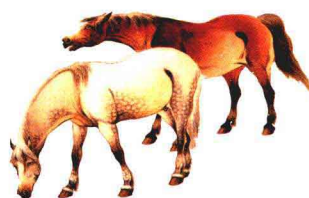
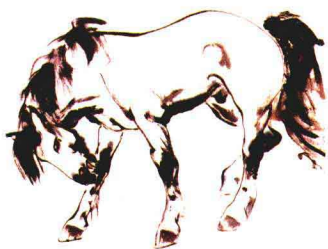

画马百态

编著 顾宝兴

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

画马百态 / 顾宝兴编著. -- 上海: 上海人民
美术出版社, 2011.7

(十招画室)

ISBN 978-7-5322-7388-1

I. ①画... II. ①顾... 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117912号

总主编

顾问

潘 之

邵洛羊

韩 敏

王仲清

高式熊

金正惠

颜梅华

徐昌酩

画马百态

(十招画室)

编 著: 顾宝兴

策 划: 潘志明

责任编辑: 徐 亭

技术编辑: 季 卫

上海人民美术出版社出版发行

(上海长乐路672弄33号)

上海惠顿实业公司

开本: 889×1194 1/16 印张: 2.25

2011年7月第1版 2011年7月第1次印刷

印数: 0001 - 5000

ISBN 978-7-5322-7388-1

定价: 19.00 元

- 一、概述/1
- 二、马的画法/4
 - 马的特征/4
 - 马各个部分的画法/5
 - 画马步骤图/7
- 三、画马百态/9
 - 单只马的百态/9
 - 双马组合/21
 - 群马组合/25
 - 马的扇面/30
- 四、马画范图/31

一、概述

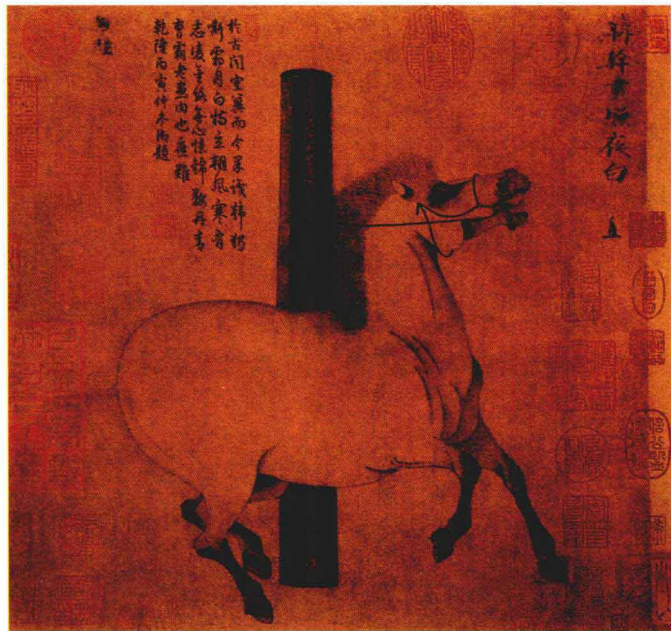
马是人类最好的朋友，也是人类征服自然、改造自然的工具，征战、狩猎、商旅、游宴、农耕、运输、通讯等。在古代，金戈铁马是开疆扩土的保证，香车名马还是上流社会身份的象征，还有在沙场上与主人生死与共的传奇。中华民族把马视为迅捷、勇敢、奔放、成功的象征物。即使在现代社会，马仍是人们非常钟爱的动物，有赛马、马戏、马球比赛等等活动盛行。

画马艺术的发展和流传，正是基于广大人民对马的喜爱。人们爱屋及乌，由于爱马，也就喜欢表现马的绘画。从古至今，有许多表现马的艺术珍品流传于世，马的形象最早出现于甲骨文字中，后来在历朝历代的艺术品中频繁出现。

中国画风格基本上可以分为工笔和写意两种画法。因此，我国画马的方法一般分如下几种：工笔画法、兼工带写法、写意法。其中工笔又分勾勒法、勾勒渲染法、渲染法；兼工带写法分偏工笔和偏写意的两种；写意法分小写意和大写意。其中小写意与兼工带写画法的偏写意的画法很相近，界线很难分得十分清楚。

在中国古代，画马艺术的发展，很大程度上是由于帝王的好尚，但归根结底是由于人们普遍的对马的喜爱。尤其是画家，只有深深地爱马，才能够对马做认真的观察、思考，并且以锲而不舍的精神，去研究和探索画马艺术。

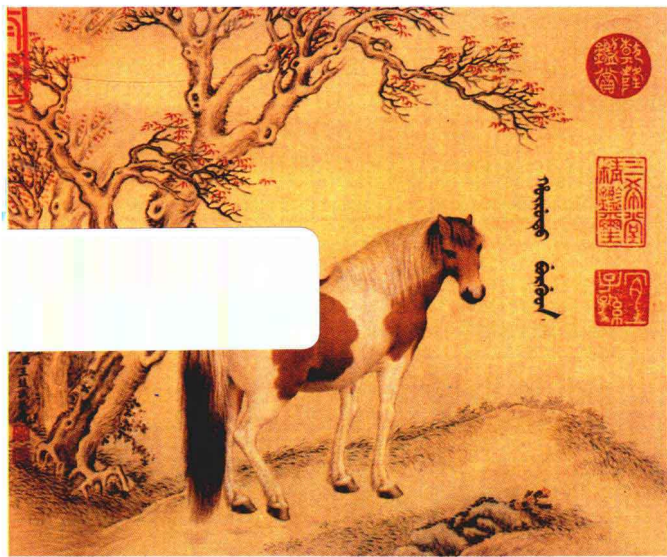
韩幹经常在御厩观察马，曾对唐玄宗

照夜白图 韩幹（唐）

五马图 李公麟（五代）

马（局部） 郎世宁（清）

说：“陛下内厩之马，皆臣之师也。”韦偃多在大自然中观察马的动态。北宋李公麟在舒城，爱看千百成群的牧马，求其“自得之性”，后来入都，也常在内厩观马。元代赵孟頫画“浴马图”，王稚登在图后跋语中说，赵孟頫的夫人曾于窗外见赵在屋里“据床学马滚尘状”。清代张穆爱马，自养两匹骏马，平时观察，由乘骑时鞍的颤动，研究马蹄着地的情况，甚至观察马在喜怒时的表情、动态。

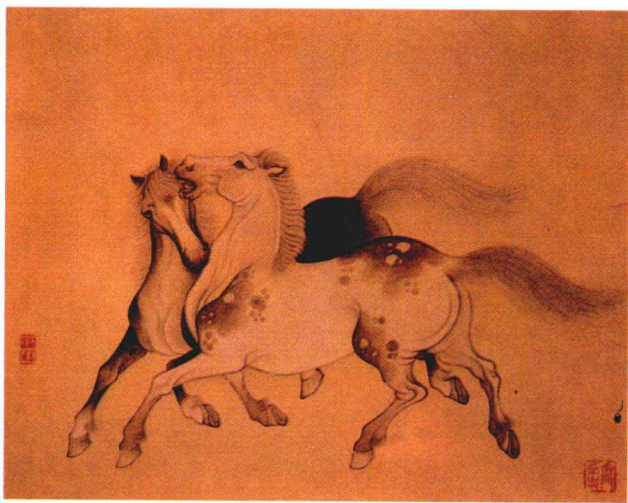
汉唐画马时，尚无墨法，宋元明各代，才使墨法发展成熟。墨法也丰富了笔法的内涵。唐以前，笔仅仅指线，所谓“中锋用笔”。元代提倡书法用笔，用笔之法也更丰富了。连同山水画之皴擦用笔，使笔与墨密切结合，成为我国绘画优秀传统的重要内容。

历代出现了很多画马名家。如顾恺之、韦偃、韩幹、李公麟、钱选、赵孟頫、任仁发、郎世宁、钱沣、马晋、戈湘岚、徐悲鸿、刘勃舒等等。

其中清代郎世宁画马的影响深远，至今仍受到人们喜爱，细究其原因，一是它是民族绘画中宋画传统的延续；二是它吸收西画法，与宋画传统做到了有机地融合，因此在画马艺术中，郎世宁画马有很好的“发展机制”，就是说，学习郎

马 戈湘岚

马（局部） 冷枚（清）

世宁画马的技法，不但能继承和发展工笔画马的画法，而且在此基础上，发展小写意的画法，也是可能的。

现代的徐悲鸿先生，以他对传统笔墨的理解和精通马的结构解剖，泼墨写奔马，融会中西，创造了徐氏泼墨大写意，给 1400 余年延续下来的画马技法的绘画宝库增添了新的内容。他成为写意画马第一人！

最后，用中国画画法画马，要努力做到以下几点，才能是成功的创作作品。

(一) 形神兼备，以形写神。所谓以形写神，不仅外形要画得像，更重要的是通过对外形的描绘表现出内在的神韵。

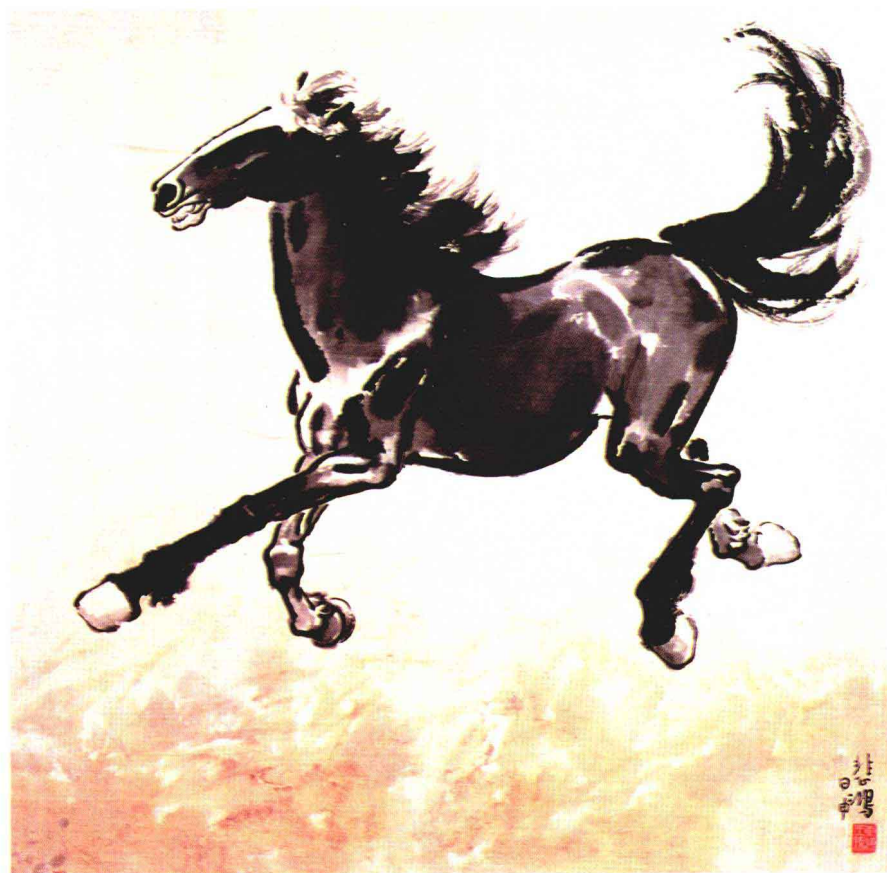
(二) 立意在先，构图灵活。

(三) 虚实结合，浓淡相宜。中国画特别重视笔墨的运用，笔墨浓重的地方为实，清淡的地方为虚，一幅好画正是通过虚实的结合、浓淡的对比来增强形象的鲜明性和感染力。

(四) 诗、书、画、印结合，一幅完整的中国画不仅要有画家自题的画题，姓名以及作画时间等，常常还包括诗人或书法家（有时是画家自己）题的诗文，用以补充和丰富画的主题和意境，印章的使用则往往能起到装饰和平衡画面的作用。

马 刘继卣

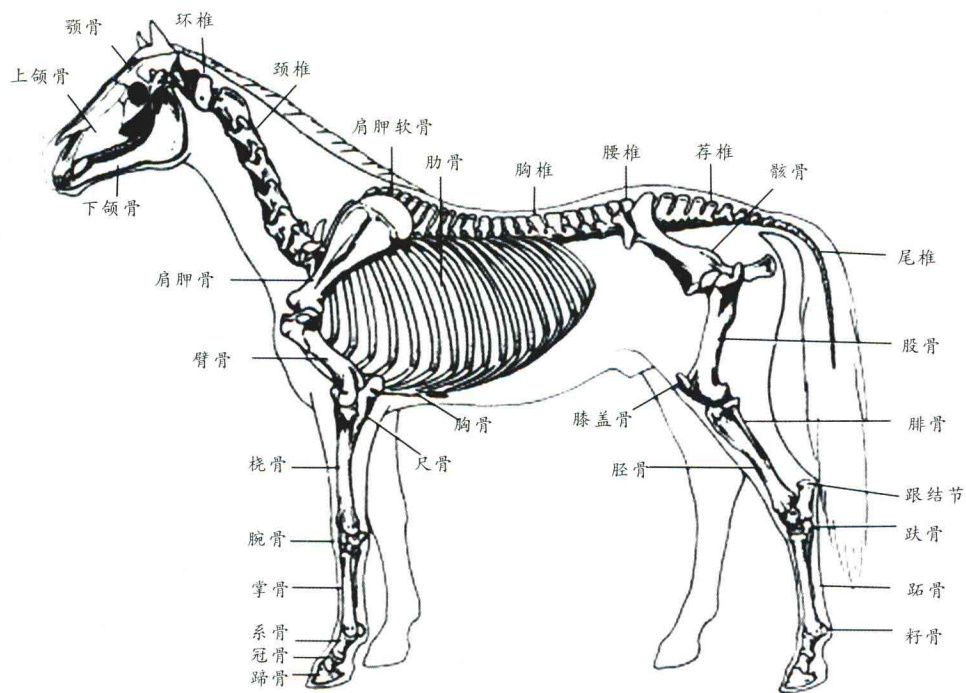
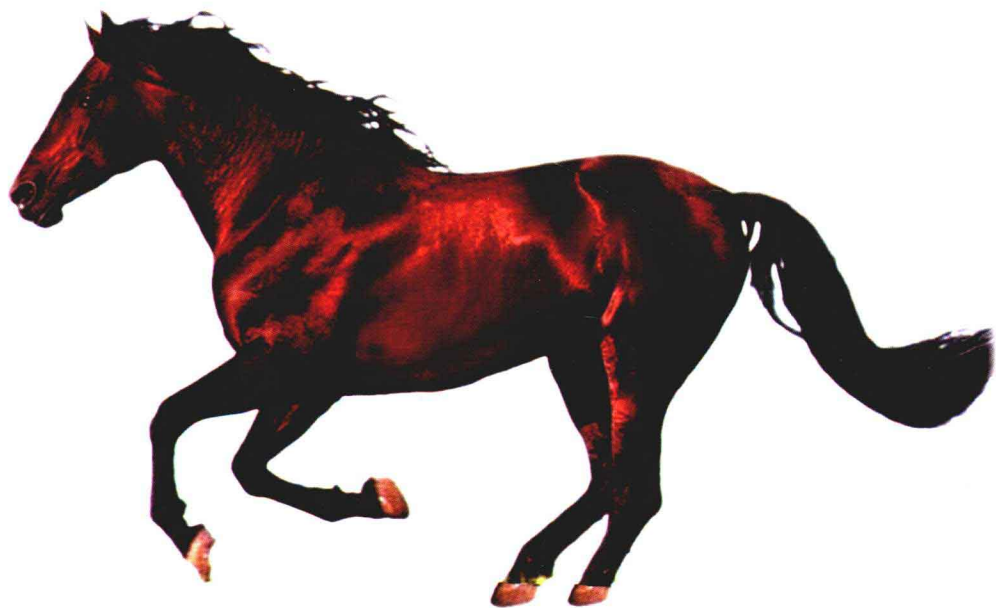
奔马 徐悲鸿

二、马的画法

马的特征

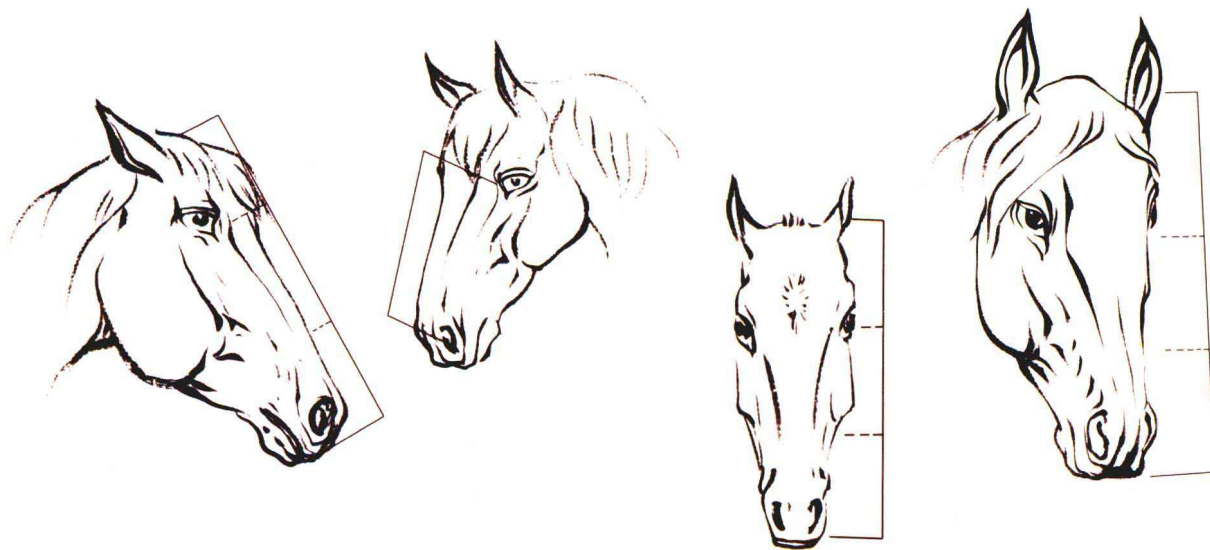
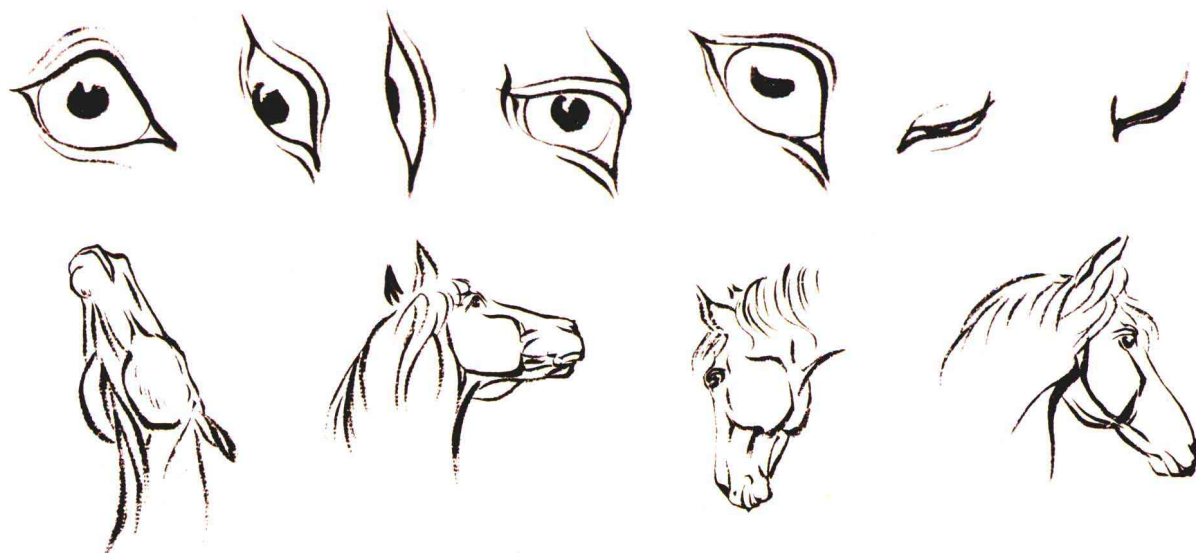
和一般动物一样，马的外形由头、躯干、四肢、鬃和尾组成。马的头形状近似长方形；脖子连接头和胸腔，可以伸长和收缩，转动十分灵活；躯干由胸、腹和后臀构成，是马的主体，外形像平放的圆柱体；

四肢分前后，前肢修长灵活，后肢发达有力；鬃和尾都是由毛发组成，飞奔时马鬃和马尾飘动，马尾由马尾骨支撑，可四外甩动、抽打，马尾毛很长，呈长条形。

马各个部分的画法

1. 马头画法

2. 马脚画法

3. 马其它各个部分的画法

马耳

马鬃毛

马尾

画马步骤图

1. 兼工带写画马步骤

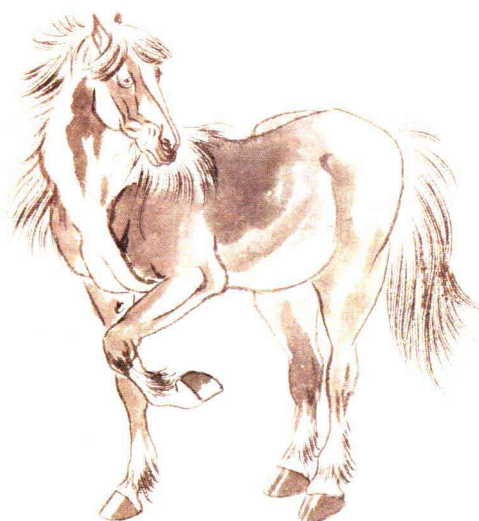
① 先用铅笔画底稿，然后将熟宣覆在其上描画。先画马的主躯体。

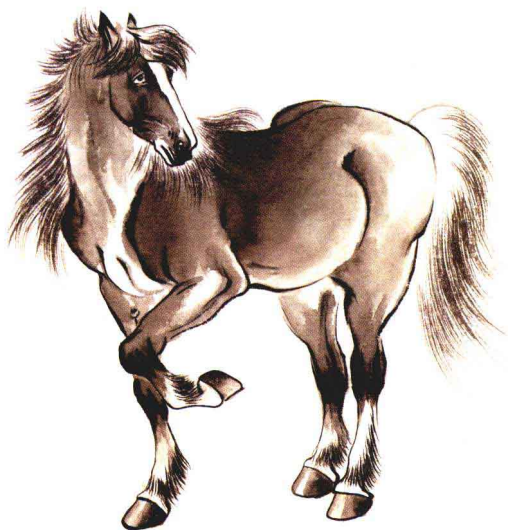
② 再画马头，并添马鬃。

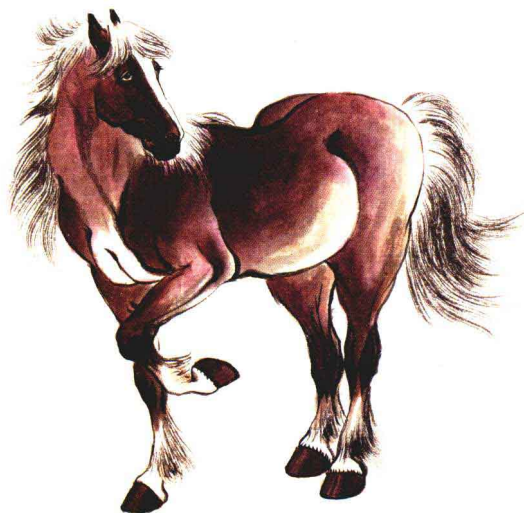
③ 接着画四腿和脚、蹄。

④ 上墨色，墨加清水，淡墨渲染三到六层。

⑤ 最后用淡墨统一罩染。

⑥ 赭石色和清水的比例为二和八。铺染三到六层；再上淡胭脂三到六层。

2. 写意画马步骤

① 写意画马，先画离我们眼睛距离最近的部份。本图先画后臀和腿部。

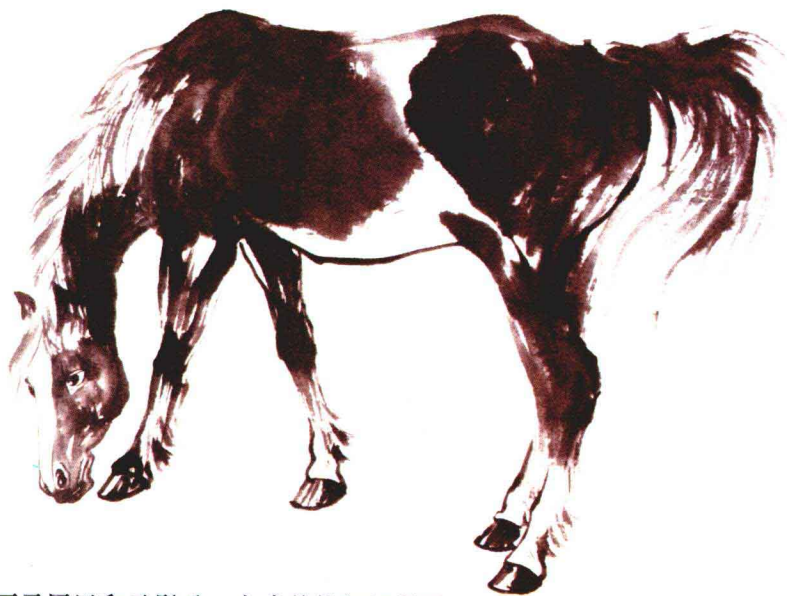
② 再画马头。

③ 大块墨画躯体。

④ 画四肢和鬃毛。

⑤ 画马尾巴和马鬃毛，完成其他细部刻画。

三、画马百态

单只马的百态

