

中国画名家

李长峰

画

梅梅
精技
粹法

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

法 技 梅 画

粹 精 梅 画

图书在版编目(CIP)数据

李长峰画梅技法精粹 / 李长峰编绘. —天津: 天津人民美术出版社, 2006. 1
ISBN 7-5305-3131-X

I. 李... II. 李... III. 梅—花卉画—技法(美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第152170号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022)23283867

出版人: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

河北海顺印业包装有限公司印刷

全国新华书店经销

2006年1月第1版

2006年1月第1次印刷

开本: 889×1194毫米 1/16 印张: 4.5

印数: 1—4000

版权所有, 侵权必究

定价: 38.00元

画家艺术简介

李长峰，中国国画家，国家一级画师、教授。1938年生于辽东半岛渤海之滨的营口。自幼酷爱传统书画艺术，是近年来崛起有实力的著名画家，以画写意梅花著称于世，尤其擅长画巨幅梅花作品。

在博研中国传统书画艺术中，有幸结识当代名家：刘炳森、王成喜、齐良迟、龚文桢等为师。尤其是得到中国画梅的权威名家，世有“梅花王”之赞誉的王成喜先生的亲自教诲，并博取众长、以滴水穿石的研究毅力，孜孜不倦地追求钻研，学习创作，历经艰辛，磨砺三十余载。并将西画技法融入中国画的翰墨妙趣之中，画出的梅花历经沧桑、凌霜傲雪的娇媚和质朴、神韵并茂，其作品越来越受到世人的瞩目和喜爱。

作者1992年在京城成功举办了个人画展，受到名家和各界的好评和赞誉。现为中国文化艺术发展促进会艺术会员、国家一级画师，北京东方画研究社会员，中国农民书画研究会研究员，中原书画研究院院士、一级画师、中国东方书画函授学院教授、高级画师。

长峰先生所画的梅花，在其数载不怠地奋斗之下，显得绚丽多姿：红梅浓艳富态，白梅玉洁冰清，墨梅典雅韵致。形成有大师王成喜画梅的风韵，又有自己独特的风姿神韵。

作品多次参加国内外展出，其中许多精品之作被日、韩、美、新等国家和中国台湾地区的文化界、企业界、名人及友人收藏。

《香雪》编入《中国美术家年鉴》。

国画作品《硕果累累》获首届中国农民书画大展优秀奖。

1994年国画《红梅报春》荣获“王子杯”海峡两岸书画大赛二等奖，并编入《海峡两岸书画作品大观》。

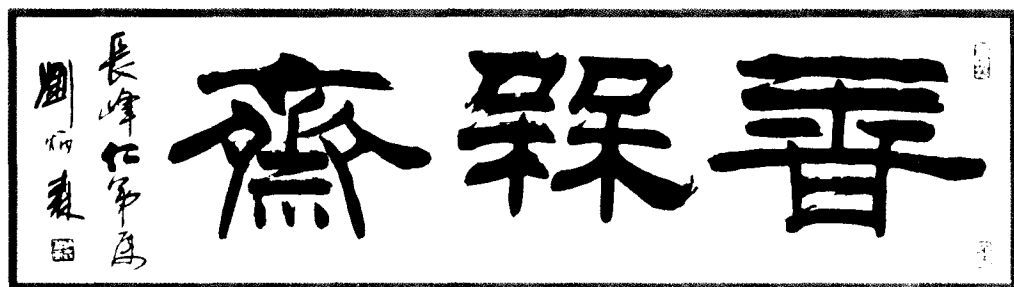
1997年作品《香雪报春》荣获第二届“王子杯”海峡两岸书画大赛金奖，并编入《海峡两岸书画优秀作品集》。

近年国画名作载入《世界华人书画篆刻大辞典》。

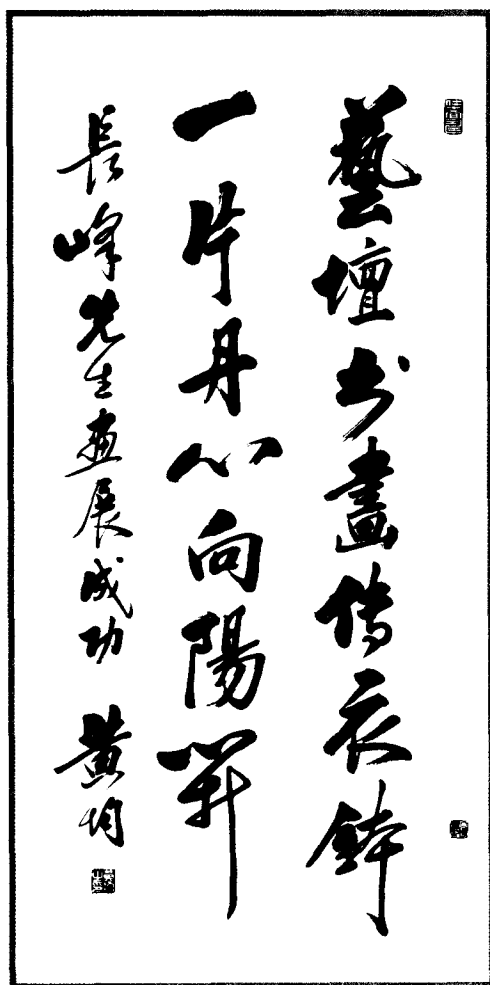
近年，绘画大幅红梅《香满乾坤》悬挂于中国农工民主党中央会议厅。近年来，李长峰的许多作品，尤其是巨幅红梅作品喜得文化界、企业界、收藏家和名人的收藏。

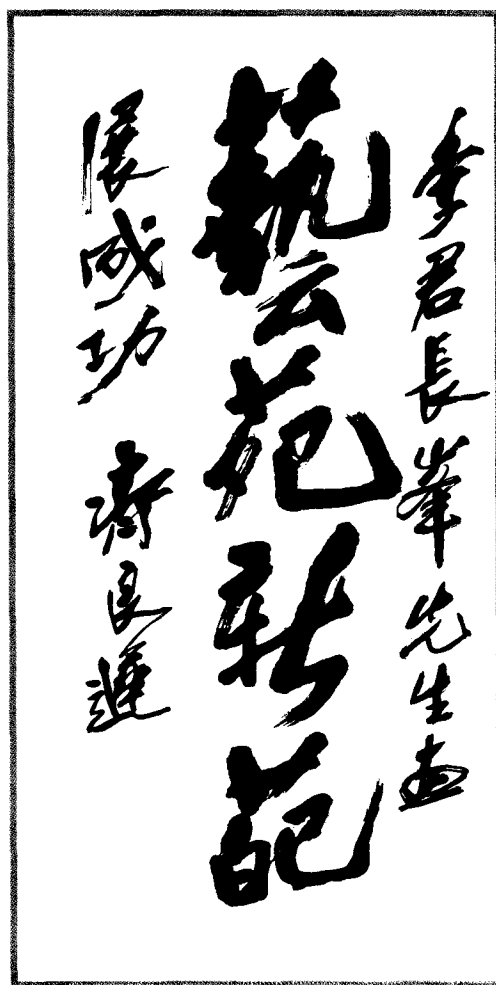
著名书画家王成喜为斋室题名

著名书法家、画家刘炳森为斋室题名

著名画家黄均为画家题签

著名画家齐良迟为画家题签

序 言

我国人民一直崇爱梅花，从古至今不知有多少诗人、画家赞颂和描绘它，不知有多少关于梅花的故事、传说在民间传唱，寄寓着人们美好理想和希望。梅花临霜傲雪、刚正挺拔、不畏艰险、高洁雅逸的品格，正是人们不屈不挠、坚韧奋斗精神的象征。它开在严冬，却昭示春天的来临，自古以来人们就深爱着它。

回想我的童年，是在富饶的辽东半岛、渤海之滨营口度过的，记得那时家乡传统文化很深厚，过年时家家户户贴对联，请年画，也常把松竹梅“岁寒三友”画买回家悬挂中堂，图一个吉祥福运。我的童年生活很苦，时常缺吃少穿，记得是10岁左右，时常结伴去距家有2公里多路的山下火车站拾煤渣。有一天在清冷初春的早晨，借晨曦霞光看到那蟠龙山山脚下一片片梅花盛开，一阵阵清风送香，香雪海丽景深深地铭刻在童年的心灵里，唤起我童年的期盼，相信通过刻苦奋斗再奋斗，美好生活的春天一定会光顾我。读小学、中学时，记得我的图画和素描在班上一直很好，常受到老师的表扬，回到家里时常写生绘画，大概从那时起，就把深爱着的书画艺术种子埋在童年的心里。

大学毕业后，不管工作有多么忙，我总把大部分业余时间都倾注在学习传统中国画绘画艺术上，几十年如一日地坚持，由于深爱中国传统书画使我着迷，从《三希堂画宝》到《芥子园画谱》，一遍又一遍地临摹阅读，受益颇深。

观梅写生成成了我最爱的习惯，无论是出差，还是旅途，赶上春天梅花开放时节，我会特地到访：南京梅花山、无锡梅园、杭州老孤山、扬州瘦西湖、北京植物园、昆明黑龙潭等地，其中南京梅花山就先后去过五次写生。梅花在一天的早中晚，在阴云天，在风雪天，在阳光下的自然中给你视野的冲击都是不一样的，我深刻体会到画梅艺术语言来自自然界中的梅花。

我永远不会忘记画梅大师们给予的灵感，我成长中一遍遍地临摹从古至今名家的梅图：从元代王逸到近现代吴昌硕、董寿平、王成喜大师们的画梅名作，行云流水的用笔用墨，丰富精湛的技法，大气天成的构图，见其美，也见其神。这种学习丰富了绘画艺术和增长了自己画梅才干。在漫长研究创作传统中国花鸟画的道路上，尤其是写意梅花创作，受到众多前辈名师的指教，尤其是受到当代画梅大师王成喜师长的亲自指导和影响，对我画梅风格的形成起到了关键作用。

近三十年的绘画创作路漫漫，距1992年4月在京举办个人第一次画展至今又十几年过去了，梅画作品，尤其是巨幅（丈二、丈六）梅画作品越来越得到收藏家、国内外名人、朋友、企事业单位的青睐。当大幅梅图悬挂于中国农工民主党中央厅，及2005年初成功地创作出高2米长5米多巨幅梅画时，受到人们发自内心的喜爱，这些作品给他们带来了艺术美，给他们生活增添了喜悦和欢乐，也给他们某种教育和启迪，此时把自己的作品和千千万万的读者、社会连在一起，反映社会，服务社会，这也是对画家最好的安慰和回报。

这本《李长峰画梅技法 画梅精粹》和读者见面，这仅仅是我在艺术探索道路上的一个小结，内容和技法上有些新意，若这本小册子对您有所帮助，我会感到欣慰，这也是向前辈们，向各位老师 and 同行，向关心我的朋友们作一次汇报，衷心地希望批评指正。

目 录

序言

画梅序说	1
------------	---

画梅技法	1
------------	---

一、梅枝画法	1
--------------	---

二、老干画法	4
--------------	---

三、梅花画法	6
--------------	---

四、构图艺术的表现方法	11
-------------------	----

五、巨幅写意梅图的创作过程	11
---------------------	----

六、画梅作品精析	13
----------------	----

香雪颂歌	13
------------	----

凌寒傲雪香满乾坤	14
----------------	----

梅花欢喜漫天雪	16
---------------	----

香中别有韵	17
-------------	----

铁骨傲雪暗香来	18
---------------	----

香魂	20
----------	----

月光朦胧银花香	21
---------------	----

报春	21
----------	----

不尽生机暗香来	22
---------------	----

暗香清影伴月明	24
---------------	----

漫天雪	25
-----------	----

玉骨姗姗总温情	25
---------------	----

风雪寒霜伴月明	26
---------------	----

铁骨傲雪	28
------------	----

搏趣	28
----------	----

凌寒梦春	29
------------	----

墨香	29
----------	----

香雪吐清香	30
-------------	----

暗香浮动月黄昏	32
---------------	----

春晓梦魂到江南	32
---------------	----

画梅精粹	33
------------	----

花香入梦觉春来	33
---------------	----

著名书画家 画梅大师王成喜	
---------------	--

题款《报春图》	34
---------------	----

著名书画家 画梅大师王成喜

题款《墨梅香》	36
---------------	----

香雪魂	37
-----------	----

梅依奇石闻妙香	37
---------------	----

铁骨傲雪来 郁香满乾坤	38
-------------------	----

家乡梅花好	40
-------------	----

月是故乡明	41
-------------	----

不尽生机报春来	42
---------------	----

一曲梦魂下江南	44
---------------	----

傲雪迎春	44
------------	----

清香傲雪报春来	45
---------------	----

香雪	46
----------	----

梅开五福	48
------------	----

香云	48
----------	----

傲雪梅花处处春	49
---------------	----

远瞻	50
----------	----

红梅报春月知心	50
---------------	----

鸟醉香雪	51
------------	----

香雪海	51
-----------	----

铁骨暗香报春来	52
---------------	----

冬云春归	52
------------	----

千里共明月 异域共馨香	53
-------------------	----

春意又归在梅梢	53
---------------	----

红梅雪竹韵晓风	54
---------------	----

雪月花	55
-----------	----

春颂	55
----------	----

香雪颂	56
-----------	----

寒雪疏影暗香来	58
---------------	----

古梅香雪	58
------------	----

盛世春	59
-----------	----

墨香含芳	59
------------	----

铁骨傲雪 香满乾坤	60
-----------------	----

春	62
---------	----

月明龙飞吐清香	62
---------------	----

画梅序说

梅花从古至今为历代人们喜爱，赞赏梅花在冰天雪地中昂然挺立，凌风傲雪，不屈不挠，历经沧桑，向大自然向命运挑战的精神，为历代文人画家所倾倒。梅花入画自唐五代始已有千年历史，到宋代有《梅谱》和有研究梅花的专著出现，至今各个历史时期都出现了诸多杰出的擅长画梅的名家，宋代扬无咎，明代陈录，清代金农，近现代吴昌硕、潘天寿，现代关山月，还有董寿平、王成喜等名画家，他们用笔用墨挥洒自如，笔墨技法概括品格神韵各异，有借鉴又各有创新，为人们呈现了异彩纷呈、生机勃勃的传世佳作。

“凌风傲霜踏雪来，不尽生机布新香”，梅花神韵特质的精神正是中华民族精神的表征，也是我国改革开放蓬勃发展复兴民族精神的表征。梅花精神，一直激励鼓舞人们不断顽强奋斗追求，我国人民在长期的社会实践中，以自己独特的审美观、道德观，深爱着梅花。梅花寓意丰富，人民群众喜闻乐见，是中国画传统的题材之一。这里是我以梅为题材，用小写手法，数十载学习、研究、创作的部分作品点滴体会，仅供参考，敬请师长、同行指正。

画梅技法

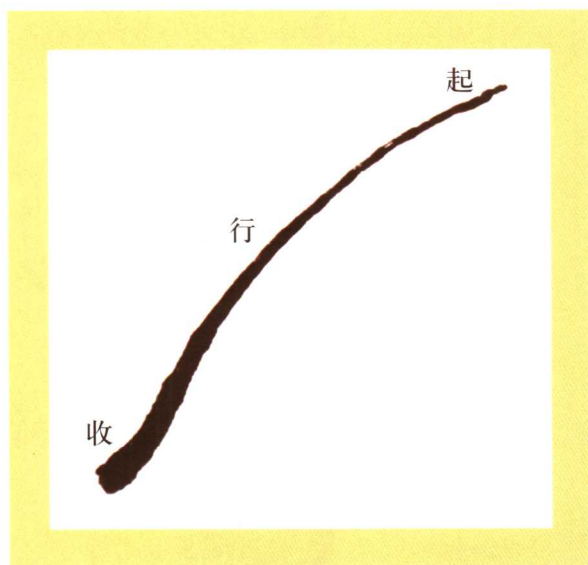
用笔：画枝干以硬笔石籀为佳，画花用各号白云笔。当画巨幅梅图时，用中、大号石籀笔画梅花，也会出现较佳的效果。

用纸：净皮生宣，生宣吸墨吸水性好。

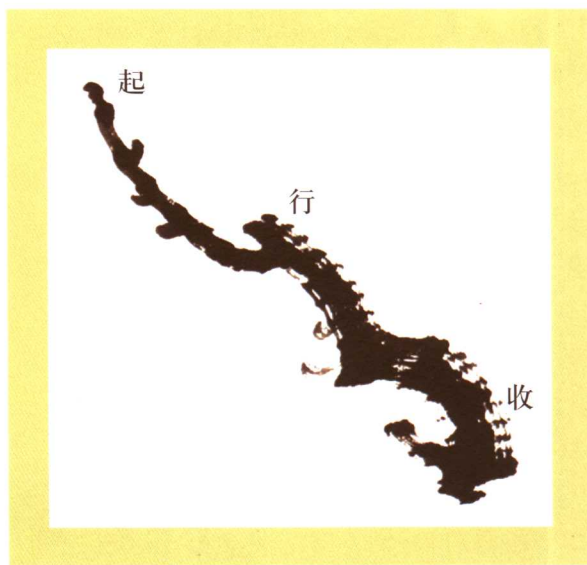
用墨：墨性在中等以上的均可用，常用一得阁墨汁，如用高级书画墨再研用效果更佳。

一、梅枝画法：

梅枝有老枝、嫩枝之分，都要有藏笔起，经行笔、收笔的运笔过程。行笔时，多为上起下收，左起右收。老枝多曲折、粗壮，而嫩枝多细长，挺拔，凌空取势，最见精神。用笔须坚实、迅疾而富有弹性。

嫩枝行笔多用中锋

老枝行笔多侧锋中锋并用，
但画粗干老枝时多用侧锋。

1. ①章法又称构图，由于枝干在经营位置的不同，生长的取向不同，也常可分仰枝、垂枝、纵横枝、折枝、山景五种格局，每种枝式都有特定的寓意之分。

2. ②老枝、嫩枝之间及枝和干之间的穿插组合常为“女”字构成，也常称三角交叉构成。③、④、⑤、即是“女”字典型交叉结构。

3. ⑥折枝、断枝、结疤、气条枝（又称水枝，不开花）。

4. ⑦近枝深、实，反之远枝淡、虚。

5. ⑧在画大幅梅图时，如宣纸六尺或六尺以上时，画中常出现错综复杂的枝条和老干，此时画中出现主干、辅干；主干主枝，辅干主枝；及主干上、下、左、右枝，辅干上、下、左、右枝。

⑦

⑧

6. 画梅枝忌出现以下毛病：

忌平行

忌多枝交叉成“井”字

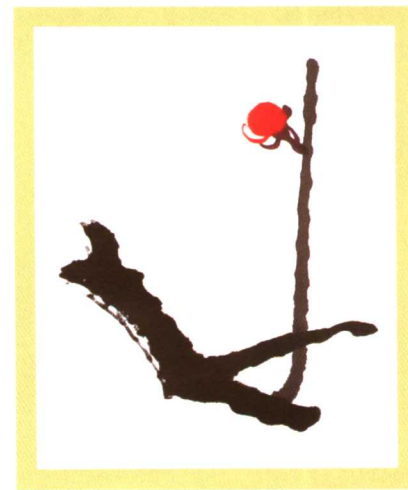
忌三个或三个以上的枝交汇于一点

忌“十”字交叉

忌小嫩枝对称而生出

忌气条（水枝）开花

二、老干画法：

1. 步骤一：

① 笔含淡墨，在盘边舔几下，再用笔尖蘸浓墨，用主、侧锋交换勾出暗面的阴线。笔含淡墨勾出明面的阳线。此时用笔要有变化，行笔从中锋到侧锋并用；勾、转、折、施笔变化着用；行笔速度在较快中要有快、慢变化；笔法要苍劲有力。

2. 步骤二：

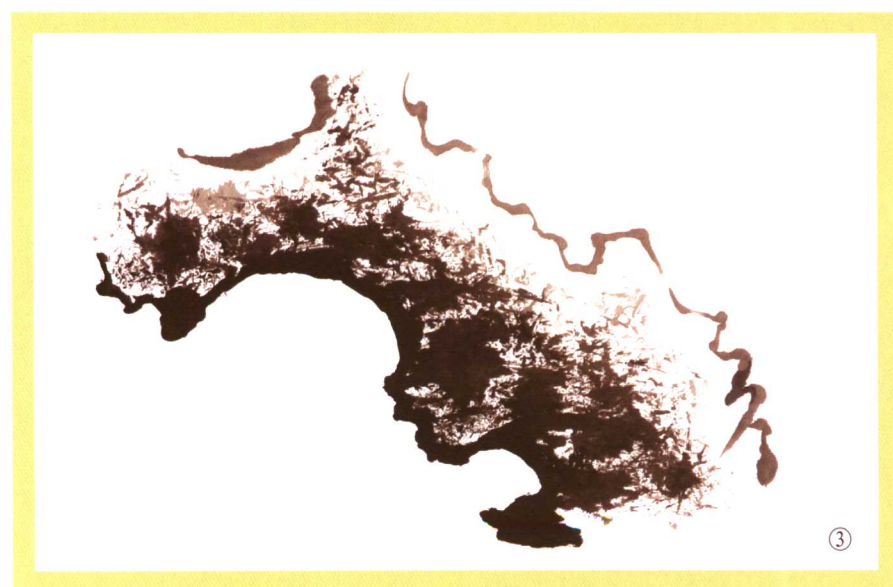
② 在所画出的阴、阳线半湿不干时开始皴擦。皴擦用笔为用过的散锋石碾笔，蘸上很淡的墨，在盘边舔几下后，接近阳面应适当留白后开始由下至上进行第一步皴擦。

3. 步骤三：

③ 笔含淡墨（或中墨）在盘边舔几下，再笔尖蘸浓墨，接上一步开始第二步由下至上皴擦到阴面线。

4. 步骤四：

④ 笔含中墨，沿阴线与皴擦结合部位稍加修染。在半干时可用浓墨将阴线加以补笔，点阴面苔，浓墨点结疤，用淡墨点明面苔。梅苔的位置、大小、形状要有变化。

5. 画老干用墨用笔口诀：

第一步：阴线勾前用墨四句话：笔含饱淡墨，盘边调扁形，笔尖蘸浓墨，立刻去勾勒。

阳线勾前用墨四句话：勾完阴面线，笔尖去蘸水，盘边捺两下，立刻去勾勒。

勾勒中行笔八句话：藏起中锋行，转至侧锋拖，行拖有快慢，拖行换转折，接着又中锋，暂短换侧锋，中侧拖转折，“变化”当首位。

第二、三步：皴擦前用墨八句话：

留白不要忘，淡墨先皴擦，散笔含淡墨，盘边调几下，笔尖蘸浓墨，接着再皴擦，多变来皴擦，阴阳半干行。

皴擦中用笔八句话：

中侧触转行，由下至上走，先靠阴线行，转笔重变化，干湿同注重，往复多次佳，搭接淡皴擦，深淡过渡匀。

第四步：染补调整四句话：

中墨来补染，浓墨补阴线，补笔重变化，结疤用浓墨。

点苔八句话：

点阴用浓墨，点阳用淡墨，大小与长短，粗细与距离，甚至苔朝向，都要不一样，阴阳苔错开，点苔在半湿。

画老干的方法上，还有两种技法可同时应用，其一，一步可根据老干的形状，先行皴擦，二、三步再勾阴、阳线。其二，一步先用淡墨染，半湿不干时再行同前皴擦，接下来二三步再勾阴阳线即可，其他同前。

画老干时，要特别注重干枝粗细要符合生长规律，干的适当部位要断开留白，留出画梅花的位置，画老干要有虚实变化、近干浓实、远干淡虚。

6. 画老干禁忌

1. ①转折生硬、转折不自然。
2. ②无质感，皴擦无变化
3. ③水分过大，阴浅粗而呆板、皴擦过渡不好。
4. ④干出现平行、正交、“井”字。
5. ⑤不衔接，出干出枝类同。
6. ⑥点苔变化单一，阴阳苔相对、皴擦生硬、用墨缺乏变化。

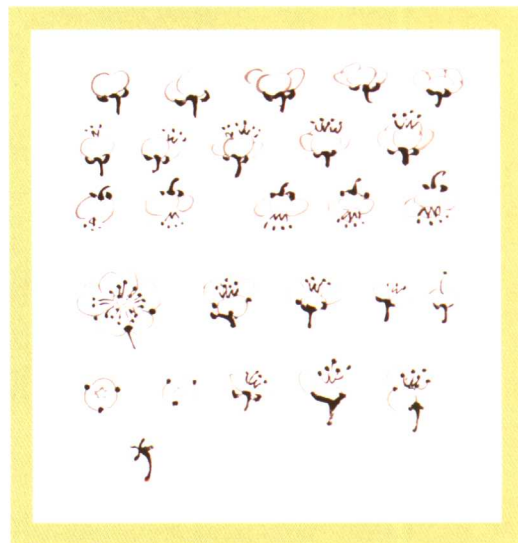
三、梅花画法

梅花在一幅作品中最令人瞩目，花的姿态娇美而多变，有的在枝头含苞欲放，有的正在盛开怒放。有聚有散，有肥有瘦，疏中有密，密中有疏，凌寒傲雪，暗香疏影，气势雄浑为历代人们所倾倒。

1. 双勾画法

可用较小羊毫、狼毫笔，中锋蘸淡墨勾圈画出花瓣，梅花的花五幅花瓣，每一瓣要画成似圆非圆，用笔流畅，要有顿挫，虚实变化。用笔要起笔藏锋，收笔回锋。笔蘸淡墨后要在盘边调整一下，再行勾画。花式变化多有正、背、侧、仰、倒，其中正、侧、仰为常用花式。

1. 双勾梅花的画法：

2. 双色画梅步骤

(1) 步骤一：双勾画梅干讲究笔墨情趣，老干皴擦要有质感、光感、立体感，主枝用墨讲究，辅枝嫩枝穿插如图。画干时，预留出画花的位置。

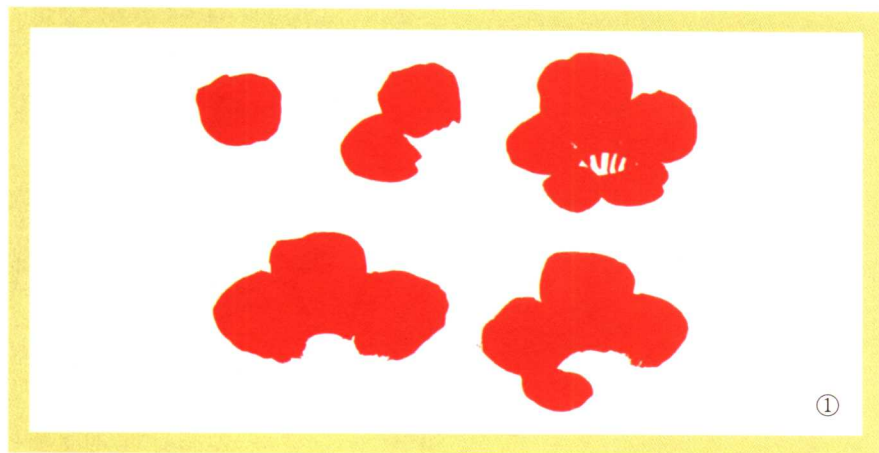

(2) 步骤二：双勾画梅花不宜太多，但在主要位置上，应花姿丰富，花形多变配置，密的适当、疏的出奇讲究趣味。

(3) 双勾墨梅图，《墨香远布春意浓》（右图），笔肚含中墨，笔尖蘸浓墨画出五段老干，墨气十足，从下往上一笔写成、老干姿、质“曲如龙，劲如铁”，主枝挺拔，仰枝、横枝俏，几笔淡远枝相配，看上去质感、光感、立体感历历在目，双勾花态丰富，加上花近润染，烘托出墨梅的孤傲和冷艳。

3. 点花画法

(1) 一朵五瓣红梅的分步画法①

(2) 五瓣梅花的各种朝向和花形姿态②③④

(3) 复色梅花

1) 图⑤笔含朱砂色，笔尖再蘸点曙红，按笔顺分步点花，点花的笔要藏锋、画出的花瓣要圆中带方。朱砂复色梅花显得鲜明又沉着，细腻的色彩变化，产生了梅花明暗的光感、效果十分生动。在花半干时，用胭脂中加少许墨调成深紫色画花托和花蕊，花托形状见图②、③、④，花蕊画出七至八个为佳。朱砂加水画淡花，淡紫色画托和蕊就可以。

图⑤是朱砂复色红梅分两步骤画出的。第一步，画出老干、老枝的部分嫩枝，适当部位点上花。第二步，画上花托、勾出花蕊，再补画上部分嫩枝。

2) 图⑥、朱磬复色红梅，笔含朱磬，笔尖再蘸点曙红，按笔顺分步点花。花显得鲜活。

3) 图⑦是朱砂加少许大红、藤黄复合红梅笔含该调和色后、笔尖蘸点曙红、接着按笔顺分步点花。花显得老红和厚重。

