

工笔骏马创作技法

李澜 绘

天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

工笔骏马创作技法

李澜 绘

天津出版传媒集团

天津人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

工笔骏马创作技法 / 李澜绘. — 天津 : 天津人民
美术出版社, 2014.1
ISBN 978-7-5305-5749-5

I. ①工… II. ①李… III. ①马—工笔画—翎毛走兽
画—国画技法 IV. ①J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第319821号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022)58352900

出版人: 李毅峰 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市银博印刷技术发展有限公司印刷 全国新华书店经销

2014年1月第1版 2014年1月第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 4 印数: 1-2500

版权所有, 侵权必究

定价: 32.00元

李澜艺术简历

20世纪60年代出生于天津，幼年就学湖社大家刘子久画系，后毕业于天津美术学院。同步师从“宫廷画派”爱新觉罗·溥佐弟子赵毅先生，专攻工笔骏马。继之转益多师，随大风堂画会姬俊尧、纪振民教授研习山水，中西兼修，苦有所得，自显风格，以特有之笔墨，立身画坛。

近十年来，先后有《春潮野牧》《秋水神骥》等佳作，在津门及全国各类画展中颇受瞩目。2012年赴日本，在筑波美术馆成功举办“李澜中国绘画展”，享“骥影”之誉。随后又有《奔腾》一画，于“黄河经济区九省市名家书画展”中面世，步入画马新境界。

目 录

前 言	1
第一章 工笔骏马源流概述	3
第二章 绘画用品常识与应用	7
第三章 工笔骏马的基本技法与创作	9
第四章 工笔骏马的画法步骤	14
第五章 工笔骏马中题款、铃印常识	30
第六章 国画形制诠释	34
作品欣赏	35
秋林逸士	35
十六骏	36
三骏图	38
秋山云涧	39
竹溪三骏	40
观沧海	41
雪趣	41
双骏图	42
八骏图	43
八骏图	44
伯乐相马	45
育骏图	46
瘦骨铜声	47
高山流水	48
龙马精神	49
百骏图——春	50
百骏图——夏	51
百骏图——秋	52
百骏图——冬	53
岱岳龙影	54
秋潭神骏	55
秋声	56
马上封侯	57
伯乐相马	58
神骏图	59
百骏图手卷	60

前言

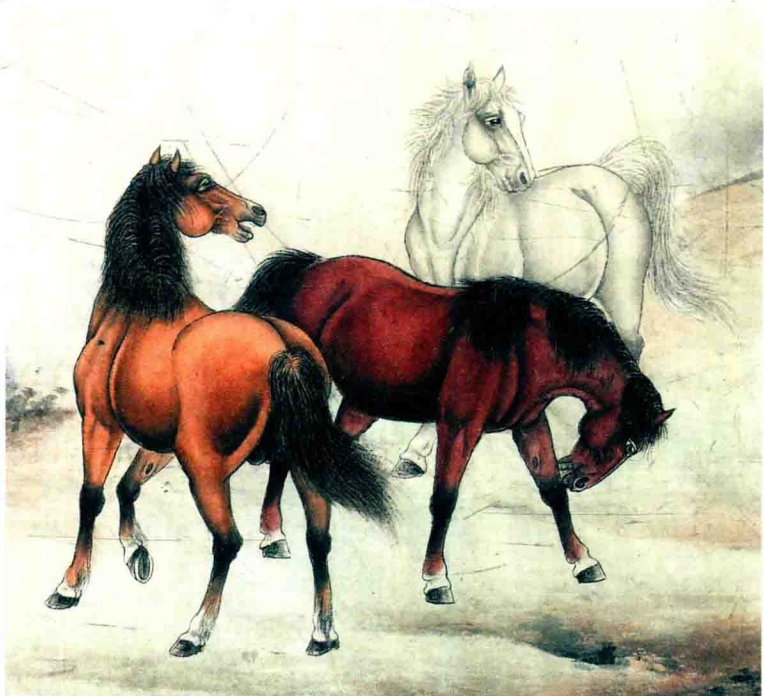
在中国乃至世界数千年的文明史中，马——在人类的社会生活中无处不在，无处不有。从骑射围猎，到农田耕作，及至沙场驰骋，伴随着社会前进的脚步留下数不尽的故事和典籍，名马轶闻，尤以唐太宗推崇的“昭陵六骏”演绎到了极致。

就此，马，特别是骏马，便成为历代画家艺术创作极佳的题材。无数先贤，或为骏马写真，或以马寓人，或借马抒情，或表现重大历史场景和事件，都留下了极其珍贵的遗作，成为稀世珍宝。当然也为后人致力丹青留下宝贵范本。今天的马，虽然不再有它历史的功用，但其骏拔、矫健的体形，仍然予以人们阳光向上的审美体验，因而以马为题材的艺术创作，仍然是当今画家和绘画爱好者锲而不舍发掘的素材。

有幸应天津人民美术出版社之嘱编绘《工笔骏马创作技法》一书，感谢之余，也有“如履薄冰”之虑。虽画马书籍远不及山水、花鸟、人物诸科丰富，留有较多的探索空间，但要在编绘中使之具有一定“含金量”并非易事。其一，因面向初学者，不能让深奥的画理讲得晦涩难懂，又怕说得过于简约，流于“蜻蜓点水”，因此在“度”的上面颇费思索。其二，“功夫必在”——即对工笔画马技法的各个部分要力求做到“一条龙”全覆盖，从源流概述到马的结构名称、姿态以至绘画工具及补景、参考资料、构图、题款、铃印、形制……争取一册在手，能引导初学者入门入境。其三，对于处在提高阶段的习画者而言，如多种风格的补景、多样式的《百骏图》的创作、群马的复杂构图等，权衡再三，因篇幅所限，计划另册续编，再行探索，在此深表歉意。

出版在即，自知画马二十余载，虽积累了些许实践经验和绘画心得，但知之浅薄，悟之尚少，言之恐多不当，真诚希望画界前辈及学友、读者对我严苛指正。在此也对在编绘此书过程中热诚帮助我的诸多师友表示由衷的感谢。

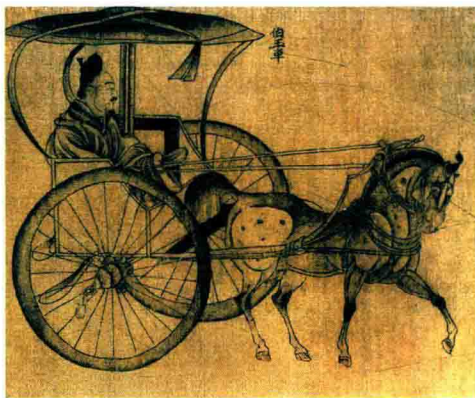
第一章 工笔骏马源流概述

中国工笔马类题材绘画，起源于汉朝，发展于魏晋，鼎盛于唐、宋、元三代，传承于明、清，变革于民国，至今绵延画坛两千余年。

魏晋前之画马作品今已不多见，以艺术发展规律而言应属高古风格，今亦可从东晋顾恺之所绘《列女图》（宋摹本）中伯玉车部分寻得参考。图中骏马纯水墨渲染，线条粗拙，风格略显图案状，尤其是马鬃，仅以线条加烘染的画法，古朴之风远超后世，显见汉画遗风。魏晋至隋之工笔画马，只能从顾恺之的《洛神赋图》（宋摹本）中见其一斑。画中诸马线条取“游丝描”法，敷以重彩，整体具成熟之相。

唐 韩幹 《牧马图》册局部

东晋 顾恺之 《列女图》局部

东晋 顾恺之 《洛神赋图》局部

唐 韦偃 《双骑图》

五代 胡瓌 《回猎图》局部

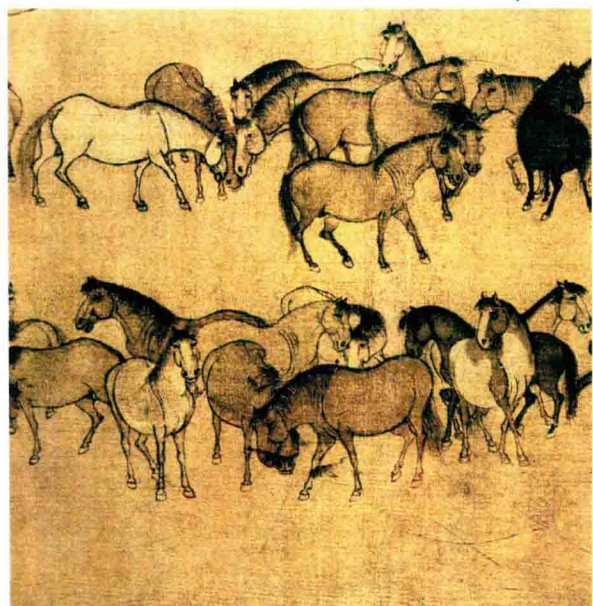
五代 赵鼎 《调马图》

五代 李赞华 《东丹王出行图》

唐代对马推崇备至，无论养马、舞马、咏马、画马、刻马、雕马……均推至顶峰。画马名家当以曹霸、韩幹、韦偃三家为最，世称“曹韩韦”，均有作品流传。曹霸的作品相传尚有《饲马图》一幅在世，因绢本过暗，无法制版印刷，难以得见真容，只能从杜甫《丹青引赠曹将军霸》诗中的那句“一洗万古凡马空”中去遐想。韩幹师曹霸，作为唐代最负盛名的画马大家，今天还能见到他的两幅册页《牧马图》和《照夜白》，及相传为他所作的《神骏图》。其画马擅用简练、细劲的铁线描，极少渲染，呈现出唐画独有的“丰肌硕体”风貌，如诗人云“唯画肉不画骨”，更因其“以真马为师”，成为后世楷模。韦偃承家学，《双骑图》册页相传是他所绘。其擅用粗笔，用“越笔点簇”技法使其风格异于曹、韩。

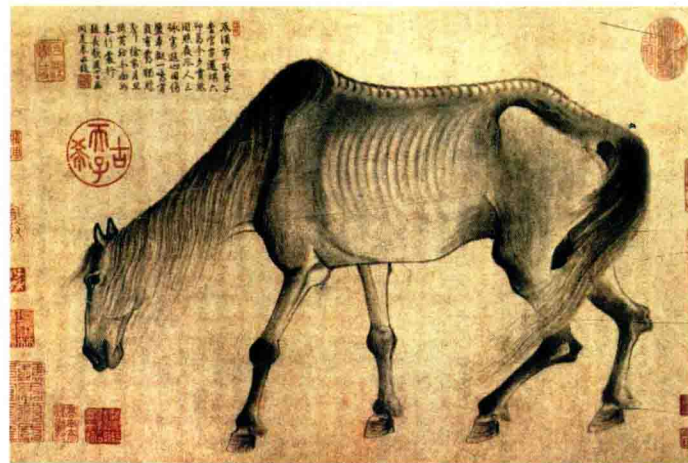
五代时期与唐人画的宫廷御马迥然不同，有北方番马强悍、淳朴的特质。如赵鼎的《调马图》《八达春游图》，胡瓌的《卓歇图》《番骑图》《出猎图》《回猎图》《番马图》，李赞华的《射骑图》《东丹王出行图》，此三家代表了当时画家的最高水平。其中值得一提的是李赞华画的马，非前人常画的西域大宛名马，而是身躯不算伟岸的叫乌珠穆沁的马（今蒙古马），并有契丹画家画马特有的标志——马头顶鬃毛、尾巴均加束。

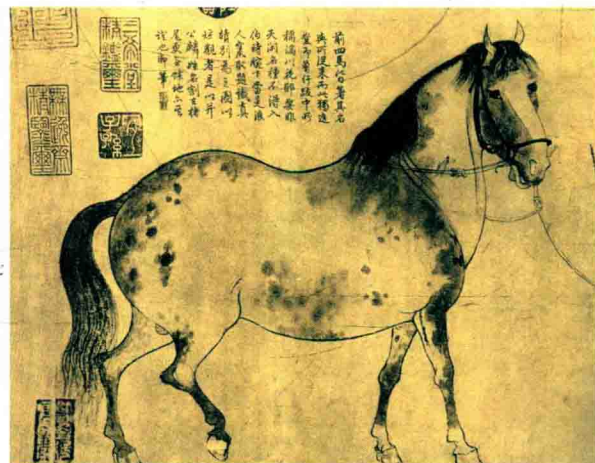
宋 李公麟 《临韦偃牧放图》局部

宋 赵佶 《虢国夫人游春图》局部

宋 龚开 《骏骨图》局部

宋 李公麟 《五马图》局部

宋 赵伯驹 手卷局部

宋人画马堪称“李公麟”时代。李公麟对后世影响远超前人，他在吴道子的“焦墨薄彩”画法基础上独创“扫去彩黛、淡毫轻墨”的白描法，一千多年来凡画马者无不从其画风、画作学起。他的《五马图》成为百世经典名作。而其《临韦偃牧放图》，让后人第一次感受到那“千马毕至、万里可行”的壮观场面，能与之争辉的仅有《虢国夫人游春图》和《骏骨图》。传为宋徽宗摹唐张萱的《虢国夫人游春图》的重要价值之一，在于在唐人画马仅剩几幅小册页时，为后人重现了大幅唐画风格精品，让观赏者时时感受到一派雍容华贵的视觉冲击力。而龚开的《骏骨图》，首次以粗笔技法绘寓意深刻之作，触及了观赏者的思想灵魂。

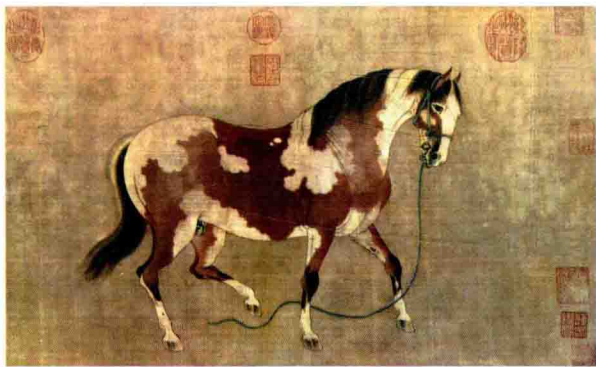
元人画马首推赵孟頫、任仁发二家，赵孟頫与前辈不同之处在于前人或皇家富贵、敷彩艳丽之重彩，或不施丹青、光彩动人之白描，二者必居其一。而赵孟頫独擅双体，谓集大成者。其作品学唐三家的有《浴马图》《秋郊饮马图》，学宋李公麟的如《调马图》《洗马图》《人马图》《古木散马图》。任仁发则纯学唐人，作品有《出圉图》《二马图》《神骏图》《人马图》《十马图》等。

明代画马逊于前朝，仅张龙章、仇英、胡聰等为数不多的画家有作品存世。而清代则有张穆、钱沣、华喦、郎世宁等，尤以意大利画家郎世宁创中西合璧之写实技法，对后世产生了很大的影响。

民国时期画马名家众多，风格各异，远超前朝。南方张大千重振唐人画风，古朴中不失自家清秀。戈湘岚借鉴西洋技法后，粗笔勾点与细致渲染相结合，自成一家。而北方马晋、刘奎龄两家，前者初学郎世宁，中年创工细的撕毛法行国画写实之风，晚年以小写意技法完美地诠释了画马三部曲，后者则以湿笔撕毛法结合西洋画法开宗立派，衣钵相传，历三代不衰。又有皇家一门画马——爱新觉罗“宫廷画派”，堪称影响中国北方画坛的重要流派。清末皇室后人载瀛取法唐宋又吸收西法，形成自家风格。最令人称道的则是培养出了“溥氏四杰”——溥伉、溥儒、溥佐、溥佐。在画马风格上，溥伉清秀，溥佐疏放，溥佐雄健，皆初师古人，后各有别，显皇家风度。一时后学如云。其中以溥佐先生在天津影响颇大，弟子众多。

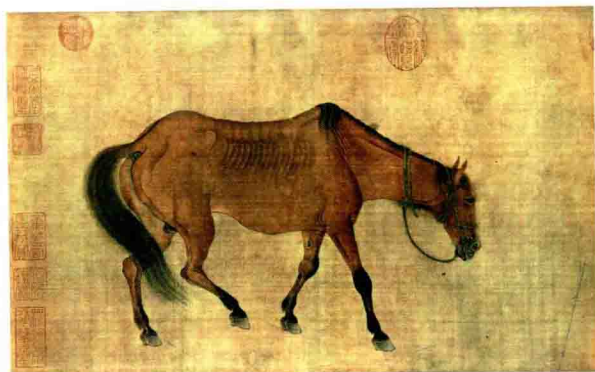
元 赵孟頫 《浴马图》卷局部

元 任仁发 《二马图》局部之一

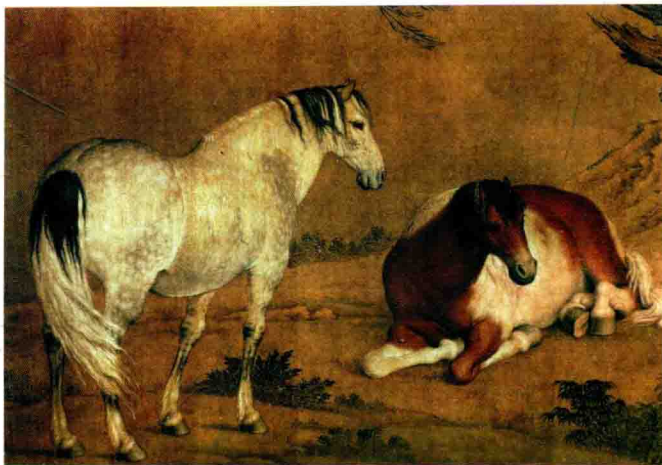
明 张龙章 《胡人出猎图》局部

元 任仁发 《二马图》局部之二

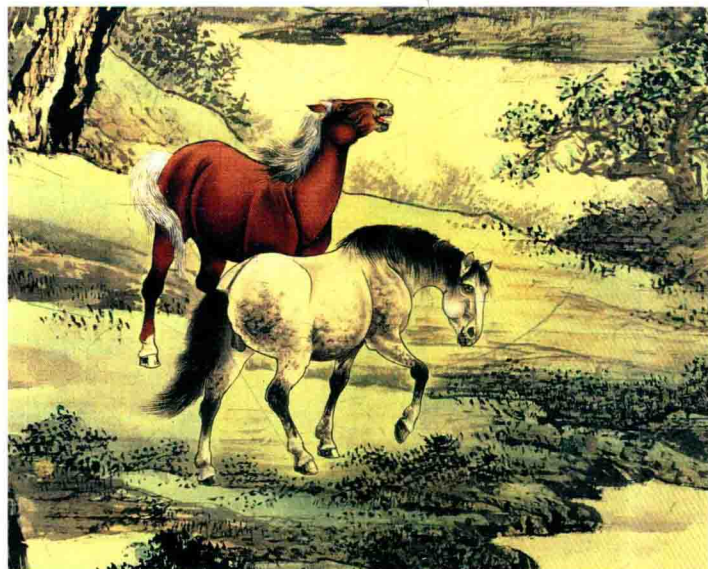
爱新觉罗·溥佐 《春溪放马》局部

清 郎世宁 《柳荫双骏图》局部

爱新觉罗·溥佐 《双骏图》

爱新觉罗·溥佐 《双骏图》局部

第二章 绘画用品常识与应用

一、毛笔的常识和应用

毛笔品种众多，多达数百种。以笔毫原料分就有鹿毛、兔毛、羊毛、狼毛等二十余种。以笔杆的质地来分，亦有竹、木、牛角、瓷等三十余种。性能上之分硬毫（如大衣纹笔、中山水笔等）、软毫（如羊毫笔、鸡毫笔等）、兼毫（如加健白云笔等）三大类。按笔锋分又有长、中、短锋的区分。

毛笔制作工序近百道，尺寸大者近丈、小者数寸。比较著名的百年老字号笔厂有王一品斋、善琰湖笔厂、北京制笔厂、山东掖县制笔厂、北京戴月轩、上海周虎臣等。

毛笔在工笔画马中的选择与应用：其一，购笔时，狼毫应挑选聚尖瘦肚为佳，忌用羊毫笔或人造毫笔；其二，选用长锋狼毫或兼毫勾线笔用于勾勒马的轮廓及画鬃尾；其三，选用加健白云笔用于染色及补景着色；其四，用中山水笔和大衣纹笔补景。

二、墨的常识和应用

墨分油烟、松烟、选烟三类。其中油烟类又分五石漆烟、超贡烟、贡烟、超顶烟、顶烟等数种。以五石漆烟墨最佳，多用于绘画，其为用桐油、麻油、广胶、天然麝香、梅片、冰片、公丁香、金箔、天然漆等十几种名贵药材、香料等材料经捣数万杵制成，色呈紫光，质坚墨细，敲之有清脆声。松烟类墨色如漆，多用于书法，上等佳品由生漆、松烟、珍珠、玉屑、龙脑等名贵材料制成。选烟类系工业合成墨。

上述诸墨形制不一，样式不可胜数，选之可用、可藏、可赏。著名的老字号墨厂有徽州胡开文墨厂、徽县墨厂、上海制墨厂、上海曹素功老店等。画马时应选择上等五石漆烟墨，补景则可选用贡烟或顶烟等油烟墨。忌用松烟墨、选烟墨、宿墨、墨汁。

三、宣纸的常识和应用

宣纸以独特的原料（青檀皮和砂田稻草）和配方制作，经上百道工序，周期近两年方成。按用料配比，区分为棉料、皮料、特净皮三类，其中特净皮最佳。按加工与否分生宣与熟宣两类，生宣有单宣、玉版、棉连等，熟宣经加胶矾、洒金、染色等加工后主要有“云母”“清水”“蝉衣”等。尺寸上分四尺、六尺、八尺、丈二、丈六等尺幅。宣纸有近百个品种。著名的老字号品牌有红星、汪六吉、汪同和、红旗、鸡球等。

画工笔骏马选用的均是熟宣，以胶矾适中的高档清水书画为宜，常用尺寸为四尺和六尺两种。偶用日本泥金笺、高档熟绢。市场上宣纸与书画纸质量参差不齐，选择时要求纸——柔而不起毛，厚不滞笔墨，墨淡不浑灰，润墨不漏矾，薄韧而不脆，光平而不滑。应注意忌用矾大（不易渲染）的熟宣。

四、国画颜料的常识和应用

国画颜料品种较西画颜料为少，仅十余种。可分矿物质色和植物质色两大类。前者浓厚、覆盖性强，后者稀薄、通透性强。具体可分：

石青、石绿：产于铜矿，有毒。按浓淡程度分为头、二、三青或绿。

朱砂、朱磬：产于石灰岩。按浓淡程度分，上层红里带黄的叫朱磬，中层纯红色的称朱砂，下层为头朱，因质量粗浊，不宜使用。

赭石：产于赤铁矿。色质清纯，赤者中呈黄红色为上品，呈浅褐色次之。

花青：又名靛花，产于蓝靛叶中。青中泛蓝者上佳，青中泛黑者次之。

藤黄：又称月黄，产于海藤树汁中，有毒，色分老、嫩二种。

泥金：以真金最佳，铜粉次之。其中铜粉以“目”为单位，“目”数越高代表铜粉越细。以颜色分为偏红黄色（佛赤、大赤）、偏淡黄色（田赤）、偏黄青色三种。以西欧、日本产的金粉最好。

常用的还有白粉、曙红、胭脂及相关的胶、矾等。

市场上颜料分三种，分别是粉状、块状和袋状。粉状色需随用随加胶，用后再“出胶”，不易掌握且比较繁琐，但质量最好。块状色可随时用水化开即用，比较方便，质量亦很好。袋状色分高级和普通两种，使用最方便。高级色尚可一用，普通色则质量不佳。比较理想的用法是画马时以使用苏州姜思序堂块状色为主，补景以使用上海马利高级袋状色为主，搭配使用。

五、其它必备用具的选择和应用

文房用品大约有数十种之多。除笔、墨、纸、色外，其它最基本必备用具如下：

1. 砚：可分为三大类，一是古砚，含砖砚、瓦砚、石砚、泥砚等；二是名砚，包括端砚、歙砚等；三是石砚，指国产名地石砚，如灵璧石砚、玉砚、水晶砚等。歙砚又称“龙尾砚”，和端砚均发端于唐朝。端砚以广布石眼称奇。其石眼又分猫眼、鹦哥眼等若干种，以石品又分蕉叶白、火捺、鱼脑冰、青花等。歙砚又分金星、眉子、玉带、罗纹等名品，其共同特点是声若金石，质坚韧且温润，发墨而不损笔。选用时要挑选质量略好一些的端砚或歙砚。应要易清洗并且研墨量多的素式砚海，尤其砚盖必须是同类砚石的，不要用密封不佳，使墨易干、易坏的木盖。而精致繁丽的砚台观赏性多于实用性，初学者不必追求。

2. 毛毡：要在专售工业毛毡和绘画毛毡的店购买，厚度在两毫米以上，色均匀、质细密，化纤材质或过于松软的毛毡慎用。

3. 中、小型水洗各一个，调色瓷盘一个，竹制笔帘一个，直径二寸的小碟数个（用于调制较多的墨或色），小而略薄的镇尺数个。

4. 其它用品如笔筒、笔架、墨床等偏重于观赏陈设作用的物件，初学者可暂不考虑。

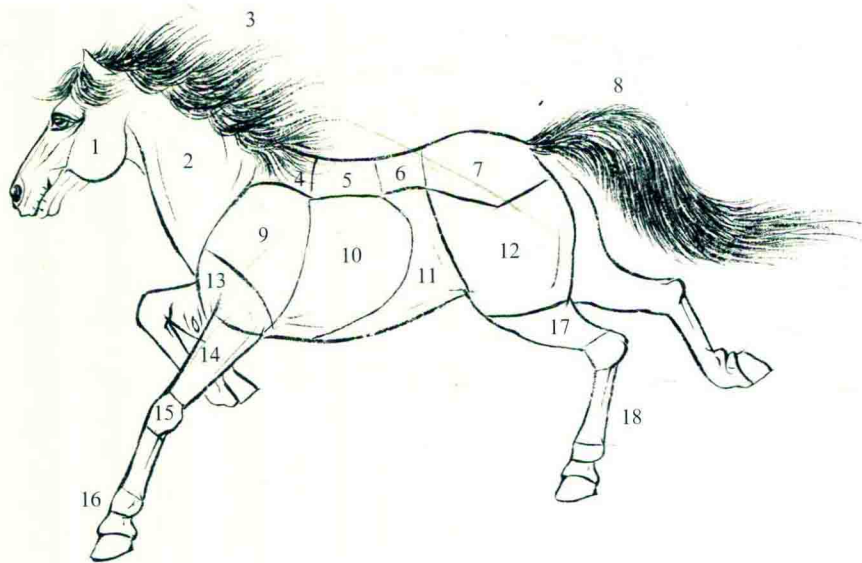
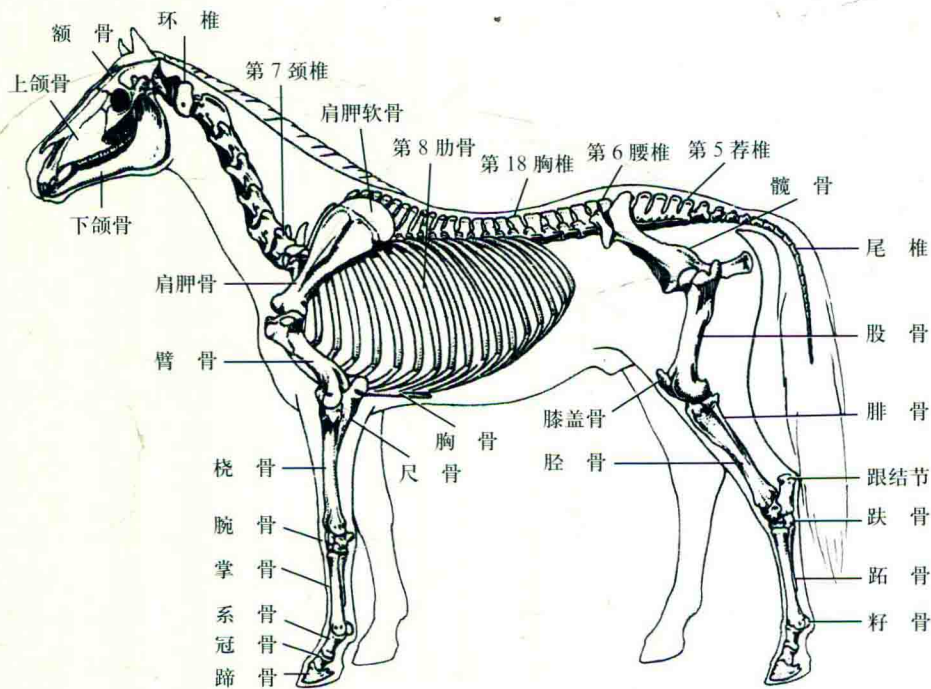
第三章 工笔骏马的基本技法与创作

构图又称布局或章法，最早源于东晋顾恺之著《画论》一文中的“置陈布势”，历代此类论著颇多，但专讲走兽类，尤其是讲马类题材构图与创作的论述甚少。

一、马的基本知识

初期画马要了解马的形态及骨骼结构。骏马大体分为头、颈、肩、胸、腹、背、臀部、前后肢以及鬃尾等。

马骨骼全图

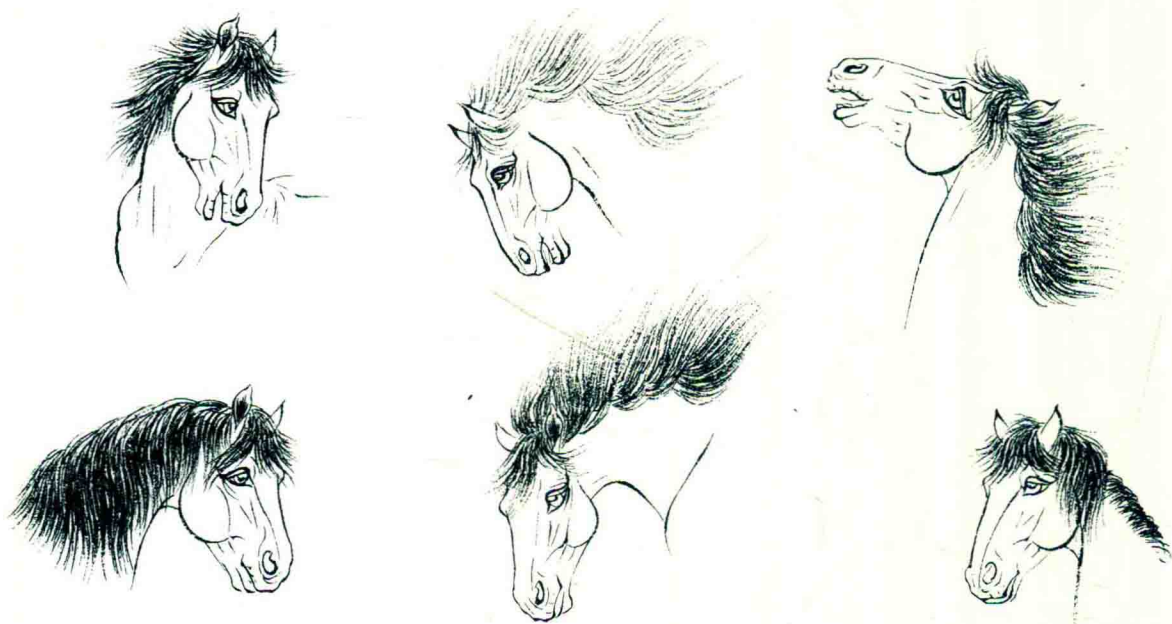

马体表各部位名称

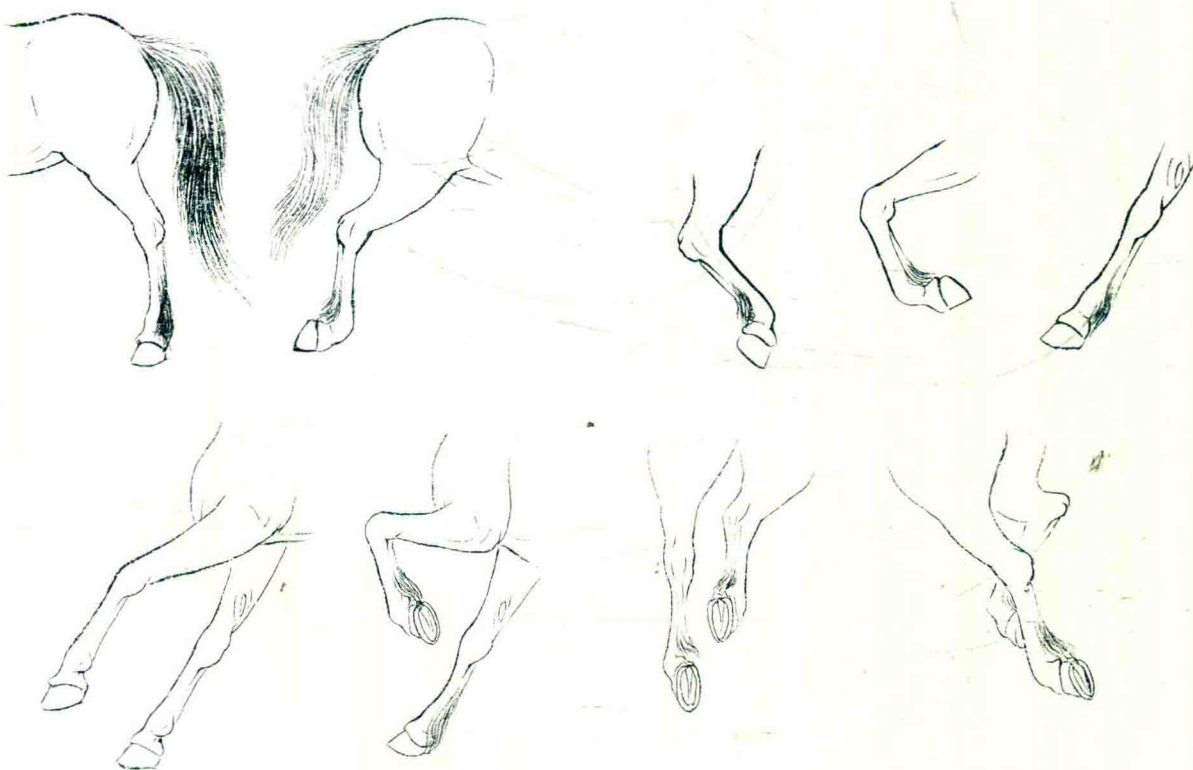
1 头部	2 颈部	3 鬃	4 髻甲部	5 背部	6 腰部
7 臀部	8 尾	9 肩臂部	10 肋部	11 腹部	12 股部
13 胸部	14 前臂部	15 腕（前膝）	16 掌指部	17 小腿	18 趾部

二、画稿的创作

先要对马写生、修改、设计、定稿或借鉴古人之作品整理成若干白描马稿，再用重墨准确地勾勒在透明的纸上制成粉本，长期备用。

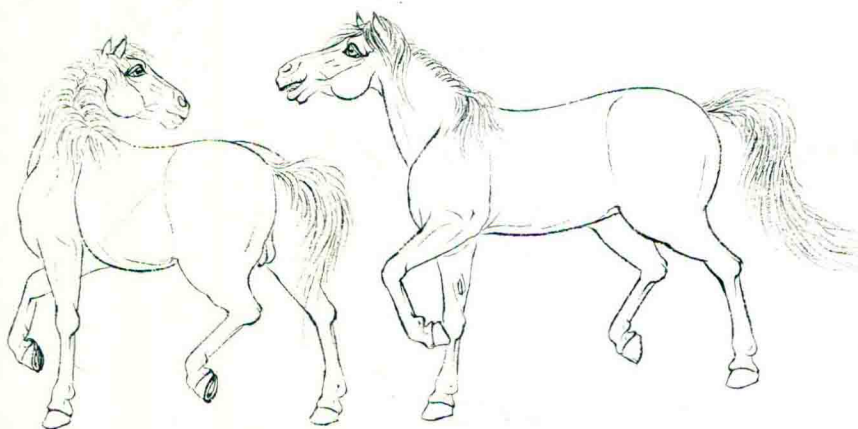
1. 马头画稿

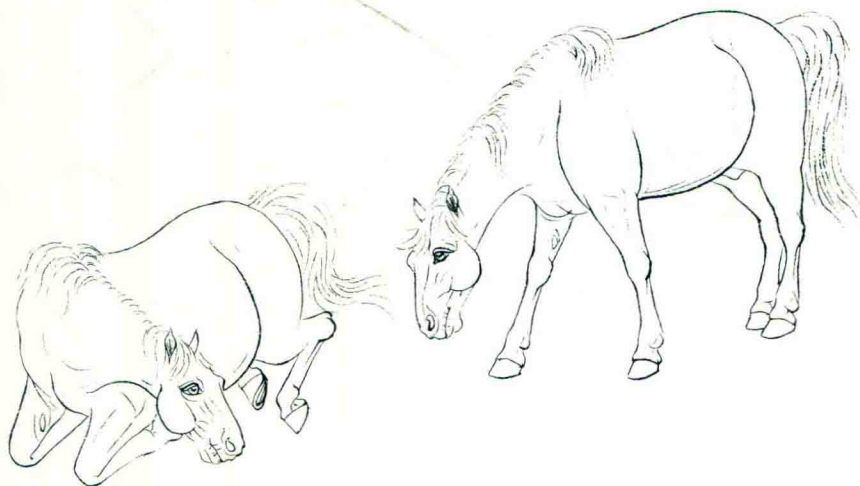
2. 马腿及马蹄画稿

3. 母子骏马画稿

4. 站立骏马画稿

5. 卧姿及低头骏马画稿

三、补景的先期准备

为马补景与给人物及其它走兽补景不同，前者是中远景居多的山水类景，往往将画中马换成高士即成一幅山水画，而后者为近景居多的花鸟景。因此习画马者应同步学习传统山水技法，又因马画中常加人物，故工细的山水补景人物亦在先期练习之列。

四、构思

作品构图时可先用小稿纸构思，以铅笔或炭条起草稿，经修改定稿后再正式创作，在复杂、费时的工笔画中尤为重要。在创稿中要先定马的位置，以此定景，景是为马服务和包装的。其间要注意补景时的开合、虚实、疏密三者关系，以及前、中、后三段的内在连贯性。

1. 竹子、枯树画稿

2. 点叶树、夹叶树画稿

3. 松树画稿

4. 远景画稿