

上海画院

少女与鹿
程十发作

主编：徐智

《上海画院》杂志

主 办：中国香港国际传媒出版社有限公司

出 版：《上海画院》杂志社

社 址：香港湾仔洛克道173号金威商业大厦18楼A

名誉社长：程多多

社长 / 总策划：杨可

协 办：北京盛世盛唐国际文化艺术发展有限公司

北京可杨文化发展传播有限责任公司

北京翰墨怡香图书发行有限责任公司

顾 问：(排名不分先后)

刘文西 喻继高 杨长槐 贾浩义

陈冬至 徐启雄 马振声 吕云所

梁 岩 李宝峰 张鸿飞 李乃宙

朱理存 任惠中 程宝泓 戴 卫

主 编：徐 智

副 主 编：王锡铭

特邀主编：吕大江

执行主编：王 艳

编 审：王 芳

校 对：杨庭巧 张 丽

发行部：郑贵宏(新加坡) 韩 枫

美术编辑：杨可庭 徐 丹

北京通讯地址：北京市宣武区南新华街3-5-1号

上海通讯地址：上海市闸北区芷江中路361号

电 话：010-87871152

邮 编：100052

邮 编：200071

E-mail: xinyi7892@163.com

注册登记号：36763474-002-05-06-5

国际标准刊号：ISBN 962-8581-87-2

定 价：人民币38元 / 港币48元 / 新币18元 / 美元10元

声明：本刊所有图片及文字作品经著作人授

权本刊使用，未经许可，不得以任何

形式或手段复制、翻印、传播，违者

必究。

目
录

推陈出新“程家样”

——谈程十发的绘画 1

◎陈翔 / 文

赵俊生的画

..... 21

◎傅京生 / 文

胡言乱语

..... 41

◎张培成 / 文

中国绘画重“神”传统的当代考察

——由两则经典画论引发的一场对话 61

◎孙金楠 / 文

穿透水墨的力量

——陈钰铭水墨人物略谈 81

◎祝振中 / 文

摸石子过河

——评李洋的人物画 101

◎于仁 / 文

现实与理想的“幻化”

..... 121

◎杨斌 / 文

典雅灿烂的唯美主义

——再谈于文江的画 141

◎康征 / 文

程十发

1921年生，上海松江人。名潼，斋名曾用步鲸楼，不教一日闲过斋，现称三釜书屋。修竹远山楼。幼年即接触中国字画，但给他印象之深莫过民间艺术。1941年毕业于上海美专国画系时，山水画笔墨已颇具功力。上世纪50年代以来，以连环画、插图影响于画坛。此后，艺术视野不断拓展，“取古今中外法而化之”，在人物、花鸟方面独树一帜。

程十发多才多艺又勤奋多产，很早就形成自己独特的画风。他的作品，笔墨洒脱精湛，气韵生动，抒情而浪漫。在人物、花鸟、山水画三大门类中，他善于贯通其中融为一体，具有纵横挥洒，浑厚、古朴、生机盎然的艺术效果。即使是书法艺术，同样显示了奇突、清丽的艺术特色。作品《丽人行》根据唐代大诗人杜甫同名诗而作，但取“三月三日气象新，长安水边多丽人”句意，重点塑造了几位青年女子游春、惜春、恋春的爱美之心和天清气爽的舒朗心境。在中国传统人物题材中，钟馗是程十发百画不厌的一个。他曾经说：“钟馗就是我。”不过，他笔下的钟馗与其他画家的钟馗不同：善良、幽默、机灵、闲淡，毫无怒威之气。晚年，画家多作花鸟画，笔法、墨法更趋灵动，色彩明艳，构成新颖。连环画代表作品有：《列宁在一九一八》、《列宁的故事》、《胆剑篇》、《画皮》、《老孙归社》、《孔乙己》等。《孔乙己》荣获首届全国连环画绘画评奖二等奖。程十发长期任上海画院院长，是一位成就斐然、中外盛誉的艺术家。

推陈出新“程家样”

——读程十发先生的绘画

◎陈翔 / 文

作为当今海上画坛最有代表性的人物，程十发先生的绘画以独特的风格和巨大的影响力引领风骚，他的绘画理念和作品，不仅继承了海派绘画的内在精神，更开启了新的绘画探索的历程。

“海派无派”是程十发先生对海派绘画的阐释，这种睿智的概括一针见血，恰当地表达了海派绘画的独到之处。海派绘画的海纳百川，宽容博大的胸怀，形成了各家各派各得其所的宽松环境，促进了艺术创作，营造出繁荣兴盛的艺术现象，抛去纷繁复杂的表

面现象，抽丝剥茧，程十发先生机敏地捕捉到其中的基本精神，并从中汲取艺术营养和力量。这是他过人之处。

说到海派绘画，远可追溯到董其昌，近可论及赵之谦，而吴昌硕、任伯年等皆为海派的中流砥柱。虽然在海派发展过程中，名家辈出，佳作纷呈，面目各不相同，旨趣相异，但有一点却是共同的，那就是艺术探索始终与中国城市化进程联系在一起。可以说，海派艺术充分体现了传统绘画对中国近现代城市市民

■程十发作品 纸本

◀清音

▶苏武牧羊

审美意识的适应,这种互动的适应使得海派绘画得以拥有广大的欣赏者、购藏者,而这种适应的背后则是海派艺术家在中国画推陈出新上的成功实践,传统绘画的继承是有选择性的,在去粗取精的基础上,传承具有可塑性的部分,或加以沿袭,或加以改良,和艺术家所思相融合,促成传统绘画的现代化、时代化,而一大批对当时城市生活真实反映的佳作使得中国传统绘画有效地获得了当下的意义。同时,在笔墨技巧的开掘上,融入书法用笔的同时,也适当借鉴西画的某些方式,尤其是学习并掺入了西洋画的造型手段,进一步丰富和发展了中国画笔墨的表现性,艺术家的描绘能力也得到了一定的提高。

正是在这样的基础上,新一代海派艺术家得到了营养丰富的艺术土壤。当然,传统或许可以成为家底,然而艺术的成功还是取决于自身的努力。程十发先生有着极高的艺术天赋,这种天赋并不仅仅表现为笔墨上的独具个性,更关键的是在于他能对海派绘画的传统有精辟的阐释和准确的把握,这来源于他对艺术独到的、深刻的领悟。

当然,这并不是说程十发先生的艺术全赖于他的天赋,实际上,他在艺术田地的辛勤耕耘,刻苦勤奋,或许只有他自己以及最亲近的人才有了解。

天才加勤奋,铸就了程十发先生的艺术品格。可以说,他的中国画无论人物、花鸟、山水,无所不能,无所不精。显示出他全面的艺术才能和成就。

人物画是程十发先生成就最为突出的画种,他的人物,造型独特,笔墨奔放,形神俱备,趣味盎然。

在一定程度上,程十发先生的人物画承袭了陈老莲的人物风格。当然,可贵的是,程十发先生并没有只停留在笔墨技巧的层面,而是将陈老莲人物画中的神韵有效地化到自己的人物身上,从而使得他笔下的人物,尤其是那些古代圣贤,都具有一种超凡脱俗的精神气质,提升了整个画面的意境。

如果说传统人物画给了程十发先生人物画以丰厚的艺术滋养的话,那么,丰富多彩的生活则真正成为他艺术创新的源泉。上海中国画院成立初期,就要求画师深入到火热的生活当中,去捕捉时代的脉搏,体验时代的精神,反映时代的人物。而程十发先生是主动下生活的画师之一,他背起铺盖,走向农村的时候,是真实而又虔诚的。他是真正的艺术家,因为他为了艺术,是全心全意的,也是诚心诚意的。正是这份真诚,才使得他真正在艺术创新上有所收获。实事求是地讲,在当时的画家中,并不是所有的画家都是自愿下到生活中去的,同样,真正在生活中捕捉到创新的灵感,并改变、改良甚至创新自己艺术风格的,程十发先生是十分成功的范例。这其中有一次深入生活成为关键,一是深入到市郊农村,与农民同吃同住;一是深入到云南少数民族地区,画了大量写生作品。如果说他获得全国青年美展银奖的《歌唱祖国》是他前者的艺术成就,而后来影响更大的少数民族人

变化，形成与古不同、与人不同的独特程式。这种程式成为具有标志性的程家样，成为当今海上画坛人物画的又一范型。

程十发先生的花鸟画汲取明清写意花鸟的精髓，尤其得力于任伯年的点垛画法，形成恣意畅达、明艳清新的独特风格。

画花如画人，这是程十发先生花鸟画的精彩之处。所以，用“以神写形”来形容他的花鸟画是非常恰当的。而他出神入化的笔墨技巧，更是使他的写意花鸟达到了心手相应的程度。

点垛花鸟的关键，在于以干净利落的用笔准确生动地反映花鸟的形与神，这其中不仅仅是笔墨技巧的熟练运用，更主要的是这种熟练的笔墨技巧既能恰到好处地表现出花鸟的形体，又能将笔墨本身的精神与花鸟的精神合二为一，这便是程十发先生最为成功的一面。

充分运用中国画圆锥型毛笔的特性，充分运用净水宣纸的晕化作用，将线条、块面相互呼应，墨、水、

物画，则是他后者的实践成果。

从写实到写意，不仅仅是笔墨风格的嬗变，更是程十发先生艺术蜕变，确立自身艺术风格的关键一步。

笔墨的潇洒自如，造型的生动明快，构成了程十发先生人物画最主要的艺术特色。

书法用笔的入画，拓展了中国画笔墨的表现力，而程十发先生则别出新意，他不是简单地将书法用笔挪用到绘画当中，而是将绘画线条适度地书法化，尤其是使绘画线条具有了书法的意味，而不是停留在表面上。因为书法与绘画在线条的运用和表现上，在实质上有不同的地方，而这种实质上不同的地方，却被程十发先生巧妙地把握住，从而施用于他的人物画上面。因此，程十发先生的人物画在笔墨处理上，既具有传统笔墨的神韵，又具有准确生动的现代造型，更具有引人注目的程式。

强调对比，通过精细、浓淡、疾徐、轻重等等的

■程十发作品 纸本

- ▲人物写生
- ▲人物写生
- ▲郭鹰肖像

色相渗透融化。在了无痕迹的笔墨表达中，体现出人意料的意趣。因此，程十发先生的写意花鸟画，庶几已经摆脱了传统绘画固有程式的束缚，在左右逢源、信手拈来的笔墨运用中，形成了一套新的笔墨程式。

程十发先生的山水画尤其独树一帜。如果说传统山水画是所有中国画画科中最为成熟、程式化最强的样式的话，那么，程十发先生的山水画，恰恰是从打破程式开始的。从章法、树法、皴法等方面，更多地汲取生活的营养，来对固有程式加以改造。因此，他的山水画具有常有的生活气息和亲切的真实氛围，而达到了无法而至法的至高境界。

化繁为简，高度概括，是程十发先生山水画的笔墨基本特点。所以，他总是突出最主要的部分，最具有特征性的景物。而对于一些细节，他往往能恰到好处一带而过，在轻描淡写间，将山水神韵表现得跃

然纸上。

山光烟岚，湿润氤氲，程十发先生的山水画在表现自然山水的神秘朦胧一面上独有成就。他的山水奇趣横生，往往有出人意外的景物呈现，而缠绕绵延的云烟雾气，又常常成为他山水画气韵生动的主要原因。实际上，有笔墨处，生动灵活，浓厚华滋；无笔墨处，虚灵浮沉，耐人寻味。虚实相生，气象万千。程十发先生的山水画独具面目，恰到好处地将山川自然的神韵与出神入化的笔墨神韵相融合，将传统笔墨精髓与当代审美要求相融合，成功地创立出新的海派山水画风貌。

程十发先生的中国画艺术承传了海派绘画的创新精神，同时更体现了当下海上绘画勇于探索，敢于创造，善于融合的艺术品格。他是当今上海画坛的一面旗帜。

香山飛圖

丁巳仲夏
畫堂主人

■程十发作品 纸本

▲香山采凤图

▲野杉馆图

東坡問聯圖

丁巳春月 程懷遠
清風

庚申嘉平
程十发

■程十发作品 纸本

◀东壁问药图

▲广陝散

程十发作品
 傣族赶摆舞
 一九八二年二月
 月季

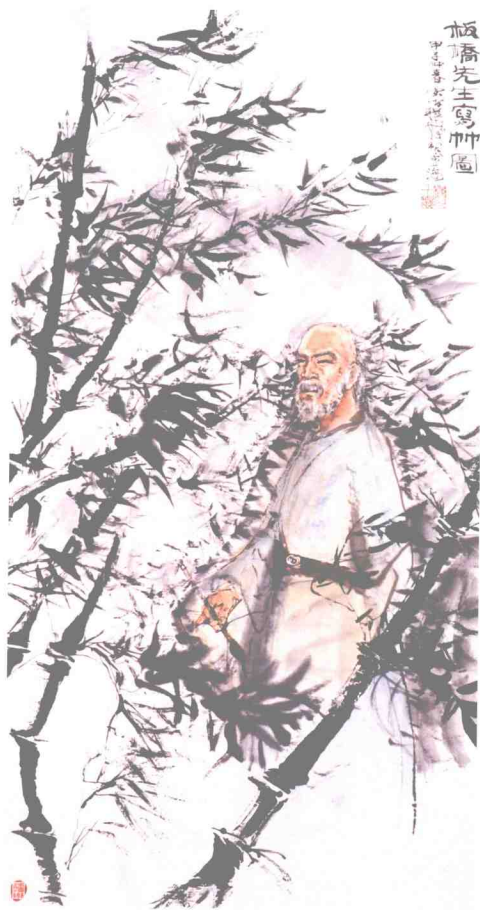
■程十发作品 纸本

▲ 傣族赶摆舞

► 月季

三木首興
揮毫

板橋先生寫竹圖

程十發畫

■程十發作品 紙本

◀板橋先生寫竹圖

▶芭蕉

程十发
画

■ 程十发作品 纸本

◀ 荷塘双鸭

▶ 荷花