

大野雲飛 辛卯年仲夏秀剛

CHUXUEZHE ZHIYOU
初学者之友

写意画马

何秀刚 ◎ 著

江苏凤凰美术出版社（全国百佳图书出版单位）

CHUXUEZHE ZHIYOU

初学者之友

写意画马

何秀刚 ◎ 著

江苏凤凰美术出版社

※ 怎样画好马

马是人类忠实的伙伴，在农业生产、运输、征战、竞技娱乐等方面发挥着重要作用。马的体态匀称，身形雄健挺拔、英俊潇洒、器宇轩昂，是动物中的佼佼者，是大自然的灵物。

马不惧艰险、不屈不挠、拼搏好胜，是勇敢、力量和成功的象征。马为人类经济文化的发展做出了很大贡献，因此备受人们的欣赏和喜爱。以马为题材的文学、诗歌、美术创作遍及世界各地。中国也有大量的咏马诗及文学作品，以马为题材的绘画、雕塑艺术已有上千年的历史。画马成为绘画一科，名家大师辈出，代不乏人。

青少年时我就在出产名马的古西域三十六国之一的焉耆上学，经常能看到形体高大、身姿矫健的焉耆马。那神采气势深深地印在我脑海，激发出强烈的画马的欲望。参加工作后，我数次去巴音布鲁克大草原和全国著名的昭苏军马场，和朋友骑马翻山渡河，那无垠的草原、壮美的天山、飞奔的骏马都给我留下了无比壮美的印象。

画好马只有深入到马的生活和运动的环境里，做长期深入细致的观察体验和写生，不但要掌握其形体特征、运动规律，还要体察马情马性，以及它的情感世界。马的性格秉性各不相同，有任劳任怨的、有老实驯良的、有性如烈火的、有桀骜不驯的、有温文尔雅的、有活泼好动的、有调皮捣蛋的等等，观察接触时间越久，就会理解得越透；情感交融越深，爱马画马之情就会越强烈。

马的共性是警觉机灵，相对安静时也静中寓动。快速疾跑时马体要保持重心平衡，加强向前的冲力时，头颈要上下运动，胸、腹、背、臀的肌肉都能拉伸压缩、隆凸变化。疾跑时面部特征为鼻孔大开，喘息急促，浑身肌肉滚动，汗水淋漓，四肢快速伸展收缩，马鬃和马尾因动势而飘动。

马在站立、行走、疾跑及打斗中，其胸、背、腹、臀的变化不是很大，难度在于不同角度的形体透视变化，特别是身躯在扭转、拐弯、倾斜时透视产生较大变化。姿态变化最丰富的是头、颈和四肢，因马的运动和情绪而变化，马头与脖颈的高扬下垂、左摇右摆，头部随脖颈运动时正、侧、斜、仰、垂的变化极为丰富，熟悉掌握这些多变的部位，才能使所画的马不呆板、不单调。运动中的四肢要画得轻盈利落、有虚有实，才能使动感强烈。

学画马需多体验观察、多速写默记、多积累全马在胸，下笔才能稳、准、狠。

※ 工具与材料

笔：一支好笔的笔头要做到五个标准，即尖、齐、圆、健、聚。

墨：传统的墨锭，因取烟原料不同，可以分为松烟墨、油烟墨和漆烟墨三种。

纸：宣纸分生宣和熟宣。生宣具有独特的渗透、润墨和一次性吸附的性能，变幻自然，最宜作写意画；熟宣不吸水，宜作工笔画。

砚：砚台大多用石料制成，砚石以石质细腻、色彩雅丽、发墨细快、贮墨不涸、不损毫毛为好。

颜料：中国画的颜料分为石色和水色。石色是矿物质经过研磨漂制加工而成，为不透明色，有覆盖力；水色是从植物中提取，易渗化，色泽明快，但不耐久。

其他用具：画桌、毛毡、水盂、调色盘。如外出写生还需要准备速写本等。

目 录

怎样画好马·····	1
马的结构与造型·····	2
马头的结构与画法·····	5
躯干与四肢的画法·····	8
前肢的画法·····	8
后肢的画法·····	10
马的行走姿势·····	11
马的疾走姿势·····	12
马的小跑姿势·····	13
马的疾跑姿势·····	14
马的速写·····	15
单马速写·····	15
组合马速写·····	18
写意画马示范·····	21
范例一·····	21
范例二·····	25
范例三·····	28
范例四·····	32
范例五·····	36
笔墨技法·····	40
创作图式与结构·····	46
扇面创作·····	46
册页创作·····	49
斗方创作·····	51
四尺、六尺创作·····	58
长卷创作·····	63

CHUXUEZHE ZHIYOU

初学者之友

写意画马

何秀刚 © 著

江苏凤凰美术出版社

※ 怎样画好马

马是人类忠实的伙伴，在农业生产、运输、征战、竞技娱乐等方面发挥着重要作用。马的体态匀称，身形雄健挺拔、英俊潇洒、器宇轩昂，是动物中的佼佼者，是大自然的灵物。

马不惧艰险、不屈不挠、拼搏好胜，是勇敢、力量和成功的象征。马为人类经济文化的发展做出了很大贡献，因此备受人们的欣赏和喜爱。以马为题材的文学、诗歌、美术创作遍及世界各地。中国也有大量的咏马诗及文学作品，以马为题材的绘画、雕塑艺术已有上千年的历史。画马成为绘画一科，名家大师辈出，代不乏人。

青少年时我就在出产名马的古西域三十六国之一的焉耆上学，经常能看到形体高大、身姿矫健的焉耆马。那神采气势深深地印在我脑海，激发出强烈的画马的欲望。参加工作后，我数次去巴音布鲁克大草原和全国著名的昭苏军马场，和朋友骑马翻山渡河，那无垠的草原、壮美的天山、飞奔的骏马都给我留下了无比壮美的印象。

画好马只有深入到马的生活和运动的环境里，做长期深入细致的观察体验和写生，不但要掌握其形体特征、运动规律，还要体察马情马性，以及它的情感世界。马的性格秉性各不相同，有任劳任怨的、有老实驯良的、有性如烈火的、有桀骜不驯的、有温文尔雅的、有活泼好动的、有调皮捣蛋的等等，观察接触时间越久，就会理解得越透；情感交融越深，爱马画马之情就会越强烈。

马的共性是警觉机灵，相对安静时也静中寓动。快速疾跑时马体要保持重心平衡，加强向前的冲力时，头颈要上下运动，胸、腹、背、臀的肌肉都能拉伸压缩、隆凸变化。疾跑时面部特征为鼻孔大开，喘息急促，浑身肌肉滚动，汗水淋漓，四肢快速伸展收缩，马鬃和马尾因动势而飘动。

马在站立、行走、疾跑及打斗中，其胸、背、腹、臀的变化不是很大，难度在于不同角度的形体透视变化，特别是身躯在扭转、拐弯、倾斜时透视产生较大变化。姿态变化最丰富的是头、颈和四肢，因马的运动和情绪而变化，马头与脖颈的高扬下垂、左摇右摆，头部随脖颈运动时正、侧、斜、仰、垂的变化极为丰富，熟悉掌握这些多变的部位，才能使所画的马不呆板、不单调。运动中的四肢要画得轻盈利落、有虚有实，才能使动感强烈。

学画马需多体验观察、多速写默记、多积累全马在胸，下笔才能稳、准、狠。

※ 工具与材料

笔：一支好笔的笔头要做到五个标准，即尖、齐、圆、健、聚。

墨：传统的墨锭，因取烟原料不同，可以分为松烟墨、油烟墨和漆烟墨三种。

纸：宣纸分生宣和熟宣。生宣具有独特的渗透、润墨和一次性吸附的性能，变幻自然，最宜作写意画；熟宣不吸水，宜作工笔画。

砚：砚台大多用石料制成，砚石以石质细腻、色彩雅丽、发墨细快、贮墨不涸、不损毫毛为好。

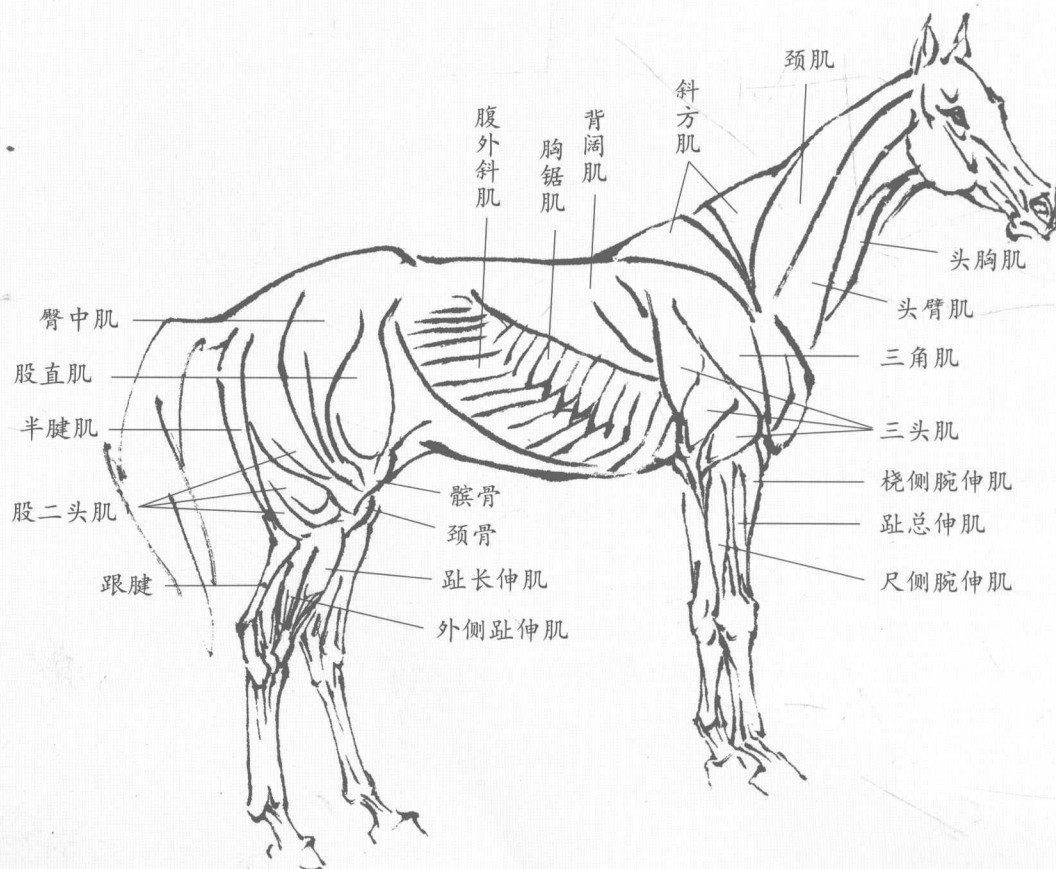
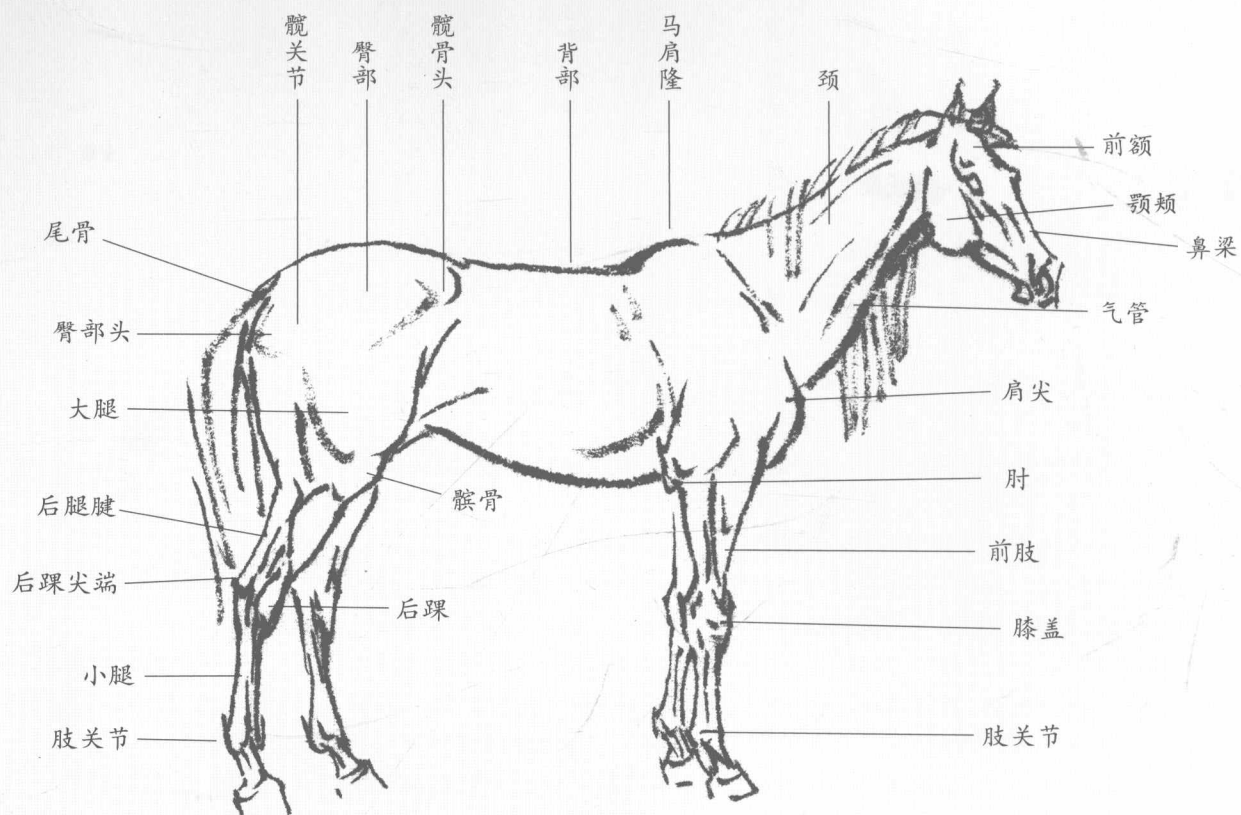
颜料：中国画的颜料分为石色和水色。石色是矿物质经过研磨漂制加工而成，为不透明色，有覆盖力；水色是从植物中提取，易渗化，色泽明快，但不耐久。

其他用具：画桌、毛毡、水盂、调色盘。如外出写生还需要准备速写本等。

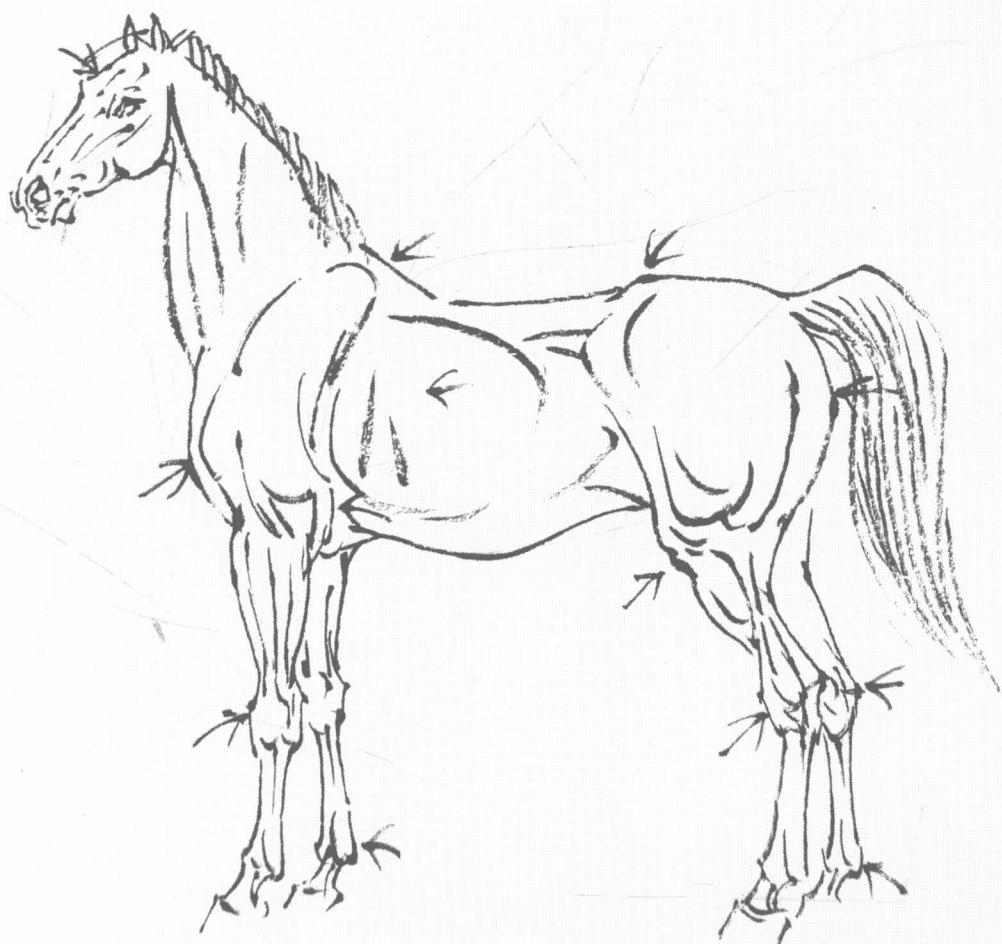
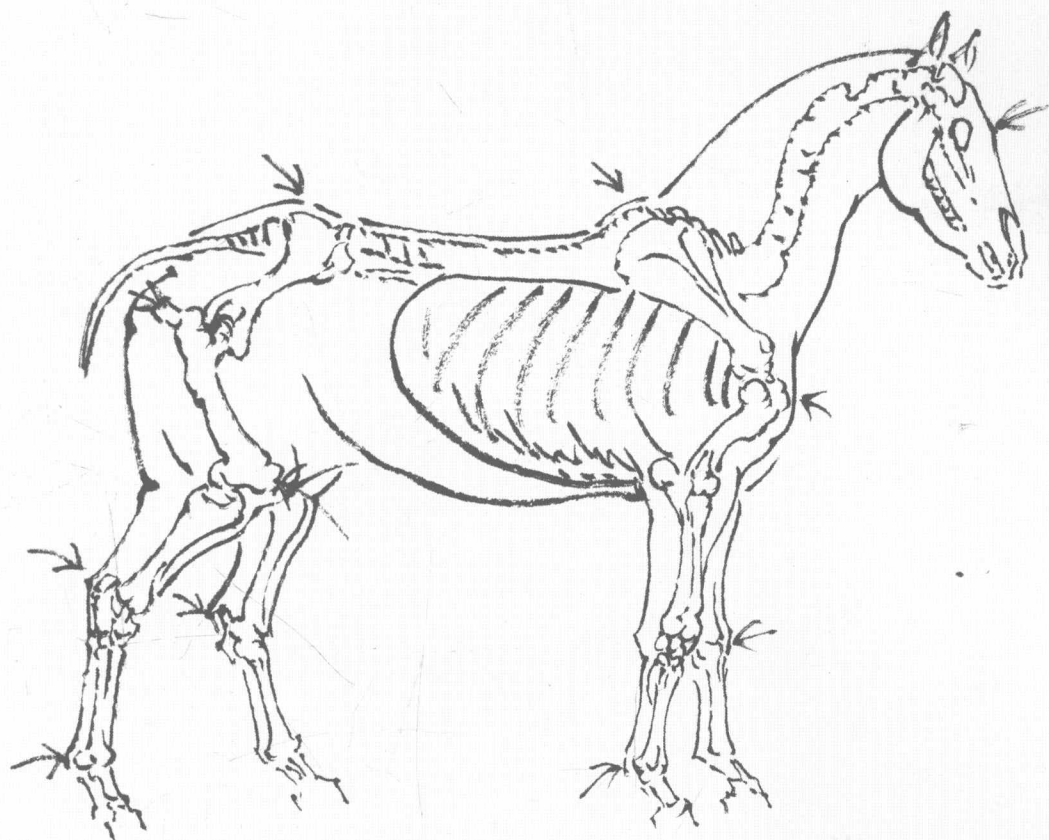

※ 马的结构与造型

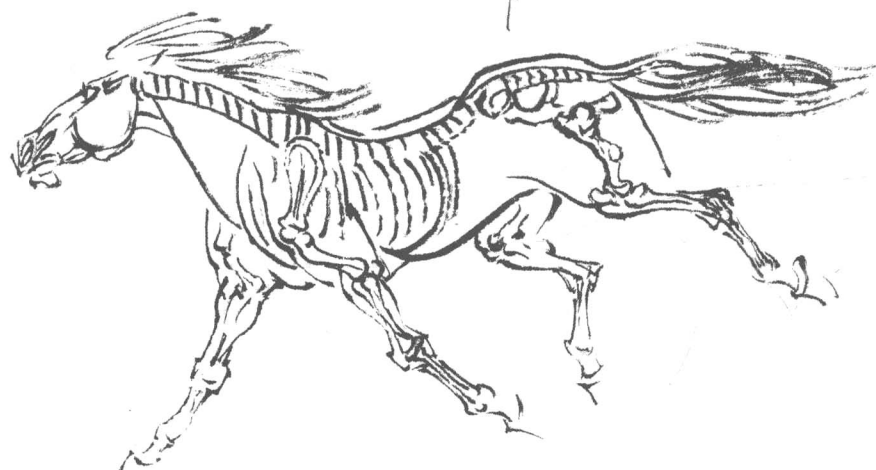
了解并掌握马全身的结构名称，有助于理解马在静态和运动中的变化，这对于画好马非常重要。

箭头所指是骨骼的连接点,也是骨腱外露的部位,它们决定着马的形体与运动变化。在运动中由于这些点的位移变化,而使肌肉拉长、收缩、隆起。理解掌握马的骨骼、肌肉对画马至关重要。古人叹曰:“画马难画骨”、“肉中藏骨以为奇”。可见画马不见其坚实的骨架、饱满的肌肉,是很难使所画的马雄健俊美、龙性十足。

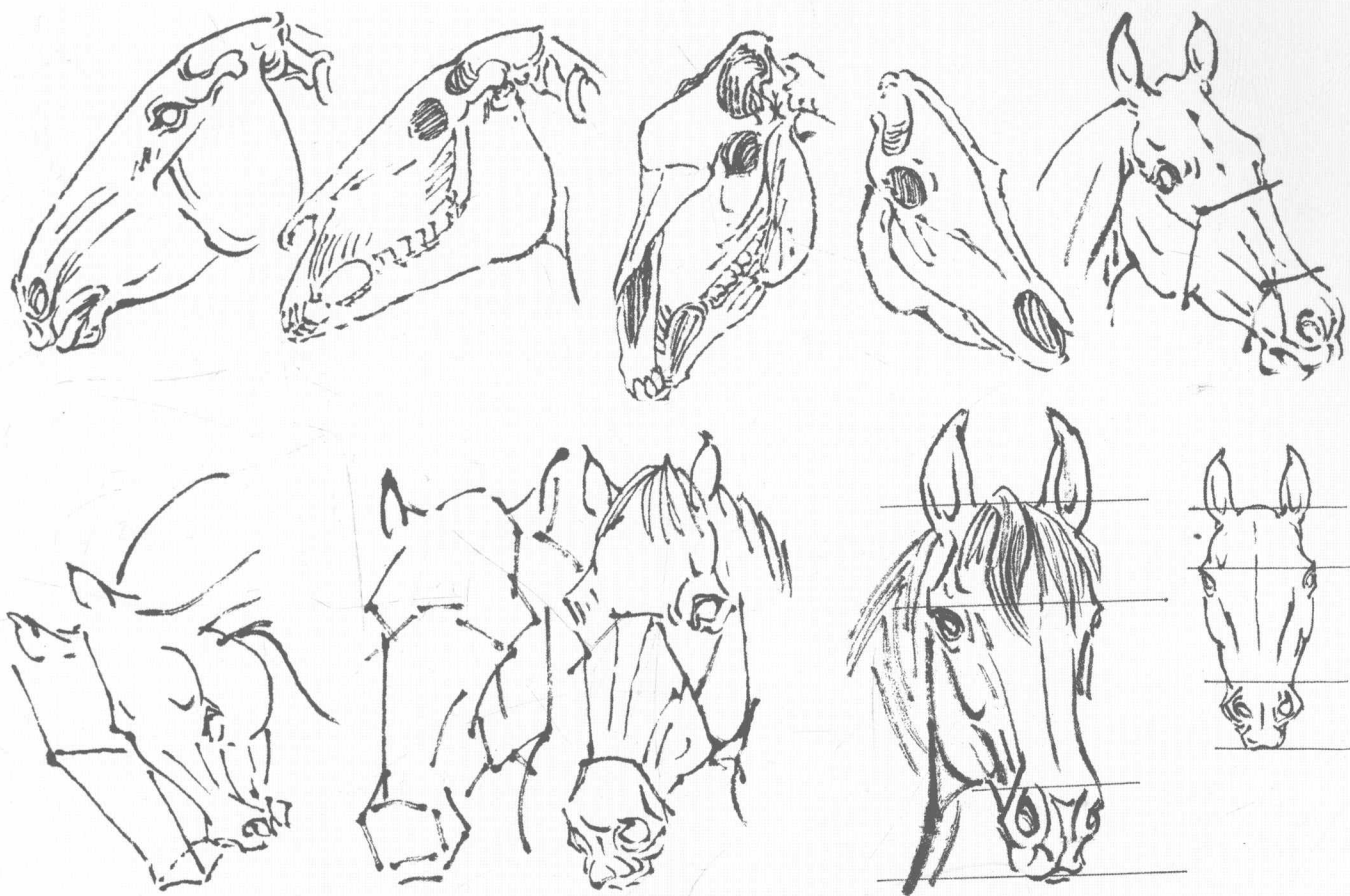
利用立方几何体，可以较为准确地理解运动中的透视规律。

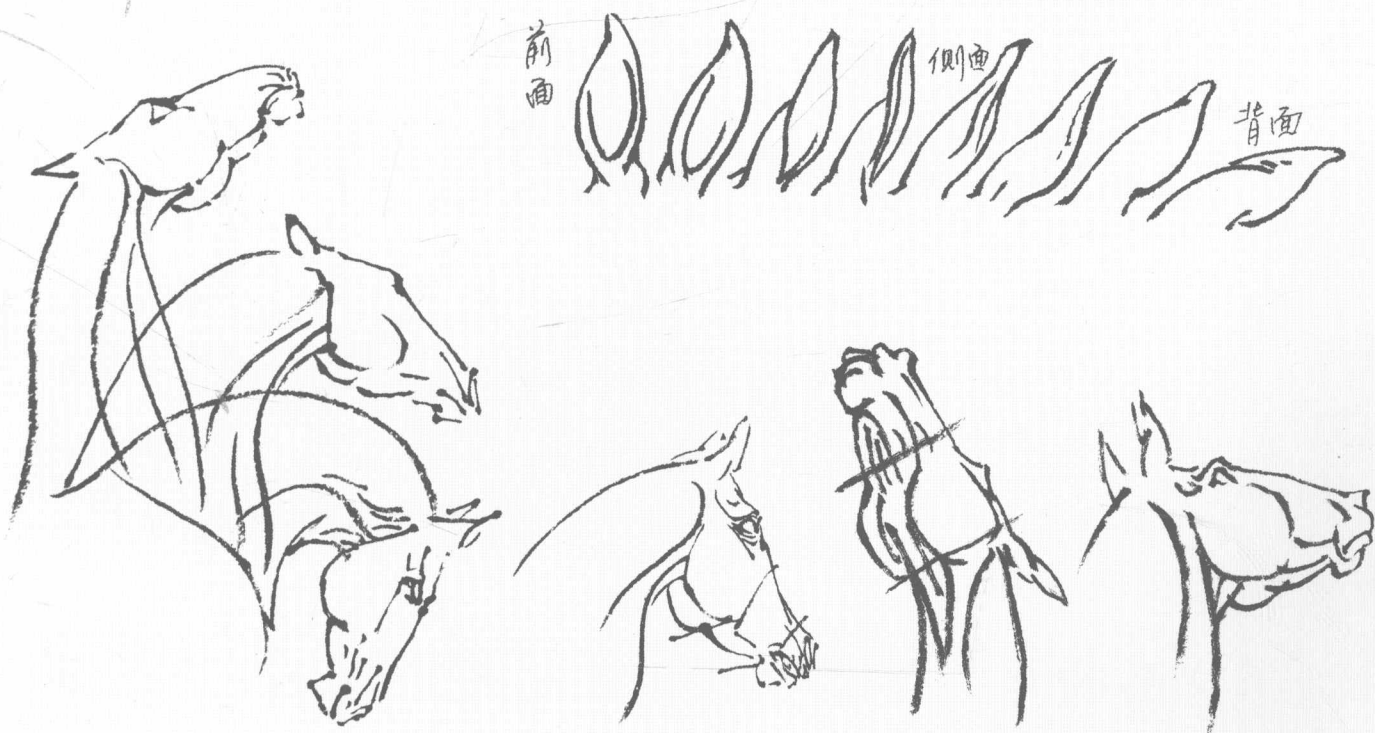
※ 马头的结构与画法

把马头分成口部、较长鼻部和头盖部三部分，分别用立方体表示头部各个角度的透视关系。

马头部正面三大部分比例为1 : 2 : 1，马头如果仰、俯、侧、转，由于透视变化则发生长短、大小的变化。

下图是马耳的转动过程，耳根部越转越宽。

下图是马头从侧面到正面的变化，以及马首仰俯顾盼的姿态。

相同的身姿，因头、颈的高仰、下低，左摆、右转的变化，可画出多种姿态。

下面三幅速写在传达马的情绪动态时，特意表达出头颈在运动中的灵活变化。

速写 1

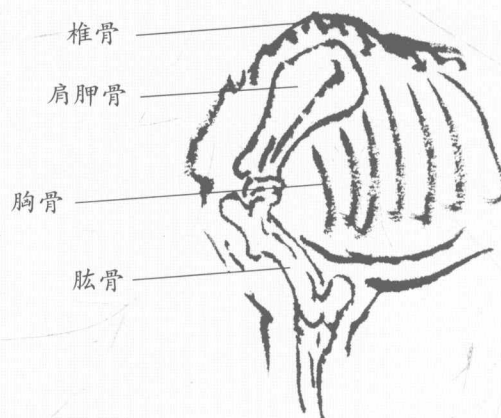
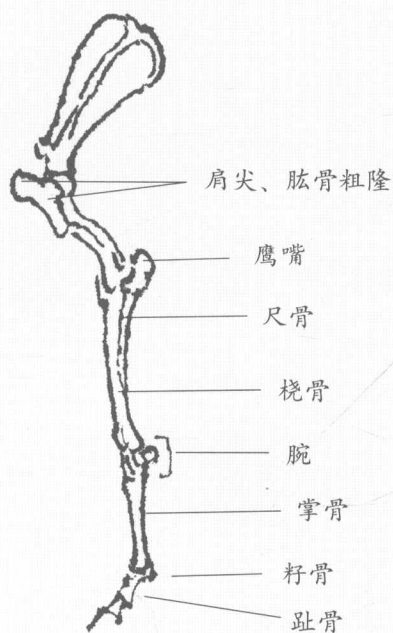

※ 躯干与四肢的画法

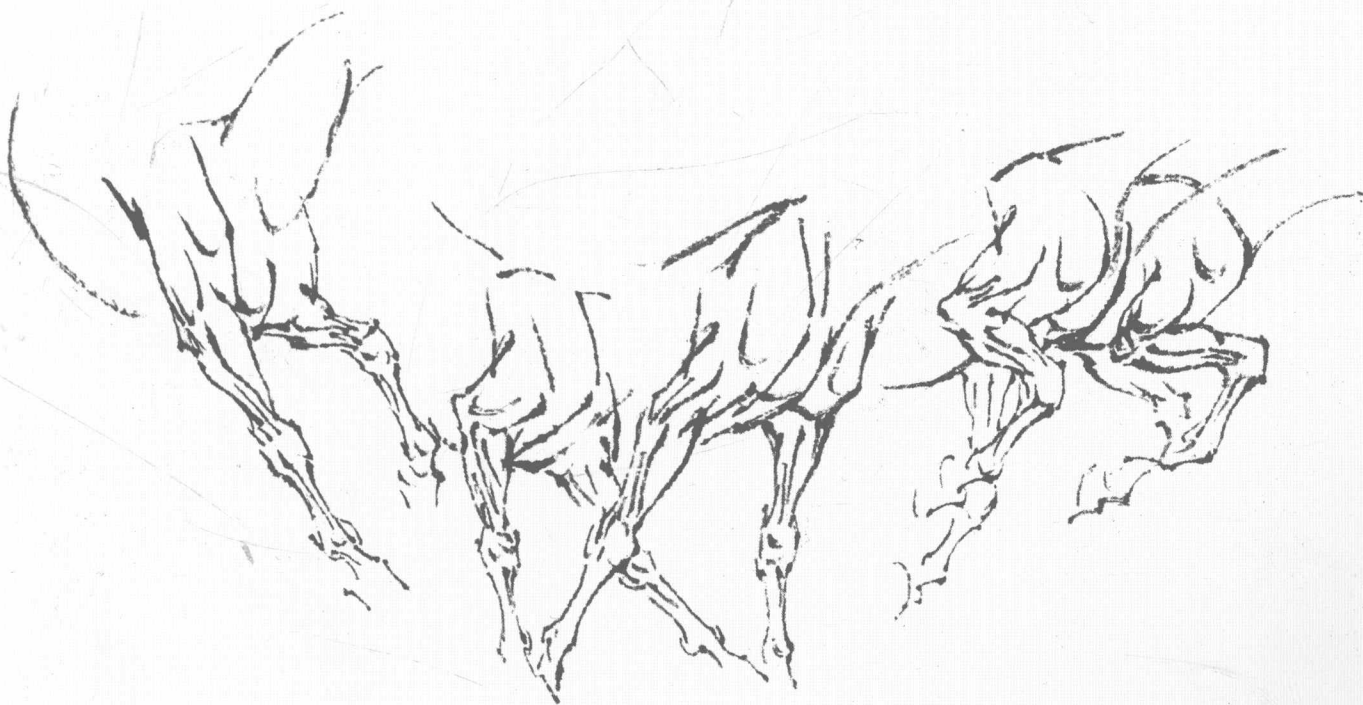
前肢的画法

马的前肢前有头部、脖颈，后有胸廓起支撑马的重心和平衡的作用，肌肉群都集中于胸、肩、肘的部分。马奔跑时，因头颈起仰、下俯、扭动、转向及重心的偏移，马的前肢都要及时做出协调一致的快速反应，所以前腿瘦劲而灵巧。

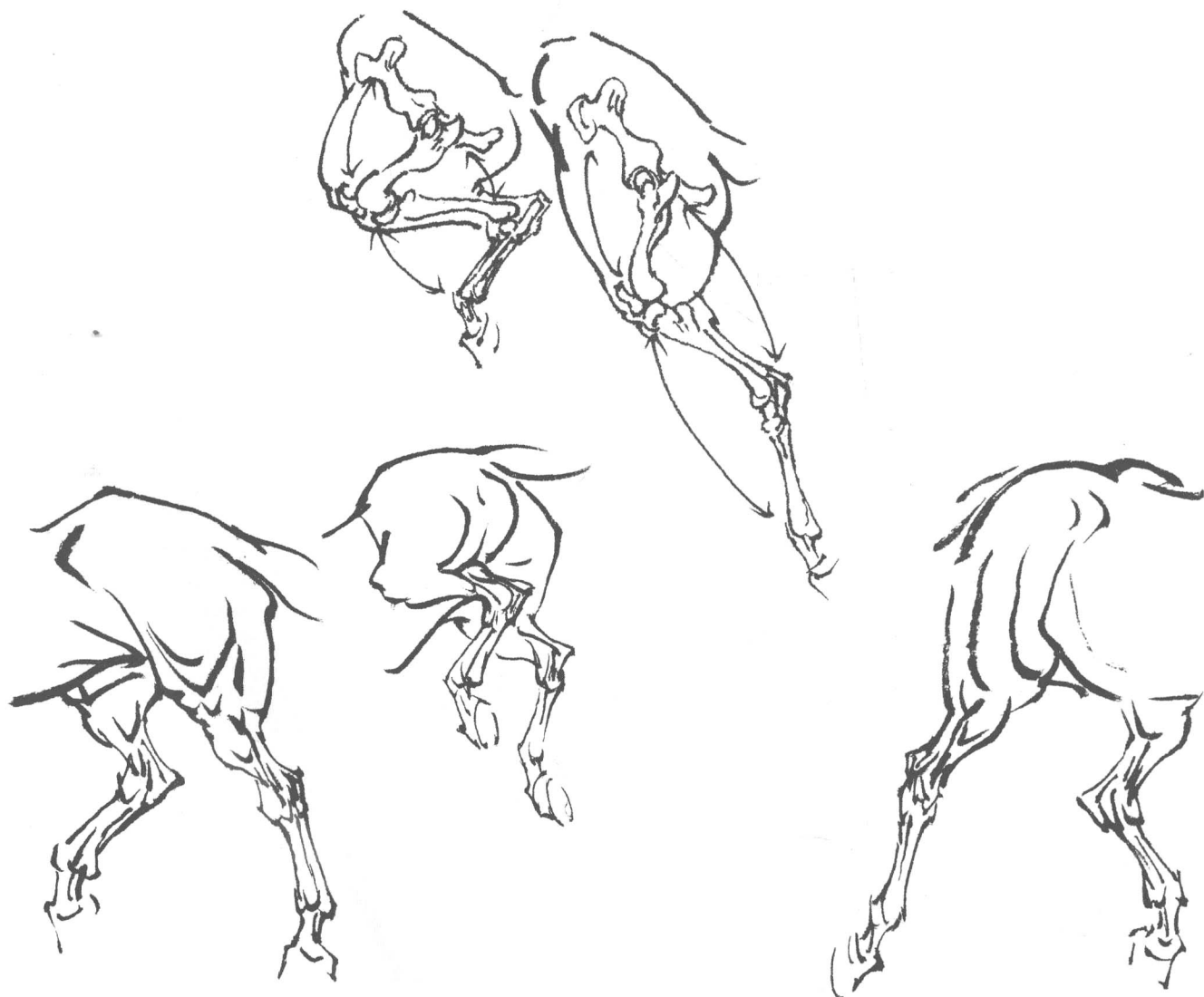
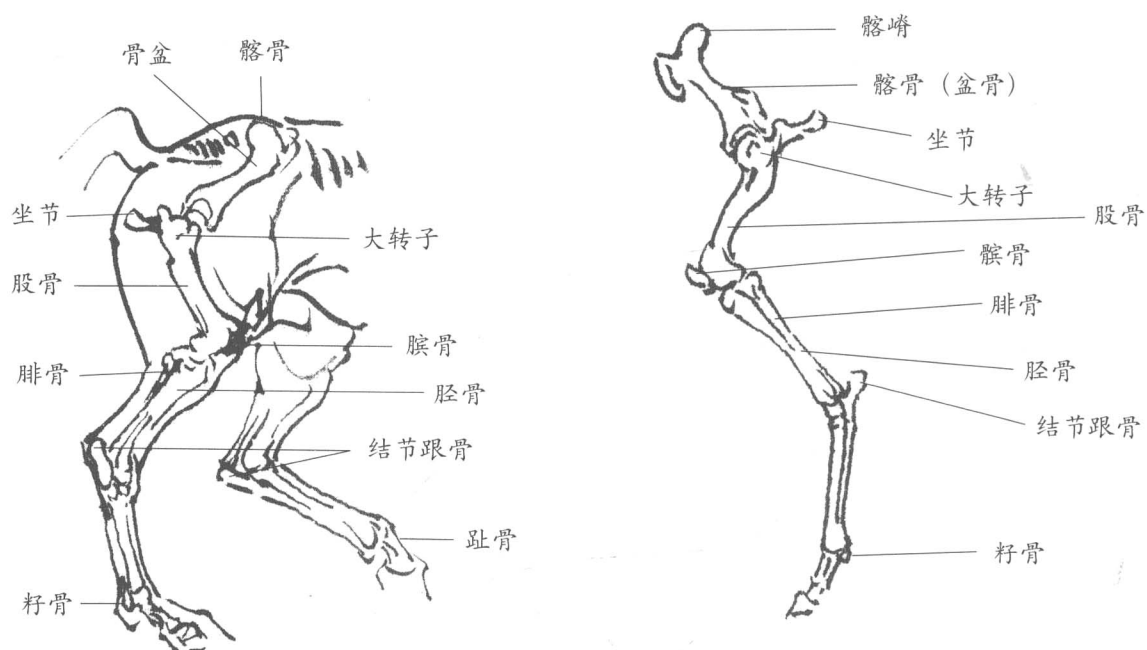
马前肢离地起步到着地时的运动变化。

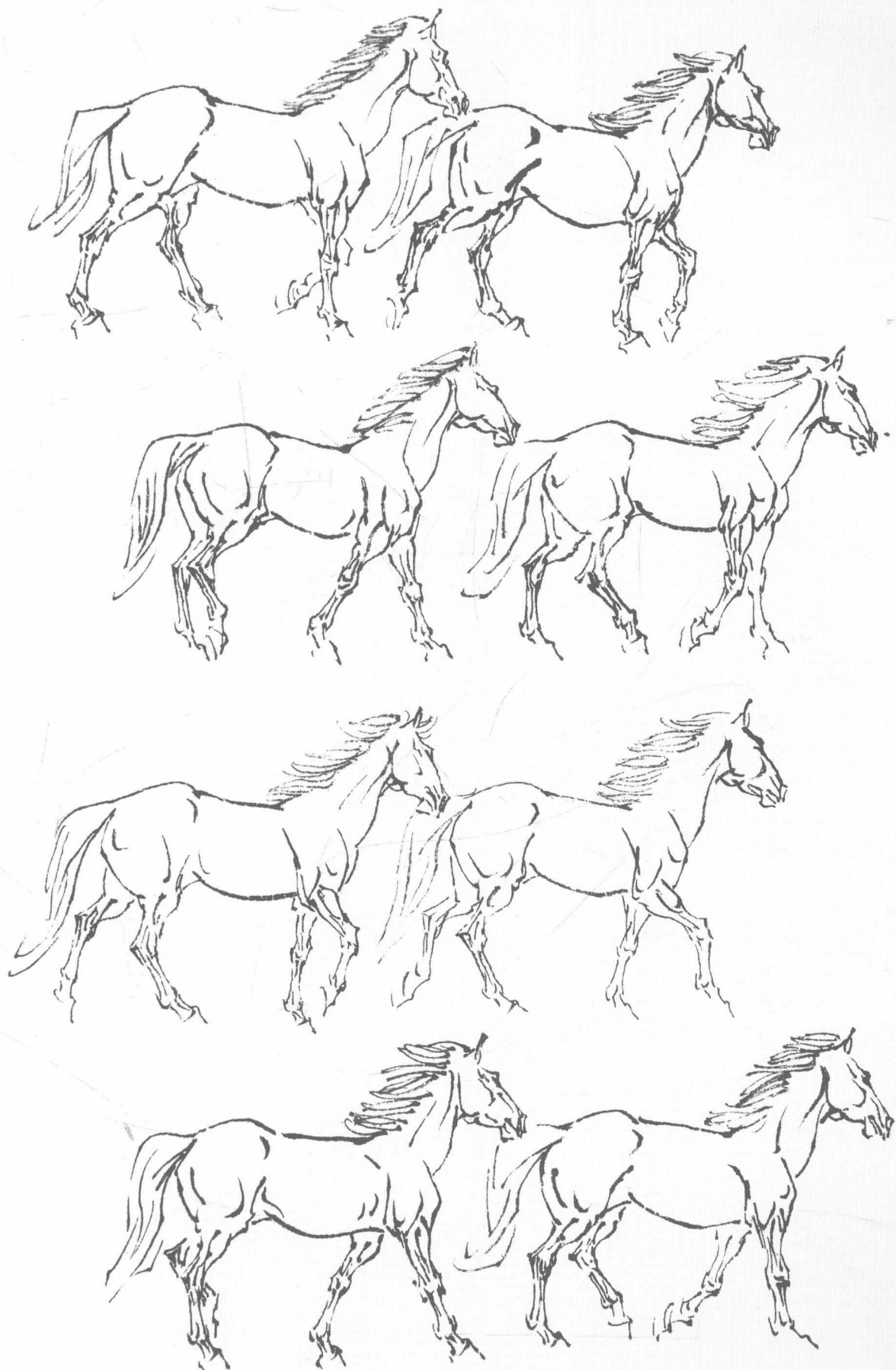
后肢的画法

马的臀部、大腿部是马全身肌肉最为饱满、厚实的肌肉群，是马向前冲、蹬、跳、跑的主动力，所以一定要把马的臀部、大腿部表现得非常饱满、坚实、有力。腿具有易弯曲的性能，能够伸展和收缩，伸展时拉长，收缩蹲伏时肌肉缩成一团。

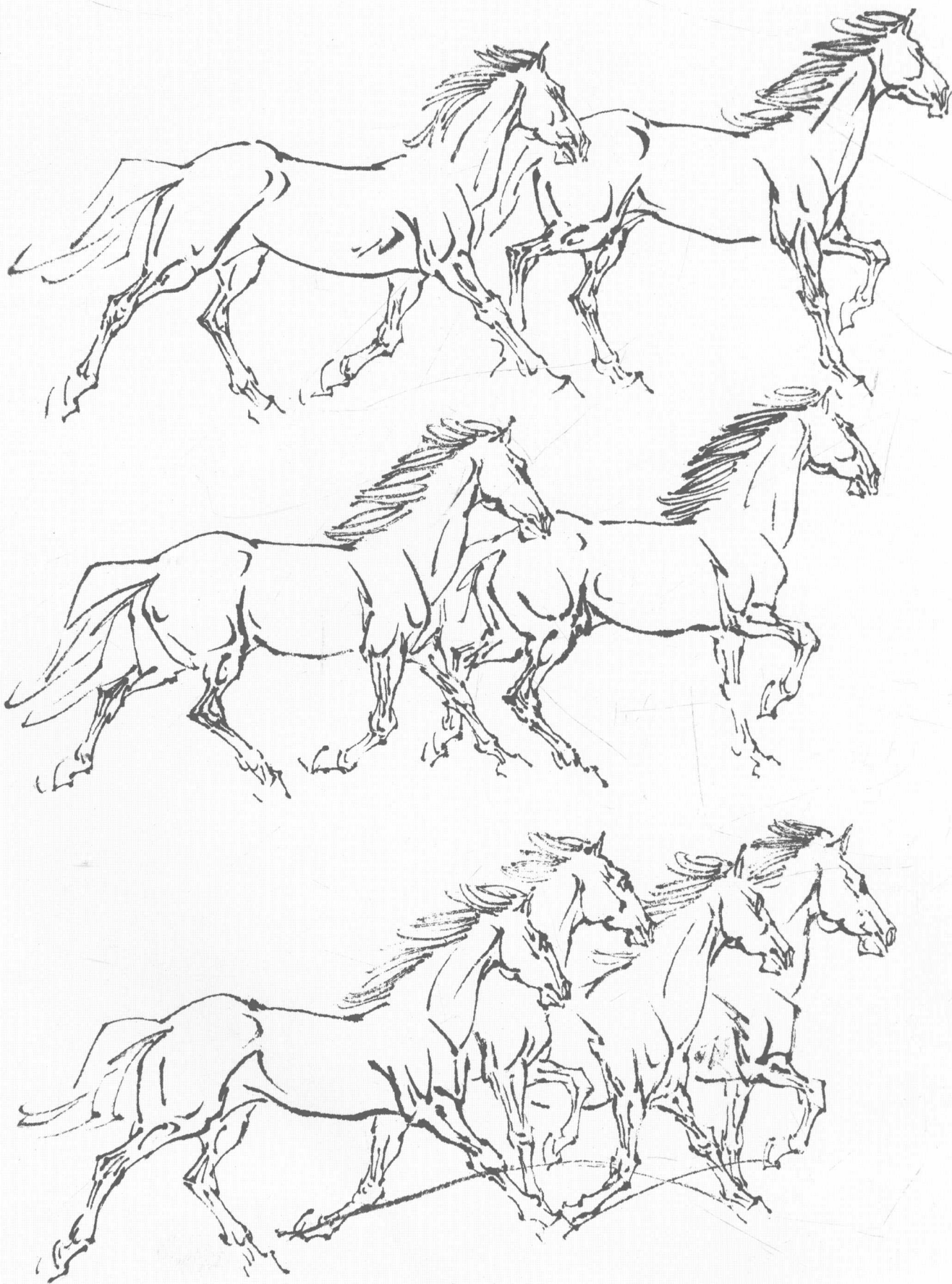
※ 马的行走姿势

马行走时,四肢运动的规律是呈对角线交换步法,其顺序为“左前腿——右后腿——右前腿——左后腿”的交替循环。

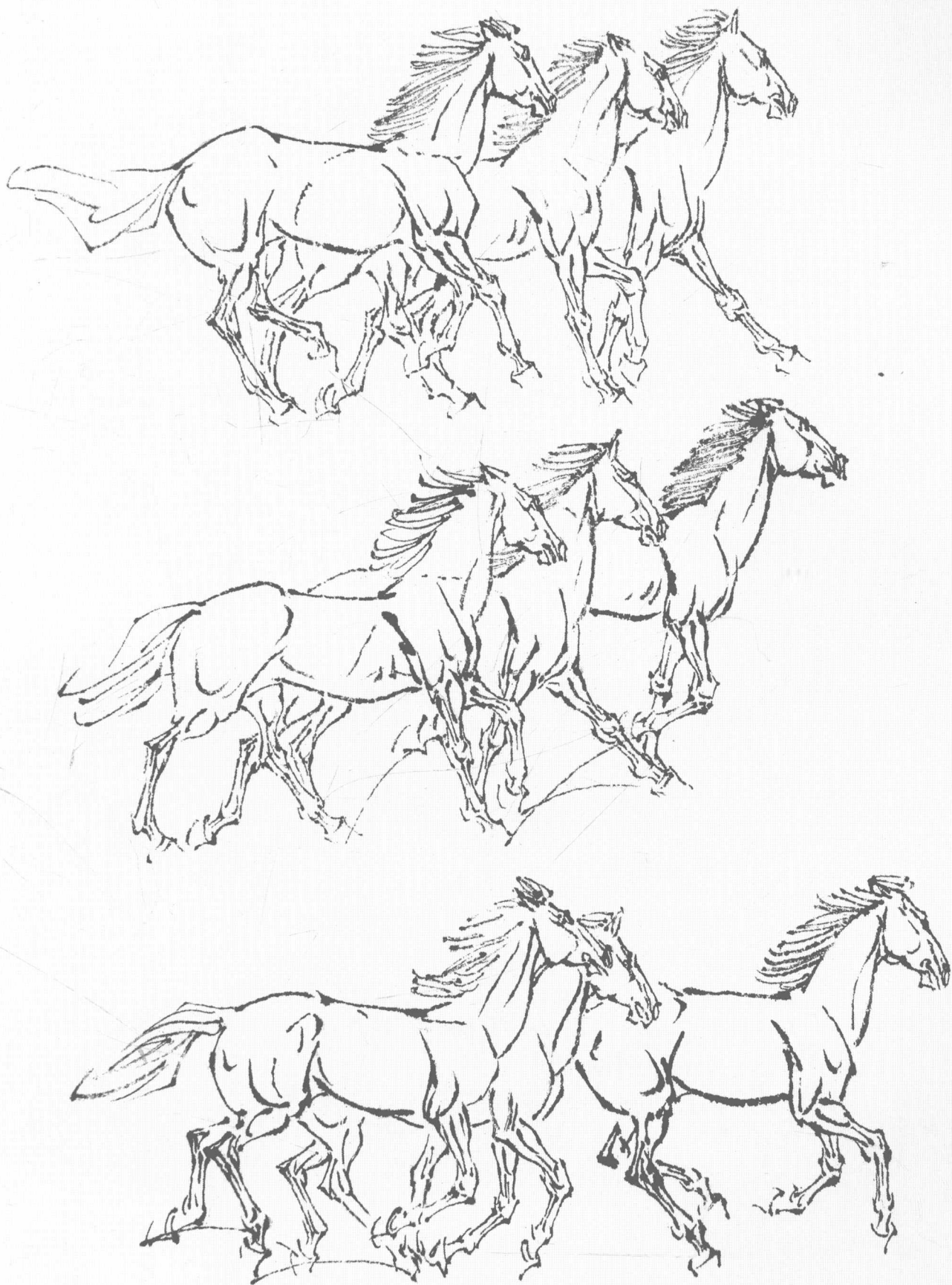
※ 马的疾走姿势

马疾走时也呈对角线交换步法，不同的是步履轻快，有弹跳感，前足提得较高。我们在画行走的马时，要注意马的身体重心是放在三只着地的脚所构成的三角形内。

※ 马的小跑姿势

马小跑时，出腿顺序是“右前腿——一起运动的右后腿和左前腿——左后腿”。与行走稍不同的是：对角线的两足是同时离地、同时落地，四足向前运动时要提得高，身躯前进时要有弹跳感。

马的疾跑姿势

疾跑时的步伐顺序是“左前右前、左后右后”的交换步法，如“左后腿——右后腿——左前腿——右前腿”。

四足运动充满着弹力，迈出步子的距离更大，并且常常只有一只蹄与地面接触，甚至全部腾空。腾空的时间会因奔跑而有长短之分，跑得越快腾空的时间越长，每个循环步伐之间落地点的距离可达身体三四倍的长度。在快速奔跑时，四肢展开或紧收悬空，但在下落时，前蹄不同时落地。马的头颈在奔跑时会上下摆动，以加强向前的冲力及起到平衡作用。

