牧野老北京風俗畫

何家英 畫

榮寶齋出版社

牧野老北京風俗

何家英 畫

一

荣宝斋出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

牧野老北京风俗画 / 马民绘. -北京：荣宝斋出版社，2012.4
ISBN 978-7-5003-1429-5

Ⅰ. ①牧… Ⅱ. ①马… Ⅲ. ①水墨画：人物画-作品集-中国-现代 Ⅳ. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第047906号

策　　划：张　帆
责任编辑：李　娟
责任印制：孙　行
　　毕景滨

MUYE LAOBEIJING FENGSU HUA
牧野老北京风俗画

作　　者：马民
编辑出版发行：荣宝斋出版社
地　　址：北京市西城区琉璃厂西街19号
邮 政 编 码：100052
制　　版：北京三益印刷有限公司
印　　刷：北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

开本：889毫米×1194毫米　1/12　印张：6
版次：2012年4月第1版　印次：2012年4月第1次印刷
印数：0001-2000　定价：138.00元

艺术简历

马民，笔名牧野，丁亥年五月生于北京西城区学院胡同。现为中国美术家协会会员、中国美术家协会蒋兆和艺术研究会会员、北京翰高画院理事、毕建勋水墨人物画工作室画家。溥杰先生在世时，极喜牧野的老北京民俗画，特为其画室书写了斋号——“缄响斋”。

自幼生活在皇城根下，耳濡目染京腔、京韵、京骂；青裤、长袍、马褂；豆汁、卤煮、烤鸭的京城民生市井文化。

儿时即显露出绘画天赋，被国画大师叶浅予发现并厚爱，教习人物写生。经常怀揣速写本到处练习速写，北京的胡同、城墙、门楼、戏园子都曾留下牧野这个胡同串子的艺术足迹。琉璃厂、东安市场、隆福寺、天桥、白塔寺也是牧野儿时常去的地方，那地道的京味至今难忘。

在恩师的教导下牧野极喜用毛笔画写生。少年起崇拜八大、伯年、老缶、黄宾虹、蒋兆和诸大家，深研其法，受益匪浅。

在天津学习工作期间（1966–1984），先后得到马达、王学仲、于復千等诸多名家指导，深研水墨人物画、山水画，渐成自家风格，作品中还吸收了八大笔法，人物造型也受蒋兆和水墨人物影响，先生的《流民图》是其极其喜爱和多次临摹的范本。

改革开放后，已30多岁的牧野急于提高画技，先后在中国艺术研究院、中央美术学院进修学习。后又追随中央美术学院毕建勋教授深研人物造型，作为毕建勋先生最年长的一名研

究生，得恩师再造，成就了现今之水墨人物画特点。

1989年　新华社发专稿评价其民俗画。

1991年　参加北京民族文化宫纪念辛亥革命80周年中国画展。

1992年至1994年　创作电视专题片《中国古代性文化揭秘》，后改名为《宫廷性文化揭秘》。

1994年至1997年　担任中国艺术研究院大都会美术中心副总经理、执行总经理。1995年任重大历史题材《中国人民抗日战争纪念群雕》项目部秘书长，协调中央美术学院等院校艺术家，历经三年完成了屹立在北京宛平城抗战雕塑园内的38尊高浮雕青铜巨型雕塑群。

1997年　赴美国、日本进行文化考察。

2005年　中央电视台《见证》栏目对其进行了专访。

2010年12月12日至19日　在中艺美术馆举办“铭记传承，我在你们中间——牧野个人画展”。

2011年元月6日至7日　在北京国际会议中心举办“铭记传承，我在你们中间——牧野个人画展”。北京电视台、吉林电视台、北京晚报、京华时报、新京报、北京青年报等媒体作了专题报道。

2012年4月15日　在荣宝斋举办“老北京风俗画展”。

主要参展作品情况：

2005年　作品《老北京胡同》参加“和谐的中国——华威杯书画艺术邀请展”，并获优秀作品奖。

2007年　作品《消防队员》入选第三届全国中国画展。

2007年　作品《战友》入选“庆祝中国人民解放军建军八十周年美术作品展”。

2008年　作品《七品知县》入选“首届‘红星杯’全国书画作品大赛”，并编入《首届“红星杯”全国书画作品大赛作品集》，作品被大赛组委会永久收藏。

2010年　作品《和谐》入选“‘绿色净土 天堂草原’第六届中国西部大地情——中国画、油画作品展”。

2011年　20米长卷《老北京庙会》入选“‘人文·北京’中国人物画邀请展”。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

说牧野，读牧野，看牧野画里的“北京精神”

现在忽然提起“北京精神”，总算是老天有眼，给咱们这老北京讲个礼儿啦，总比那拆城墙时好多了。其实，咱北京压根儿就是“精气神儿”十足的宝地，祖宗们留下的宝物数不胜数！可惜了儿啦，战乱、内讧、追潮给咱这京城搅得是七零八落，不伦不类，幸亏还有良知，还有公理，还有德行，还有记性，还有那些可爱的，在老城墙下长大的老少爷们儿、姐们儿们，还有那些舞文弄墨的文化人、画画儿的，为咱这古老的文化名城还了个本来的真实。皇城根的守望者梁思成为此而死，奔走在胡同老宅间的鉴赏家们为此而追寻，老舍先生和因他而生的北京人艺为此演绎，当今正年富力强的画师们也在不遗余力地呼唤着京魂。

眼不前儿就有这么一位年逾花甲、经历不凡，可谓蹉跎、可谓执着、可谓见多识广、可谓对得起咱这燕京盛名的画家——牧野老兄。当我看到他的一幅幅老北京风俗市井民情的画作，真震着了我啦，叫我惊愕不已。我也是北京八城八景儿里土生土长的，怎么就不知金融街先前还有“金城坊”？“CBD”的土里还尘埋着万般风情？他随笔就把北京那洒脱、玩味，那直率、爷们儿的活法活脱脱地给火了一把！我年年都要在春节时去逛逛庙会，也未见过他那画儿里的胡同串子、槐树下的膀爷、地摊上练活儿的、天桥把式、茶馆里侃大山的……那个范儿，好生了得！是如此新鲜！细品观之，原来这画里画外正是咱老北京的礼尚往来，老艺人们的拿手绝活儿，老街坊的家长里短儿，四合院里讲不完的故事。那跌宕起伏的画中事，那看不到结尾的画中人，正是咱北京的人文血脉在砰砰地跳、猛烈地跳，涌动着北京人的精力、北京人的气概、北京人的神往，从牧野的胸中呼啦啦地一起拥向现代大都市繁闹的舞台：抬轿子的、牵骆驼的、拉洋车的、推水车的、挑担子吆喝的……分明是要与市面儿上的街舞、酒吧、麦当劳叫板！去年，我游览意大利，除了被佛洛伦萨人掀起的“文艺复兴”所震撼，被他们尽力保护历史文明的成果所折服，剩下的就是几分遗憾，我似乎看不到三千年北京城郭文化积淀的原生态呀。牧野的画，却让我再度兴奋起来，国人没有忘记，也没有丢弃北京精神的所在，在牧野的画里，笔笔真实，墨墨真意，真真儿地又让咱北京的元气儿活了起来！

让历史活起来，让北京人文的精神火起来，实为不易。几代政治家、学者、艺术家们为此几经磨难。然而，历度沧桑之后，浮华的迷惘终究会被原生的活力所同化。短短几年，牧野便推出了他的老北京风俗系列近200幅。2011年底，又在中国美术馆展示了他的20米长卷《老北京庙会》。正是这原生的活力令人感动，感动了自己，也感动了他人。他说“我在你们中间”，画的是过去，其实昭示的是现在。画的是故人，其实就是预示当下的民间。人性与人伦之美，永远鲜活，牧兄将自己置身其中，那不灭的人文之火与牧野的激情在一齐跳跃、一齐互动，让他也着实火了起来。七年间，他才思泉涌、佳作连连。作品《老北京风俗》在“和谐杯”书画大展上拿了优秀奖；作品《消防队员》在第三届全国中国画展上赢得殊荣；作品《战友》入选“中国人民解放军80周年全军美展”；作品《七品

知县》在“‘红星杯’全国书画大赛”上再获奖项。2012年，百年名店荣宝斋又要为他隆重举办老北京系列画大展……收藏的，紧追不舍；买画的，一通儿地忙活……观者不得不认真琢磨这位身着土布衫，习惯睁大眼睛看人，敞开话匣子满口京腔如锣……看到他就能想起老北京人儿手里摇着芭蕉扇的爷们儿，怎么就能仅凭几根毛笔，便如此成功地追问历史、再现民风呢？兴许艺术属于天才，也许功夫不负有心人。“我在你们中间”，牧野如是说，也如是做，甘为草民，“为民写真”，还是一个真字，方可读懂牧野的内心世界。

随着牧野的心路历程，好似钻进北京那蜿蜒胡同。牧野兄打小就在那石狮子门墩儿旁逗蛐蛐儿、玩弹球、拍三角、滚铁环……玩闹声中，嗅着浓郁的豆汁儿和甜美的糖葫芦……在拉洋片、老八怪、耍中幡儿的人群里耳濡目染……老北京独有的风情给予这天资好艺的学子以无限灵感，他天真的把这一切视为福祉，用炭笔在纸上勾，用毛笔在纸上描，抒写这北京人的福分。他曾回忆：“我口袋里始终装着速写本，无论在哪里，无论什么时间，只要有空我都会拿出速写本画画，几十年过去了从未间断。”“看见有意思的人和事，比如庙会、胡同、门楼，这些民风民俗，感觉很喜欢。”毫不夸张地说，北京的胡同大小一千多条，他写生的足迹已是纵横千里，画稿林林总总、数以万计，习作竟达2000余幅！终于，“踏破铁鞋无觅处”，“众里寻他千百度”，蓦然回首，那恩师却在牧野身旁，他幸运地在甘雨胡同与之邂逅，巧遇了现代速写人物教父叶浅予。从此，他成为叶师门下最小的入室弟子，得到厚望与严教。从此，他的速写不再只是因为喜欢才记录，而是像叶老那样将文人画精简而利落的笔墨再度升华，变得老道而富有活力，附着在京城众生之上，恰如其分地将北京百姓特有的玩世性格活脱儿地凸显出来！我看过牧兄作画，真可谓“当其下手风雨快，笔所未到气已吞”，速写与默写的功夫盖了帽啦！那叫一个快！麻利儿的没费几笔墨，没用多少时辰，干净利索，痛痛快快，淋漓尽致地就活现出咱北京人的那股子精神头儿来！可是，当我仔细端详，把那画中人横竖瞧个底儿掉，我这才似乎明戏，原来这画中有话，画里那闲杂人等虽说有点背、发呆、卖咸鱼的，也有得意、牛逼、装大个儿的……虽说各有各的嚼裹儿，各有各的事由儿，各有各的角儿，各有各的脾气，各有各的乐儿，作揖的、行礼的、敬酒的、划拳的……但各色人等似乎都在忙乎着什么，都在企盼着什么，都在牧兄的那一摞摞的宣纸上共鸣着：平安……发达……厚德载物……包容大千……这也正是画者牧野心底的诉求吧。他说：“我画老北京，画的是我人生的经历，不是老照片。”牧野并未因旧还旧，只缘“温故而知新，可以为师矣”。历史是今天的反光镜，谁也逃不脱那光怪陆离般的折射。艺术家应是彩虹的使者，也要做屏蔽闪电的侠客。不容易呀！牧兄身背画夹走街串巷没个消停，几十年艰辛磨练，只想着把所有经历之感悟一一道来，就算这是修行苦旅，在雾中普度，他一路携来的却是明澈的霞光。我这才明白了，牧兄作画为何不复制、不模仿、不造作，不耍酷了。

20世纪，京城荟萃了不少京派画匠。齐白石大名在上，其间有陈师曾、蒋兆和、李桦、侯长春等等，都是善写京民琐事的大家。所以为“大”，都是在小人物中见其大视野，在万家悲欢的微剧中见其大光明。其中的蒋兆和尤为瞩目，他创立的现代水墨人物画，引领着现代中国人物画的走向，也深深地影响了牧野的画风。牧兄经常说：“我总是把蒋先生的画，作为自己学习的榜样，我虽然不是他课堂上的学生，可他‘为民写真’，为人生而艺术的理念一直是我的精神导师。”我在牧兄描写北京百姓的肖像画中，不难看出那皴、那染、那几多苦涩的线描里，多少有着几分借鉴。《故土难离》刻画了三个北京老人沐浴在阳光下，在瞬刻间流露出无奈、眷恋与期待。恰恰是这三个不服软儿的老坷垃

完儿，身着20世纪70年代的正统布衣，眼神里充满着不解与新奇。那老人微探着已是远不如当年那般神气的身板儿，双手还似握非握，仿佛已经丢了那垫底儿的核桃；唇齿间似张非张地微颤着，仿若想说也不知该不该说……牧兄的眼力比北京人踢飞毽儿的还准呀！一眨眼儿的功夫儿就神气活现地捕捉到如此平常的小人物、小动作、小情节，并从中见证了中国亘古未有的社会大转型，不同阶层在急剧变动和重组，大变革给京城普通人的生活带来的巨变和思想碰撞。似近似远的老北京与新北京的崛起，在拆、建两难的大冲突中产生的纠结，在他洗练的笔触下“尽精微，致广大”，真个是惟妙惟肖！

再看他的力作《老街坊》，那老辈儿满脸沧桑，一准儿的是咱老城里的活路标，四合院里的活典故，说了归齐就是屈指可数的老活宝啦。画人，要画到这个地步，画出一个时代来，深了！更何况是在宣纸上用墨，要深浅不一，要虚实对应，要行笔如写，却又水印难测。难怪国画界的画家们争论了大半个世纪，画人注重结构，是否会丢了祖宗墨韵，成了“山寨”版的洋妞儿？笔墨潇洒跑了形儿，又何以出神入化真实动人呢？其实，蒋老、叶老还有黄胄，诸多榜样早已为当今的中国写意人物的践行者们树起了一座座标杆，把这不是问题的问题化解了。牧野兄也在这个“问题”上从困惑到顿悟，他认为做画家不是目的，要以书画作为传承的载体，隐寓书画寄托自己对人生的理解。“心主百骸，心之所发”，坦坦荡荡地在大北京的文脉中“取之怀抱”，画其学、画其悟、画其志，自然也就获得了行笔洒脱的大自由。于是牧野不负京人厚望，牢记老画家们的遗训，从速写入手，捕捉生灵；从结构出发，一丝不苟。又跟随当今新锐画师毕建勋，在一起“守正创新”。他们在工作室里研习，走出画室写生，借模特绘于架上，又伏案随心泼墨，并将研究的视角触及到顾恺之、吴道子、李公麟、唐伯虎、陈老莲、任伯年，又将思索的笔触伸向五代石恪和南宋梁楷、八大山人，挥毫夜半，临池不辍，没留神，牧兄已两鬓斑白，从艺五十余载，而他，嗓门更是亮如鼓楼的洪钟了，讲起咱们的老北京来，是滔滔不绝，激情万丈。他领着我们，走近他的《老街坊》，看看他的《京城胡同里的爷们》，感受《淘宝》《小面馆》里那行笔如云、皴擦如刻，那骨法洞达的勾勒，那力透纸背的渲染……那是北京人的幽默与豪情，那是牧野在他们中间在尽情释怀……痛快！画里画外是牧野真诚的心语——或紧，或松，或张，或驰，泼辣超迈、骏快飞扬、诙谐流淌而又厚重沉雄。牧野的艺术妙就妙在是自然而然的放松；高就高在那思逸神超之韵，画在瞬间交流的情景中，精准地写意出人物的精神层面；好就好在是追求真我，将笔墨往还于大爱之中。

虽说金融街西扩势不可挡，CBD东进在望，虽说运河不再是灯塔独立，就要像浦东那样，尽管北京要大变化，但，北京精神依然。不变的是六朝古都悠久的文化。不变的是牧野还在坚守，还在追逐心中的梦想——京韵大鼓敲起来！京胡阵阵响起来！牧野老兄傍着他的北京爷们儿和姐们儿们风风火火地唱起来：“皇城根儿，老北京的魂儿……北海后海什刹海，皇城四周是大宅门儿……要看玩艺儿去天桥，撂地的全是能耐人儿……北京爷们要面子，字画也得要名人儿……”

看京画儿，要名人儿！瞧好儿吧！您呐！牧野会有更多的作品满世界儿！听响儿吧！您呐！画里画外闹京城，一起感动咱这活力更生的“四九城儿”！画里画外抖精神儿——“为天地立心、为生民立命、为往圣继绝学、为万世开太平”。

2012年除夕炮竹声中赏牧野佳作有感

肖和

老北京的魂儿

——牧野老北京印象

皇城根儿，老北京的魂儿，胡同串子小门墩儿；
东富西贵四合院，住的全是有钱人儿；
北海后海什刹海，皇城四周是大宅门儿；
东四西四大牌楼，南城北头儿有前三门儿；
四九城门全拆了，唯存车站后边老城堆儿；
会馆围着琉璃厂，天地日月各有位儿；
南北东西笔直的道儿，拉洋车的改三轮儿；
永定门里有电车，向北直达到前门儿；
前门楼东火车站，上车都是东北人儿；
要看玩艺儿去天桥，撂地的全是能耐人儿；
耍杂技、唱曲艺，老八怪有赛活驴儿；
拉洋片的大金牙，单口鼻祖朱绍文儿；
撂跤、中幡、唱皮影，大狗熊的双簧逗死人儿；
数来宝名家曹麻子，练杠子的能扯顺风旗儿；
油锤灌顶硬气功，车技顶碗变金鱼儿；
吹拉弹唱艺人多，新凤霞成大名人儿
撂地卖艺得吃苦，熬出大师侯宝林儿；
肚子饿了您奔北走，让您吃得美滋滋儿；
廊坊胡同二三条，吃喝玩乐有名门儿；
鲜鱼口小吃了不得，豆汁焦圈儿驴打滚儿；
麻豆腐就得羊油炒，卤煮火烧小肠陈儿
白水羊头爆肚冯，川、鲁、淮、粤改京味儿；
渴了您喝九龙斋，茶馆您得有银子儿；
还有酒缸管您醉，
吃鲜货？甭着急，
门口外边有挑子儿；
撑着您吃糖葫芦儿，天津卫叫大糖堆儿；

乐家老店有同仁堂，坐堂大夫给行针儿；
换身行头有瑞蚨祥，立马穿上裁缝衣儿；
毛窝破了没关系，内联升里试鞋子儿；
嘿！地道，爷再买个礼帽儿；
转身就进照像馆，大北里边留影儿；
戏院子上演大探二，今天不听爷有事儿；
顺道给老人买八件儿，稻香村里尽孝心儿；
面人糖人拨浪鼓，买上一个给妞子儿；
赶奔花市儿买绒花，就是为了哄媳妇儿；
向西来到琉璃厂，鼻子上架着眼镜子儿；
您是文人要四宝，牛逼烘烘买墨汁儿；
北京爷们要面子，字画也得要名人儿；
荣宝斋是老画店，专给皇宫印签儿；
忙活一天要回府，扯着脖子喊三轮儿；
字画挂在您府上，唐寅真迹大美人儿；
沏壶碎心儿里美，盘子里放着小点心儿；
糖火烧、蜜麻花，满桌子剥的栗子皮儿；
怀里秋虫叫的响，葫芦里装的是蝈蝈儿；
水烟袋嘬一口，眼里瞅着玉扳指儿；
抬头看见笼子里的鸟，
哎呦！我靠！
忘给宝贝儿添点儿水儿；
转身瞧见京巴狗，还得给它洗盆子儿；
晚上饭局会朋友，全聚德吃烤鸭子儿；
临走给二老请个安，北京爷是大孝子儿。
嘿，爷别忘了，白云观正月烧香儿。

马民
辛卯四月初五

03 大杂院印象
04 牌局
05 写大字
06 少爷
07 酒逢知己
08 茶馆
10 吃亏是福
11 茶道
12 牛饮
13 廊坊头条
14 白水羊头肉
15 澡堂子
16 贴秋膘儿
18 侃大山
19 提溜水
20 当家做主
21 孙子兵法
22 小铺
23 北京鸟人
24 鼻烟儿
25 磨冰刀
26 儿时忆旧
28 孝子
29 蝈蝈儿
30 份虫儿
31 老北京茶馆

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

32 爬城墙
34 克朗棋
35 茶汤
36 哥们儿
37 弹球
38 长途汽车
39 粪霸
40 的哥
42 儿时的梦境
43 上圈
44 掏粪工
45 三九
46 烤肉
47 笑话儿
48 摇煤球
49 旱烟
50 臭豆腐
51 钉马掌
52 窖冰
54 森林之王
55 银锭桥
56 龙嘴大茶壶
57 故土难离
58 和谐
59 立冬
60 门神

图 版

大杂院印象　69cm×69cm

牌局　69cm×69cm

写大字　69cm×69cm

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com