

中国画自学技法丛书

当代工笔·写意画马技法

● 吴团良 著

中国工人出版社

●中国画自学技法丛书

J212.28
W546

当代工笔、写意画马技法

DANGDAI GONGBI XIEYI HUAMA JIFA

●吴团良 著

●中国工人出版社

HAJ96/12

图书在版编目(CIP)数据

当代工笔写意画马技法/吴团良编. - 北京: 中国工人出版社, 1999. 7

(中国画自学技法丛书)

ISBN 7-5008-2221-9

I. 当… II. 吴… III. ①工笔画: 动物画-技法(美术)
②写意画: 动物画-技法(美术) IV. J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 26022 号

中国工人出版社出版发行

(北京鼓楼外大街)

北京宏文印刷厂印刷, 新华书店北京发行所经销

1999 年 7 月第一版, 1999 年 7 月第 1 次印刷

开本 787×1092 毫米 1/16 印张: 5.5

字数: 10 千字 印数: 1~3000 册

定价: 28.50 元

中国画自学技法丛书

ZHONGGUOHUA ZIXUE JIFA CONGSHU

前言

在当代工笔画坛上，吴团良是近年来崛起的一位引人瞩目的画家。他的画多以北方草原为母题，尤其喜爱画马。在他的笔下，那充满野性的美和高度警觉的生命状态，和蒙古族坚毅、深沉、强悍的品格连在一起，同草原的空灵、博大、静谧合为一体。他倾注了自己的情感，把马作为民族的象征和高昂精神的投射，极力去掉马的动物属性，融进自然的灵性。一切都是那么简洁、率真、和谐，洋溢着雄健、壮美的阳刚之气。虽然，他营造的氛围，显得有些悲壮和苍凉，然而这恰恰是特有的草原文化在他作品中的自然呈现。苍凉而有力，悲壮而又激奋，也正是他长期接受民族文化的濡染而形成的不同于别人作品的个性特征。

在表现手法上，他已明显地突破了传统工笔画的作画理念。从形的适度夸张，线的装饰趣味追求以及色彩单纯性和整体性的强调，不难看出西方现代主义大师对他的影响。新的造型观念和技法的融入，又使他的画以一种特殊的肌理效果，造成神秘、朦胧、安宁、自然的意境。

值得称道的是，画家在努力从西方现代绘画中吸取灵感时，仍然对传统的绘画语言保持着深深的依恋。这在他水墨画马的作品中表现得尤为明显。因而，在他的作品中交相辉映着传统绘画与现代绘画的艺术魅力。他以他的作品表明：一味迎合传统艺术导致的审美定向以及由西方现代艺术导致的审美变异都是不合适的。唯有在两者之间寻求新的语言模式，才能创作出当代文化所需求的作品来。

可以这样说，吴团良的作品既是现代的，又是民族的。他找到了一条超越传统的路径。

刘大为

1999年5月10日

目 录

●概述	1
●写意画马的方法与步骤	15
一、布局	
二、落墨	
三、躯干和臀部的勾勒	
四、头部的描绘	
五、颈部和胸部的描绘	
六、画前肢	
七、躯干和臀部的画法	
八、画马尾	
九、整体调整	
●工笔画马的方法与步骤	20
一、起稿	
二、勾墨线	
三、渲染	
四、局部渲染	
五、整体渲染和背景处理	
六、肌理的处理方法	
●工笔画马作品欣赏	26
●写意画马作品欣赏	53

概述

马是人类亲近的朋友，它是人类历史上最早驯化的动物之一，早在距今六千年前的新石器时代就已被先民们征服、驯化。

在古代社会生活中，马是人类社会农耕业的主要畜力和畜牧业的主要支柱，也是生产、交通运输和军事征战的重要工具和载体。

人们喜爱马，甚至到了崇拜的地步，马的生理特性和动物本能都被赋予人格化的道德精神。马的威武强悍的体魄，温和坚韧的脾性，包含了丰富的审美特征，故此，它成为历代文人、丹青妙手反复吟颂和描绘的对象。

马有多种，不同的地域、气候和生态环境，不同的国度和人文背景都影响和决定了马的种类。不同种类的马，体型大小、毛色和外形都有很大差异，生活习性、体能和耐力也均有不同。

如我国黄河流域和黄河以北的蒙古草原上的蒙古马就具有躯干长、四肢短、腰背平直、尾短、胸廓深、头颅粗重、宽额厚颊、大鼻孔、鼻梁直、眼眶凸突、耳长颈短等特征。这些外形特征，区别于身高体长、颈瘦毛短的西洋马，英国马和中东的阿拉伯马。

马有雌雄长幼，雄马勇悍劲猛，雌马温驯敦厚，幼马活泼调皮，虎实中有灵气。马亦有各种性格差异：机敏、活泼、沉静、迟钝、暴烈等等。在情感方面有发怒、急躁、惊恐、爱恋、悠闲、嬉戏等不同表现和变化。再就是其相对应的走、跑、跳、卧、滚、立等多种动势。

马还有一定的社会属性。它通人性，重情义，辨善恶，故古人常用“忠勇”、“垂缰之义”来赞誉它。

如此种种，马的这些自然特征和审美特性早已成为历代艺术家所喜爱描绘和表现的题材。其悠久的历史，从已发现的内蒙古阴山岩画和汉唐马的雕刻、绘画可见一斑。随着历史的演进，画马已发展为独立的“人马画”科，而历史上，无数个名垂千古的艺术大师也为我们留下了一幅幅流芳百世的传世佳作。唐代曹霸、韩幹，宋代李公麟，辽初的契丹画家胡瓌，清代意大利传教士郎世宁以及现代绘画大师徐悲鸿，他们尽其毕生精力和心血所达到的艺术成就，是中华文化的瑰宝，是后人学习的楷模。

图1 南朝·张僧繇
《五星廿八宿神形图
卷》(局部)

图2 唐·张萱
《虢国夫人游春图
卷》(局部)

我从事绘画已数十载，与马结下了不解之缘。我自幼爱马，更喜画马，青少年时期常与马相伴。学画时，除了临习当时十分有限的前辈名家作品的印刷品外，更主要的是在生活中观察、体味，有条件时多画速写，没条件时靠默写，这个方法一直沿用至今。我认为，学画必须多动手，要力求达到心、手、眼的协调一致。画马，首先要对马的骨骼肌肉解剖有一定程度的了解；同时，要细心观察马瞬间的动势变化和表情变化。这样由形体到精神的全面掌握，达到“胸有全马”。有了“胸中全马”，接着就是如何将“胸中全马”变成画中的全马，这就是艺术创作，是认识的升华。

中国画是一种高度提炼概括和技法性极强的艺术，分为多种门类。不管哪一门类都需要从临摹入手，画马也不例外。

我的经验是：最好将写生同临摹结合起来交替进行。以写生来同摹本相对照，用写生来作基础，用临摹来充实和提高自己的技法和表现力。

图3 唐·韩幹《神骏图卷》(局部)

图4 五代·胡瓌《卓歇图卷》(局部)

以中国画画马不外乎工笔和水墨两种方法。先从工笔入手，目的是从基本的造型、勾线渲染开始，掌握较全面的、扎实的基本功和处理画面的能力。

工笔画马始自魏晋南北朝，远比写意画马历史久远。唐代的曹霸、韩幹，宋代的李公麟，辽代的契丹画家胡瓌，清代意大利传教士郎世宁等都是具有代表性的工笔画马画家。而写意画马的出现则较晚，南宋的梁楷曾偶尔为之。之后，一直到清末才在任颐等大家的作品中出现。真正开创并使水墨画马至臻完善的是活跃于本世纪前半叶的杰出画家，如高剑父、高奇峰、徐悲鸿、沈逸干、赵望云等，而影响最大、成就最高者还属徐悲鸿。

当今水墨画马首推徐悲鸿的传人刘勃舒先生，还有黄胄、尹瘦石等。较活跃的有刘大为、贾浩义、彭先诚、杨刚等。他们的艺术研究和创作成果无疑是我们学习水墨画马的最好借鉴，应作深入研究和临习。

研习名家画作要作理性分析，对各个历史时期的名家和作品的风格特点分类分析极其重要。如唐代曹霸喜画瘦马，在形似的基础上以神似夺人；韩幹画马则是造型肥腴雄强，夸张变形，设色华贵，颇具盛唐的文化特征。

宋代李公麟画马不惟画肉也画骨，骨肉停匀、笔力劲健，这与他多年对御马写生达到心领神会有关。他画的马，具有恬淡儒雅的文人情调。

辽代契丹画家胡瓌画马是以粗豪强悍、旷达淳朴为特征。他那劲利简放的线描风格和情态生动、坚实敦厚的造型，都体现了草原民族强悍粗犷的精神风貌。

现代大师徐悲鸿笔下的马皆是大义凛然的形态、有不可

侵犯的尊严，极富感召力。他很少画带鞍的马，以显其野悍劲猛、绝无驯服之态。他对前人墨迹有很深的研究，同时深谙马的解剖和透视学，更具扎实的素描功底。所以他画马的笔墨与形体、骨骼、肌肉高度和谐，由此更能传神写意。

当代刘勃舒的马强调动势和张力，笔墨灵动；贾浩义的马则气势磅礴、挥洒无忌；刘大为的马清秀中透出粗犷，用笔劲利，用墨概括；杨刚画马则追求返璞归真的稚趣。

以上介绍了诸位画马名家的风格特点，学画者在选择学习时，若能深入研究，吸取前人精华，必能从中得到巨大的收获。

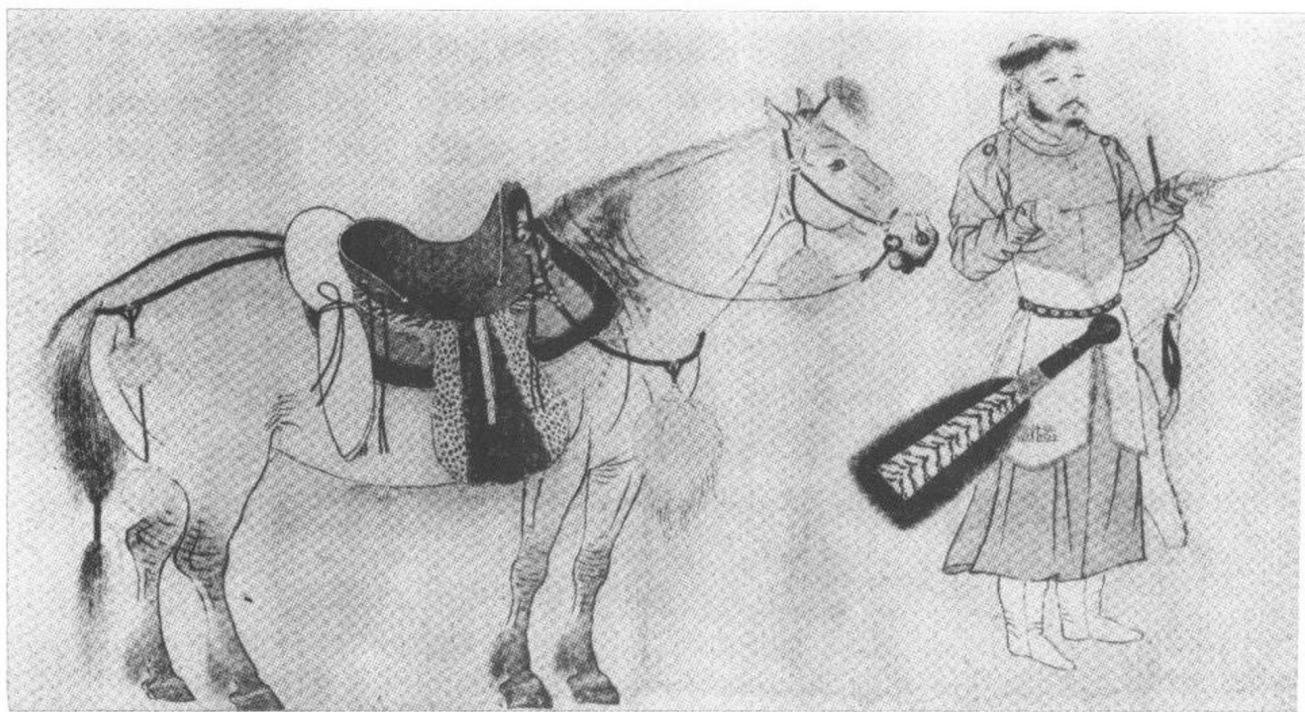

图5 五代·李赞华《射骑图册页》

图6 宋·李公麟《五马图卷》(局部)

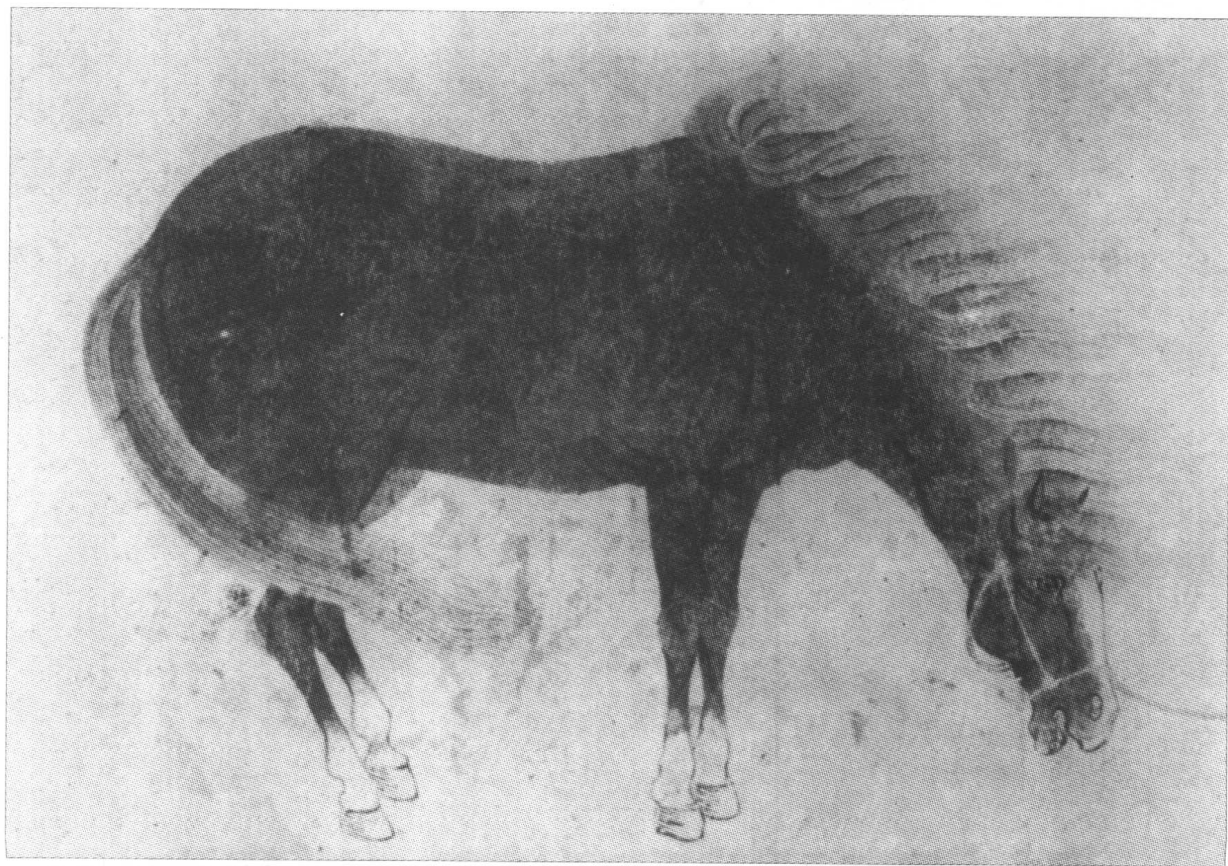

图7 元·赵孟頫《调良图卷》(局部)

图8 宋·李公麟《临韦偃牧马图卷》(局部)

弟子書與韓

馬遠人言王

子金驥攻駒

何曾傳伯時

參粉奉神

似見韋偃徐

肉杜老嗤獨

人焉貶損薄

力勢鋪張飲

任力乃強筋

服固無數此中

那驕藏促養

業宜驚驚多

那良圖兼容

併賢用既

不駿豈無

壽三月

