

漫云墨笔亦
无媚骨冰心
岂止不多
一枝
草雅
幸卯之冬
在英保画
魂斗雪已傲霜

梅花喜神

中国近现代名家画集

李英保

天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国近现代名家画集. 李英保 / 李英保绘. -- 天津:
天津人民美术出版社, 2014. 1
ISBN 978-7-5305-5899-7

I. ①中… II. ①李… III. ①绘画 - 作品综合集 - 中
国 - 近现代②花鸟画 - 作品集 - 中国 - 现代 IV.
① J221 ② J222. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 011047 号

中国近现代名家画集·李英保

出 版 人: 李毅峰
责 任 编 辑: 薛 强 陈 彤
技 术 编 辑: 李宝生
策 划: 白十源
版 面 设 计: 王 辉
出 版 发 行: 天津人民美术出版社
社 址: 天津市和平区马场道 150 号
邮 编: 300050
电 话: (022) 58352900
经 销: 全国新华书店
网 址: <http://www.tjrm.cn>
印 刷: 深圳市国际彩印有限公司
印 张: 27
印 数: 1-1500
开 本: 787 毫米 × 1094 毫米 1/8
版 次: 2014 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷
定 价: 380.00 元

版权所有, 侵权必究

李英保

铸梅圣手李英保，20世纪40年代生人，当代著名花鸟画家，尤擅牡丹和梅花。2012年伦敦奥林匹克美术大会艺术指导委员会主任委员，中国艺术研究院一级画师，中国书法艺术研究院花鸟画创作室主任，中国画院职业画家，世界华人美术家协会理事，中国管理科学研究院文化产业研究所研究员，北京黄埔大学艺术学院教授，北京旅游文化使者。

李英保是目前中国梅花写意画的一代名家，享有“梅花王”的美誉，其所画五色梅更是国内目前同类题材的佳作。李英保梅花作品多次参加国内外展览，在国内外多种报纸杂志发表，并被中南海、人民大会堂、毛主席纪念堂、钓鱼台国宾馆、中央党校、联合国等多家重要单位和知名人士收藏。2005年，李英保应邀参加联合国60周年庆典，被特别授予“世界杰出华人艺术家”、“世界和平文化使者”荣誉和职衔。作品获国际书法美术展铜奖、比利时国际书画邀请展铜奖、国际书画艺术交流展金奖、世界华人艺术展铜奖等。业绩录入《世界美术家传》《世界美术集》《世界华人文学名人录》《中国书画信息大全》等典籍。近年出版的《写意梅花技法》《梅兰竹菊白描集萃》《画梅技法深探》《李英保画梅》《梅花构图一百例》《中国当代美术家李英保》《古梅画谱》《李英保书画》等专著都是我国目前相关领域权威、全面的论著，被作为美术教材正式出版发行。

作者近照

花开盛世如玉如珪

文 / 白十源

孔子说：志于道，据于德，依于仁，游于艺。一个古老民族的传统文化，在历史沉淀的过程，总是伴随着时代的脚步，焕发出新的青春，向前发展。在不同的时代背景下，展示出不同的时代风采。中国书画，无疑是中国传统文化的一枝璀璨奇葩，千百年来陶醉着钟爱于她的炎黄子孙而大放光彩。

李英保先生学习书画之初始于1949年，与中华人民共和国的诞生同步。尔后书画兼修，志于此道而孜孜以求，年19响应国家号召支援边疆建设，到新疆农八师石河子145团当工人，仍然不易其志，写板报，画时事，将其所学运用到工作当中。终因皇天不负，年26时，受国家委派到巴基斯坦从事美术工作三年，系统学习了西方建筑绘画的基础知识，工作之余，与中国同事相互切磋，学习中国花鸟画。

经过三年涉外的美术工作与学习，李英保先生如鱼得水，游于艺而无片刻倦怠，伴随共和国的发展一路走来，虽曾历经风霜雨雪，然其志弥坚，终于在共和国步入繁荣富强的盛世时，收获了自己的艺术成果。于2005年应邀参加联合国60周年庆典，被特别授予“世界华人杰出艺术家”“世界和平文化使者”的荣誉和职衔，2011年被聘为2012年伦敦奥林匹克美术大会艺术指导委员会主任委员。其业绩被录入《世界美术集》（华人卷）《世界华人文学艺术名人录》《世界美术家传》《河南书画名家志》。并于近年出版《写意梅花技法》《梅兰竹菊白描集萃》《画梅技法深探》《李英保画梅》《梅花构图100例》《中国当代美术家李英保》《古梅画谱》等专著，可谓硕果累累。

李英保先生的艺术成就，得益于书画兼修，相辅相成。书法兼通篆隶行草，其篆书别具一格，温文尔雅；隶书含蕴高古，趣味盎然；行书沉着宕逸，飘然悦世；而草书则恣肆痛快，豪放不羁，颇有草圣张长史之遗风。味其得心应手，足见其心胸旷侠之性。

画则人物仕女，窈窕娴淑，韵古雅致；花鸟卉木，生机勃勃，清新可人。常见以中国画笔墨之神韵，辅以西方油彩之光鲜，塑造自身的审美趣味，展示出一幅幅与时代相同步的繁荣气象。

近十年来，李英保先生更是专注于牡丹和梅花的创作。古人有言，唯有牡丹真国色，梅花凌寒傲雪开。李英保先生选择牡丹和梅花为主要创作对象，想必是对梅花和牡丹的品格风骨有着深刻的理解，并以牡丹和梅花来抒发自己对人生、对社会、对祖国的一种真诚的阐释和最美好的祝愿。这也是一个艺术家内心澎湃的真实写照，更是一种具有鲜活生命的艺术作品。如其牡丹画作，枝干挺拔，妖娆多姿，国色天香，鲜花怒放。观其花，娇而不媚，艳而不俗，犹如一个个绝代佳人，耀眼于世，而又遗世而独立，飘飘之欲仙。仿佛耳边充盈着诗仙李白那遥远的吟诵：

云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。

若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。

而梅花，是中华民族的精神象征，具有强大而普遍的感染力和推动力。梅花象征坚韧不拔，不屈不挠，奋勇当先，

自强不息的精神品质。其凌寒飘香，铁骨冰心的崇高品质和坚贞气节，鼓励了一代又一代的中国人不畏艰险，奋勇开拓，创造了优秀的生活与文明。同时也引发了古往今来无数的君子学人、才俊佳丽为之倾倒，为之歌咏，为之抒怀。

古人画梅，多从其品格风骨抒发自身之情志。李英保先生画梅，则是曲径通幽，另有所指。其画老干苍虬，似波澜翻滚，气魄摄人；又如蛟龙翔天，鳞光万里。新枝挺劲，左右逢源，势可上九天揽月，可下五洋捉鳖。其花灿烂，含笑枝头，傲雪报春，盛世呈祥。尤其是李英保先生那独具风格的五色梅花，恰如素有“梅妻鹤子”的北宋隐逸诗人林和靖所吟：

众芳摇落独喧妍，占尽风情向小园。

疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏。

霜禽欲下先偷眼，粉蝶如知合断魂。

幸有微吟可相狎，不须擅板共金樽。

又恍如北宋理学家邵康节在《梅花诗》中所预示的谶语一般：

数点梅花天地春，欲将剥复问前因。

寰中自有承平日，四海为家孰主宾。

更因其五色梅花图，曾与中国国民党荣誉主席连战先生结下不解之缘，成就了一段画坛传颂的佳话，也因此而享誉中外，名声鼎沸，其书画作品广被海内外艺术机构和知名人士争相收藏。有道是：

老干新生五色花，睥睨雪舞舞枝桠。

不甘落后正风骨，明日移来种我家。

所谓笔墨当随时代，每个人对时代笔墨的理解却是不尽相同。李英保先生在半多个世纪的书画艺术学习实践中，由于伴随着共和国的成长发展过程，深刻体会到中华民族历经千辛万苦之后所呈现的繁荣景象，并以自己的感触溶化到笔墨之中，抒写出一幅幅盛世气象的美丽画卷，这也是一个艺术家有感于内而发于外的必然现象。苏东坡曾说：“夫昔之为文者，非能为之为工，乃不能不为之工也。山川之有云，草木之有花实，充满勃郁，而见于外，夫虽欲无有，其可得耶？”

通观李英保先生这部书画巨著，如沐繁荣之春风，花开盛世，如玉如珪；又如同一部盛世之诗，读来为之三叹！因此，在本书付梓之前，谨以此文权当为序，诚愿李英保先生的书画艺术之路，如同盛世之花，长荣长新。

2013年10月20日于北京坦博艺苑

梅花题材的绘画浅识

文 / 李英保

在历史上，画梅的萌芽阶段，是《经学》小学本单图谱有送梅的图像。花鸟画初期时的画梅，是唐五代。

文人墨梅的起源：在宋代以后，咏梅诗的扩大，梅花就越来越得到人们的欣赏。南宋墨梅的发展，梅花成了热门的绘画题材，墨梅是文人画兴起的类型。

画梅的原理与法则：梅凌寒报春的季节特性。

梅的题材特色：是思想性，梅花凌霜傲寒，疏淡幽雅，被视为刚毅气节和高雅品德的崇高“君子”人格象征。

古人云：“爱梅须高人，非人梅则辱，画梅须高人，非人梅则俗。”“梅花易写极难精，全在胸中一片清”。画梅同其它艺术一样，必须研究中国画史、画论及诗歌等文学知识，在多画速写、深入生活的同时，还要有书法的功夫。

中国欣赏梅出现在汉代。到南北朝始以花闻天下。隋唐五代、宋代、元代、明、清至今，各个时期都有不少画梅名家，颂梅诗歌甚多，是华夏民族精神典型的载体。

水墨写意梅花已成为梅花艺术发展的绝对主流。从技法上说，就是以写意水墨的笔法为主要表现方式。梅花以洁白为艳。

书法笔意：从杨无咎圈法画梅以来，书法在画梅中的作用日益突出，“学刘逃禅自一家，洗空尘墨印江沙，笔端不有兰亭骨，莫写园林雪后花”。

诗情文趣：画梅笔法已成书法化，题跋、印章、文字内容和艺术元素的融入，整个画面的效果越来越追求多元因素的有机结合，更加丰富了梅花艺术的情趣。

分部画法：画梅概括为四派，勾勒着色，没骨，点墨，圈白花头，这是说花的画法。

最早的梅谱：是宋代宋伯仁（1199—1267）著。《梅花喜神谱》是一部梅花专题画谱。其次是赵孟坚的《梅谱》。

元代：《松斋梅谱》十五卷，无著作者名字。吴太素著《画梅全谱》，曾征引南宋院录三条，该书成书年代不详，书前自序称作者潜心于画梅四十余年。

后有《华光梅谱》及《王冕梅谱》。

明代：刘世儒《雪湖梅谱》；沈襄《梅谱》；黄凤池《梅竹兰菊四谱》；周履靖《罗浮幻质》；胡正言《十竹斋书画谱、梅谱》

清代：王概等《芥子园画谱·兰竹梅菊谱》，是一部风行海内三百余年，家喻户晓，习画者无不备置的大型画法入门教程。

古人梅谱，展示百种花的姿态、花型。主要有单瓣、复瓣两种。色彩有白、红、黄、绿。工笔表现有单瓣、复瓣。水墨画中有勾白，是指《双勾画法》点红、点淡墨，点黄色、绿色、粉色均有。造型明快，响亮，以单瓣为宜。

画梅干：形态丰富，千变万化。梅分老梅、稚梅、疏梅、繁梅、官梅、野梅、山梅、江梅、枯梅等。梅的枝条有节、

有根，有刺、有藓、枝有老、嫩，有曲直、有疏密、有停匀、有古怪。古人梅谱发于写枝，名目繁多，愈来愈细。

梅谱里说，写梅五要：1. 发干为先，要体古，屈曲多年。2. 要干怪，粗细盘旋。3. 要枝清，最忌连绵。4. 要梢健。5. 贵其坚。

画梅分工笔、写意两种。工笔着色在先，水墨写意在后。

唐宋以来，勾勒着色在先。其法创于《于锡》。

徐熙始极其妙，用色点染，称没骨画。

画墨梅创于崔白。画墨梅分两种：①老干径枝，气格以古淡取胜。②以珠胎圆蕊，神韵清妍见长。

我画梅，是以古法新变，花的多少是古体繁、密、疏简之间。干曲如龙，有古、有怪。刻画梅干肌理的同时，糅进了西画明暗关系的技法，使梅干质感更具苍老真实。力求大块结构第一，强化大块构造的视觉张力，积极借鉴西画现代绘画的平面构成经验，师古开今，丰富画史。

我出版了六七本技法书，近二十万字，用去了我十余年的光景。如《写意梅花技法》文字近五万。内容不全是技法。重要的有历史的考证。目录中有：写意梅花的发展与风格流派、画梅的意境与修养、赏梅、中国写意画、写意梅花的学习方法、画梅的基本技法程序等。内有十四个大标题，八十三个小标题，内容丰富，是体制周备的专题画学著作，包括画梅理论和技法，可称之为梅花技法论著，目前已是第三次印刷。

《画梅技法深探》一书，内容七万多文字，大标题十五个，八十一个小标题，一百多个插图。三十多幅作品，用时近一年完成。

书中不仅介绍了梅与中国文化，还介绍修养问题，如何读书得法明理。还有画梅枝干的速写性、素描性。就是说，中国画怎样揉进速写、素描问题。无论在创作里还是在实践经验上都有先驱的意义。以中国绘画六法理论为纲，论述多个小标题。如书目中，读书得法明理，技术可学，技巧在悟。皴擦法，花的光线，古今画梅的多元化配合。画梅与时境、构图，均有对中国绘画原理的六法理解印迹。因“六法”的基础是元气论哲学，其核心是以辩证象形思维为特征的天人合一认识论。类相复合六法论，本体论的表现手段是富于强烈的绘画自律性的笔墨色，章法与造型。在中国，它不仅是艺术的灵魂，也是永恒的艺术法律。也就是说，在书中的论述是辩证的，是以高标准要求自己的。因为这些书已是教材了，出版社的编辑说，这书是属我社大型书籍了，此书内、外行人皆能看懂。

近年的《古梅画谱》内文约三万字左右。这本书就是对前两本书的补充。如，把梅花分为：肥花、瘦花，把蓓蕾分为：小蕊、中蕊、大蕊、含蕊，并各有不同姿势。又把花势分成：七分开、八分开、九分开、十分开等。把花分为近 50 个类型。

写了几本书，也可以这样认识，是我多年以来的努力成就吧。我比较欣慰，是我，没有骗自己，更没有骗别人。有书为证。

东方画梅明珠李英保

文 / 觉新

看李英保画的梅，仿佛置身香雪海，历尽沧桑的古梅树如龙蟠，虬曲纵横、刚健而婀娜。密枝繁花俏不争春，兼工带写抒情出新，又别具特色。其画风雄浑奇峻，豪迈朴拙；色彩明快清新，艳而不俗；其笔法苍劲老辣，形神俱备。其画若写若流，写尽梅枝千般意，流出心田万种情，一枝一蔓、一花一叶，都透露着无限的生机与生气。

近几年来，天津人民美术出版社出版了他创作的《写意梅花技法》《画梅技法深探》《梅兰竹菊白描集萃》《李英保画梅》四部书，作者从自己几十年作画和创作的经验出发，将画梅技法毫无保留地全盘托出，融中国画学精义于操作的技法中。

潜心画梅 自成风格

记得认识李英保已经二十多年了，印象中他是位深思密、理论与实践相融合的书画家。尤擅联系当代的思辨方法，有很大的抱负，更有东西方艺术融合的绘画实践素养。技法常为参与与综合使用。偶尔也观赏过他青年时期的作品。作品工细而写实，以传统为题材的工笔人物画细致入微，一丝不苟。形质、动态、结构典雅大方，笔墨丰富而完整，气韵风趣而流畅。

在画坛十分活跃的李英保淡出了，他现在很少参加美术活动，闭门读书、潜心研究画梅史。中国画梅史千余年了，杰作、名品不胜枚举。李英保先生继承丰厚宝贵的遗产并借鉴发展，尽可能在其中融入自己的理想、情感意趣，尽可能按照最佳的造型构成样式去经营，创造富有时代精神和鲜明个性的艺术作品，自成风格，别出新意。几十年中，以对时代的感受为经，对人生的体悟为纬，直接深入梅乡，搜集素材，以书入画，吸纳西方艺术精华，并与笔墨表现有机结合，刻画梅干肌理，从他那婉转起伏、气贯而行的干湿、刚柔、曲直相间的用笔，淋漓尽致地表现了充实为美的浩然之气，笔笔生发出越来越雄健的肌理刻画，表现出了充盈饱满、阳刚旺盛的生命活力。

梅花艺术的创造，须以形写神，得意忘形，“意足不求颜色似，前身相马九方皋”，写神表意是创造的要点。如郑板桥画竹，从眼中竹、胸中竹到笔下竹。画梅亦然，是神与意孕育着的艺术意象，是意象结合独特的技巧功力所创造的艺术。而梅之神在骨，骨气清高，方得之神韵。“画梅如相马”，“以骨不以形”，所谓“意”而在于格调，以抒情言志也。

今观李英保的梅花造型特色，在自然界中看去似千年古梅，奇曲苍古、风骨嶙峋、铁石冰心之特点，乃是他心灵中志趣凝结而成的艺术梅花。也是他强调在深入掌握前人经典技法的基础上“读万卷书，行万里路”，功力通过他的内在心境超越俗世，并在作品中彰显。他艺术创造的意境、乐趣和目标不是刻意经营别人的风格，而是将自己的情感生活寄托于经典结构、肌理、笔墨语言的体验过程中，得到一种在规范之内求格调清纯，以遁世之闲得雅趣人生的审美境界。

画梅艺术 古今相融 中西糅和

他的梅花艺术景象是当代加传统的创造，更重要的是神、韵、情、性、理趣如何表现而达到穷理尽性、超以象外而又出新意于传统的法度之中。妙理于豪放之外。李英保着力于梅花艺术的景象构制，梅干的机理刻画，另着境界与格调的创造，重视传统艺术在当代艺术中。李英保的梅花艺术景象、特色明显。他选取古梅为其艺术风格创造主体，塑造梅干机理崛曲离奇、沉雄苍古，风骨峥嵘的古梅之形象，使画面呈现一派新鲜离奇、形象逼真、老干发新枝的景象。为此，在造型手法上是以半工半写为特色，梅干采用小写意与工笔相结合的手法及传统山水画法、皴法的综合运用，并糅进西画画法。描绘梅干明暗、肌理，使得梅干苍古得更有生机，再根据机理染色，呈现圆、浑、厚，如铁石雕铸，主干古崛苍老、饱经风霜而更为精神。虬枝纵横交错，以显古梅生机、春意，乃古今罕见之明珠。

枝梗取小写意为主，偶用大写意手法。有狂、有草，或扫、刷、皴擦，或浓、或淡、或湿、或干，依性随情，挥毫如剑，行笔如风。如古人云：“当其下笔风雨快，笔所未到气已吞。”他的作品“五色梅”枝梗细处精微，枝干多而不乱，色彩多而不花。大有不可一世之雄。这种梅景的刻画塑造，的确画史罕见，令人叹为观止。就格调而论，李英保是深思熟虑，已如郑板桥画竹，眼中竹、胸中竹、到笔下竹。画梅亦然，眼中之梅系自然之象，胸中之梅系意象，笔下之梅乃是艺术意象。境界和格调虽无形、象，却是艺术风格的灵魂。境界和格调之高下决定艺术的风格。如果前者多赖于技巧、功力，后者则多赖于画家的品性和学养。两者互为表里。

梅花作品 意味无穷

李英保画梅的境界、格调都有独到之处。他着意于梅花的构制来协调画面景象，通过景象来调整和营造境界、格调。之所以他力求画面构图中的造型境界更充实、充分，更理想化，是为使其梅花艺术形象变化奇特而雄健。更加强了用笔的奔放、细微的刻造和用笔的骨力、气势，使梅景更真实、更有动感，造成画面大气磅礴的气派及雄豪新奇的形式美风格。他所创造出的画面特殊的意境、格调是种罕见的形与神、情与景、境与景、境与意、意与理、气与韵互相交融而成的艺术梅花，是传统的现代视觉梅花之特色。

李英保的半工半写的梅花，在保留了具象架构时又含有抽象的意味，既有唯美的色彩，又有笔墨风神，既坚持了传统的天人合一，又追逐现代的审美情趣，无论被归到哪个群体，都坚信他会不停地前进。

总之，在赏读李英保先生的作品时，不仅能得到意味无穷、赏心悦目的艺术享受，更重要的是能看出他的书法功力和深厚的学养对写梅艺术的悟性作用。独树一帜于当代画坛，文之极、文者画之精，可谓是难得的学者型画家。

李英保画梅

文 / 春华

梅花凌冬耐寒，象征坚贞、刚毅、圣洁，代表中国人的精神；具有敦五伦、重五常、敷五教的意义。梅花“枝横”“影斜”“曳疏”“傲雪”，同时亦代表易经中“元”“亨”“利”“贞”四种高尚德行，梅花是我们中华民族的精神象征，具有强大而普遍的感染力和推动力。李英保先生画梅，强调笔墨的韵律，突出梅花的性格与气节，实质上是写意中国人的精神风貌。李英保凭着深厚的功力，得心应手地表现古代、当代和未来中国人应有的梅花精神。在李英保先生创作的梅花作品里，梅花的风骨和精神，诗人的情怀和要表达的意境，巧妙地融合在一起。

从李英保先生近几年的作品中，可以体味他在梅花的海洋中博采众览，寻求自己的高点。他在关于梅花的著作中非常清楚地谈了继承与发展的关系。他关注扬无咎、王冕、全农。从李英保的作品中，可以感觉到他画梅的水墨技巧，吸收了历史上画梅大家的营养；构图上，多研究近现代高手的大作，汲取了吴昌硕的繁枝花茂，参阅了于希宁的“多是梦梅三两枝”，因此，无论是丈二匹的大规格，还是扇面，弧圈小品，都让人读出李英保梅花的特有韵味。

从古至今，梅花都是文人墨客笔下的常客，如何画才能有所突破、有所创新呢？李英保说：“学画画不可不学古人与传统，也不可只学古人与传统，若只学传统终不如古人，也更无出头之望。以古人为进修之楷模，作为入门之方法是可行的，以古人为终身的奋斗目标，那么你永远在古人之后。学古人，不能只满足像古人，否则艺术就不能发展，艺术生命就要停止。李可染先生说得好：“对传统要用最大的功力打进去，用最大的勇气打出来。”李英保的画既继承了传统，也开拓了一种古今结合、洋为中用的画梅技法。李英保先生画梅师古而不泥于古，师造化又不拘于造化。

在画梅新法中，李英保着力于梅花艺术的景象构制，梅干的机理刻画，另着境界与格调的创造。李英保的梅花艺术景象、特色明显。他选取古梅为其艺术风格创造主体，塑造梅干机理沉雄苍古、风骨峥嵘的古梅形象，使画面呈现一派新鲜离奇、老干发新枝的景象。为此，在造型手法上是以半工半写为特色。梅干采用小写意与工笔相结合的手法及传统山水画法、皴法的综合运用，并糅进西方素描画法。描绘梅干明暗、肌理，使得梅干苍古得更有生机，再根

据肌理染色，呈现圆、浑、厚、如铁石雕铸，主干古崛苍老、饱经风霜而更为精神。

而梅的枝梗以取小写意为主。有狂有草、或扫、刷、皴擦，或浓、或淡、或湿、或干，依性随情，挥毫如剑，行笔如风。如古人云：“当其下笔风雨快，笔所未到气已吞。”他的作品“五色梅”枝梗细处精微，枝干多而不乱，色彩多而不花。这种梅景的刻画塑造，的确画史罕见，令人叹为观止。就格调而论，李英保是深思熟虑，已如郑板桥画竹，眼中竹、胸中竹、到笔下竹。画梅亦然，眼中之梅系自然之象，胸中之梅系意象，笔下之梅乃是艺术意象。境界和格调虽无形、象，却是艺术风格的灵魂。境界的深浅、格调雅俗之高下而决定艺术的风格。如果前者多赖于技巧、功力，后者则多赖于画家的品性和学养。两者互为表里。中国历史上第一个画五色梅者是明清时期的吴徽，“自吴以降，惟有李”。可以说，李英保是中国当代画五色梅的第一人。

李英保的画梅新法，巧妙地把东西方绘画技巧糅合在了一起，更具有视觉冲击力，适合当今人们的审美需求。李英保还强调，用这种新法画出来的梅花，更不容易造假，本人再重复创作也很困难，更谈不上别人去临摹了。正是这样，李英保的画梅新法也就赋予了画作很强的生命力。在《画梅技法深探》里。李英保写道：“方法可学，技巧在悟。画谱只是一种方法，要真正掌握艺术技巧并日趋精湛，必须勤学苦练。‘读书破万卷，下笔如有神’，读书得法明理。作为真善美的传播者，画家不仅要具备精湛的技艺，更须勤奋好学，博览群书，积学储宝，加强自身修养。”退休后，李英保每年都要抽时间到各地寻梅、探梅、问梅、赏梅，家里也养着好几盆梅花。在李英保看来，梅花株株不同，各有灵性，要画出梅花的神韵必先读懂梅花，在这个过程中自身的品格也得到提升。如今李英保已经 60 多岁了，每日，他有 12 小时左右在画室里工作，其余时间读书看报、欣赏学习别人的画作，或在自家花园里活动活动。有时绘画由于太投入，感觉自己的作品问题太多，还没有定格，自己像个小学生，竟然脑子一片空白，就开始“乱画”“瞎画”——而正是这种用不满足的孜孜追求，才成就了李英保在画梅艺术上的高深造诣。

别开生面画梅花

——评李英保之画

文 / 朱留心

看李英保画的梅，仿佛置身香雪海，历经沧桑的古梅树如龙蟠，虬曲纵横、刚健而婀娜。密枝繁花俏不争春，兼工带写抒情出新，又别具特色。其画风雄浑奇峻，豪迈朴拙；色彩明快清新，艳而不俗；其笔法苍劲老辣，形神俱备。其画若写若流，写尽梅枝千般意，流出心田万种情，一枝一蔓、一花一叶，都透露着无限的生机与生气。

纵观古之绘画，喜画梅者不可胜数。其中佼佼者代不乏人，迥出时流，标程百世者，黄筌之后亦数十人焉。今人画梅，若非天纵奇才，识见卓远，功力深湛，想出前人之樊篱，恐非易焉。故当今花鸟画家，或选取古人未画之题材，另辟蹊径以求新，或制作、叠加易形以求变。所以然者何？盖期脱古人窠臼以成家也。如此，今之善画梅者，寥若晨星矣。

李英保画梅，以视觉而言，阳刚雄健而不霸悍，浑厚古朴而不呆板，宁静安详而不矫情，矜持端严而不威猛，豪爽痛快而不张扬，飘逸洒脱而不荒率，清雅悦目而不媚俗，灵动多变而不乖张，明艳缤纷而不花乱，细微精致而不雕琢。

其梅之造型，深谙传统之深旨，又能根据画面构成而机变，细审其画，枝瘦而肥。枝瘦，古之旧法也；干肥，自家之法也。其花朵稀疏之时，一朵足矣，攒聚之时，千朵万朵而不嫌多。其画干，老皮之处，又出新枝，新颖别致，出乎意料之外，又在情理之中。

其画梅，着力写其孤、姿、色、香之意。

其写梅之孤，往往于一纸之中，只画梅，不着他物，体现此花开后更无花之意。有时孤中又孤，只画一支梅，横生斜出，或迎风傲雪，超然独处，或含情迎春，一片冰心，或展示风韵，仪态万方，或悄然吐蕊，生动别致。

其写梅之姿，寓刚健于婀娜之中。刚健如屈铁，凛然不可侵，婀娜如处子，清纯不可读。

其写梅之色，纯正、平和、明快、清新。近年来尤喜作五色梅。此亦为一枝独树之举。古人画梅，多以单色表现。至清朝吴徵，打破传统，开创多色梅画法之先河，然吴徵之五色梅，仅于设色过程中以杂然相兼之法为之，浅尝辄止，未作深入探索。今李英保遥接吴徵，将五色梅作为一种审美取向而刻意追求，其所作五色梅，先作色调之艺术设计，然后以素色分布其间，在素色的基础上，再斟酌他色。这样，画面各种色相交相辉映，灿烂而不火，缤纷而不乱。红借黄以显其亮，黄借白以显其贵，绿借红以显其雅，白借绿以显其洁。五种颜色，你中有我，我中有你，相簇相拥，相托相衬，争奇斗艳，各呈异彩，华贵、雍容、端庄、典雅。多姿多态而和谐，相呼相应而成趣，气象万千，蔚为壮观。

其写梅之香，多以对比手法为之。比如其画红梅，往往利用色彩的浓淡对比来演示梅花开放的过程，让人产生联想，从而进入幻境，不闻其香而似有其香生焉。

其梅之老干，以写为主，注重线条长短粗细之变化，注重墨色浓淡干湿之交融，注重色泽冷暖之互补。在保证整体效果之下，参以中国山水画之皴法，西画之素描法，务求其变，以见肌理之丰富，务求其亮，以见老干之精神，务求其层次，以见老干之沧桑，曲中有直，直中有曲。曲乃客观外力所致，就视觉形象而言，曲得有情趣，曲得有韵致，曲得有英姿，曲得有讲究。细品之，风情万种，悦目畅神。就其寓意而言，有不尽之意，教人浮想联翩，感慨万千——人生何尝不是如此？若个未有不屈之时也！那斑斑驳驳，复杂多变的曲性肌理不正对应着诸多曲时之境况，曲时之心绪么？然曲中有直，直得有骨感，直得有节奏，直得有气韵，此亦印证着人之气节、之品位、之雅量、之胸怀、之精神。其当为君子“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”之写照也。

古人画梅，不论是黄筌富贵一路，抑或是徐熙野逸一脉，凡画老干，皆为一笔而拓，虽风格种种，不外乎用笔用墨不同而已，出不了一个格局。李英保画梅，将老干之五脏六腑解剖得淋漓尽致，梅花在他的笔下有了生命的活力，有了内心世界的独白，有了情感的互动。一株老干，五色相间，纹理相杂，古人从未有如此画法。李英保的梅不同于古人，他对梅花有着更为深厚的情感和更加深刻的解读，他推进了梅花的表现手法，开创了一个全新的审美境界，把古人笼统的书写改变为横截面的解析，因此丰富了画梅的技法，他的画因此而生机盎然、意境无穷，他的艺术成就应该在美术史上留下光彩的一笔。他的画梅方法，虽然标新立异，别开生面，但也未完全脱离传统。他正是在吃透传统的基础上才有了这般大胆的创新，他的肌理之法不是特技的制作，也不是笔墨的堆砌，却完全是用笔墨书写的结果，他在展示肌理美之时，更展示了书法线条的曼妙。他的画，出于传统之外而根植传统之中。

石涛说：“古人之肝肠不能生我之肺腑。”因此他主张绘画要“我用我法”。作为绘画者，何人不想“我用我法”，但“我用我法”谈何容易？“我法”是在长期的艺术探索过程中，在不断地实践、总结、思考的基础上形成的。它除了与学养、阅历、见识、才智密不可分之外，尚有诸多偶然因素。李英保画梅方法的取得，亦不例外。他的勇于探索的精神尤其难能可贵，这种精神给予今人以开拓性的启示，也必将激励后学披荆斩棘，将中国绘画更好地继承，将中国文化进一步发扬光大。所以，从文化的层面上讲，李英保又是一位文化的继往开来者。他创造的“李英保画梅法”确乎前无古人，但绝非后无来者。倘若后人沿着他开拓的这条道路继续探索，梅的画法将会向更深更广的领域内拓展，画梅的视野将更加广阔。

历史在向前推进的时候，回首前尘，一个个里程碑在曲折的道路上闪闪发光。一个个里程碑上所记述的是一段奋斗的经历，有成功的喜悦，也有遭受挫折的几多叹息。李英保无疑是画梅的一块里程碑，他已经卓然成家，非同凡响。至于他成家所走过的崎岖之路，还是留给传记作者去记述吧！在此不赘。

南齐谢赫在绘画六法中力倡骨法用笔，唐张彦远在《历代名画记》中云：“夫象物须形似，形似须全其骨气，骨气、形似皆本于立意而归乎用笔。”李英保画梅有艺术感染力，除其造型生动，用色得法，肌理丰富之外，更重要的一个因素是其用笔得骨法之妙。观其画，老干细枝，或以中锋书写，或以侧锋书写。或一拓而下，或戛然而止，或粗如指，或细如丝，离披点画，挥洒自如，各种笔触如筋似骨交织而成象。老干转折顿挫，颇有篆隶之意，新枝曲屈，暗合行草之法，由于以书入画，故其画有文化之品位，具高雅之气息。

圣人含道应物，君子澄怀味象，大夫立世，抱高节无可言处，写梅、咏梅、赏梅以自励、自娱，抚梅以表心，梅即我，我即梅，物我一体，有庄子化蝶之意，故写梅者，必写自家人格也。爱梅者，亦因有相同品格而同气相求也。李英保画梅，梅之品藻即其人之品藻，见其笔下之梅而知其人，虽浮水相逢，因爱其梅而订交，故为文以推介其人其画。假以时日，英保先生名必倍彰，业必更显。李英保与梅，是梅因遇李英保而幸也，抑或李英保因遇梅而幸也？一笑。

李英保在坚持不懈创作的同时，不忘课徒育人，近年来，有《写意梅花技法》《梅兰竹菊白描集萃》《画梅技法深探》《梅花构图100例》《李英保画梅》等书问世。其所作画谱方法独特，而简明易懂，深得同行好评，社会反响巨大，为画梅之谱中不可多得之佳作。“江山代有才人出，各领风骚数百年。”文末以赵翼之诗赠之，祝愿李英保先生有更辉煌的画梅成就取得，有更好的画梅之谱问世。

中华画梅一绝——李英保

文 / 觉新

一、“李氏梅花”的特色

中国著名画家李英保先生画得一手好梅花，写意、抒情、师古出新，别具心得，古今独步。看李英保画的梅花，仿佛置身于梅林雪海，阵阵清香，沁人心脾。历经沧桑的古梅，如龙蟠、虬曲纵横，刚健而婀娜；密枝繁花俏不争春，兼工带写，从笔墨处求法度，从无墨处求神理，更从无笔无墨处参法度，脉理清微。以中国山水画皴法肌理为主导，融入西画素描的技法，精于刻画老梅干肌理之中。其笔法苍劲老辣，形神兼备，雄浑奇峻，豪迈朴拙；其色彩清新明快，艳而不俗；其作品风格古今观止，独树一帜。弥补了中国画史关于梅花“枝干皴法”和“五色梅”的空白，丰富了中国画史；勇敢地担当了一个当代艺术家“笔墨当随时代”的历史使命。真所谓“写尽梅枝千般意，流出心田万种情，学到逃禅自一家，洗空尘墨印江沙，笔端不有兰亭骨，莫写园林雪后花”。

李英保先生自幼酷爱中国传统书画艺术，擅长工笔人物，写意花鸟，尤爱画梅。其所创“五色梅”是国内目前同类题材的孤品。据史载，明清期间，只有吴微画过五色梅；清之后，再未有过。李英保先生受吴微的启发，画出了独具“李氏梅花”风格的“五色梅”，适应了现代人欣赏的视觉方式。色彩多而不花，艳而不俗，枝干多而有序，浓淡虚实分明，格调典雅大气。其梅花造型特色，在自然界中看去似千年古梅，奇曲苍古、风骨嶙峋、铁石冰心。其梅乃是他心灵中志趣凝结而成的艺术之梅，内求清纯，外求境美；也是他在继承中国画传统的基础上“师古开今”，超越世俗，独辟蹊径，并在同类题材作品中脱颖而出，是国内目前首创，独树一帜，实乃中华画梅一绝。

二、求索之路

李英保先生1944年出生于河南郑州荥阳。童年生活是在苦难和勤奋好学中度过。对于书画似乎有出自天性的喜爱，地面、墙壁都是他练字习画的好地方。小学时就能写得一手好字，中学时已能写善画，初步崭露了一个有志青年的艺术才华。高中毕业后支边新疆，到工厂任文书。不久，因绘画特长被调到新疆石河子歌舞团从事舞台美术设计工作。因舞台美术设计的需求，使他磨练成为了多面手，其人物、风景、山水、花鸟，样样皆精。其间，还得到了黄胄先生的关怀和指点，要求他多画速写，从此他一直坚持画速写，这时的画梅作品其功力仍留有那时的印迹。

1969年，李英保由国家派遣到巴基斯坦援外美术工作三年半。除了工作，他的精力仍集中在绘画上，系统地学习和研究了西方绘画技法，使自己的造型能力有了很大的提高。回国后，在家乡河南荥阳文化馆从事艺术创作。从这时起，英保先生的艺术生涯开始了一个新阶段。他从广泛的猎取，向着专精的方向发展，并用三年时间深造进修于中国书画函授大学，开始了在创新梅花画法中的漫漫探索之路。

学习中国画，首先是向传统学习。他以其勤奋和孜孜不倦的精神，以宋、元、明、清中国画大师为师，临遍百家，既师古人之技，更师古人之心，以求博采众长，积累中国画学的学养，始终使自己处于一种高度敏锐的求知状态。在

临摹百家的同时，广求诸师，向河南书画名家学习请教，先后获得谢瑞阶、龚柯、任颐等前辈画家的指导与嘉许。画技和画理有了非凡的进步后，开始了写意花鸟画的创作。从国色天香的牡丹到梅兰竹菊四君子，他都极力去描绘，按照自己的理解和追求去表现。他的写意梅花，用笔简易而意全，巧密精细，气格笔迹雄壮，顺快而流畅，纵横变用，足见其人的功力深厚，韵味隽永。尤以画梅最能代表其成就和风格。

三、撰书论著

近十余年来，天津人民美术出版社出版了李英保撰写的论著《写意梅花技法》《梅兰竹菊白描集萃》《画梅技法深探》《李英保画梅》《梅花构图 100 例》《中国当代美术家李英保》《古梅画谱》等专著近 20 万字。将其几十年的作画经验和画梅技法和盘托出，娓娓道来，做到即高屋建瓴、以中国画学的哲学义理为指导，又由浅入深讲解、为学子学画提供了依据。其论著已被不少美术院校列为学习教材。

四、艺术成就

李英保先生为人诚实、正直，以画事为人生，不求闻达，心静如水。在《写意梅花技法》一书中，他写道：“古人云，‘心正则笔正’，‘学画者需检身心’，‘心澄则志高，身修而神定’，是说先做人，后画画，画画才能德艺双馨。”

2005 年，他应邀参加了联合国 60 周年庆典，被特别授予“世界杰出华人艺术家”“世界和平文化使者”荣誉和职衔。

2008 年元旦晚会，在中央电视台举办的“春暖 2007——滴水汇聚爱心·母亲水窖”公益行动晚会上，李英保先生的梅花作品“一树独先天下春”通过公证后，以 30 万元的价格拍卖，捐赠给“母亲水窖”公益慈善事业，并向中国儿童少年基金会捐赠 36 万元的学习卡，还荣获了广东狮子会“慈善之星”称号。

2011 年，他被聘为北京旅游文化使者。2012 年，《伦敦》奥林匹克美术大会聘请他为该会艺术指导委员会主任委员。

其业绩录入《世界美术家集—华人卷》、《世界华人文学艺术名人录》、《世界美术家传》、《河南书画名家志》等。

李英保先生具备了成就大家品格的基础，为了画出自己心中的独特梅花，歌颂这个伟大祥和的时代，肩负着一个艺术家“笔墨当随时代”的历史重任。他在画梅这条艺术道路上默默艰辛求索了二十多年，使“五色梅”独步画坛，堪称“李氏梅花”。

李先生的绘事至今仍在不停息地磨炼、探索，他的绘画功力深厚，其作品已呈现出一种大家气象，前景不可估量。从人民大会堂、毛主席纪念堂、中南海、钓鱼台国宾馆、中央党校，联合国，国民党荣誉主席连战先生与社会各界收藏的诸多作品中，足以看出他作品的艺术价值。我们相信，李先生的绘画事业，明天将会更加辉煌。

2012 年 3 月 4 日