

三月春早 壬辰初春 恩扬

国画名师指导

· 写意花鸟 ·

孙恩扬

写意梅兰竹菊

技法

孙恩扬 编著

- 名师指导、零基础上手
- 掌握要点、提升技法
- 50余幅高精度作品展示
- 帮助您成为写意国画高手

包含19分钟零基础起步教学
160分钟写意花鸟示范案例教学
29幅超大高精度作品欣赏

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

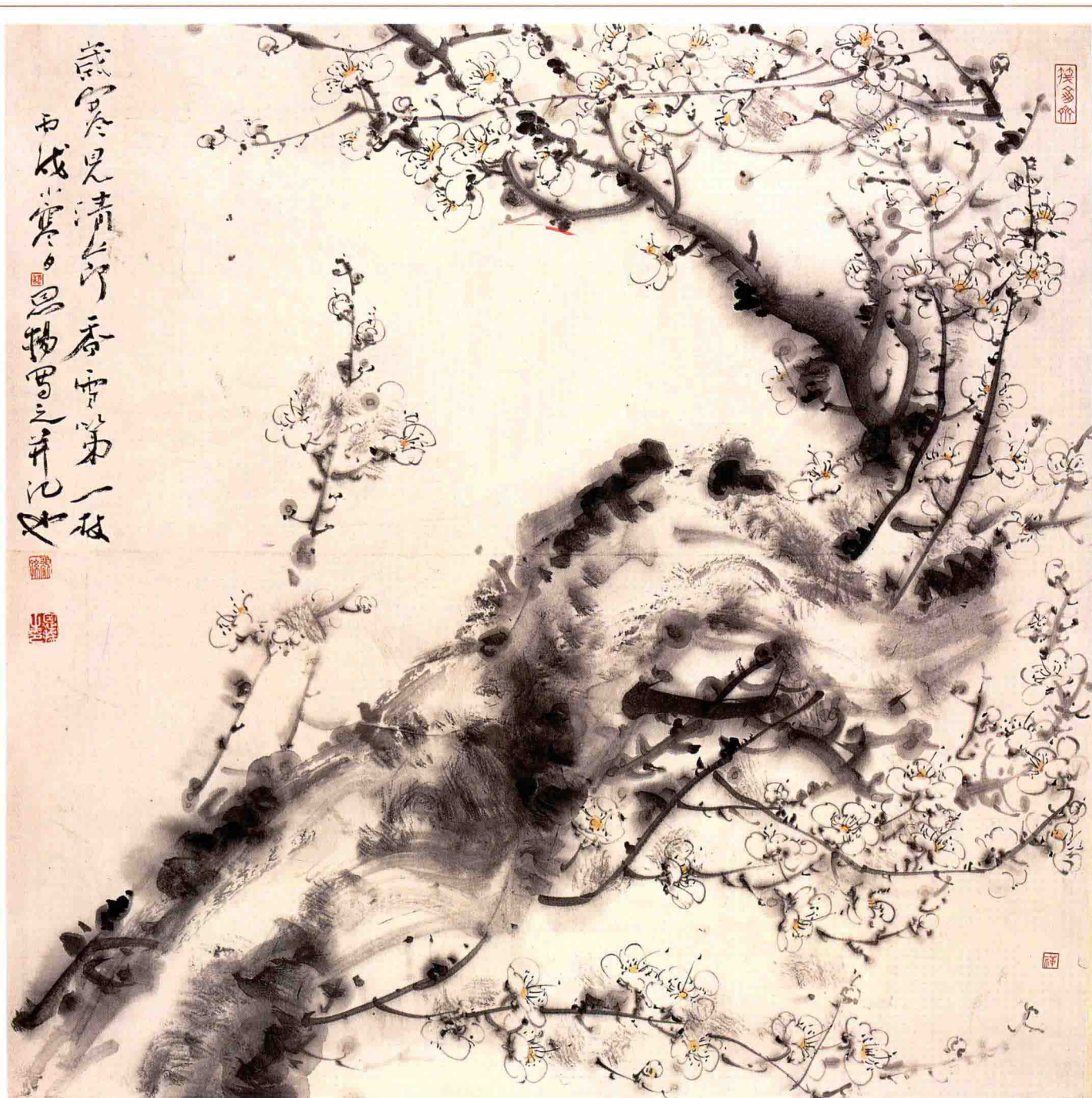
国画名师指导

· 写意花鸟 ·

孙恩扬

写意梅兰竹菊技法

孙恩扬 / 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

国画名师指导. 写意花鸟. 孙恩扬写意梅兰竹菊技法/
孙恩扬编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2015. 1
ISBN 978-7-115-37487-5

I. ①国… II. ①孙… III. ①写意画—花鸟画—国画
技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第255790号

内 容 提 要

本书是“国画名师指导”系列中的一本,由著名画家孙恩扬编写。全书共4章,包含了梅、兰、竹、菊等的绘画教学内容。书中还汇集了优秀范本,并以详细的图例和文字对其中的技法和技巧进行了讲解。本书附赠1张DVD教学光盘,包含了典型案例的教学录像、典型素材和范例效果欣赏文件。

本书图例丰富,讲解细致,步骤清晰,对于正在准备提高国画写意绘画修养和技法的读者来说是一本不错的教程和临摹范本。

◆ 编 著 孙恩扬

责任编辑 郭发明

执行编辑 何建国

责任印制 李 东

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京盛通印刷股份有限公司印刷

◆ 开本: 889×1194 1/16

印张: 7

2015年1月第1版

字数: 296千字

2015年1月北京第1次印刷

定价: 49.80元(附1DVD)

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

孙恩扬

孙恩扬（颢孙恩扬），生于安徽萧县，自幼学习书画。早年毕业于南开大学东方艺术系中国画专业，获美术学硕士学位。2010年于中国艺术研究院获艺术学博士学位，师承范曾先生主修中国诗学、画论与书画创作，现任教于北京建筑大学。出版有《颢孙恩扬画集》《澄观集》《泼墨画研究》《故宫画谱——罗汉》《画为心相》《禅画研究》等画集、论著二十余册（篇）。

艺术经历

1999年，作品《曲尽弦难收》获建国五十周年天津市美术展览中国画二等奖，并入选第九届全国美术作品展。

2004年，香港举办孙恩扬个人作品展。

2004年，作品《如梦令》参加新经典重提学院派——全国高等美术院校中国画名师作品展。

2004年，作品《春雨梨花》参加“黎昌杯”第二届全国青年国画年展，获银奖。

2009年，参加“天工开悟——墨·彩·形”当代艺术邀请展。

2012年，扬州八怪纪念馆举办“水墨澄观——书画名家三人作品新年展”。

2014年，香港中环集古斋画廊举行“画为心相——颢孙恩扬水墨作品展”。

2014年，参加由美国韦伯斯特大学孔子学院主办的“文墨儒风——中国青年画家赴美精品展”。

Contents

目录

第1章 梅 05

1. 梅文化与画梅	05
梅文化	05
画梅	06
2. 梅花诗词赏析	06
3. 梅花	07
梅花常用画法	07
梅花的不同形态	13
4. 梅干	23
双勾法	23
没骨法	25
勾皴法	26
5. 梅枝	28
画法一	28
画法二	29
6. 欣赏	30

第2章 兰 38

1. 兰文化与画兰	39
兰文化	39
画兰	40
2. 兰花诗词赏析	40
3. 兰花	41
兰花的画法	41
兰花的不同形态	45
4. 兰叶	53
撇叶式	54
双勾式	54
5. 欣赏	57

第3章 竹 63

1. 竹文化与画竹	64
竹文化	64
画竹	65

2. 竹诗词赏析	65
3. 竹竿	66
没骨法	66
双勾法	68
4. 竹枝	69
画法	69
不同画法的竹枝	71
5. 枝干的组合形式	72
形式一	72
形式二	73
其他不同组合形式	74
6. 竹叶	75
竹叶常用画法	75
竹叶的不同形态	77
竹叶的其他不同形态	82
7. 欣赏	83

第4章 菊 90

1. 菊文化与画菊	91
菊文化	91
画菊	91
2. 菊花诗词赏析	92
3. 菊花	93
菊花的画法	93
菊花的不同形态	97
一组菊花的画法	100
4. 菊叶	102
叶子的不同画法	102
枝叶组合的不同形态	105
5. 欣赏	109

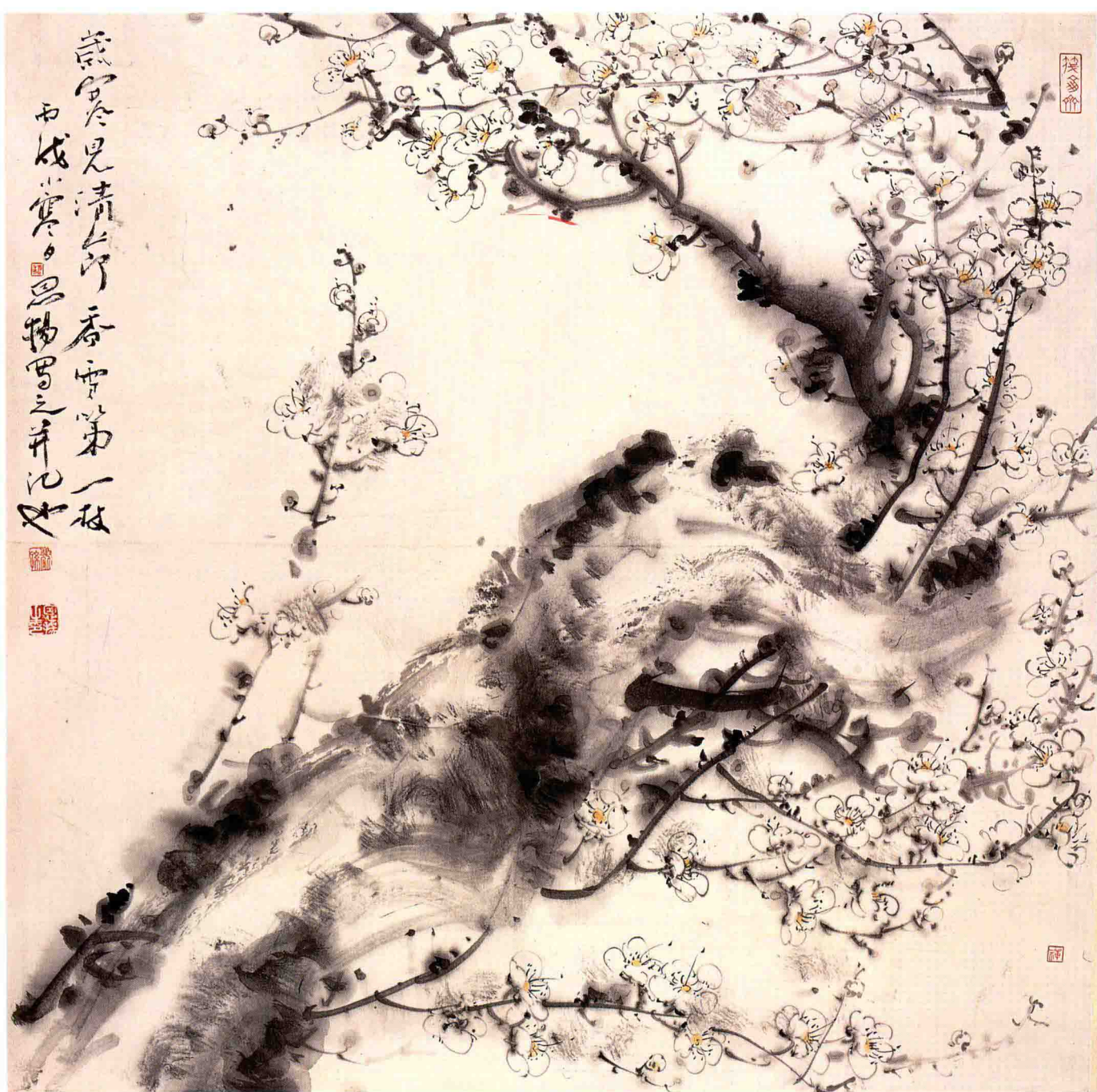
国画名师指导

· 写意花鸟 ·

孙恩扬

写意梅兰竹菊技法

孙恩扬 / 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

国画名师指导. 写意花鸟. 孙恩扬写意梅兰竹菊技法/
孙恩扬编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2015. 1
ISBN 978-7-115-37487-5

I. ①国… II. ①孙… III. ①写意画—花鸟画—国画
技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第255790号

内 容 提 要

本书是“国画名师指导”系列中的一本, 由著名画家孙恩扬编写。全书共4章, 包含了梅、兰、竹、菊等的绘画教学内容。书中还汇集了优秀范本, 并以详细的图例和文字对其中的技法和技巧进行了讲解。本书附赠1张DVD教学光盘, 包含了典型案例的教学录像、典型素材和范例效果欣赏文件。

本书图例丰富, 讲解细致, 步骤清晰, 对于正在准备提高国画写意绘画修养和技法的读者来说是一本不错的教程和临摹范本。

◆ 编 著 孙恩扬
责任编辑 郭发明
执行编辑 何建国
责任印制 李 东

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷

◆ 开本: 889×1194 1/16

印张: 7

字数: 296 千字

2015 年 1 月第 1 版

2015 年 1 月北京第 1 次印刷

定价: 49.80 元 (附 1DVD)

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

Contents

目录

第1章 梅 05

1. 梅文化与画梅	05
梅文化	05
画梅	06
2. 梅花诗词赏析	06
3. 梅花	07
梅花常用画法	07
梅花的不同形态	13
4. 梅干	23
双勾法	23
没骨法	25
勾皴法	26
5. 梅枝	28
画法一	28
画法二	29
6. 欣赏	30

第2章 兰 38

1. 兰文化与画兰	39
兰文化	39
画兰	40
2. 兰花诗词赏析	40
3. 兰花	41
兰花的画法	41
兰花的不同形态	45
4. 兰叶	53
撇叶式	54
双勾式	54
5. 欣赏	57

第3章 竹 63

1. 竹文化与画竹	64
竹文化	64
画竹	65

2. 竹诗词赏析	65
3. 竹竿	66
没骨法	66
双勾法	68
4. 竹枝	69
画法	69
不同画法的竹枝	71
5. 枝干的组合形式	72
形式一	72
形式二	73
其他不同组合形式	74
6. 竹叶	75
竹叶常用画法	75
竹叶的不同形态	77
竹叶的其他不同形态	82
7. 欣赏	83

第4章 菊 90

1. 菊文化与画菊	91
菊文化	91
画菊	91
2. 菊花诗词赏析	92
3. 菊花	93
菊花的画法	93
菊花的不同形态	97
一组菊花的画法	100
4. 菊叶	102
叶子的不同画法	102
枝叶组合的不同形态	105
5. 欣赏	109

梅

第 1 章

梅花是我国的十大名花之一，集高洁、秀雅、坚毅于一身。自古以来就是中国文人和画家青睐的花卉之一。本章将讲解关于梅文化和画梅的相关理论，以及写意梅花的基本画法和不同形态。

1 梅文化与画梅

梅花蕴含着中华民族的审美趋向和情感脉络。梅花是中华民族之魂，千百年来，梅文化有着长足的发展。它的色、香、形三方面，都具有很高的审美价值。梅花五瓣象征五福，枝干象征铮铮铁骨，立意深厚，影响深远，为历代诗人墨客推崇的题材之一。

• 梅文化

梅花象征着高洁、坚强的人。梅常被民间作为传春报喜的吉祥象征，梅花是岁寒三友之一，花中四君子之首。自古以来，人们都赞美它的凌风傲雪精神，它不与百花争春的高洁的美。

梅花象征着吉祥如意。古人说，梅具四德，初生蕊为元，开花为亨，结子为利，成熟为贞。后人又有另一种说法：梅花五瓣，是五福的象征。一是快乐，二是幸福，三是长寿，四是顺利，五是我们最希望的和平。

梅花象征坚韧不拔、百折不挠、奋勇当先、自强不息的精神品质。有一首古诗写到：“墙角数枝梅，凌寒独自开。遥知不是雪，为有暗香来”。民间传说别的花都是春天才开，它却不一样，越是寒冷，越是风欺雪压，花开得越精神，越秀气。

二十四番花信之首的梅花，冰枝嫩绿，疏影清雅，花色秀美，幽香宜人，花期独早，“万花敢向雪中出，一树独先天下春。”梅花迎雪吐艳，凌寒飘香，铁骨冰心的崇高品质和坚贞气节鼓励了一代又一代中国人不畏艰险，奋勇开拓。

历经数千年的梅文化内容也十分丰富，涵盖面也很广，有饮食文化、观赏文化、人格文化，以及相关的文化产品，包括梅诗、梅词、梅画、梅曲、梅俗、梅联等内容。

《梅花图》清·金农

• 画梅

古往今来，梅花特别受到诗人、雅士、画家的宠爱。有很多画家都与梅花结下了不解之缘。寻梅、赏梅、咏梅甚至成了他们精神生活的一部分，特别是明清以来，文人画的兴起，以梅花为题材的水墨画在中国画中占有相当重要的地位，并将梅花人格化，其代表人物如虚谷、金农等。他们的作品大多数以梅花为题材，借以抒发自己的情感，把梅花和自己的生命融为一体，写出了梅花的骨气，画出了梅花的性情。

《梅花图》清·金农

2 梅花诗词赏析

古往今来咏花的诗词歌赋，以梅为题者最多，或咏其风韵独胜，或吟其神行俱清，或赞其标格秀雅，或颂其节操凝重。

最早在《诗经》中就已经有了咏梅诗。“中庭杂树多，偏为梅咨嗟。问君何独然？念其霜中能作花，露中能作实，摇荡春风媚春日。念尔零落逐寒风，徒有霜华无霜质”，这是鲍照的《梅花落》，算是比较早的赞梅诗。

谢朓的《咏落梅》：“新叶初冉冉，初蕊新霏霏。逢君后园讌，相随巧笑归。亲劳君玉指，摘以赠南威。用持插云髻，翡翠比光辉。日暮长零落，君恩不可追”作者借咏落梅来吐露真情。

陆游《卜算子·咏梅》“驿外断桥边，寂寞开无主。已是黄昏独自愁，更著风和雨。无意苦争春，一任群芳妒。零落成泥碾作尘，只有香如故”。

王冕的《墨梅》“吾家洗砚池头树，个个花开淡墨痕。不要人夸好颜色，只留清气满乾坤”赞叹墨梅的高风亮节。

清代诗人李方膺的《画梅》“挥毫落纸墨痕新，几点梅花最可人。愿借天风吹得远，家家门巷尽成春”。

3 梅花

梅花品种颜色丰富，外形美观，凌寒开放象征着高洁坚贞的气质。“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏”这句诗就生动地刻画了梅之骨及梅之韵。

• 梅花常用画法

在国画中，梅花通常有双勾法、没骨法和双勾填色法三种方法。双勾法一般适用于刻画圈梅，以及双勾填色的各种梅花，而没骨法则常用于画红梅、腊梅、绿梅等。勾勒法用笔要有力道，有骨气，而没骨法则要把握好笔上颜色与水分的比例。

双勾法

以双勾法绘制花朵时，通常为了表现花朵的滋润感和骨力，应选择狼毫或勾线笔，以中锋勾画。在剔蕊和点花蒂时，要考虑到花朵的阴阳向背。

工具和材料

- 宣纸：生宣
- 毛笔：小号狼毫笔
- 颜料：墨汁

技法

- 淡墨勾花蕾
- 浓墨点花萼和蕊丝

名师指点

勾画花蕾的结构时通常一笔勾成。为了体现出花蕾的体积感，绘制时要注意每个花瓣的大小及用墨的不同变化。

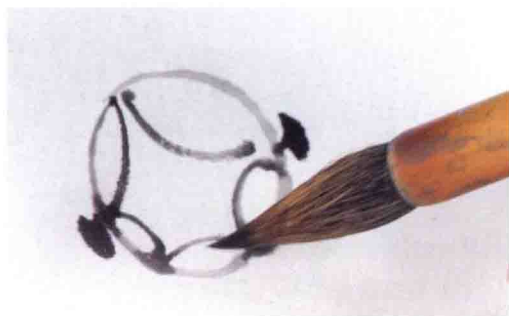
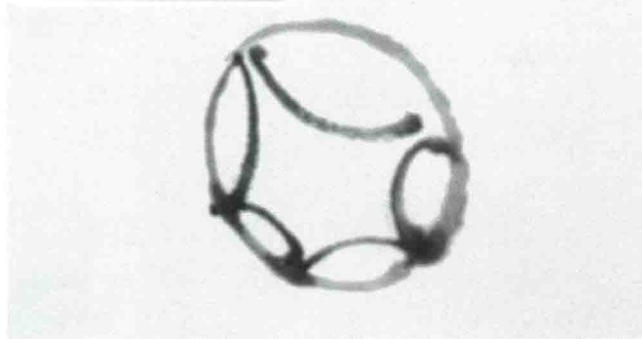

梅花的花蕾比较小，类似于一个圆形，勾勒时一般用淡墨一笔勾成，线条起笔要有力道，圈出的花要似圆非圆，意在方圆之间。

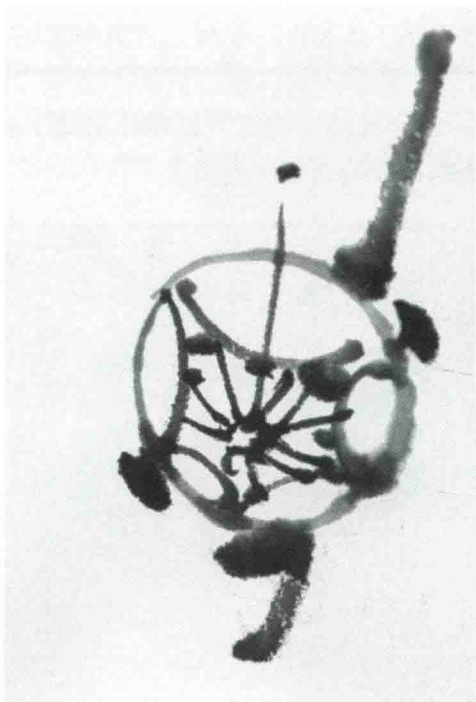

2 蘸稍重的墨，中锋用笔勾出大小不等的花瓣，完成花蕾的绘制。

1 选择小号狼毫笔，蘸淡墨，中锋用笔，一笔勾勒出花蕾的外轮廓。

3 选择小号狼毫笔，蘸浓墨点萼，在点萼的同时根据花蕾的疏密适当地添加花枝。

绘制时应注意
不同角度下，花瓣
墨色的深浅变化。

4 中锋用笔画出后面的枝干，注意起笔的顿挫变化。接着用笔调浓墨，勾画花蕊和蕊丝。勾画好之后添加其他的蕊丝并完善画面。

名师指点

画花蕊是将花瓣进行概括和组织的一个无序过程，画面的疏密、虚实和花苞的不同面都是在这一步完成的。所以勾画花蕊时应该从画面的整体结构出发，而不是从个体出发。画花蕊时应挺住手腕，线条要细且刚劲，每一条线都要气贯始终。

双勾法画梅花应注意的问题

1. 勾画梅花时可以先画上半部两瓣，再勾画下面两瓣，或一笔勾成一个花瓣，也可两笔勾出一个花瓣。初学者在学画梅花时要认真规矩，每个花瓣都交代清楚，不可敷衍了事。

2. 用淡墨勾圈时，线条可稍粗些，水分饱和一些，圈出的花朵要有滋润感。当用重墨圈画花瓣时，线条应略细而发毛（中锋运笔时略带偏锋），花朵的大小最好与原花一样大或者稍微小一些，不宜画小，也不可因为画纸小而缩小花的比例。

3. 在画花蕊时不能一朵一朵地画，而应该在花朵全部画完后再统一画花蕊。由于梅花的花形比较小，所以花蕊部分可做适当夸张，正面花蕊可在五个花瓣中间画一小圆圈，蕊丝呈辐射状，用硬毫笔中锋剔须，线条要挺劲粗实，长短相间，齐而不乱。切忌使用剔时弯曲无力，过于纤细。

没骨法

没骨法画花朵，也称点花，通常选用兼毫笔，以中侧锋点画。藏锋侧入点画花瓣，一笔一瓣，其形态力求在方圆之间。

工具和材料

- 宣纸：生宣
- 毛笔：小号狼毫笔、中号兼毫笔（兼毫笔是用羊毫与狼毫（或兔毫）相配制成的，性质在刚柔之间；适合初学者使用）
- 颜料：墨汁、胭脂

技法

- 兼毫笔点画花瓣
- 浓墨点花蒂、花托

1 选用中号兼毫笔，蘸胭脂加水调成淡色，中锋点画花的前面两瓣。

2 蘸较重的胭脂，中锋用笔，顺势画出另外两片花瓣。注意前后五片花瓣的颜色对及形态变化。

3 画出最后一瓣花瓣，完成整个花朵的绘制。

用没骨法画花蕾时一般一笔点成，从内向外点画出花蕾的形状，注意区分笔肚与笔尖的颜色深浅，从而体现花蕾的透视形变。

4 选用小号狼毫笔，笔尖蘸墨剔蕊点药。花蕊不宜过多，过多会显得凌乱。

名师指点

绘制花瓣时应注意前后花瓣颜色的变化，由图中可以看出，前面的两片花瓣颜色较淡，后面三片花瓣的颜色较重，形成鲜明的前后对比，从而体现出画面的空间感。

5 胭脂加少许墨，用中号狼毫笔点画出花托，点画时应用不同的笔锋画出花萼，使画面灵活多变。

名师指点

本案例为画侧面的梅花，根据形态、朝向的不同及透视关系的不同变化，有三瓣、四瓣和五瓣之分。用没骨法绘制时还是一笔一瓣，花瓣前后大小都有所区分。

6 画出枝干，然后蘸取少许藤黄加水调和，侧锋用笔点画出远处花心。

7 继续用藤黄点画出近处的花心，点画时要注意近处与远处花心的颜色的深浅变化。增加花朵的立体感。

没骨法画梅花

没骨法画梅花，也称点梅，就是用笔蘸墨或者颜色，直接点出花瓣的结构、形态。

点墨梅，是用淡墨点梅花，方法是用笔蘸淡墨，按照花的正侧仰背，以中锋垂直点出。花朵分布疏密结合，点要远，不露锋，花瓣墨色浓淡相间，有立体感。花心、花须、花蕊、花蒂，用浓墨在花瓣的墨将干未干时勾点出，最后在枝条上点苔点。图一所示为墨梅的没骨画法。

图一

画红梅可用朱砂、朱磬、曙红、胭脂等色，用笔蘸朱砂或者朱磬，含色可稍饱和一些。按照花朵的姿态和疏密点出。朱砂颜色热烈沉着，点出的红梅雅致含蓄。朱磬颜色火红明快，点出的红梅生机盎然，色彩热烈。在作画时，可根据不同的需求和悬挂场合，选择不同的色调。图二所示为红梅的没骨画法。

图二

双勾填色法

双勾填色法就是将勾勒法和没骨法相结合的画法。在勾勒梅花时选用小号硬毫笔，如小号狼毫笔，同双勾法。而染色时用兼毫笔或者羊毫笔，用色淡雅，要有深浅变化，可适当留白和晕染，颜色也没有没骨法所绘梅花饱和，所以此种画法画出的梅花清新明亮，十分雅致。

工具和材料

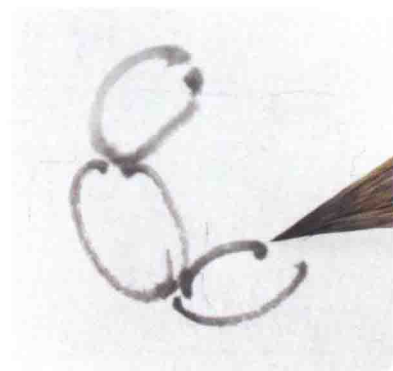
- 宣纸：生宣
- 毛笔：小号狼毫笔、中号羊毫笔
- 颜料：墨汁、藤黄、花青

技法

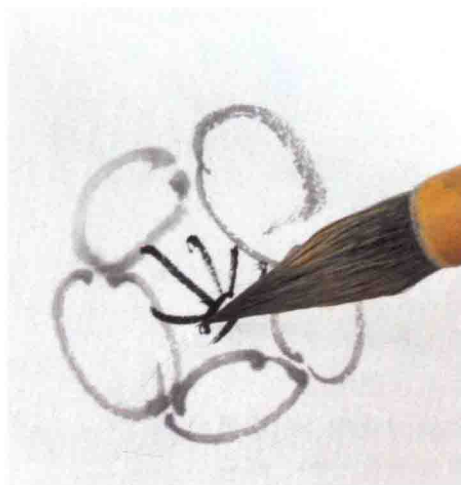
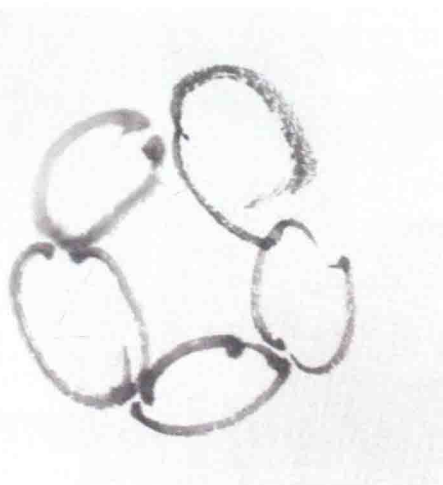
- 淡墨勾画花瓣
- 羊毫笔（或者兼毫笔）蘸白粉染花瓣

名师指点

勾画花瓣的时墨线要连贯，一笔呵成，落笔时应要有藏锋。花蕊要长短不一，不同角度的蕊丝的墨色也要有浓淡变化。

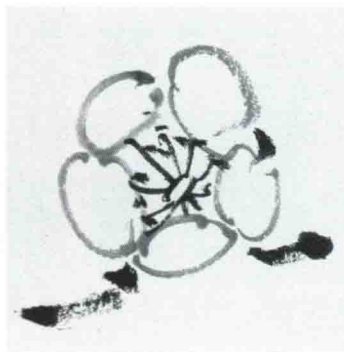
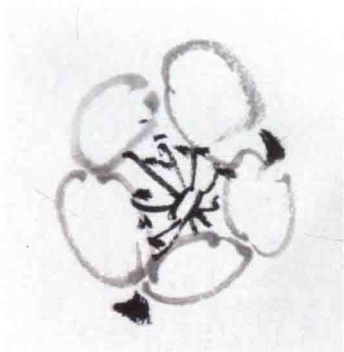

不同的花瓣之间要有透视变化。

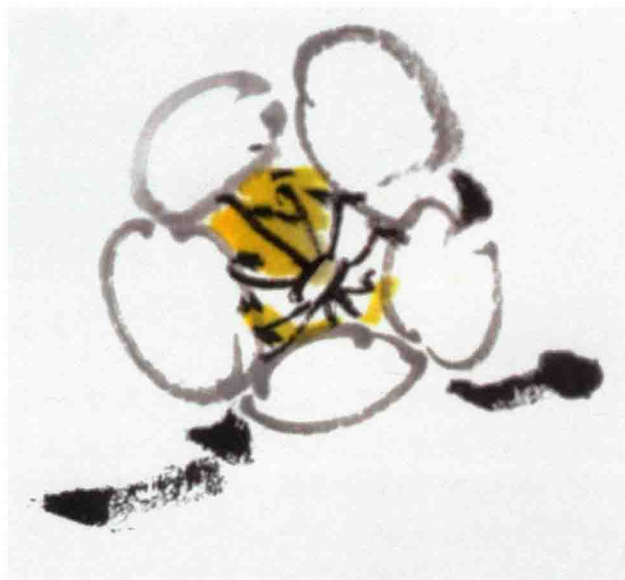
1 选用中号狼毫笔，笔尖蘸淡墨。中侧锋用笔，两笔勾画出花瓣的外轮廓，勾画时注意用笔力度把握。

2 蘸浓墨，勾画花蕊，墨线的粗细长短要有变化。

3 继续添加更多的花蕊，剔丝，点画花萼，并蘸淡墨，勾画梅枝。

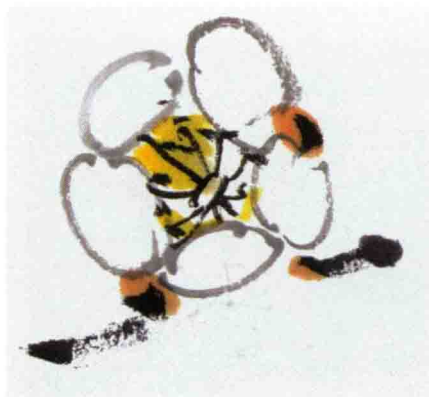
花心部分要随透视变化而变化，半侧时蕊丝不能在中心勾画，长短也要有所变化，最后再点出蕊头。

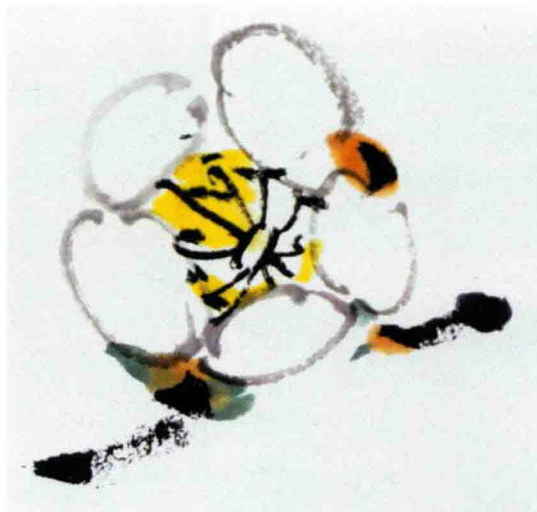
4 用藤黄点画花心。由于透视的变化，花心的颜色深浅也不一样。

名师指点

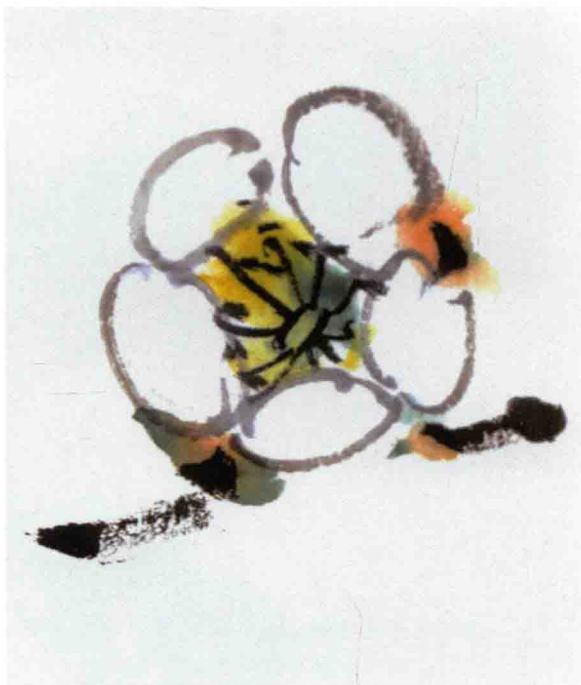
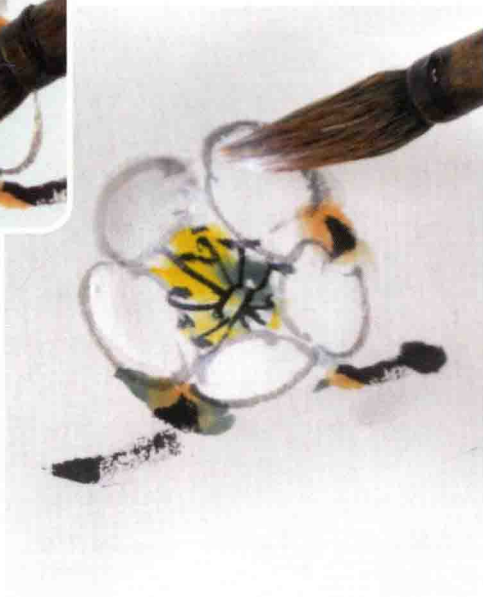
双勾填色时颜色不需要太饱和，只要点到即可，适当留白也是需要的，注意花瓣内部颜色的深浅变化。本例选择的是用白粉填色，所以这里给花萼上色，是为了突出后面的白色花瓣，使整个画面更加有立体感。

5 用朱磬、藤黄加花青为花萼上色，衬托白色的花瓣，突出立体感。

虽然花瓣是白色的，但也要根据花瓣的前后透视关系让花瓣的颜色有深浅的变化，靠近前面的花瓣，白粉可以点得厚重一些、颜色纯一些，靠近后面的颜色可以深一些。

6 用白粉为花瓣填色，再调和藤黄和花青点染花心，使画面对比强烈。最后调整画面，完成整个花瓣的绘制。

双勾填色法画梅花应注意的问题

1. 中锋用笔时，应以腕力驱笔，画出的线条要有韧劲、有弹性，柔中带刚。中锋用笔，常用于勾画方面，所以在选笔时应以弹性强、笔肚坚实、容易着力的硬毫笔为主，如善琰湖笔的狼毫。

2. 侧锋用笔，笔锋与纸面形成一定的角度，用力不均匀（时快、时慢、时轻、时重），其效果毛、涩变化丰富。侧锋运笔在点画花瓣或着色时，应选羊毫笔；在绘制叶片时，可用兼毫或狼毫笔。

3. 逆锋是相对于正手位置顺行方向的反方向毛笔运行方法。逆锋运笔阻力增大，笔锋的聚散、松紧变化不同于顺笔。目的是为了追求用笔的变化，特点是笔力刚硬，画出的笔触有“力透纸背”之感，但缺少柔劲。在花卉绘制中，逆锋运笔多用来绘制清瘦、苍老、斑驳的枝干。