

劉勃詔畫馬

湖南美术出版社编

编者的话

为保存我国可贵的文化遗产，适应广大美术工作者需求，我社特编辑“著名国画家专题技法”丛书。丛书通过作品分析，对享有盛名的国画家最擅长的画题，在理论、技法上进行了详细的介绍，以使各家独到的艺术实践经验得到系统的总结，传诸后人。

本册的技法部分，采用连续画面的形式，详细记录了刘勃舒先生画马的全过程。这对人们研究这一专题的表现技法很有帮助，对初学者尤有引导入门之功。但艺术贵在创造，“学我者生，似我者死。”齐白石的这一名言当成为这本书的读者应该珍重的箴言。

在此，我们谨对支持这一工作的著名国画家表示衷心的感谢！

刘勃舒在作画

刘勃舒，1935年11月生，江西省永新县人。1950年考入中央美术学院绘画系，1953年毕业进入研究生班深造。1955年研究生班毕业留校任教。历任中央美术学院国画系副教授、副主任和学院副院长等职。现任中国画研究院研究员和常务副院长、中国美术家协会常务理事。画题以马为主，作品在国内外画坛享有盛誉。

目 次

- 一、刘勃舒与马
- 二、速写
- 三、笔墨练习稿
- 四、画马步骤说明
- 五、作品欣赏
 - 1. 万马奔腾
 - 2. 撒欢儿
 - 3. 独奔图
 - 4. 雄姿卓立
 - 5. 群 马
 - 6. 齐 奔
 - 7. 双饮图
 - 8. 群腾图
 - 9. 望
 - 10. 寒 风

一、刘勃舒与马

见到刘勃舒，就令人想到他画的马；见到他画的马，很自然地也就想到了他本人。他竟是如此地与画马的这一主题结下了不解之缘！大凡一位画家，热衷于某一题材，必有某种精神上的内因。李苦禅画鹰，爱其胸臆宏博，情愫高古；李可染画牛，爱其鞠躬尽瘁，献身无求；刘勃舒画马，则爱其英俊潇洒，雄健昂扬。

我曾问过他为什么热衷这一题材，答曰：“马的体态雄健，有一种奋发向上的精神。马的气度非凡，象征着整个民族的奋发亢进，具有时代特点。”“尤其是群马，更能反映集体的力量与民族的精神。”所以，他笔下的作品，群马居多，气势磅礴，令人感奋。他把自己的前途和整个民族的命运联系在一起，并将这种强烈的民族意识凝注笔端，流露于作品之中，使人有见其画如见其人，见其人如见其画之感。

刘勃舒自幼喜爱画马。他十二岁在南昌求学时曾举办过个人画展。当年他遥寄画马作品向徐悲鸿先生求教，得到徐先生热心地辅导和培养。如今，北京徐悲鸿纪念

馆尚陈列着徐先生给他的亲笔信（见附图1）。信中“以造化为师”，“写马必以马为师”，“细察其状貌动作，神态务扼其要”的教导，已成为刘勃舒的座右铭，数十年来一直指引他在现实主义的艺术创作道路上奋进。

1950年，他考入中央美术学院绘画系后，系统正规的课程训练给他打下了坚实的造型基础，待1955年他在研究生班毕业留校任教后，便以水墨技法为主，潜心专攻“马”这个专题。师承悲鸿而不囿于悲鸿，在艺术创作上走出了一条他自己的路。

师承固然是成功的因素之一，但不是绝对因素，重要的因素是靠自己终生求索和奋斗。

刘勃舒画马，是狠下过一番苦功夫的。他十分尊重基础，尊重传统，尊重生活。

凡到过刘勃舒画室的人，都会注意到画案和书架上摆着各种材料和动势的“马”，尤其是那座有着活动关节的木马模型。这说明他经常都在研究着马的结构和动态（见附图2）。他几乎熟悉马的每根骨头和每块肌肉。

他摹写过各种历代画马名作，从韩干、曹霸、李公麟、徐悲鸿等人的作品到昭陵六骏、马踏匈奴等著名雕塑。他在这些作品中，体察领悟了其内在情愫和造型特征，取其精华，为我所用。

他曾多次深入内蒙古和新疆草原的马场“体验生活”（见附图3），画了大量的速写，作了大量的笔墨和造型、构图的练习，前后不下数千幅之巨。

1958年，他被“下放”到农场养马时，主动将铺盖卷儿搬到马棚里，与饲养员一道生活了半年。他一方面“拜群众为师”，向他们了解马的品种和性格。另一方面更深入仔细观察马的各种生态习性和情感表达。有时半夜起来体察“夜情”；有时跟在马车边上跑步，观察马跑时和走时的各种特征，研究默记马在运动中的动势规律；有时甚至骑自行车跟着马车前后跑上数十里地……。他的这些行为，当地乡干部们都感到奇怪！不理解这位“中央大学教师”何以有招待所不住而要去住马棚，有马车不坐却要跟在边上跑，一天到晚围着马转圈

圈。甚至有人议论“这个人是不是有精神病？”殊不知，这正是一颗献身艺术的赤子之心对待创作的专注精神。

在这段时间里，他从马的出世、成长至衰老，作了全过程的考察，重点深究了马的各种动势以及这些动势与情感表达之间的关系。在不了解马的人的眼里，所有的马大都一样，最多只能分辨出某些品种外形上的差别，而牧民却能分辨出马的各自不同的性格特征。马的品种、性格及情感上的差异和变化是很复杂的，必须通过实地细致的体察，认真分辨，才能掌握。在品种上它们有挽马，乘马和挽乘两用马之分；在性格上，要研究它们机敏、活泼、沉静、迟钝、暴烈等秉性差异；在情感上，要细察他们自信，发怒、急躁、惊恐、爱恋、悠闲等变化。再加上它们走、跑、跳、卧、滚、站、听、游等多种动势，就构成了它们变化万千的各种形态。要想画好马，就必须掌握这些形象，掌握它们各具的特征和相互的关联，狠下功夫，加强形象记忆，在生活中不断观察和积累这些形象素材。刘勃舒说：“许多人没有在这上面

下过深入的苦功，只是学习画家的皮毛是不行的，那样就谈不上创作。”这段生活的磨练，无疑给他的艺术创作打下了坚实的基础。

刘勃舒说：“从生活中来，这条路子我始终是不怀疑的。”

了解马的内在精神气质，表现这些气质，以寄托作者的情感，让读者感受到这些情感，这就是刘勃舒画马艺术的真谛。

刘勃舒的作品，以“群马”居多，且多奔腾状，力度很强。他说：“目的是反映群体的力量。”这“群体的力量”，成为他作品的灵魂。也是他有别于徐悲鸿和其他画马名家之处。

画“群马”，难度很大，很不容易画好。一幅作品，从构思构图开始，经落笔塑造形象，笔墨技巧的运用到收拾整理完成，均需高度集中精力，做到胸有成竹，一气呵成才行。稍有疏忽或犹豫，一点败笔，就会前功尽弃！在这点上，刘勃舒曾画坏过无数宣纸，深有体会。

他说：“画群马，千变万化不容易，气势画出来不容易，多而不乱不容易。”他，是知难而进的。

他间或也画些单马或双马，或回首静立，或昂首嘶鸣，或腾跃，或饮啜。其整个创作呈现出“群体动”，“个体静”的对比强烈的审美情趣。

我在拜读刘勃舒作品时，感到他笔下的马已不是生活中的马，而是他经过加工“创造”出来的“勃舒马”。亦如齐白石的“虾”和李苦禅的“鹰”一般，不是摹拟生活，而是经过了艺术的加工和创造而成的。他的“勃舒马”（我暂且这样称呼他画的马），是以新疆马为原型，但有意稍稍加长了马腿，以增强表现马的高大、潇洒和英武。他十分重视马的整个动势给人的感受，强调四肢的关节、筋骨、肌肉和蹄子的表现。全画多用有力度的线条造型，稍加晕染或着淡彩而成，重在“骨法用笔”，讲究“写”的笔墨意趣。再加上对“群马”的精心谋篇布局，构成了“勃舒马”独有的艺术特色。

纵观“勃舒马”，有的昂奋神气，有的沉着安闲，有

的信心百倍，有的欢悦无羁……给人各种不同的感受。他的那《万马齐奔》气势磅礴，震慑人心，那《群牧》中欢悦的良驹，使人感到亲切；那《双饮马》令人爱恋；而那《回首马》却使人沉吟……

刘勃舒的马，蕴蓄着一种民族振兴的内在力量，是作者感情寄托的结晶，加上“写”的笔趣墨味，使他的作品很能打动读者，引起精神上的共鸣和艺术美感的享受，这就是他的艺术成功之处。

本书收集了刘勃舒的速写、笔墨练习草图、作画步骤的照片和佳作数十幅，是刘勃舒画马艺术缩影，由此一斑，可窥全豹。

徐中敏

1988年7月25日酷暑于长沙

江西角清節才例
省主兩官寄陸小

劉勃舒先生

航林
立於年堂科學學校

勃舒小第，你的信及作品使我
我愛為我知些，很多乃之在
數千里外得一紙與之，小子生真
去於出外，學子每日取好，造化
為師，存存，必以馬為師，而
賴即以此方師，細察其狀，親觀
神態，移拓，只要不若頭細，必
寄也細細毛筆（最前單的此）代是
用鉛筆或炭條封鏡自你，移極
神似，以及父母兄弟姊妹朋友，因
像日取，此後在物事發揮，本能
分傳一切，自可迎刃而解，我將定
你發張照片，即備參考，不必
學，我真真，對我亦畫，馬更
師，必如

附图 1
徐悲鴻給劉勃舒的亲笔信。

我愛畫動物皆對動物用過極長
時間的功，所以寫得連筆，絕不下午
傷，肩、肌肉、組織、支、左、右、洋、筆、
只有熱感及神情，乃能有用，你必
此聰明，他日定了成就，但次志一
定要成為世界第一流美術家，父母
注：自喜，渺，小，成，功。
你，願，讀，完，初，中，即，了，應，考，國，立
北平藝專，以此三年後，我仍長
北平藝專，我很希望你去，此後
用功，那時候，我必極願，示，親自指
導你，此時，須，如，力，文，史，生，物，算，數，理
化等，普通課程，必要，之，考，職，不，可
忽也，此，向，非，鴻，予，復，
七月十一日

中國美術學院
勃舒小第，來函收悉，已漸覺進步，
惟須注意骨節，目前最切要之工作，
乃多對馬，你速寫，或素描，日久必能
熟練，余因忙碌，探醫，致病，疾，犯，近
遭醫囑，閉門，靜養，良，故，不，能，作，復，此，位
位，遠，人，公，事，者，深，汗，年，終，必，如，力
力，即，祝
非，鴻，元，月，廿，六
平安
又，寄，一，筆，此，位，畫，法，如，如，如，不，多，又，如，恰，如，此，位，
題，款，須，依，靠，一，邊，畫，如，月，照，黃，玉，轉，石

馬：前足轉皮骨短
奔馬必後畫肩
平後腿既厚
蹄次講究
鬃與尾奔騰空風波散開
方寸收
馬致不可太長其長致廣

附图 2 刘勃舒在研究案头的木马模型。

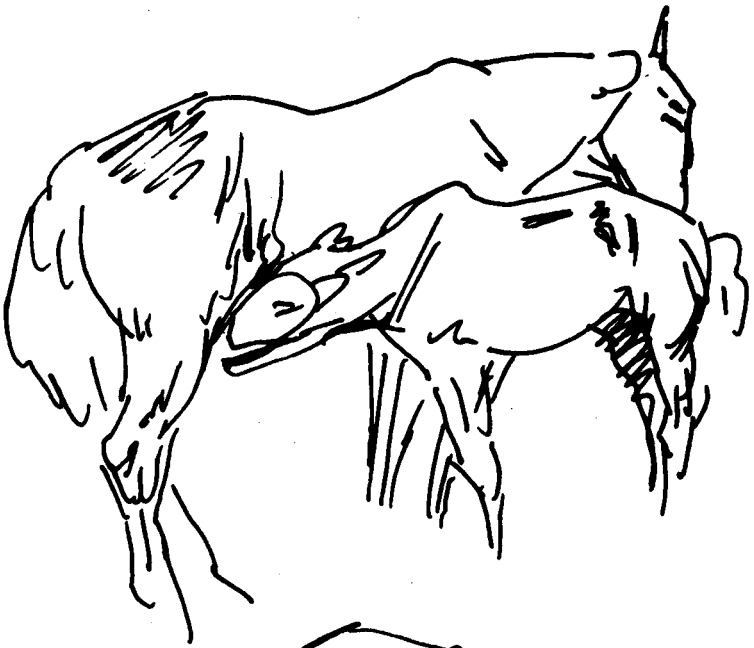
附图 3 1958年，刘勃舒在新疆军马场写生。

二、速写

啃痒

哺 乳

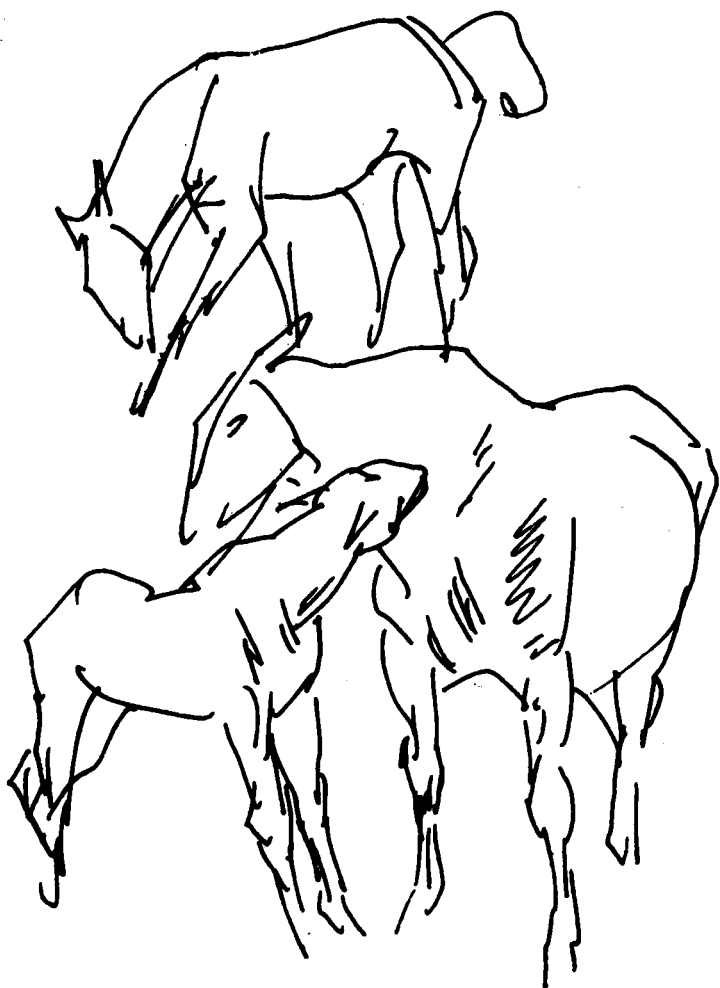
1
2
3

马 场

休息的马

亲 呢