

中国画画法丛书

的画法

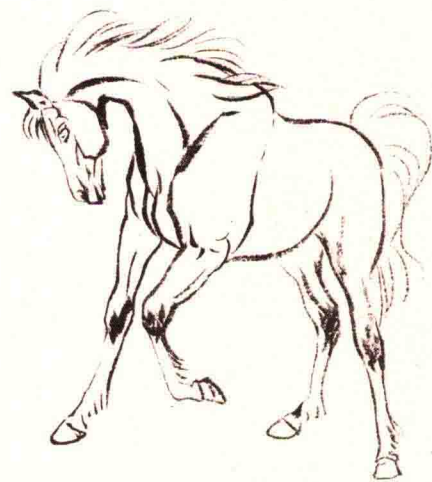
◆ 顾宝兴 编著

上海人民美術出版社

马 的 画 法

◆ 顾宝兴 编著

上海人民美術出版社

图书在版编目（CIP）数据

马的画法 / 顾宝兴编著. —上海：上海人民美术出版社，2014.3
ISBN 978-7-5322-8899-1

I . ①马... 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（2014）第031458号

马的画法

编 著	顾宝兴
策 划	徐 亭
责任编辑	徐 亭
技术编辑	季 卫
装帧设计	于 茵 薛 珂
出版发行	上海人民美術出版社 上海长乐路672弄33号
印 刷	上海市印刷十厂有限公司
制 版	上海好色彩制版有限公司
开 本	889×1194 1/12 3.3印张
版 次	2014年3月第1版
印 次	2014年3月第1次
印 数	0001—3300
书 号	ISBN 978-7-5322-8899-1
定 价	29.00元

内容提要

本书系统介绍了中国画画马的技法，范围丰富，是一本适合中国画爱好者参考学习的书籍。

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。

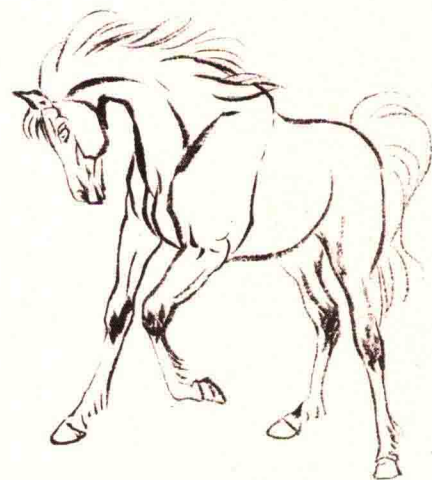
（二）立意在先，构图灵活。

（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 的 画 法

◆ 顾宝兴 编著

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

马的画法 / 顾宝兴编著. —上海: 上海人民美术出版社, 2014.3

ISBN 978-7-5322-8899-1

I. ①马... 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(2014)第031458号

马的画法

编 著	顾宝兴
策 划	徐 亭
责任编辑	徐 亭
技术编辑	季 卫
装帧设计	于 茵 薛 珂
出版发行	上海人民美術出版社 上海长乐路672弄33号
印 刷	上海市印刷十厂有限公司
制 版	上海好色彩制版有限公司
开 本	889×1194 1/12 3.3印张
版 次	2014年3月第1版
印 次	2014年3月第1次
印 数	0001-3300
书 号	ISBN 978-7-5322-8899-1
定 价	29.00元

● 目 录

第一章 概述 /1

第二章 马的画法 /6

马的特征 /6

画马的方法 /7

1. 勾勒法 /7
2. 勾勒渲染法 /8
3. 渲染法 /9
4. 写意法 /10

马的形态 /11

马各个部分的画法 /12

1. 马头画法 /12
2. 马脚画法 /13
3. 马其他各个部分的画法 /13

画马的用色问题 /14

画马步骤图 /15

1. 兼工带写画马步骤 /15
2. 写意画马步骤 /16
3. 写意画马步骤 /17
4. 写意画马步骤 /18

第三章 画马百态 /19

马的神态 /19

单只马的百态 /21

双马组合 /30

群马组合 /33

马的扇面构图 /36

第四章 画马范图 /37

秋帆先生
壬午年
大寒

慧
鴻
作
于
雲
陽

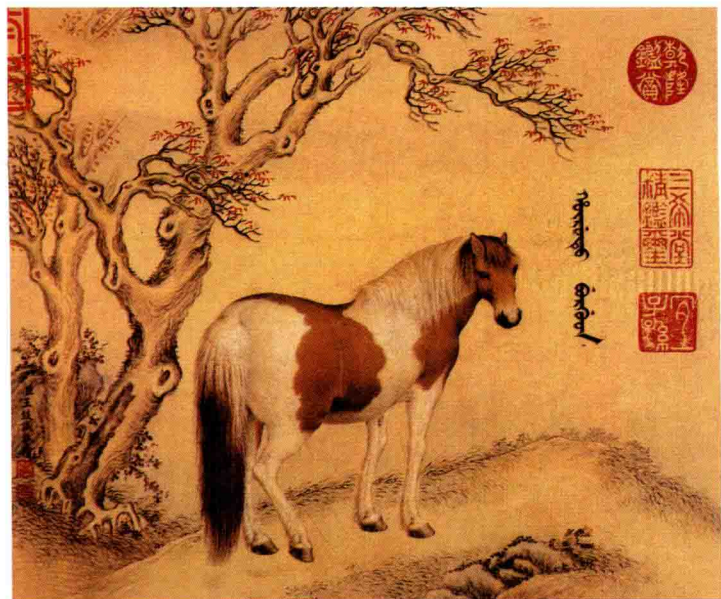
畫

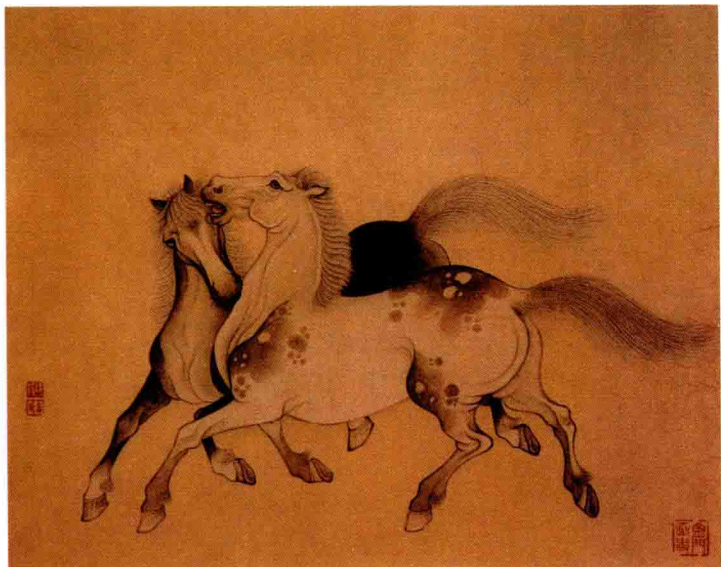
第一章 概述

五马图 李公麟（五代）

马 (局部) 郎世宁 (清)

马 (局部) 冷枚 (清)

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。

中国画的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文化的重要内容。

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、钱沅、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，融汇中西，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 戈湘嵐

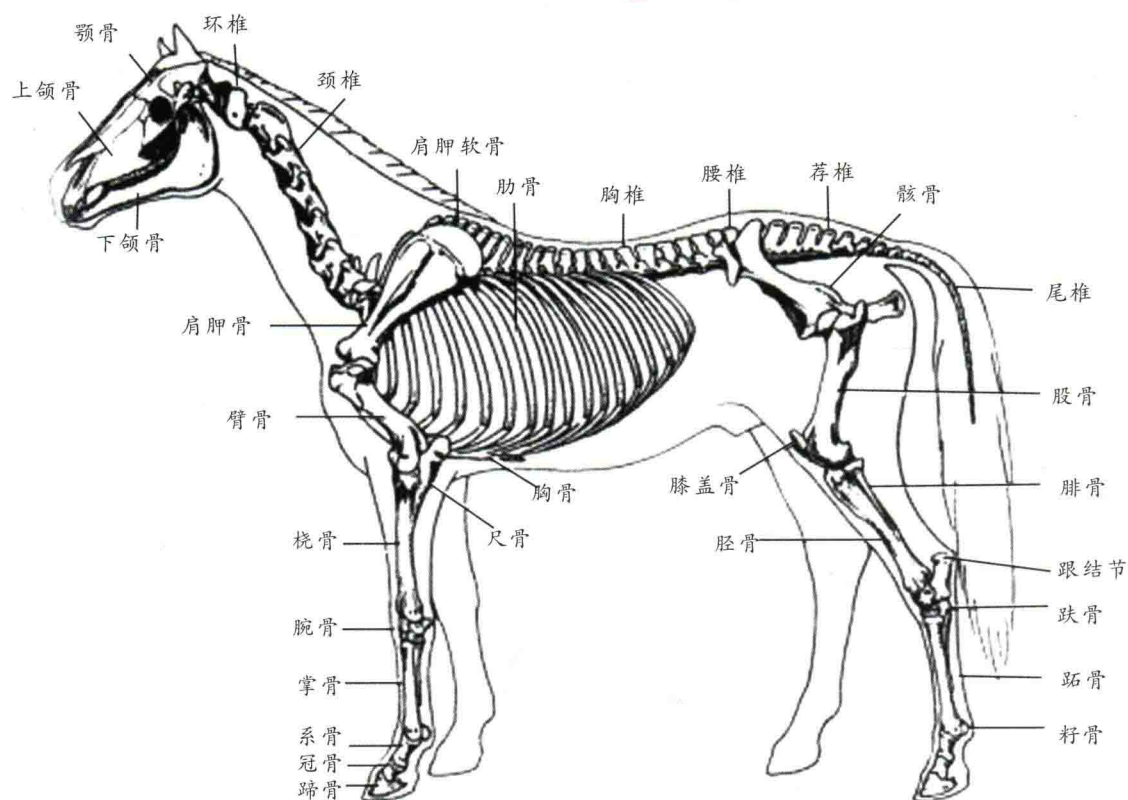
回顾 徐悲鴻

第二章 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，转动十分灵便；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

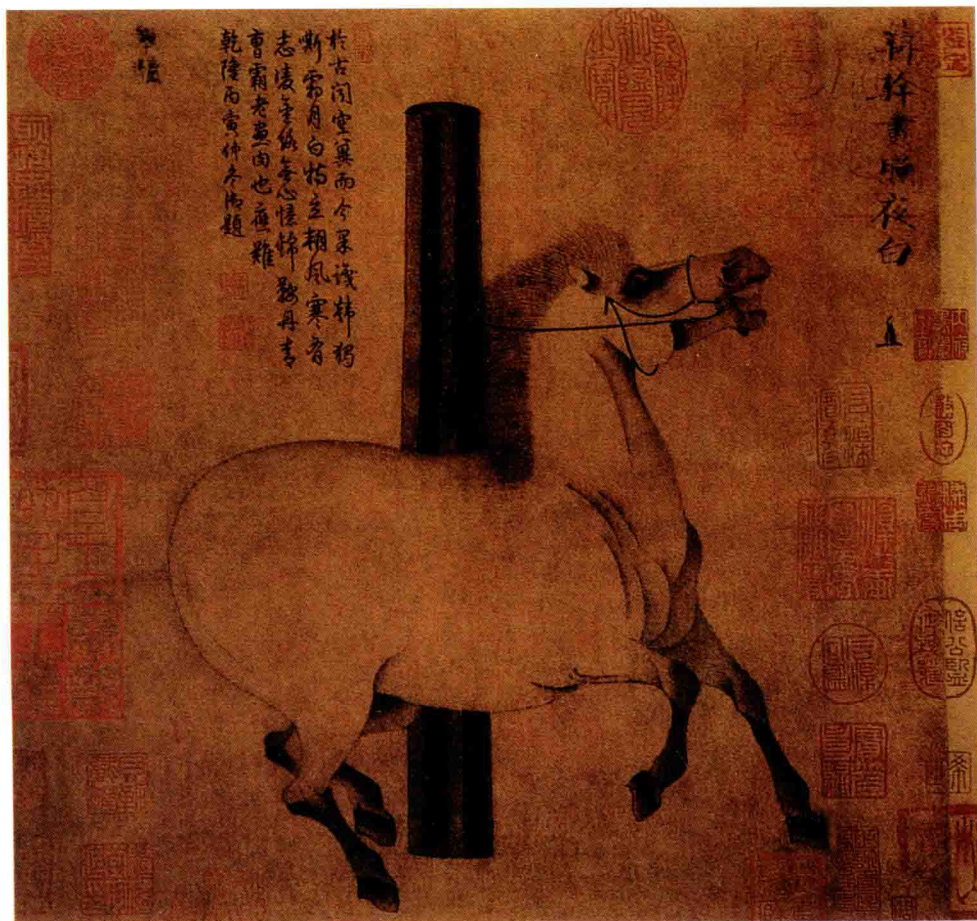
肢修长灵活，后肢发达有力；鬃和尾都是由毛发组成，飞奔时马鬃和马尾飘动，马尾由马尾骨支撑，可四外甩动、抽打，马尾毛很长，呈长条形。

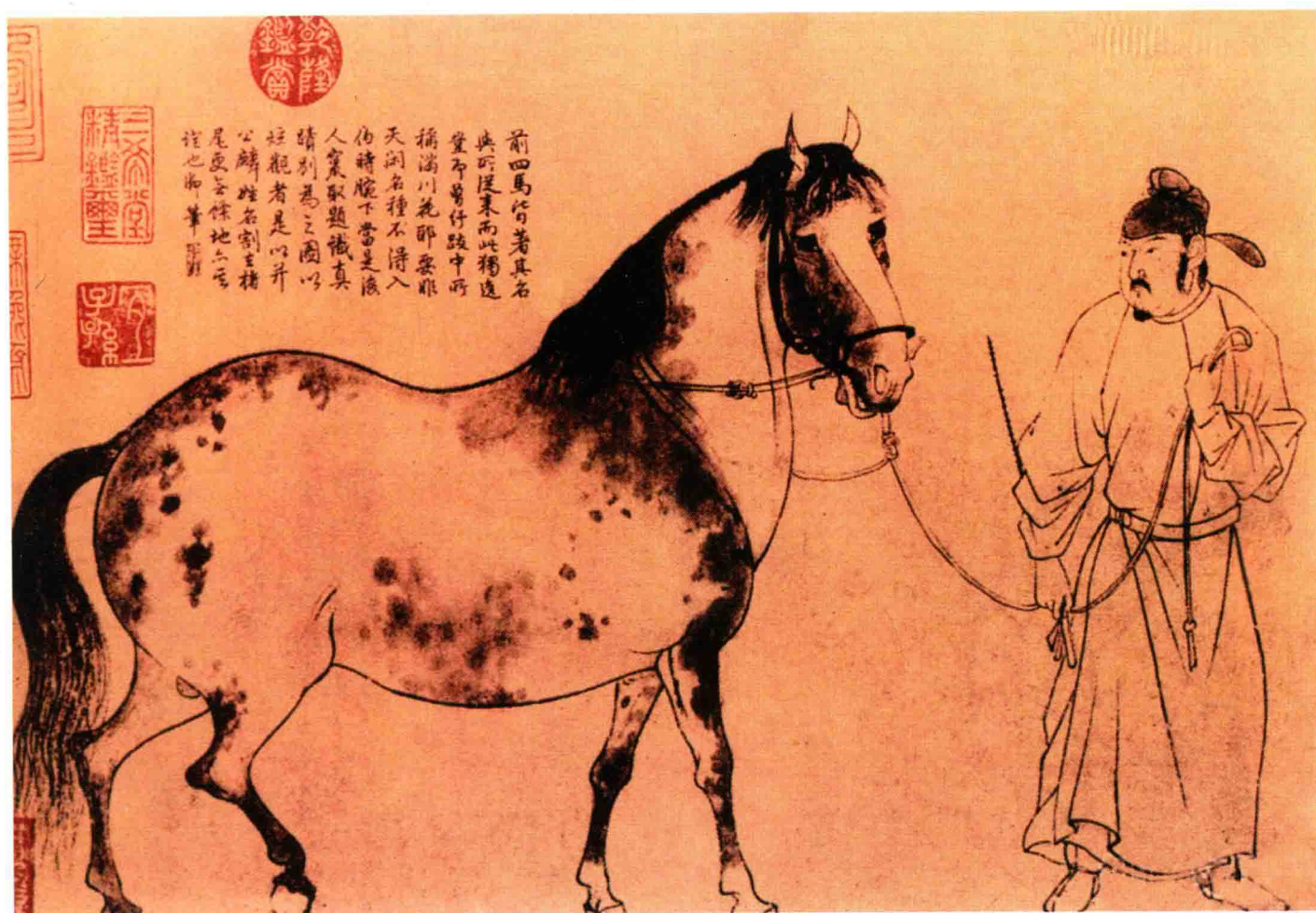
画马的方法

1. 勾勒法

用极其简练的线条表现出马的具有生气的形象。所勾勒的线条，是根据形体的要求，它具有轻、重、起、伏、疾、徐等多种笔画法，表现着物体的凸凹不平，从韩幹到李公麟的画马方法，大致可以说就是用这种勾勒方法来表现的。

照夜白图 韩幹（唐）

五马图2 李公麟（五代）

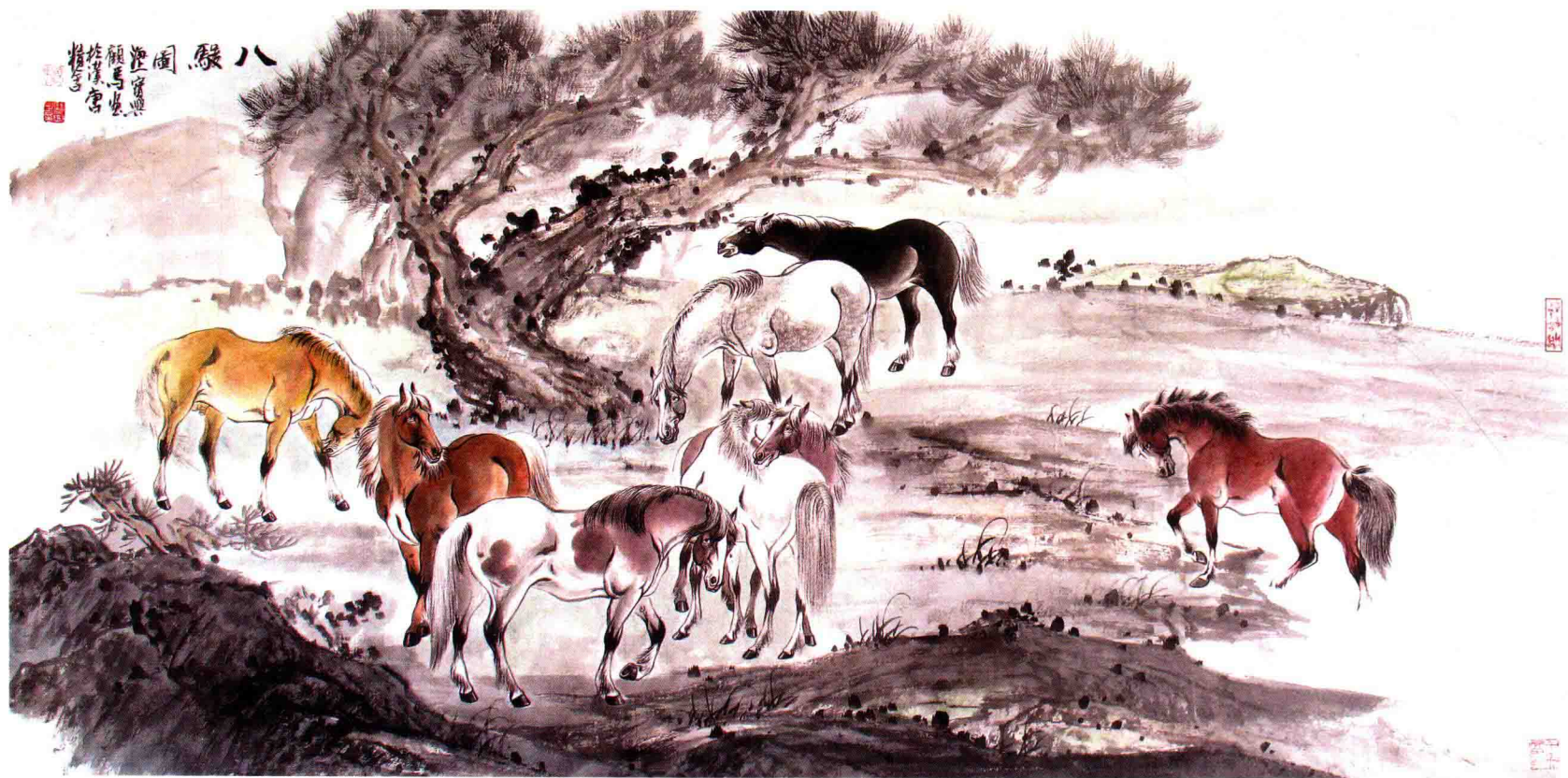
2. 勾勒渲染法

画马的另一方法，是在勾勒法的基础上施以色的渲染，是线与彩并重的，可以说是，既有线，也有色，而色的作用是为要加重线的立体感觉。这种方法是在勾勒法上的向前发展。首先把马的形态仔细勾勒好，然后，根据需要以淡墨次第加以渲染，由淡至深，就是白马也以淡墨渲染，刻画

出马的肌肉与骨骼。再次，墨色渲染完，即根据需要的颜色加以平涂，先用淡色，候干之后可以再涂，逐渐加深，至合度为止。如赵子昂和任仁发等画马都是用这种方法。

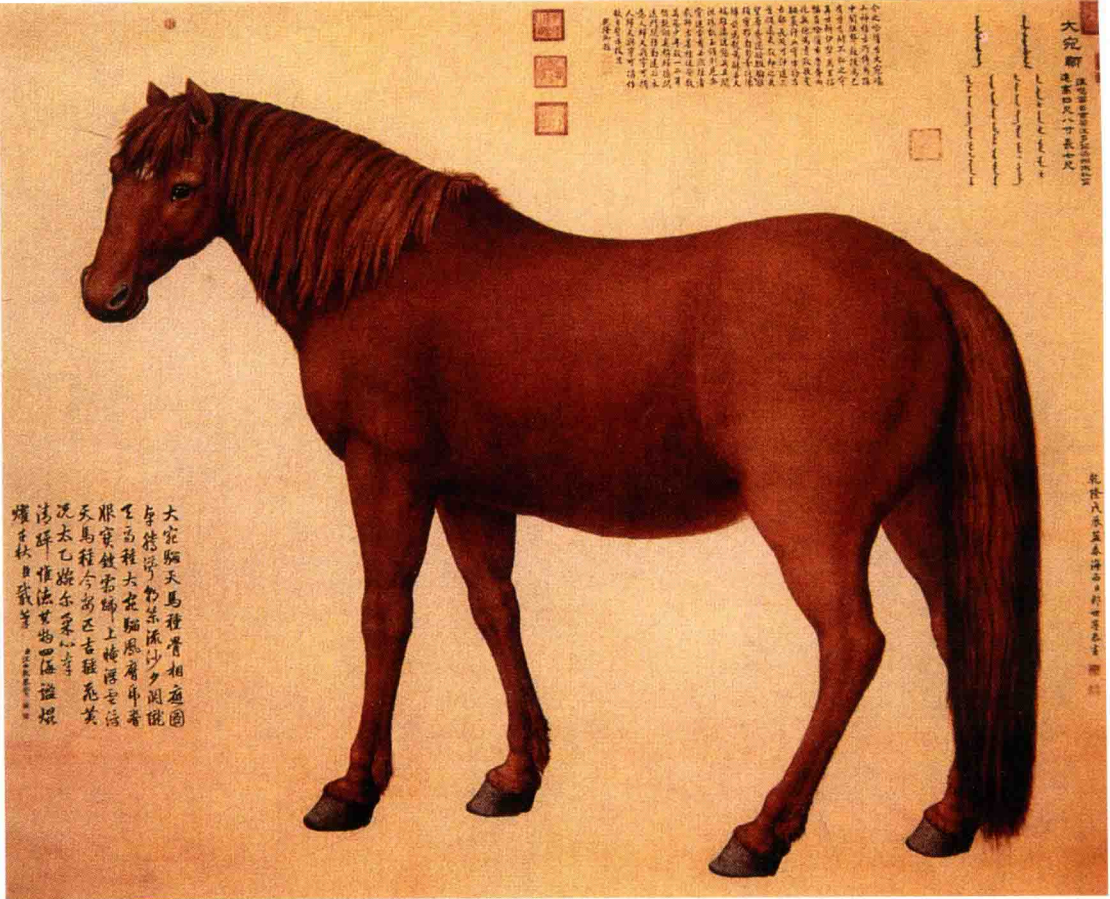
浴马图 赵孟頫（元）

八骏图 顾宝兴

3. 渲染法

这种画法立体感较强，使人看起来，感觉很真实，栩栩如生。这种方法是先以淡墨刻画出物体轮廓，再以淡墨渲染，逐步加深，然后，以色彩逐层逐层地渲染，至合度为止。像郎世宁和艾启蒙等的画马方法，大都用渲染来表现的。

十骏图大宛驢 郎世宁（清）

十骏图霹靂驤 郎世宁（清）

4. 写意法

近人徐悲鸿、黄胄等画马，采用了写意的方法，大笔挥洒，大笔蘸了水墨，不过几笔，就可以达到形神兼备的效果。马的写意画法，看去生趣盎然，别有风味。但初学的人不宜一下子就用这种方法来画。

马 黄胄

山河百战归民主
 崎岖大道平
 辛卯年 悲鸿画

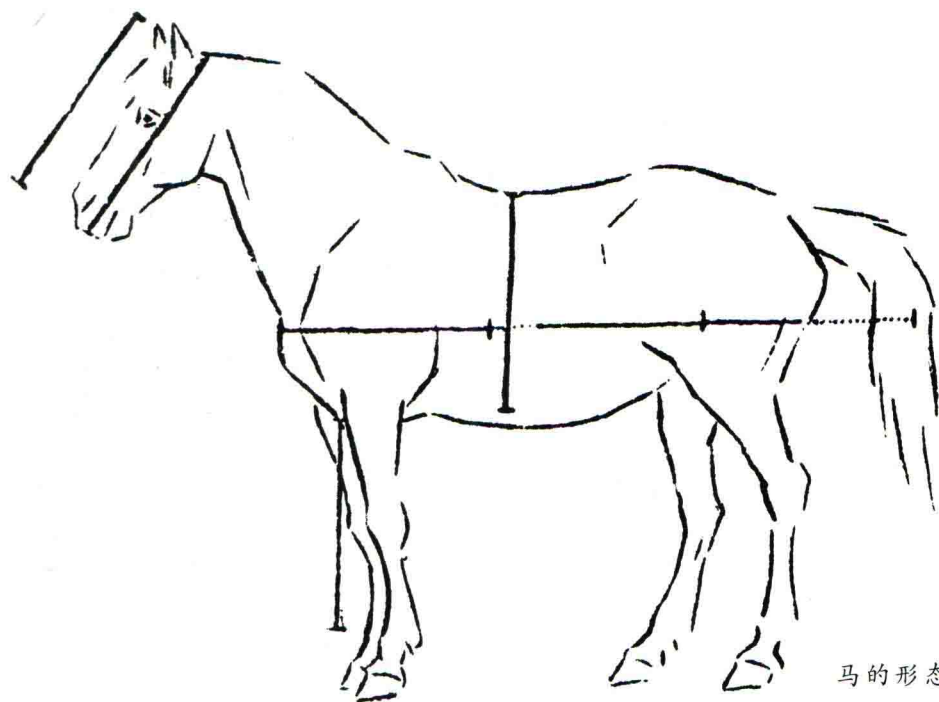
奔马 徐悲鸿

马的形态

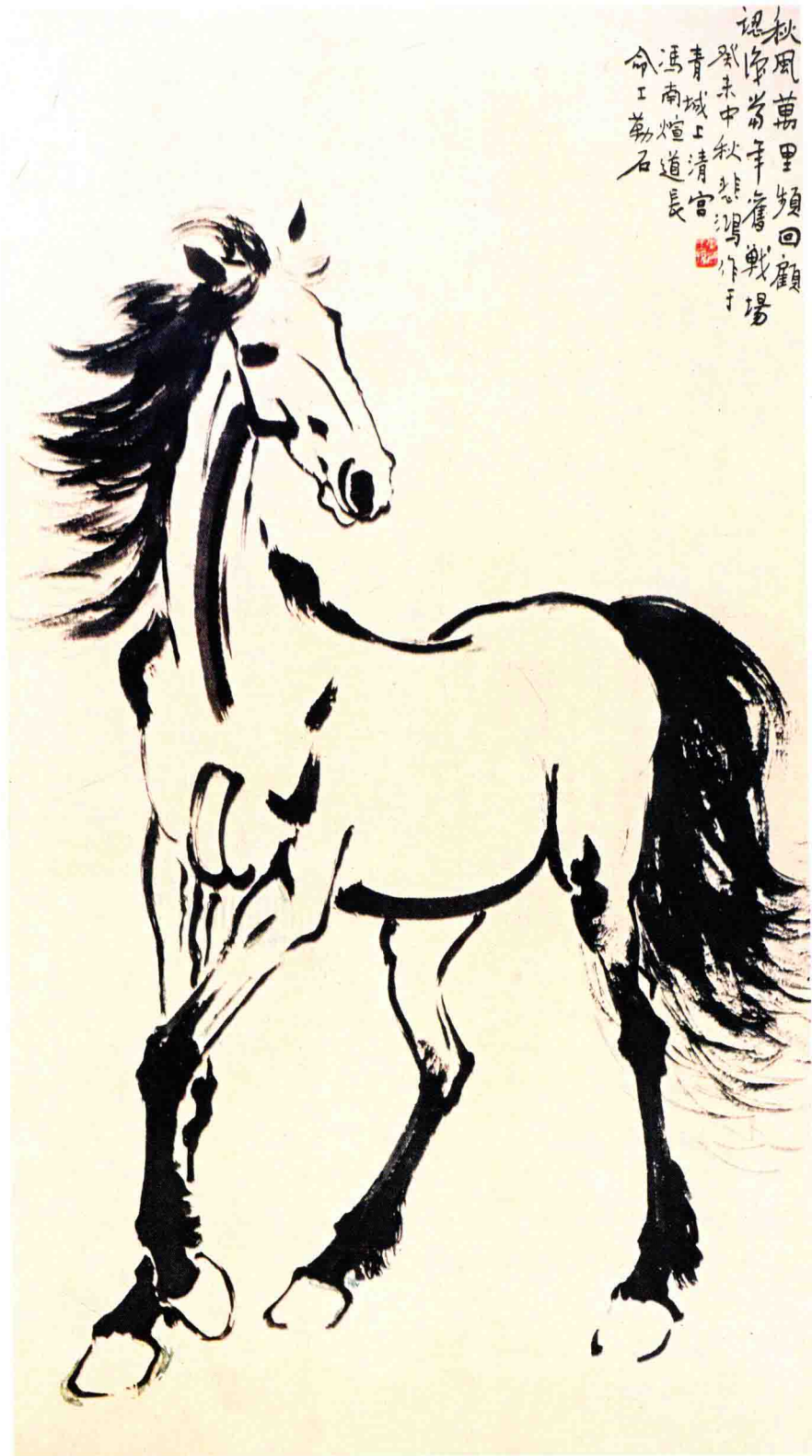
掌握马的形态，可以通过写生和临摹两种方法。初学时，由简单的、静止的形态着手，逐渐画复杂的活动的形态。由静到动，由浅入深，由易到难，逐步掌握技法练习的要领。

初步写生时，可以找到静止的、立的或卧的马，可以对它进行如实的描绘，从容细致地刻画。如遇到走的或跑的马，应该冷静地观察它的动态的变化规律，可以看出，不论它如何奔跑，它的四肢都是重复的动作，并且除了四肢外，头和身躯活动的范围是非常小的。要把现场观察勾画与平时记忆和练习紧紧结合起来。

临摹是汲取古人的表现技巧与经验的方法，可以丰富自己的经验、提高自己的表现能力，可以选择适合的古代画马名家的画来进行多次的临摹学习，但临摹不能代替自己的创作。临摹与写生两者都相互结合进行，日子久了，便能得到很多的表现方法而形成自己的风格。

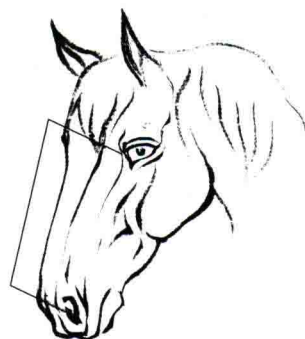
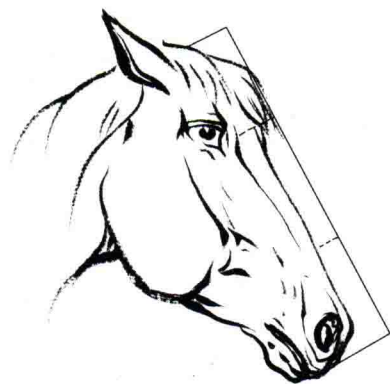
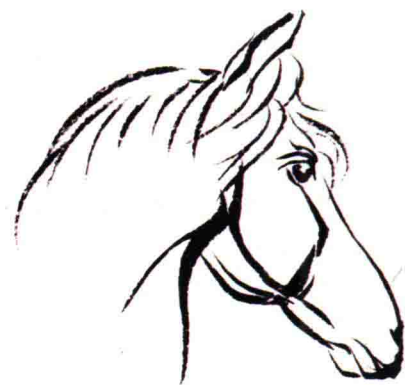
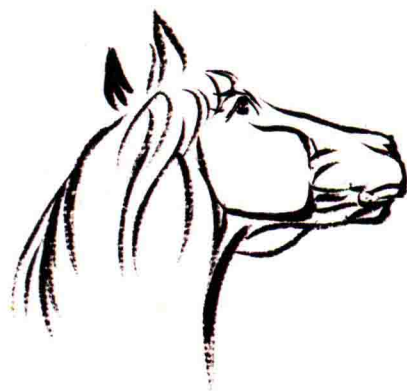
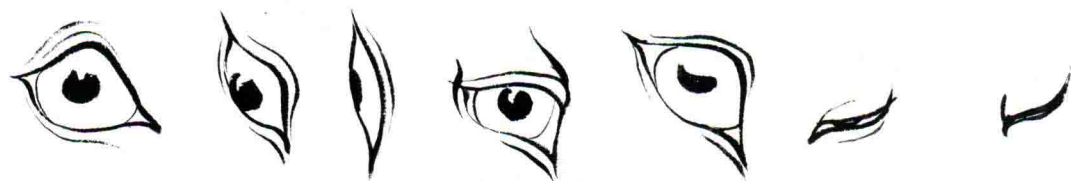
马的形态解析

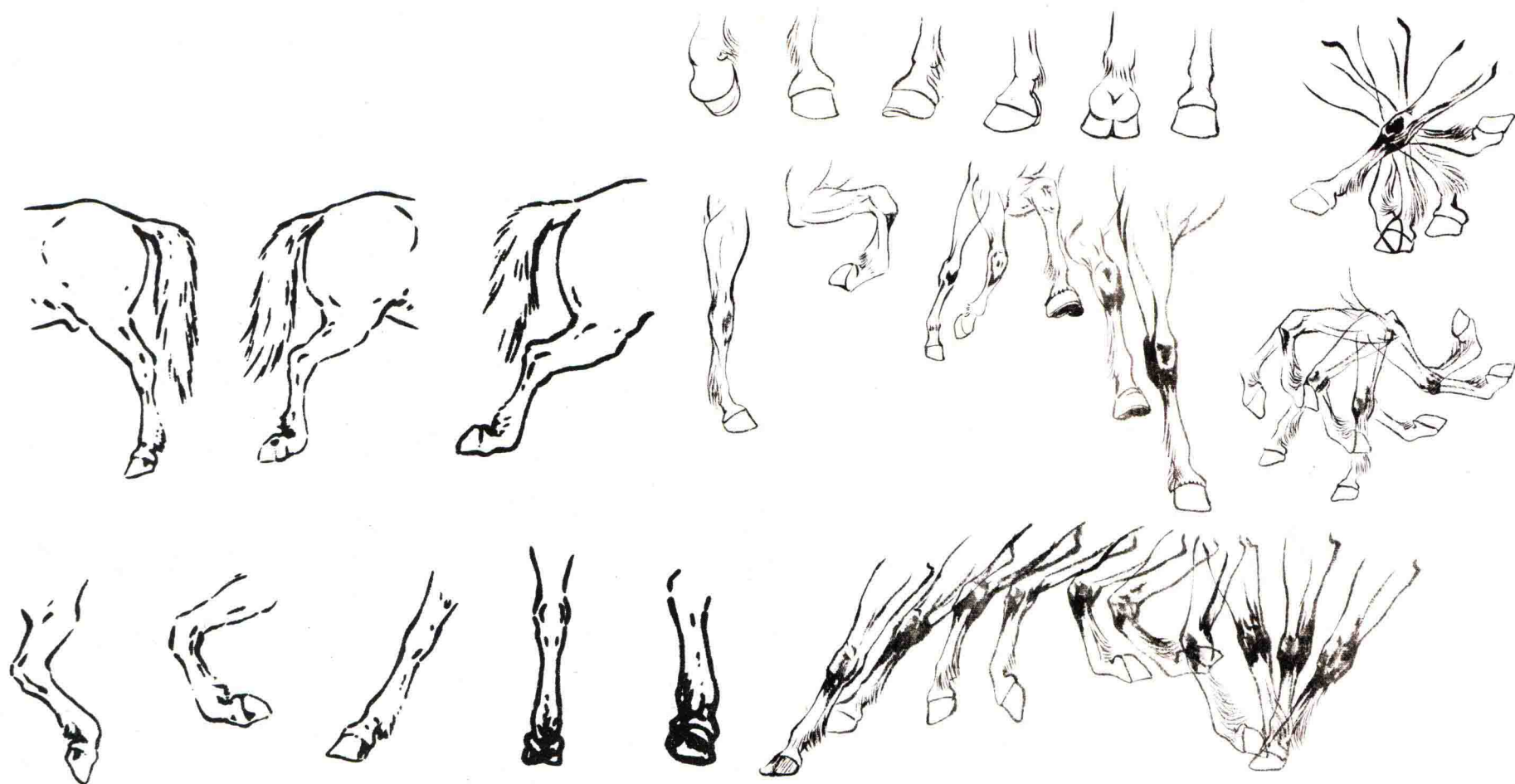
立马 徐悲鸿

马各个部分的画法

1. 马头画法

2. 马脚画法

3. 马其他各个部分的画法

马耳

马鬃毛

马尾