

子牧畫集

子牧画集

紫禁城出版社

图书在版编目（CIP）数据

子牧画集 / 李子牧绘. —北京：紫禁城出版社，
2010.9
ISBN 978-7-5134-0057-2

I. ①子… II. ①李… III. ①中国—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第174004号

子牧画集

故宫博物院编
选题策划：王亚民 赵国英
策 展 人：冯国建
摄 影：王靖宇
责任编辑：付韦鸣
封面治印：沈 伟
装帧设计：李 猛 燕军君
出版发行：紫禁城出版社

地址：北京市东城区景山前街4号 邮编：100009
电话：010-8500 7816 010-8500 7808 传真：010-6512 9479
网址：www.culturefc.cn 邮箱：gugongwenhua@yahoo.cn

制版印刷：北京圣彩虹制版印刷技术有限公司
开 本：787×1092毫米 1/8
印 张：30
字 数：4千字
图 版：181幅
版 次：2010年9月第1次印刷
印 数：1—1,500册
书 号：ISBN 978—7—5134—0057—2
定 价：390.00元

目录

清钟远播	
——子牧的文人意境	7
画韵更在古体外	
——论子牧先生的古典题材绘画	9
图版	15
中岳秋落	16
北岳琼界	18
东岳流霞	20
南岳笼烟	22
天造黄龙	24
张家净界	26
岷江途中	28
雁荡游记	30
峨嵋深处	32
蓬瀛揽胜	35
元曲画意 - 一	40
元曲画意 - 二	41
元曲画意 - 三	42
元曲画意 - 四	43
元曲画意 - 五	44
元曲画意 - 六	45
元曲画意 - 七	46
元曲画意 - 八	47

元曲画意－九 48

元曲画意－一〇 49

元曲画意－一一 50

元曲画意－一二 51

兰亭序 53

红墙系列 慈禧 乘舆 仁寿殿 58

红墙系列 慈禧 垂帘听政 养心殿 62

红墙系列 慈禧 聖容 乐寿堂 66

红墙系列 慈禧 钟表 储秀宫 70

后宫系列（汉） 74

后宫系列（晋） 76

后宫系列（唐） 78

后宫系列（宋） 80

后宫系列（元） 82

后宫系列（明） 84

后宫系列（清） 86

佳人对月（四条屏） 88

琴棋书画四条屏——琴 94

琴棋书画四条屏——棋 96

琴棋书画四条屏——书 98

琴棋书画四条屏——画 100

月楼曲尽（四条屏） 102

十八罗汉 108

诗意图 120

唐解元雨竹诗意图 122

茶诗 125

东山丝竹 126

斗茶图 128

春郊牧马图 130

卢肇海潮赋 133

苏东坡赤壁赋 134

唐人茶会图 137

宋人茶宴图	141
李白桃李园夜宴图	145
李白诗意	146
欧阳修丰乐亭记	148
欧阳修醉翁亭记	150
苏东坡喜雨亭记	152
苏东坡放鹤亭记	154
苏辙黄州快哉亭记	156
洛神赋	158
清张廷玉诗意图	162
元吴镇诗意图	164
浴桐图	166
竹林七贤	170
竹林七贤	172
李清照	174
贺铸词画意	176
姜夔词画意	178
柳永雨霖铃词意	180
秦观词画意	182
苏东坡词画意	184
辛弃疾词画意	186
张先菩萨蛮词画意	188
西园雅集图	190
登楼赏雪图	194
饮中八仙图	196
西园雅集图	198
鲁公茶宴图	200
兰亭修禊图	202
竹林隐逸图	204
宴桃李园图	206
金谷诗会图	208
扇面	210

扇面 211

扇面 212

扇面 213

扇面 215

扇面 216

扇面 217

扇面 218

扇面 219

扇面 220

扇面 221

扇面 222

扇面 224

扇面 225

扇面 226

扇面 228

扇面 230

扇面 231

扇面 232

扇面 234

说说我的画 237

子牧畫集

子牧画集

紫禁城出版社

子敬畫集

清钟远播

——子牧的文人意境

见到子牧的画是前年的事，据朋友讲子牧的画有一种陶渊明“良朋悠渺，搔首延伫”的出世豁达之度。自元代以来，书画以逸品为高，而子牧正是以自己的生活和情怀，书写了“逸”的人格，“书自酣畅，笔尽天然”。从山形物象到皴擦点染，无不蕴含着传统文人的淡薄之志，高古之风。子牧画集即将付梓，画集的名字叫“兰生幽谷”，出自《淮南子·说山》“兰生幽谷不为莫服而不芳；舟在江海不为莫乘而不浮；君子行义不为莫知而止休”。这诉说着子牧数十年来为人为艺的传统文人心态，虽然经历了多次“入道”“出道”的折腾，“拾起”“放下”的迁滞，但对文人画的追求和寄情却始终如一。或许，他是孤独的，因为他没有和这个喧嚣的世界并进；或许，他是保守的，他没有像今天的许多画家那样创造自己的符号；或许，他是平淡的，因为他不事张扬，甘于寂寞。但正是这种朴实无华的言语和宁静致远的态度，使子牧用自己的理解和语言对中国传统文化做出了阐释和概括，并让我们看到文人精神在他的血液中鲜活地存在着。

子牧几十年的创作生涯是低调的，书画对于子牧而言更多的是陶冶性情的媒介，而非追求功利的手段，这又是文人画精神的一种身体力行的写照。子牧早年的创作活动范围主要集中在大型壁画，年画，连环画等公共艺术题材上，每项创作都是不遗余力，精益求精，不按照通行和世人的标准进行创作，只是在内心和生活中守护和捍卫着一片书画的净土，这与中国文人自古以来的隐居情怀如出一辙。隐居，实则是一种体悟与积淀。纵览子牧作品，“善学尽理”是其所长。不但于文学历史，文化习俗、画史画论，甚至大到山川风物、建筑舟车，小到家具陈设、园林环境、器物布置、衣饰纹样等，无不明了知晓，无不“曲尽其妙”，且具出处，绝不杜撰。在大量传统题材的作品中，这资源丰富的巨大“信息库”得之于漫长一生在社会大潮中心无旁骛而又超然物外的隐居沉淀。

“述而不作，信而好古”，中国文化更多的是一种积淀型的文化，它的价值在于对传统的理解和阐释，因此需要更多的时间去理解和消化传统。子牧从幼年起便临习古今名作，体察心悟，刻苦力学，更有严格的书法根基辅之。在不同时期对晋唐人物、宋代院体、元明士人、清初名家及近代大家的深入研习；痴迷于魏汉以来的壁画、雕塑等，正是这样长期而大量的铺垫与潜默领悟、触类旁及而达到创作时心有丘壑且游刃有余。子牧的横空出世不是一种偶然，这是他的学养、知识、才情、天赋等综合因素的一次大迸发。

高山远水，雪景寒林，松下听音，深山会棋。子牧用诗意的情怀，文学性的语言，勾勒出中国文人与自然天人合一的高古境界，描摹着文人在精神意向上的忘情神游，并不像近代

写意风格那样完全沉迷于笔墨意趣。高远的山形和工致的骨法隐聚着宋明遗风，俯拾即是，妙造自然。子牧认为相异的画作题材与意境要用不同的技法描绘，他通过描绘典型的文人生活，传达出自己对中国文化精神和人生价值的感悟，并映射出自己的学习生涯和生活轨迹。子牧作画取材丰富，古典文学中的诗词曲赋多有表现，于古典文学的修养之外更在内容形式方面匠心独运。例如画〈赋〉画〈亭记〉以细笔巨幅来表现，使文章中详尽的叙事性和论述性通过画面丰富繁密的人物与场景得到进一步阐述。而〈元曲画意〉诙谐调侃的情调则以简练的写意手法加以戏剧性的描绘。子牧绘画中的文学性与戏剧性无疑成为当下子牧绘画作品的主要风格，更使其摆脱了近代文人过于沉溺于墨戏的旧习，故而清新雅致，气韵盎然。

驻足于子牧的画前，我们似乎忘却了自己的时代，体悟到的是画面的静中之美，此时风格和语言似乎也显得不那么重要，取而代之的是对一脉相承的历史和文化的认同感，我们被这一幅幅画卷带入到几千年诗意的感悟和智慧的心灵之中。以“林泉之志”达“澄怀观道”应该是中国传统绘画的真谛，子牧恪守这一审美准则，也是对所谓“现代文明”的一种超脱和升华。在喧嚣的现实生活中，在绘画优秀传统岌岌可危的现代，子牧有意用绘画延续传统文人精神的理想，是有其现实意义的。

故宫博物院院长、中华诗词学会会长 郑欣淼

画韵更在古体外

——论子牧先生的古典题材绘画

中国艺术欣逢中国社会发展与变迁的盛世，正在以多样化的格局重建兴盛的文化气象，曾经在 20 世纪以来中西文化碰撞与激荡的文化境遇中经历了沉浮、曲折历程的中国画，也走出了受到西方艺术思想观念影响的迷丛，呈现出自身的文化自觉与自信。在这个过程中，坚持艺术理想并且潜心不懈探索的画家尤其为中国画薪火文脉的传承创新作出自己的贡献，子牧先生就堪属一位。

纷繁丰富的当代生活积聚为前所未有的现实奇观，在这样的情形下，寄身于奇观之中并成为与奇观共生的存在，是绘画的通常状况，由此，当代中国画的艺术探索更多地聚焦于创作主体与现实存在之间的外在关系上，以身处当代社会的经验，表现艺术与社会互动的现实题材，成为当代中国画创作的主要现象。相比其这种共性取向，子牧的艺术突出地成为一种例外。他不为画坛的流行样式和时尚的观念更新所动，而是独辟蹊径，在中国绘画的灵山道海中探源取经，直取古典的意境，凭着优秀的禀赋和独有的感性创造出富有特色的绘画风格，从而成就了自己艺术世界新颖而丰满的景观。

如果说当代中国画的普遍倾向是从广阔的外部世界寻找灵感和源泉，那么子牧的艺术目标则是从艺术内部和自我精神中提取创新的元素，他与当代画坛主流相向而行的选择不是偶然或突然的冲动，更不是追求个性的故作姿态，而是由个人修养、艺术经历和人生阅历浸染而成的结果。或许子牧其名还不为画坛广为周知，但看过他画的人都会被他的面向中国画传统精神的深度所感动，更为他在艺术上纯粹的追求所惊叹。

子牧的绘画经验基于他从事过的大型壁画创作。他曾于改革开放的初期投身当时红火的壁画创作，参与了首都机场壁画创作中重彩壁画《哪吒闹海》的绘制，也独立创作了许多大幅壁画，同时涉猎年画、连环画创作。这些经历不仅锤炼了他驾驭大型绘画的能力，更为重要的是将他的艺术视野引向了深厚的中国古典绘画宝库，在那里发现传统中国画的资源，领略传统绘画精神弥久不衰的内奥。因此，当他转入中国画创作领域时，他的抱负、怀想与视野都迅速与经典相接，在精神上超越现实，进入历史的帷幕深处，在古典题材的时空里构造自己的艺术世界，在传统的笔墨语言系统中营造个性笔墨的家园。在当代中国画坛，很少有人像他这样，扎进古典题材，追寻经典气息，置身传统领域，表达当代情怀。

子牧的绘画首先涌动着对古典精神“浓得化不开的情感”，情感的最初冲动不断地凝聚，汇成他的古典修养，体现在画面的每一处经营中。从他的作品中透溢出来的古典意味，不仅仅是山水、人物与古典诗词的镶嵌与映衬，而是画家内在修养的外化，由此才有了浑然天成

的画面格局。从笔线间对自然物华、君子荡荡的描绘到画面上对古典诗意的题写与抒怀，无不体现了他在古典文化方面的用心用力。如果不是从灵魂深处生长出来的对传统意境的向往，如果不是几十年如一日的积少成多，如果不是甘于寂寞和敢于走自己的路的精神，又怎能创造出此般触动人心弦的成果。

子牧绘画的独到之处在于他从传统形式与古典内容中注入鲜明的时代意识。尽管他的作品延续了传统的文学性、情节性、叙事性，但在造型用笔中体现出的是当代视觉文化的特质。他擅长用宽阔的构图表现宏大的场景，以新颖的“宽屏”视域构成对观者的视觉冲击，画面横向与纵深的空间景色变幻，情境丰富，将唐宋的大景绘画形制与明清的工整细丽风格结合起来，将写意的笔法与工笔的造型结合起来，使画作呈现出充实的内容与清新的意境。他在塑造人物单体形象和人物组合时，不拘泥于形的传移摹写，而是用线的勾勒、墨色晕染和细致敷彩多种语言来营构画面的整体氛围，显现出超越古典人物群像传统的现代感，体现出画家行走于当代文化语境中的文化自觉，以“移步换景”的方式将具有现代感的形式融合到古典的题材中，形成了“古典语境”与“诗意现场”有机融合的独特创造。

子牧的绘画看似古意盎然，实则充满了当代想象，这是他作品的特殊气质。在他的作品中，人与物、景与境构成了新的图像组合，表征出新的意涵。他犹如一位胸有成竹的导演，用亭台楼榭、树木山石和姿影丰富的人物形象演绎着一幕幕观念中的古意图景，尤其是将多个故事并置在同一个画面的叙事方式更具新意。观赏他的作品，犹如步入古人雅集、兴会的空间，作精神的逍遥之游与畅怀的对话。细微的渲染，雅逸的笔线，还有从古典“界画”中借鉴和吸收的元素，都汇合为一种超越真实的情境之外的感受。如果说古人作画是“造化钟神秀”的跃然纸上，那么子牧的绘画则在对造化的直面咏叹之外又多了一层古典文化精神的想象与体验。从这个意义上来说，他的绘画并非追摹古体，实则创造新韵。

以当代人的意识续接传统的经典，在经典的主题和样式中表现当代人的情怀，子牧先生的艺术为当代中国画坛提供了新的成果，也再一次证明了中国画的传统是今日画家创造的不竭资源。当清新的气息从他的画作中弥漫出来的时候，我们听到了传统与现代交融时发出的回响。

中国美术馆馆长、中国美术家协会副主席 范迪安