

中国美术家作品集

ZHONGGUO MEISHUJIA ZUOPINJI

程大利

中国美术家作品集

ZHONGGUO MEISHUJIA ZUOPINJI

程大利

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国美术家作品集. 程大利/程大利绘. —北京: 人民
美术出版社, 2008. 10

ISBN 978-7-102-04446-0

I. 中… II. 程… III. 山水画—作品集—中国—现代
IVJ222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第151800号

中国美术家作品集 程大利

编辑出版 人民美术出版社

100735 北京北总布胡同32号

www.renmei.com.cn

策 划 王玉山 刘继明

责任编辑 刘继明 尹 然

特约编辑 王昕煦

总体设计 符 赋

首页篆刻 马新林

责任印制 丁宝秀 赵 丹

制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2008年10月 第1版 第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 8

印数: 1-1500册

ISBN 978-7-102-04446-0

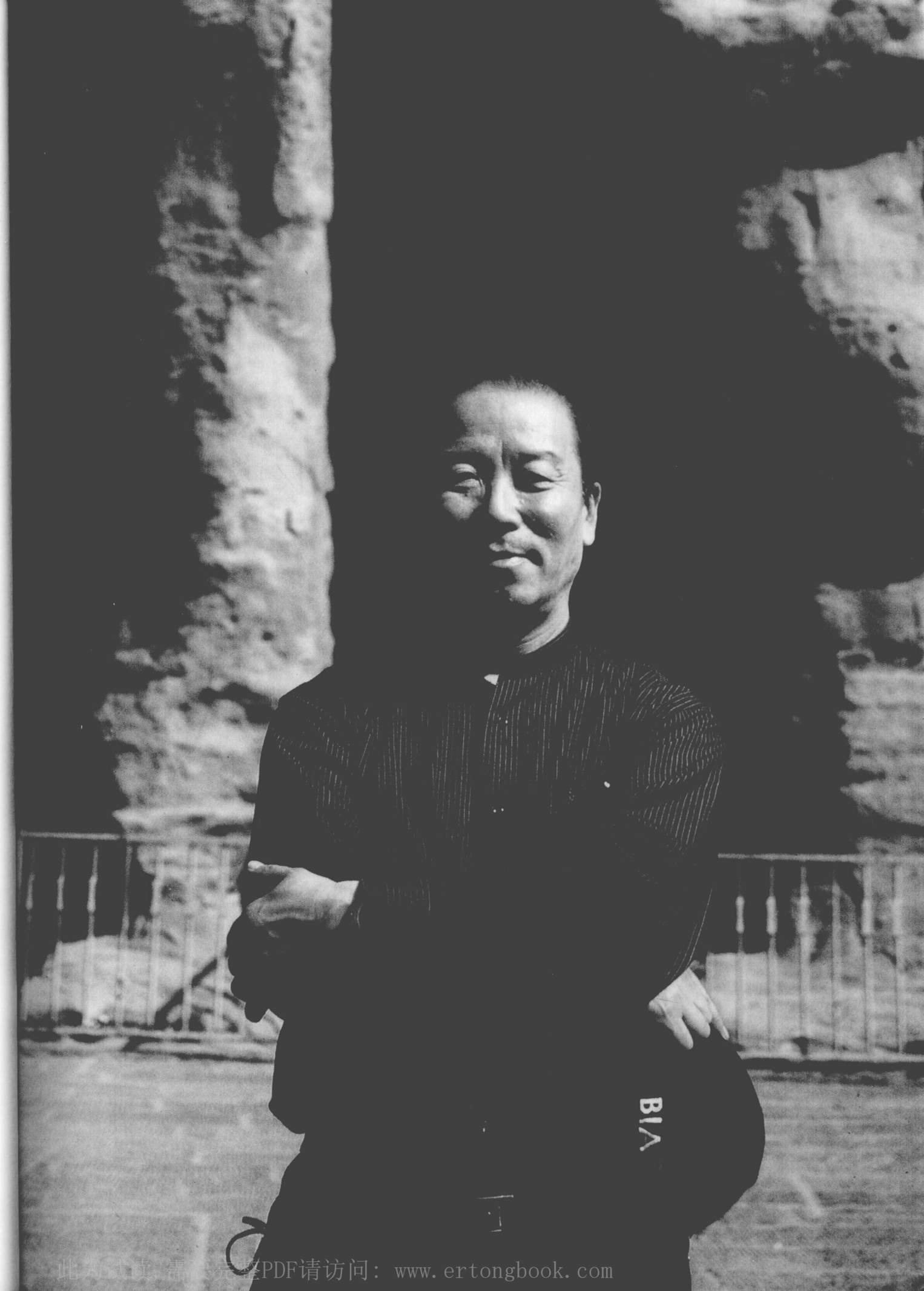
定价: 188.00元

版权所有 翻印必究

程大利

1945年生。编审，人民美术出版社原总编辑。中国文联委员，中国美术家协会理事，中国画艺委会委员。1992年起享受国务院政府特殊津贴。曾任江苏美术出版社社长兼总编辑，《江苏画刊》主编，江苏省美协副主席。

现为国家画院程大利工作室导师，荣宝斋画院导师。

BIA

目 录

序 耀文星	1
秋 思（四条屏） 69cm × 35cm × 4 2007年	4
学古当学古人心 69cm × 69cm 2008年	7
梅岭抒怀 69cm × 69cm 2008年	9
山河从无浮气味 69cm × 69cm 2007年	11
云归秋水静 69cm × 69cm 2006年	13
空蒙山色有无间 69cm × 45cm 2006年	15
心如明镜台 69cm × 45cm 2005年	17
云山澄怀处 138cm × 69cm 2007年	19
闲寻野处听流水 138cm × 58cm 2005年	21
寂 道 138cm × 35cm 2005年	23
龙 吟 138cm × 35cm 2005年	25
云伴奇峰月伴雨 69cm × 69cm 2007年	27
秋岭暮云平 69cm × 69cm 2007年	29
太行写生之一 48cm × 60cm 2008年	31
金沙飞渡图 69cm × 69cm 2006年	33
丁亥从蜀游归得稿 69cm × 69cm 2007年	35
稿本得自五岳来 69cm × 69cm 2007年	37
大河出峡图 145cm × 360cm 2004年	38
胸中五岳 腕下风云 68cm × 45cm 2007年	41
秋叶舞处泉声幽 68cm × 34cm 2006年	43
直向造化取真魂 80cm × 57cm 2007年	45
大块文章是云山 138cm × 69cm 2005年	47
夏 山 图 69cm × 34cm 2005年	49
此境高阔可一游 360cm × 146cm 2004年	51
露 华 138cm × 35cm 2006年	53
雨 歇 139cm × 38cm 2006年	55
数峰无语立斜阳 138cm × 69cm 2006年	57
清气乾坤露化机 69cm × 45cm 2006年	59

云归天际山容淡	138cm × 68cm	2005年	61
云中时见山僧来	70cm × 38cm	2006年	63
万壑松风伴暮云	70cm × 38cm	2006年	65
且听龙吟	138cm × 69cm	2006年	67
云起山深 咫尺千里	69cm × 45cm	2006年	69
云淡瀑声喧	69cm × 45cm	2007年	71
且向云山寻画稿	69cm × 45cm	2007年	73
一鸟不鸣山更幽	69cm × 45cm	2006年	75
云外奇峰如虹笔	69cm × 45cm	2006年	77
虎跳天门	69cm × 45cm	2008年	79
悠悠山川, 惟其远矣——漫漫朝圣路	146cm × 360cm	1999年	80
云作奇峰亦作雨	69cm × 69cm	2006年	83
八大来此当如何	69cm × 69cm	2007年	85
阅尽山川融大化	69cm × 69cm	2005年	87
穷究理法见毫微	69cm × 69cm	2007年	89
山不矜高乃及天	69cm × 69cm	2007年	91
晴云无影树无声 (太行写生之一)	45cm × 60cm	2007年	93
大壑无言也风流	45cm × 98cm	2007年	94
寻得云山魂魄	80cm × 58cm	2006年	97
振衣千仞岗	69cm × 35cm	2006年	99
群峰如画 老松阅世	69cm × 35cm	2007年	101
高山仰止	240cm × 122cm	2005年	103
墨淡野云轻	170cm × 85cm	2007年	105
林泉高致图	69cm × 36cm	2007年	107
云泉声声	69cm × 45cm	2008年	109
笔下丘壑	69cm × 45cm	2008年	111
曲尽笙箫息	145cm × 360cm	2000年	113
程大利艺术简历			114

序

耀文星

在我看来，程大利先生是当代画坛少有的具有士夫学者品质的艺术家之一。之所以这样说是基于两点：一是先生的人品为他周围的人所敬重；二是先生的学问常为同道所认同。其敦厚朴实的长者之风和淡泊从容的气象乃至数十年如一日沉潜治学的精神更使我辈景仰。有人说程大利先生是个文人画家，可我觉得从文化立场、文化态度乃至艺术状态等多方面说，先生更是一个如孔子所说的“志于道、据于德、依于仁、游于艺”的“士”。

古人以道问学与尊德性未尝为两途。在传统文化的语境中，学问的积累与人格的养成密不可分。程大利先生也是如此。先生早年在沛县的时候就在古典文学、艺术史、西方哲学等多方面下了深入细致的功夫。可以想见，那个风雨如晦的年代，先生这种“侧身天地更怀古”的举动需要冒多大的风险，但是以古为师、以心灵与古人对话的阅读过程也在一开始就涵养了先生“独立苍茫自咏诗”的文化情怀。从《周易》的“天行健，君子以自强不息”到《孟子》的“浩然之气”和“天将降大任于斯人也……”这一切都在程大利先生心灵深处产生强烈的共鸣，也使先生明确了人生的道路和操守的原则。清人王昱说：“学画者先贵立品，立品之人，笔墨外自有一种正大光明之概。”因此程大利先生后来虽然以画知名于世，但他早年这种在读书立品上做的功夫在某种意义上说却是他艺术发展的前提和基础。

长期以来，程大利先生从事的是美术出版的工作。绘画在更多的时候是先生在忙完繁重的编辑工作和社会

事务后的一种休息与享受。美国学者列文森曾以“业余精神”来评述中国传统文人画家及其艺术理想，如米南宫以书画“自适其志”、倪云林“草草数笔，以解胸中逸气”，乃至董其昌的“以画为寄”、“以画为乐”等等，我们都可以窥见其相同的旨趣。显然，这种旨趣对程先生有着至深的影响。

但是与明清以来的文人画家不同的是：程大利先生并不满足于书斋化的文人情趣。同样的，以追求个体生命的安适来理解中国艺术的精神也是片面的。庄子的逍遥游也不可能是在一个封闭的小宇宙中自得其乐，而是一种昂扬和独立的激情，以及将这种激情净化后的内在超越。也许程大利先生正是有感于明清文人画的颓靡，所以努力地去寻找那种苍茫沉厚的艺术感觉。先生在南京生活多年，看惯了桃红柳绿的春雨江南，但他的内心却更喜欢那种满目荒凉的戈壁沙漠。因此程大利先生曾多次西出阳关，沿丝绸古道，一路阅读昆仑之莽、帕米尔之奇。从先生早些年的西部山水画如《此地可听胡笳声》、《帕米尔黄昏》等作品中，我们可以读到一种悲壮与苍凉的历史感。其意境宛如唐人边塞诗，在朔风黄沙中，隐隐约约的，我们似乎可以听到那个时代的金鼓声与马蹄声。这是怎样一种慷慨豪迈的感觉。然而，在慷慨豪迈之余，程大利先生的这批作品也透露出一种孤独与苦涩。我不知道这对先生而言究竟承载着什么：是艺术探索中的困惑，是人到中年对生命的叹喟，还是进退之间的苦恼，也可能这些都不是，而是一种天性的自然流露。可有时候

我总觉得程大利先生的内心世界却一定是孤愤的，有种传统知识分子“忧以天下、乐以天下”的情结。正如清人陈迁焯在《白雨斋词话》中提出沉郁为诗骚之旨，从孔子到屈原再到杜甫、范仲淹，其所谓沉郁者，不都是忧国忧民的拳拳之心使然吗？

从西部山水画系列之后，程大利先生的绘画逐渐进入一个全新的境界，这一时期先生走了更多的地方，在对自然山水的亲证中，进入了心手相应、物我两忘的状态。如《太行深处》、《苍山夕照》等作品，在风格取向上仍沿着沉郁苍凉的路线，但笔墨已渐趋于自如。用笔如唐人狂草顿挫屈郁，用墨则愈显华滋，泼墨、破墨、积墨并用，在水墨漫漶中，大有解氤氲而辟混沌的气概。章法上则多采取全景式构图，大山大水，给人以崇高壮美的艺术感觉。黄宾虹说北宋人画“笔酣墨饱、兴会淋漓，不经意间饶有静穆之致”，程大利先生的这批作品庶几近之。其笔墨的潇洒、气象的嵯峨，共同传递出的是浑厚华滋的艺术风貌。而这背后，又岂非先生博大的胸襟与堂正光明的人格力量使然。

显然，在程大利先生的艺术探索中，对传统的学习发生了巨大的作用。黄宾虹、李可染乃至古代的荆浩、范宽，还有龚贤，都是先生主要的取法对象。然而与我们这个时代许多以模仿、剽窃古人为能事画家不同的是，程大利先生所研究的是传统的精神和笔墨的规律，并进一步站在时代的立场上去理解和阐述传统，正如西哲伽德默尔所说：“传统不是我们继承得来的一宗现成物，而是我们自己的产物”（见《真理与方法》），只有像程大利先生这样，将时代精神灌注于传统的简述中，以一种大气概去理解和改造传统，才能创造出更精彩的笔墨语言和艺术作品，也才能真正沿续传统的命脉。

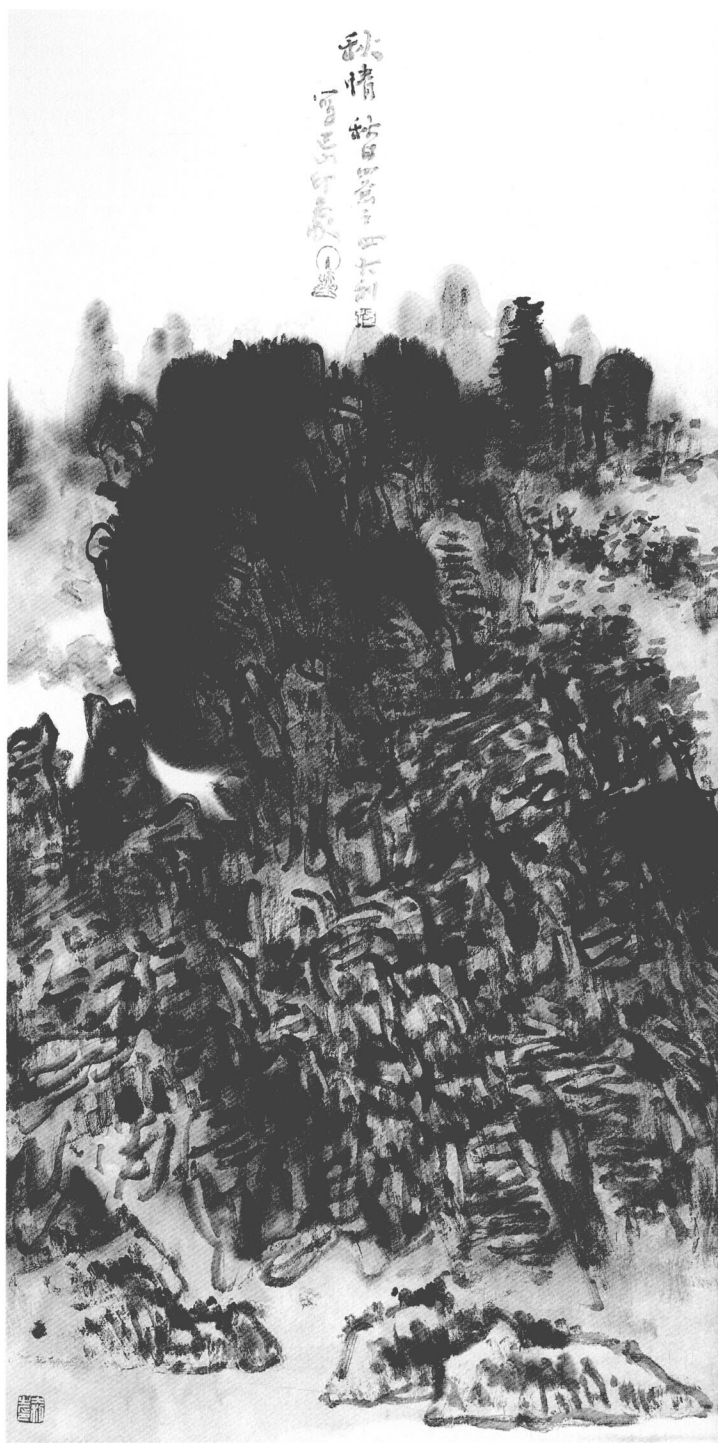
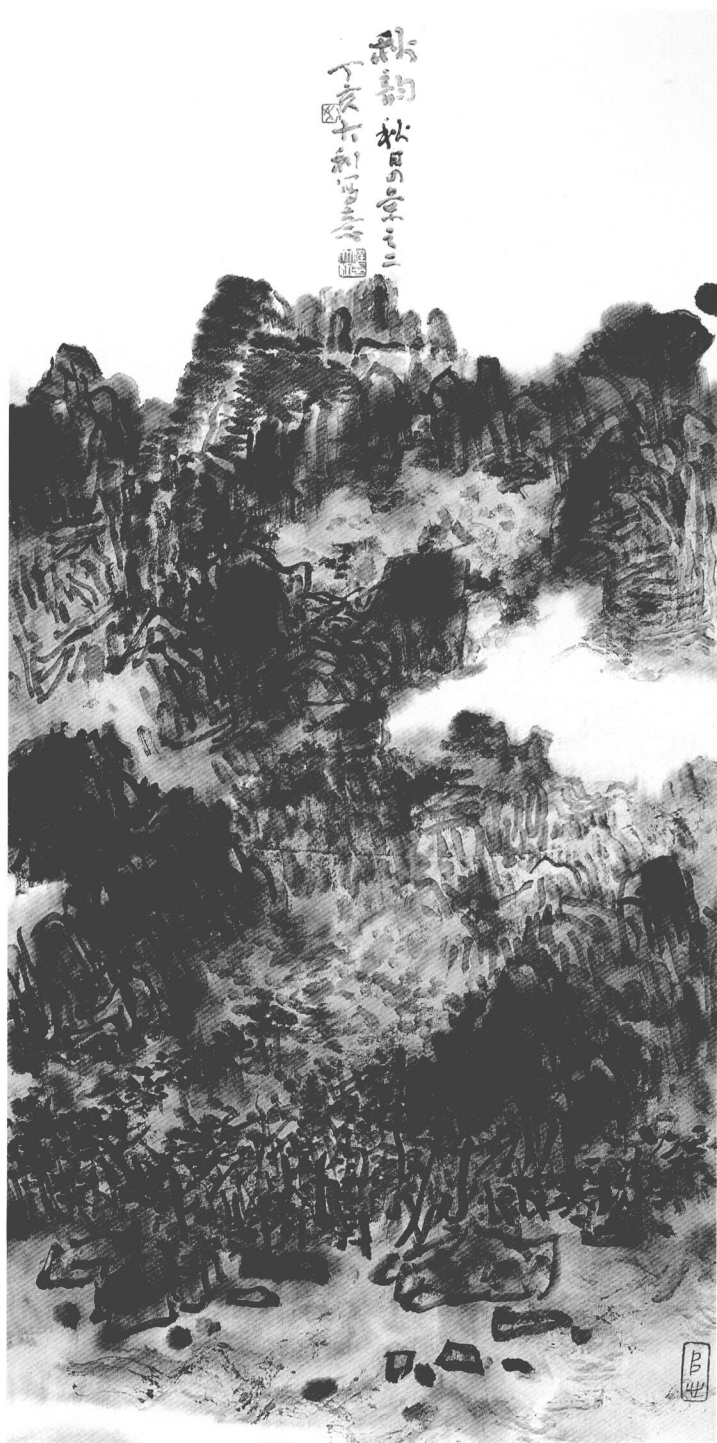
有意思的是：正如人们津津乐道黄宾虹中年到晚年

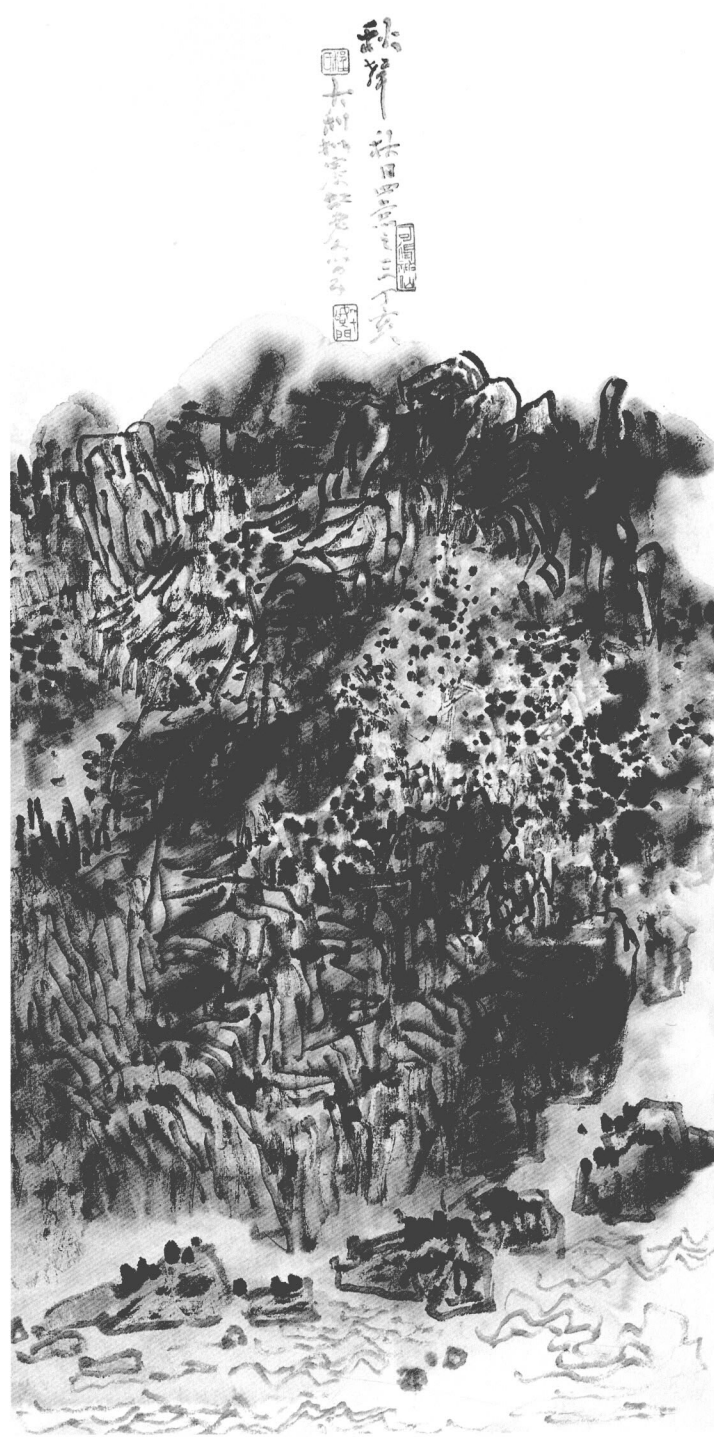
由“白宾虹”走向“黑宾虹”一样，程大利先生近年来的艺术风格也出现了巨大的转变。然而与黄宾虹不一样的是，程先生不是由白到黑，而是反其道而行——由黑走向白、由浓郁走向了淡远。用笔也渐趋内敛，用墨则更加简淡，让人感到有一股清气存在于空明有无间。这一时期对程大利先生影响最大的古代画家是董其昌。董氏笔精墨妙、古淡天真的艺术风格为先生所醉心，其标举的沉静安详的艺术境界更使先生神往。但我认为，程大利先生的淡远清旷来源于他对天地山川精神的体悟，与董其昌那种精致的书斋情趣并不完全相同。清人恽南田说：“川濑氤氲之气，林岚苍翠之色，须澄怀观道，静以求之”，先生近作正可谓参入了“澄怀观道”四字的深髓。所以程先生近作的静穆之感绝不会流入枯索，淡远的笔痕背后，仍可见活泼的风致。在这里，程大利先生宛如一个太极高手，对阴阳动静把握得恰如其分，以“和谐”作为艺术最后的指归。而“和谐”正是天地化育的规律，也是传统文化的最高境界。

“师心居”是程大利先生长期使用的一个斋号，可见艺术之于先生一直为学而非手业。这样看来程先生近年来艺术风格的转变抑或是其心境变化的必然结果。由峥嵘而归于平淡，从深层次说又何尝不是其人生境界的提升呢？程大利先生艺术和人生的道路艰苦卓绝，其对传统文化自觉地选择和九死不悔地追求状态令我们感动。借用王国维的话说，从“望尽天涯路”到“衣带渐宽终不悔”，经过多年的孜孜研究，到现在，先生的心境和艺术大概也都有那么一种“蓦然回首，那人正在灯火阑珊处”的欣喜吧！衷心祝愿程大利先生艺术之树常青。

2008年3月1日于京华西郊宛平古城抱质轩

图 版

006
007

> > > · 学古当学古人心 ·

69cm × 69cm

2008年

松林和晴云

畫有畫意古人云用古景為景
畫者心雖未得心悟自然為景
師得古人所方能脫去端莊之病

田志老人書於方如送坡率意為景

戊午年秋大胡氏師心展

