

近現代中國畫名家

程十髮

上海書畫出版社

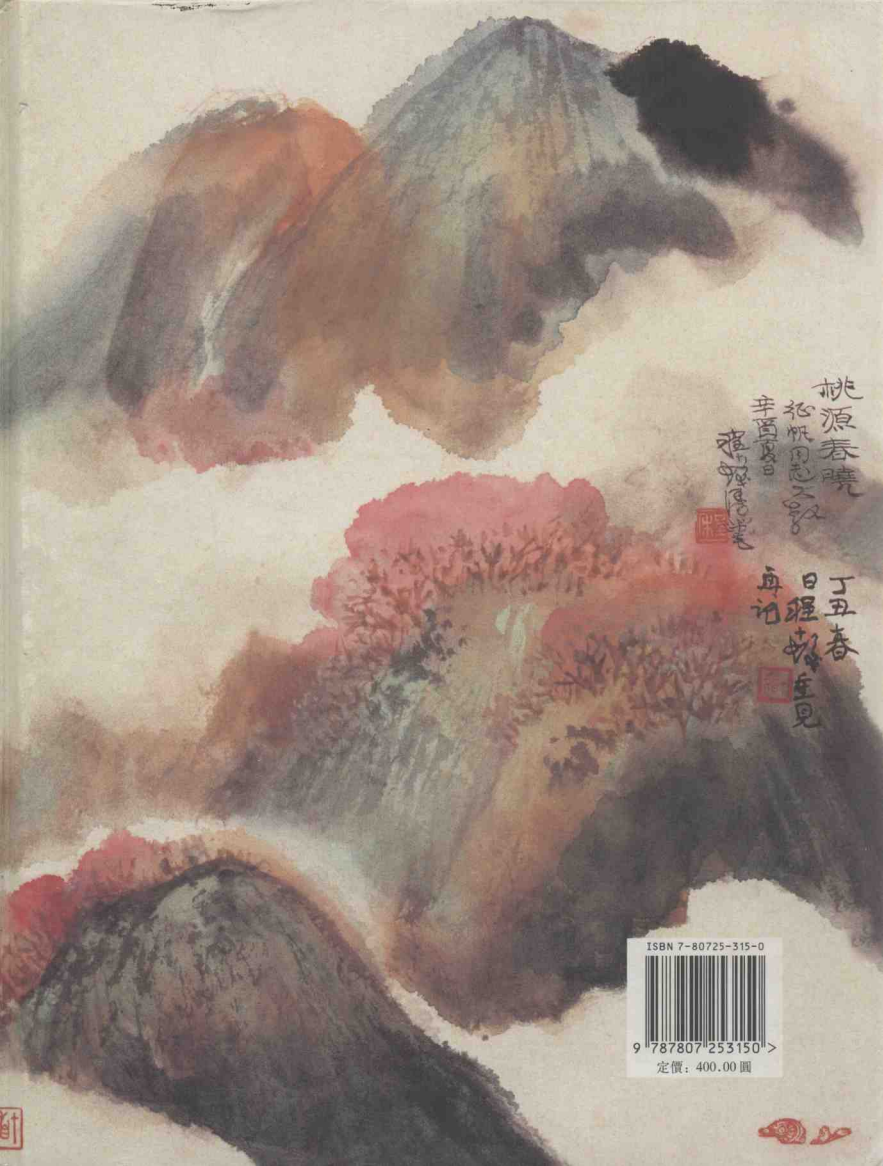


近現代中國畫名家

程十髮

上海書畫出版社





桃源春曉

松帆同志之寫

辛酉夏月

張振海



丁丑春
日經
每記
在見



ISBN 7-80725-315-0



9 787807 253150 >

定價：400.00 圓

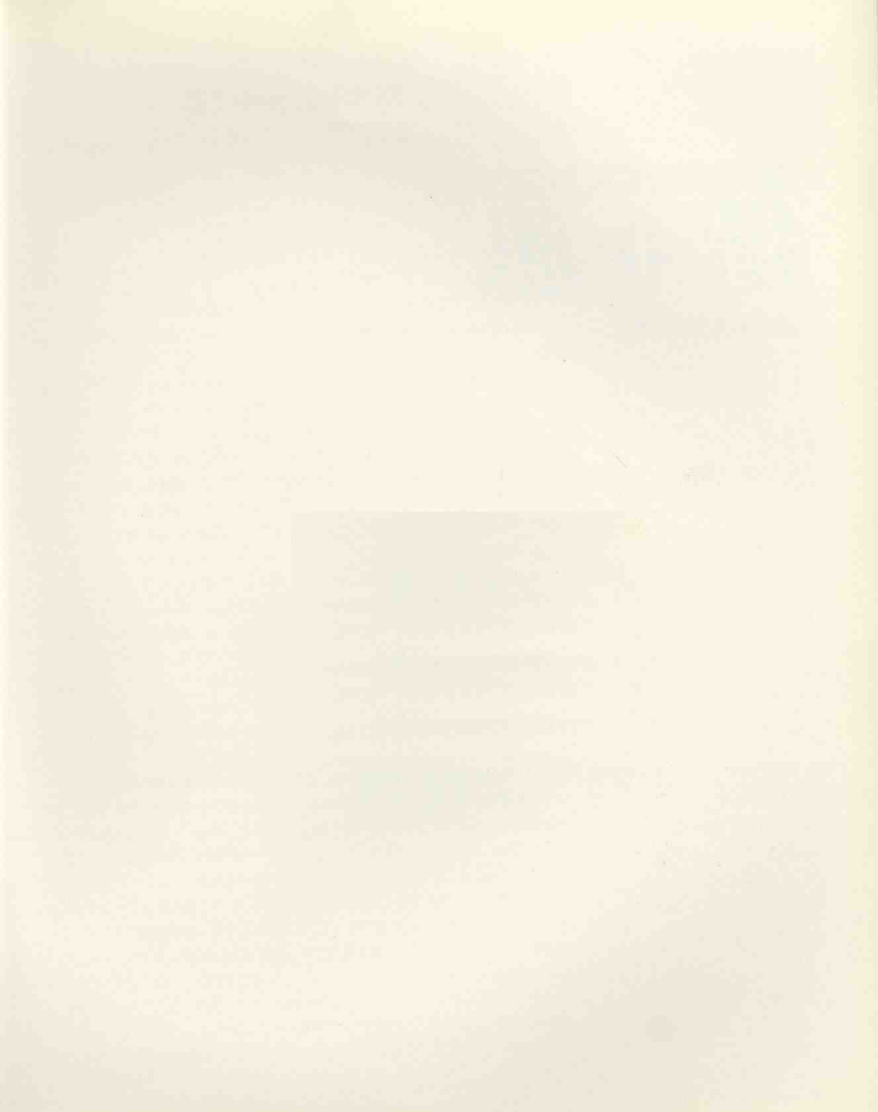


中國美術家全集

近現代中國畫名家

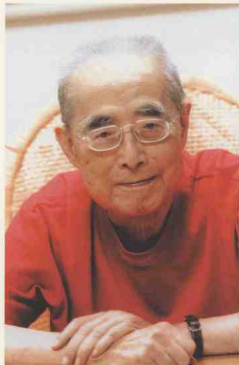
程十髮

上海書畫出版社



程十髮的藝術智慧

盧輔聖



程十髮像

如果從當代中國畫家中評議最高智慧者，也許首選是程十髮先生。

其智慧首先表現在藝術的廣度上。

與大多數中國畫家不同，程十髮不僅以開一代新風的中國畫確立自己，不僅以人物、花鳥、山水兼擅和工筆、寫意、書法皆備的全能面目昭示于世，而且在連環畫、年畫、書籍插圖等領域獨樹一幟，為中國美術史增添了綺麗多彩的筆觸。

就歷史比較學的意義而言，二十世紀後半葉中國美術的最高成就，並不表現在國畫、油畫、版畫這些純藝術門類上，而恰恰是不為多數論者所重的連環畫，取得了前無古人後無來者的崇高地位。特殊的時代氛圍，將中國藝術家的創造才能限制在年畫、連環畫、宣傳畫之類的大眾傳媒上，而明清版畫的傳統，外來藝術的涵養，以及“思想性”、“進步性”、“革命的現實主義與革命的浪漫主義相結合”等等的行政規導，又從意蘊與形式的雙重關係上推動着原先不登大雅之堂的通俗型藝術實現品格上的升華。從五十年代中期到八十年代末，三十年間所產生的一大批連環畫作品，數量宏富，風格紛繁，手法高超，境界精深，可謂古今中外絕無僅有的文化景觀。程十髮作為其中的重要代表，以《阿Q正傳一百零八圖》、《膽劍篇》等連環畫和《儒林外史》、《西湖民間故事》等插圖，體現了一位智者與眾不同的選擇。在白描、水墨寫意這些常人習用的形式之中，他根據不同主題的需要，分別糅合了畫像石、畫像磚、民間藝術以及英國拉斐爾前派的造型意趣，將遠自漢魏晉唐旁及鄉風洋味的藝術因子化為個性鮮明的風格面貌。奇正相鍵，亦莊亦諧、似古而新的“程家樣”既切合了那個時代所鼓動的“大眾化”要求，又巧妙地開掘和發揚了長期來被文人畫所摒棄淡忘的中下層傳統，並使之與講究形式提煉、注重藝術品格的文人審美觀化解整合。可以說，從形式美和風格化的角度着眼，程十髮的連環畫達到了當時所有同行都無法企及的程度。

二十世紀中國美術的一個顯著特徵，是伴隨着文人畫盡遺情懷與爭取民族自強的時代主題相背離的現實，富有自律色彩的藝術追求更多地讓位於適宜發揮社會功利性作用的藝術取向。尤其是在五六十年代藝術為政治服務的社會情境中，幾乎所有的當齡畫家都自設或被設地走過一段主題先行、形式通俗和寫生為上的道路。儘管上海畫家比起其他地區畫家來往往多一層形式追求上的自覺，但簡單化的圖解需要、西式的寫生方法和入世使命感，則仍然或多或少地占據着大多數人的藝術思維。程十髮將自己富於風格化的畫筆，消融到主流社會能夠認同的少數民族、民間傳說、古典人物等題材以及插圖、連環畫等形制中，就巧妙地規避了極左思潮的裹挾，在時代夾縫裏覓得了自我發展的生機。一方面，他守護着以筆墨為內核的文人畫精髓，使中國繪畫藝術的純潔性獲得了價值、圖式和趣味上的保障；另一方面，他又用民間藝術的“生趣”置換了傳統文人畫的“逸氣”，幽默樂觀的思致，誇張奇崛的造型，清新艷麗的色彩，編織成一張雅俗共賞、老少咸宜的審美之網，從而實現了文人藝術與民間藝術、傳統性與時代性之對峙的雙重超越。



與夫人合作

這一特點，到了七十年代以後的中國畫創作中，表現得尤為鮮明。將粗筆與細筆、水墨與色彩、寫實與裝飾，奇詭與樸拙等等儘可能多的矛盾因素納入同一個畫面，而又達成相摩相盪、融洽無間的渾成效果，是程十髮區別於其他畫家的魅力所在。其以漢散隸參用傅山草書入畫的書畫同構意味，以泥塑、剪紙、刺繡、皮影等民間藝術情趣充實文人畫筆墨表現的文理互補匠心，乃至“問我南宗抑北宗，東西中外古今同”（程十髮《題秋山煙雨圖》）以及“誰不學王羲之，我就找他一票”（韓天衡《立雪維說——程十髮先生其畫其人》）的辯證治藝態度，無不寓含著敏於時代感悟和靈活取用傳統資源的過人智慧。除了少數幾件迎合當時政治需要的主題創作外，程十髮數十年如一日地在主流文化之外的土地上耕耘，卻又始終贏得主流文化的青睞，並非出于偶然。

行文至此，其實已經涉及藝術深度上的智慧問題了。

繪畫的形象與形象的繪畫，是兩個截然相反却又互為依存的概念。當人們創作一幅畫或感受一幅畫主要著眼於繪畫的形象時，繪畫本身往往在創作和感受之外，這種繪畫不是繪畫性意義與繪畫形式的直接轉換，而是政治性、倫理性或者文學性意義與繪畫形式的間接統一。反過來，當形象的繪畫成為人們創作和感受的對象時，繪畫就具有了自律、自主的意味，它以別的藝術所無法取代的獨特感覺、獨特媒介、獨特表現方式，將繪畫性意義與繪畫形式整合為一體。極左思潮泛濫的年代，繪畫的形象主宰著形象的繪畫，對內容第一性的要求和對形式主義的批判，使中國畫的自律性追求失去了存身地盤。在當時的中國畫家尤其是水墨人物畫家中，程十髮大概可算形式意志最強的一位。即使是刻意寫實的主題創作，比如《歌唱祖國的春天》、《瑞麗歡歌》等等，仍然利用線條、色彩以及閨花野草所構成的裝飾性趣味來置陳布勢。至於《膽劍篇》之類以匹配內容之由而借鑒上古畫風，更是典型例子。改革開放後，藝術寬容度增大，以形象的繪畫為主泉的藝術追求蔚然成風，程十髮積蓄已久的形式追求的爆發力噴薄而出，一批又一批看似筆墨遊戲，其實涵泳著“語不驚人死不休”之精神的畫作，隨著畫家年齡的日趨老成而相繼煥發光華。從中能夠看到，元代以降尤其是晚清文人畫的某些筆墨範式，與溯源混流於漢磚、唐俑等古今民間藝術傳統乃至西方繪畫觀念的現代意識達成了新的統一，畫家的個性風格由此得到了更大程度的張揚。但和八五新潮以來愈演愈烈的前衛藝術相比，他又始終堅守著從傳統中出新的理念，海派繪畫善於與大眾趣味或時尚機會相協同的藝術特色，也在這種理念和新的統一中發揮了背景支持作用。高雅而不孤高，通俗而不庸俗，浪漫而不孟浪，抒情而不濫情，作為程十髮藝術在處理矛盾對立因素時的機智選擇，總是保持著特有的張力，在專家與群眾、智性與德性、繪畫化與文學化之間左右逢源。

也許，窺測程十髮藝術智慧深度表現的最有效視角，莫過於那個統攝人品與畫品的重要精神素質——幽默。

無論在日常生活中還是在大型的公眾場合，程十髮總是輕鬆、和藹地應對人和事，對於別人來說需要嚴重而肅之的題目，他可以一語釋懷，舉重若輕。從他手下流淌出來的畫面，許多司空見慣的圖式都被蒙上了一層奇特的意味：成群結隊的游魚，宛如無憂無慮的娃娃娃；叱咤風雲的虯髯客，有著玩具警察似的詼諧感；以李時珍為題材的《問藥圖》，闖進了偷吃草藥的山羊和拉不動它的小姑娘；《為懷素大師造像》的盤盤大福，人影全無而只見芭蕉、蒲團和筆硯，若細看題識，則更令人忍俊不禁：“辛酉之仲秋，欲為藏真大師造像，適大師游離闕若，乃不畫其容而畫其物。”……如果說，幽默作為一種樂觀和機智的情感，多半出現在民間藝術而非文人藝術中，那麼，同為文人藝術與民間藝術的化解整合，齊白石的幽默更多地茹含著中國傳統農民的天真性格，而程十髮的幽默却



陳鳴京劇 1938 年



山中寫生



吉祥如意 2005 年

與經由十里洋場陶冶的現代市民情趣水乳交融。唯其如是，具體到筆墨或曰形式構成的層面，也就形成了齊主質樸，程主華美，齊多滯澀厚重，程多明快奔放，齊重倔勁與痴情，程重才智和瀟灑的種種區別。充溢于後者的溫煦氣息、雋永趣味和敏捷巧思，既無須像新潮美術或反傳統藝術那樣，通過對現實經驗的話語疏離以保持批判意識，也不會像國粹派或傳統人文價值的維護者那樣，株守封閉的信念範疇而矜持不移。新與舊、奇與正、原理與原則、情境與生效，在這裏交錯、交融、互補、互生。前文所謂雅俗共賞、老少咸宜的審美之網，正是以藝術品性上富于時代和地域特色的機智幽默為經緯的。

韓天衡《立雪雜說——程十髮先生其畫其人》中記載了一樁趣事：“一友以其贗鼎貽人，此人也髮老老友。一日，出贗鼎囑其鑒題，知畫為偽作，其坦然抽筆作真品長題。并告余：‘說是假的，大家不開心，說是真的，皆大歡喜。’”這與其鄉前輩董其昌“心知其偽而不辯，以此待後世子云”（董其昌《容臺別集》）的隱忍態度相比，恰恰顯示出程十髮談諧、隨和、爽朗的個性。藝與人相表裏，洵非虛語。

圖版目錄

仿王蒙山水	15	牧羊圖	67
秋山圖	16	雙鷄少女	68
惜春圖	17	鹿苑有餘	69
櫻花雙魚	18	人間第一香	70
豐收圖	19	秋林散牧	71
吳敬梓像	20	亞碧與山羅	72
《追魚》插圖	21	學文化	74
秋山滴翠	22	遠方傳來葫蘆笙	75
戲劇人物	23	鍾馗嫁妹	76
召樹屯和喃木諾娜	24	傣家節日	77
雲南寫生	52	秋	78
瑞麗風光	54	三友圖	79
滇南小景	55	傣家小景	80
仿波斯雞	56	牧羊少女	80
向自動化進軍	57	樹深時見鹿	81
傣寨小景	58	高原小景	82
滇西小景	59	大吉羊	82
雙鹿	59	少女	83
傣族趕擺舞	60	揀軍領袖像	84
楊八姐像	61	飼牛圖	85
牧歌	62	甲午海戰	86
共讀	63	種子散在人間	88
八仙圖	64	南湖船	89
歸牧	65	牧羊圖	90
歡歌	66	雙鷄圖	91

少女與鹿	92	河塘清趣	118
養豬姑娘	93	吉祥美少女	119
歡歌	94	陌上花開	120
延邊歌舞	95	少女與鹿	121
鹿苑長春	96	獵歸圖	122
牧歸	97	曹雪芹像	123
獻壽圖	98	牧牛女	124
鹿鳴	99	花卉冊	125
牧羊女	100	大吉羊	131
雄鷄	101	采蓮曲	132
牧鴨圖	102	菊壽	133
茶花雙禽	103	老圃秋容	134
牧羊圖	104	西湖女神	135
豐收圖	106	牧趣圖 行書	136
牧牛圖	107	鍾馗踏雪探梅圖	137
牧羊圖	108	少女	138
豐果	109	執扇圖	139
鱸鄉風物	110	牧羊圖	140
報春圖	111	富貴雙吉	141
長春圖	112	紅妝春騎	142
天地同壽	113	渾脫劍器舞	143
清簾圖 行書	114	牧牛圖	144
歸途	115	牧羊圖	145
香山采風圖	116	桂林山水	146
雲滿湖樓	117	桃源春曉	147

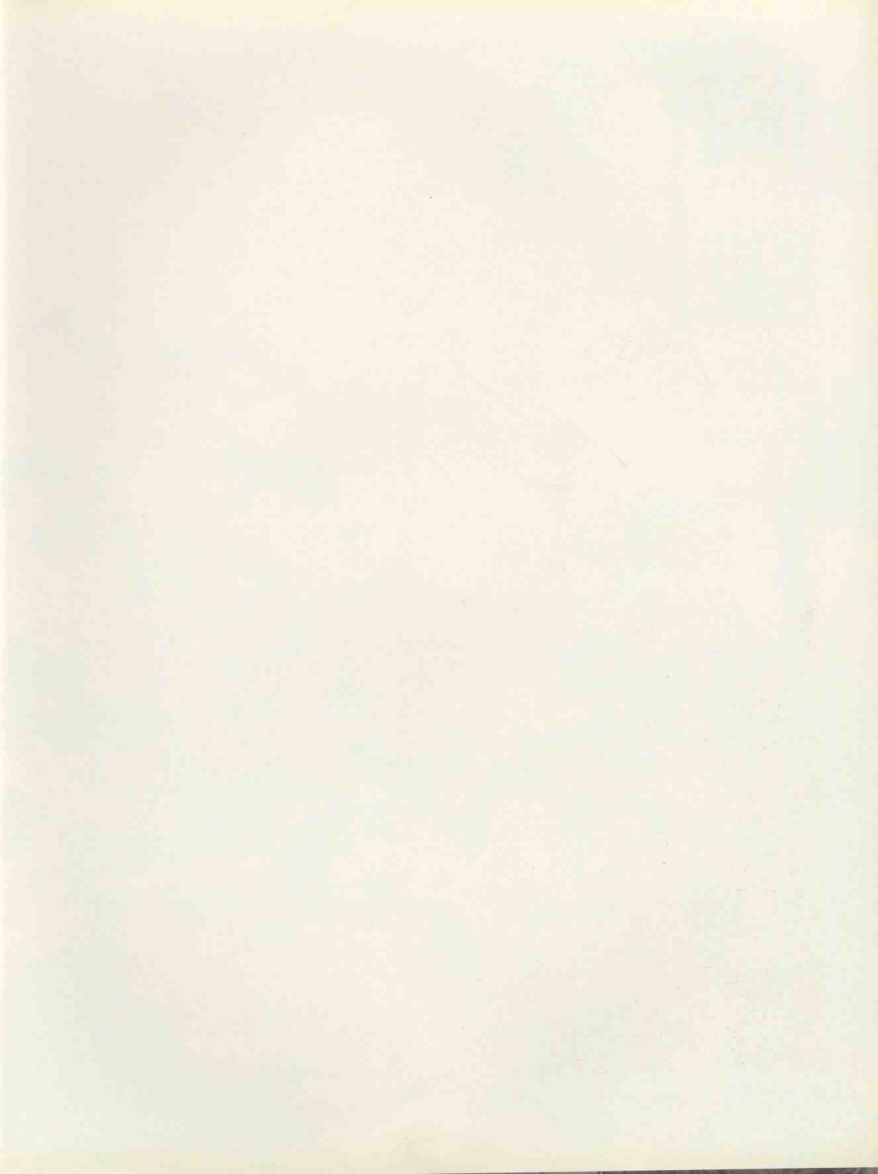
長樂	148	山水花鳥人物冊	174
吉羊	149	利市圖	177
放飛	150	終南出游圖	178
晨光	151	風塵三俠	179
長春	152	鈴語吟風	180
芹溪著書圖	153	萬木霜天	181
三羊開泰	154	深山積雪	182
閨苑仙踪	155	花下雙禽	183
花間少女	156	王安石詩意	184
麻姑獻壽	158	麒麟	186
棕櫚樹下	159	獬豸	187
雙雉	160	驕虞	188
蜀葵雙鷄	161	狻猊	189
瑞雪兆豐年	162	花間壁玩圖	190
右軍愛鵝	163	玉堂富貴	191
歲朝圖	164	竹報平安	192
四季平安	165	蓮塘雙鴨	194
富貴長春	166	四季平安	195
雙清圖	167	雙璧	196
山居圖	168	福壽圖	197
乾坤一草堂	169	春山白雲	198
長樂圖	170	松聲泉韻	199
大吉圖	171	秋山白雲	200
自得其樂	172	三友圖	201
三女圖	173	萬山積玉	202

吹笛少女	203	林下雨晴	242
高逸圖	204	山水 花卉	243
山水冊	205	早春圖	244
司晨圖	210	接喜圖	245
晉酒圖	211	雙鯉	246
集錦冊	212	三陽啓泰	247
萱花雙雉	218	山水冊	248
花下少女	219	望鄉	254
秋山禪意	220	秋院吟思	255
山居圖	221	秋山爭麗	256
四季平安	222	暮色蒼蒼	258
茶花	223	蝴蝶小景	260
高閣臨江	224	金玉滿堂	261
青城山秋景	225	三羊開泰	262
迎春圖	226	鴛鴦	263
鹿鳴長春	227	老子西行	264
山水冊	228	采藥讀古書	265
花下鳩鳴	233	秋山紅樹	266
溪山烟雨	234	秋山圖	267
春風放懷	235	有餘圖	268
長樂圖	236	清趣	269
雙祝圖	237	吉祥平安圖	270
花陰撥阮	238	新生	271
松壽圖	239	雙羊開泰	272
秋山蕭寺	240		



圖 版







仿王蒙山水 1948 年



秋山圖 1940年代