

李爱国编绘·撰文

福建美术出版社

HUA MA
LIAI GAO BIAN HUI
ZHUAN WEN
FU JIAN MEI SHU
CHU BAN SHE

馬 畫

李愛國編繪・撰文

福建美術出版社

画马

李爱国 编

*

福建美术出版社出版

(福州得贵巷 27 号)

福建省新华书店经销

福建地质印刷厂印刷

开本 787mm×1029mm 1/16 13 印张 4 插页

1993 年 12 月第 1 版 第 1 次印刷

印数:1—3000

ISBN 7-5393-0187-2

J·177 定价:15 元

《畫馬》序

湯池

馬是有力足、有耐力、善奔走的畜獸，和人類的關係非常密切。早在舊石器時代，野馬就成為人們的狩獵對象之一，在法國拉斯科、孔巴雷萊等舊石器時代晚期的洞窟壁畫中，即有形態生動的野馬畫面。距今約一萬年前，人類進入新石器時代之後，隨着畜牧業的出現，野馬逐漸被馴化，馬遂成為六畜之首；我國內蒙古陰山與烏蘭察布、寧夏賀蘭山、新疆阿勒泰等地發現古代游牧民族鑿刻的岩畫中，不乏驍悍的駿馬形象，偶爾還有馬車的畫面。

進入文明時代之後，舉凡戎事、畋獵、行旅、驛傳等諸多活動，悉皆用馬。故而上自國君，下至士庶百姓，皆視養馬為發展經濟、壯大國力的重要環節。《左傳》云：“冀之北土，馬之所生”。估計我國秦代以前，駿馬主要產于北方草原。商周時代的統治者，多數有愛馬之癖好；傳說周伯昌被商王拘于羑里時，太公與散宜生為了替國君贖罪，曾用重金購得“犬戎氏文馬”，獻給商王。春秋時代的楚莊王和齊景公，更是貴馬而賤人的暴君，史載楚莊王寵愛之馬，衣以文繡，啗以棗脯；齊景公有馬千駟，當其愛馬病死時，竟欲派人責殺養馬者。古代統治者往往以炫耀速度及毛色的字眼，為駿馬起名，傳說周天子有八駿，秦始皇有七名馬，項羽稱心愛的坐騎為騅，漢文帝稱九匹駿馬為“九逸”或“九龍”（按《周禮·夏官司馬·廋人》稱：馬八尺以上為龍，七尺以上為騊，六尺以上為馬。）從漢武帝通西域之後，駿馬來源增加，當時稱烏孫馬為西極馬，稱大宛汗血馬為天馬。到了唐代，唐太宗有心愛的六駿，唐玄宗稱愛馬為玉花驄、照夜白。

馬有優、劣之別，正如《荀子》所云：“騏驎一日千里；騶馬十駕，則亦不及之矣”。為了取得任重致遠的功效，人們千方百計尋覓騏驎。在這種社會需要的推動下，春秋中葉秦穆公時代，我國出現兩位著名的相馬專家——伯樂與九方皋。《相馬經》記載：“伯樂曰：馬頭為王欲得方，目為丞相欲得明，脊為將軍欲得強，腹為城廓欲得張，四下為令欲得長。眼欲得高匡，鼻孔欲得大，鼻頭有王火字，口中欲得赤，膝骨圓而張，耳欲得相近而前聳、小而厚。凡相馬之法，先除三贏五驚，乃相其餘。大頭小頸一贏，弱脊大腹二贏，小頸大蹄三贏。其五驚者：大頭緩耳一驚，長頸不折二驚，短上長下三驚，大脰短脊四驚，淺體薄脾五驚”。另據《列子·說符》篇的記載，伯樂年老時，向秦穆公薦舉慧眼超凡的朋友九方皋，盛贊九方皋能洞察駿馬的內在精神，認為真正絕塵弭塵的千里馬，是無法以形容筋骨去貌相的。漢代善相馬者有東門京與薛翁，在漢代宮廷金馬門外，安放著東門京鑄作的銅馬式。

人們之所以愛馬、贊馬，除前述實用功能之外，還因為駿馬具有歷途不忘的智慧和報效知己的品德。“老馬識途”是眾所周知的成語，傳說齊桓公伐孤竹時，春往

而冬返，歸途迷道，從臣管仲乃縱馬而隨之，方得返國。漢末孫堅討伐董卓時，被創墮馬而軍眾分散，其坐騎還營嗚呼，部屬隨馬覓主，孫堅乃得化險為夷。這類典故，極大地增加馬的審美價值。

略涉我國畫史者都知道，《韓非子·外儲說左下》曾引齊國畫工的語言，論述繪畫題材的難易，馬被列為最難畫的畜獸之一。然而，馬作為人們精神感情的載體，卻一再受到畫家的青睞。我國善畫馬者，可謂代不乏人，漢代有陳敞、劉白、龔寬，南齊有毛惠遠，北齊有楊子華，北周有馮提伽，隋代有展子虔、董伯仁，唐代有閻立本、江都王、曹霸、韓幹、陳闔，晚唐五代有胡瓌、趙岳，宋代有李公麟，元代有趙孟頫，清代有郎世寧，現代有徐悲鴻。漢人所畫之馬，如今尚能從墓室壁畫、畫像石與畫像磚中得其大概。《歷代名畫記》云：“楊子華……嘗畫馬于壁，夜聽蹄齧長鳴，如索水草”；從山西太原北齊婁叡墓墓道兩壁所繪出行歸來圖中，那狀極生動的駿馬，可以印證楊子華畫馬的卓絕技藝。宋代郭若虛在《圖畫見聞志·叙制作楷模》中說：“畫畜獸者，全要停分向背，筋力精神，肉質肥圓，毛骨隱起”，還要表現“動止之性”。筆者認為郭若虛的理論頗為中肯，對今人畫馬或賞畫仍有參考價值。

李愛國是我國當代工筆畫壇的新秀，擅畫人物鞍馬，1985年至1987年在中央美術學院中國畫系攻讀碩士研究生，是劉凌滄先生的高足；畢業後到北京師範學院美術系任教。1986年初夏，他曾隨我趕赴山東臨朐臨摹北齊崔芬墓壁畫；墓室西壁那幅表現墓主夫婦在婢僕簇擁中的出行畫面由李愛國負責臨摹，那行雲流水般的綫描功力，深受同行師生的好評。他既高度重視繼承中國畫的優秀傳統，又重視師法造化，曾多次深入內蒙古牧區體驗生活，蒐集素材，探索新的表現技巧。他的氣質十分文靜，作畫則大氣磅礴，其畢業創作《蒙古騎士》及《套馬手》、《朝霧》等作品，洋溢着豪邁的時代精神和濃鬱的草原生活氣息。如今呈現在讀者面前的這冊《畫馬》，以圖文并茂的形式，概要地闡明他的畫馬經驗；他時而運用嫺熟工致的綫描，時而運用明暗對比的畫法，把眾多的示範圖樣畫得生動有趣，具有很好的觀賞價值。畫冊中有若干篇幅（例如關於善跑的馬與挽車的馬在腳踝骨、系、蹄部分的區別），具有獨到的見地。可以預料，這本書冊的出版，必將為促進美術教育、繁榮美術創作，發揮積極的作用。是為序。

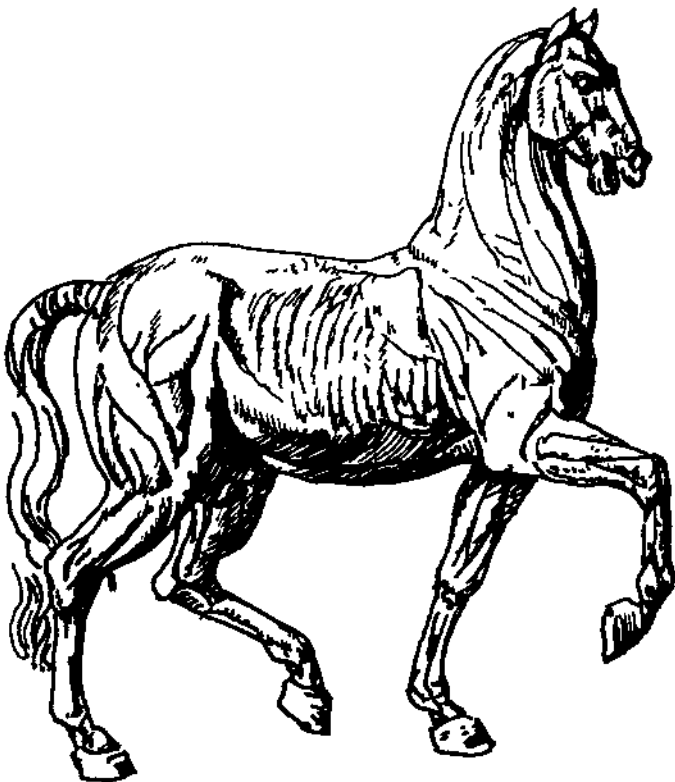
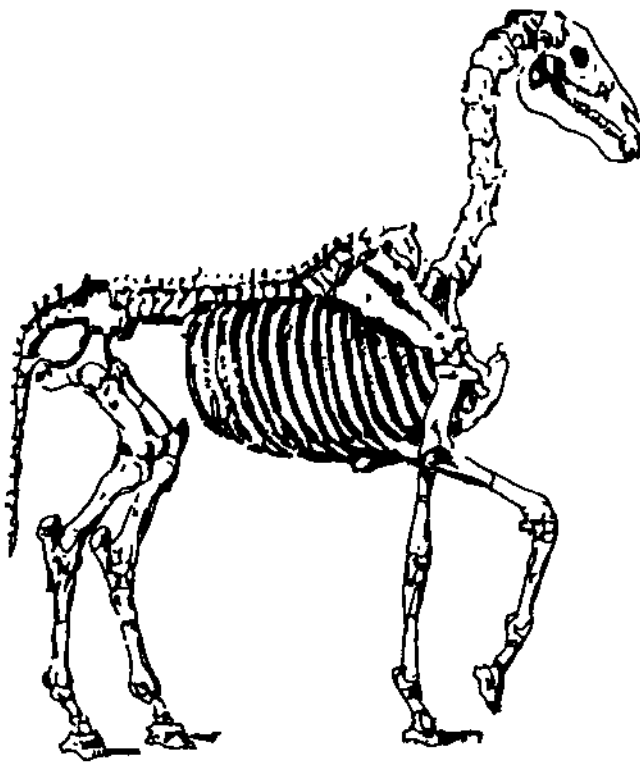
1991年10月7日寫于帥府園
中央美術學院教工宿舍

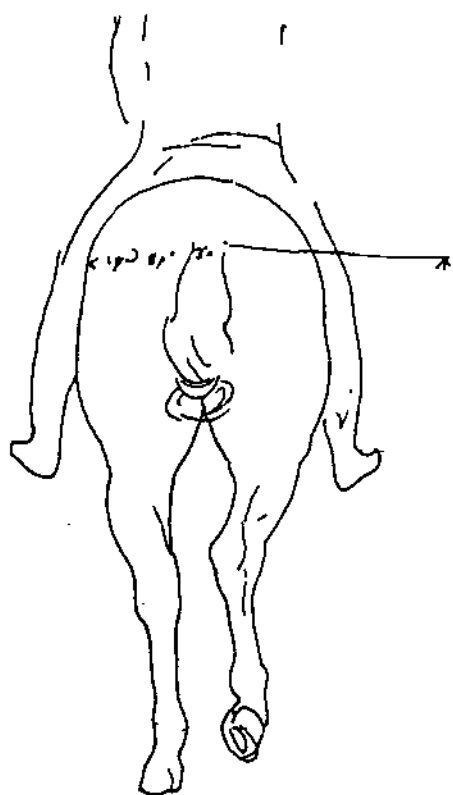
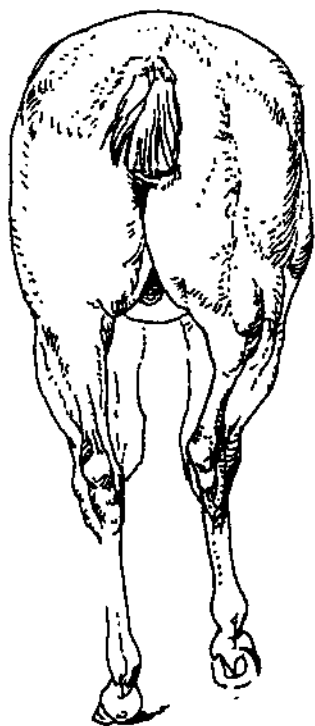
目 錄

1. 解剖及細部
2. 攝影中的馬
3. 繪畫藝術中的馬
4. 雕塑藝術中的馬
5. 工藝美術中的馬
6. 馬的速寫
7. 作者的畫

1. 解剖及細部

馬的外部特征，主要依據其骨骼的結構，肌腱發育的程度為基礎。因此，掌握這一點對於畫好馬是極為必要的。

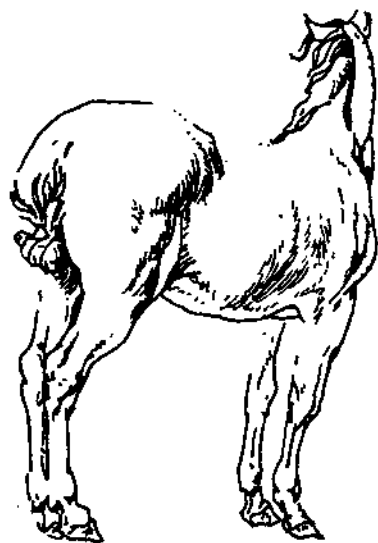
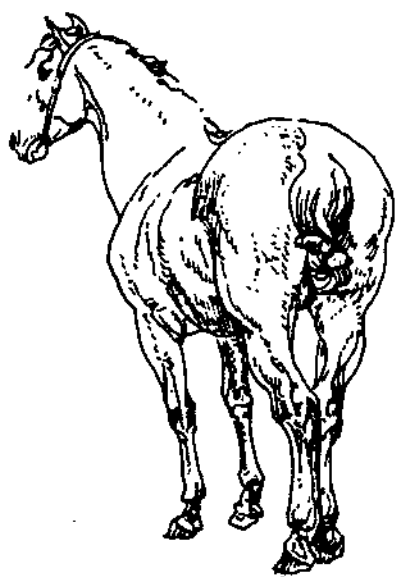

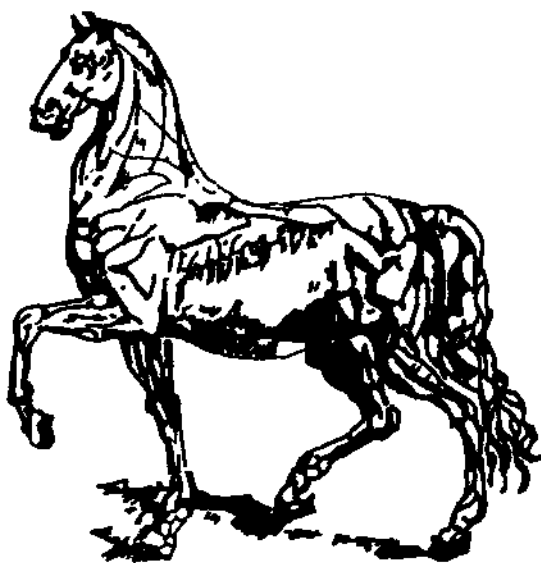
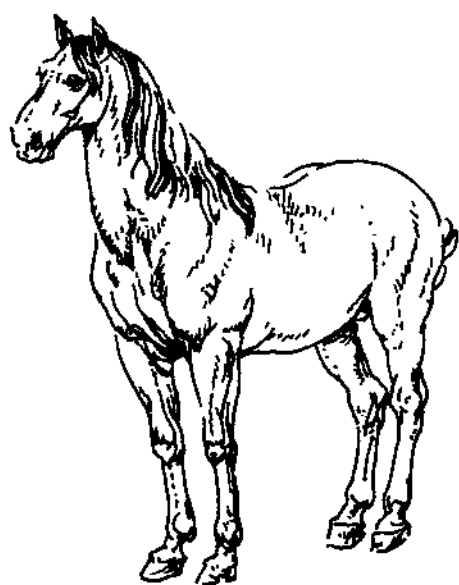
尻部長，利于速度，步伐大。

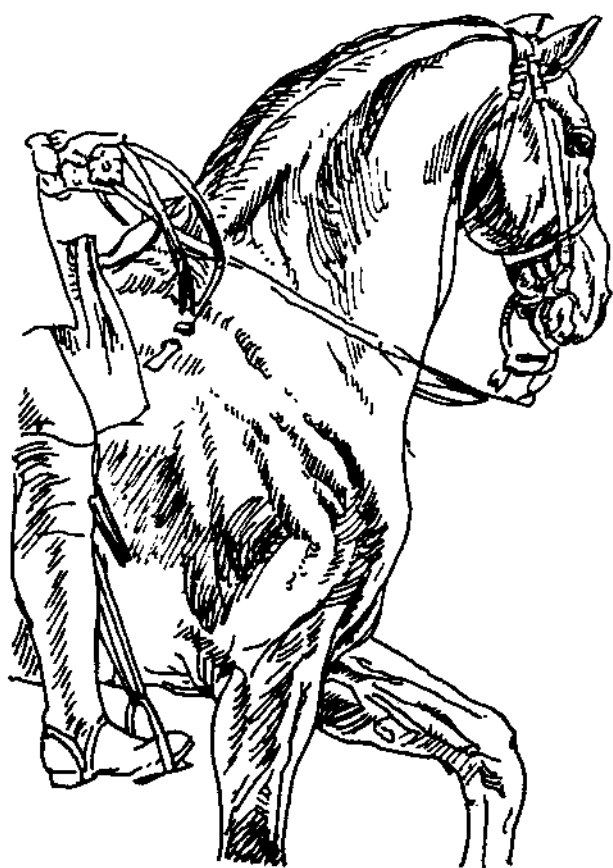
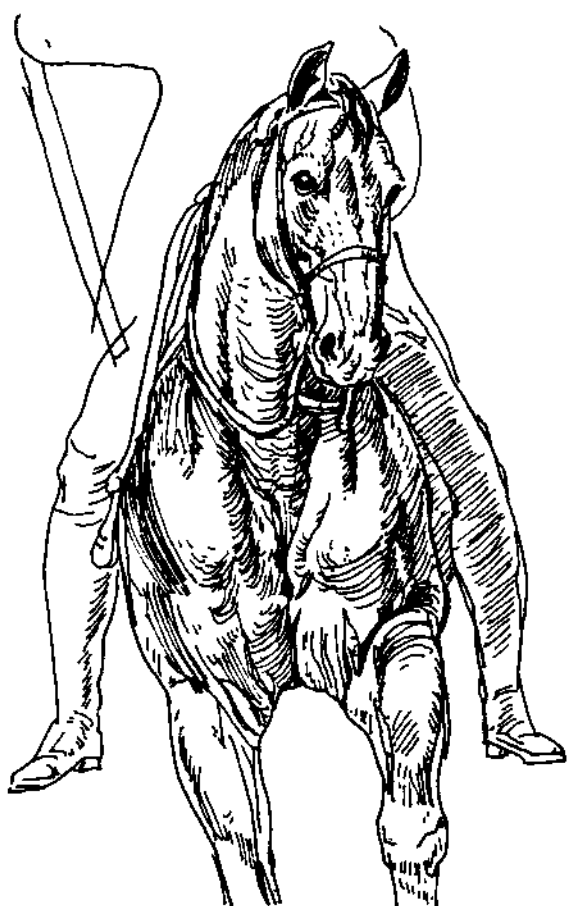
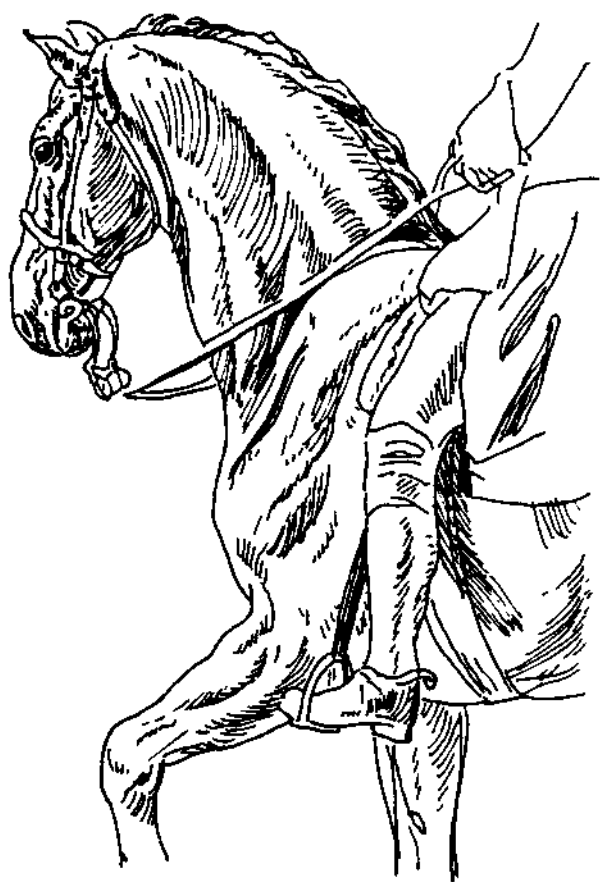
健壯的馬，胸部肌肉發達，肺活量大。

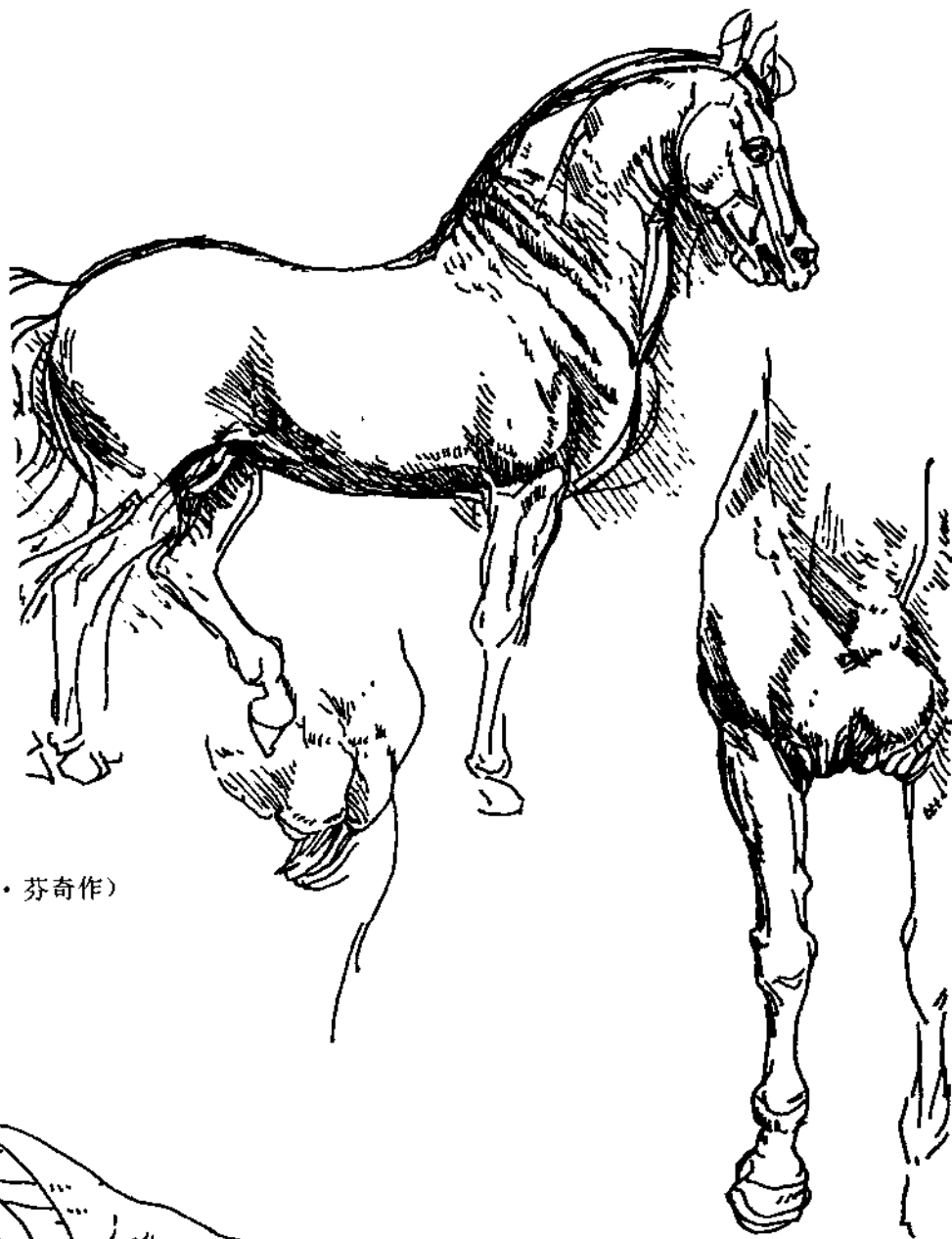
立馬的三種角度

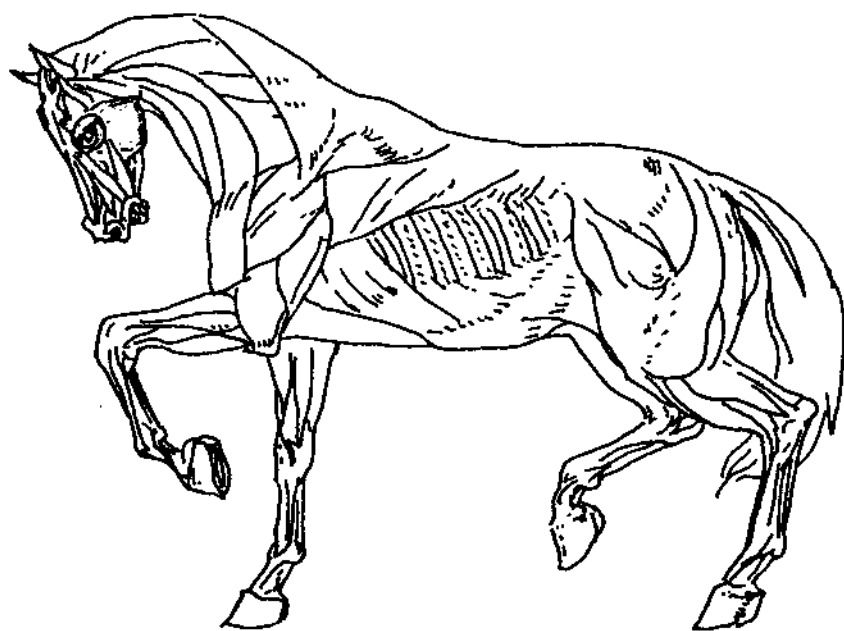
馬的肌肉

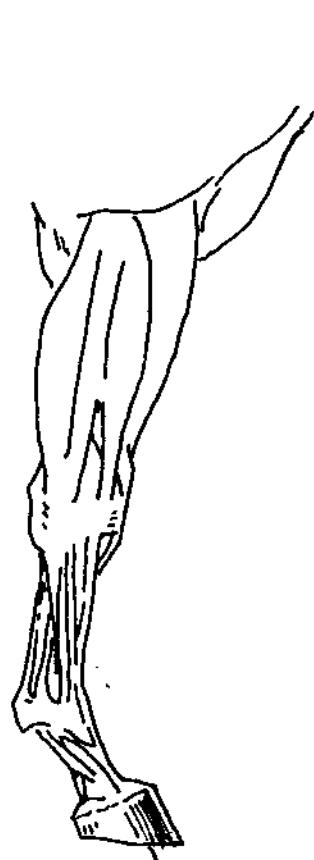
頭頸的結合以 90° 為宜，頭和地面約成 45° 角時，有利于馬的視覺和呼吸，頸和肩的結合處應肌肉豐滿。

肌肉的表现 (達·芬奇作)

馬的肌肉

(外 側)

(正 后)

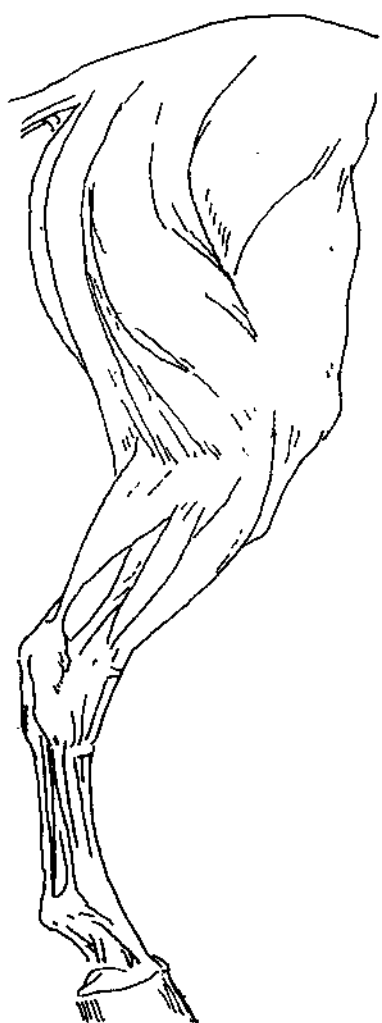

(正 前)

(内側)

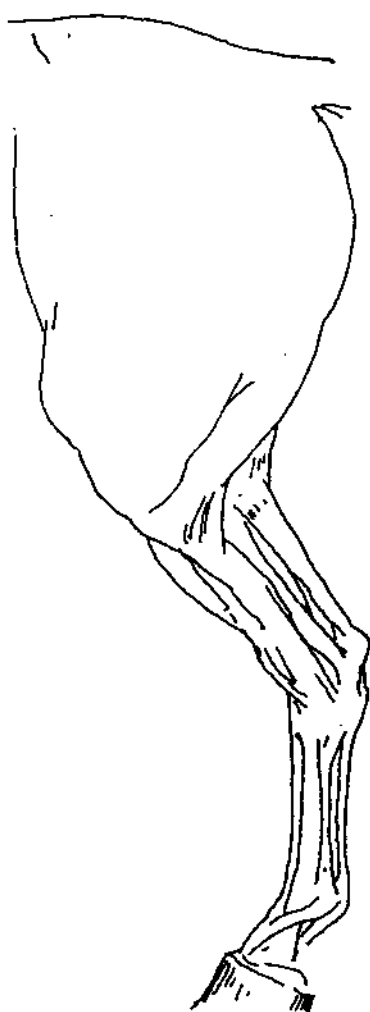
馬的解剖 (右前肢)

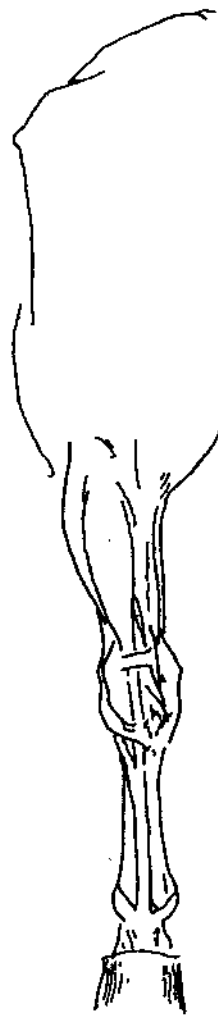
(外 側)

(后)

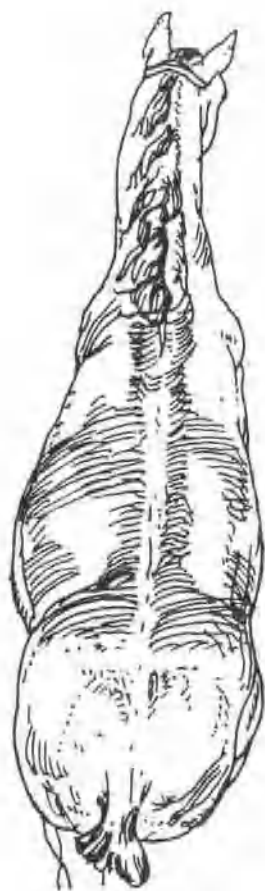

(内 側)

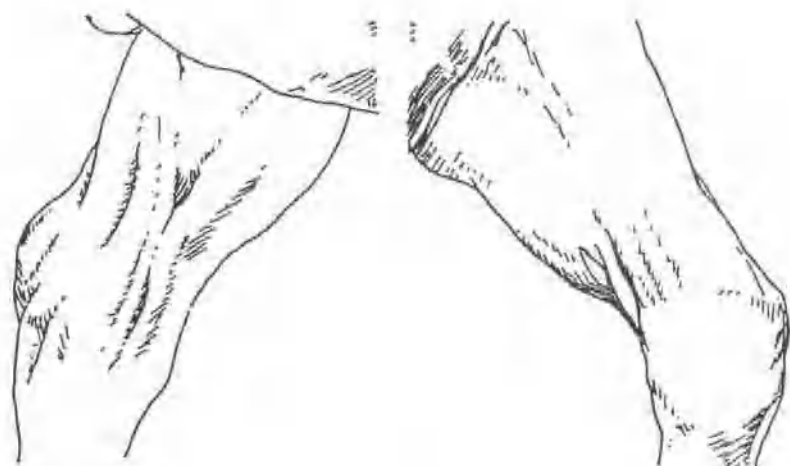

(前)

馬的解剖 (右后肢)

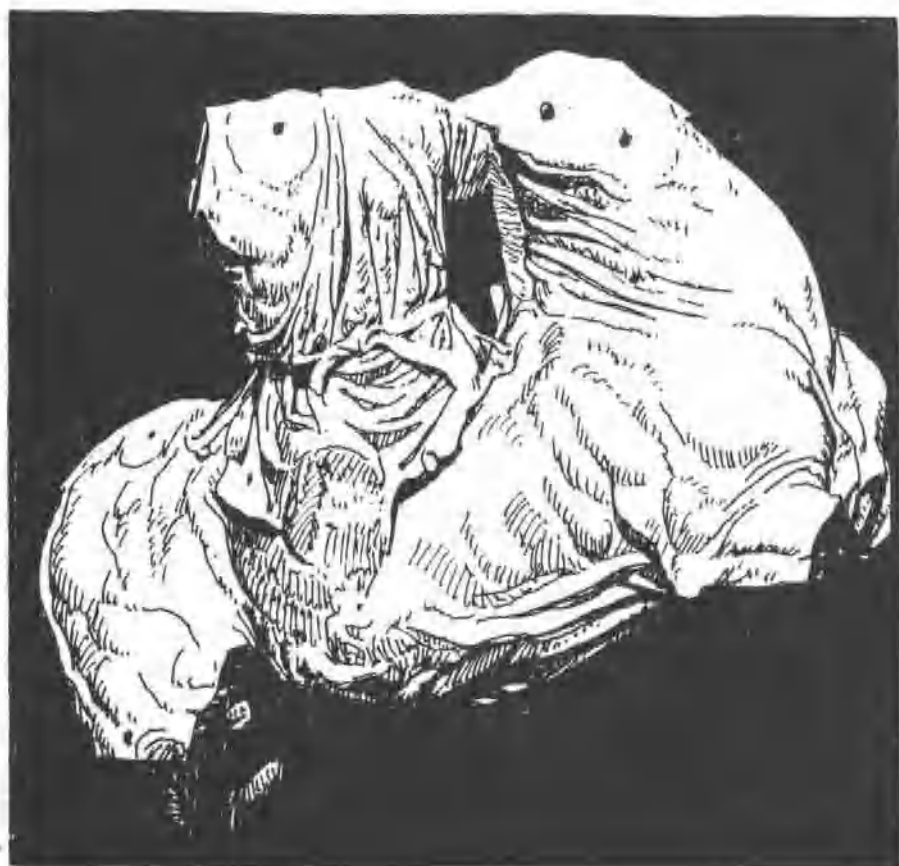

馬的頂視圖

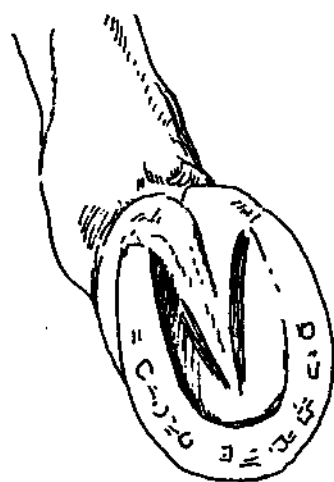
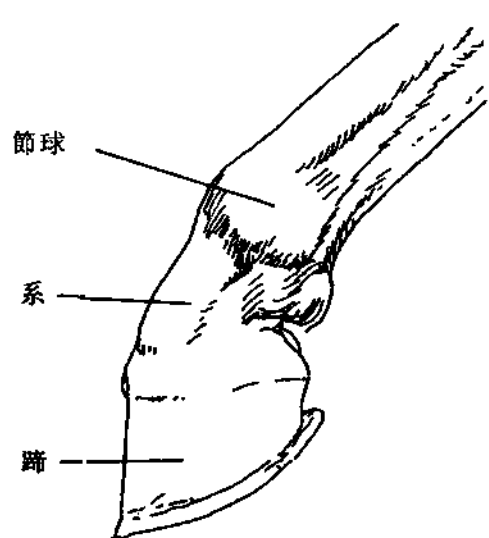
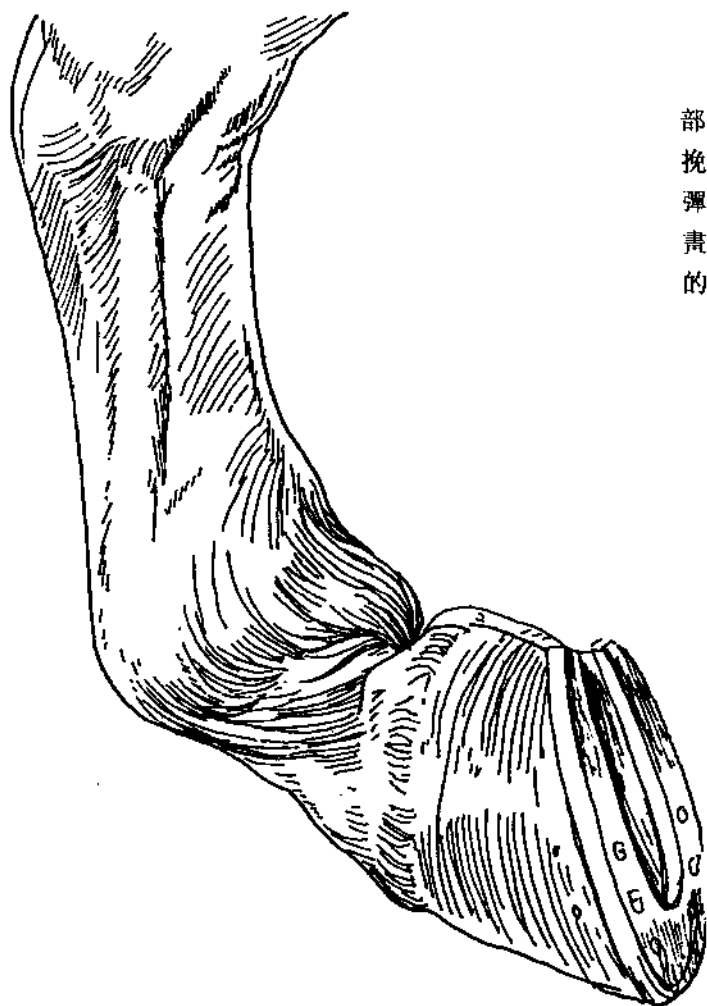

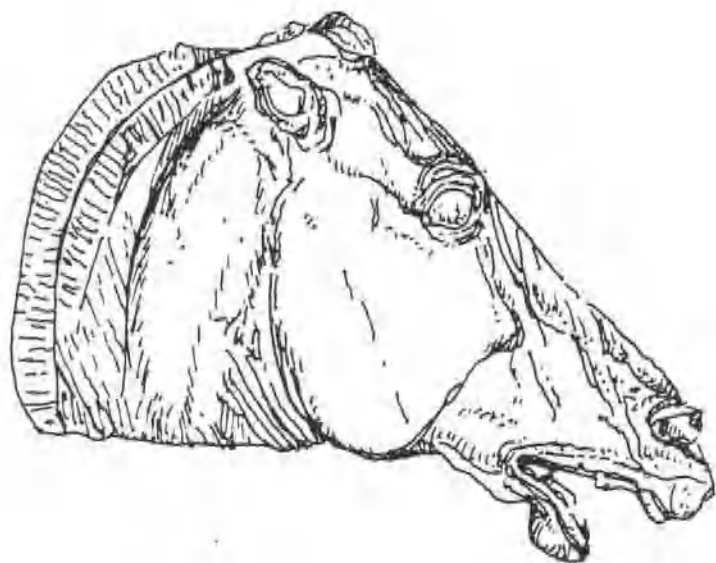
馬的前肢關節，好馬的關節肌健發達，關節強大而干燥。

古希臘雕塑藝術中，馬的軀干部分。

馬的系和蹄要畫出活絡的感覺，系部起着對地面的緩沖作用。善跑的馬和挽馬在這部分區別很明顯，前者長而有彈性，后者有較強的負重力和持久力。在畫馬過程中，這幾寸腳踝骨是極難掌握的。

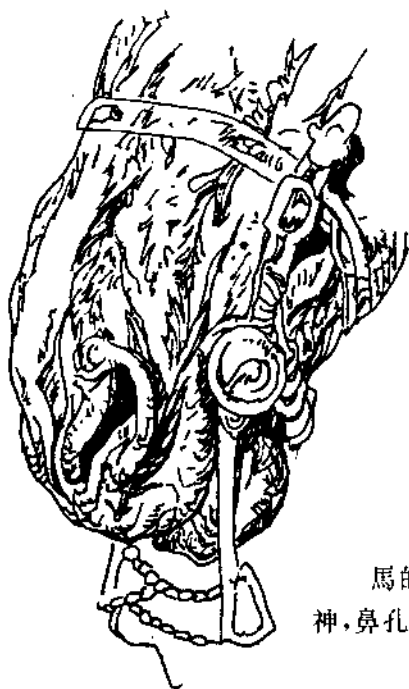
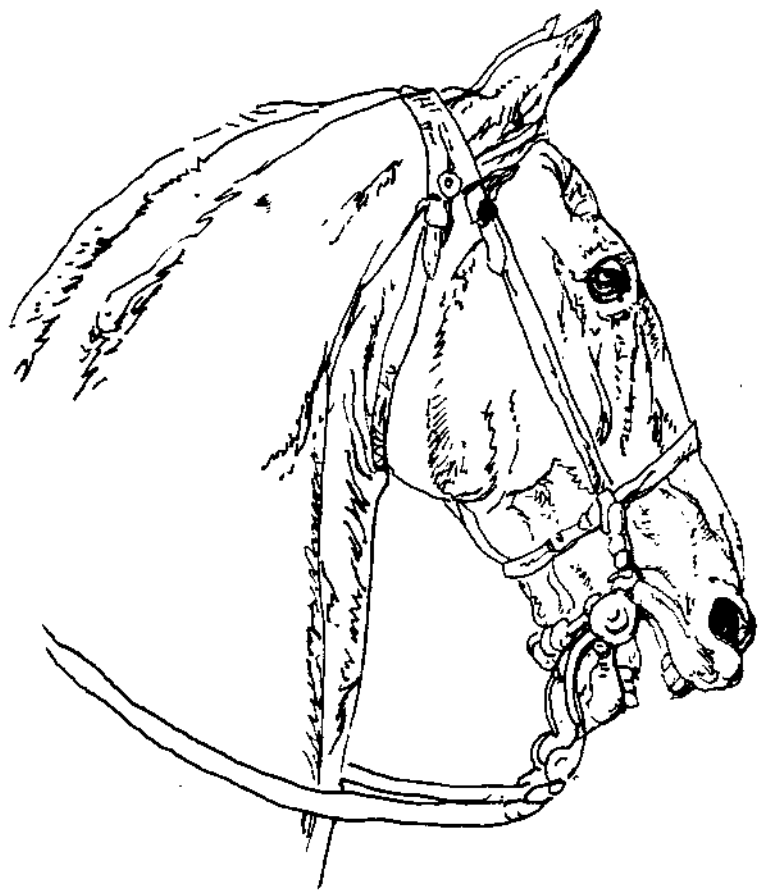

希臘美術從埃及人手里，從幾何圖形的訓練中繼承了布局的機智，並且完成了對空間和動作的征服。他們非常重視有關形體的知識，並形成了一種和諧的美的規範。由於這一點，後來的藝術家才一再顧瞻希臘美術的杰作，從中汲取靈感。

（希臘瓶畫中的馬的細部）

馬的頭部(正面、側面)眼要大面有神,鼻孔要大并且富有彈性。