

ZHONGGUOHUA JIFA

中国画技法

杨志斌 绘

彩

墨

骏

马

画

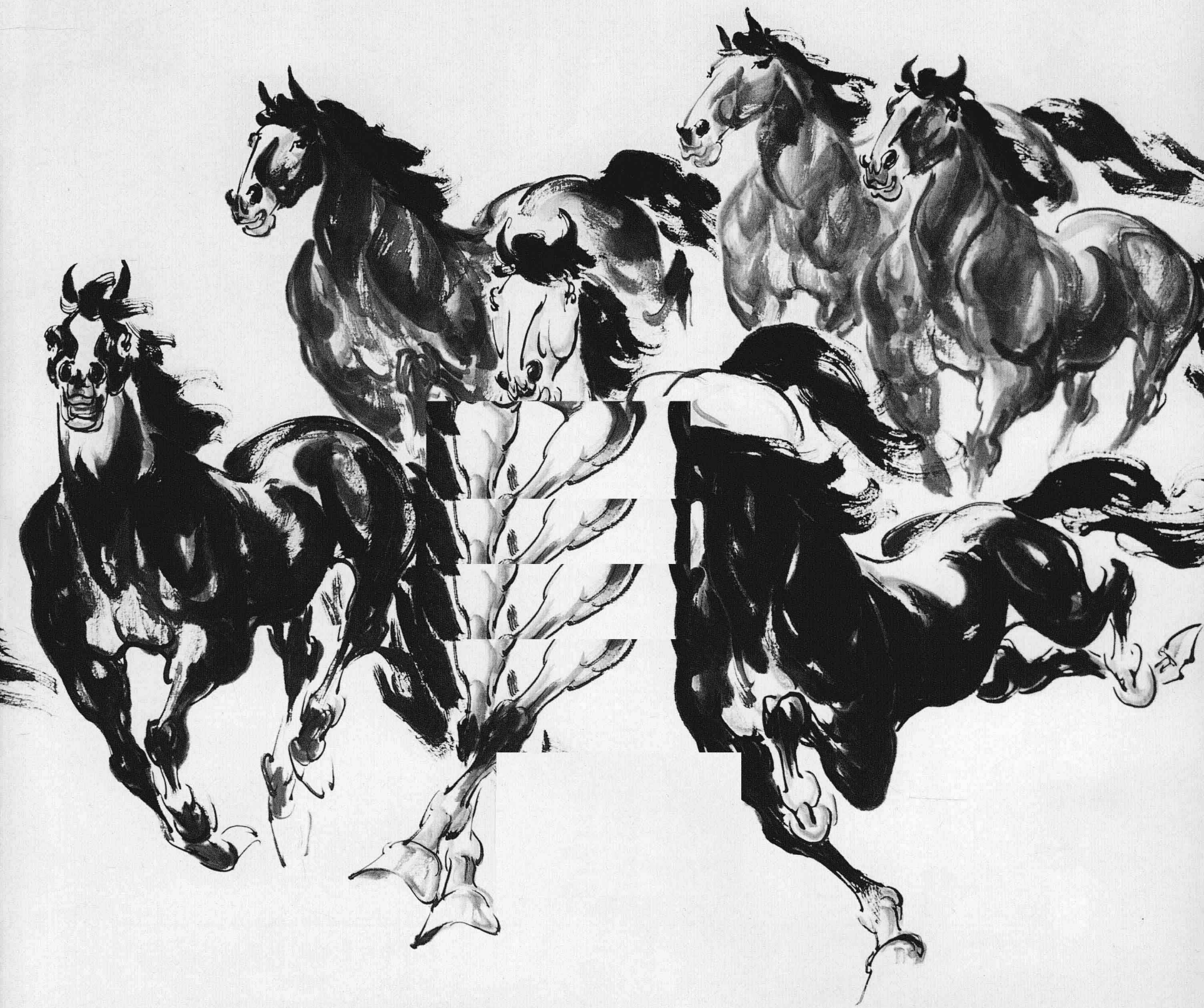
法

天津杨柳青画社

中国画技法
ZHONGGUOHUA JIFA

彩墨骏马画法

杨志斌
绘

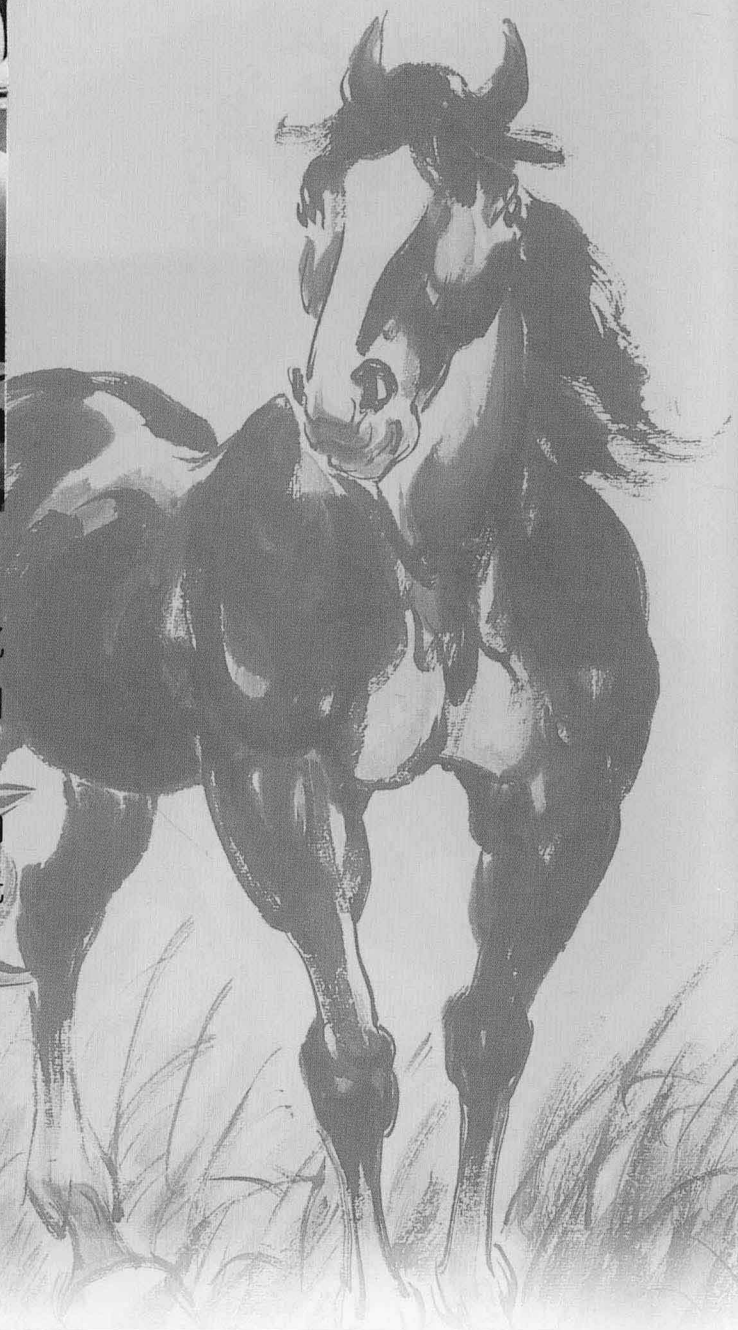

天津杨柳青画社

杨志斌

1956年生于河北省，毕业于天津工艺美院国画系，现为河北省美术家协会理事，国家一级美术师。作品《岁月》入展全国第三届工笔画大展，《山里无声》获第五届工笔画大展优秀奖，《春寂》入展全国首届新闻美展并获一等奖。中国教育电视台拍摄《杨志斌教画马》六集专题讲座在全国播出，并出版教学光盘。

图书在版编目(CIP)数据

彩墨骏马画法 / 杨志斌绘. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2011.1

ISBN 978-7-80738-601-8

I. ①彩… II. ①杨… III. ①马—彩墨画: 翎毛走兽画—技法(美术) IV. ①J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第133502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>

北京图文天地制版印刷有限公司制版 北京建宏印刷有限公司印刷

开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 6 ISBN 978-7-80738-601-8

2011年1月第1版 2011年1月第1次印刷

印数: 1—3000册 定价: 38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

前言

骏马是力量和健美的象征。马——作为人类的朋友，不仅仅是人类改造自然征服自然的工具，而且还是古今艺术家不朽的艺术创作主题。从汉代的画像砖，唐代的唐三彩，宋代的工笔画到元代的狩猎画，以马为主题的艺术作品无不代表了一个个时代的风范，也代表了每个时代人们的艺术倾向和偏爱。

本书介绍了马的骨骼、结构与解剖，细致讲述了画马的技法并展示了马的各种形态、动态。作者从画马的结构开笔，以线条勾勒，继以水墨或彩墨大笔写之，朴素自然，清新无华，布局妙绝，将结构筋骨蕴涵于丰盈饱满的体态中，造型准确而灵动。追求的是唐马缜密的造型、丰盈的体态和古雅的意趣。从更深的审美旨趣来说，追求的是汉风唐韵的民族魂魄与文化精神。

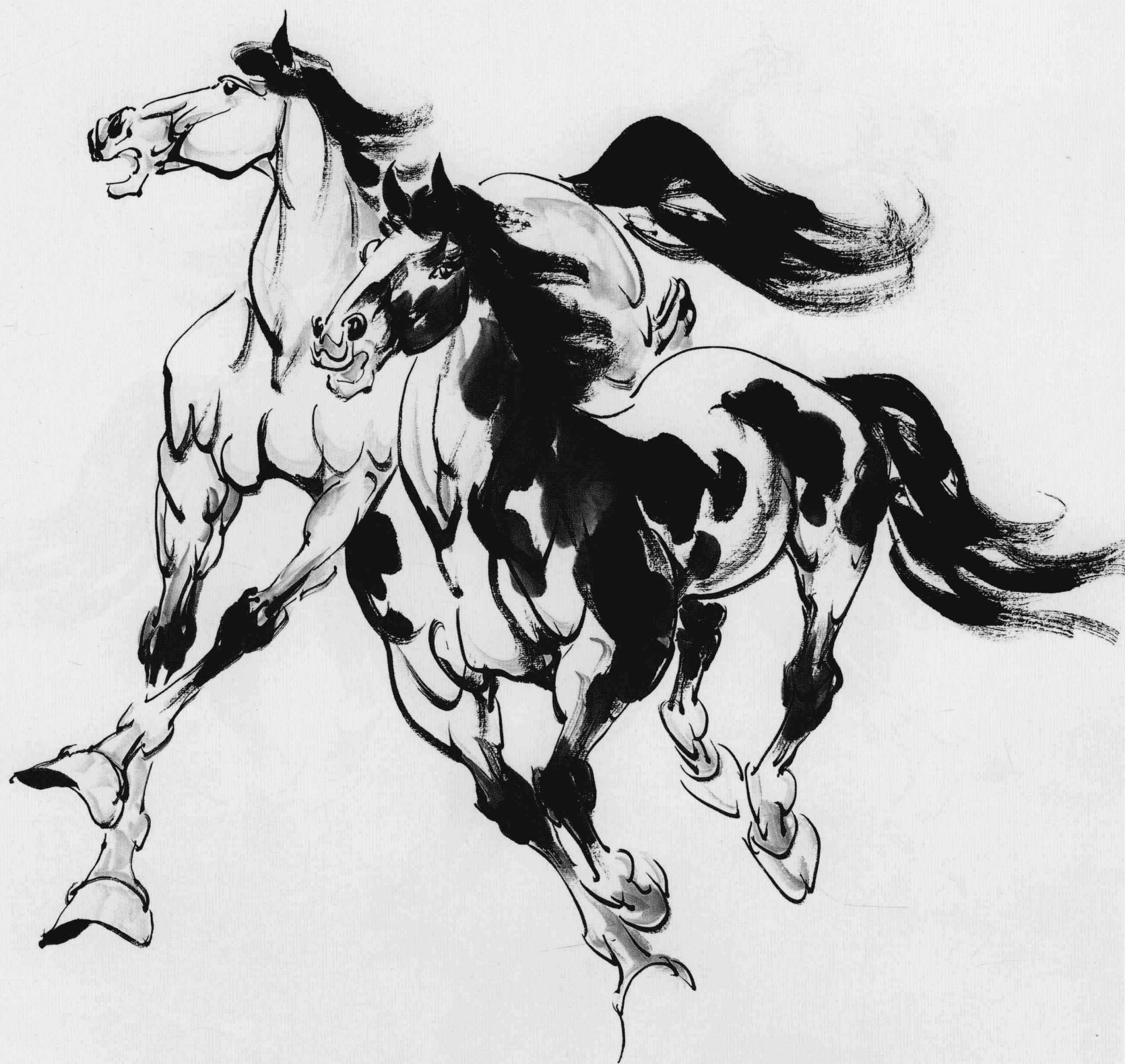
在众多以马为主题的中国画作品中采用的表现方法多种多样，彩墨画马就是其中一种形式。彩墨画使用的画纸多为生宣纸，生宣纸遇水即润，而巧妙运用这一特性会收到意想不到的效果。彩墨画马的线条比工笔画马粗放，但是也要强调形体的准确性，马体用较粗的线条勾勒。鬃尾用散锋笔法画出，由深到浅一气呵成，要做到既有较强的概括性，又能较好地表现出马体的结构和起伏。形神兼备是彩墨画马的特点，灵动是彩墨画马的灵魂。

彩墨画马的规律，多先用墨色勾勒头、颈、胸、腿等大转折部位的轮廓，并以干笔扫出鬃尾，使浓淡干湿的变化浑然天成。马腿的直线细劲有力，犹如钢刀，要力透纸背，而腹部、臀部及鬃尾的弧线很有弹性，富于动感，要用枯笔疾扫。前伸的双腿和马头要有很强的冲击力，可适当夸张，以增加透视感和劲力，似有冲破画面之感。

步骤一 把心中构思好的两匹奔腾的骏马表现出来，画时要以线为主，中侧锋用笔，先从前面马的躯干开始，然后画马的四肢及头颈部和鬃尾，再画另匹马的胸肩及前腿与头颈和鬃尾，并要考虑整体的构图。

步骤二 要把两马前后关系拉开，用大笔水墨画出前面马的花斑，使它更加有彪悍狂奔的姿态，用淡墨把白马的体态加以丰富，使两马既前后呼应又浑然一体。

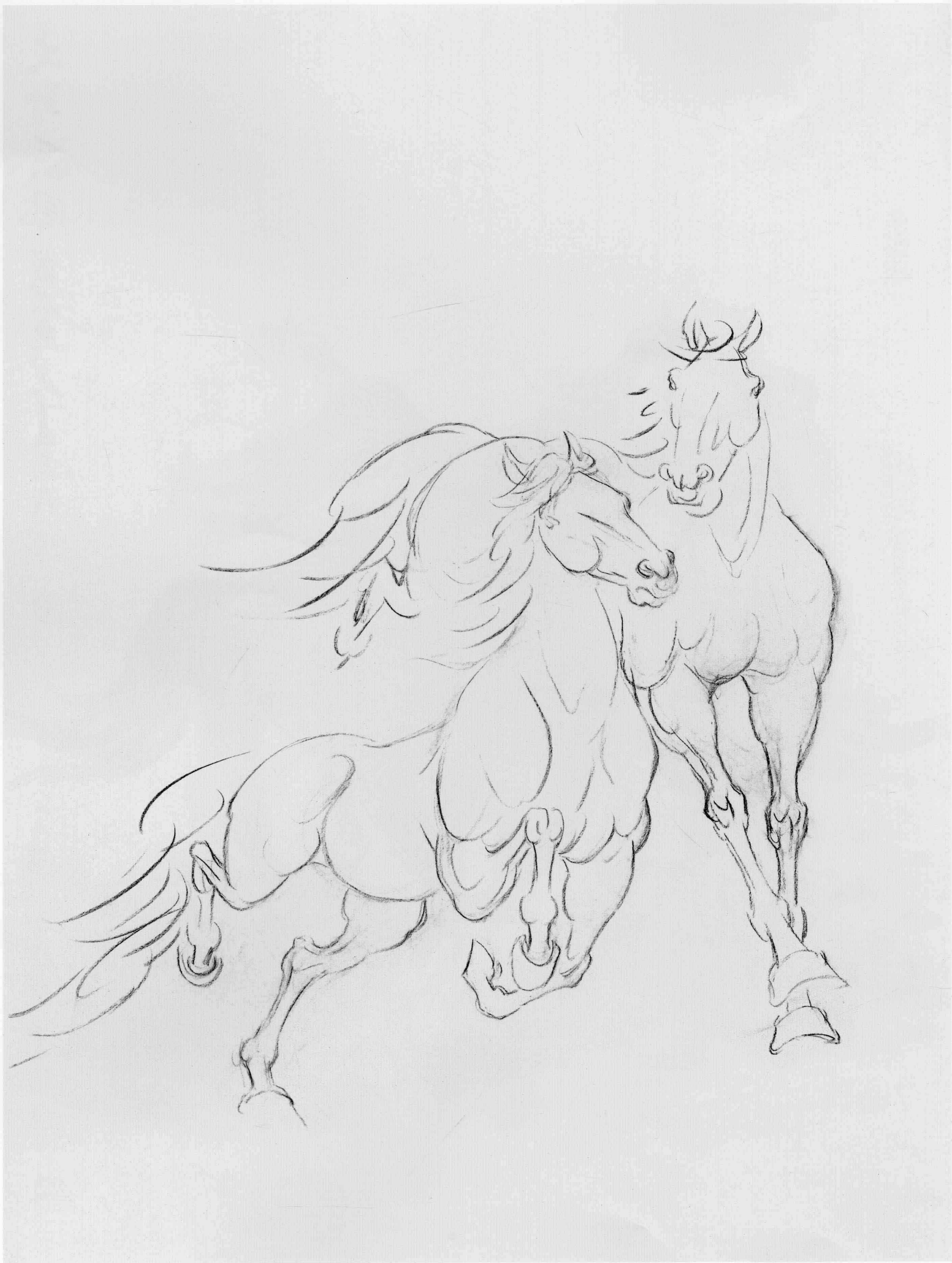
步骤三 用赭墨稍调胭脂加重花马的主要结构部位，白马的胸腿部用淡蓝灰色随着结构着色，然后把草地用蓝绿色皴染一遍。

大野疾风

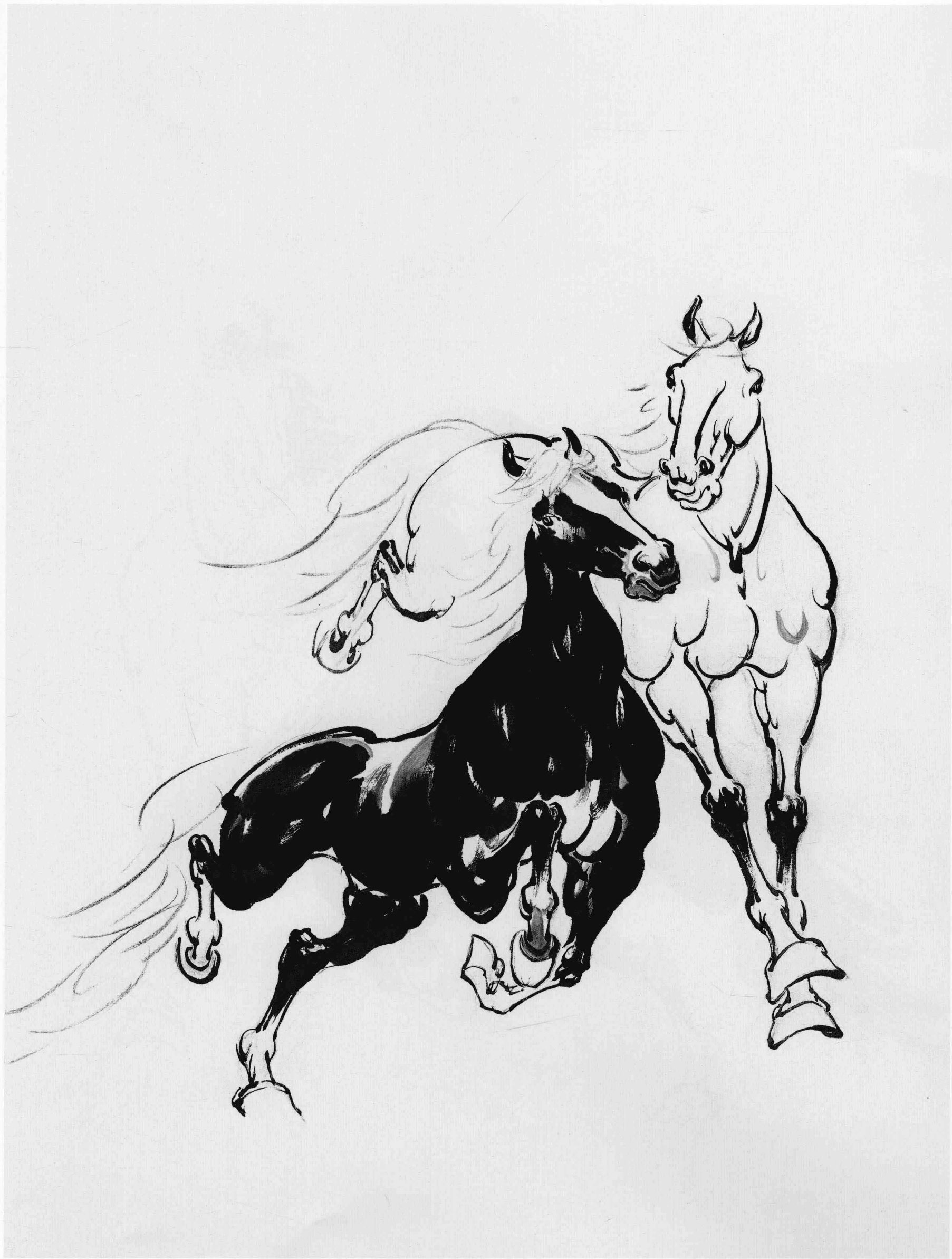
歲次庚寅夏志斌

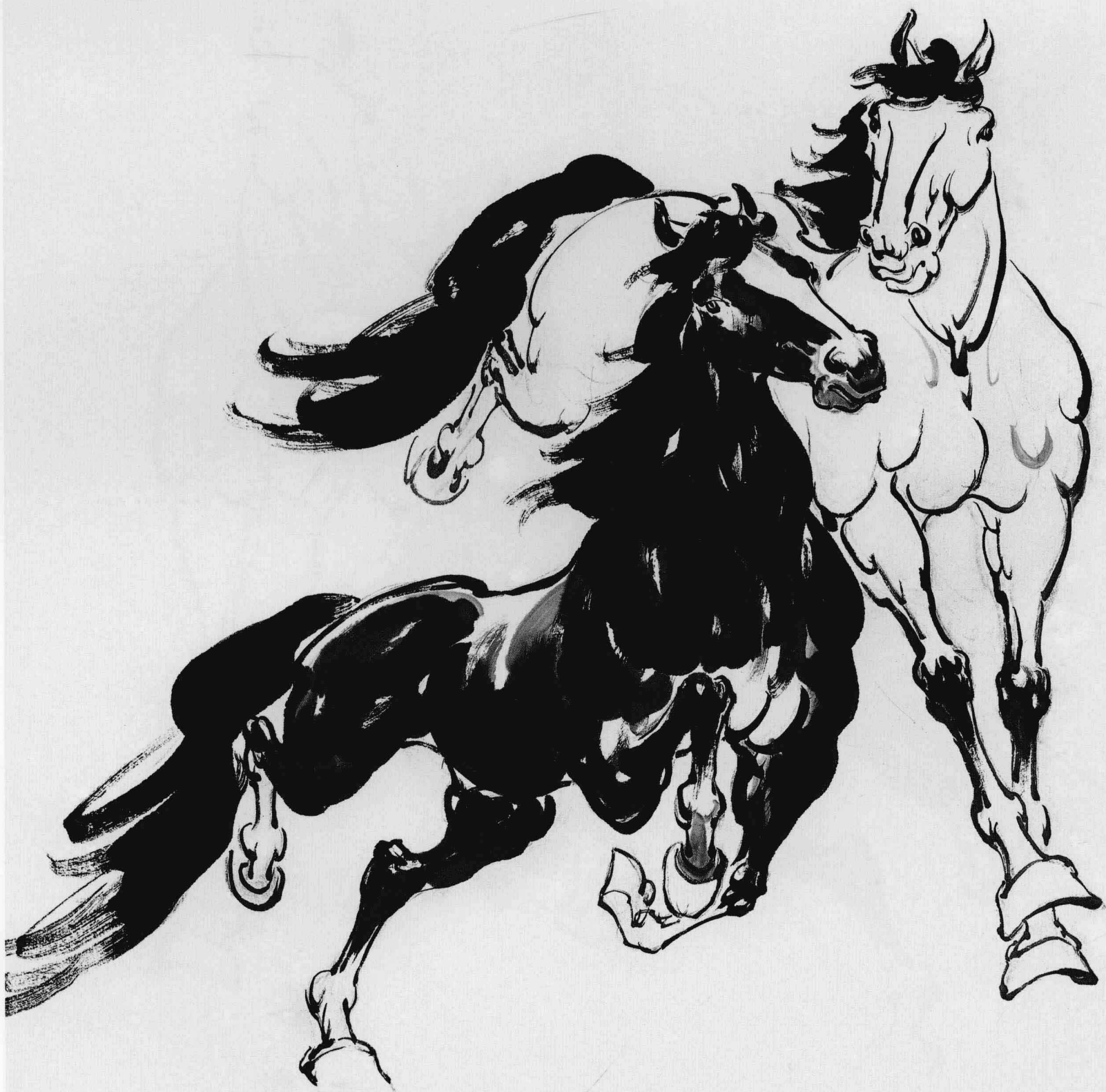
步骤四 调整画面，用墨把草地勾勒一遍，使画面整体更加协调，然后题款、钤印，完成《大野疾风》作品。

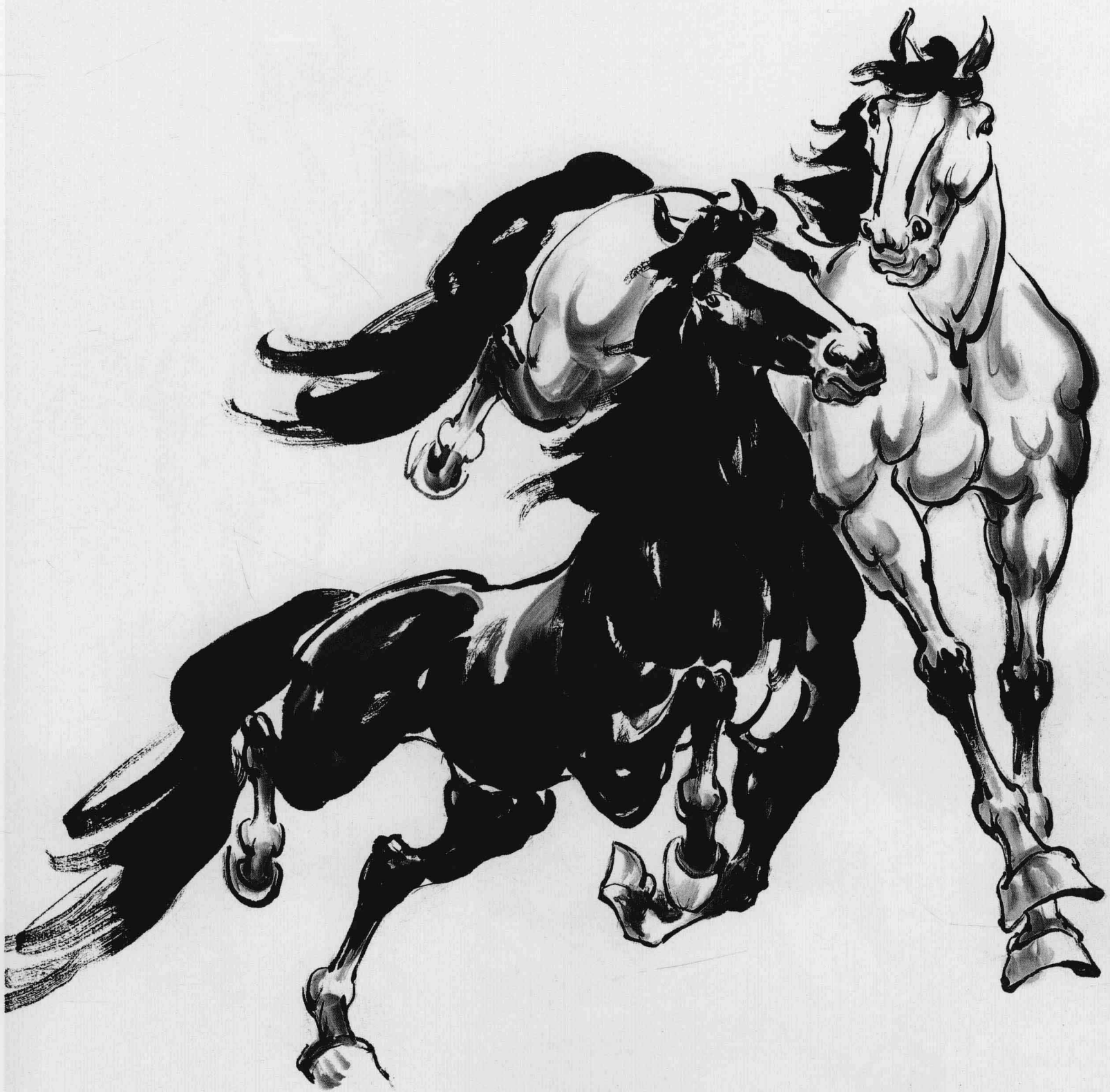
步骤一 首先考虑双马的构图，并注意马的奔腾姿态及四肢的不同起落，前后要呼应顾盼，然后用碳条轻轻地勾画出轮廓。

步骤二 将黑马安排在前，可有效发挥水墨的优势，先由马胸下笔入手，按马的肌肉组织顺次写出，骨骼突出部要多用线勾，如马鼻梁和马腿等。

步骤三 把后面的马勾出后，顺着肌肉结构用淡墨写出，注意用笔要稳健，迅速画出白马彪悍结实的体魄。

步骤四 用墨线勾勒出四肢及马蹄、腕关节，使马腿显得更加刚劲有力，后用淡墨将马体露白的地方与重墨相融合，以增强笔墨的整体感。

縱橫九域

胡馬大宛名
鋒棱瘦骨成
竹坡雙耳峻
風入四蹄輕
所向無空闊
真堪托死生
驍勝有如此
萬里莫橫行
歲在庚寅初夏月
萬子堂主志斌畫於北京

步骤五 用重墨散锋画马的鬃尾，后根据画面进一步调整笔墨不足之处，直至满意，最后题款、钤印，完成。

步骤一 这幅画先是打腹稿，想好了整幅画的构图，然后用笔墨把马的结构动态以及草地和水面一并画出。

步骤二 为了使马的神态更为生动，进一步深入刻画马的肌肉及细部，用淡墨强化白马的肌肉，用中墨把花马斑纹表现出来，再用中墨把草地和水面皴擦一遍，使之更加浑厚。

步骤三 用朱磬加赭石蘸少许墨把花马的斑纹颜色表现出来，用淡青色按白马的结构轻染一遍，用花青加少许藤黄皴染草地，淡青色染水，使画面更加丰富。

步骤四 用淡墨、大笔、侧锋快速把远处的云画出，更好衬出白马，使之有“天苍苍野茫茫”的感觉。