

中国画名家技法丛书

水墨马 技法全解

汪济生 编绘

天津杨柳青画社

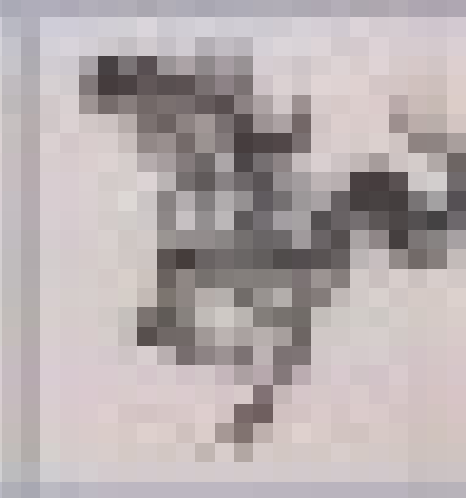
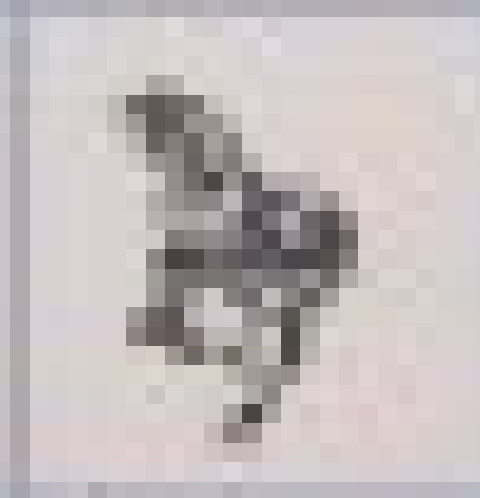
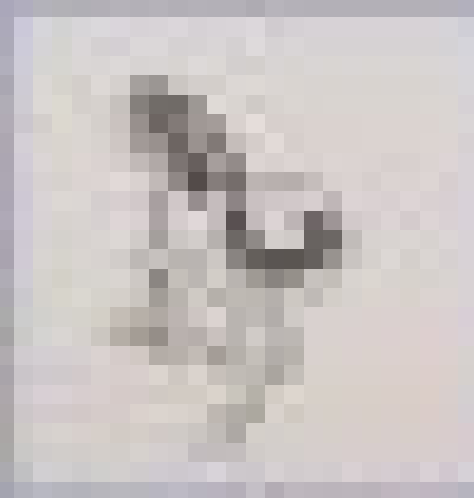
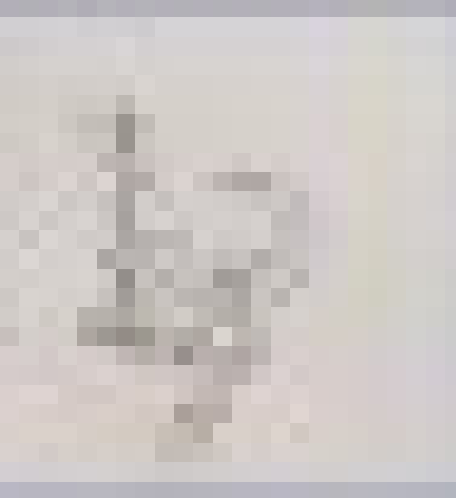
水

墨

马

赵全解

2000.10

J212

890

中国画名家技法丛书

水墨马 技法全解

汪济生 编绘

天津杨柳青画社

汪济生简历

汪济生，安徽桐城人，中文系本科、（留日）历史学硕士及博士，上海交通大学美学、艺术学教授，国际美学协会会员，中华全国美学学会会员，上海市美学学会理事。

图书在版编目（CIP）数据

水墨马技法全解 / 汪济生编绘. — 天津：天津杨柳青画社，2013.10

（中国画名家技法丛书）

ISBN 978-7-5547-0155-3

I. ①水… II. ①汪… III. ①马—水墨画—翎毛走兽画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第240841号

天津杨柳青画社 出版

出版人 刘建超

（天津市河西区佟楼三合里111号 邮编：300074）

<http://www.ylqbook.com>

北京圣彩虹制版印刷技术有限公司制版 天津海顺印业包装有限公司印刷

开本：1/8 787mm×1092mm 印张：4 ISBN 978-7-5547-0155-3

2013年10月第1版 2013年10月第1次印刷

印数：1-3000册 定价：28元

市场营销部电话：（022）28376828 28374517 28376928 28376998 传真：（022）28376968

编辑部电话：（022）28379182 邮购部电话：（022）28350624

目 录

概述·····	2	(一) 绘画艺术的一般追求·····	7
一、水墨写意画马的技术前提·····	3	(二) 水墨画法的特点·····	7
(一) 马体的形态·····	3	(三) 画马中“形”和“意”关系特点·····	7
1. 马体的一般形态·····	3	(四) 水墨画中“墨线”和“墨色”美学内涵剖析·····	8
2. 马体的骨骼形态·····	3	三、单马的画法步骤·····	10
3. 马体的运动形态·····	4	四、双马的画法步骤·····	20
(二) 马的形态及动态的把握·····	5	(一) 双骏图之一·····	20
1. 初级阶段·····	5	(二) 双骏图之二·····	24
2. 临摹·····	5	五、作品欣赏·····	26
3. 写生·····	6		
4. 高级阶段(想象与创作)·····	6		
二、水墨写意画马技法探索·····	7		

目 录

概述.....	2	(一) 绘画艺术的一般追求	7
一、水墨写意画马的技术前提.....	3	(二) 水墨画法的特点	7
(一) 马体的形态	3	(三) 画马中“形”和“意”关系特点	7
1. 马体的一般形态	3	(四) 水墨画中“墨线”和“墨色”美学内涵	
2. 马体的骨骼形态	3	剖析	8
3. 马体的运动形态	4	三、单马的画法步骤.....	10
(二) 马的形态及动态的把握	5	四、双马的画法步骤.....	20
1. 初级阶段	5	(一) 双骏图之一	20
2. 临摹	5	(二) 双骏图之二	24
3. 写生	6	五、作品欣赏.....	26
4. 高级阶段(想象与创作)	6		
二、水墨写意画马技法探索.....	7		

概 述

马是一种我们比较熟悉的食草类动物。它体量高大，肌肉发达，四肢强健，足有坚蹄，颈上长鬃成列，尾部长毛成束。它的形体特征明显，挺拔矫健，令人过目不忘。当然，马的形体并非从来如此，它有一个漫长的进化过程。从马作为一个物种出现在生物进化史上，至今已有五六千万年的历史。马的进化轨迹的空间分布，根据考古学和历史学研究，是从北美洲到欧亚大陆，再到非洲，可以说是在全球范围内流动变化的。

马和人类的接触，至少可以追溯到几万年前的旧石器时代晚期，因为我们在那个时期人类的洞窟艺术中就已经发现了马的形象。马和人类的亲密接触，可能应该定位于4000年前左右，因为那个时期人类在欧亚大陆，尤其是中亚草原，进行了对马的驯化。马从此以迅速扩大的规模和巨大的能量，介入了人类的历史。

马颈上鬃如流苏，臀后尾如飞瀑，俨然是动物中的长发美人；马肌体强健，姿态剽悍，又堪称动物中的赳赳武士。在人和马的长期接触中，马早就不仅以其优良的禀赋，而且以其完美的形体，给人类留下了强烈的印象，进入了人类的审美领域。从世界各地人类的早期神话、传说、英雄传奇，及至今天的许多历史故事中，常常有马的身影出现，甚至在其中充当不可或缺的主角。文学艺术作品中，到处可见马的形象。例如我国古代的诗歌中，就有许多描述和赞誉马的脍炙人口的篇章。即使在我们今天频繁使用的语汇中，也有许多涉及马的名言、警句和赞辞等。

马进入人类的视觉艺术领域的时间，恐怕起码可以追溯到几万年前的旧石器时代晚期。因为在那个时期的欧洲拉斯科岩洞和阿尔塔米拉岩洞的壁画中，我们已经看到了马的形象。在古代两河流域和古埃及的遗迹中，我们也看到了表现马的大量的精美准确、栩栩如生的浮雕。中国古代秦帝国所遗留下来的兵马俑和秦砖汉瓦中，更有许多表现马的雕塑和图案的艺术精品。对我们今天的中国画画马艺术有重大影响的，则是千百年来中国文人、艺术家所留下的大量的以马为重要或主要表现对象的绘画作品。涌现了许多擅长画马的著名画家、艺术家和文人，如唐代的韩幹、韦偃，北宋的李公麟，元代的赵子昂，明代的仇英，清代的郎士宁等。

对今天爱马、画马，特别是学习水墨写意画马的广大爱好者来说，尤其值得我们玩味和揣摩的，恐怕还是绘画大家徐悲鸿先生的画马作品。他的作品，无论从马的形体、动态，还是水墨技法的运用上，都是和现代人的趣味、情感和精神，有着更大的可沟通性甚至共鸣性的。

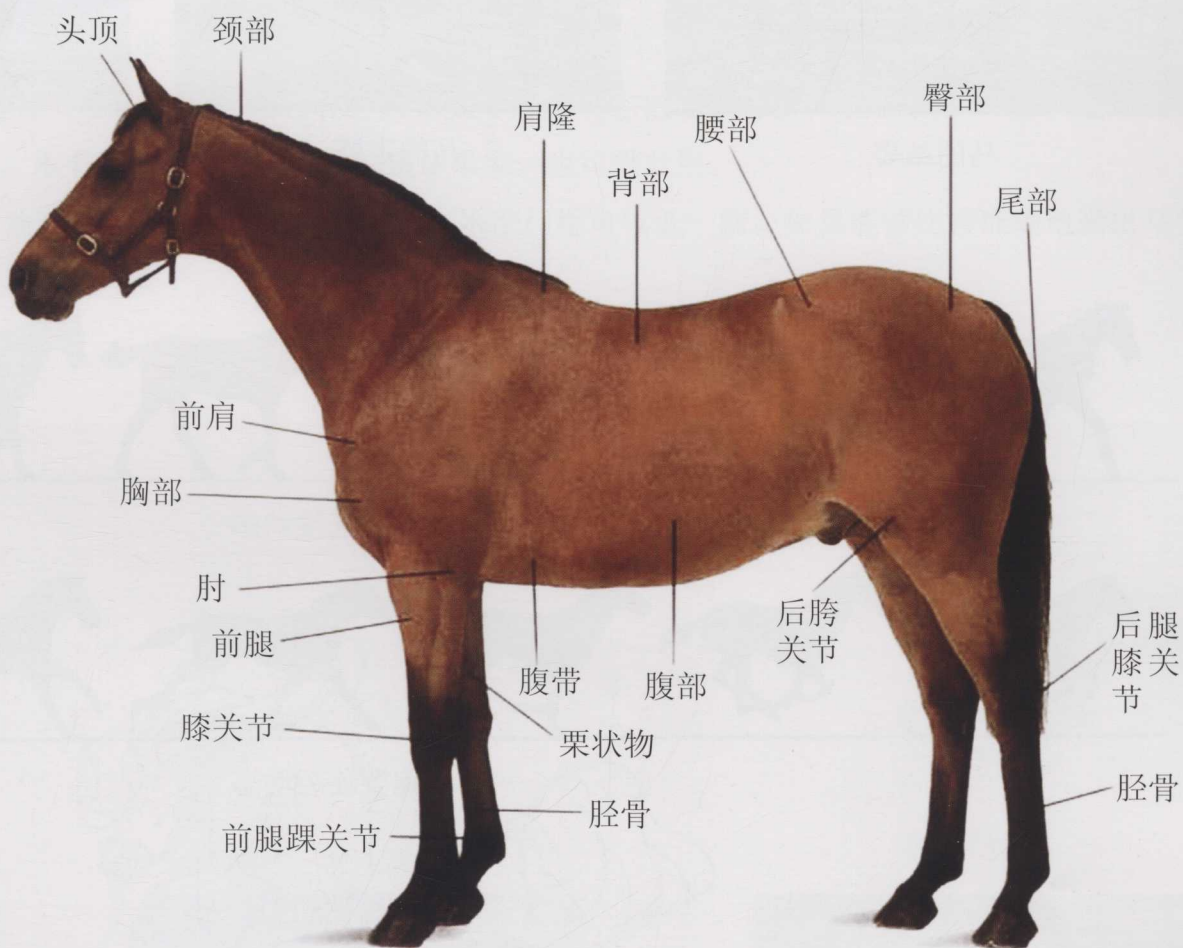

一、水墨写意画马的技术前提

一种事物可以有多种艺术表现方法，但它们的共同前提是必须掌握这一事物的真实存在状态。表现马的艺术方法多种多样，写意水墨只是其中之一。它们的共同前提，就是要了解马的实际形态。

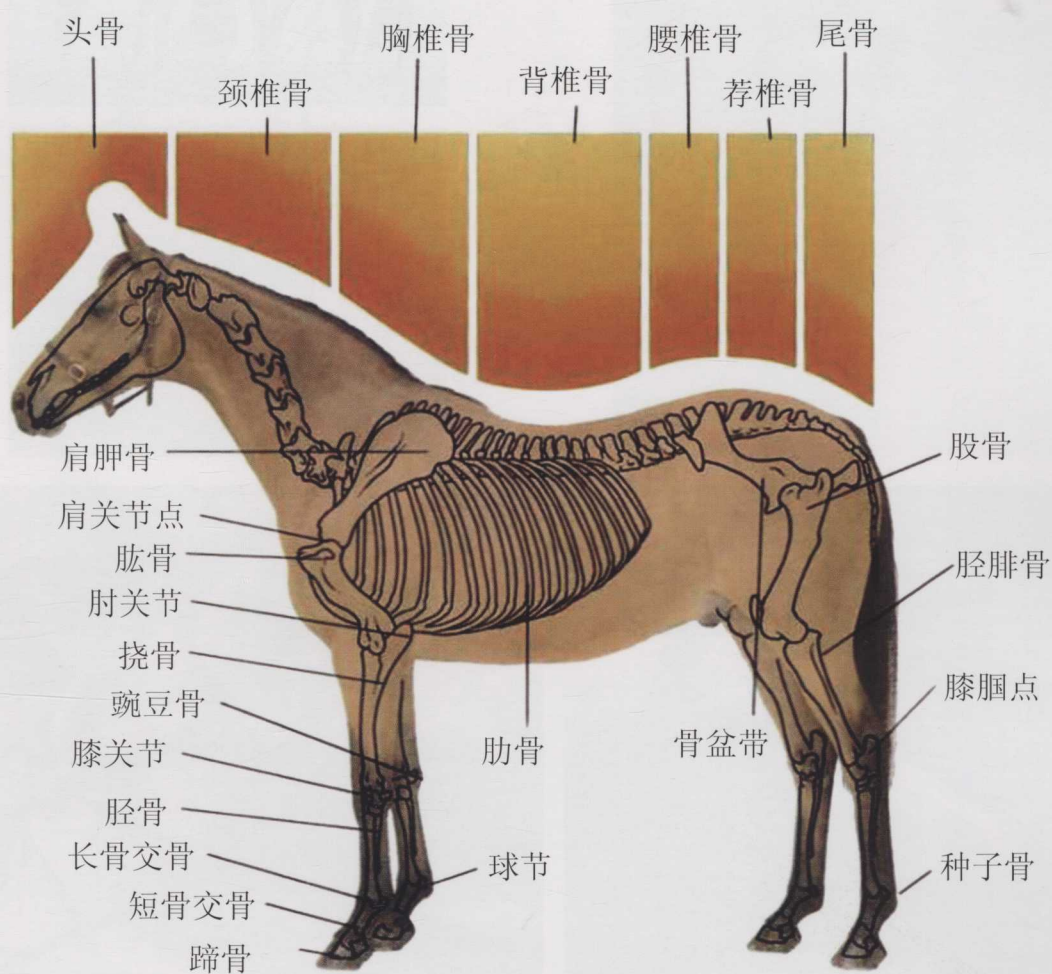
（一）马体的形态

1. 马体的一般形态

2. 马体的骨骼形态

骨骼是一个更刚性的存在，是柔软多变的肌体形态的更稳定的内在依据。所以，也是必须要了解的。

3. 马体的运动形态

和牛等许多动物不同的是，马是一个有高度运动能力的物种，而且马的魅力就是它的高速运动能力。所以，掌握马的种种运动体态，是画好马的基本前提。

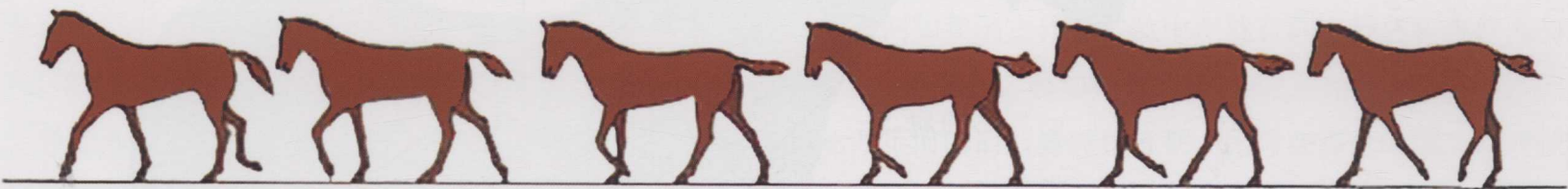
马的站姿

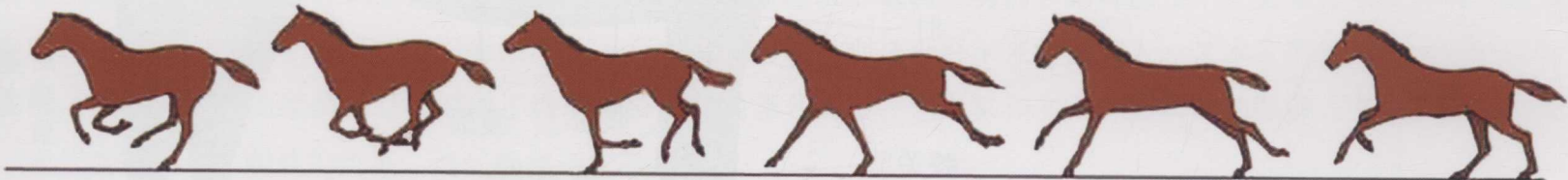
马的走姿

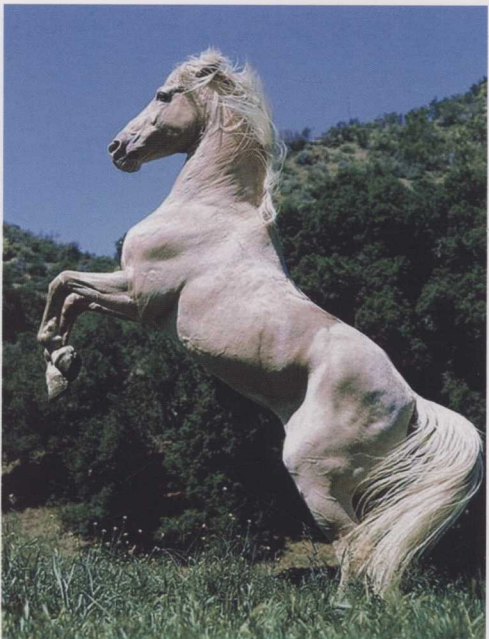
马的跑姿

马的走姿连续动态

马的跑姿连续动态

马头的垂动态	马的食、饮动态	马的立动态
马头的抬动态	马的跳动态	
	马头的嘶鸣动态	

(二) 马的形态及动态的把握

1. 初级阶段

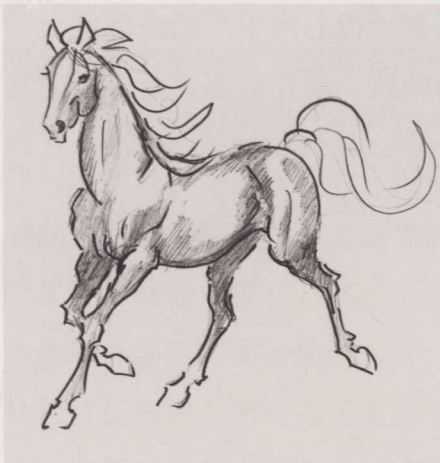
作为一个画马的实践者，仅仅了解马的各种形态和动态是不够的，应该有能力以画笔把马的形态和动态在纸面上熟练地再现出来。这就需要对马的形象和形态进行大量的绘画练习。严格地说，能够在笔下再现马的实际形象，还不是画马的高级阶段，但却是画马艺术的不可逾越的阶段，是基础性的。

有一些画马爱好者，在还不能正确、熟练地画出马的实际形象的情况下，就匆匆地去临摹别人已经画成的水墨马作品。这种做法有些太急切了，对于以后正式创作自己的水墨马作品是不利的。

2. 临摹

真实的马，不但躯体结构复杂，而且还处于活动之中，不会像专业模特那样，长时间保持初学者需要的静止状态。一个比较现实可行的做法，就是选择一些比较准确地表现马的真实形态和动态的绘画作品，甚至摄影作品，进行临摹（注意，不是直接临摹水墨画作）。本书前面提供的一些马的摄影形象，也可供此用。

为了区别于工笔画或写实西洋油画，写意水墨画所需要的写实水准门槛可以低一些。如果能够比较准确地画出马体形态和动态的轮廓线，就可以认为是跨入门槛了。

走姿	跳姿	跑姿
立姿		垂头
食、饮		嘶鸣

3. 写生

平面作品上描绘、拍摄的马，毕竟不是多维的、立体的，不能满足学习者全面把握马体形态和动态的要求。所以，在对摄影作品上马的再现性绘画已经比较熟练的情况下，再对真实、立体的马体进行多角度地写生，对于提高画马的能力和水平，是十分有益的。只要条件允许，应当去进行这方面的写生练习。

大多数的画马爱好者受生活环境所限，很难见到真实的马。因此只能想一些替代性办法，来尽可能地弥补这方面的缺憾。例如，选择一些含有较好、较多的马的形象的影视作品，反复观看其中的动态的马的形象。也可以去选购一些能够真实地呈现马的形体，特别是能够细致准确地表现出马的肌肉形态的姿态生动的雕塑作品，对之进行多角度的写生练习。

4. 高级阶段（想象与创作）

选来临摹的作品，常常是十分优秀的，但那毕竟是别人已经完成的作品。临摹得再好，也不能算是自己的创作。只有以自己原创的马为内容，才可以说是在进行创作。

直接对着真实的活马写生，是获得原创性新形象的重要途径。但是正如“人无完人”一样，真实的马也常常是“马无完马”的。例如，常见真马的马头会显大些、马腿会显短些等。即使有幸地碰到了非常完美的真马，这马是否正好在做出那种能够体现、寄托、抒发画家的内在情感和审美理想的姿态，也是很难把握的。解决这一问题的关键性环节便是想象力。当我们内心对于马静态和动态的表象积累到一定的程度，它们就会在我们的心里活起来，按照我们内心的情感指向和审美愿望，自动地组合、变化，生成马的新形象、新姿态。如果我们有“得心应手”的表现能力，那么，马的新形象就会被我们在纸面上创作出来了。当然，由于马是一种躯体构造复杂精致、动作姿态灵活多变的动物，要在画者心中达到“胸有成马”的境界，可能会比达到“胸有成竹”的境界更困难一些。能够达到这一水准，在画马这一艺术实践中，就可以说，不仅基本上实现了“外师造化”这一步，而且已经进入了“中得心源”这一阶段了。

二、水墨写意画马技法探索

（一）绘画艺术的一般追求

艺术的终极目标是要表现美，所以凡是能够激发美感的构成元素，都要认真、全面地检视，尽可能地予以开掘和吸纳，以力求美的饱和、集中的表达，避免要素的疏漏、流失。在作用于人视觉的绘画艺术中当然也是这样。对于绘画所表现的对象从形式到内容的任何美质，都是不应该忽略和疏漏，而应该周延地予以罗致和展示的。

（二）水墨画法的特点

有时候，为了突出一些重点的美感，也要抑制一些次要方面，如：水墨画对表现对象的某些形态细节细部的简化、淡化甚至割舍；水墨画对事物色彩属性的抑制，仅以黑白属性做主要表达媒介。但取舍、抑扬的原则是，必须使总体审美效果的“得”多于“失”。就水墨马对某些形象细节的精确表达和外表色彩的淡化、舍弃，是以使马的骨相特征和内在精神意蕴更鲜明显豁为目的的。水墨绘画艺术所蕴涵的审美效应的奥妙之一，也许可以简称为“为取而舍，先舍后取”，或者“为扬而抑，先抑后扬”吧。

（三）水墨画马中“形”和“意”关系特点

把写意水墨画这一画法，具体落实到表现马这一对象上时，却常常会碰到一些令人困惑的现象。面对同样一些写意水墨画马作品，在作品美或不美的谈论中，人们的分歧往往很大，尤其在少数专家和一般观赏者之间，分歧更突显。其中的分歧点，往往集中在马画得像与不像和从而美与不美的问题上。我们确实也看到过许多把马画得过于走形的、恍如其他动物甚至非动物的作品。有些朋友可能会认为，要求写意画把表现对象画得很像、形很准，是根本不懂写意画的“外行话”。我认为这一看法，一般来说是有些道理的，但用到对马这一对象的表现上，恐怕是值得谨慎斟酌的。

我们常常在带有批评意味的情况下使用“得意忘形”这一词语，如果更换一下使用这一词语的语境和内涵，对于我们探索写意画美学原理，可能会有一些启示。写意画，顾名思义，这一画种，在被画对象的直观形态（形状、色彩等）和内涵意蕴（趣味情感、臧否意向等）这两者之间，是更侧重于后者的揭示和传达的。或者可以更明确地说，后者是前者的目的，前者是后者的手段。所以，为了后者的达成，常常是可以对前者的直观形态进行很大幅度地（相对于其他画种而言）调整、变化，甚至取舍处理的。这应该就是写意画可以不必对被表现事物的直观形态进行忠实复制的理论根源。但我们也应该看到，形和意之间，也存在着不可切断的相互依存的关系。没有形，意是无以存身，无从抽取、表达出来的。而且特定的意，往往只能通过特定的形才能抽取、传达出来。两者之间，还存在着对应、相应的关系，是不可任意组合的。例如，我们要表达清纯的情味，是很难通过浓妆艳抹的面部形态实现的；我们要揭示饱经沧桑的心灵，也不能通过采用婴儿面部的柔和线条做到。当然，形和意之间，除了这种比较直接、简明的对应关系

之外，也还存在一些复杂的，甚至相反相成的组合形态。例如，写意画也常常以牛为主角。牛身上常常被我们寄托着敦厚、温顺、勤恳、任劳任怨等优良美好的禀赋，但这些优良美好的禀赋却并不是通过优美的漂亮的外在形态表现出来的，相反，我们往往看到画家们还在刻意表现牛的粗、拙、钝的外形特征。而牛身上蕴涵着的为我们所早已了解的优良美好的禀赋，在它的外形的反衬下反而更加凸显了出来。

不过在马的身上，形和意的关系不是这样相反相成的，而是直接、明确和高度对应的。应该指明的是，这种对应性几乎是动物中之最。看到这一点，对于写意画马在形与意的关系处理上有相当现实的实际意义。我们对马的内在优良禀赋的表达，必须通过对马俊美的外在形态的展示来实现。马的美最主要的一点，应该说还是凝聚在那个内外兼具的“骏”字上。如果画家还要凸显马的其他某一项优良禀赋，也应该以这个“骏”字为根基向那一方向延伸，而不能断了根脉。笔者以为，这应该是我们在创作写意马、处理写意马的形象变动，以及控制变动的幅度时，所应该坚持的美学指向。例如，要表现马的威武，须留心不要失之狰狞，而形近猛兽；

要表现马的健壮，须留意不要失之臃肿，而形近猪牛；要表现马的敏捷矫健，须留意不要失之单薄，而近于鹿；要表现马的刚毅坚韧，须留意不要失之僵硬粗粝，而形近树桩石块等。

在徐悲鸿先生的水墨写意画马作品之后，我国又出现了许许多多的水墨写意画马作品，但徐悲鸿先生的作品，并没有淹没于其中，而仍然被许多普通的爱好者牢牢地记住，并能够鲜明地从许多别的作品里辨识出来，这应该是与徐悲鸿先生对于马的一些特定美质（如洒脱、精悍、清俊）的敏锐提取、紧扣不放，以及对于水墨写意技法的相当精当的理解分不开的。

（四）水墨画中“墨线”和“墨色”美学内涵剖析

在前面的考量中，我们大致确定了马的美感特质（意）和画的画面呈现（形）之间存在的相互牵制的、因依的关系。笔者以为，对这一关系的理解，对于我们在绘画中有效地表达马的美，是重要的。但当我们进入了画马的实践后，会强烈地感到，还有一个因素非常重要，我们对于这一因素的理解和掌握水准，会极大地影响我们对于马的美的表现效果。它就是我们画马所使用的媒介和载体——水墨。对于“水墨”的考察，在“形”与“意”这两者之间，应该归属于“形”这一方，是对于“形”的更细致些的考察。实际上，对于“水墨”的考察，其意义是超出了画马这一具体题材的局限的，它关系到对整个水墨画这一画种的审美魅力的理解。不过，既然我们是在画马这一具体题材的实践中，更清晰地觉察到了这一因素的重要性的，也就在此对它作一个简要的考量。

在水墨画中，墨线的最基本功能，是勾勒出绘画所要表现的事物的轮廓线，以将这一事物和它周围的事物或环境区别开来。从事工笔画或西洋写实画的人知道，现实世界中具体事物和事物之间的界限，并不是靠线条区别开来的，而是靠不同事物的不同色调的块面与块面之间的对比所造成的界面差，区别开来的。水墨画以一根线条的勾勒，就将一个事物与它周围的事物和环境区别开来，这一做法，本身就是一种人为的创造，带有一定的抽象性、概括性和写意性。所以，水墨画中，墨线的最基本作用和功能，就是“造型”——把所要表现的事物的形象勾画出来。不过，这

并不是水墨画的特殊点，因为许多别的画种，也都是用线条完成这一功能的。问题是，在水墨画中，墨线并不是一个完成了勾勒事物的轮廓功能以后就可以无视的因素，而是这墨线本身，就是一个潜伏着巨大表现能力的因素。墨线借着墨汁的液态的灵动性和毛笔的柔软可变性，并通过画家之手以不同力度、角度和速度的运笔，能够呈现出令人目不暇接的变化状态。墨线的宽与窄、枯与润、实与飘、浓与淡、直与曲等等不同状态，都会通过我们的视觉器官，在观赏者心里激发出多种多样的或强烈、或微妙的感觉反应。画家不应该忽视这一潜藏着丰厚美质的领域，而不去开发。在描绘同样一匹马的形象时，一个懂得并擅于开发墨线本身的魅力的画者，和一个仅仅使用平淡无奇的墨线的画者，所创作出来的马的形象，在审美魅力上，效果是大相径庭的。

水墨画中的墨线，既要完成准确描绘事物形象的任务，又要以变化多端的运行展现其自身的魅力，这两者之间会不会有冲突呢？当然也可能会有。例如，变幻多端的线条，用来表现衣褶或老人的脸，会平添魅力；但如果用来表现婴儿或者少女的脸，恐怕就会弄巧成拙。不过，如果画者运用心机，则两者取得平衡，甚至达成相得益彰的效应，是完全可能的。所谓“运用之妙，存乎一心”。而在写意画中，墨线变化的自由度，是更大得多的。

就水墨画中的“墨色”而言，有三个基本的方面要协调。水墨画舍弃了事物的色彩这一表征，又具有了一定的抽象性和概括性。黑白这一视觉形态，其一，可以表现事物的立体造型；其二，也可以暗示事物的坚柔质地，甚至某些色彩等。在马体的表现上，要注意这两者的平衡，在有冲突时，要注意取舍。一般来说，水墨画不太刻意、精细地表现事物的明暗、立体感。其三，和墨线一样，墨色除了有上述两项描写、表现功能，也有它自己的视觉审美内涵——求变化、爱对比、讲节奏和韵味。灵动多姿的马体本身，富有变化多端的光线呈现，给墨色魅力的施展，提供了充分的“舞台空间”。画家们可以以淋漓酣畅的墨色去表现马体之美。当然，有时也会有冲突。写实的形体，常常表现出明暗、质地过渡的渐变性，会呈现出一些刻板、平淡和沉闷性，需要画家以一定的笔墨技法去破解，甚至在效果适度的情况下“破坏”之。在写意画中，墨色变化的自由度和墨线变化的自由度，可以说是同样大的。

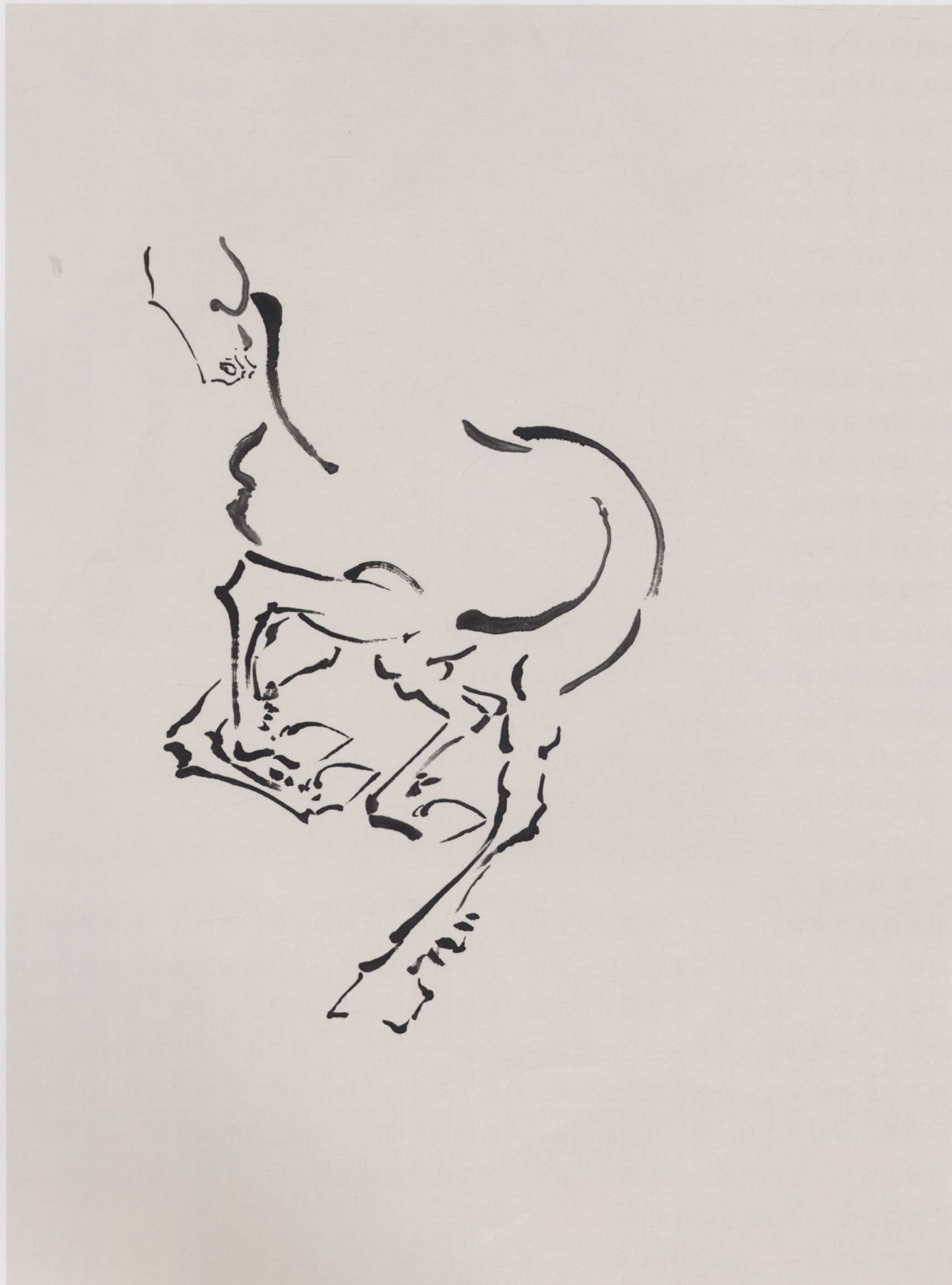
还有一点应该注意的是墨色的载体——宣纸的性质和功能。墨色的干、湿、浓、淡及其形状等，是实现视觉变化、对比等审美快感的重要手段。宣纸的笔迹呈现功能，有展现墨色节奏、韵味，活跃视觉感受的重要作用。因此，水墨画作画者，应该尽可能地避免重复落笔，遮盖了笔触与笔触之间的界限，损害了墨色在韵味和节奏上的魅力和美。在表现水墨马的美感特质上，这一点也是至关重要的。

三、单马的画法步骤

马体的各个组成部分，不是分别完成的。其一，从形式技法来说，由于水墨和宣纸的性质，从落墨到干透，需要相当的时间，而这干湿的程度，对于水墨画的渗化效果影响极大。依每一个局部的分别完成来推进整个作画过程，时间的花费太不经济。其二，从意蕴表达来说，尤其是水墨写意画，特别强调，也特别能透露画作笔墨以及内在韵味的呼应性和统一性。所谓“气韵贯通”、“一气呵成”。所以过于断然地切断马体各个部分的作画过程，也是不利的。因此，画家只能在各个局部间交叉落笔、交叉推进。

画作整体的推进顺序，在许多画家那里是不同的。原因在于各人的习惯、思路不同，追求的艺术效果也各有区别。其内在的抉择因素大概有如下几项：表现马体结构的自然顺序；笔墨干湿变化的时间顺序；笔墨浓淡变化、线条走势变化之间的对比关系、呼应关系；画作各个细部之间的难易不同关系，先易后难，或先难后易；画作各个细部在传情达意中的轻重不同关系，先轻后重，或先重后轻。

步骤一 以变化的不同墨线完成马的头部和躯干的勾勒。躯干的背光处如腹下、颈下可以用比较饱满的墨线。以有力的富有弹性的线条，勾勒出四肢。（墨线运行有一些禁忌，如：忌连绵不断，犹如铁丝框架，削弱了画面的节奏感。忌没有宽窄、润枯、浓淡、刚柔、实虚等等变化，使画面呆板。）

步骤二 落笔勾勒腹部轮廓，并以较浓墨点出髋凹凸部。浓墨画出胸、肩、肘部。

步骤三 画出马头部分结构。