

百年中国山水经典画

Hundred years
traditional
Chinese painting
Scenery classics

主编
沐
林

程大利

中国工人出版社

Hundred years
traditional
Chinese painting
Scenery classics

百年中国山水经典画

Hundred years
traditional
Chinese painting
Scenery classics

程大利

序

自孙中山辛亥革命之后的近百年以来，中国画坛先后出现了徐悲鸿、黄宾虹、齐白石、潘天寿、李可染等一大批蜚声海内外的优秀中国画家。他们的人文精神及艺术创作影响了当代一批勇于探索、积极创新的中青年画家。

为了中华民族传统艺术文化能够得到更好地弘扬及传承，由中国工人出版社特别甄选了具有代表性的三十位艺术家。其中包括山水、花鸟、人物三大主题系列的数百幅作品，集结成“百年中国画经典作品集”当代卷，这是对中国书画艺术发展变革的一次检阅。

百年中国画作品集的正式出版和发行，充分体现了当代中国画家在继承本民族文化传统的基础上，勇于探索，积极创新的艺术思想。他们的作品或雄浑灵巧，或沉郁清新，或博大缜密，或气势恢宏，他们的艺术创作是贴近生活，贴近人民群众的。而每一位画家都通过自己的艺术作品展现自己的思想灵魂，体现当代性、民族性。并以此让读者对近百年中国画的继承和创新有一个清晰的了解和认识。这些作品既展现了当代艺术家划时代的创造性，又体现出中国改革开放以来的社会精神面貌，切合了和谐社会的精神文明建设指导思想，也为中国画坛留下了经典传世之作。

我们知道，中国画在其艺术手法、艺术分科、构图、用笔、用墨、敷色等多个方面都有着自己独特的特征，这些特征随着时代的前进而发展，艺术内容和形式也随之更新，并不断地发生变化。特别是“五四”之后，西洋画大量涌入，中国画以自己宽阔的胸怀，中西融洽，大大地丰富了中国画的表现力。但是，不管变化如何，中国画传统的民族的基本特征不能丢掉，因为中国画在世界美术领域中自成独特的体系，它在世界美术万花齐放，千壑争流的艺术殿堂中独放异彩。中国画是我们民族高度智慧、卓越才能和辛勤劳动的结晶，是中华民族的宝贵财富。

广大读者翻开画册，对艺术作品的形象、意境、情调、神韵进行赏析的同时，对画家的创作风格、艺术追求、个性特点也有了更为深入、细致的了解，能够获得更为准确的认识和领悟。读者在欣赏艺术美的同时，并能获得精神层面的美的享受和提升。通过作品的形式美、意境美、思想美弘扬中华民族的传统书画艺术，使得这样一枝文明瑰宝得以传承和发扬光大，这也是中国工人出版社将当代优秀的中青年中国画家及其作品推向国际大舞台的重要标志。

程大利艺术简介

1945年生。中国文联委员，中国美术家协会理事。中国美术出版总社总编辑，人民美术出版社总编辑，中国画艺委会委员。

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。

1991年在美国洛杉矶举办“程大利水墨画展”。

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”。

1996年在加拿大多伦多举办个人画展。

1997年参加法国秋季沙龙展。

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年获“黄宾虹奖”和第二届中国画油画风景展佳作奖。

2005年在中国美术馆举办《程大利山水画展》。

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》等。作品被中国美术馆等多所美术馆及故宫博物院收藏。

作为编辑主编的《敦煌石窟艺术》22卷、《中国民间美术全集》等，获国家图书奖。

Cheng Dali painter, editor and theorist of fine arts born in 1945, native of Beijing, president and editor-in-chief of Fine Arts Publishing Group of China and People's Fine Arts Publishing House in Beijing, committeeman of Art Committee of Chinese Traditional Paintings, member of National Artists Association of China; Ancient vice-president of National Artists Association of Jiangsu Province, ancient editor-in-chief of Fine Arts Publishing House of Jiangsu; visiting professor of Peking University, Nanjing University and Shenzhen University. He attended Chinese National Fine Arts Exhibition of the 6th, 7th, 8th and won the prizes. As an editor, he projected and edited the collection of 22 volumes Fine Arts of the Dunhuang Grottoes, the series of books of Chinese traditional architecture Old House, etc. and won several times National Book Prize. He has published essays and articles of the research of fine arts of more than 100 million words in total.

Principal Exhibitions:

1989 communication exhibition of Chinese and Japanese Wash and Ink Paintings, Beijing-Tokyo

1991 Exhibition of Wash and Ink Paintings of Cheng Dali, Los Angeles, USA

1992 Personal Exhibition at Fine Arts College of Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia

1993 Personal Exhibition of Chinese Painter, Dusseldorf, Germany

1995 Series of Lotus: Exhibition of Wash and Ink Paintings of Cheng Dali in Jiangsu Fine Arts Museum, Nanjing, China

1996 Personal Exhibition, Paris, France Automne Salon Exhibition, Paris, France

2000 Exhibition of Chinese Painters of 20th Century, Beijing, China

2001 Exhibition and Conference of New Paintings of Cheng Dali, Beijing, China

2002 International Exhibition and Meeting of the Research of Wash and Ink Paintings, New York, USA

2004 Personal Exhibition, Munich, Germany Exhibition of Huang Bin Hong (Won the prize of Huang Bin Hong), Beijing, China

2005 The second International Biennial in Beijing, China the Second National Exhibition of Landscape Paintings (Won the first prize), Beijing, China

Principal Publications:

Collection of Paintings of Cheng Dali (more than 10 versions)

Works:

After Guests Are Gone

Essays in the Shi Xin House

Research of Painters in the History in Jiangsu

Cheng Dali's landscape paintings are based on his comprehension of nature. He has travelled many times to Gansu, Xinjiang, Inner Mongolia and other provinces to get the feel of the mountains and gather inspiration. The language of nature switches into the flows of ink in his works, conveying the deep love of the painter for the world around him. Strong strokes are used to present extensive land and majestic mountains, while fine and delicate tones are employed to show the veins of rocks and twigs of trees. These features fully reflect his combined character of both northern people's generosity and southern people's elegance.

Born in Jiangsu Province in 1945, Cheng learned fine arts because of his instinctive desire. Starting by creating New-Year paintings and poster paintings as a young staff member of a cultural centre in a local county in his hometown, he was recognised by those in art circles. In 1980, he transferred into Jiangsu Fine Arts Publishing House and his route of painting merged into a formal track. In the past, his works have been awarded for many times at art exhibitions and competitions.

序

翁芳友

程大利先生是一位学者，一位优秀的出版工作者，同时又是当代有着重要影响的画家。三十多年的编辑生涯，使他积累丰厚，见识卓越，这在当代画坛是罕见的。他能站在理性的高度去审视传统，寻找规律。与同时代画家相比，对于中国画的认识要深刻得多。

在这个世风浮躁，离艺术的纯粹性越来越远的时代，大利先生仍是艺术的理想主义者，极重视画家的人文追求，因此他有“中国画是修养的外化，知识的记录”这一卓见。我想这里的“修养”应包括两个方面，一是文化修养，一是道德修养。翟墨先生说“他能够把做人、做画、做文、做事如此有机地统一起来，而且都做得这么到位，确实难得”。中国画是修养的表征，是人的心性不断复归自然的印证。画家的思想情感借助笔墨表达出来。实现对人类心灵的抚慰，带来人与自然、人与社会、人与自己的和谐，这便是中国画的功能所在。

大利先生对中国画的深层认识更多地是体现在对中国画人文精神和文化意义的关注。正如梅墨生先生讲的那样，他的艺术创作中有理性的智慧，有学者的修养，而他的出版、创作、理论又三位一体，闪烁着思想的光芒，凝聚着这一代知识分子的文化理想与对社会、人生命运的思考和关切。

丰富的人生阅历铸就了大利先生豪放而深沉的气质，他的作品多以直率真诚与朴实豪放为基调。中国山水画的整体脉络，有一个明显的审美特征，就是一种静穆、浑茫的阴柔美，摒弃浮躁不安、剑拔弩张的火气与刚猛之感。五代末北宋初代表山水画家董源、巨然及范宽之作，大山大水的构图，虽有“远视则不离座外”之宏大壮美感，但它的画外还是一种平和静态之美。大利先生的作品正是继承了这一传统特点，气势恢弘，笔墨苍茫。始终追求静穆、浑茫、宏大之美，这种和平静态的审美特征也符合中国的哲学家一直坚持的独特的自然观。

大利先生于绘画是快乐的，他常说每当周末或节假日，独对白纸青天，描绘山川，在自我愉悦中获得一种内心的陶冶与解脱。于是，绘画也就成为一种生活方式，无论大幅巨制，还是小品山水，都能显现“超象外”的深远之境。我想不独其“师造化”，更重要的是其“得心源”的深厚造诣。

大利先生为人淡泊，不事浮华，为艺追求平实质朴。清笪重光说：“丹青竞胜，反失山水真容。”平朴是至高追求，一切形式的噱头都是短命的，惟笔下功夫，千古不易，而且，变化之多，也值得一个人终生追求。从表面上看，大利先生的画似乎还保持原来的浑厚、苍茫、大气的特点，但是实质上却发生了很多内在的变化，这些变化主要表现为：苍茫厚重；以清澹典雅，取代厚黑繁密；以中正平和，取代幽僻奇崛。在笔墨上，以浑圆质朴的线条，取代大面积的墨块渲染，以笔意代墨气。从审美层面上来说，他是将过去对“景”、对“形”的追求，逐渐导向对“趣”、对“境”的追求，愈来愈强调用笔的质量，从而极大地丰富了其作品的视觉效果。在技法上也愈渐工整严谨，看似自然流露，实则精心安排；构图看似“随手写出”，实则颇多匠心。以前的“积小块而大块”的笔墨技法大多被“折钗股”、“屋漏痕”的线条所代替。此间，他的画面愈发透出一股安详笃定之气，渐次进入一种“八风吹不动”的超然。据他所说，这一切是过程的快乐。

在整体风格上，大利先生保持他特有风格的同时，一直都在变化，但却与董其昌所崇尚的淡、柔、逸，殊有异趣，他的画有时代印记和个人趣味，又似乎是与南宗的美学追求有某种契合。山水画重气韵，气韵之气的本来意义是指骨气之气，能体现出一种宽厚博大而又刚正中直的静态之美。宗炳认为：道映于物，需要贤者静气、净心去体味。山水之形象中蕴涵着道、体现着道。大利先生悟此颇深，把修为、感知与用笔结合。中国画最后是以笔墨见高下的。这种历史性的压力，对于任何一个以绘画为己任的人，都不得不自觉承受。人生的经历越丰富，见识越广，谋虑越远，目标也就越高远，压力便越大。由于眼界、心志所限，有的人向往的是普通的小山，也有人看到的是黄山和庐山，他们或早或晚地陆续找到自己的坐标，形成了自己独有的风格，旷立山头，独自妖娆。作为同时代的画家，多数人已经过早地形成了自己的风格，或者说是创作的样式，喜耶？悲耶？尚未可知。求脱太早，古人大忌。到达山顶之后，眼下的路呢？许多人陶醉于既有的高度。而大利先生，一直在向着理想中的珠峰攀登，享受着过程的乐趣。如果说把画家的追求喻做爬山，我认为大利先生眼里只有珠峰，虽然与同辈画家们有的人已登上某种山顶，他却毫不羡慕，自觉任重道远，道无止境。他的艺术前景是辉煌的。

他身兼中国美术出版工作诸多要职，忙碌于烦琐的管理事务，但他的内心却把绘画作为心灵的另一方净土。这种“入”与“出”矛盾现状也是许多中国知识分子的生活状态：一是现实的“参与”；一是内心的“超然”。“参与”是指知识分子为实现“为天地立心，为民生立命，为往圣继绝学，为万世开太平”的抱负与理想。“超然”是指用一种形而上的精神状态超越一般的世俗追求，以达到精神的自由。所以，大利先生即使在“参与”社会之时，也不忘“超然”。这从表面上看起来似乎有些矛盾，但又确实是一批优秀艺术家的生活状态。大利先生身上既有儒家“入世”兼济天下的情怀，也有释道“出世”独善其身的操守，身上带有中国文人骨髓里特有的“出”与“入”的矛盾统一。他的这种精神生活也正是中国优秀知识分子最为突出的特征，故此，绘画可以说也是他这种心态的调节器，保持他心态始终如一的平静洒脱和纯粹。

金沙飞渡图
大利

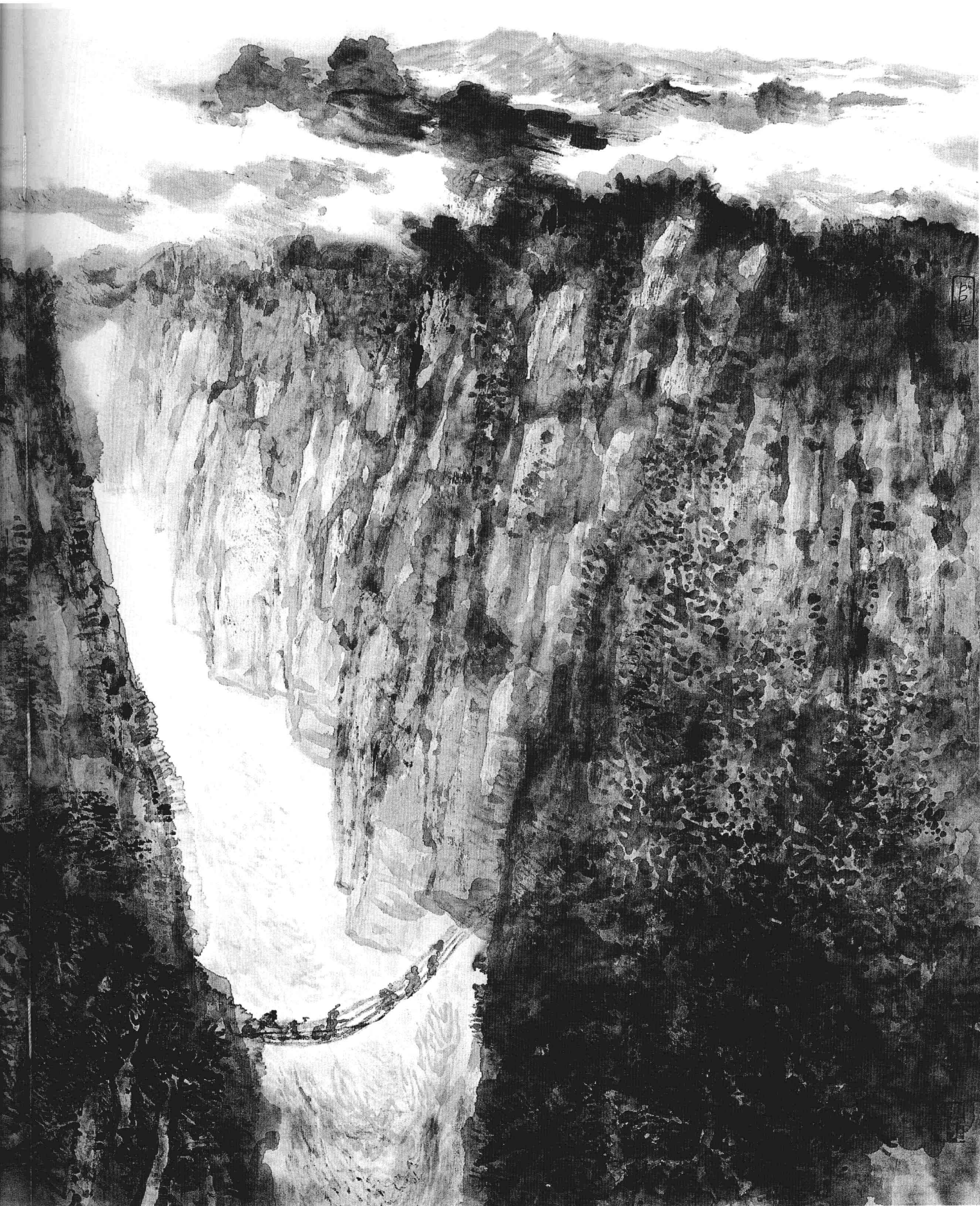

金沙飞渡图

A bridge over the Jinsha River

69cm × 69cm

2006 年作

诸家评论

我看大利的山水，突出的感觉是浑厚、苍茫而抒情，有“沉逸”之气。大利用自己的真性情写山水的真性情，写得流畅，写得自在。他十分注意锤炼自己的笔墨功力，但他不为笔墨而笔墨，笔墨既是他写丘壑的手段，又成为他在自我愉悦中传达精神和感情的工具。

中国美协理论委员会主任 邵大箴

程大利的“师心”，是为着强调创作中的主观能动作用而来的，特别是针对学习先辈传统的态度和方法而来的。看他那些澄怀以观道之作，很难想象他在8小时以内的劳动有多么紧张，也许正因为8小时内十分紧张，所以他的作品恰好是8小时外的一种解脱，一种静观，一种超然，具有一种越出功利之外的境界。

中国书协名誉主席 沈鹏

大利的画除了追求大器和大气势之外，还坚持向传统学习，他把现代的风格追求与学习传统、继承传统看做是一个统一体，把精神内涵一步一步地落实到笔墨上，所以不是大而空的东西，而是精气神充盈其间。在风格上，他的画苍茫浑厚，可以感觉到那种西北山水的雄阔和魂魄，有一种震撼的力量。

中国艺术研究院研究员 郎绍君

大利这种学者型、文化型的艺术家是时代的产物。一种来自传统的经典的精神力量让他能够不断地建立起自己的怀想，而且把这种怀想当成人生的真正价值。大利的追求是有深度的。

中国美术馆馆长 范迪安

大利的画把他自己的真实感受与五代北宋的因素综合起来，有大山大水的大美，也有龚半千似的非常茂盛的山水，更有黄宾虹的浑厚，局部也可以看到李可染。他自己的阅历、修养、苦学、深思都凝结在里面。他现在的画从写实中来，笔墨有所突破，在用墨上独得玄门，他把淡淡的月光式的感觉都画出来了。

中央美院教授 薛永年

同辈人当中我崇敬很多人，大利是其中的一位。出版和社务的辛劳，艺术的勤奋，使他的画中有一种苦涩感，他是苦学派的。他的画集中体现了大块文章和精微表现之间的关系，同时追求着传统笔墨和现代的关系。

中国美术馆研究员 刘曦林

程大利的画偏向于回归传统。他的画有艺术折中的取向或者说是中庸。比如从五代北宋一直到黄宾虹、李可染他都有取法，把各家各派都放在自己的画里，在浑厚、雄健、秀雅、苍茫中有自己的取向，把沉和逸两种对立的趋势统一在自己的作品中。

中国艺术研究院研究员 水天中

大利先生非常聪明，在每个时期用新的面貌刷新人们对他的印象和评价。他山水画的笔墨，没有盲目地学金陵画派，这与从江苏出来的很多艺术家在路径上是有区别的，这一点是他具有新面目的基本条件。他十分重视传统，重视笔墨的本体价值。在他的作品里是用个人的学识重新回复到笔墨的探索和研究上，而且以笔去强调清、静、透、重。强调他的个性，表现出学识和修养。

《美术》杂志主编 尚辉

大利的山水画作品在世纪之交有一个大的突破。他95年那次到大西北是一次顿悟的过程，一次爆发性的变化。十多年来，他的创作历程由人物转向山水，由小品转向大作、作品很有分量，丰厚中有凝重，内涵很丰富，与他的整体修养有关。

《美术》原主编 李松

大利先生的作品能令人精神一振。他在大的方面倾向传统，有一种舒张、开朗的气度，有一种大气和浑厚。他的画展给了我们一些新的东西，他的人生、艺术追求，他的取向、风格、语言特色都给了我们很好的启发。他走的路是一条独特的艺术之路。

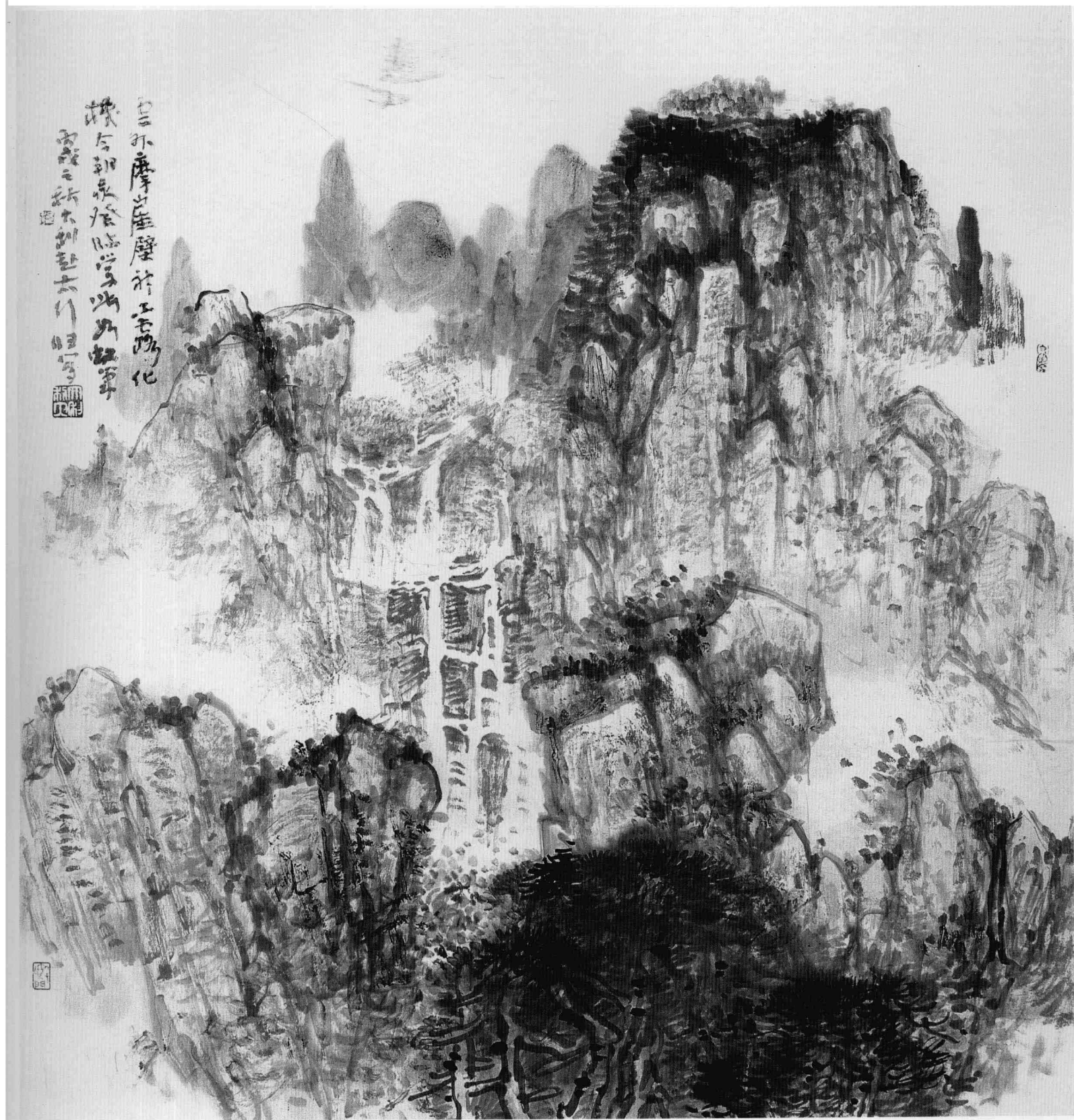
中国艺术研究院美研所所长 梁江

大利把应酬的时间都拿来画画了，中国画艺委会的活动他都请假。他的画给了我们一个信心，就是山水画这几年走的是一条续接上传统又不断探索的路，这条路有前途、有发展。程大利真正领会了黄宾虹的精神，笔墨的精神。他是把传统东西融合到个人的精神里，是当代融合得成功的一家。他对传统的东西有所推进、有所发展。

中国美协艺委会秘书长 孙克

当今美术界出现这样的画家是一种骄傲。他的作品文质彬彬，有容乃大，吸收了大量的东西，包括对现代主义，对古典绘画的容纳吸收，他胸中宽广，不是单一的选择。他的治学能看出全面的修养。

清华大学美术学院教授 袁运甫

云外见摩崖

Cliffs floating in the cloud

69cm x 69cm

2006 年作

云岚泉涌图

Mountains in haze flowing like a fountain

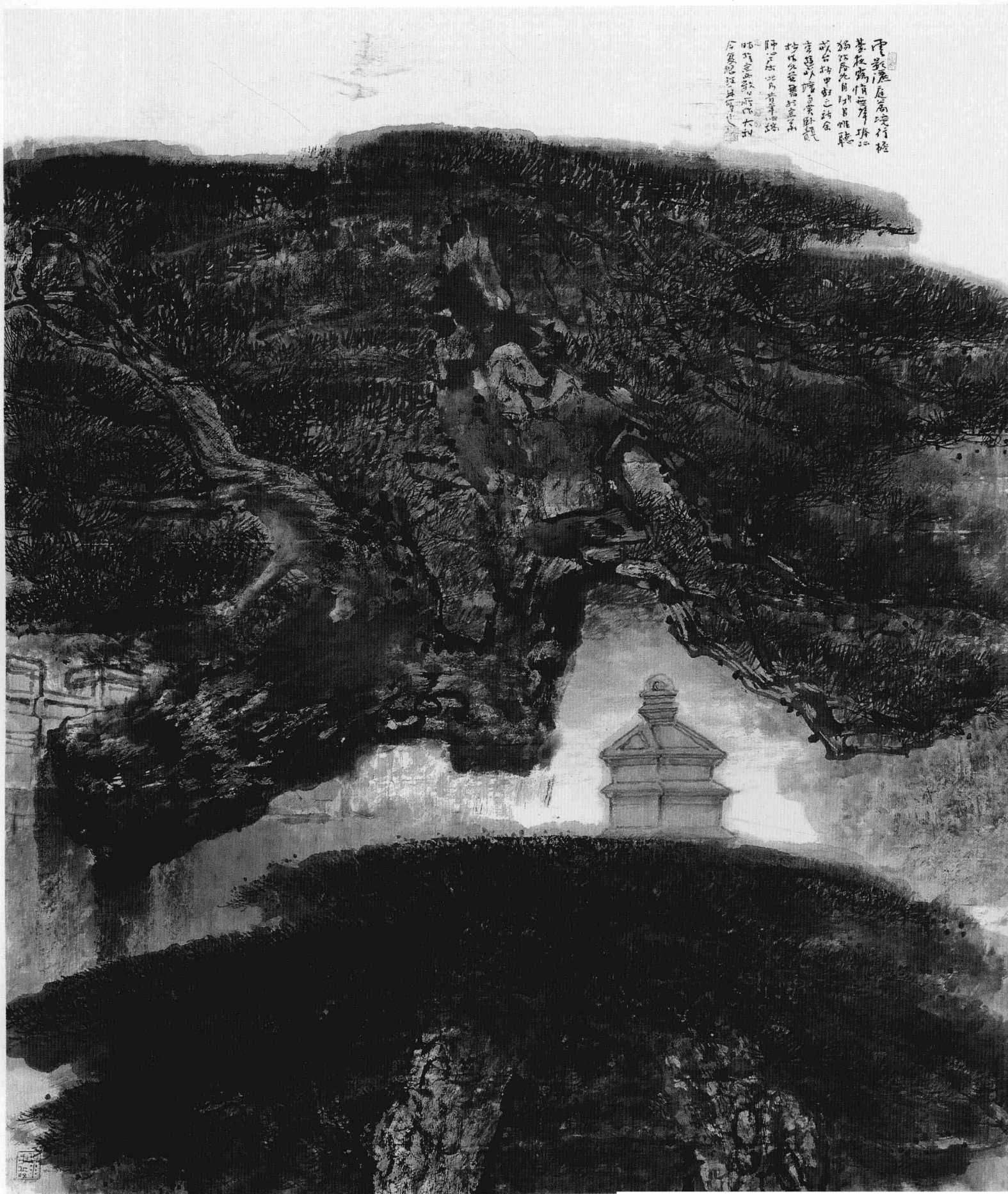
69cm x 69cm

2006 年作

此处丘壑僻静
正可杖屐一游

A Xanadu which a tourist repines for
360cm x 146cm
2004 年作

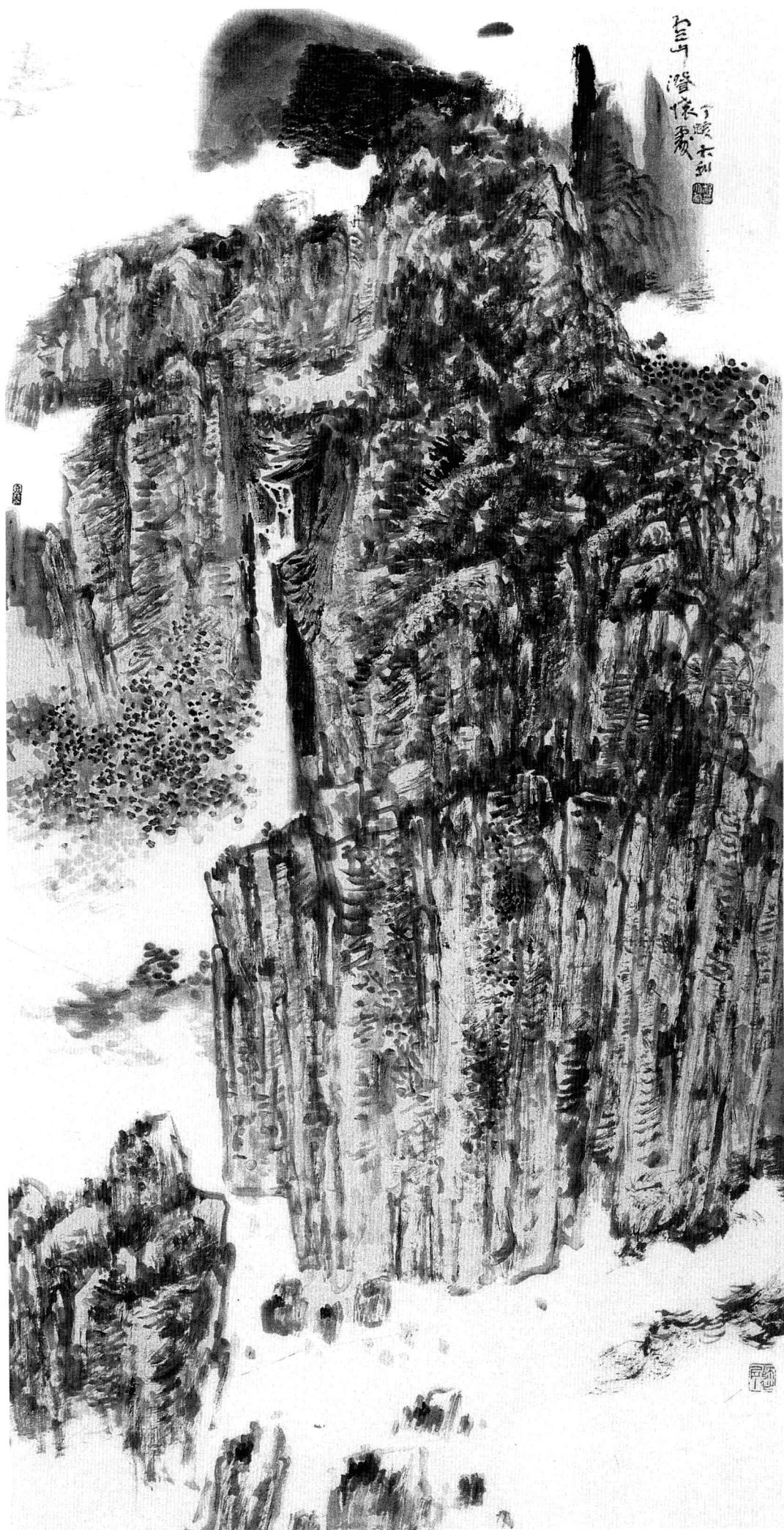

戒台寺印象

Recollections about Jietai Temple

210cm × 180cm

1998 年作

云山澄怀处
Musing in the remote mountains alone
96cm × 52cm
2007 年作

大块文章是云山
乙酉大别山
[Red Seal]

大块文章是云山

Clouds and Mountains, Masterpiece of the Nature
Nuages et montagnes, chefs-d'oeuvre de la nature
69cm x 35cm
2005 年作

云归秋水静
Clouds going home,
the rivulet is calm
69cm x 69cm
2006 年作

云起山深咫尺千里

Clouds Rising, Mountains Hiding

69cm x 45cm

2006 年作

云天作稿细铺排

The sky and clouds, a canvas for the painter

138cm × 35cm

2006 年作