

上海中国画院画家作品丛书

THE ARTISTS' WORKS SERIES
OF
SHANGHAI
TRADITIONAL CHINESE PAINTING ACADEMY

程十发

上海画报出版社

上海中国画院

画家作品丛书

THE ARTISTS' WORKS SERIES
OF
SHANGHAI
TRADITIONAL CHINESE PAINTING ACADEMY

程十发

上海画报出版社

上海中国画院画家丛书·程十发

编者：上海中国画院画廊

出版：上海画报出版社

上海市长乐路 672 弄 33 号 邮政编码：200040

制版：深圳利丰雅高电分制版有限公司

印刷：利丰雅高印刷(深圳)有限公司

经销：全国新华书店

开本：889 × 1194 1/16 印张：4

印数：4000

版次：1998 年 5 月第 1 版 1998 年 5 月第 1 次印刷

书号：ISBN 7 - 80530 - 378 - 9/J · 379

定价：48 元

总序

世纪之交,无论怎么说都是至关重要的非常时期,人类活动的各个领域无不面临这一现实。总结过去,放眼未来,已是一种共识。

上海中国画院在步入新世纪的前夕,迎来了画院新楼的落成,这昭示着她将以崭新的姿态在新世纪中更积极地拓展光大其事业。值此良辰,这里向人们推出画院现今在职的二十六位画师个人作品专集。

自筹经费,自行编辑,如此规模地出版画家的专集,在画院的历史上尚属首次。这既是面对事实现状客观上的回顾总结,又是面对全新纪元主观上的整军备战。它的意义并不在于将引发艺术见地上的褒贬,而是在于传达了迎接新曙光的信念。

上海中国画院将带着这种信念跨入二十一世纪!

一九九八年五月 程十发

简历

程十发,1921年生,上海松江县人。

现为上海中国画院院长、七届全国政协委员、中国文联委员、中国美术家协会理事、中国画研究院院务委员、上海美术家协会副主席、杭州西泠印社副社长。

- 1941年 上海美术专科学校国画系毕业。
- 1952年 任华东人民美术出版社创作员。
- 1956年 参加筹备上海中国画院并聘为画师。
- 1957年 国画《歌唱祖国的春天》获全国青年美展一等奖。
- 1959年 《儒林外史》插图获莱比锡国际书籍装帧展览银质奖、中国华东地区书籍装帧展览一等奖。
- 1960年 连环画《画皮》获全国连环画评选二等奖。
- 1979年 《西湖民间故事》插图获全国图书装帧展览荣誉奖状。
《程十发花鸟习作选》(上海人民美术出版社)出版。
- 1980年 于日本东京、大阪举行个人画展。
- 1981年 《程十发近作选》(人民美术出版社)出版。《程十发书画》1—9集(杭州西泠印社)出版。
- 1984年 任上海中国画院院长。
- 1986年 被列入英国剑桥国际名人传记中心所编《世界名人录》。
- 1989年 聘为全国七届美展中国画评委。
- 1991年 获全国先进文化工作者称号。
《程十发全家画展》在上海美术馆举行。
- 1993年 获第二届上海文学艺术杰出贡献奖。
- 1994年 香港《名家翰墨》杂志48期出版“程十发特集”。
- 1995年 先后于澳门市政厅、上海美术馆举办《程十发作品回顾展》。
- 1996年 将家藏122件古字画捐献给国家。《程十发画集》(上海教育出版社)出版。

艺术美之我见

有时,要为“艺术”两字下个定义也颇不易。对此,儒家有儒家的观点,道家有道家的观点,西方的观点又和东方有异;另外,古代与现代也大不相同。怎样认识艺术美,怎样追求艺术所创造出的美的境界,也因人、因地而不同。而在我们中国画中,怎样做到民间和文人画的矛盾统一,创造出艺术美的境界,在这方面,齐白石大师可说为我们树立了极好的学习榜样。过去的艺术史也证明了这一点,艺术常常是来自民间,又在士大夫的艺术圈中产生很大影响。可以说,艺术的根在民间,是人们自身生活的需要。但是,如何把这两者(指民间艺术和士大夫艺术)加以统一,做到绝对中有相对,一直是有识画家的追求,如明朝的徐渭,所画当然是典型的文人画,但明朝瓷器上的纹样与图案还是与徐渭的文人画有共通之处,几乎可以说,这两者之间有意无意地合而为一了,此为“民间艺术与士大夫文人画艺术”统一的例证,非常具有东方艺术美的境界。

在创造艺术美上,还有另外一种统一,就是东西方艺术的统一。搞艺术的人都知道,汉朝西安茂陵的霍去病墓前石雕所作极为特别,造型不像秦朝的写实,中间用了不少夸张手法,一大块石头,自然的本色都被加以利用了,所用技法有浮雕,也有立体雕。西方人前去参观,莫不异口同声赞叹,认为这是非常现代的一种表现手法。实际上,在中国人的心目中,它是一件非常古代的美术作品,是一种古老的艺术表现手法。据我个人看,这类表现手法的产生,可能受道家的影响,但我没有考证过,希望艺术理论家提供材料,共同探讨这一艺术现象。我平素对唐三彩、陶俑和明代瓷器极富兴趣,既把它当作古代艺术看,也考虑到如何化古为今,就像现代人看西安茂陵的霍去病墓前的石雕,把它看作是非常现代的一种表现手法,运用到国画创新中,谨防照抄“古董”的毛病,这样使人易于观赏现代创新的艺术。所以,创新艺术美也不能绝对化。

我的那位同乡董其昌,在划分艺术风格上有“南北宗”之说,其实是把艺术风格、艺术美绝对化了。历代国画家创造出多姿多彩的艺术风格,被董其昌一划分只剩两家了。然而,艺术发展到当代,有人要否定董其昌的文人画,这也是把艺术发展看得绝对化了,分析的思路也循入了董其昌的老路。现代艺术风格的发展和现代化的发展一样,城市与乡村的联系非常方便,交通四通八达,美术家的出国、来访也非常方便,美术的信息十分灵通。于是在绘画风格上就形成了互相吸取的艺术局面,国内、国外没

有界限,古代与现代没有界限,艺术风格不可能单一化,大家都在你吸取我的技法,我吸取你的技法,又保持了各自的个性,谁也不能否定谁。怎样划分文人画画家,怎样界定文人画,历代艺术理论家和国画家也是各执一词,各有各的说法,徐青藤的画是文人画,苏东坡画竹也是文人画,但是,仇十洲、阎立本的线描就不是文人画了?这说明艺术风格是多样的,又是互相融合的。

前些日子,和中青年国画家谈起上海的国画艺术,有人提出上海中青年画家的画风被称为“新海派”,想听听我的意见。1992年出版的《上海艺术家》第二期上有王纪人的《上海的人文特点与海派文化》一文,作者我不认识,但文章的观点有道理,我倾向他对海派文化分析的观点。迄今为止,“海派”仍是一个相当模糊的概念,就国画艺术的风格来说,“海派”无派,对各种风格都是兼容并蓄,兼容并蓄就是互相吸收,只要自己认为是好的都吸收、兼容,这就是“海派”。就拿任伯年、吴昌硕两人来说也是如此。任伯年、吴昌硕私交甚笃,年龄上吴比任小,文人画发展到清末,诗、书、画、金石,吴昌硕成就均高,说他是文人画的最佳代表,并非过誉。任伯年壮年去世,年仅五十六岁,画艺很好,诗、文稍逊,然而他们各有长处,对中国画艺术和民间艺术浸濡很深,吴昌硕在画风上倾向“雅”;而任伯年则以“俗”知名于世。当任伯年发现吴昌硕的才华时,曾经说过这样一句话:“像他这样发展下去,以后我们大可不必画画了!”可以说对他推崇备至。还有,他们两人的师承也各有别,吴昌硕走的是扬州八怪、八大山人、徐渭一路的,任伯年则追随陈洪绶的路子。同是吸收,各有取舍;同是融合,各有出新,这就是艺术,而且在艺术家的气质上又有品位。到后来,两人的艺术风格各自形成风貌,并领导了当年“上海画派”的兴起。

所谓艺术美,应该理解为:艺术家把美带给人类,并共同为美好生活做出想象。上述所说古今、东西的统一只是一种手段,怎样以此扩大到人类对美的境界总体追求才是重要的,只有融合古今中外艺术的诸多因素,艺术才能达到本身的功能与任务。这也就难怪一些不懂艺术的人单纯地理解画作所表现的境界,以为世界真是绝对地如此美好。其实不然,这是由画家本身想象出来的,画家的想象可远及古代,也可及现代与未来,这就是艺术。

程十发

图版目录

- 1 石榴海棠 97cm×59cm
- 2 广陵散(局部)
- 3 广陵散 129cm×79cm
- 4 歌唱祖国的春天 138cm×82cm
- 5 第一回胜利(局部)
- 6 第一回胜利 51cm×33cm
- 7 窗明如镜 83cm×60cm
- 8 毛泽东同志在广州农民讲习所时的办公室 46cm×35cm
- 9 虎囊弹“山亭”(局部)
- 10 虎囊弹“山亭”(昆曲尺页) 46cm×36cm
- 11 燕子笺“狗洞”(昆曲尺页) 46cm×36cm
- 12 渔家乐“刺梁”(昆曲尺页) 46cm×36cm
- 13 烂柯山“泼水”(昆曲尺页) 46cm×36cm
- 14 边寨节日 139cm×70cm
- 15 秋景山水(局部)
- 16 秋景山水 69cm×44cm
- 17 迎春 154cm×83cm
- 18 一叶浮香天风冷 92cm×68cm
- 19 为怀素大师造像 100.5cm×104cm
- 20 海棠鸽子 136cm×66cm
- 21 四鳃鲈(局部)
- 22 四鳃鲈 101.5cm×54cm
- 23 双鸡 90cm×49cm
- 24 采药 138cm×68cm
- 25 鹿苑春色(局部)
- 26 鹿苑春色 90cm×48cm
- 27 金玉满乾坤 177.5cm×96cm
- 28 范蠡与西施 138cm×68.5cm
- 29 小园春满 138cm×68cm
- 30 高山流水 123cm×71cm

2 广陵散(局部)

3 广陵散 129cm × 79cm

5 第一回胜利(局部)

6 第一回胜利 51cm × 33cm