

当代美术家

袁牧

精品集

苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代美术家袁牧精品集 / 袁牧绘. — 苏州: 苏州大学出版社, 2007. 9
(当代美术家精品集)
ISBN 978-7-81090-962-4

I. 当… II. 袁… III. 中国画—作品集—中国—现代
IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第144951号

当代美术家袁牧精品集

袁牧 绘
责任编辑 薛华强

苏州大学出版社出版发行

(地址: 苏州市干将东路200号 邮编: 215021)

常州大华印刷有限公司印装

(地址: 常州市钟楼经济开发区星港路59号 邮编: 213000)

开本786mm×1091mm 1/12 印张30 (共十册) 字数165千

2007年9月第1版 2007年9月第1次印刷

ISBN 978-7-81090-962-4 定价: 280.00元 (共十册)

苏州大学版图书若有印装错误, 本社负责调换
苏州大学出版社营销部电话: 0512-67258835

28.00

且以丹青写诗境

——袁牧画序

朱栋霖

我认识袁牧先生多年，知道他是一位有追求的青年画家。多时不见，在今春文联的研讨会上见到他，已是美髯潇洒，风度儒雅。我感觉到他浸淫艺术颇深，心灵投入，神情不俗。

最早读到袁牧的画，是他藉张继馨画室举办个人画展。他笔下神态可掬的猫与神情翹然的猫头鹰，显示出袁牧工笔花鸟的功力。他于中国传统画艺下过功夫，得来已是不浅。他那些画大多攫取苏式花窗为背景，通过精心设计的简练构图与恰如其分的氛围晕染，烘托出一温馨宁静幽雅的意境。整体构思在传统的笔墨中透出新意，这给我留下很深的印象。他先后送我两本个人画册，而第二本已风格大变。且不论他的新变是否已臻成熟，但我强烈地感觉到他的不满足于现状、孜孜以求的执着心态，他不断在反思自己，不断在颠覆自我，突破自身的现有框架。他在思考、尝试，追求新质，寻找新的自我。我看好袁牧艺术发展的前景，因为艺术的成功就来自这种不断实现、不断突破的过程。

当然袁牧已不是在盲目寻找。他与现今许多以“新潮”自命的画家不同。那些以外表创新为满足的“艺术家”，既缺少深厚的艺术功力，又没有应该具备的文化视野。袁牧是艺术学院教师，他自己就从事艺术理论教学。他的艺术理论功底使他的美术创作能站在高层次的理论基点，有深远的文化视野，路正视高，思路明确。他是学院派。袁牧在广泛研读历代画论后，以明确的语言表述了自己创作的美学目标，那就是“用画笔表诗情”。

自苏东坡写下赞扬王维诗、画的名言后，诗情画意已成为艺术家追求的明确目标。王维诗：“明月松间照，清泉石上流。”“江流天地外，山色有无中。”这些诗句在静穆中呈现出一幅幅悠远流动的画，“诗中有画”的命题是显而易见的。

诗是有声画，画为无声诗。诗人用洗炼的、形象的语言抒情表意，画家用笔墨色彩的形象造型绘形写神，他们都通过描写意象、意境表现自己超然俗世的人生思考与审美情趣。显而易见，诗与画都是“表现”的，表现艺术家的心灵与诗情。富有诗意与诗境，乃是艺术创作的最高境界。

绘画发于心应于手而不求形似，关键在于心的美学发现。写心，表意，使中国绘画获得了飞扬的灵魂。宋代以后，理学张扬，心性之学深入哲学、文学、艺术各个领域。明清两代，文人雅士推崇性灵说，个性与人的直觉获得空前重视，绘画、书法、诗词曲赋创作越来越趋向于内心、内省，凭直觉来把握事物对象的特征，追求性灵的抒写。倪云林的画被评为神品。倪云林说他的绘画：“逸笔草草，不求形似，聊以写胸中逸气。”他笔下的江南山水悠远虚寂，静气逸然。他画山野中的六棵松树，风姿卓然潇洒而不群，题名《六君子图》，其实不是画松，乃是托物言志、松我合一，写的就是所谓“胸中逸气”，是人与自然的交融，物我一体，寓意深远。

袁牧亦有意于此。他说：“‘身与景化’是我的创作原则。”他画春日静卧花篮的猫，守候春阳的睡猫，秋水无声中悠游于荷叶边的鸳鸯，幽林深处的猫头鹰，都是幽雅的氛围中灵动着丝丝气息。古色古香的花窗、垂露盛开的鲜花、稚态可掬的睡猫，融合着盎然生气。没有心灵与物象的融合，就没有那些气韵流动的画面。这使袁牧早期的那些画虽有明显的装饰性，而不同于那些以装饰性为主的画。袁牧的那些画具有鲜明的艺术个性，那是他的心灵的艺术展现，他的个性、他的艺术追求都渗透进那些古典与现代相交融的绘画手法中。

袁牧又有水墨秋莲多帧问世。他本擅工笔花鸟，但又很快认知“用画笔表诗情”，改攻写意花鸟。他一反工笔画的瑰丽之色，采用单一墨色来实现“素以为绚”的美学境界。他的写意花鸟就是写意言心，以心以意入画。于是，他以素墨表现寒秋池塘中几枝东倒西斜的枯莲。中国文人画素以梅兰竹菊为描写对象，千古传诵，已经赋予丰满的典型意义。袁牧却独取他人所不取的寒塘枯莲。他笔下那些不为人关注的枯莲呈现出各异的姿态。有的题写：“风乱荷枯败，一枝立冷秋。沙鸥相拥暖，莲心复何求？”有的题写：“败荷心渐泯，寒鹭伴冬愁。”这些枯莲画全用水墨，枯锋运笔，散点渲染，素纸墨韵，意境卓然。那显然是一种象征，如文人写梅兰竹菊，是抒情言志。袁牧枯莲图隐隐然那股独立寒秋、身枯心存、不随流俗、不复何求的心气心节已跃然纸端。其高洁素雅之至，令人赞叹。艺术意境的诞生，“归根结底，在于人的性灵中”（宗白华《中国艺术意境之诞生》）。袁牧作枯莲图，不知景为我耶我为景耶，恍恍然于天地宇宙的奇思妙想中。他喜静，于静思中感悟无我之境。这些枯莲图，风不摇莲叶，鸟不语而心动，是静默中的生命自我沉思与心灵的独立。可谓离心于物，身与景化，意与象通，令观者寻思幽想。

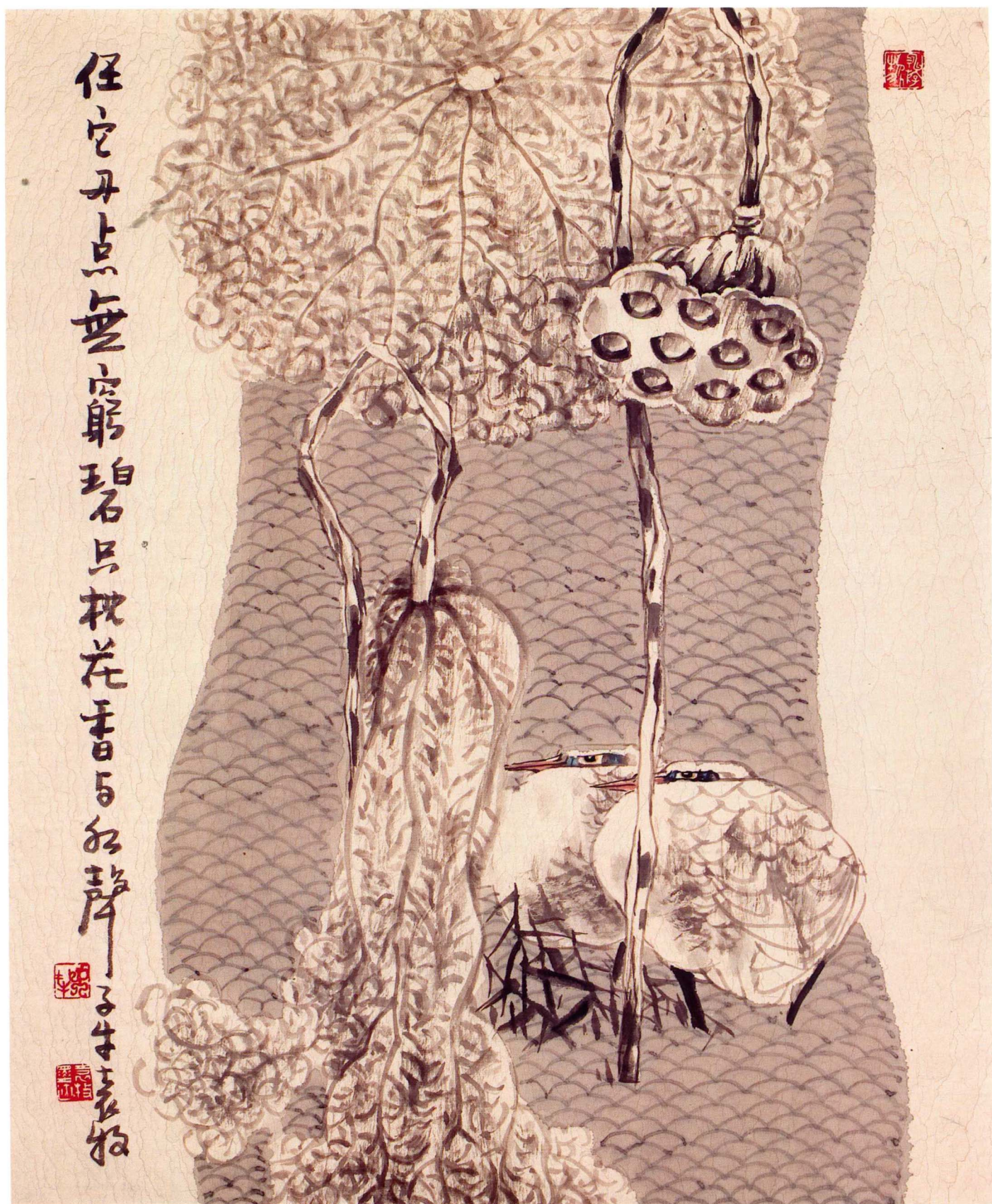
我观这些画画面沉稳，于宁静中求悠远的意境，笔墨松灵，遗其神态于自然，取境落落大方，不拘泥造作。“意贵乎远，不静不远也；境贵乎深，不曲不深也。”数幅枯莲图都是笔墨简当，删除一切烘托陪衬，只取一二枯荷枝叶已足矣。他的画意在心。要写出的是那一片心境。草木虫鸟只是心灵的寄托与象征，是意境创造的符号。当心与物融为一体，主体与客体赤裸相拥时，一切陪衬都是多余的。中国写心画发展到禅宗画，无不以笔墨简当为胜擅，而获致意蕴深远的效果。禅僧仲仁善画枯梅，他“直以矮纸稀笔作半枝数朵，而尽画梅之能事”。相传禅僧智融作画，“遇其适意，嚼蔗折笔蘸墨以作坡岸岩石，尤为古劲。间作物象，不过数笔，寂寥萧散，生意飞动”。这使我想起石涛。这位中国写意画大师谈及他画山川林木，以自我心灵的气度、精神融入山川林木，不拘泥于山川林木的外形：“随笔一落，随意一发，自成天蒙。处处通情，处处醒透，处处脱尘而生活，自脱天地牢笼之手而归于自然矣。”（《石涛画语录》）

从工笔花鸟到写意花鸟，袁牧的绘画开始有了自己的追求与风貌。他致力于写意言心，以心以意入画，寻求身与景化，境为心象的境界，遵循法为境化，以意使法的原则。他采用单一墨色来实现“素以为绚”的美学境界。他用中国古典文人画的理论修养滋养着他的艺术品位与美学境界。这使他的画不仅在传统的笔墨中注入了时代的气息，而且在清新简练的画面空间悠扬起古雅幽静的情调与深远的人生思考。我意识到袁牧画正在进入中国文人画的境域。那是一个广阔而深远的艺术领域，有许多中国美学资源等待他去开掘与创新。

袁牧毅然辞去一切行政事务，专心一意绘画。对此，我大为赞赏。凡是要在艺术上做出杰出成就的，都必须专心致志、心无旁骛、全力以赴。尤其是在今日浮躁功利的社会，这种纯粹艺术家的心态尤为难得。以写心写意为宗旨的中国文人画也尤其需要拒绝功利与浮躁，真正的艺术才会新生。

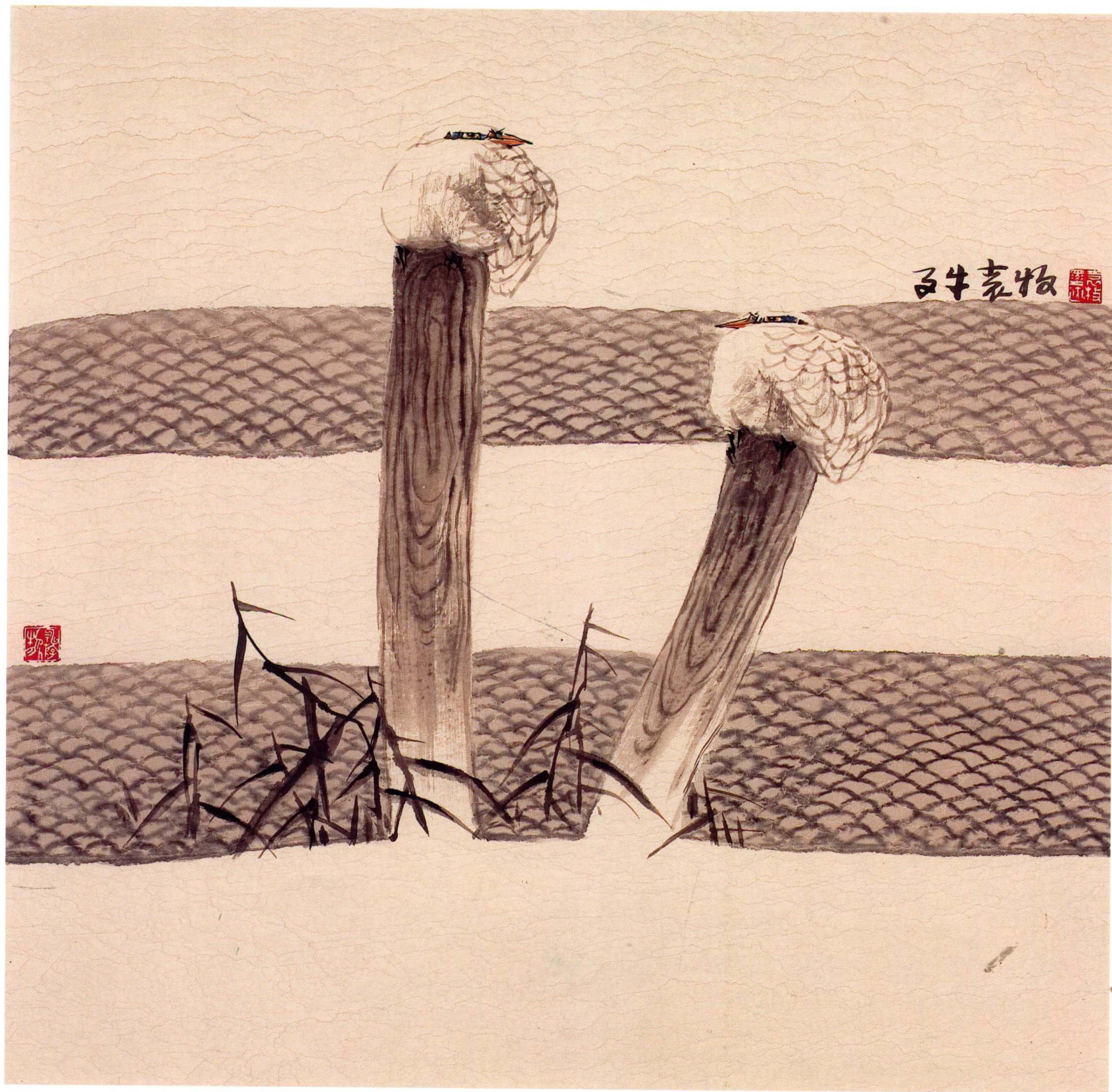
于姑苏读万卷堂

只枕花香与水声 60cm × 60cm (写意)

任它丹点无它影 碧玉只枕花香与水声
子牛袁叔

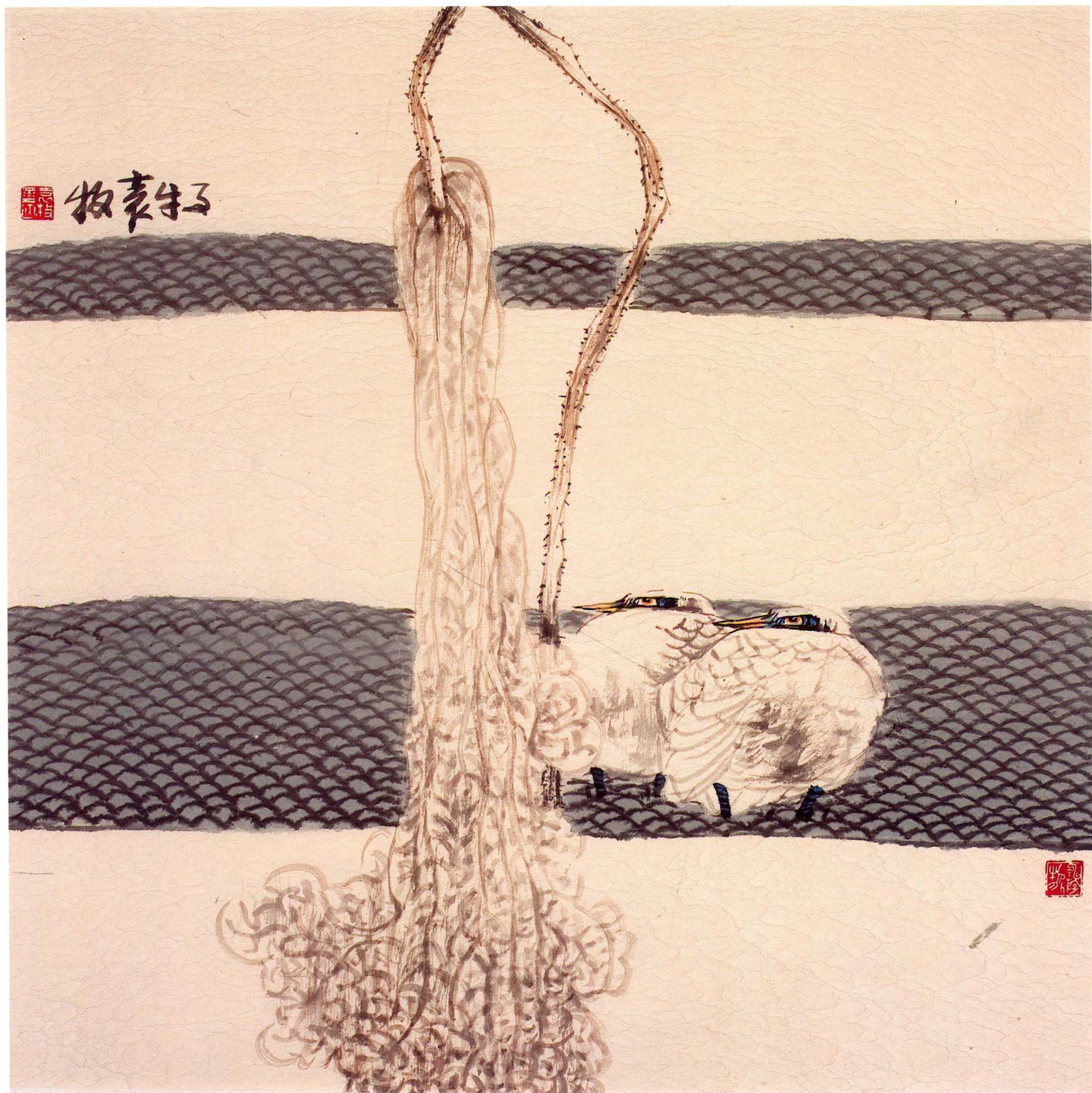

冷碧新秋水 60cm × 60cm (写意)

根是泥中玉心承露下珠

心承露下珠 60cm × 60cm (写意)

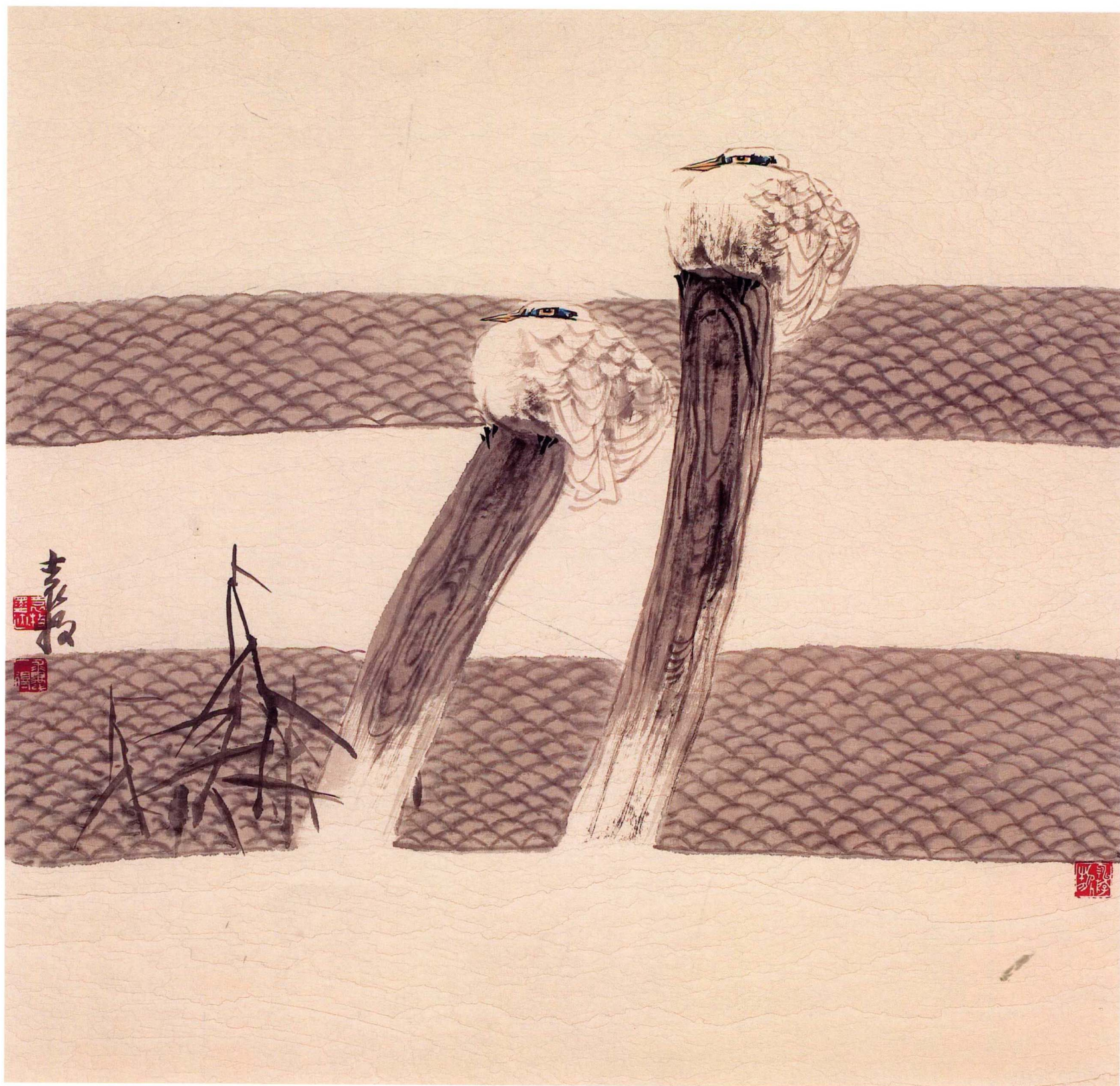

露为风味月为香 60cm × 60cm (写意)

莫怪细葩犹未烂
叶香原是胜花香

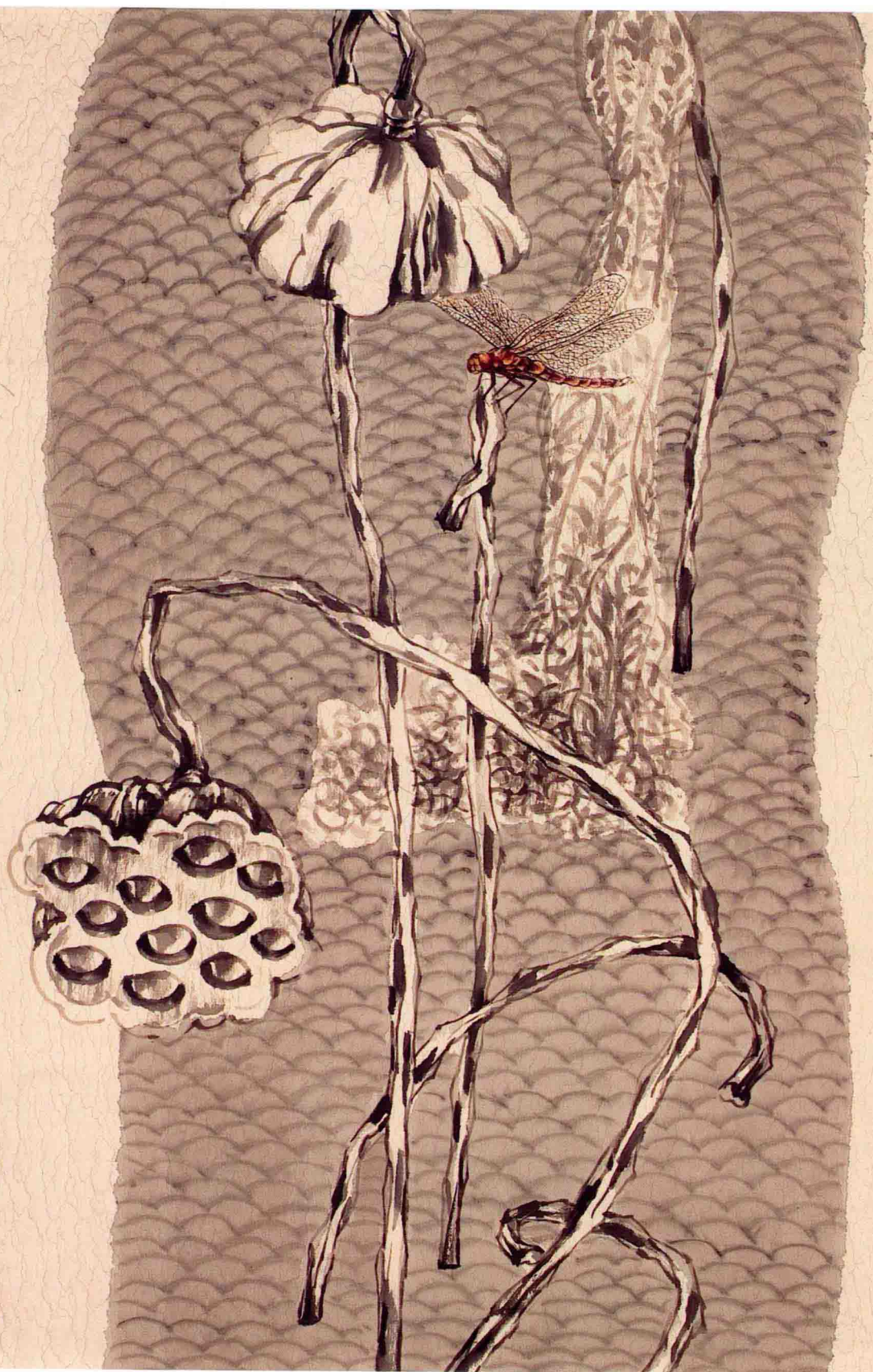
叶香原是胜花香 60cm × 60cm (写意)

波光藻影映秋塘 60cm × 60cm (写意)

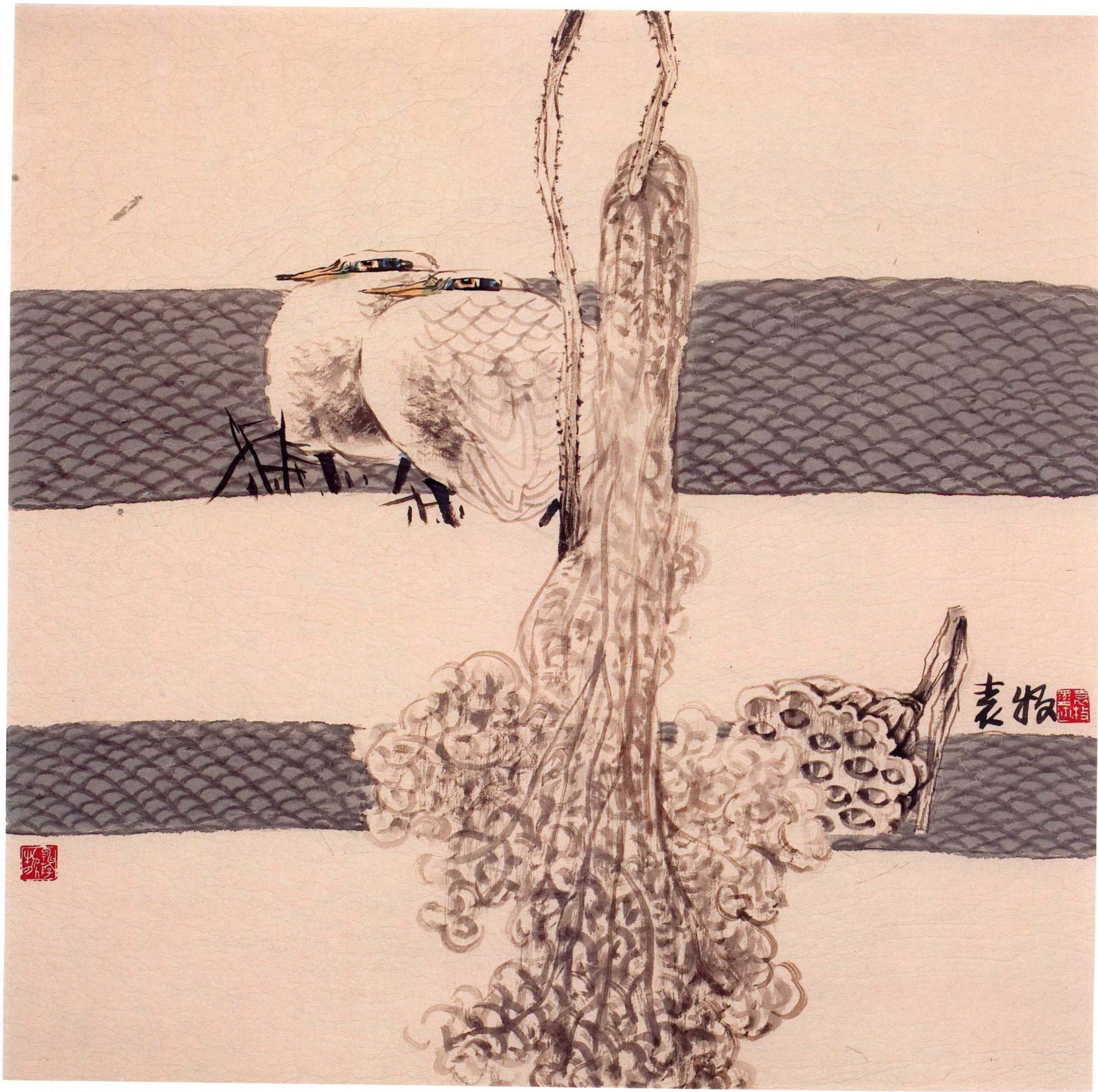
秋塘微风摇紫叶 60cm X 60cm (写意)

晚风轻露拂朱房 60cm × 60cm (写意)

袁牧

瘦尽寒叶昨夜风 60cm × 60cm (写意)

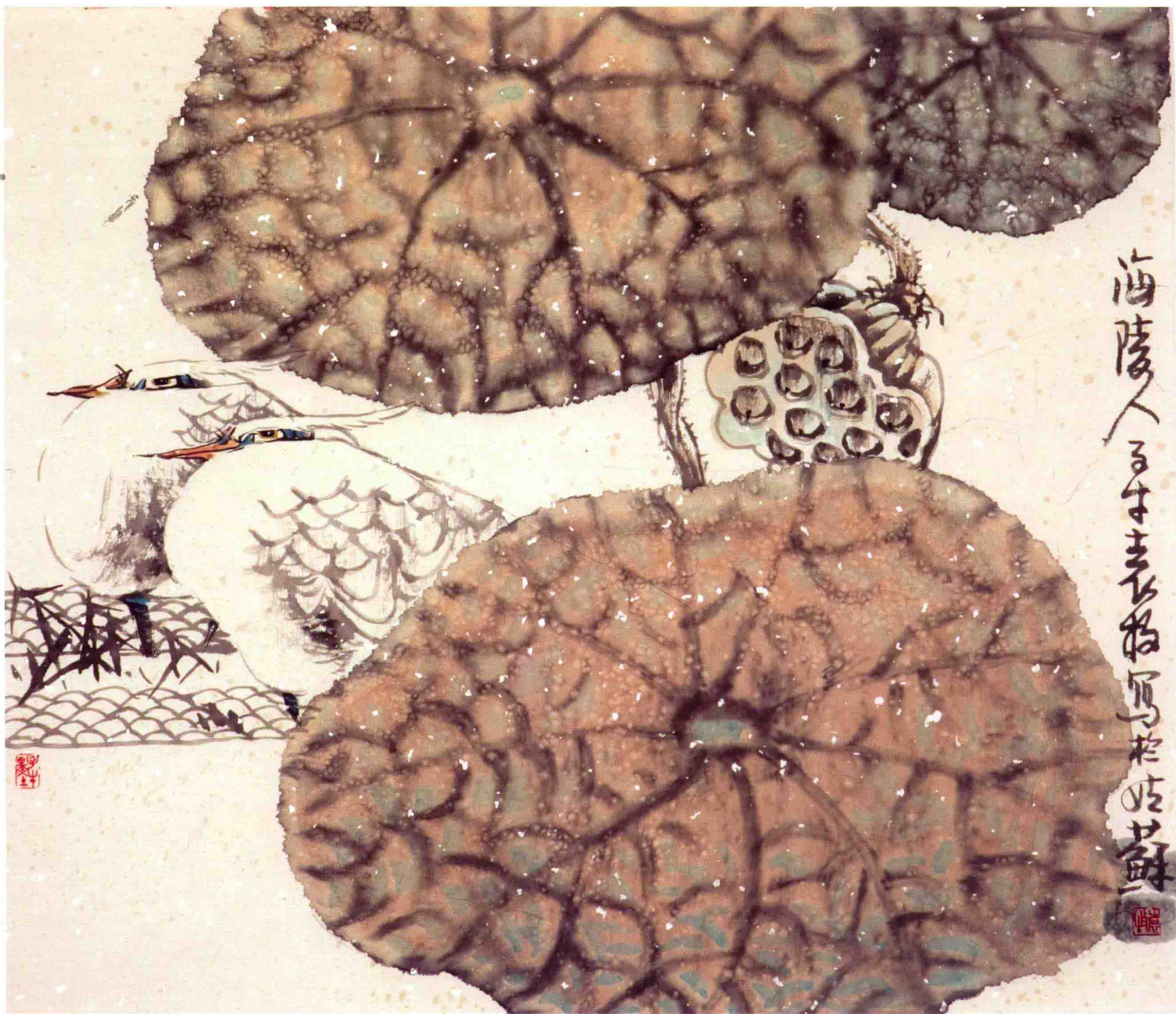
冷碧新秋水残红半破莲

子牛袁牧画

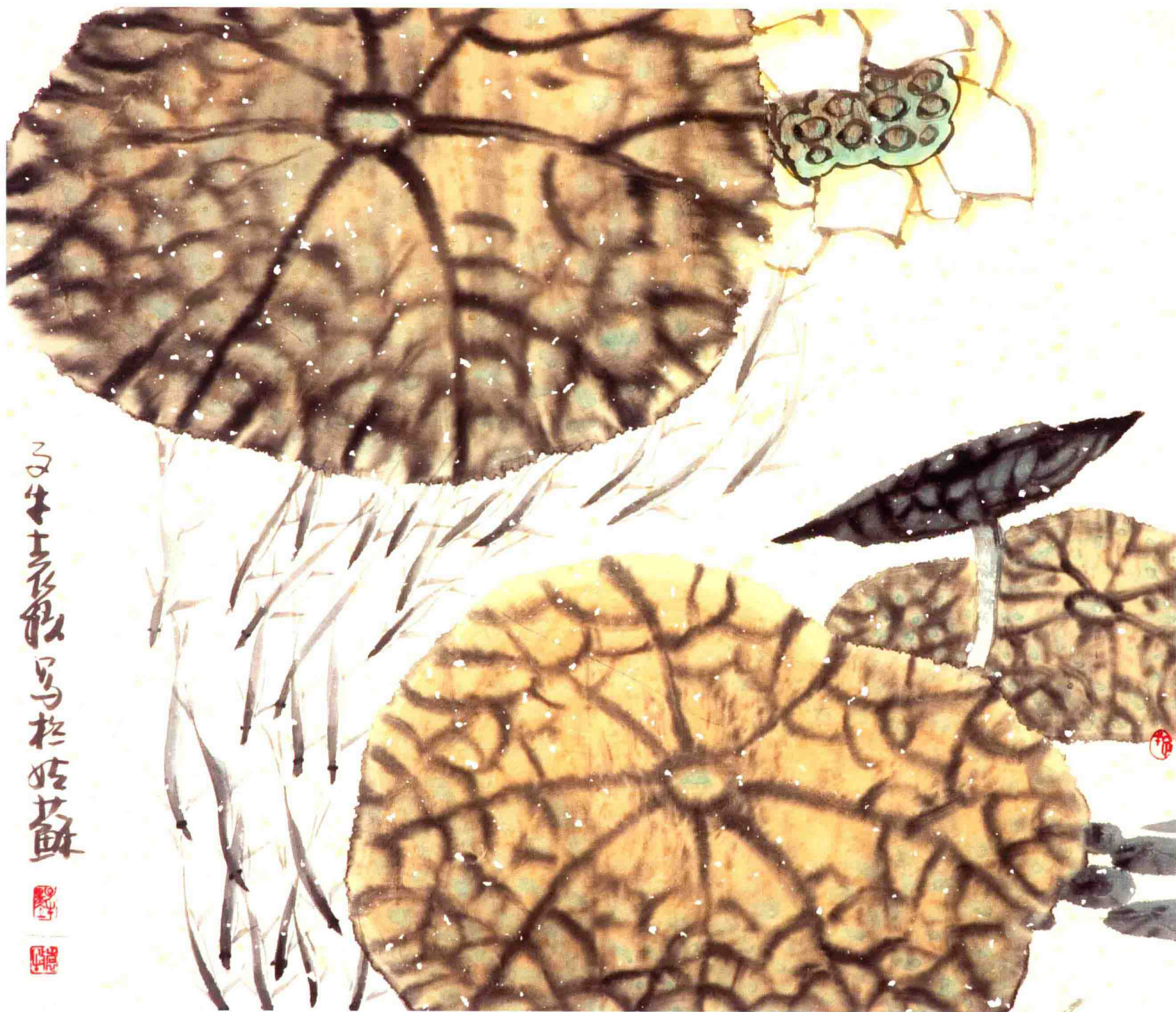

残江半破莲 60cm × 60cm (写意)

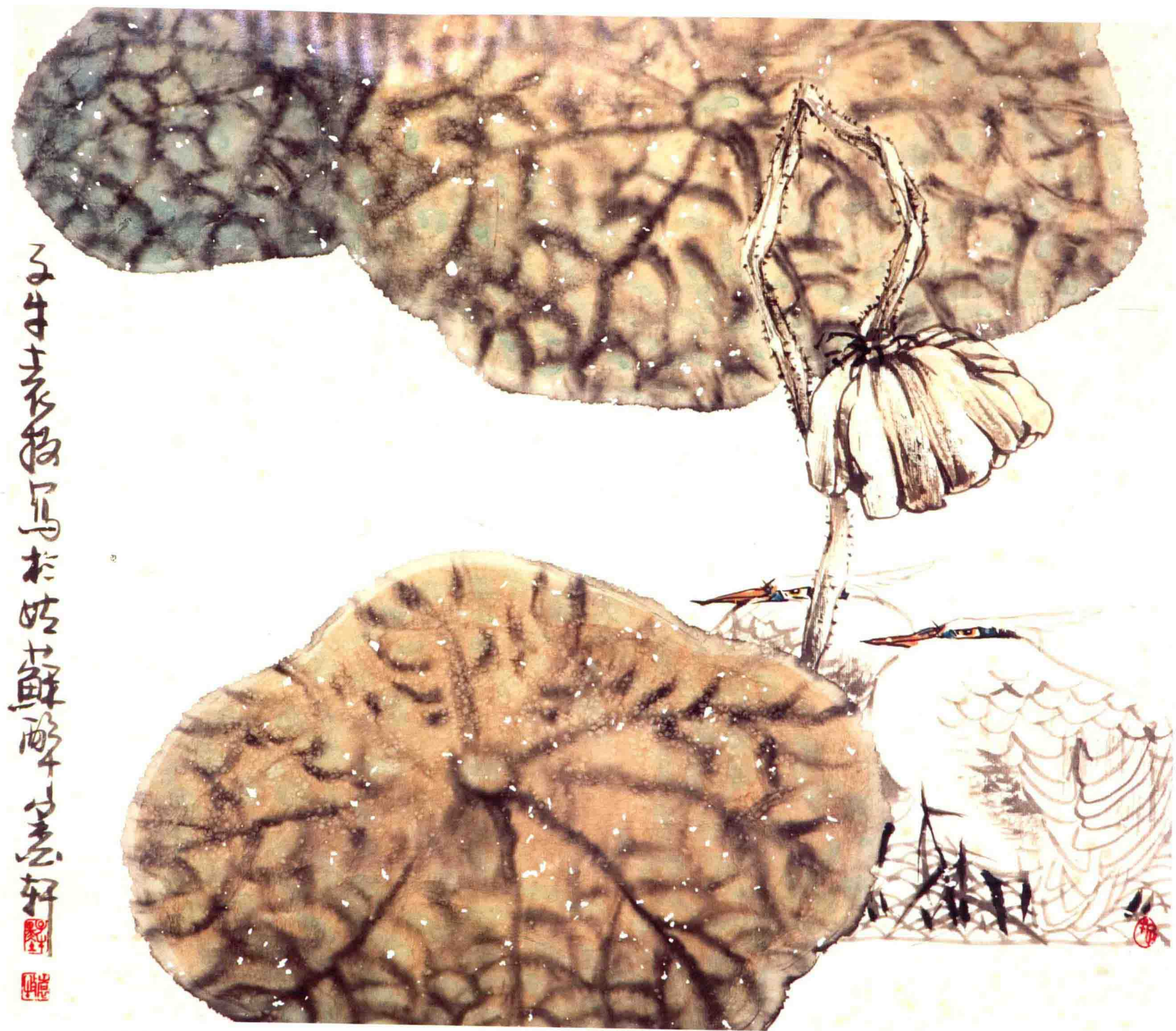

千点荷声先报雨 45cm × 50cm(写意)

清波逐晓莲 45cm × 50cm (写意)

子牛表叔寫於明蘇解小意軒

碧玉盘中弄水晶 45cm × 50cm (写意)

笔戏如鱼戏 45cm × 50cm (四轴)