

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：深圳利丰雅高电子制版有限公司

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

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