

艺林人物

书画名家访谈录

张公者·著

商务印书馆
THE COMMERCIAL PRESS

艺林人物

张公者 题

书画名家访谈录（一）

张公者 著

商务印书馆
THE COMMERCIAL PRESS

2008年·北京

图书在版编目(CIP)数据

艺林人物：书画名家访谈录(一)/张公者著. —北京：商务印书馆，2008

ISBN 978-7-100-05842-1

I. 艺… II. 张… III. ①书法家—访谈录—中国②画家—访谈录—中国 IV. K825.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第065941号

封面题字：季羨林

所有权利保留。

未经许可，不得以任何方式使用。

艺林人物——书画名家访谈录(一)

张公者 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京中科印刷有限公司印刷

ISBN 978-7-100-05842-1

2008年12月第1版

开本 787×960 1/16

2008年12月北京第1次印刷 印张 25 1/2

定价：88.00元

CONTENTS 目录

- P1 / 感知未来
程十髮访谈录
- P17 / 难得人生画里仙
尤无曲访谈录
- P33 / 三绝而一通
韩天衡访谈录
- P55 / 列坐放言无古今
陈佩秋访谈录
- P75 / 笔亲物象
袁晓岑访谈录
- P89 / 钟情于斯
孙其峰访谈录
- P103 / 艺术·生命
吴冠中访谈录
- P123 / 唯美主义
林壖访谈录
- P137 / 书法——古典艺术的崇高存在
沈鹏访谈录
- P153 / 画风开浙派 人物话当年
方增先访谈录
- P171 / 赋予花鸟以人文
汤文选访谈录
- P183 / 传承古典 描绘新纪
晏少翔访谈录
- P199 / 悠悠赤子心
侯北人访谈录
- 以书焕采 / P213
欧阳中石访谈录
- 兴之所至意无必 / P227
魏启后访谈录
- 师法造化 参酌古今 / P241
孙克纲访谈录
- 碧梧栖老凤凰枝 / P255
吴敦木访谈录
- 诗心画笔 花鸟江南 / P269
张继馨访谈录
- 于今铁笔更宜坚 / P283
刘江访谈录
- 天开图画是黄山 / P301
张建中访谈录
- 纸上舞台 / P319
马得访谈录
- 我师巍巍 / P337
沈定庵访谈录
- 门生白发忆恩师 / P353
娄师白访谈录
- 画史疏凿别清浑 / P375
王伯敏访谈录
- 丹青不知老将至 / P389
顾生岳访谈录

感知未来

程十髮访谈录

程十髮 金丝竹 纸本设色 1984年

程十髮

程十髮（1921~2007年），名潼。上海松江人。8岁（1928年）入白龙潭小学（今岳阳小学）就学。15岁入松江震旦大学附中（光启中学）就读。18岁入上海美术专科学校国画系就读，21岁毕业。1942年（22岁）在上海大新公司（今中百一店）举办“程潼画展”。1951年在松江富家弄绘成第一本连环画《野猪林》并出版。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被聘为画师。1957年国画作品《歌唱祖国的春天》获“全国青年美展”一等奖，同年赴云南少数民族地区写生。1959年《儒林外史》插图获“莱比锡国际书籍装帧展览”银质奖。1980年在日本东京、大阪举办个人画展。1984年任上海中国画院院长。1996年将家藏122件古书画捐献给国家。2000年举办“程十髮八十岁回顾展”。2007年7月17日在上海去世。出版有《西湖民间故事》、《胆剑篇》、《程十髮花鸟册》、《程十髮画辑》、《程十髮书画》、《程十髮画集》、《程十髮捐赠藏画选》、《程十髮艺术》、《程十髮精绘丽人集》等。

感知未来

程十髮 访谈录

◇地 点：上海·程十髮寓所 ◇时 间：2004年12月27日

程十髮先生是输着白蛋白接受我的采访的。程老的公子程多多先生说只能给我30分钟的采访时间。回答问题时，身体虚弱的程老一直喘吁吁的，若不是读者的热切需要，我们真不忍心来打扰先生。程老虽在病中，却依然保持着一向的乐观与幽默。同许多有成就的人一样，程老谦和平静，让人仿佛对着一鉴清波，涵泳不尽。他的作品或热烈奔放，或清新明快，或幽默浪漫，皆雅俗共赏。他说自己不但学习古人、今人，还向未来学习。这是一位智慧的老人，一位在感知未来的老人。

张公者（以下简称张）：您画的第一本连环画是《野猪林》，画面取的全部是人物的上半身，戏称“半部野猪林”。

程十髮（以下简称程）（笑）：那个（《野猪林》）是刚解放时画的。

张：您当时（1949年）在书店里买到了一本毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》，看了它之后，您就决定到农村去体验生活了？

程：对，对！都是因为看了那个要去的。

张：看了《讲话》之后，当时是一种什么样的感受？

程：这是一篇关于普及、提高文艺的（论著），还有民族化等等，影响是很大的。我当时也没有懂，就摸索摸索去看看。那个时候画得不好。

张：一位法国的汉学家搜集到您一百多幅连环画和插图去写博士论文。国外对您创作的连环画和插图非常重视和欣赏。

程：既要接受国内读者的批评，还要请国外的专家批评。其实连环画和插图在欧洲很早就有了。

程十髮 野猪林（连环画）

张：欧洲绘画多以宗教为题材进行创作。

程：欧洲的绘画和宗教是有联系的，它是宣传宗教的。画家要用很细腻的手法、很大的信心，来完成耶稣诞生故事的描绘，所以，他们画圣像，要用最美好的、最圣洁的心情来画。当然，我们也把孔子的学说画成了连环画。

张：您早期创作的《画皮》是用写意的方法。为什么没有完全用线来画，而是用彩墨、水墨的方法来画连环画？

程：实际上连环画在古代就已经风行了，像有的庙堂里面的壁画、石刻，用以表示主人公的威武、功绩。所以说连环画和宗教关系是很密切的，在它的流传过程中宗教也起了相当大的作用。解放以后，欣赏对象改变了，小朋友来看了……

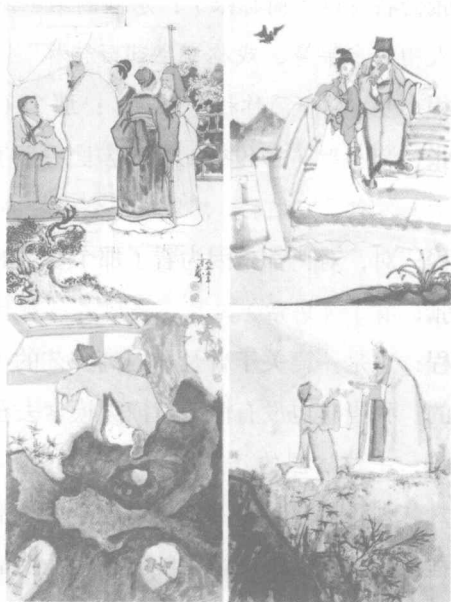
张：把连环画叫做“小人书”。

程：但是“小人书”里也有大学问。连环画一个是形象性，一个是连续性，少了这两个都不行。前一张和后一张是有时间距离的，时间间隔不一定太长，要恰到好处。

张：抓住故事梗概以及其中最精彩的部分。

程：还要有幽默感。

张：提到小人书，我听到一些评论，说有些当代的人物画家，他们

程十髮 画皮（连环画）

的中国画是小人书涂点色儿。您怎样看待这种评论？

程：……

张：您早年学的是山水、花鸟，后来画连环画，除受《讲话》的影响之外，还有其他因素吗？

程：我是很惭愧的，我画连环画主要是工资太低了，没有办法，要多赚几个钱。（笑）

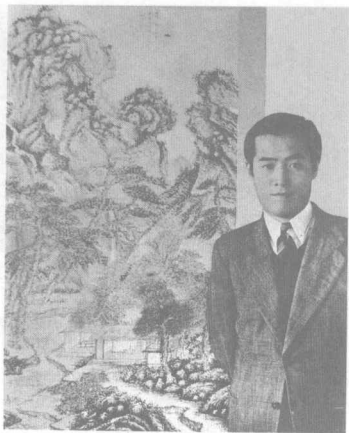
张：您觉得您对连环画的创作和对中国画的创作有哪些不一样？

程：中国绘画到了16世纪以后，写实功夫就比较差了，叫当时的画家描绘现实生活中的具体物象，他画不像。毛主席《讲话》中讲艺术要通俗，一定要

老百姓看得懂。其实这样就可以普及国画。有了这个普及就好办了，就有人来看了。不过，我可不是的，我主要是要稿费来吃饭。哈哈……

张：您的人物画作品色彩艳丽，并强调线的运用。在线的运用方面，石刻、壁画、书法对您用线的影响比较大？

程：我们的“线”是了不起的，但并不等于说外国的不好，他们对线条一样是尊重的。我们有好多石刻，我看了以后，感觉老祖宗真是了不起，有想象力，画得非常生动，对宗教的推动起了很大的作用。这与宗教有很大的关系。我小时候，上海松江有座佘山，山上有个天主教堂，在山坳里面有几十幅铜刻的耶稣受难的连续画。它是宗

程十髮与其临作（20世纪30年代）

〔北魏〕 宁懋石室 武士图

[明] 董其昌 岩居图 32.8×135.7cm 纸本墨笔 1613年 无锡市博物馆藏

教的宣传画，是展示给人家看的。铜刻的外面专门建有亭子。

张：松江曾经出了许多书画大师，比如明代的董其昌。您曾经谈过不是很赞成董其昌的“南北宗”论。

程：在“南北宗”论中董其昌强调南宗，那时士大夫画家提倡绘画需要修养，而且要与书法有联系。中国的书法实在是宝贝，所以，那些聪明的书画家都研究这个东西。他们还把王维作为榜样，王维是诗中有画，画中有诗。文人画不像有些人理解的那样画得不像，好像在乱来，不是的，线条的描绘很细致，还有一定的深度，也一样有写实的本领，尤其在把握人物的表情上。所以董其昌提倡“南北宗”。不管他提倡什么，那是他个人的事。

张：“文人画”强调画家各方面的修养。您觉得您的画是属于“文人画”？

程：我这还是在学习呐。

张：更接近于哪种风格呢？

程：从战国到两汉金石、铜器用的刀法、章法兼有，还有其它的古物。可吸收、借鉴的东西真是丰富得不得了啊！

张：您的作品吸收了金石的营养，而且您用雅的笔墨把它“俗化”了，大众很喜欢、很接受，觉得您的作品很生动、有生气。

“雅”和“俗”您是怎么来处理的呢？

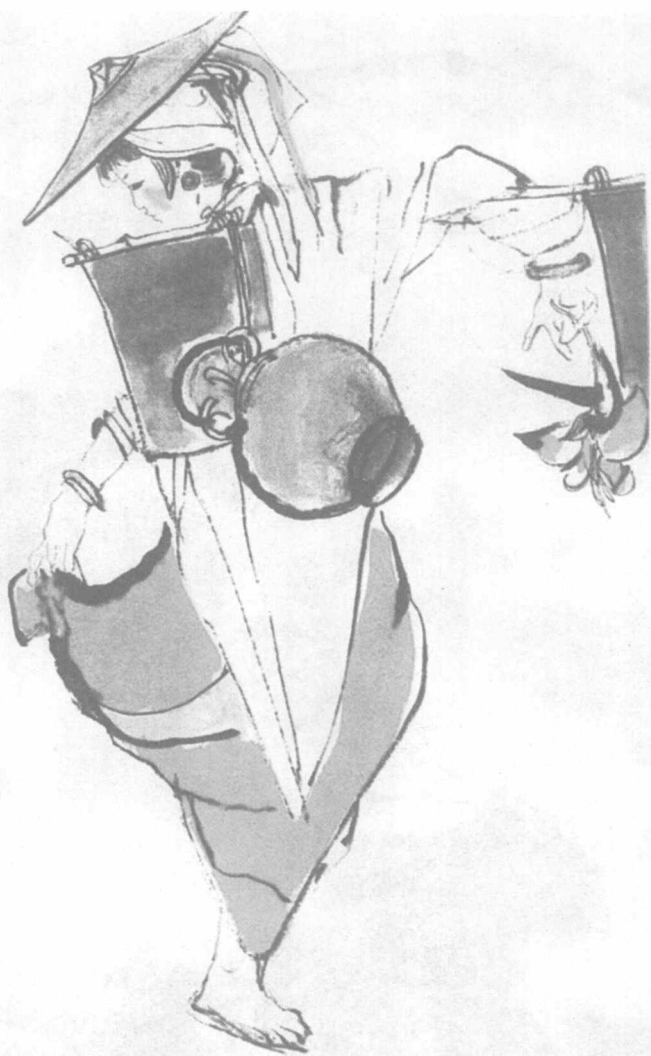

程十髮在云南西双版纳（1957年）

程十髮 春山图 纸本设色 1990年

此畫隱雲月歌小
 然有未訪者洞意此為
 程十髮

程十髮 陆放翁词意 纸本设色 1959年 中国人民军事博物馆藏

程十髮 钟馗嫁妹 纸本设色 1961年

程：这是我到现在还在学习的。“雅”和“俗”是相对的两个情况，但是在某一个特定情况下可以统一到一个艺术形式里面，是可以的。

张：在什么情况下可以统一？

程：现在也无法更好地讲解雅俗共赏，雅俗共赏其实就是普及与提高的统一。比如说董其昌，他也是要雅俗共赏的。

张：“雅”和“俗”本来是对立的，统一到一起是最难的。您的画已经做到了雅俗共赏。

程：不是！不是！我是不行的。我是看看、学习人家的。

张：您的画与人，在幽默中有一种富贵的气息。您在绘画中，用色明丽、热烈，这与您当年去云南写生也有很大关系吧。

程：这个是民间艺术。我开玩笑说，是一个民歌启发我创作出《小河淌水》。

张：《小河淌水》——您的代表作品。

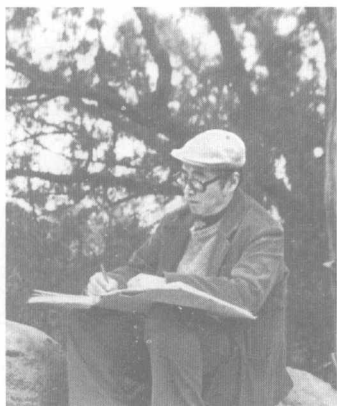
程：傣族的，很简单的，一点水，一个月光，像这类的创作方法，描写一些意境，不画水也感觉有水，这是我们的通俗民歌给我的启发，民歌、壁画、石刻……民间艺术都来吸收，提高我的创作。

程十髮与老农交谈（20世纪80年代）

程十髮在贵州收集素材（20世纪80年代）

程十髮在黄山写生（20世纪70年代）

张：谈到创新，我想到这样一件事：您在上海美专读书的时候，王个簃先生教过您。上课时您没有完全按照老师的要求去临摹，后来王先生就说随您的意愿，您要怎么画，就怎么画。您那时就想去创造自己的风格吗？

程：不是的，那时不知天高地厚。

张：您当时是怎么想的？

程：就是感觉在艺术教育上，要充分自由，不能一定要怎么样怎么样的，“一定”要打破。董其昌也是把他好多北宗的作品变成了南宗的，北方的山水跟我们江南的山水不一样。

张：您提到美术的教育要自由。您对现在的美术教育是怎么看的？

程：现在东西多了，出土的，出版的，大家研究的多了，中国画不是像以前那样，像在小的胡同中不太放得开。

张：您赞成学习中国画一定要学习素描、色彩吗？

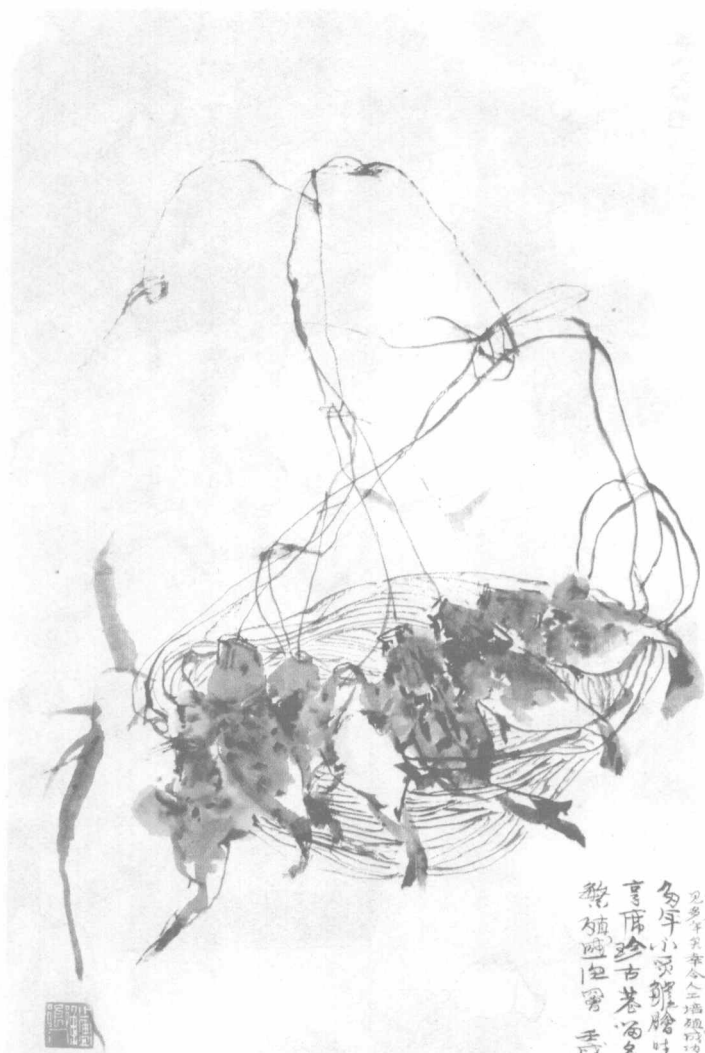
程：不一定。处理得好不是一样的吗！应该欢迎学习外国的东西，但不是随随便便地去学习，是要很用心的，真正有系统的，不是摹了两张画就算学习了西方。

张：“中西融合”，您觉得这种提法正确吗？

程：“中”、“西”是相对的，不是绝对

程十髮 香山采凤图 纸本设色 1978年

故鄉江有漢張翥故宅名思龍巷
 見多字美華今人地鎮時嘉賓
 多年小兒解膳味今已西風
 言席珍古巷酒名可執五仁
 樂殖賦在旁 手書 程十髮

程十髮 四腮鯪魚 紙本設色 1982年

的。用外来技法来画画跟用老的画法来画，都可以创新，就看你怎么来作。董其昌的画实际上是复古，但是他处理得好，人家一看是新的样子。

张：很多学习西画的画家后来从事中国画的创作，您比较欣赏哪几位？

程：这个倒没有什么，还是看作品。

张：20世纪的几位画家，比如说徐悲鸿、林风眠、刘海粟、朱屺瞻都是画过西画的，您怎么看待他们的作品？

程：好在一个上面，他们都“画自己”，不是在“画别人”。艺术家如果没有自己，都是把别人的东西作为

他的发展前途，不会是很高深的。现在画“小人书”的人很多，其实都是不错的，假设这些技法要在学校里面学习、吸收，起码要好多年。外国的作品在影响民族化。我开玩笑讲，民族化的问题，等于借了个鸡蛋，孵出个小鸡来，它还是需要其他的东西。我这个是在胡说八道呐！（笑）

张：当年您在美专学习的时候，一定要临老师的作品吗？

程：一般的老师，总有弟子学习他的画，老师也比较乐意，而且比较得意。要是某一个学生不是根据他的画来学习创新，他很不满意，很不高兴。

张：您从事绘画艺术六七十年了，您对您的哪些作品比较满意？

程：有时候刚画完的，自己以为很得意的，蛮高兴的，但是三天以后，又不满意了。我自己以为是创新的，实际上人家早就有这个作品。

张：您能举个例子吗？

程：具体的例子是比较难的。但有这种要向人家学习的心情。所以我没偏见，

程十髮（右）与王季迁（1907～2003年）（1983年）

程十髮在日本大阪（1995年）