

中国画名家技法丛书

彩墨牡丹技法全解

纪映欣 编绘

天津杨柳青画社

中国画名家技法丛书

彩墨牡丹 技法全解

纪映欣 编绘

天津杨柳青画社

作者简介

纪映欣，号无终鹤。擅写意花鸟，兼长山水、人物画。曾任教于鞍山市教育学院和中国书画函授大学。现为中国书画家联谊会理事、徐悲鸿画室教授、中国书画名家艺委会专家委员、春朝牡丹艺术研究会会长、美国纽约中华书画艺术协会常务理事。曾出版连环画册《从森林里来的孩子》《捉黄鼬的故事》；小说插图《西山奇案》《楚庄绝缨》；画集《纪映欣彩墨牡丹作品精选》等。作品在国内外展览中，曾获金奖、国手奖等多项荣誉。

图书在版编目(CIP)数据

彩墨牡丹技法全解 / 纪映欣编绘. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2015.3
(中国画名家技法丛书)
ISBN 978-7-5547-0395-3

I. ①彩… II. ①纪… III. ①牡丹—彩墨画—花卉画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 042925 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>

北京锋尚制版有限公司制版 北京地大天成印务有限公司印刷

开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 5.5 ISBN 978-7-5547-0395-3

2015 年 3 月第 1 版 2015 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1—4 000 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

目 录

前 言	2
-----------	---

第一章 牡丹花花冠的基本画法	4
一、线描双勾	4
二、没骨点厖	5
三、点斫	7
四、点皴	9
五、点勾结合	9
六、花蕾及花蕊	10

第二章 牡丹花叶子的画法	12
一、线描草勾	12
二、没骨点厖	12
三、点勾结合	13
三、幼苗	16
四、花冠与叶丛组配	16
五、叶色调配	16

第三章 枝干基本画法	17
一、老干画法	17

二、花茎画法	17
--------------	----

第四章 彩墨牡丹构图	18
一、置陈布势	19
二、图式	25

第五章 题款、钤印和绘画创作	33
----------------------	----

第六章 彩墨牡丹的创作	34
一、艺术构思	34
二、创作步骤	34
《伫春》画法	34
《舒芳》画法	36
《归春》画法	38
《伫艳》画法	40

第七章 作品欣赏	42
----------------	----

目 录

前 言	2	二、花茎画法	17
第一章 牡丹花花冠的基本画法	4	第四章 彩墨牡丹构图	18
一、线描双勾	4	一、置陈布势	19
二、没骨点厾	5	二、图式	25
三、点斫	7	第五章 题款、钤印和绘画创作	33
四、点皴	9	第六章 彩墨牡丹的创作	34
五、点勾结合	9	一、艺术构思	34
六、花蕾及花蕊	10	二、创作步骤	34
第二章 牡丹花叶子的画法	12	《伫春》画法	34
一、线描草勾	12	《舒芳》画法	36
二、没骨点厾	12	《归春》画法	38
三、点勾结合	13	《伫艳》画法	40
三、幼苗	16	第七章 作品欣赏	42
四、花冠与叶丛组配	16		
五、叶色调配	16		
第三章 枝干基本画法	17		
一、老干画法	17		

前言

牡丹原产于我国，早在隋唐时代就已经成为名贵观赏花木。在百花中，她享有“国色天香”之盛誉。牡丹雍容华贵、婀娜多姿，她的丽质风韵不仅引人瞩目和钟爱，还有富贵吉祥、繁荣昌盛等象征意义。牡丹的枝干曲折清劲，深蕴沧桑之感。传说中牡丹仙子勇敢地对抗武则天的圣旨，拒绝在严冬开花的壮美动人故事，更令人对她那种不畏强权的气节和坚贞不屈的高尚品格倾慕和赞叹。

牡丹的自然形象美、高尚品格美和文化蕴涵美，让画家在绚丽多彩的物象世界中涌现感应激情，产生创作冲动，迸发艺术灵感。中国牡丹绘画，彰显着中华民族人文智慧和艺术个性。精湛的牡丹画作，在表现人与自然的和谐中蕴涵着浓郁的“天香”意韵，充分抒发着画家饱满的时代情怀，洋溢着中国水墨的写意精神和魅力。

写意牡丹是意象性绘画，是画家循意象造型观念，运用意象表现手段和写意笔墨语言创作的。意象是将主观情感、意趣与自然物象的本质内涵和表象密切结合，“情景交融”，再造的与客观物象“不似之似”的寓“意”之象。意象体现“天人合一”的艺术形式美。

在绘画造型中，意象有别于具象和抽象，又与两者存在密切的内在和形式联系。具象是以客观表达方式，强调写实，注重再现所塑造的与自然物象“基本相似或完全相似”的形象；抽象是以主观表达方式，强化心灵感悟所塑造的与自然物象“基本不似或完全相悖”的形象。意象对具象和抽象既实行双向疏离，又适当撷取具象因素和抽象因素，在对立统一中，运用两者间的强弱转化，形成格调各异、个性鲜明的写意艺术形象。

中国画的传承，当将先贤的文字语言与笔墨语言密切结合起来领悟和解读其艺术思想体系，深入探讨意象绘画的理论与实践真谛。

创作者在对绘画素材通过概括、取舍，对物象全面联想和深入想象，并在把握客观物象结构的基础上以意象思维方式进行了夸张、变形、提炼加工后，运用得当的笔墨技法塑造出的形象称之为写意造型。对牡丹的自然形象加以深入观察分析、耐心细致写生；认真欣赏和临摹工笔名作，并适当实践写实性创作，是领悟具象、探索意象、辨识抽象，加强形象意识和提升造型功力的必修课。意象观念全面融汇于写意牡丹创作的立意、构思、构图和笔墨技法之中，悟“似”至深，寓“意”之象方能生之有根；悟“不似”有度，写意之笔方可纵之得法，实现“形神兼备”。

写意牡丹的创作，当弘扬真、善、美，营造令人心旷神怡的意境；构图当突破时空局限和自然原态的制约，让起承转合的构成气势洋溢着生命律动；笔墨当传承高古，力融新意，深蕴个性；赋色当在固有色的基础上，循“水墨最为上”“随类赋色”的意象法则，让色调呈现饱满的自然美和隽永的情思意韵。

写意画的笔墨语言，在绘画艺术中独树一帜，具有深厚的哲学、美学内涵，蕴涵独立的审美价值，彰显中国画博大精深、超逸绝伦的标识性华彩。牡丹的结构，其枝干的线型、花冠与叶片的面型，为中国画笔墨中的勾、点、皴、泼等技法的运用发挥和深入探索提供了最宽绰的空间。

“书画同源”已是中国画界的“共识”，但尚欠“共笃”。写意牡丹乏写意味，其病在缺“写”。写意画的“写”为“作”意，更含“以书入画”之意。画中形构宜融入书体严整遒劲、简洁纵逸等风韵，并当借鉴字体的架构探索图式。笔踪墨迹当灵活熔铸各种书体的运笔之法，以提高对“骨法用笔”的理解，加强笔墨构成的节奏、韵律。写意笔墨具有“一画”造型功能，在写意牡丹绘画中尤宜施展。“一点”独立表现花瓣、叶片，笔触的有序点乱，跳动着凝练的艺术旋律，“一线”独立刻画枝干、花茎，延伸着雄健的笔墨张力。其点点画画，传递着物象的无限生机，呈现着中国意象绘画“意”与“法”的深邃内涵。

小写意牡丹的造型具象因素较强，章法严谨凝练，运笔多融行楷遒劲秀逸之风，设色多偏于润洁雅致；大写意牡丹的造型抽象因素较浓，章法简约疏朗，运笔多融行草放逸潇洒之风，设色纯穆朴拙。全然不“似”牡丹的“牡丹图”，当以抽象水墨画论属为妥。

意象观拓开画境，在布局中构入诗、书、印。书画融汇，交相辉映；印痕画迹，相得益彰；诗情画意，引人入胜。以特有的章法，强气势、增形色，也更添一份典雅的书卷之气。牡丹文化深蕴中国梦的内涵。写意牡丹的理法探索与创作，在牡丹艺术为世人所重的今朝，将会更加异彩纷呈、芳香溢远！

第一章 牡丹花花冠的基本画法

写意牡丹花冠分为线描双勾、没骨单勾、点勾结合三类笔墨语言各具风韵的画法。各法造型和色彩皆不同程度地排除客观物象的制约，主客观照，“情景交融”，表达特定的主题思想。花冠设色：红花可用红色系中朱砂、朱磬、大红、玫瑰红、胭脂及赭石；黄花可用黄色系中藤黄、鹅黄、石黄；蓝花可用花青、石青；绿花可用黄加青（如藤黄加花青）；橙花可用红加黄（如朱磬加藤黄）；紫色可用红加青（如曙红加花青）；纯墨设色亦极佳。各色如嫌浮艳，皆可加少许墨或用三原色调成复色。

一、线描双勾

运用线描双勾与点染色彩相结合塑造形象的画法。

（一）行勾

此法造型偏重取“似”，运笔融行书意韵。以中锋为主，辅以侧锋。线条宜严谨遒劲、秀逸洒脱，赋色宜清淡素雅。宜作小写意画。

（二）草勾

此法强化“不似”因素，运笔融草书意韵。中侧锋兼用，线条宜精简凝练、恣肆苍劲，赋色含蓄古朴。宜作大写意画。

（三）草勾法画法

步骤一 用浓淡墨勾画。从花冠包心瓣入手。

步骤二 向冠顶及侧位递进。

步骤三 向冠底递进，全面铺开，调整完成。

行勾法图示

二、没骨点厶

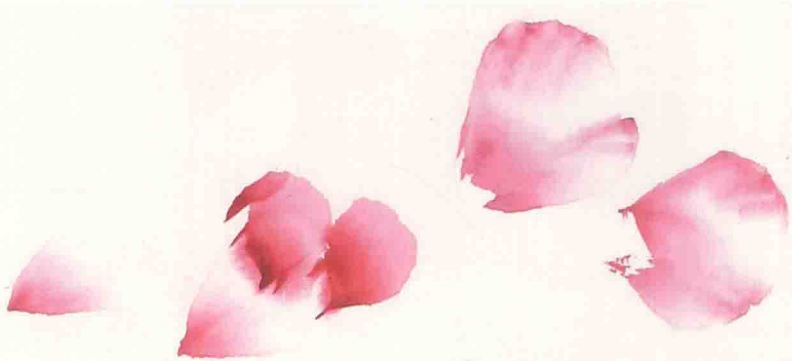
牡丹花冠的没骨画法，就其点厶组合而言，可概称点簇法。而实践中却因造型的意象蕴涵有别，又在笔、墨及赋色等技法上存在种种鲜明差异，故笔墨语言形成丰富多彩的艺术个性，当予以区别分述。

(一) 花冠点切

此类画法注重花瓣边缘缺刻的切分，造型在“似与不似之间”，偏重于求“似”，突现“寓”意之象内蕴中的具象因素。造型严谨秀逸，是其突出特点。

1. 撇锋点切

“撇”意为按。是以笔毫顺势下按或逆势推按，做出一端偏尖、另端偏圆的块面为基本笔触，并结合色阶对比，运用毫尖弧转撇切缺刻。

撇锋点切法·舒瓣型花头画法步骤

步骤一 曙红加白色用水调淡，从包心瓣迎面入手。

步骤二 继以小侧锋画鳞状组合瓣。

步骤三 以浓重笔触撇切花心。

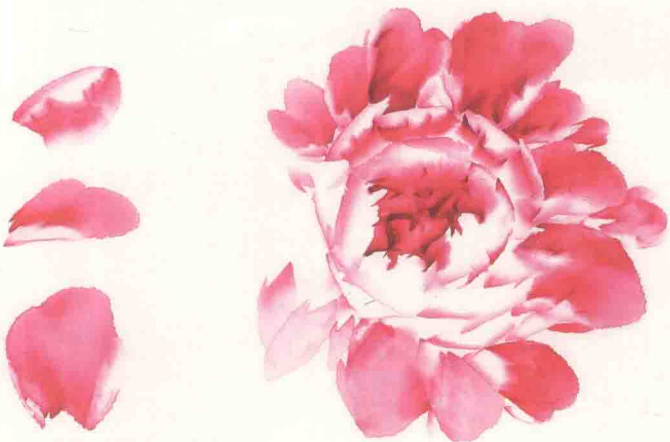

步骤四 以浓重笔触递次向冠顶及侧位推开。

步骤五 全方位铺开，深入整理完成。

卷瓣型画法图示

撇锋点切法·画花蕾图示

花蕊点法图示

2. 侧锋点切

以侧锋点厶为主表现花瓣、花冠的画法。其要点在于排除旋转撇切，灵活强化意向性塑造，以侧锋笔触循花冠结构顺势切割、挤衬，刻画花瓣缺刻、表现结构层次、塑造花冠形象。其用笔宜方中带圆，浓淡干湿兼用。花冠内瓣、外瓣笔触向心聚势，拉进推出、顺逆自如。多用于小写意牡丹。亦可高度强化意象，纵笔作大写意。笔序：宜先淡后浓、先内后外。

侧锋点切笔触：以侧锋为主，形质之纵横、枯润、阔瘦等结合运用。

侧锋点切法·画花头步骤

步骤一 以曙红加白，调淡，从冠中迎面包心瓣入手。

步骤二 以曙红加胭脂略浓一些，点切花心。

步骤三 浓重笔向冠顶及其左右铺开。

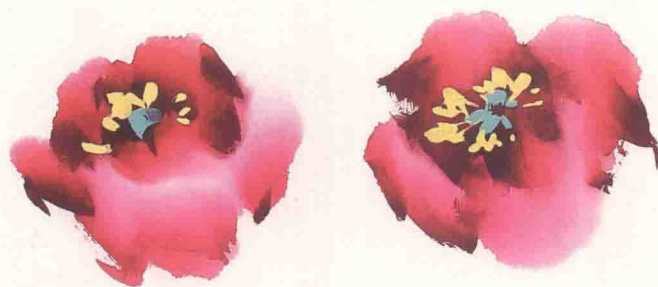

步骤四 递次提亮色彩，推向冠底，继全面推开后，深入整理完成。

花蕾画法：绽开者同冠心画法，初露未开者以点厶笔触刻画。

花蕊画法：以浓厚石绿或石青点雌蕊，藤黄点雄蕊。

三、点斫

“斫”意为砍削。此法不以撇按或点切笔法切挤花瓣，而以笔触间的自然撞击、砍削、叠压或疏离留隙等方式形成的凹凸刻痕及块面的交织错落表现层次，刻画形象。细微之处，可以用重色在花瓣与花瓣之间以小笔触提醒。山水画皴法的斧劈皴，以利斧砍削之势斫皴，别于披麻等线皴及米点皴而独具个性。花冠点斫与其异曲同工。

1. 中锋点斫

以中锋运笔为主，偶兼侧峰，点斫花瓣、组合花冠的画法。其中锋笔触，花冠外围多向内拢笔。形迹鲜明、浑润饱满。赋色宜稀稠、薄厚兼施。一笔蘸双色，不加调和可直接斫点于纸面，让色彩自然冲融。笔序先内后外、先外后内或浓淡交错皆宜。

中锋点斫法·画花头步骤

步骤一 用曙红和花青调和，浓笔点斫花心及冠顶和顶侧。

步骤二 淡笔点斫包心瓣。

步骤三 灵活调节笔触色阶，递次点斫铺开冠底及冠侧瓣，深入调整完成。

花蕾图示

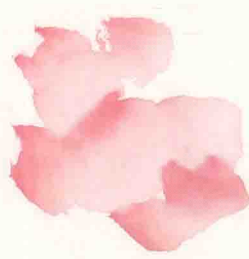
花头图示

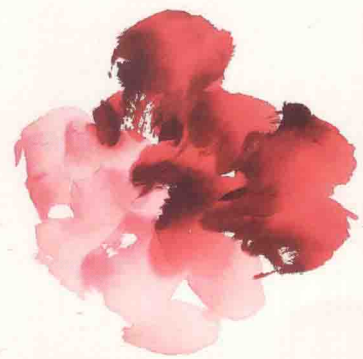
2. 侧锋点斫

以侧峰为主点斫花瓣、组合花冠的画法。侧锋笔触易出方笔，运笔略施逆势藏锋则方中带圆。点斫之砍削之势更利强化笔触间撞击、冲叠之态，突现块面参差开合的弹性变化。示瓣形、分层次，运笔要纵横交错，虚实相生。并适当留飞白或空隙。细节可用中锋斫插。色彩的运用既需注重浓淡枯润、色相转换和色阶递变，又可浓缩色阶，以较重的笔触塑造花冠形象。

侧锋点斫法·画花头步骤

步骤一 以大红调淡，从包心瓣入手。

步骤二 用笔调浓重的色彩，斫入花心，推开冠顶。

步骤三 递变色阶，先后向冠底及两侧铺开，调整完成。

花蕾图示

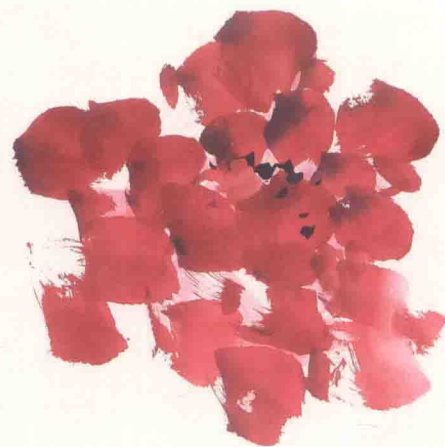

步骤一 用笔调朱磬或朱砂以胭脂或墨调暗，从包心瓣入手画花瓣。

步骤二 围绕花心向外绘画花瓣。

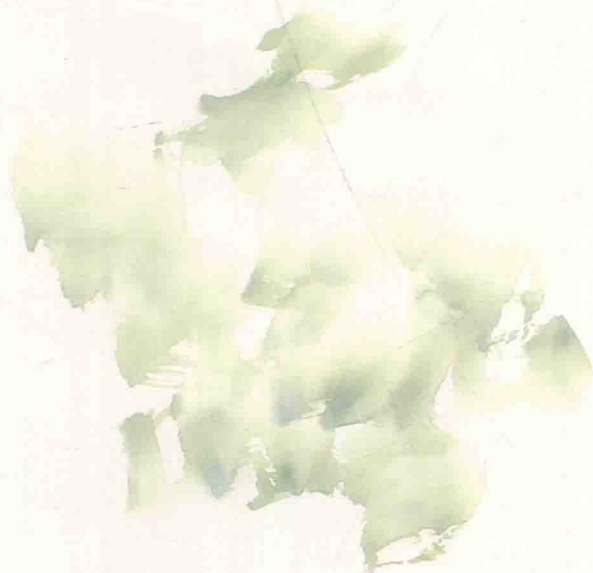
步骤三 完成花头造型的塑造，点蕊。

3. 回锋点斫

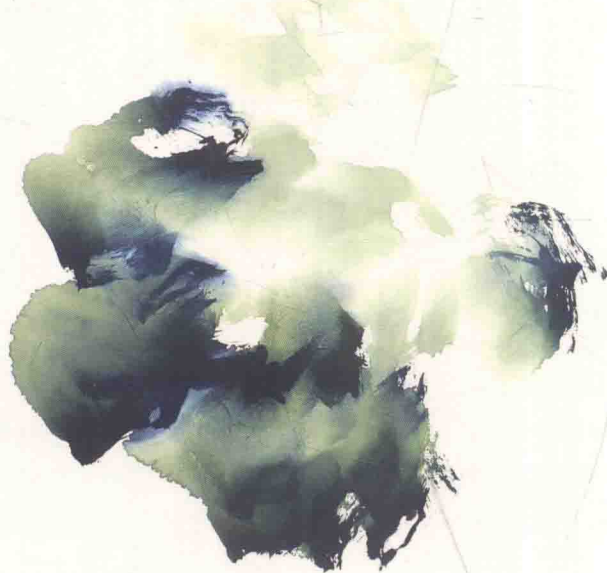
以按势落笔，笔锋指向笔触顶端，继回转笔腹或复笔并合形成顶端微尖、底端微圆的笔触。其笔触间要有灵动自然、富有弹性的斫合。回斫外围顶瓣，锋尖离心外指，侧瓣锋尖指向内外均可，内层瓣尖指向花心。包心瓣及花冠底瓣、侧瓣灵活用笔，可顺势偶出侧锋。笔触的飞白和间隔的留白，需随机行笔带出。

笔序：可先内后外，先淡后浓；反之亦可。

回锋点斫法·画花头步骤

步骤一 以藤黄加花青调淡，回锋从花冠包心瓣入手点斫，并适当推开。

步骤二 继以浓一些的色彩，点斫花心，顺势以浓重色递次向冠顶及侧位推开。

步骤三 适当调节色阶，递次围铺花冠底瓣，进而深入整理完成。

含苞待放的小花蕾（左）和花瓣初绽的大花蕾（右）

四、点皴

以中锋或侧锋点斫笔触与呈现条纹肌理或苍沙痕迹的侧锋擦，散锋滚戳等笔触相结合刻画花瓣、组合花冠的画法。其笔踪墨迹的浓与淡、枯与润、聚与散、强与弱的鲜明对比和浑融统一，在意象造型中别具韵致。宜以狼羊兼毫与石獾等硬毫笔兼用。此法多用于大写意。笔序：可先内后外、先淡后浓，也可逆为之。

(一) 点皴法画花头步骤

步骤一 用赭石以渴笔淡色皴擦包心花瓣入手。

步骤二 润笔浓重色斫入冠心，进而向冠顶外围大瓣推进。

步骤三 叠笔积色加强心瓣、顶瓣层次，并向两侧铺开；枯笔围铺。

花蕾图示

五、点勾结合

勾勒与点厾结合，即线条与块面参糅的画法。线的挥毫，融入浓郁的书写意趣；面的点厾，呈特有的形姿和节奏韵律。此法为中国画意象造型笔墨技法中，线与面相间的运用。

此法以点作面、以线围勾，相辅相成。线条长施或短用，皆宜简洁放逸、刚柔相济；块面宜对比鲜明、厚重润泽；块面与线条的契合，宜疏密兼顾、凝练灵动。作画可繁简自如、小大由之。点厾宜用纯羊或狼羊兼毫提斗笔，勾勒宜用长锋狼毫勾线笔。笔序：先点后勾，先淡后浓，先内后外，反之亦可。

(一) 点勾法笔法图示

(二) 点勾法画花头步骤

步骤一 藤黄加朱磦调淡，从包心瓣入手。

步骤二 藤黄加朱磦加胭脂浓一些，点入花心。

步骤三 用浓重笔向冠顶外围及侧位大瓣推开。

步骤四 调节色阶，向冠底及侧位全面点勾后，整理完成。

(三) 花蕾图示

(四) 花蕊图示

六、花蕾及花蕊

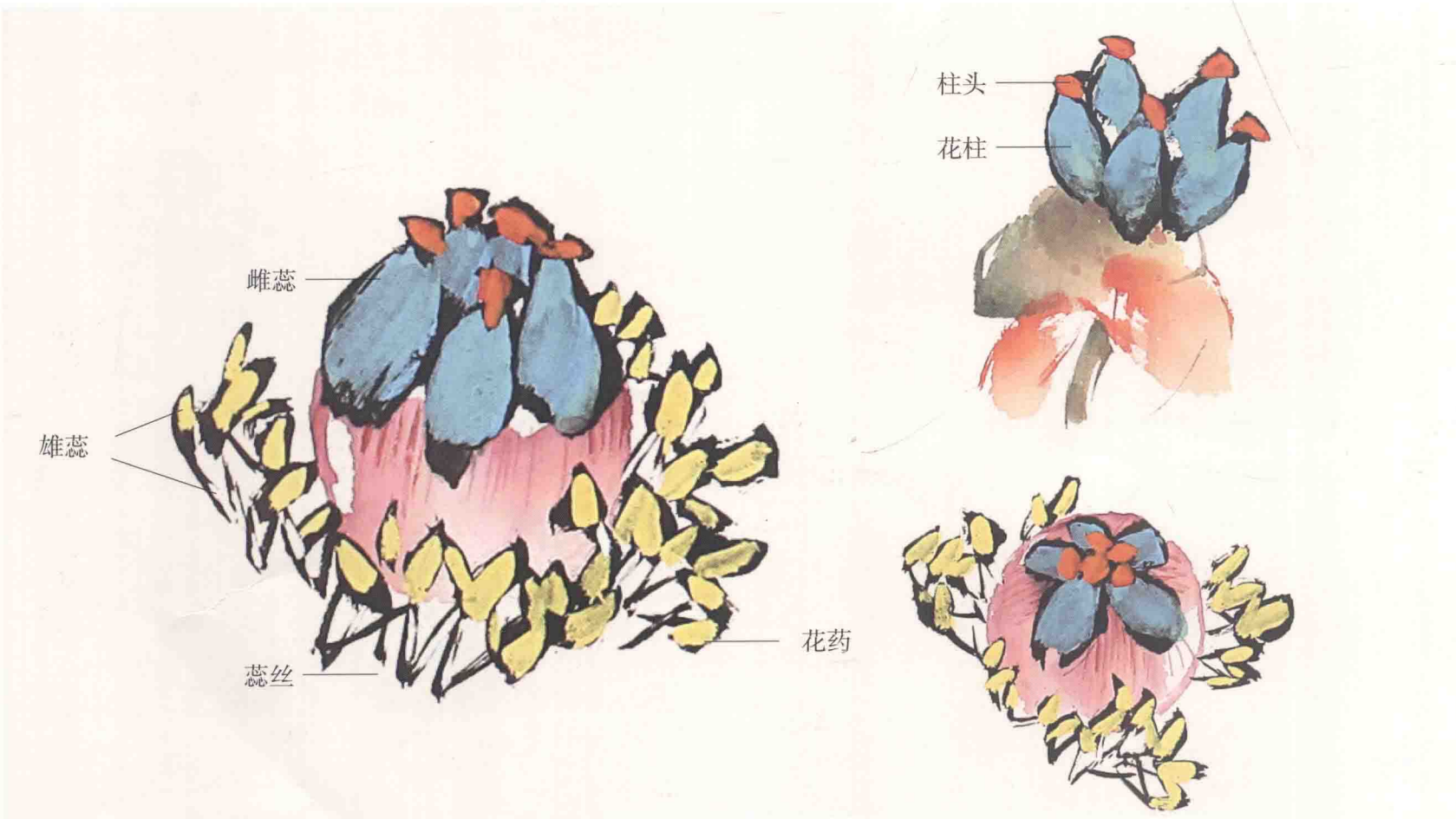
(一) 花蕾

花蕾即花苞，由大花萼和复萼包托。小花蕾，大萼紧包，形似棉桃，花瓣未露或微露；大花蕾，大萼开裂，花瓣初绽。大萼单层者三片，双层者五、六片。复萼带状，多为六片，环生于大萼下。大萼用撇锋或中锋点厾，复萼用中锋或侧锋勾画。

(二) 花蕊

雌蕊位于花冠中心，幼时形如小石榴，老化后成大料瓣状。多为五枚，亦有四、六以及至十多枚者。雄蕊生于雌蕊周围，由蕊丝和花药构成，多者二、三百个。

花蕊的刻画在写意画中，当凝练含蓄以简为贵。

1. 组点雌蕊：以浓厚的石绿、石青、橙色或墨色等，一、三或五点嵌于冠心；
2. 复合点雌蕊：以四五个石绿或石青点铺垫，再叠嵌墨点或橙点。亦可先点墨，后嵌色。花心瓣密者，雌蕊藏，可免画。
3. 雄蕊以浓厚的藤黄加白、橙色加白等环点花药，白色勾蕊丝，也可只点花药。
4. 雌蕊、雄蕊皆可自如散点。

单点蕊

复合点蕊

散点蕊

散点蕊

环点蕊

第二章 牡丹花叶子的画法

写意牡丹的花叶分为线描双勾、没骨点厖和点勾结合三类画法。“个”字式三笔点厖可作为组合叶丛的基本单元，以意象造型观念运用勾线、点厖技法，灵活变通，表现叶子。牡丹花叶子每柄分三叉，每叉三片叶，共三叉九顶。每柄叶称为一批。点厖叶面通常用五至六厘米长的纯羊或狼羊兼毫提笔。双勾组叶及叶片勾筋，用瘦健的长锋笔。

一、线描草勾

以中侧锋兼用的草勾线描，加淡彩点染刻画叶片、组构批叶和叶丛的画法。此法造型要简约凝练、“遗貌取神”；笔墨要离工循草，强调苍辣、古拙、浓淡和虚实等节奏变化；赋色离平涂而循点厖、戳擦，色彩宜素淡沉穆。

二、没骨点厖

单纯以侧锋点厖块面刻画叶片的画法。此法叶片“舍筋取面”、色阶浓缩，叶丛形姿简约，知觉度颇强。宜作大写意小品。

三、点勾结合

点厾块面与勾勒线条相结合，刻画叶片和叶丛的画法。此类画法可以运用中锋、侧锋、回锋及破墨、泼墨等技法，结合花冠、枝叶的刻画，表现出风姿绰约、丰富多彩的形貌韵致。

（一）攒三点

运用侧锋“个”字单元组叶的画法。此法重于“循三”，不囿“守九”。笔墨宜收放沉稳，形姿饱满而不失洒脱。

（二）攒三聚九点

以“个”字三出笔，组合批叶的画法。此法循“三叉九顶”结构表现牡丹叶丛，强化具象因素，弱化抽象因素。偏于写实，别于再现。实践中要注重批叶间的穿插藏露、疏密虚实等节奏变化。

1. 回锋攒三聚九点

此回锋用笔是以毫尖触纸后，全毫顺势撇按或回转而成，是两端尖圆相对的笔触。当巧拙互用，灵活自然。此法以点厾、勾线相结合组成攒三聚九批叶，并通过批叶的穿插错落攒构叶丛。

