

山河

程大利工作室师生作品集

吉林美术出版社

連雲

程大利

岳黔山

郭不

石仁勇

廖勤俭

黄国民

蔡亮

杜亮

周传利

山河連卷

程大利工作室师生作品集

图书在版编目（CIP）数据

 山海连云 ：程大利工作室师生作品集 / 程大利主编. —长春 ：吉林美术出版社，2013. 10
 ISBN 978-7-5386-7905-2

 I . ①山… II . ①程… III. ①山水画-作品集-中国-现代
 IV. J222. 7
 中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第228784号

书 名 山海连云：程大利工作室师生作品集

作 者 程大利 等
出 版 人 赵国强
主 编 魏根忠 朱兰云
副 主 编 潘曙光 李 军
责任编辑 高 凌
统 筹 廖勤俭 杜 亮 蔡 亮
设 计 陕西蓝点形象设计有限公司
装帧设计 张养社 马应君 高 雄
开 本 787×1092 1/8
印 张 33. 5
印 数 1500册
版 次 2013年10月第一版
印 次 2013年10月第一次印刷

出 版 吉林美术出版社
发 行 吉林美术出版社
地 址 长春市人民大街4646号 邮编：130021
网 址 www.jlmspress.com
印 刷 西安奇良海德印刷有限公司

ISBN 978-7-5386-7905-2 定价：390. 00元

“文”是进入中国画创作和欣赏的门槛。因“文”而“共成化育”，不是简单的“表现”、“再现”问题，是“体道艺之合，究圣哲之蕴”，画画是为了修为。中国画的最高指归是“内美”。中国画最大的功能是让人静下来、淡下来，它不表现争斗，却亲近造化，是自然的歌者。它追求至静至远，调和天人。

——程大利

以笔墨为业的画家应知敬、守静、心地简净——程大利

程大利

简介

1945年生。中央文史研究馆馆员，中国文联全委会委员，中国美术家协会理事、中华文化促进会常务理事，中国美协中国画艺委会委员，中国画学会副会长，中国国家画院院务委员、程大利工作室导师，同时担任荣宝斋画院、凤凰岭书院、北京大学程大利山水画工作室导师。曾任中国美术出版总社总编辑、人民美术出版社总编辑。

自1992年起享受国务院特殊津贴。曾参加历届全国美展，部分作品获奖。1989年获“中日水墨画交流展”一等奖；1992年赴马来西亚艺术学院讲学并举办画展；1993年访问德国，参加“中国艺术家赴德作品展”；1995年在南京举办“荷花系列——程大利水墨画展”；1996年在江苏美术馆举办“悠悠天地间——程大利山水作品观摩展”；2000年参加文化部和中國美协主办的“百年中国画展”；2004年3月在德国举办个人画展；2005年在中国美术馆举办“程大利山水画展”（中国美协、中国美术馆联合主办）；同年获“黄宾虹奖”和第二届中国画油画风景展佳作奖；2007年在江苏省美术馆举办“程大利山水画展”（江苏省文联、文化厅，中国美协联合主办）。2008年以来曾参加北京国际双年展等各项大型展览。

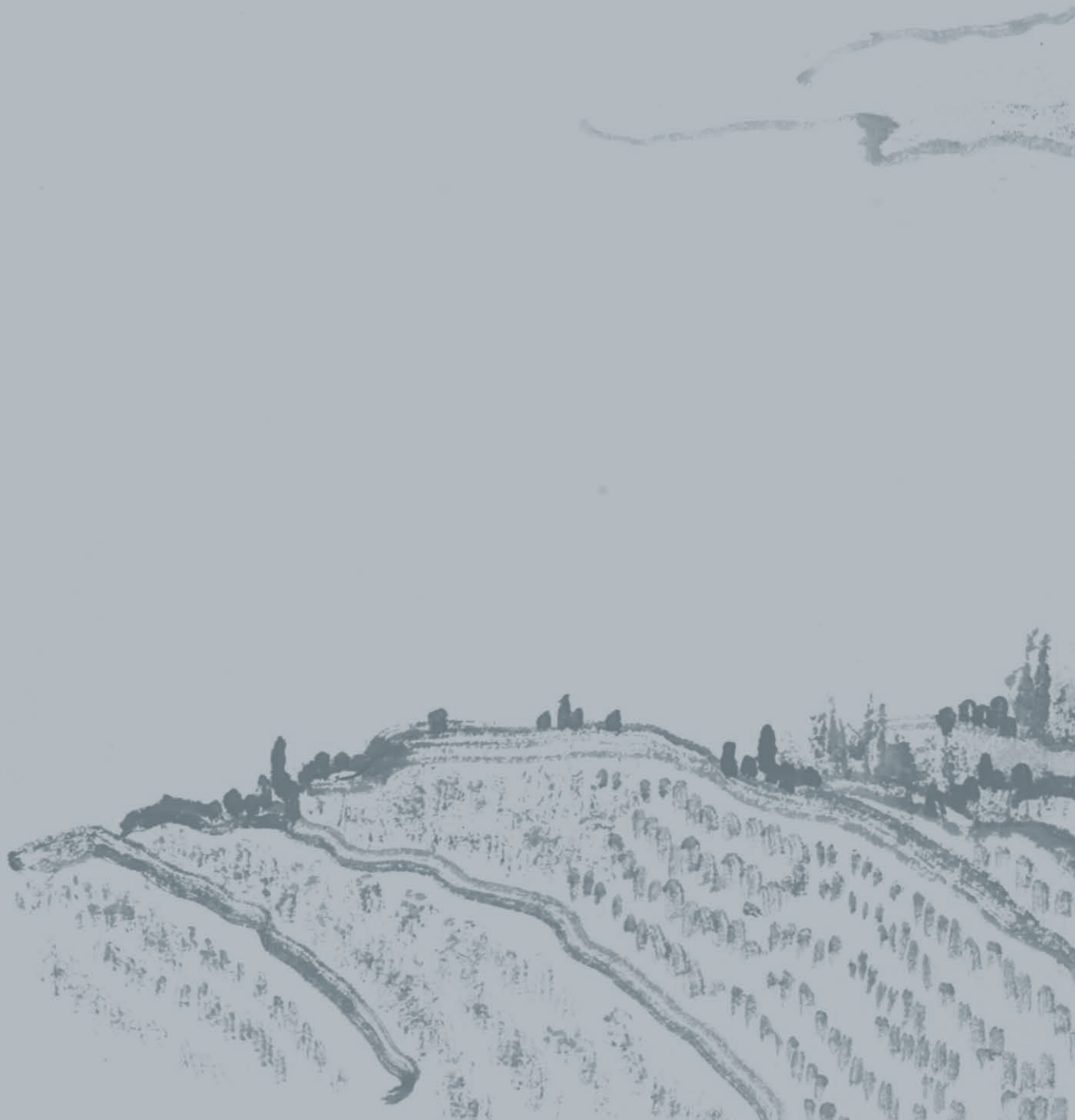
作品被中国美术馆、故宫博物院等多所美术馆及博物馆收藏。出版有《程大利画集》多种，文集《宾退集》《师心居随笔》《师心居笔谭》《雪泥鸿爪》等。主编《敦煌石窟艺术》22卷、《中国民间美术全集》等获国家图书奖，《童规》等获中宣部“五个一”工程奖。

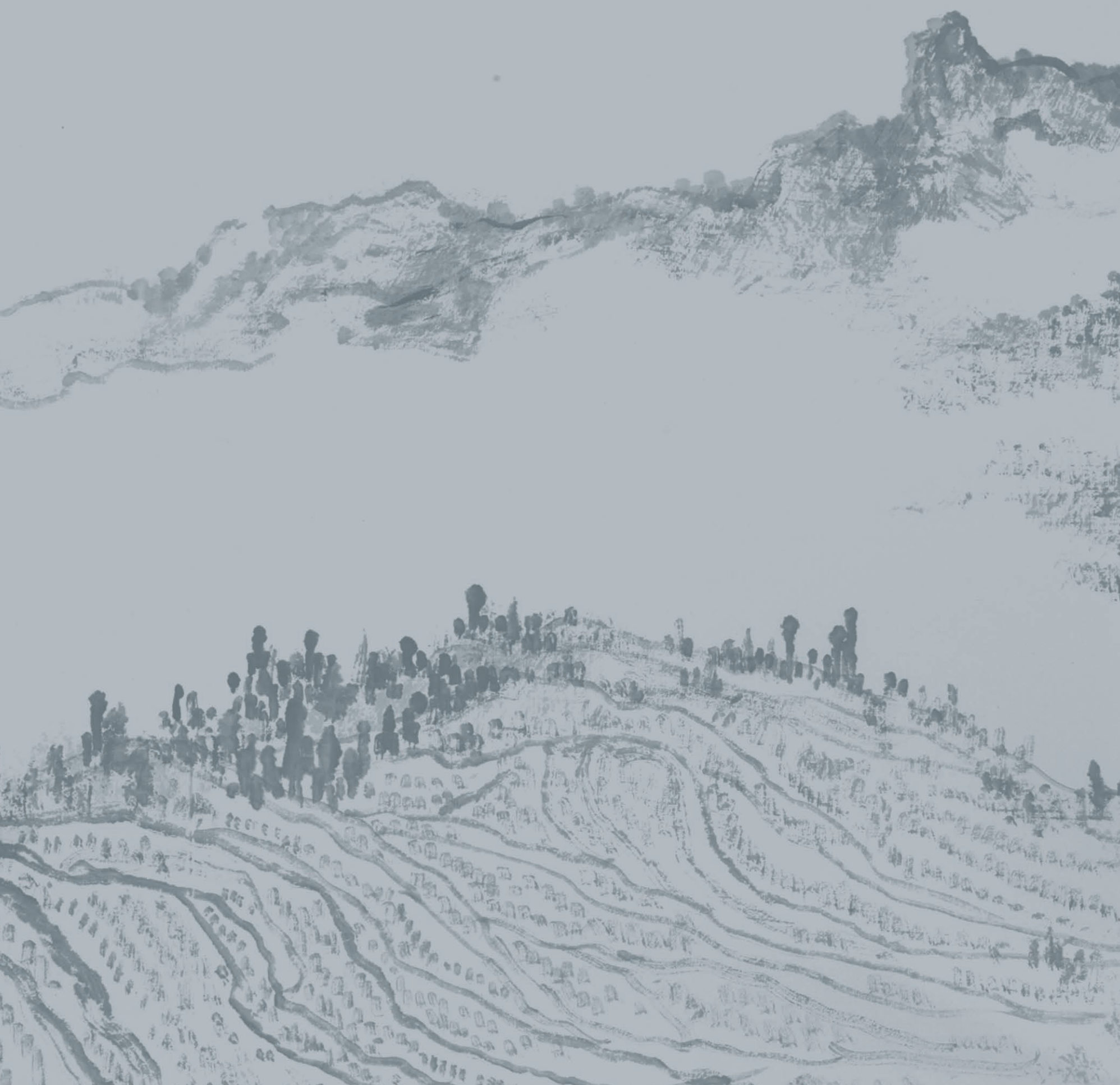

序二
我的中国画观
文／程大利

序一
文／石仁勇

序

公元二〇一三年六月，中国国家画院程大利工作室师生来连云港教学写生。程大利先生称赞这里的山、海、树、石如中国山水画教学的标本，模特儿。历代大师黄公望、董其昌、石涛、黄宾虹等的山水画中都能看到这里山水的形象。他们的勾、点、皴、染等笔墨技法都可以用来表现这里的山水。连云港确是中国山水画教学的好地方。一周时间，师生们深入锦屏山、桃花涧、花果山、宿城、港口、连岛和渔村等地画了大量速写和画稿。为了展示新亚欧大陆桥东方桥头堡——连云港的风采，工作室用三个月时间观摩、创作，形成一个“山海连云——中国国家画院程大利工作室师生作品展览”。于金秋十月在连云港市美术馆隆重展出。

大利是一位出色的中国画家，他的画将影响当代美术的思想、理论和实践。成为中国当代美术史必须讨论和研究的重要资源。

大利数十年的悟道，实践，他的中国画内美特征愈加令人注目。欣赏他笔墨的魅力时，能感到深刻的精神内蕴；能看到画家的学识、经历，人品和气质；能看到画家敬重传统，敬重前贤的心迹；也能看到画家不为外界干扰，洞悉造化本真、澄怀观道的静心的能力，他的山水画清静如一汪清澈的池水。不难看出，这是画家潜心研究，借鉴赵孟頫、董其昌、八大山人，龚贤等历代国画大师的观点笔墨以及磨练过程后反复实践的结果。

中国画是画家知识涵养和人生体验综合形成的可视艺术形态，是主观生命和客观自然融合在一起的人格文化的必然反映。画是一面镜子，画、款、书、印，笔墨气韵及章法等都是人格的自然流露。大利天分好，悟性高，从小就得到良好的教育，他注重人文兼修，重视人品立定，重视读书，把读书当作终身的课程。从书中获得渊博知识，当然，也包涵中国画之道，并以此道为基石一步一个脚印的攀登，使他作品的审美境界，笔墨境界不断升华。

中国画内美要素中，以书法入画，使笔墨达到境界幽深，意趣横生。刚劲有力的中锋用线增强了画面的生命力和感染力。大利认为书法强调线条的表现力，线条的魅力是一种独特的中国精神。书画同源，以书入画，千古不移，书法决定画家能走多远。他练就一手好字，助理导师和学生里，有许多优秀的书法家。

大利的中国画教学思想系统，方法独特。他不是专门教师，但他扎根民间艺术深厚肥沃的土壤，曾经是群众美术创作组织培训的行家。他在国家画院和荣宝斋画院的工作室，按照中国画艺术自身特有的规律创立了一种教育观念，要求学生寻找探讨中国画的源和流。洞悉中国画几千年萌生，发展，繁盛，衰落，兴起的过程，研究其天，地，人对中国画历程发生的影响。同时要了解西方绘画艺术及其东、西绘画的对比差异，从而取其精华，去其糟粕。走入学习中国画的正路，逐步由技入道。大利有超人的记忆力，对东西方

美术史了如指掌。他在教学中，在高等学府和专门课程的讲座上，如数家珍般传授给学生们，这种博大而清晰的教学气场赢得了许多真正学人的仰慕和追随。大利有一个得力的教学团队，助理导师岳黔山、郭不都是有成就的教授、画家。大利的教学是启发，引导示范性的。因材施教、内发天分、激励主观精神，他希望弟子们和而不同，各展风采。

大利待学生是弟子，更是朋友。四十年前，在最基层的群众美术辅导班是这样，而今到国家画院工作室，高研班、课题班、精英班、访问学者班还是这样。学生们学业上得到他的教益，生活上得到他的关心帮助，事业发展得到他的提携举荐。

程大利工作室是中国国家画院，荣宝斋画院权威而有代表性工作室之一，并起到一定示范作用。其教学理念，教育思想，教学方式和教育成果被专业部门予以推广，引起美术界的普遍关注。

大利是成功的编辑家和出版家。曾任江苏美术出版社和中国人民美术出版社的社长、总编，主编和出版过许多经典名著，荣获很多国家最高奖励，我读了很多大利主编的书，有书画家、理论家的传世之作，有具备文献价值的巨著等等。这需要出版人有策划、选择、运作能力和胆识，有与艺术家的缘份。要付出巨大而艰辛的劳动。他多年的奉献为艺术宝库，为子孙后代留下了宝贵的财富。

中国画家尤其是山水画家多长寿，中国画是大器晚成的艺术，一个天才和勤奋的画家，年龄愈大，画得愈好，大利每年有三分之一的时间带学生去山水之间写生采风。一个静心的山水画家与山川同呼吸，共和谐，畅精神。无疑，大利一定是当代多寿和杰出的画家。

2013年10月
石仁勇 于连云港

中国画是中华文明的瑰宝，它和西洋画一样是人类智慧的结晶。但国际社会对中国画知之不多。在国内，它日益向西方绘画靠拢。近百年来对中国画的改造，使它的特色日渐消失，它的传承体系被破坏，它的评价标准出现了混乱，它本应发挥的文化影响力与中国古文明大国的文化地位极不相称。

中国传统绘画受中国古典哲学的陶融，它的不重写实的“心象”观、强调人格品操的中正观和以书法入画的笔墨观都与西方造型艺术追求不尽相同。它虽然不长于以宏大叙事的方式直接参与社会变革，但仍表达着真切的生活感受和深刻的人生价值。它“内修心而外益世”、“抒胸臆以振斯文”，通过养心修身和知世悟道完成“成教化、助人伦”的社会功能，归于至善，“渡己”也“渡人”，润物细无声地改造社会。今天，我们重新思考中国画的传统精义，是为了反思笔墨文化背后的思想支撑和民族精神，重建自尊的文化认同。

讲究“人”、“文”双修的传统中国画之所以不易于普及，是因为它对欣赏者有文化要求。“文”是进入中国画创作和欣赏的门槛。因“文”而“共成化育”，不是简单的“表现”、“再现”问题，是“体道艺之合，究圣哲之蕴”，画画是为了修为，修成君子。中国画的最高指归是“内美”，这来自屈原名句：“纷吾既有此内美兮，又重之以修能。”“内美修能”就是人格塑造。在中国画里，热烈不是宣泄，冷静不是冷漠，最忌高远失中、偏激不平；观通不妨照隅，求末亦是归本。这是中国画的本质特征，也是境界所在。中国画最大的功能是让人静下来、淡下来，它不表现争斗，却亲近造化，是自然的歌者。它追求至静至远，调和天人。所以，在中国历史上一个知识分子无论达和穷，书画都是修为的手段，提升自己的同时也提升着整个社会的精神面貌。