

刘牧山水写生画集

LIU MU SHAN SHUI XIE SHENG HUA JI

四川出版集团 四川美术出版社

刘牧山水写生画集

LIU MU SHAN SHUI XIE SHENG HUA JI

四川出版集团 四川美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

刘牧山水写生画集 / 刘牧绘. — 成都: 四川美术出版社,
2006.12
ISBN 7-5410-3155-0

I. 刘... II. 刘... III. 山水画: 写生画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第140624号

刘牧山水写生画集

责任编辑: 李咏玫 张修竹

特约编辑: 杨青

装帧设计: 王云冲 王海鲸

出版发行: 四川出版集团 四川美术出版社

地址: 成都三洞桥路12号 (610031)

经销: 新华书店

监制: 今日美术馆

印制: 北京雅昌彩色印刷有限公司

版次: 2006年12月第1版

印次: 2006年12月第1次印刷

开本: 787×1092 1/8

印张: 32.5

图片: 150幅

书号: ISBN 7-5410-3155-0/J·2252

定价: 450元

如发现印刷装订问题, 请直接与印刷厂联系调换

地址: 北京市天竺空港工业A区天纬四街 邮编: 101312

电话: 010-80486788 联系人: 杜洋 刘磊

目录

名家谈刘牧山水写生及教学 /9	中国山水画为何走入写生状态? /王鲁湘 /18
作品 /29	
记几次写生活动 / 刘牧 /244	丘壑漫谈 / 刘牧 /248 简历 /256



外師造化
中得心源

龍瑞



重寫生
師造化

為利牧教學寫生畫集
而類而或仲夏大為



寫生之亦劉牧生所
 依也孰能盡其山水
 古之所有生為證
 古人之所山水或
 未以寫
 生為久然其筆法物象
 均極自然山水所沈
 遊日驪休忘山水之
 不可以動心也
 四王之畫亦其所殺
 山水之它與山水之
 趣遠之知不遠八太
 其山畫時筆力至它
 其山水之偶停之
 知
 山水畫之變怪寫生
 一途探其何求外師
 造化中曰一源千古
 理中劉牧牧之
 畫之而與古人畫而
 其他人畫而自其家
 樣

西成夏日

大隆漢之



劉牧之所作

實地水墨寫五

能够把握山川精

神物我交融。笔

法注重厚道。墨

法尚求求潤。讀

之有秋風春雨之

悟焉。創作則

別出機杼。安排

構成又是一格也。

丙戌元月

讀後句
威



西嶽峰嶙峋，
險阻然未步。
雲行吾山前，
是極孤有秀。
奇峯前未悟。

予已集友與劉叔曉東洪君友游
華山後而作而成友曰書名

劉叔道兄寄生信未出版中王諫



名家谈刘牧山水写生及教学

(根据教学写生作品展座谈会及专访录音整理)

龙瑞（中国国家画院院长）

刘牧与我算是老同学了，同在北京工艺美术学校上过学，他比我小一届。他在特种工艺美术班，而我是在商业美术班。我们都是学工艺美术设计。他接受传统的东西比较多，因为在当时特种工艺美术主要学习传统的东西，对中国传统的审美观念、传统纹饰、图案的造型方式，以及中国画的山水、花鸟、人物等都要学一些，所以对中国画的了解，刘牧要比我多，他的中国传统绘画底子也比我好，加上他是传统山水画大家吴镜汀先生的学生。我是学商业美术设计，包括广告、包装，学的主要是构成色彩这些。刘牧为人很谦合、厚道，他特别善于学习，很刻苦，除了绘画外，爱看书。而那时的年轻人都不喜欢传统绘画，包括传统工艺美术，一是看不懂，二是觉得陈旧，喜欢画西洋画、油画、水粉画、水彩、素描。而刘牧则一直从事着中国传统山水画的学习和创作。在工艺美校时我对传统山水画看得很少，所以对那个时候刘牧的画看不出好坏，只知道他的功力很好。

后来，刘牧投入到绘画中的精力也多起来，远远超出了工艺美术。由于我们不在一处工作，对他了解不多，但在一些展览上还是不时能看到他的作品。逐渐地，我发现他的东西有了新的变化。画上了很多颜色，当然也包括西洋画的语言，我想他是在用色彩，丰富中国画的语言，营造一个属于他自己的个性空间，以此表达自己的追求和想法。当时我感到很新奇。当然，在他的这些画中，还有明显的中国画成分，如笔触、境界。和中国画不一样，西画强调的是一种视觉愉悦，一种形式的刺激。能否将这两个不同的语汇加以融合，也是很难的。这是需要探究的问题，刘牧始终孜孜不倦地从事这方面的探索，其原因很可是他不满足于传统山水画的样式。

现在，我们都是六十岁上下的人了，两人都不干工艺美术这一行，都从事中国传统山水画的创作，并且同在中国国家画院工作。近来，刘牧又画起他的传统山水画了。他强调写生，强调对自然的观察，重视笔墨的趣味和中国画的文化精神内涵。这大约与他的年龄有关。当然，也与中国画强盛的生命力有关。

总之，刘牧是一个勤于实践、喜欢读书的人，他不仅有着很强传统山水画的功夫，而且有着很好的中国传统文化修养。

邹佩珠（李可染夫人、中国美术学院教授）

我很关注刘牧的这次写生展览。现在的很多人不愿意像刘牧这样下实实在在的功夫，他们把到生活中去搞写生当成了一种时髦活动，以为去点一下就可以了，我认为一定要实实在在，这样做其实不会吃亏的。只有这样下实实在在的功夫，以后才会在创作上获得更大自由。现在很多人都想跳过那个阶段（指写生），认为脑子一想就能画出来，不可能。对李可染来说，写生画画就是科研过程。研究怎么掌握自然规律、客观规律，什么东西都不是凭空就画，是从客观里了解了多少，就画出多少，如果不去了解就难掌握、难升华。刘牧画的东西是非常有生气，抓住了事物的内在精神。比如，他把树的感觉画出来了，把树的生长力量，精神表现出来了，把树拧着向上的一种力量、精神表现出来了，从他的画中可以看出他的理想，想得很多，开创出了自己的一条路。有这种精神，有针对性的写生实践，就不是空的。现在还能看到这样的精神实属难得。

李可染先生非常崇尚写生。每次写生回来，他总拿他的作品第一个给我看，我说还不错，可染就非常高兴，认为是最大的奖赏。今天，我看了刘牧的画展，我要说：很好！这样说是因为刘牧的写生，画出了山川的精神和传统中国画的精髓，这样发展下去，就会成为一代山水画大家，就会对中国山水画做出更大的贡献。

王宝康（北京艺术设计学院教授）

刘牧是我校（北京工艺美术学校）“文革”前毕业的最后一批学生，少年时即成为山水画大家吴镜汀先生的入室弟子，学到了扎扎实实的传统技法，在艺术道路上一直孜孜以求。一再地深入到生活中去采、去炼、选择、提炼，最后达到升华，（他）解决了从生活中采和炼的问题。这些作品不仅仅停留在一种初级阶段，也不是用一种手法，而是反映他从写生入手，经过消化，进入到创作，最后进入到有我的境界，把主观的感情融入其中。这些作品不仅仅是写生的素材，而是写生的创作。这个画展对教学（中国画教学）很有说服力、很成功。

崔晓东（中央美术学院教授）

在当今的展览上，很少见到写生作品的展览，说是写生的展览，也大都不是写生，名不符实。刘牧的写生展是实实在在的写生展。很少能看到一个人有这么多的写生作品，很感动。刘牧的写生态度认真，正是当前人心浮躁的画坛缺失的。现在有这样一种说法：说做人要老实，做画要不老实，我不同意这样的说法。做画也要像做人一样要老实、踏实，才能真正地画出好画。刘牧的写生展正说明了这一点。这里有些作品是他代课，带我们的学生时画的（指中央美术学院国画系山水画室）。刘牧为人严谨，教学认真，我很了解。这在他的写生作品中也可以看得出来。

张道兴（海军政治部创作室著名画家）

像刘牧写生所达到的程度是很值得研究学习的。他在他的写生中，把传统融进去，把感情融进去，把创意融进去，甚至把时尚也融进去，所以每张写生都是一件完整的作品，作品就有了生命，有了“情绪”。那种北方山水（指自然）的格局、经纬、放纵、博大都在其中。从技巧到情感层面在写生中都透露得很到位。更值得佩服的是这个展有这么多的这样作品，说明刘牧对写生下了多么大的功夫。画画到一定程度有时会问，哪些画是为自己画的，能留下来。其实为自己画，就是指把自己的情感、意念、精神全部都融进到画里面去。刘牧的这个展览看得出他的写生作品不是哗众取宠，是扎扎实实的留得下来的作品。

赵力忠（中国国家画院理论家）

刘牧这个写生作品展很成功，我觉得这个展览应该把它搬到中国美术馆去展，这样它会对美术界影响更大一些。当前的美术界缺少这样的认认真真又严谨的写生态度，也缺少这样的美术教学。

郭石夫（北京画院著名画家）

我非常同意赵力忠的意见。现在的中国画教学就应该提倡像刘牧这样的教学写生。教学写生就是要让学生，能认真的研究形象。就说树，要认真的体会，松树怎么画，柳树怎么画，枯树怎么画，带叶的树怎么画，山石也是，石头怎么画，山怎么画，不认真地研究形象，只是用笔一涂，那就什么也不是，没有成竹在胸，就肯定画不出好笔墨的。看了刘牧的写生展，知道他在写生上下了大功夫，知道他在教学上也下了大功夫，他是一个好老师，一定能教出好学生。刘牧令人佩服，他的画也画得好，很有新意。

李润生（北京艺术设计院教授）

当今的美术界是浮躁的，这大家都能感觉得到。如何不浮躁，刘牧这个展览让我看出通过写生可以使心态沉静下来，这是一条路子；然后才是从技术上、艺术层面上深入钻研中国传统文化的根，更深更进一步去争取中西兼通，才能在当今艺术世界有大的作为。刘牧取得了第一步，我希望他的今后和未来有更辉煌的成绩。

龙瑞（中国国家画院院长）

看这个展览可以知道，刘牧做人很实在，画画很踏实，但并不缺乏思考，画风对中西都有关照。刘牧一直是在做学问。钻研、刻苦、安静、务实。写生是中国画研究创作中非常重要的手段，不是目的。就像可染先生说过作画要有一种精神，魂魄那样，写生要有魂魄，否则只是临摹自然的工具。“外师造化，中得心源”，造化不仅仅是自然，里面还有文化层面。如果不关注中国传统文化的根，就会处于文化漂浮中。刘牧写生表达出了这样一种思考，对我们很有启发。当前很多人急于在作品上表现个人的样式、风格，从而引起别人的关注，却忽略了生活层面，忽略了对自然的深入了解。（当然，做起来也很难。）刘牧在这一点上，是为美术界起到一个表率的作用。

曾来德（总后政治部创作室著名书法家）

刘牧的写生作品展，像是在当今的美术界响起了一声闷雷，它低沉不张扬，但很有振动力。看他的每幅作品都很有说服力，一是他扎实的功力，这功力既显见他在传统笔墨运用上，又显见他对自然形象的表现和把握上，这两方面功力他都达到了很高的水平；二是他认真严谨的治学精神，如果没有认真和严谨的治学精神，就绝不会有这么多这么好的写生作品。我只说一点，就是他写生作品上面的题款都很讲究。题款题得很到位，都是画面中不可缺的。由此也可见，刘牧对待作品、对待教学（这些作品大都是在教学中完成的）是认真严谨的。这种精神对于美术、美术教学应该是不能缺少的，而恰是当今缺少的，所以我认为刘牧的展览对于当今美术界来说是有意义的。

赵成民（北京画院著名画家、雕塑家）

我很早就关注刘牧了，很早以前偶尔看了他几幅山水画印象比较深。他给我的印象是内秀、治学严谨，固守着心里的“一块地方”，一点点往前去。现在这种社会，这样的人不多。他也思变。刘牧的水墨包括书法都相当地道。20世纪80年代末他写的山村小景、水墨、书法已经很地道，以今天的眼光来看也是如此。而那个时候画界的许许多多的人还不知道水墨的意趣和韵味。可那个时候他还没有名气，没有机会办展览。恐怕现在很多著名的画家在那个时期还画不出那样的画。那个时期他对中国传统文化的理解，对水墨的把握已经很好了。我这样说目的是在于，他这个写生展是有由来的，他写生作品的笔墨还达不到他那些水墨作品的精彩程度。大概有多方面的原因，可能是因为受自然形象的限制，也可能是野外写生时的笔墨条件。他严谨地一步一步地走，心那样静，在当前这个物欲横流的时代很难得，我相信他会做得更好。

王镛（中央美术学院教授，著名画家、书法家）

在这次写生展览之前，我对刘牧近期的色彩、色块构成这方面的新风格很感兴趣，但现在我通过这个展览和他写的书（指《刘牧学画四十年——“一地棒子”》），对他有了新的了解。这个展览我觉得还说明一个问题，刘牧那些色块构成作品已经很创新了，但创新一定是要有基础的。刘牧这个展览回答了这个问题，也印证了我的观点，无论是追求传统，还是追求创新，搞创作，写生都是不可缺的基础。从这个展览和他写的书可以看出他为人，刻苦，又心静，对艺术追求是执著的，这都是一个成功者不能缺少的。

（以上文字根据2002年5月29日“刘牧山水画教学写生作品展”学术座谈会录音整理，按发言顺序排名。）

杜大恺（清华美术学教授、著名画家）

2002 年，刘牧先生有个写生作品展览在北京工艺美校举行，我有幸比较系统地看了他的作品。那个展览给我的印象很深，那个时候就邀请刘牧先生在合适的时机到我们学校办展览。2003 年，刘牧先生的作品在我们学校展出后，在我们同学中引起了很大的反响。我一直非常喜欢刘牧先生的山水画，它们有着与当代大多山水画不同的形象、情感。在看过他的作品后，我知道所有这些都是通过对真山真水直接描绘后得到的。当代所有写生的山水画家，之所以能够脱离传统，建立自己的语言方式，都是通过写生获得的。李可染先生、张仃先生包括陆俨少先生，都是直接到自然中去写生才改变了他们的创作方式，改变了他们山水画的面貌，同时建立了他们在当代山水画坛的位置。自然和艺术的关系，中国古代有过非常精辟的论述，像“外师造化，中得心源”，始终是中国画特别是中国山水画建立学术影响力、建立绘画史上独特地位的重要原因。刘牧先生这种比较现代的图饰，对色彩的独特选择，所表现的非常带有田园色彩的、与生活紧密联系的景物以及呈现的情感，都是通过写生获得的。有一段时间，刘牧先生都是以他家乡、家乡的景物作为山水画的对象。假如我们熟悉他童年生长的环境，我们就会看到他的创作与自然之间的关联。刘牧先生在几十年的山水画探索过程中，始终没有忘记直接到自然中写生，所以他的山水画越来越成熟，越来越有自己的风格特色。我对他的山水画是非常看好的，我认为他的山水画将来会有更好的发展，这种发展是与他重视从自然景观到心灵的联系分不开的。

赵卫（中国国家画院著名画家）

我与刘牧在一起已经二十多年了，从小在一起写生、画画。刘牧非常适合教学、带学生。他非常朴素，非常敬业。前年我在中国国家画院组织教学，把刘牧老师请回来组织研究院教学工作。两年来他做得非常到位，使中国国家画院教学取得了很多成绩。

记得二十多年前，刘牧老师和我一起去北京郊区十渡、房山、门头沟等地方写生。刘牧当时带着我们大小画家，跑到门头沟的川底下。那是他发现的，把张仃先生、龙瑞先生，包括我们年轻画家，都叫去了。大家一看都激动得不得了。当时我想，刘牧老师在北京郊区写生基地踩点踩得非常准。所以在这两年中国国家画院教学在工作中，刘牧老师还负责选定写生地点、踩点，而且每次都不辞辛苦。五十多岁的人了，还跑前跑后，把其他导师、学生都照顾得非常周到。

他自己的创作也在这个过程中不断提高，他出了一本关于写生的书和一些画集，我们从中可以看出他的作品在不断变化、不断提高。刘老师的画，包括写生、创作，给人感觉非常清新。我觉得他今后的创作道路会很长，也祝愿他在艺术创作上取得更大成就。

李宝林（中国国家画院高级研修班导师）

刘牧先生是我多年的朋友。二十多年前就一起搞过展览，在创作给香港那幅大画时，刘牧也出了不少力。前年在工艺美术学院看了他的写生画展，我印象很深。它反映了刘牧早年在写生上下了很大功夫。他的画反映出，一是他对山水画、祖国山川充满了感情；二是在写生、创作过程中态度非常严谨。所以这批作品画得深入，可以看出画这些画时他的心很静、非常投入，如果不这样画不出好作品。刘牧先生后来在山水画创作上也取得了很大成绩，特别是在近十年左右在山水画语言上、山水画创新尝试上进行了很多探索，而且有些探索很成功。我们过去也讨论过他的画，感觉他的画很新颖，开创了新的山水画局面，创造了新的理念、语言方式。刘牧在这方面给我们留下了很深的印象。刘牧今年近六十岁了，我们预祝他大器晚成，画得越来越好。

解永全（中国国家画院副院长）

刘牧这次举办的个人写生这展览，我看了。我了解刘牧的作品是近几年的事，特别是 1998 年香港回归一周年时，他和我们院以及社会上的画家共十位创作了一幅叫《锦绣中华》的大作品，这幅大画最后由中央政府赠送给了香港特区。后来陆续在其他展览看过刘牧的作品，但这次刘牧是集中把大量的写生作品放在一个展览中。我了解到这是二十多年刘牧写生作品的一部分。仅从这些作品就可以看出刘牧对艺术的严谨、对艺术的追求、对艺术的态度，特别是对创作的认识，值得我们学习。他的作品不但严谨，也体现了他的个人风格和自己艺术语言的表达。这种精神值得很多画家学习，特别是在目前中国文化市场活跃，一些专业、非专业画家走的是一条适应的道路，对体验生活、亲自到自然去写生这个艺术提高的必要一步已经忽视了。但从刘牧的艺术生涯看，他把握了艺术的真谛同时也为艺术作出了牺牲。我认为刘牧今天所做的工作、所投入的精力，一定会产生它应该产生的效果。这个效果正是我们中国书画艺术所追求、所要应该追求的方向。所以我希望在目前的基础上，刘牧同志继续发扬自己的特点、风格、追求，为中国书画事业作出更大贡献。希望

他的作品能进一步得到社会的认可。

张江舟（中国国家画院院长助理）

前几天看了刘牧先生的写生作品展，出乎我的意料。过去看他的创作多半很有些新意，很有个人的想法，语言上也有自己的风格。现在看了他这批写生作品，感觉非常好，他这批写生作品透露出的感觉非常鲜活。现在成熟活跃的山水画家也非常多，但总感觉作品中缺乏生活的鲜活气，但刘牧的这些写生作品充满了生活的鲜活气，非常可贵。中国画讲究“应物象形”，还讲究“境生相外”，与西方写生不一样，西方写生是对景描摹，更多是自然的一种真实再现。中国画写生中是要融入作者主观审美判断的。这些年我看中国山水画，技法、笔墨本身达到相当高度的成熟画家有很多，因为中国传统技法里有一些范式的东西，有丰富的语言技法储备，但看了当代的这些创作总感觉还不够，不够在于缺乏生活气息。更多的人是传统对传统，少了一些对自然的关注、对生活的关注、对自然的直接体验，因此我感觉刘牧的这些写生作品透出的感觉非常好。从写生入手，可能是当代山水画寻求新的突破、寻求个人主观意趣与自然更好对接的一种非常好的方式。如果刘牧照这样的状态画下去，一定会取得更大的成绩，一定会有新的面貌呈现给大家。我祝愿刘牧先生的创作在不久的将来有更大的飞跃。

邓嘉德（中国国家画院著名画家）

看了刘老师的画展，感觉有三个特点：一是他的画都是以写生为基础的，中国画向来讲究写生，唐代有名言“外师造化，中得心源”。“外师造化”是画家必须走的一条道路，而且“外师造化”的深浅决定了你“心源”的深浅。刘老师走的这条路非常正确，而且态度严谨。二是刘老师的写生不完全是写生，就是在写生的基础上“中得心源”，把写生的剪、裁加上自己的理解，构成了既能反映当地山川形貌、风土人情又能表现个人体会的绘画，形成了非常典型的个人风格。三是现在很多画家的画在深入生活上没有以前做得多，而刘老师是给我们做了个榜样。画家对于写生、深入生活的这条路必须要走，而且走得越深越好，不是一时兴致，也不是需要时才做，而是要常年积累下来。古今中外著名画家、中国山水画家都是通过长期写生、观察，把生活中的东西与传统的艺术特点相结合，最后形成自己的风格。刘老师这些画是非常精彩的，能代表刘老师艺术创作的一个方面，也为我们提供了一个典范：写生之路是必走的，而且写生是要在自己的体会基础上来写，长期坚持必定有收获。刘老师的画展对我个人启发非常大，以后对于写生方面要加强，要向刘老师学习。祝刘老师在艺术创作上、在他以深入生活为基础的艺术道路上走得更高更远，取得更大的成就。

范扬（中国国家画院著名画家）

刘牧老师的写生非常深入，能够得到真山真水真实性的感觉，是画家面对大自然的一种元素的吸收。他的速写就是对这种信息的表达，很有看头。另外，写生回来利用这些素材进行艺术创作，又是一种全新的方式。这种方式既有个人审美在里面又有时代精神灌输在里面。两条路子，就是古人所说的既来自生活，又“中得心源”。这是非常好的艺术探索的模式。

刘进安（首都师范大学美术学院教授、著名画家）

这几年画坛比较躁，流行方式特别不好，创作流于产品化，老一代画家像李可染先生他们写生去山里面一呆好几个月，现在的人很少有这种时间也很少有这种心情，但这对艺术是一种伤害，我看了刘牧这个写生展，特别感动，尽管有些写生稿只是局部，但看了特别亲切。那些在案头做一些所谓笔墨功夫，或者说是回到传统，只是在传统里摘取一些喜欢的风格来抄袭、转换、演变，那是没有价值的。从刘牧先生的画可以看出，他的心态特别沉静，在山里面能够坐得下去，画得特别仔细，特别认真，使我们一看（例如《太行山》）特别受感染。这点对中国画有一个特别好的引导。他这个展览，对学生，对我们从事中国画专业的人都有非常大的启发作用。

孙志钧（首都师范大学美术学院院长）

刘牧先生是美术界的名人，他擅长山水画，其工作涉及方方面面，但数十年如一日坚持写生，实为难能可贵！

中国画的创作以程式见长，但闭门造车的程式化往往失去很多灵性的东西，而写生可以为创作积累素材，激发灵感、启发创新是保持旺盛创造力的源泉。《石涛画语录》就有“搜尽奇峰打草稿”之论。可见古代大师对写生体验的重视。中