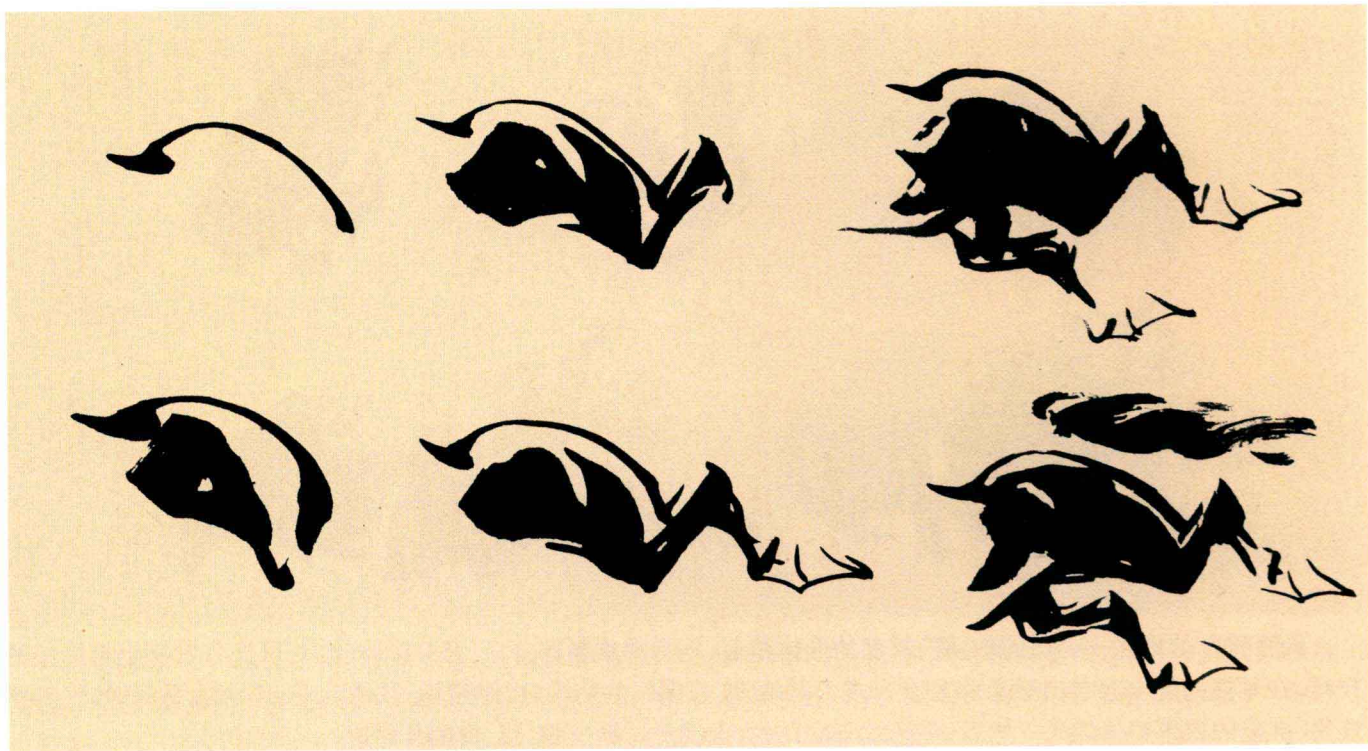
颈部的形体——马的头部完成后,颈部顺势用大笔浓淡变化的墨色画出。同时用稍重的墨接出胸部。颈部上下边缘较直,但上缘呈下弧状,外形和动势用墨线勾出,强调力度、准度,注意与头部的衔接。颈部在马体中,运动范围最大,变化丰富。颈部稍长于头部。

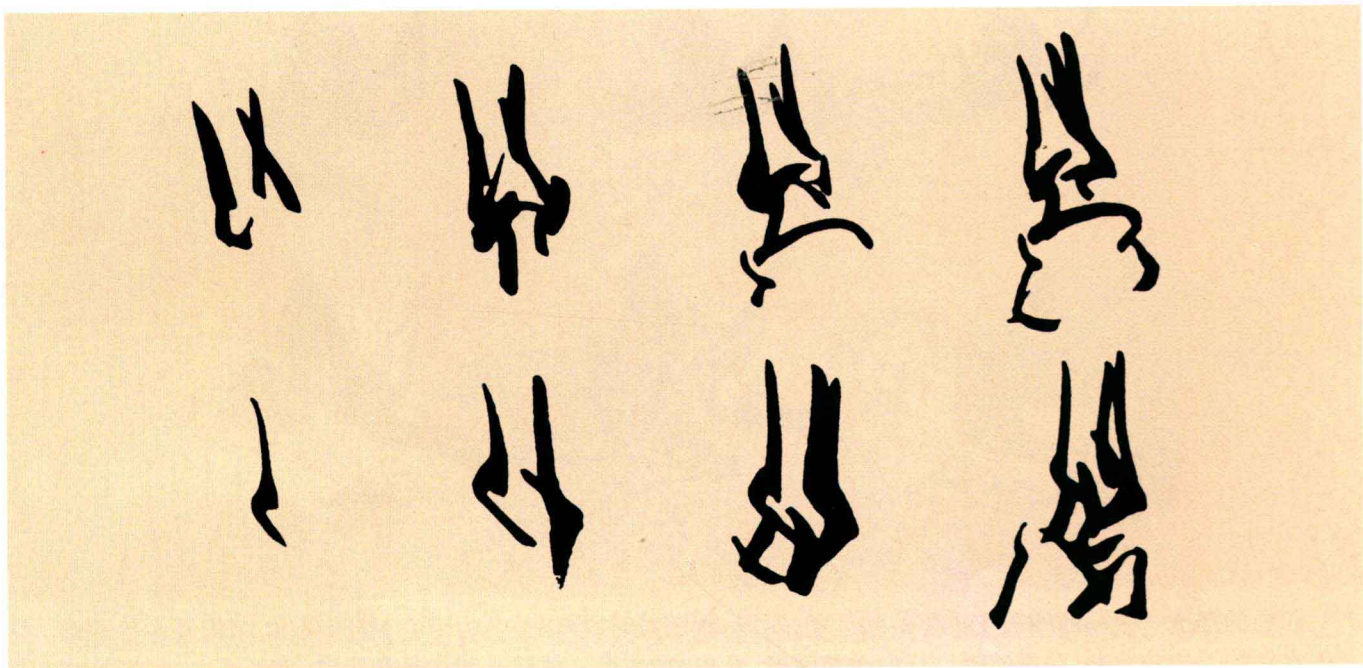
胸腹臀部的形体——马的胸、腹、臀部的形体塑造,是马的重要部分,三部分形体较大,可充分发挥用笔用墨的技巧,在笔墨处理上容易出效果和富有表现力的地方,根据马的结构,大胆用笔,从浓到淡,三大块要明确,气势要连贯,准确的取其整体效果。然后,重墨线有变化的,准确的勾勒出胸、腹、臀的外轮廓。

四肢的塑造——马的四肢支撑躯体和运动,所以,画四肢时,应以关节为中心,逐节写出,结构要十分准确。四条腿在结构上比较复杂,肌腱清晰、坚硬,关节强劲、凸出,呈方形。前肢小腿指骨和肌腱,细长有力,指端处成凸结状,末端连接马蹄。用粗细变化的墨线,从胸部勾出前肢的肌肉和骨骼,腕关节的衔接十分重要。小腿指端处凸结的形勾好后,画出马蹄。后肢关节多,表现时线面结合,行笔要有停顿,精心刻画。

一般情况,后腿的股骨与胫骨,胫骨与蹠骨之间的角度大致相等。马在站立时,两条后腿交替支持身体,抬起的一侧,臀部呈下垂状,低于支持身体的一侧。腿有容易弯曲的性能,动作时肌肉能伸展和收缩。描绘时,一定注意后腿的形体和特征。

勾好前肢的肌肉骨骼后用粗细的变化的墨线勾画腕关节十分重要。