

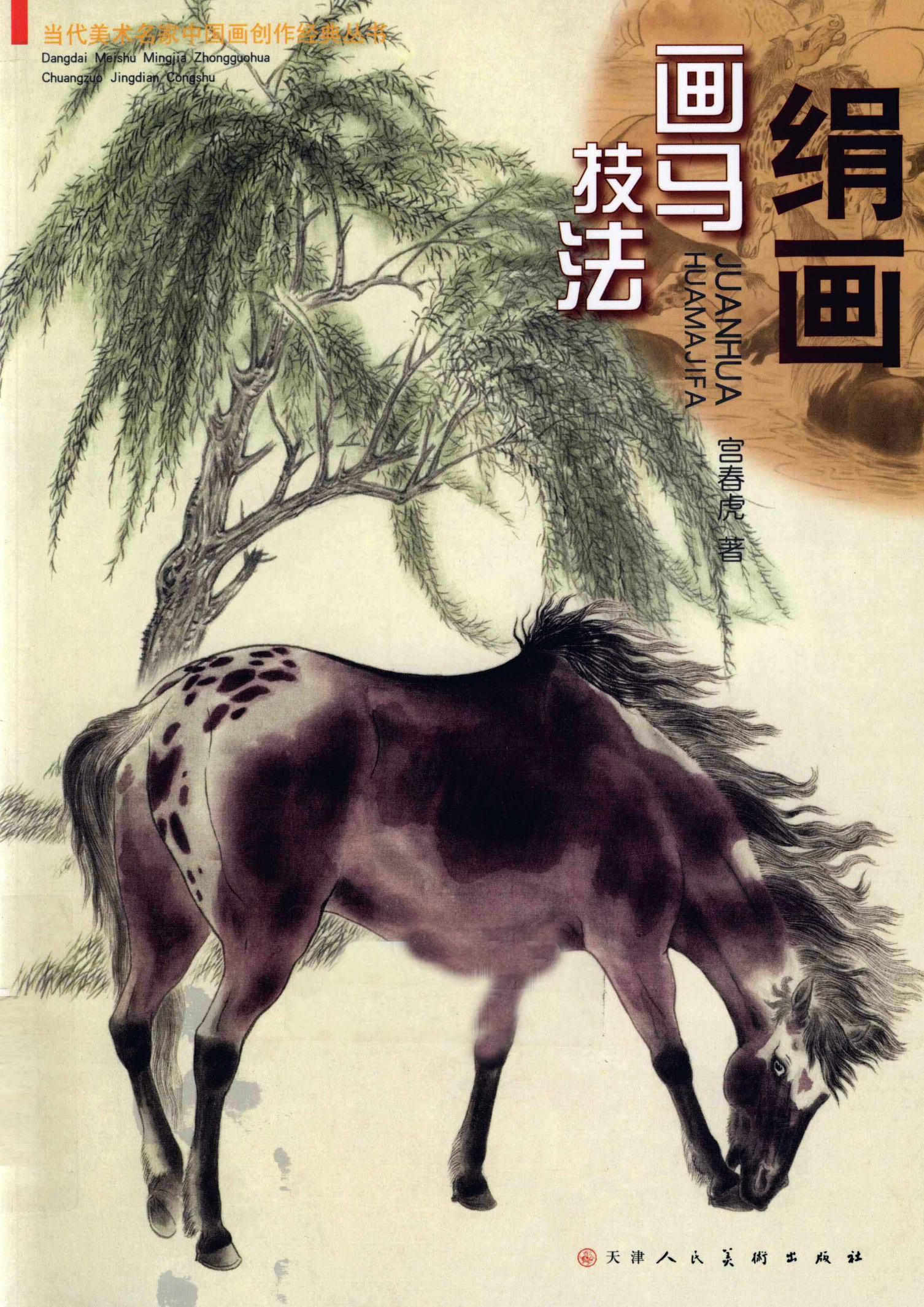
当代美术名家中国画创作经典丛书

Dangdai Meishu Mingjia Zhongguohua
Chuangzuo Jingdian Congshu

画马 技法

JUANHUA
HUAMAJIFA

宫春虎 著

绢画 画马 技法

JUANHUA
HUAMA JIFA

当代美术名家中国画创作经典丛书

Dangdai Meishu Mingjia Zhongguohua

Chuangzuo Jingdian Congshu

宫春虎 著

天津人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

绢画画马技法 / 宫春虎著. — 天津: 天津人民美术出版社, 2011. 1

ISBN 978-7-5305-4303-0

I. ①绢… II. ①宫… III. ①马—翎毛走兽画—技法 (美术) IV. ①J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第002546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) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2011年1月第1版

2011年1月第1次印刷

开本: 889×1194毫米 1/16 印张: 4 印数: 1—3000

版权所有, 侵权必究

定价: 33.00元

序

绢是画马运用最早的材料，早在东晋时期，画圣顾恺之就根据三国时期大文学家曹植的《洛神赋》画马于绢了。在“仿佛兮若轻云之蔽月，飘飘兮若流风之回雪”的幻境中，骏马或噬草，或荡尘，奔腾行空，生机盎然，一派天真。

唐代画马高手曹霸奉旨在绢上绘制了《九马图》，杜甫盛赞其“一洗万古凡马空”。

由于技法难度大，制作程序复杂及绢的贵重稀缺，自纸本画马出现后，绢本画马就逐渐式微了。

近代焦点透视、素描速写、解剖色彩等因素的融入，又使绢本画马重焕生机。

清代郎世宁的《百马图》所作之马，造型之准，变化之繁，色彩之艳，体积感之强，史所未见。

本文就自己多年的画马实践，结合绢本画马的铁线平涂法、兰叶凹凸法、没骨明暗法的技法练习、马画的色彩运用、从写生到创作的程序以及配景中柳树的四时变化、芦苇的双钩与没骨、水法的勾勒等问题做了较为深入的介绍，希望对初学者有所帮助。不足之处，望大家指正为盼。

2010年暮秋宫春虎于津水河畔

绢画

画马技法

JUANHUA
HUAMAJIFA

目录

绢本画马材料工具简介	1
绢本画马的绘制前准备工作	1
绢本画马正误解读	1
绢本画马头部要领	2
铁线平涂法	4
平涂法画马的铅笔稿	4
铁线平涂法黑马	5
铁线平涂法白马	7
铁线平涂法菊花青马	8
兰叶凹凸法	9
兰叶凹凸法马的画法	9
赭石马的画法	11
赭花马的渲染	12
赭黄马与枣红马的画法	13
没骨明暗法	15
色彩系列	18
黄马	18
青马	19
赭色马	22
花马	23
白马	26
不同马的颜色处理	26
蹄部与地面的角度	27

绢本白描画马	28
白描参考范围	28
白描马的各种形态	34
从写生稿到创作稿的转换	35
写生创作稿之白描稿	36
墨色渲染之一	37
墨色渲染之二	37
墨色渲染之三	38
墨色渲染之四	38
墨色渲染之五	39
完成稿	39
马鬃、马尾的练习	40
眼睛的造型和渲染程序图	40
马画的景物	41
草的写生	41
芦苇的写生	42
没骨芦苇秆的写法	44
柳树的写生	45
散锋点柳法	52
水的画法	53
绢画群马图	54
纸与绢的区别	60
款识与印章	60

绢本画马材料工具简介

绢是一种丝织品，经纬感极其明显，无论是运笔的快慢徐疾，还是虚实顿挫，相对于纸来讲都较难控制。质量较好的绢，质地紧密，无抽丝、丝结、漏矾等现象。放置时间较久的绢，自然泛黄。由于绢极具古朴、典雅的特性，所以是许多画家乐于采用的材料。

笔分狼毫和羊毫两种。狼毫劲健宜勾线，羊毫柔软适渲染。

墨有松烟、油烟之别，松烟黑而不亮，油烟黑且亮，作画专用。

砚，有四大名砚之说。细腻、发墨者好。

调色碟，平底白盘为佳。

笔洗，盆儿、罐儿皆可。

画板，专门有售。

绢本画马的绘制前准备工作

1. 准备好一张画板。

2. 糨糊。最好是自己用面粉熬制，其方法为普通面粉加适量水，熬好后再加入清水调稀，用拇指和食指感觉一下，微微有些黏度即可。

3. 喷壶。

4. 板刷两把。

5. 我们将选好的绢背面向上，均匀地喷湿，待充分吸水后用板刷轻轻地刷平，然后在绢的边缘刷上糨糊，一厘米左右即可，最后用另一无糨糊的板刷，将其粘在画板上，候干即可绘制了。

绢本画马正误解读

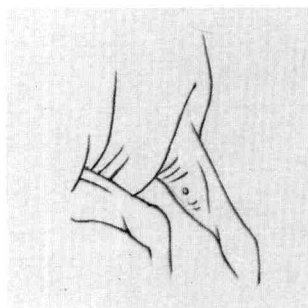

图 1

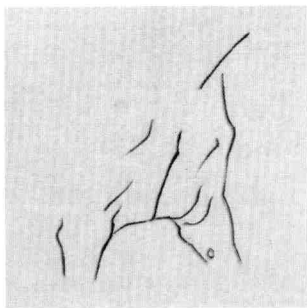

图 2

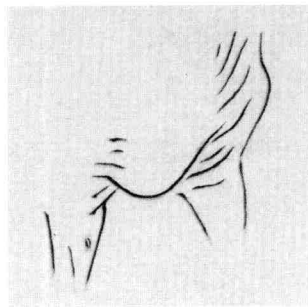

图 3

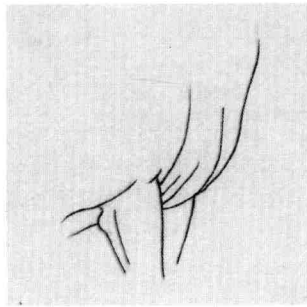

图 4

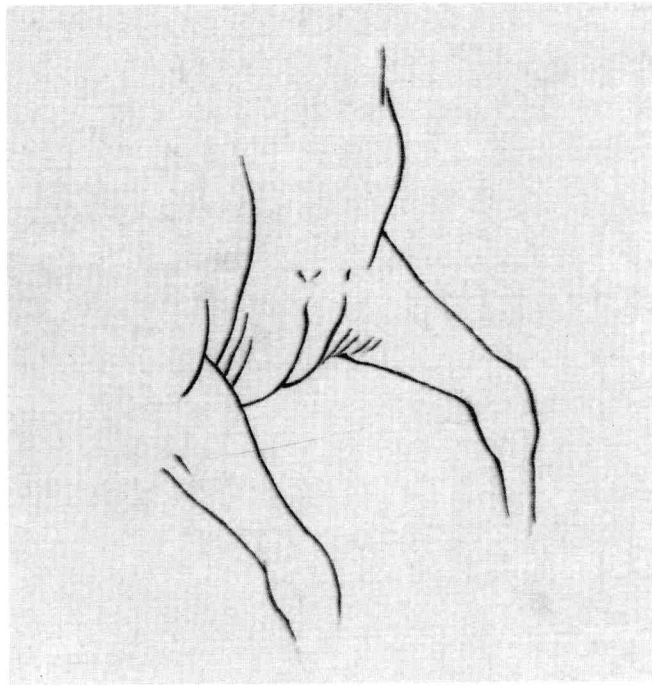

图 5

学习经典是提高我们画马水平的途径之一，我们学习任何名家的作品，都要以尊敬的态度对待，认真分析，心摹手追，汲取营养。需要注意的是，由于时代背景的不同，个人认知的局限性以及对所绘物体的理解和把握能力，可能会有这样或那样的不足，这一点是我们在学习中需要注意的。

图 1：胸部的处理略显不足，胸大肌的一条长线，由胸前浅肌与下腹连接处直贯肩胸的肱骨部位、前肢桡骨部位、尺骨部位直接连接于胸大肌，令人有前肢深入的感觉，视觉效果不太舒服。

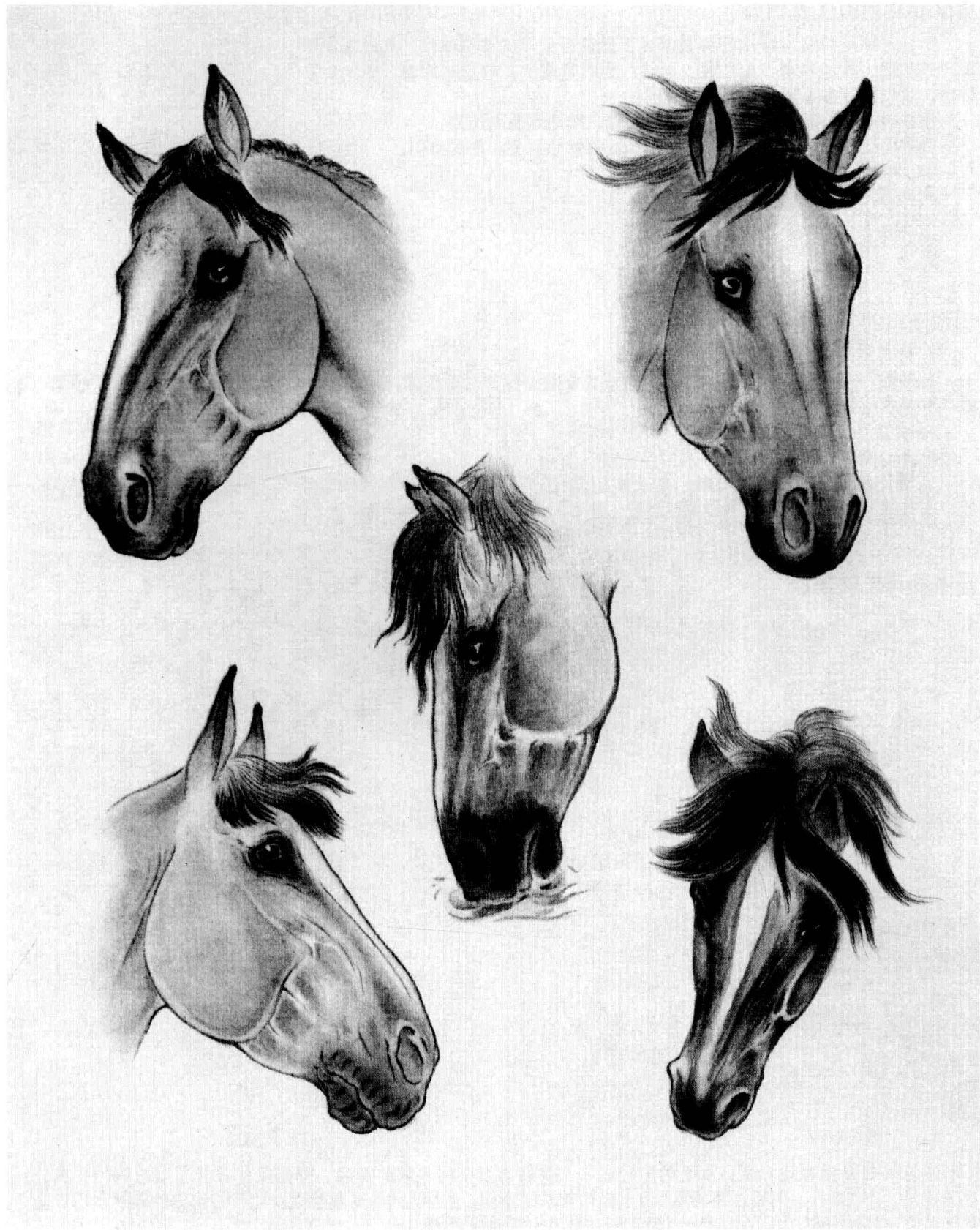
图 2：马的胸前浅肌中线无弧度，没有表现出肌肉的形态。

图 3：胸前浅肌本为两块，不能以一弧线将其合二为一。

图 4：外侧前肢近于肱头肌的部位刻画了一条倾斜的短线，将前肢与肱骨部位割裂开来，削弱了整体感。

图 5：结构舒畅，线条组织合理，前后关系明确。

我们的目的不是高仿，原样照抄、囫囵吞枣的学习方法是不可取的。

绢本画马头部要领

马画之中头部是最重要的部位，结构复杂，表情变化丰富，表面起伏凹凸多样，俯仰角度变幻莫测，是马画之中最难把握的部位。需重点关注。

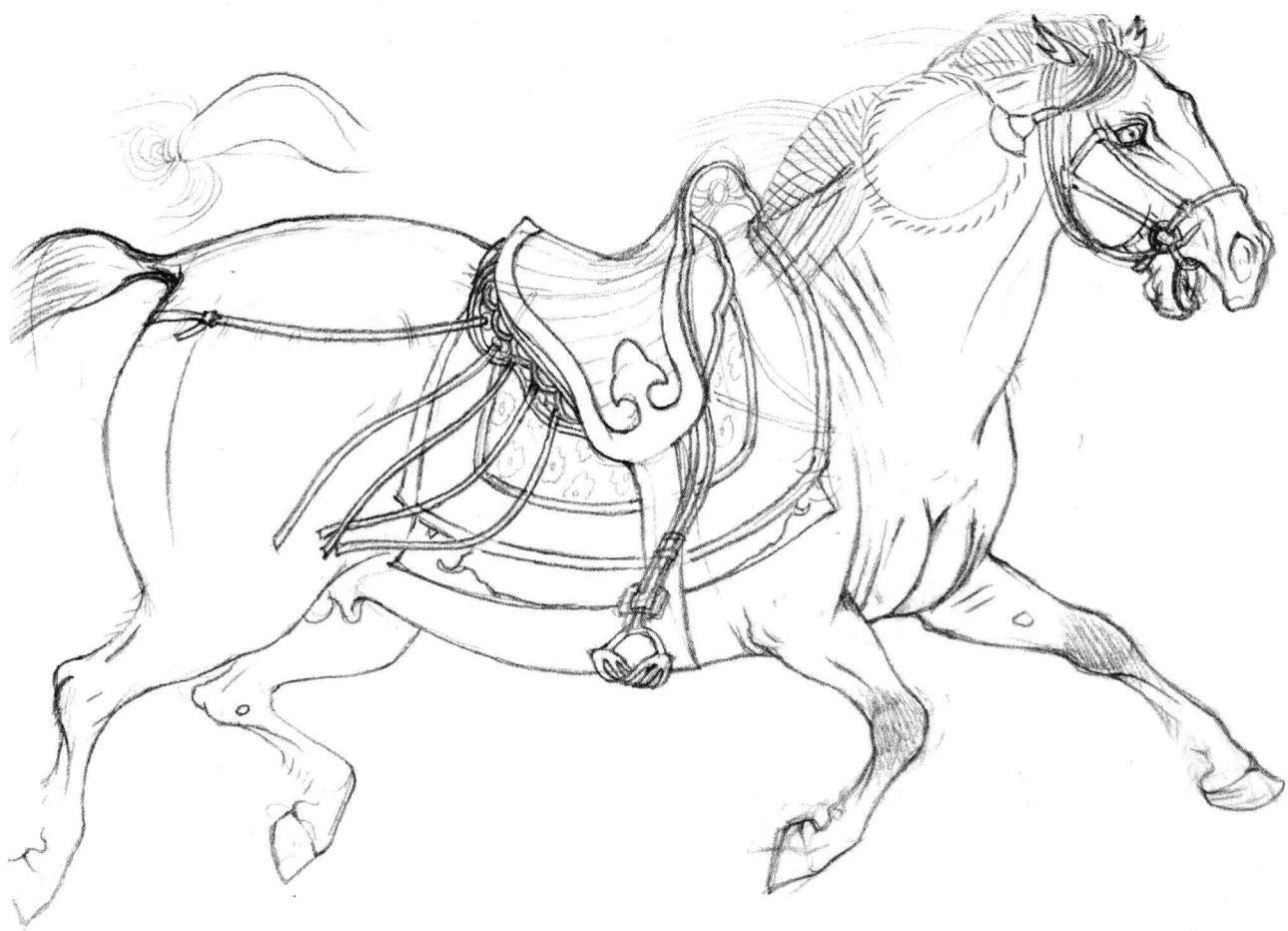
马的头型也是因马种而异的。重型马头形短粗。轻型马头型修长。即使是同一种马，头型也是千差万别。基本的形态为楔头、直头、兔头、半兔头、羊头、凹头等。建议多做几何形体的练习。

铁线平涂法

平涂法画马的铅笔稿

平涂法画马的铅笔稿相对要简单一些，关键是大的轮廓、结构一定要准确，同时，由于平涂法画马往往带有一定的装饰性，所以，马体总的结构变化一定要舒服。尤其头、颈、肩胸、腹背、臀、前后肢比例要合乎人们的审美需求。装饰物也要刻画准确，切忌仓促上阵。

线描是中国画的基本造型语言。马画也不例外，传统的线描有十八种之多，铁线就是其中的一种，在马的绘画中，实际上基本运用了三种线描法。铁线之外，还有就是我们刻画马鬃、马尾与距毛时的“游丝描”，也称高古游丝描、春蚕吐丝描。以及后面讲到的兰叶描。

由于游丝描的形态接近于铁丝描，初学者往往易混为一谈。

两者的区别在于铁丝描偏于凝重宽阔，而游丝描则偏于灵动窄细。

平涂法，就是以无浓淡变化的色彩平涂马体之上，通常以一种颜色为主。

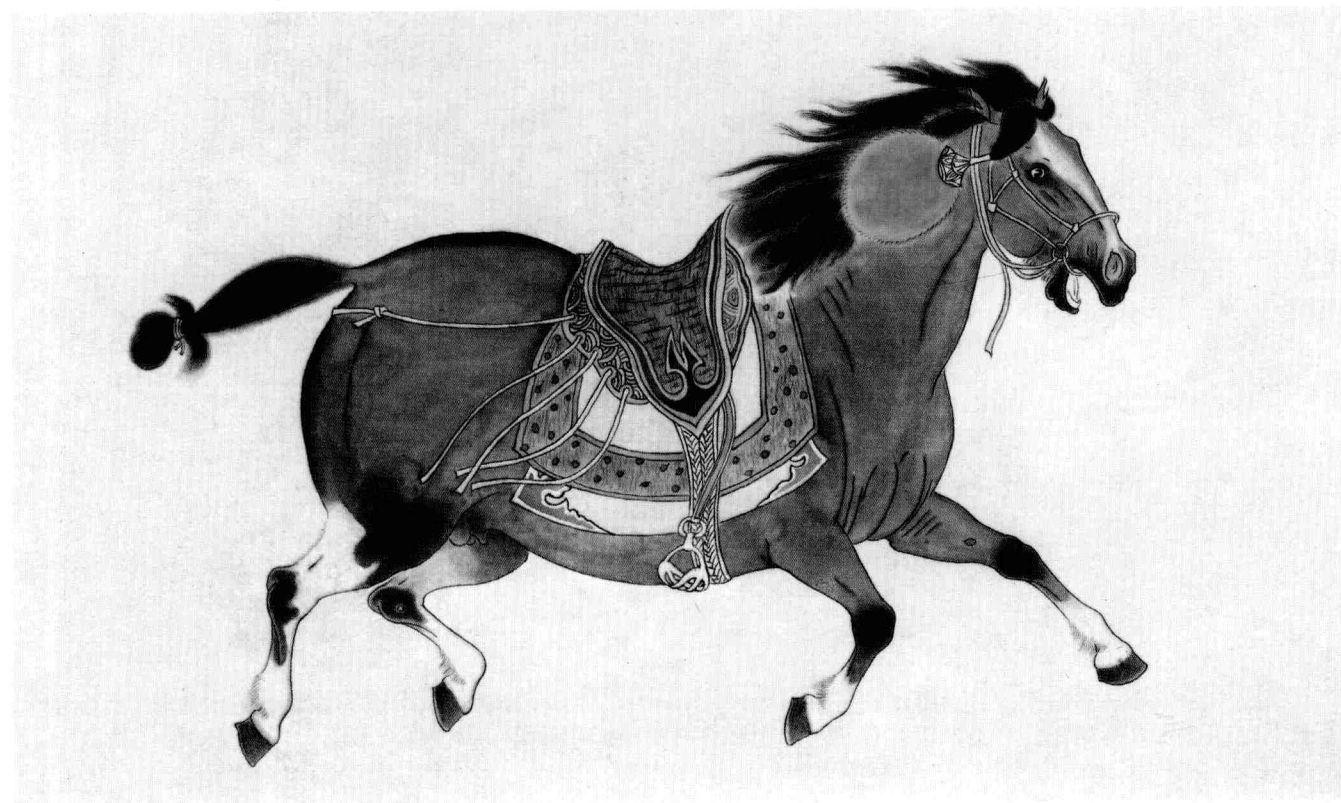
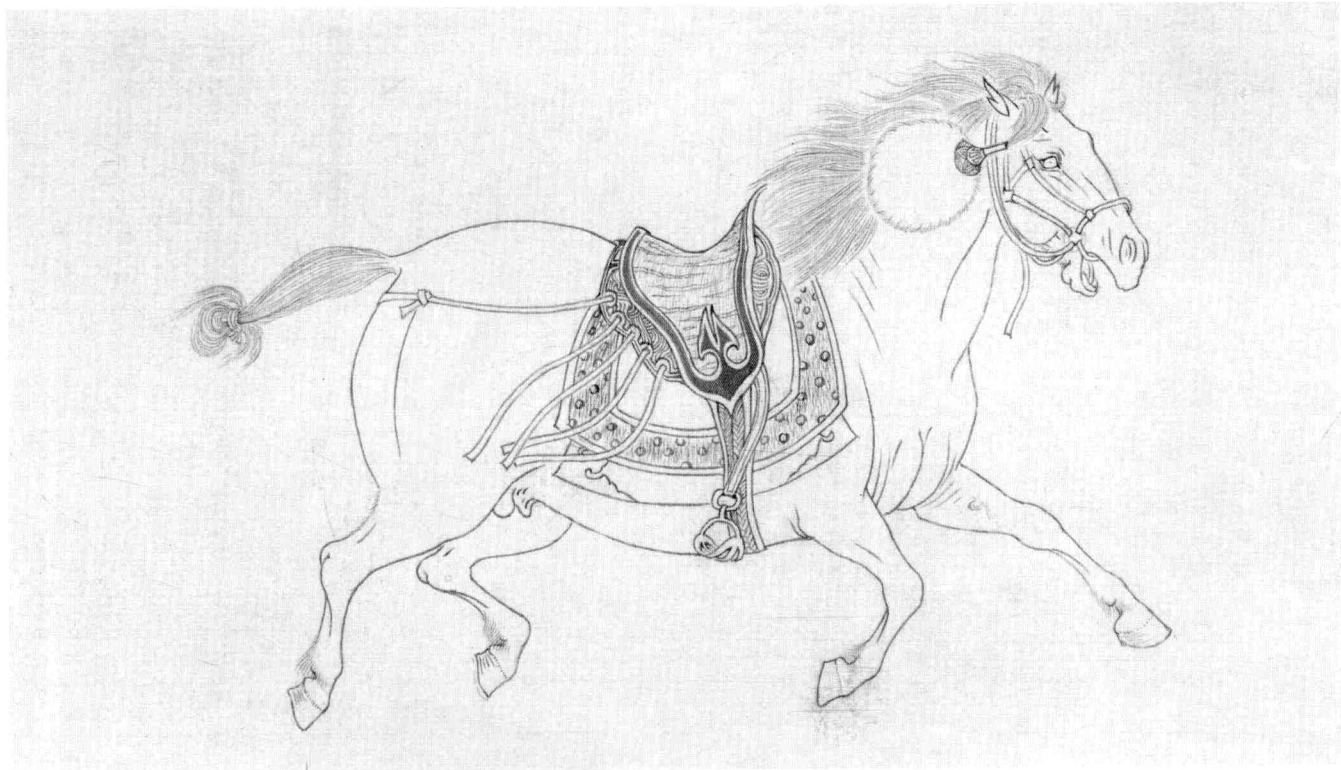
游丝描笔法，选择锋毫挺拔劲健的小型号狼毫笔，以笔尖中锋匀速为之。（图例描法及鬃、尾、距毛造型）

铁线描笔法，选择锋毫挺拔劲健的较小型号狼毫笔，以中锋匀速为之。

铁线平涂法黑马

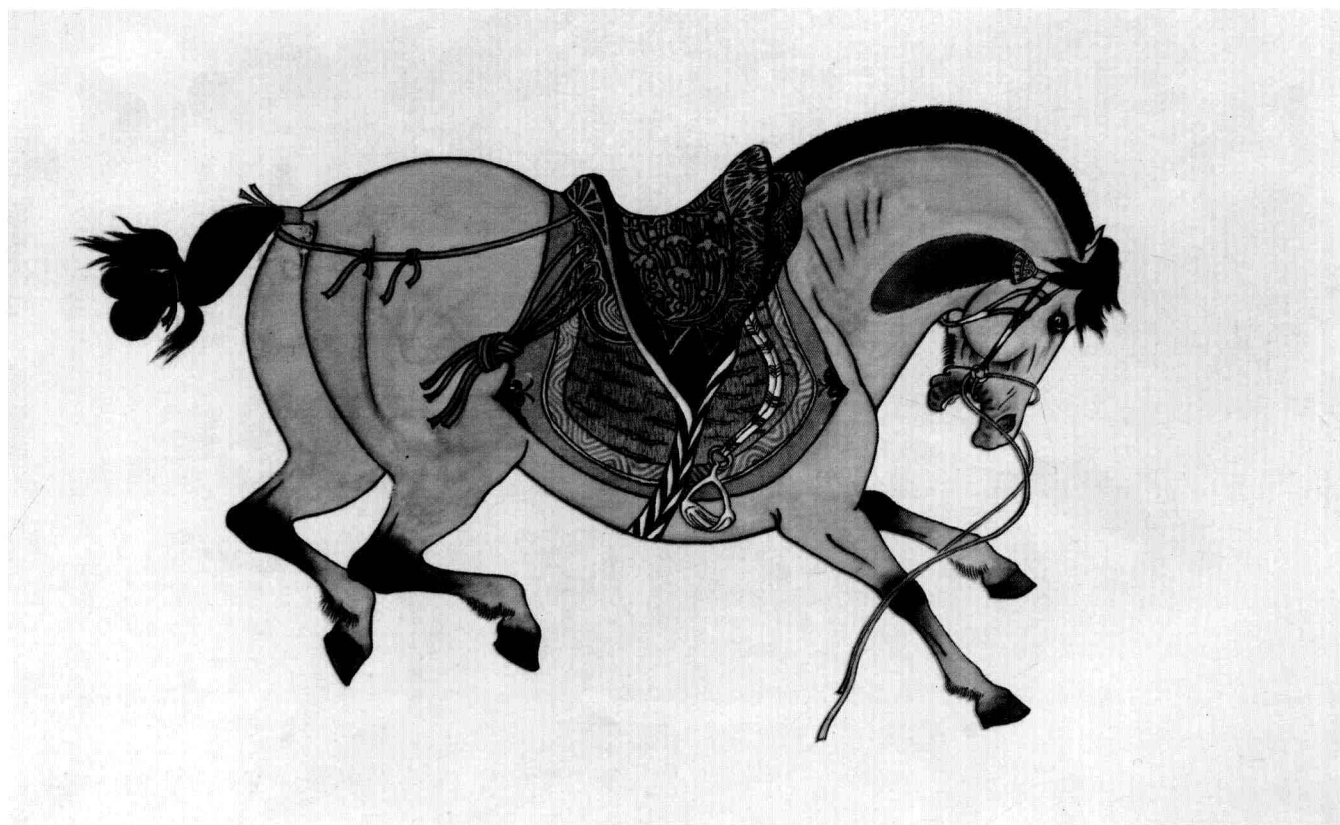
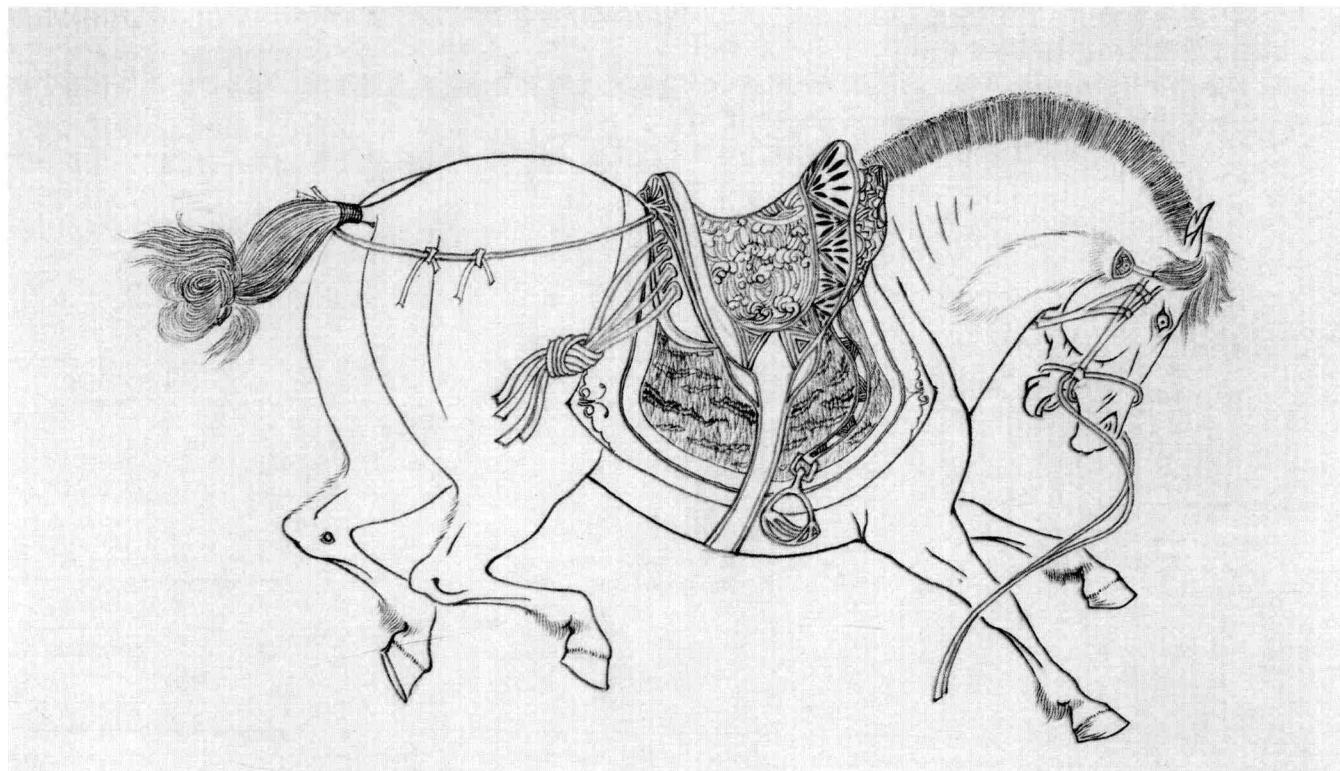
铁线平涂法画马在勾线时要注意：

1. 墨色要与马体的毛色相和，所谓相和就是线条的浓淡程度要与马体的毛色轻重程度相协调，比如白马，线条的墨色就要清淡一些；黑马，线条的墨色就要浓重一些。
2. 马体毛色与马体装饰色相和，也就是协调，总体不要失衡，个别色彩不要跳出来。

以稍重墨线勾马体，淡墨色平涂。淡彩平涂装饰及马鞍。

注意问题：黑马轮廓线相对较重，鬃尾的颜色一般情况下要重于马体颜色为佳。

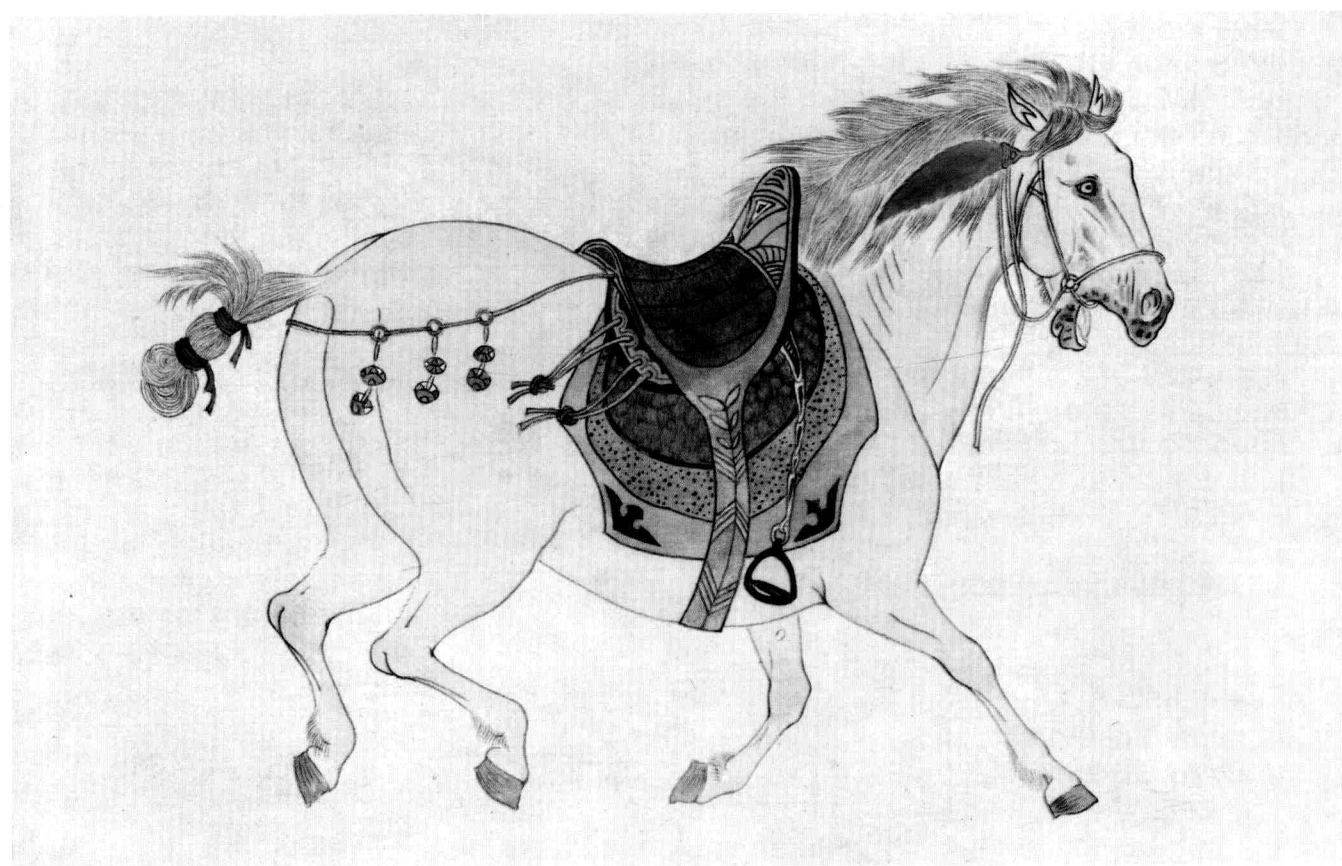
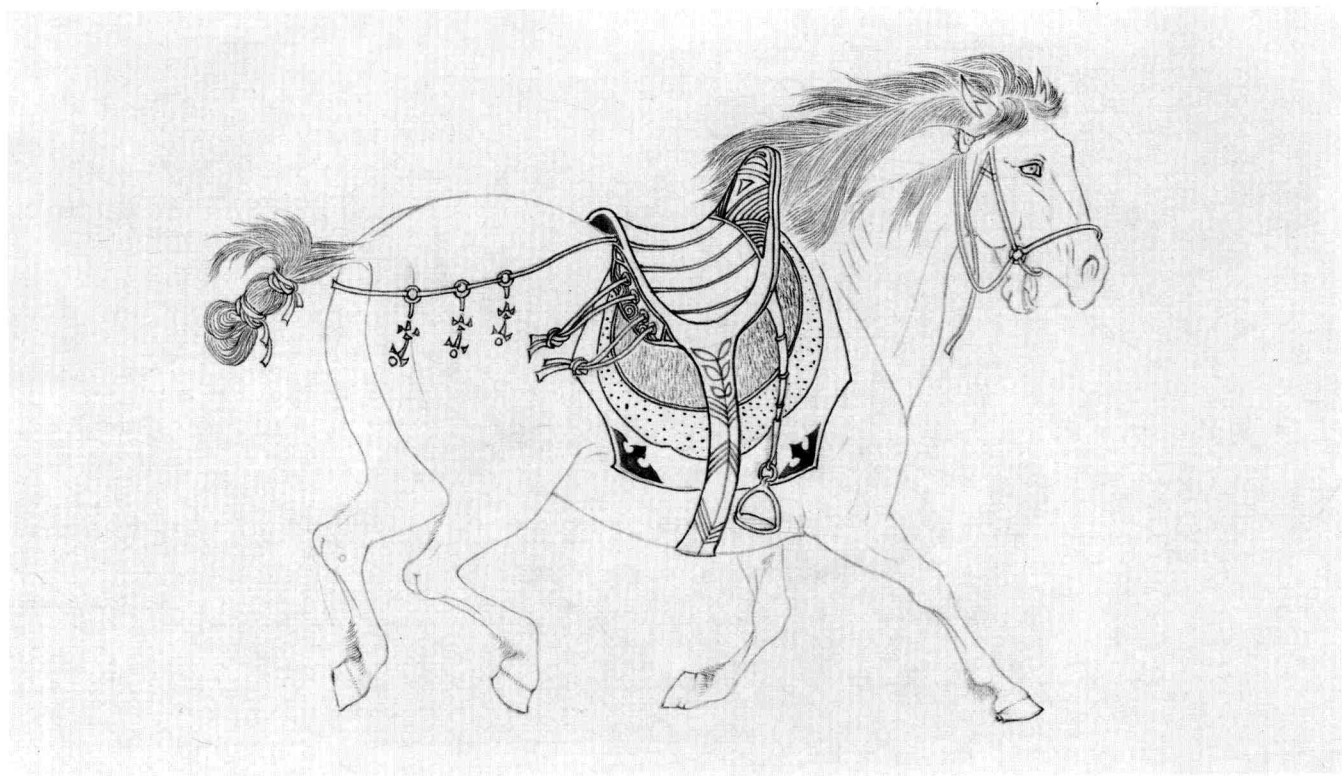

铁线平涂法画马的造型出自于唐代画马大家韩幹，其马将马体向宽处扩张，形成了彪悍的艺术效果，影响至今，但在当时却不被人所接受。诗圣杜甫曾在《丹青引赠曹将军霸》中讽其“幹惟画肉不画骨，忍使骅骝气凋丧”。

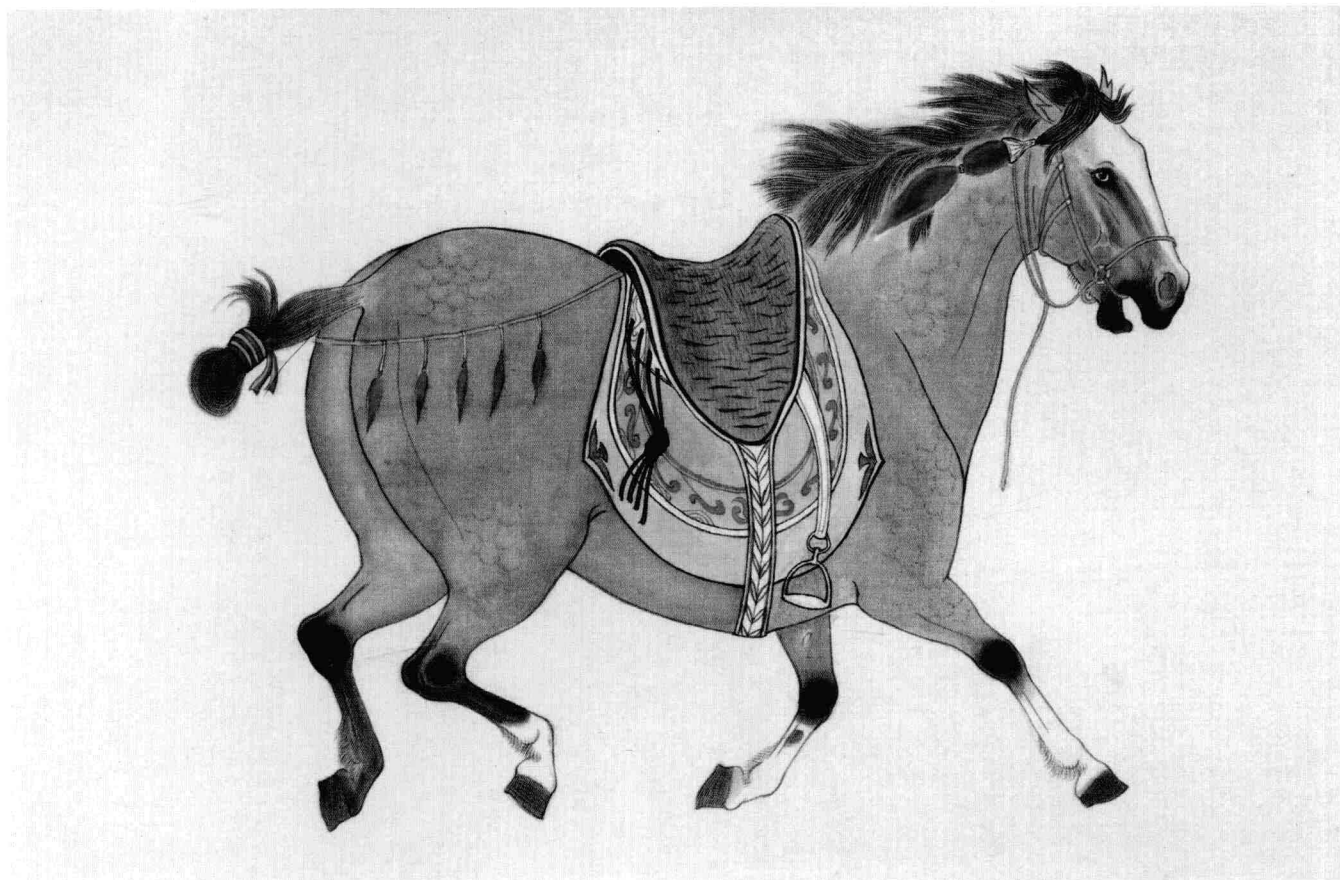
铁线平涂法白马

白马的线描稿。画白马的墨线一定要极淡。

上下眼睑墨色可稍重些。

注意尾的形态，由两节红丝带将尾毛分为三节，三节的尾毛都是相通的，脉络一定要舒畅。丝带处要系得自然、舒服。如果没有马尾的实践，可以观察一下女子的马尾辫的造型，二者较为接近。

铁线平涂法菊花青马

短笔触点画出马体菊花纹，花青加墨平涂马身。各色淡彩平涂装饰物、马鞍。

注意：菊花青马勾线时，线条墨色的浓度要与马体部位的毛色密切地结合起来，马体部位菊花色较重的，线条的墨色也要相应地重一些。马体部位菊花色较浅的，线条的墨色也要相应地浅一些。这样画面效果会更好一些。

铁线平涂法要注意：

1. 铁线，就是线条从行笔到收笔的过程基本一致，线条由头至尾不发生形态上的变化，也就是粗细一致。
2. 平涂的墨色或者颜色，原则上是一种不发生变化的墨色或彩色。

注意：无论是马体还是装饰物，两条线相和时要考虑笔锋的搭配。我们所勾的每一条线笔锋都是露着的，两条线的笔锋搭配的是否舒服，直接影响画面的视觉效果。比如，马体飘带的顶端，由三条线的笔锋相遇，借助每条线的笔锋角度，使之既保存了笔锋的形态又表现了物体的结构。

注意：马的耳朵，被人为地剪去了一个三角形，这是为了作战的需要。据说，剪后的马耳，能更清晰地听到主人的命令和战场的声音。

画鬃毛需注意四点：

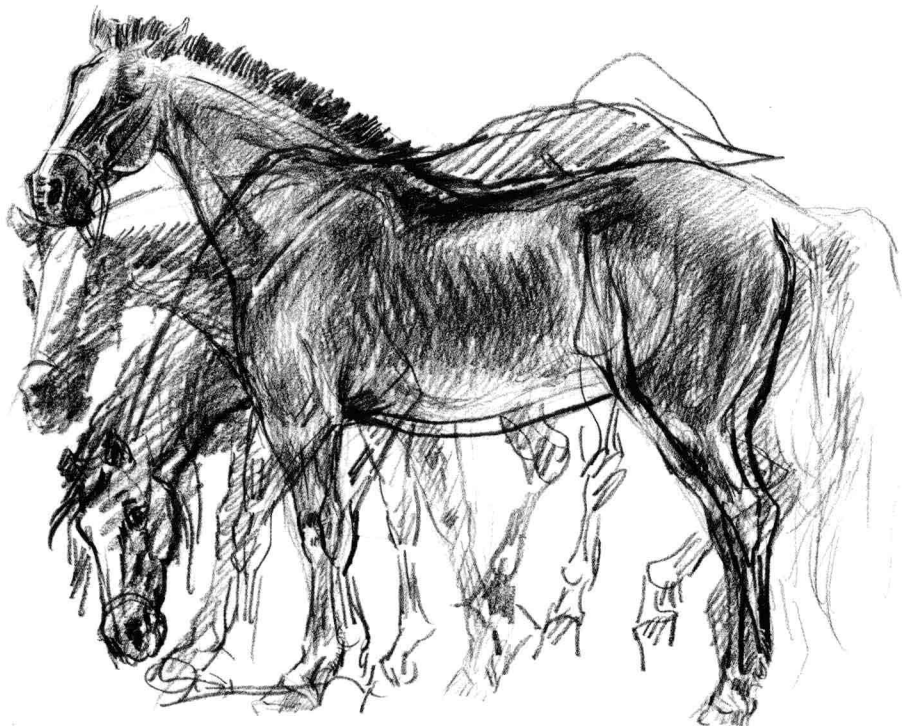
1. 鬃毛分组，组与组之间脉络清楚。
2. 每组的墨线和每一条的墨线略有虚实的变化。
3. 行笔虚起虚收。
4. 门鬃处略加几笔白色形成一定的空间感。如此鬃毛的厚重与灵动可兼而得之。

兰叶凹凸法

兰叶凹凸法马的画法

1. 如何把写生稿转换成创作稿

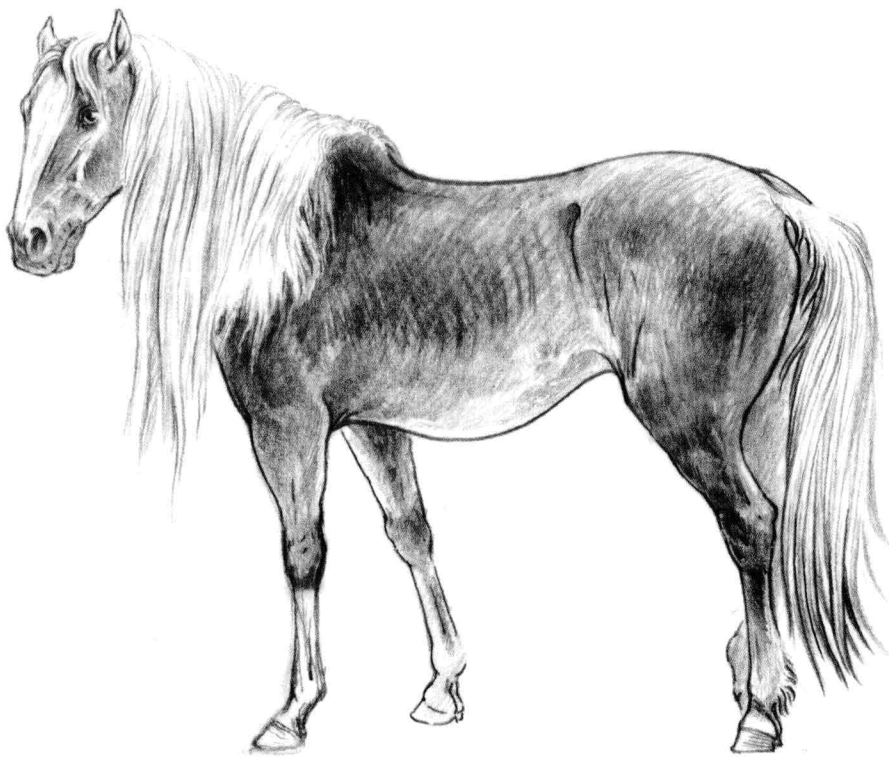
写生稿的马尽可能准确，不怕画面改动频繁，线条杂乱，画面不干净。中国画有一条重要的理论，即九朽一罢。所谓九为泛指，意思是多次的意思。朽，改动的意思。一罢，完成的意思。连在一起就是多次改动后方才定稿。

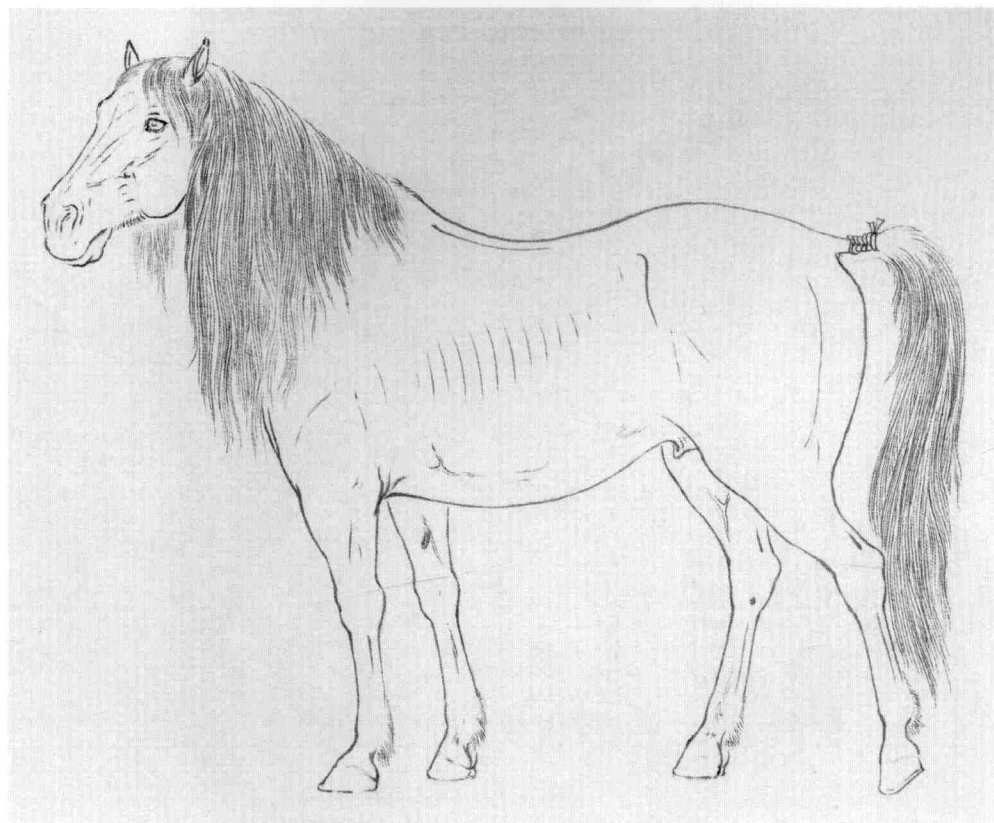

2. 兰叶凹凸法画马的铅笔稿

铅笔稿需注意，铅笔稿不是素描稿。它主要强调马体表面固有的凹凸起伏关系，与素描的强调光源对马体的影响有本质的区别。

铅笔画稿必须把马的轮廓线和结构线确定下来，以便下一步勾墨线。画铅笔稿是作画的第一步，也是最重要的一步，一定要仔细、认真，反复修改，直至把马体的比例、结构、透视等诸关系刻画准确，千万不可马虎。

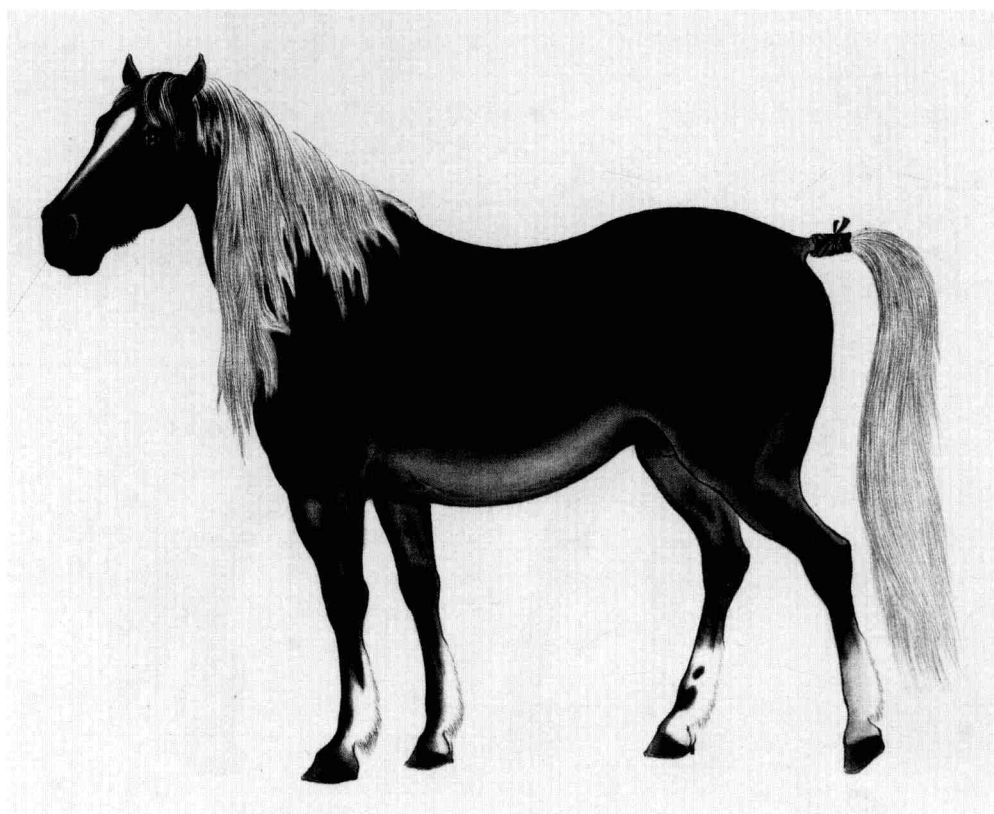

3. 兰叶凹凸法画马的墨线稿

所谓兰叶指线条的形态有宽窄变化，凹凸指马体表面的起伏变化。

注意问题：线条的宽窄与结构的起伏要相吻合，一般情况下，凹下去的部分线形较粗，凸起的部位线形较细。行笔时要逐渐变化。

4. 渲染时注意事项

(1) 凹凸法的渲染是多次完成的，后一次渲染一定要待前一次渲染干透再进行，如此才能达到画面厚重、透亮的艺术效果。

(2) 淡墨色渲染马体的凹处与凸起处至适度。

(3) 马的鬃尾在脉络处以淡墨稍加渲染，使之与马体形成对比。

注意问题：黑马一定要用花青色罩染，增加马体的典雅效果。

赭石马的画法

1. 勾线

勾线时尽量将马体的结构刻画到位，为渲染打好基础。

2. 墨色渲染

由于墨色渲染是多次完成的，注意图 2 不同层次的渲染效果。

3. 色彩渲染

赭石色罩染马体。

注意问题：由于赭石是石色，一定要选颗粒细腻的膏色，同时也要以淡色逐层渲染至满意，切忌求快，一次调足，如此画面易脏。

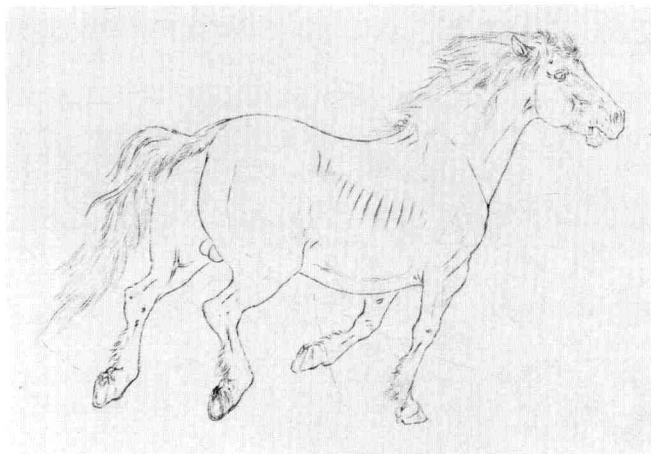

图 1

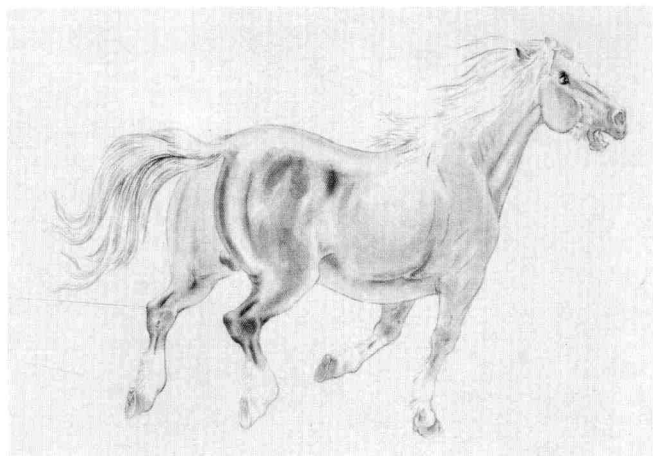

图 2

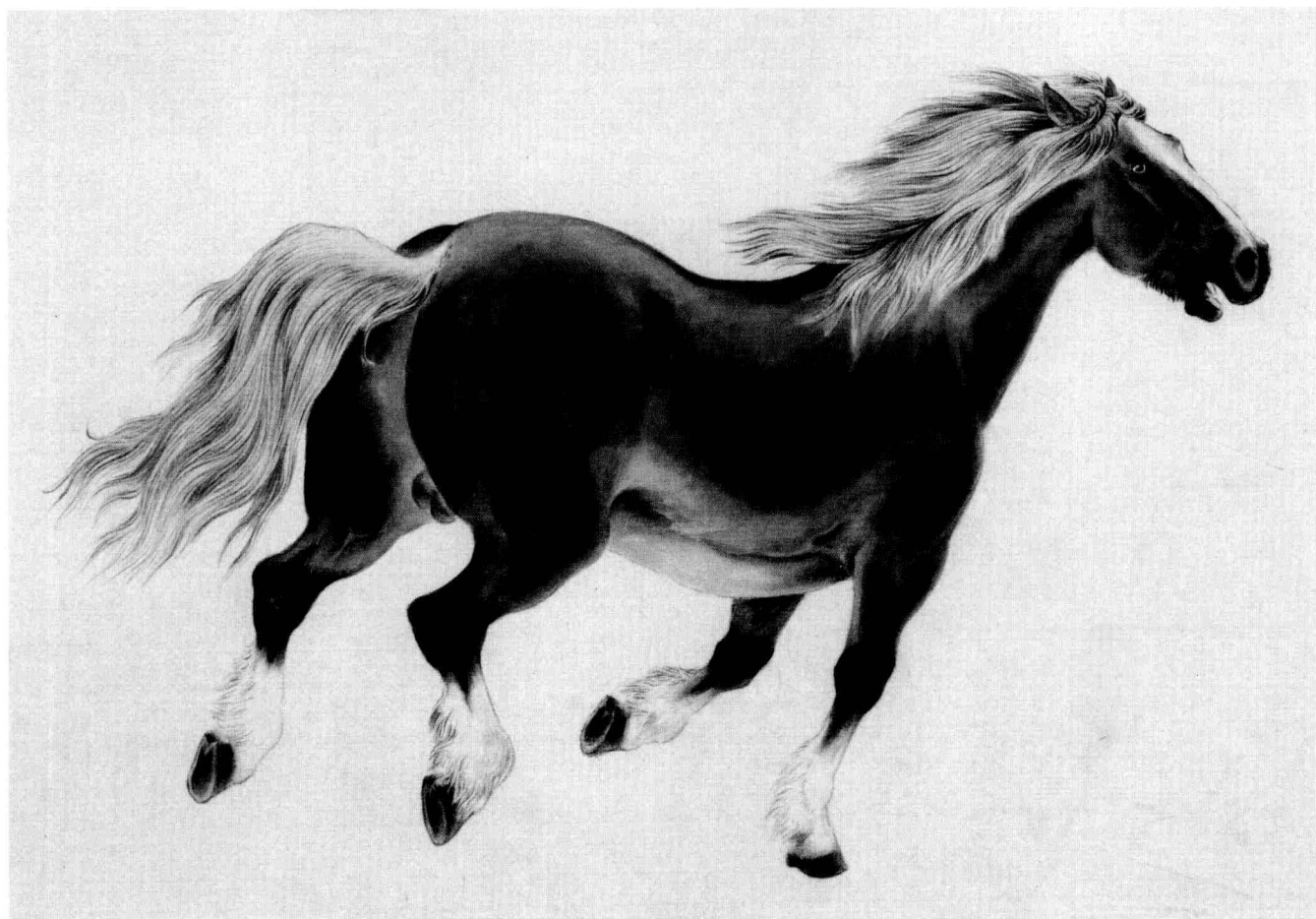

图 3

赭花马的渲染

1. 淡墨勾出马体。
2. 淡墨调赭石形成赭墨，以赭墨画出马体花纹。
3. 依次以赭色进行渲染至满意。

注意问题：画花纹时主要画在马体的凸起部分，如臀部、胸部、肋部，同时注意花纹的形态要与马体的结构相合，使之具有一定的空间感。淡赭墨渲染，不必过重，以免影响花纹的效果。鬃尾、眼眶、口鼻、关节、蹄子色彩要稍重。

