

中国
当代著名
画家
个案研究

北京工艺美术出版社

主编 贾德江

程翔宇

CHENG XIANGYU SHUIMO SHANSHUI

水墨山水

图书在版编目 (CIP) 数据

程翔宇水墨山水 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2005.9

(中国当代著名画家个案研究. 第4辑)

ISBN 7-80526-596-8

I. 程… II. 贾… III. 水墨画: 山水画—技法 (美术) IV. J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 110624 号

责任编辑 陈高潮 陈朝华

责任印制 宋朝晖

装帧设计 秋 韵

中国当代著名画家个案研究

程翔宇水墨山水

出版 北京工艺美术出版社

(北京中轴线和平里七区16楼 邮政编码:100015)

发行 北京工艺美术出版社

全国新华书店经销

制作 北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 889毫米×1194毫米 1/12

印张 3.5 印数 1—3000

版次 2005年10月第1版

印次 2005年10月第1次印刷

ISBN 7-80526-596-8

9 787805 265964 >

ISBN 7-80526-596-8/J·423

全套10册定价:300.00元

本册定价:30.00元

编辑人语

发表在本书内的这批山水作品，是画家程翔宇近年来的写生之作。细读这些作品，我们发现画家不仅扎实的传统笔墨功夫令人赞叹，还是一位善于捕捉生活之美的艺术家。表面看来，他的山水画似乎仍是“再现”型的写实绘画，其实不然，实则是“再现”之中浓缩着强烈的个性表现力。他的每一幅画，都如同一首山水诗，给欣赏者一种幽静之美、素朴之美、苍润之美。他把自然山川的感性形态和主观情意、笔墨情趣交织在一体，使客观物象的形在画幅之中充满了生机，饱蕴着“趣灵”。正如明代袁宏道所言：“世人所难得者惟趣。趣如山上之色、水中之味、花中之光、水中之态，虽善说者不能下一语，惟会心者知之。”

显然，程翔宇的写生作品是以“山水质有趣灵”为审美原则的，以娴熟精炼的传统技法为基石，又恰如其分地吸收了西洋绘画的透视与构图的基本法则，而且毫无痕迹地融入中国画“以心写画”的美学体系中，执著地去探求中国山水画艺术传统与现实生活相契合，清新的生活趣味与松动灵韵的笔墨相交融，寓沉稳质朴于寻常清丽之中，寄雄浑豪放于秀润淡泊之内，从而体现出画家对山水画美学价值的追求。

唐志契在《绘事微言》中云：“自然山性即我性，山情即我情。”程翔宇的许多作品无论是巍巍太行、咆哮的江河，抑或是秀美的江南山水，都能达到山川之“性”与画家感情之“情”的统一。在对山水物象的再现中，都能把“以意为主”寓于其中，使得“意造境生”，抒“山情即我情”之喟叹。使观者“情因景发”，在感情化的“不尽之境”中受到感染，潜移默化地发挥其审美作用。或许，这就是程翔宇山水画艺术成就的重要表现之一。

文
贾德江

■ 程翔宇

■ 1959年生于河北文安，1981年毕业于河北理工大学（轻工分院）美术专业。

■ 现为文化部中国美术创作基地常务副主任，中国国际书画艺术研究会理事，香港文化艺术交流促进会副会长，《美术观点》、《大美术》杂志副主编，《大美术报》主编

■ 作品曾获1992年建党七十周年河北省美术作品展一等奖、文化部2000年世界华人艺术展铜奖、1998年中国“黄河魂”艺术大展优秀奖

■ 作品曾入选1991年国际水墨画大展，2002年纪念《毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话》发表60周年全国美术作品展，第二届全国中国画展，2004年全国中国画展，彩墨空间——中国画名家提名展，全国中国画名家作品邀请展，第十届全国美术作品展

■ 作品曾被中国美协、中国文联、《人民日报》、大连艺术展览馆、河北画院及海内外多家艺术机构收藏。先后在中国美术馆、河北画院、萧龙士艺术馆、经典艺苑等举办个展

■ 作品曾在《文艺研究》、《美术观察》、《诗刊》、《中国书画报》、《中国文化报》、《美术报》、《中国旅游报》、《国画家》、《书与画》、《大美术报》、中央电视台、北京电视台、河北电视台、南京电视台等多家报刊媒体均有专题报道，介绍其个人艺术成就

■ 出版有《程翔宇山水画选》、《古巷品逸——程翔宇作品集》及《美术观点》推出中国画名家优秀作品·程翔宇等

当代山水画家

程翔宇 艺术档案

封面 / 山顶水田（局部） 2005年 纸本

封底 / 秋树静亭（局部） 2005年 纸本

苍茫山水意

——程翔宇的山水谈 梅墨生

秋云放雨静山林 2002年 纸本 33cm × 33cm

春水潺潺 2002年 纸本 33cm × 33cm

画家程翔宇是我在美校的同班同学。

忆昔年三十位同窗，当时之好学不倦，当时之锲而不舍，当时之少年任气……似早已成过眼云烟。而今仍不弃画业者，已寥寥无几，程翔宇就是这仅有的几人之一。而且不管其工作生活如何变化，他始终未放弃这一事业，可以说，在他心目中，勤奋画艺，求索美感，已然是不可移易之毕生追求。

翔宇家居廊坊地区，依傍白洋淀。此地湖水浩淼，烟波苍茫，春日则鸭鹅湖柳成天然画卷，夏日菱荷香风飘逸数十里，秋日则白芦花瑟瑟于西风，冬日一派宁寂而萧然的北国风光。这种地理环境，自然会深深感染这位心中充满诗情画意的人。他近年之独钟情于山水画创作，或助缘在此。

历史推移，人文代迁。古来论画之分宗别派，于今已渐成旧观。不过，当下画界俗议，异常有南北画派之说，此说与晚明莫是龙、董其昌倡言南北宗似有不同，然二者之间或不无一丝瓜葛。今人之论南北，每从地域画风立论，谓南文秀而北质朴，谓南空灵而北实在，谓南优美而北雄壮，或以山水之陆俨少为南派，李可染为北派等等，不一而足。探究莫、董二氏之论南北宗，系移禅学入画论，明确指出“但其人非南北耳”——不是从画家活动地域着眼的。概括而言，以文人画为南宗，水墨渲染，书卷气为尚；而行家之画为北宗，功力胜于天然，丹青刻画为貌。联系古今二论，似亦有一脉相牵。

证诸当代画坛，南北之分显见，有无宗派也难说。即以陆俨少先生山水而论，其中亦不乏雄浑刚健之趣，李可染先生之山水则亦常有水墨氤氲之机，自不待言。如今世界，文化交融，人事往来，已不似古代之悬隔。但是，异域人文，必各有因革，此物事之常理，画事当不例外。

面貌逐渐自立。他的山水画，在深入学习北方山水画风的基础上，山水的清灵气息，于苍茫浑朴中求清空秀逸，不能不说这是98年他又南下杭州，访友问师于中国美术学院，2003年又进入中国艺术研究院第三届中国画名家班，试图再作努力。而如今，他的努力有了新收获。今年的十届全国美展，他的山水作品入选。在从事编务之余，他还要抽出时间和精力从事创作。随着视野的开拓，他的实践也日益扎实而稳健。对厚重意蕴的追求，对色墨浑融的尝试，对构成图式的设计，都显得更为成熟和完美。

总体而言，程翔宇的山水画创作，既重视构成法则的运用，又重视整体意境的营造，而在表现对象的写实刻画上力求真实精到，在气象意蕴上又努力制造迷茫境界，甚至借鉴抽象符号入画，使写实与写意相结合，可见他对中国画传统有着深刻的理悟。

程翔宇为自己设计的山水道路是不平坦的，因为他并不满足于小巧式地制作出一种小面目。为此，他要更加深入地研究传统和感受自然，沉潜于山水之中，一步一步走向自己的审美圣殿。以他多年养成的韧性与对艺术的执著之志向，我们有理由相信他会实践并实现这一美好的追求。我为他的山水实践鼓劲——以一个老同学的心态。

2004年10月于北京化蝶堂寓

01

程翔宇水墨山水

《烟雨江南》作画步骤

步骤一:注重画面整体布局,用苍劲多变的中锋笔勾出树木、楼阁,重气象、讲开合。

步骤二:深入刻画,注重树在整体中求丰富。树与树之间既要形成相互交融,而又保持相对丰富独立,粗细繁间,皴擦点染,疏密有致。

步骤三:在深入刻画的同时,画出远山,用笔要沉着痛快,笔意恣率,水墨融融,在墨色的递增中强调层层积厚,使画面苍茫厚重。

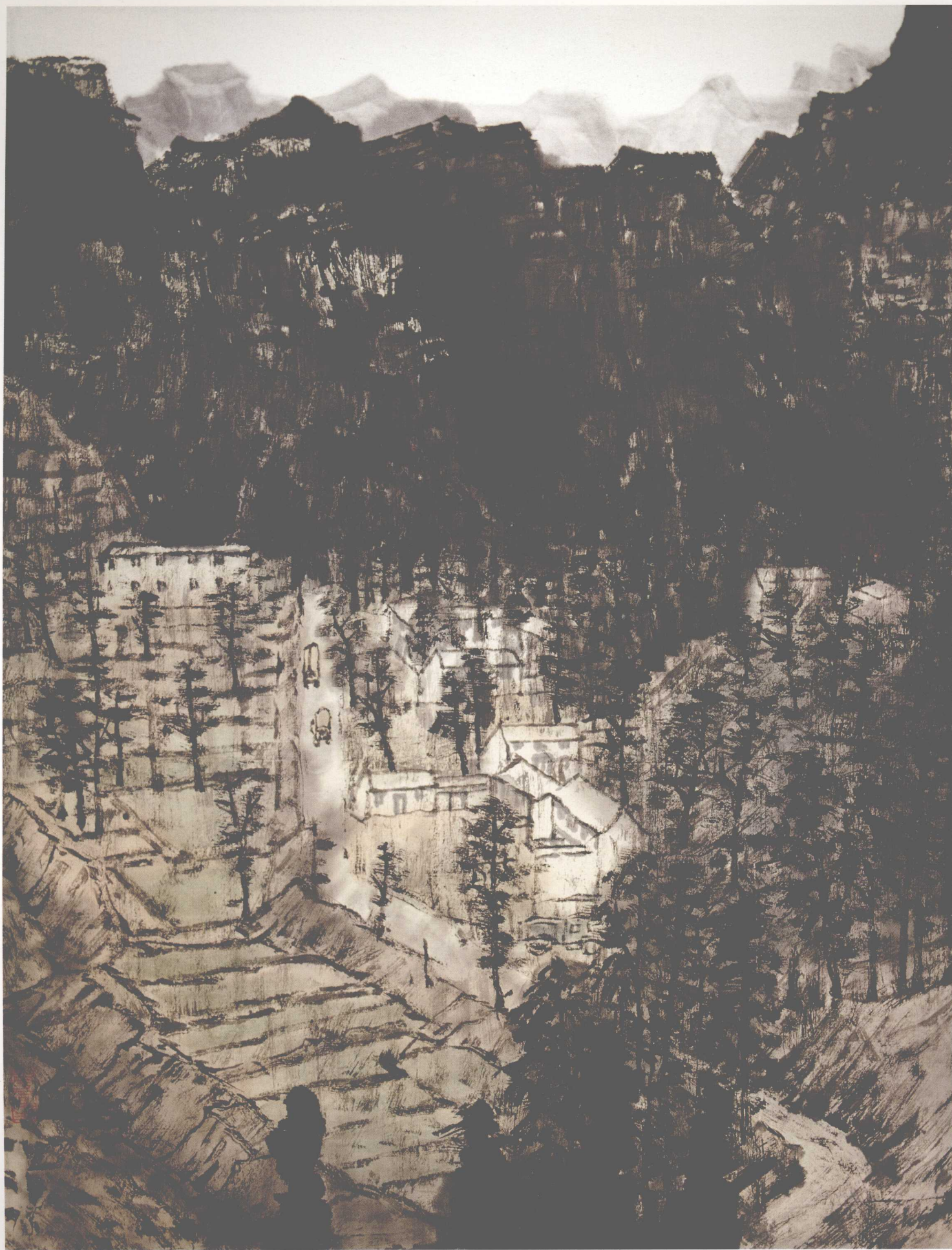
步骤四:画面以花青为主色调,辅以淡赭,做到墨色相映,水墨氤氲,墨色华润透亮,营造出江南春雨的气氛。

苍林秋影 2002 纸本
34cm × 43cm

艺术来源于生活，发端于人们丰富的理想性，这也是艺术具有永恒生命力的原因，所以现实生活并不等于艺术，否则艺术家的存在就没有意义。艺术家的能力在于将现实

生活中具有感染力的事物用创造的艺术形式，表现出事物的精神来。在《苍林秋影》中画家以松动苍润的笔墨营造了一个幽寂、苍茫的境界，使人感到是自然生命的万籁音响。

太行行旅 2003 纸本
58cm × 44cm

笔墨是中国画的美学概念，而水墨是中国画的材料和画法概念，二者相关而非一物。水墨人人能知，笔墨则非人人可懂。画家以自然为依托，用以苍厚的笔墨猎取到大自然的美丽和盎然的气息，明丽苍厚、生动而鲜活。

壬午年夏月
程翔宇

05

程翔宇水墨山水

浓阴 2002 纸本
33cm × 33cm

听雨 2001 纸本
34cm × 46cm

画以生活为营养，生活藉画以显精神。《听雨》、《春雨淡淡》这两幅作品，是画家直面生活、观察物象的结果。我们说唐、宋、元的绘画品格高，原因在于它既

是从现实中来，又是从画家心里来的，所以它既是自然的又是内心的。画家敏锐地捕捉到了自然生命盎然之气，具有强烈而又永恒的亲和力。

春雨淡淡 2000 纸本
46cm × 68cm

秋雨静山林 2002年 纸本 33cm × 33cm

燕岭秋风 2001 纸本
34cm × 44cm

笔墨是联结着物质与精神的一个中介物，它是传统中国画的一项必不可缺的认知内容与表现因素。笔墨精妙，是理想的

中国画标准。不同时代不同的艺术旨趣，有不同的要求，重要的在于要不断创造，力辟新境。

风泉清听 2001 纸本
34cm × 44cm

清代石涛说：“搜尽奇峰打草稿。”直到现代的李可染被称为“写生画派”的大家，都表明写生是中国画升华的大法。清代邹一桂说：“用意、用笔、用色，一一生动，方可谓之写生。”以大自然为摹本，以

造化为师，采撷山川万物的灵气与生机。人与自然对话中才能参与造化，化机在手，物我交融，情景交融，体现出有我之境，又能体现出无我之境。创造出赏心悦目的山水意境。

溪山晴岚 2002 纸本
44cm × 48cm

年年都有一个秋

2002 纸本
44cm × 59cm

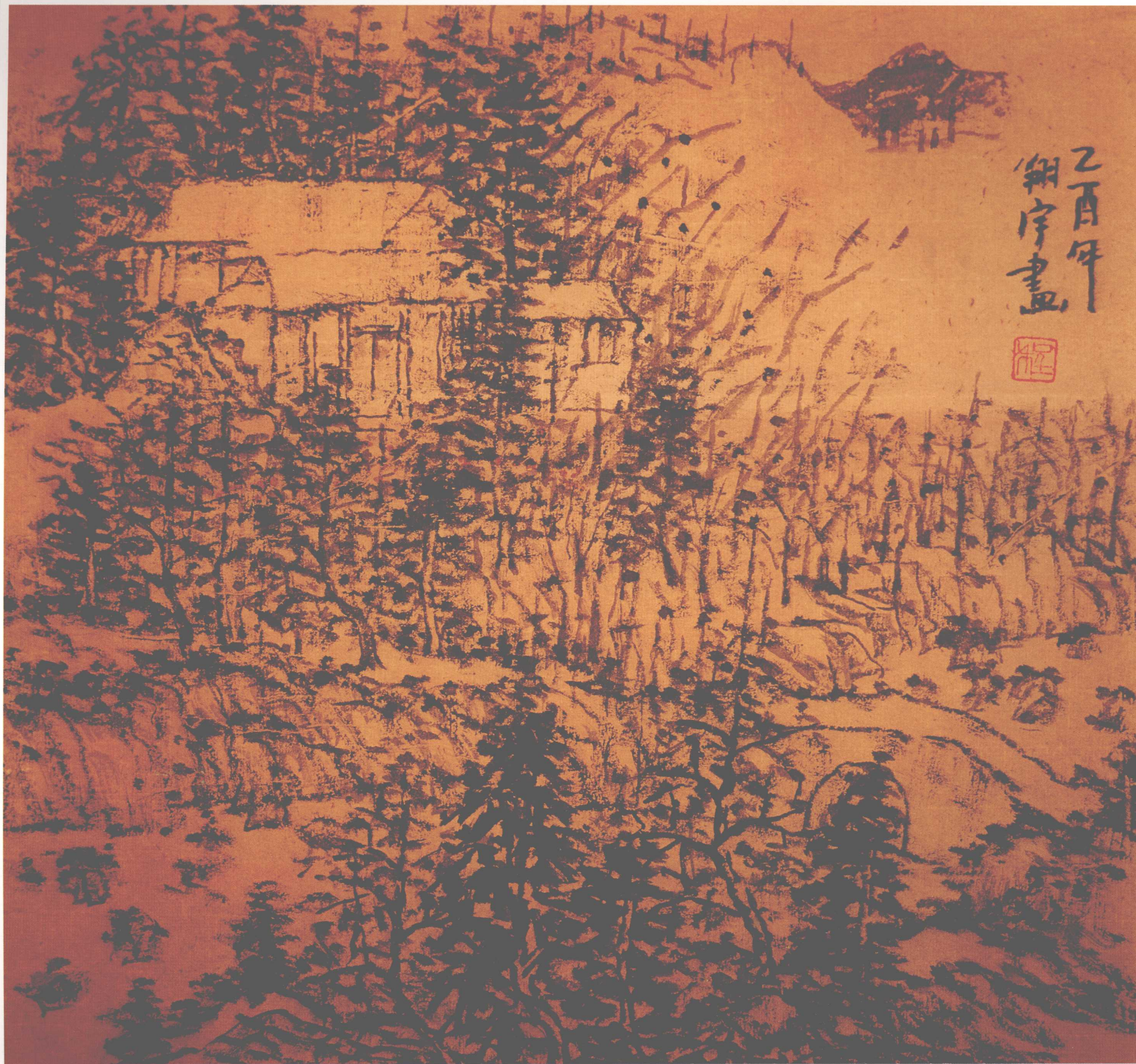

秋风 2002 纸本
44cm × 48cm

秋色 2002 纸本
44cm × 48cm

溪山秋远 2005 纸本
35cm × 37cm