

程大利畫集

A COLLECTION OF PAINTINGS BY CHENG DALI

吉林美術出版社
JILIN FINE ARTS
PUBLISHING HOUSE

程大利畫集

劉海粟

百歲圖一

責任編輯 朱孝達
裝幀設計 朱成梁

(吉)新登字06號

程大利畫集

吉林美術出版社出版	深圳華新彩印製版有限公司製版
吉林省新華書店發行	江蘇新華印刷廠印刷
1992年6月第一版	1992年6月第一次印刷
開本：787×1092毫米1/16	印張：6.5 印數：1-2000冊

ISBN 7 - 5386 - 0238 - 0

J .148

定價：39元(平)

定價：48元(精)

偶 爾（代序）

沈鵬

偶爾看到程大利名款下的一方圖章“師心居主”，不由得想：大利對於創作中的“心”與“物”，“主體”與“客體”之間的關係，是否有着不同尋常的見解？

此刻我與大利異地而處，這短文又索求甚急，來不及聽大利談他的高見。但是，倒也助長了我的自由想象。我讀過大利的文章，覺得作為美術理論家的程大利，兼具開拓與嚴謹的特色，能夠包容各派而又堅持方向。在“心”與“物”、“主體”與“客體”之間，他無疑立足于師法造化，內得心源。然而文藝創作中的辯証法與機械論的界限常常也就在於：後者離開人的實踐，忽視或取消人的主觀能動作用，把藝術與生活的關係簡單地理解為“鏡子”式的如實反映。對此，喜愛文人畫、承傳文人畫的程大利，當然是不取的。文人畫這個重要的中國畫流派，一向重視作者（文人）的主觀意識，甚至像清代的戴熙，雖然肯定“以造化為師”，卻又宣稱“吾心即造化”，“吾心自有造化”。但是我們還不能據此斷定這位《習苦齋畫絮》的作者一切由主觀的“心”出發，因為他又說畫譜上的某家某法無非是“摹繪造化”，所以他說的“造化在心”又有着反對泥古的意義。對於戴熙一類文人畫家，倘若不是從他們的全部理論與實踐進行具體分析，很可能得出不全面的結論。

于是我想，程大利的“師心”，應是爲着強調創作中的主觀能動作用而來的，特別是針對學習先輩傳統的態度和方法而來的。只要回想一下石濤題畫中反對因襲模仿不求獨創的那句名言“師古人之跡，而不師古人之心，宜其不能出頭地也”，就可以對大利“師心”所指進入豁然開朗的境地了。師古人之心而不僅師其跡，是每一個真正忠實于生活的畫家必然得出的結論。由“師心”的釋疑，我聯想到對於石魯那有悖于傳統“以形寫神”論的“以神寫形”，也可以作同等觀。從石魯的全部理論與全部創作來看，他的“以神寫形”，是對創作過程中主觀能動作用的強調，對“氣韻生動”的高度重視，是作者本人在創作過程中的獨特體會。如若由此得出石魯創作純出主觀的結論，必定損害原意。

正當盛年，四十六歲的程大利，從基層文化工作做起，現今在江蘇美術出版社社長兼總編輯的崗位上從事開拓性的工作。任務的繁重、艱難，親身經歷過來的人最能深知。大利也與許多同行一樣，會發生“編創矛盾”；但是，既然“編”與“創”處在同一個人的統一體中，兩種矛盾的對立方面若是處理得當便能夠朝有利的方向轉化。大利的多才與多能，我想不僅由于他精力充沛，而且同他的個性、氣質、以及全部閱歷和目前工作的條件有着密切關係。中

國畫創作，在一定程度上我們不妨說是他的余事，日本大村西崖便說過“文人之畫，原爲文人之余事”（《文人畫之復興》）的話。大利從事多種活動，讀書編書，給予他的中國畫創作以良好的滋養。業余縱筆寫意，興之所至，或人物，或山水，或花鳥，輕鬆自然；清雋淡雅之中，發揮他對人生對藝術的遐思；構圖的空靈，綫墨的交互爲用時常透露一股靈氣。看他那些澄懷以觀道之作，很難想出他在八小時之內的勞動有多麼緊張。我與他曾不約而同地說，彼此的些微創作都是“輪作”與“間作”的產物，說到這裡我們都開心地笑了。也許正因爲八小時內十分緊張，所以他的作品恰好是八小時外的一種解脫，一種靜觀，一種超然，具有一種越出功利之外的境界。雖然如此，程大利卻并非遊戲人生。我們不妨以他的入世精神與藝術追求，看待這位“師心居主”。他的創作，可能還要經歷由博返約再由約臻博的循環往復，在更高的個性化的層次上作不停頓的追求。

是爲序。

1992年乍暖還寒之春于北京。

胸中激情 筆底風雲

孫少楷

大利是一位有追求有個性的中年畫家。

我與大利的相識相知始於一次偶然的邂逅。幾年前，我參加全國《美術之友》編委會，聽到不少同仁問到程大利來了沒有。我一驚，他不是一位畫家嗎？後來才知道，他不但是一位卓有成績的畫家，而且是一位埋頭苦干的出版工作者，肩負着江蘇美術出版社社長兼總編輯的重任。他在同行中有較高的聲望和影響，大家都喜歡他。我們結識後，他那敏捷的思維，豁達的性格，穩健的作風，熱情而誠懇的為人，給我留下了相當深刻的印象，很快便產生了一種信賴感。

我與大利是同輩人，心靈和語言相通相投。往往一封簡短的信，一個問候的電話，便能心領而神會。我們這一代的知識分子有着大體相似的苦樂悲歡。大利小我幾歲，年輕時代趕上“文化大革命”，高等學府的大門向他關閉了，而“廣闊天地”的門向他敞開，於是，在人生的旅途中他經受了許多的磨難，高爾基說“磨難是一所最好的大學”，對於有志者的確如此。對藝術的執着，使他自覺地走上了一條成才的道路。苦其心志也好，勞其筋骨也好，餓其體膚也好，他的畫筆始終沒有停過。多少個日出與日落，多少次夏雨與冬雪，他全然不覺，快

圖 錄

- 1 《安國寺記》文意
- 2 塵外身心空中歲月
- 3 小舟從此逝江海寄餘生
- 4 屈子行吟圖
- 5 禮愛野人真
- 6 行到水窮處
- 7 直指人心見性成佛
- 8 林中縱馬圖
- 9 才下眉頭又上心頭
- 10 這次第怎一個愁字了得
- 11 小脚跟難登白玉堂
- 12 閑來野處聽流水
- 13 春江垂釣圖
- 14 黃茅崗醉眠圖
- 15 龍城飛將圖
- 16 起坐不能平(爲東坡寫照)
- 17 曹雪芹
- 18 岳飛詞意
- 19 歸思圖
- 20 吐納圖
- 21 知音自有松風和
- 22 賣炭翁
- 23 欲將心事付瑤琴
- 24 不吝百身輕
- 25 馬致遠詞意
- 26 劉伶造像
- 27 相對無言味更長

28 林中禪影
29 溪畔清音
30 騎射圖
31 蘇東坡
32 我欲乘風歸去
33 獨在異鄉爲異客
34 甘南藏民
35 江海觀水流
36 扇面小品·戴月荷鋤歸
37 扇面小品·竹影搖紅
38 不求人誇顏色好
39 朝陽出海雲烟一空
40 西伯利亞印象
41 黃河以西
42 花溪日日復西來
43 江南好
44 北方
45 乍暖還寒時節
46 冬日寂岩
47 瓊島
48 古剎烟雨
49 此中有真意欲辨已忘言
50 味淡聲稀處
51 聽松
52 秋色賦
53 有此佳處
54 朝陽出海

55 西當太白有鳥道
56 平沙落雁
57 綠蔭深處人家
58 江南春
59 閑來信手一揮
60 願爲持竿叟
61 扇面小品四幀
62 寵辱不驚花落開
63 清水之趣
64 甘南所見
65 昨夜西風凋碧樹
66 論道圖
67 若到江南趕上春千萬和春住
68 但願人長久
69 風怡浪靜時
70 皖南山水圖
71 清涼世界
72 面壁圖
73 曾經陽朔好山無
74 五駿圖
75 駝鈴叮嚀進天山
76 離騷詩意
77 琵琶行詩意
78 仍在亂峰間
79 揮琴送落日
80 流水落花春去也

塵外身心空中歲月

庚子年
大利筆

