

程十髮繪畫藝術

江南有丹橘經冬猶綠林豈伊地氣暖

自冬家寒心可以薦嘉客奈何阻重深

運命性所遇循環不可尋徒言物桃李

此亦豈世陰 致聖圖清有切者不以此物不切之切以是橘物

之春影美人因西惜美人請球凡齡之壽有何不可呵

十髮



中國美術出版社

程十髮繪畫藝術

蘇以凡題



图书在版编目 (CIP) 数据

程十发绘画艺术 / 程十发绘. — 北京: 中国文联出版社,
2006.4

ISBN 7-5059-5253-6

I.程… II.程… III.中国画—作品集—中国—现代
IV.J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 033005 号

书 名	程十发绘画艺术
作 者	程十发
编 选	程 助 叶洪涛
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389152)
地 址	北京农展馆南里 10 号(100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	郭 锋
责任校对	颜小平
责任印制	彭旭东 郭 锋
印 刷	北京卡地尔嘉辉制版印刷有限公司
开 本	889 × 1194 1/16
印 张	8.5
版 次	2006 年 4 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-5059-5253-6
定 价	60.00 元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站 <http://www.cflacp.com>

李仲乾老师印象

◆ 程十发

李仲乾先生是我的老师，是我四十年前在上海美术专科学校国画系求学时的老师，他是使我永远不会忘怀的老师之一。而且他的形象一直在我的记忆中，他十分生动而具体，能使当年的师生相处重映眼前。

我受过他的教诲，有篆刻、书法、绘画史。他非常博学，他的仪表，脸带有落腮胡须，很像一尊佛，他人很慈祥，但在教课时十分严肃，不看教材，脸望着天花板一直站着讲课，而且是细致又认真。我一直是对他十分景仰，又知道他是李瑞清（清道人）的侄子。他也知道我对他的教课是怀着虔诚的态度，所以他十分喜欢我。但有一次他上课时我和同学在下面窃窃私语而且还发出笑声。这一次激怒了他，使他大发脾气。我这个二十岁不到的小青年真感到害怕，从此上课时我不再这样没有礼貌了。而且一直记起这一次教师的发怒，使我受益匪浅，以后我就珍惜学习的时间，再不随便浪费掉。

我上篆刻课，李老师总是鼓励我，说我刻得好，有金石气，有刀法，事实上我所有功课是篆刻比较好，我当时还给关良老师刻过几方图章，现在还保存着。我觉得李老师的教法有道理，这几方图章并不像一个初学的学生刻的，可能有李老师给我修饰的地方。

我在学校内只有姓和名，叫程潼，而没有字，所以给自己刻图章的时候总是反来复去地刻程潼。李老师觉得奇怪，问

我有没有字，我说没有，这样李老师说我给你起一个字，叫“十发，即“十发为一程之意”，从此我就用“十发”，名不大用了。更使我感动的事，1956年左右，我没有见到老师已经有十年多了，他在病榻上还惦记着我，他向家人说他给我题名的这件事。因此他女儿李家崧同志后来找我时说起这件事，但是我一直没有看到老师的面真是十分遗憾，而且我每时每刻想到自己名字的时候，会想到老师当初给我题名的情景，所以我也不可能会忘记这位老师。

上书法课，他是继承了清道人的家法，他鼓励我写钟鼎、北碑。他写给我们示范的作品大约有散氏盘、毛分鼎、瘞鹤铭、郑文公、张猛龙等书体。他的用笔一波三折，转折顿挫别有一种景象，虽然也有反对这种书体和笔法，但使我受到不少影响。以后我对北碑及民间书体十分爱好，一直到现在，我对魏晋木简草隶怀着艺术崇拜感情，这种刀法与笔法相融的趣味使我画笔受到营养，我以后醉心于魏晋木简、草隶，是从这条路上演变来的。

今天李仲乾先生遗作在画院展出，我不给老师的书法和绘画作评论，而我用真挚的心情来回忆四十多年前真实的师生感情，我相信读者会理解我用真挚的语言来为老师展览会献词。



◇ 简介

程十发名潼,上海市松江县人,生于1921年4月10日。斋名曾用“步鲸楼”、“不教一日闲过之斋”。现称“三釜书屋”、“修竹远山楼”。家中三代为医,父亲为乡里名中医。幼时受民间绘画和文人画影响,酷爱绘画。1938年至1941年就学并毕业于上海美术专科学校国画系,1952年进华东人民美术出版社任创作员,1956年参加上海中国画院筹备工作,被聘为画师。初学山水,后作人物、花鸟,并从事连环画、插图、年画创作,擅长人物、山水、花鸟、走兽、鳞介,亦精书法、篆刻,并长于书画鉴定。在艺术上“一生追求不一样。”主张“取古今中外之法而不忘传统笔法,笔法为一切法之灵魂”。认为他的风格是因为通过学习得与前人不一而形成的。

曾任上海中国画院院长、七届全国政协委员、中国文联委员、中国美术家协会理事、中国美术家协会上海分会副主席、中国画研究院院务委员、杭州西泠印社副社长、上海联谊书画社理事长、上海市文物保管委员会委员、大地文化社委员、上海民间艺术研究会顾问、中国书法家协会上海分会名誉理事、上海交通大学、上海复旦大学艺术教研室、上海大学美术学院、上海外语学院兼职教授等职。

程十发

◇ 代表作

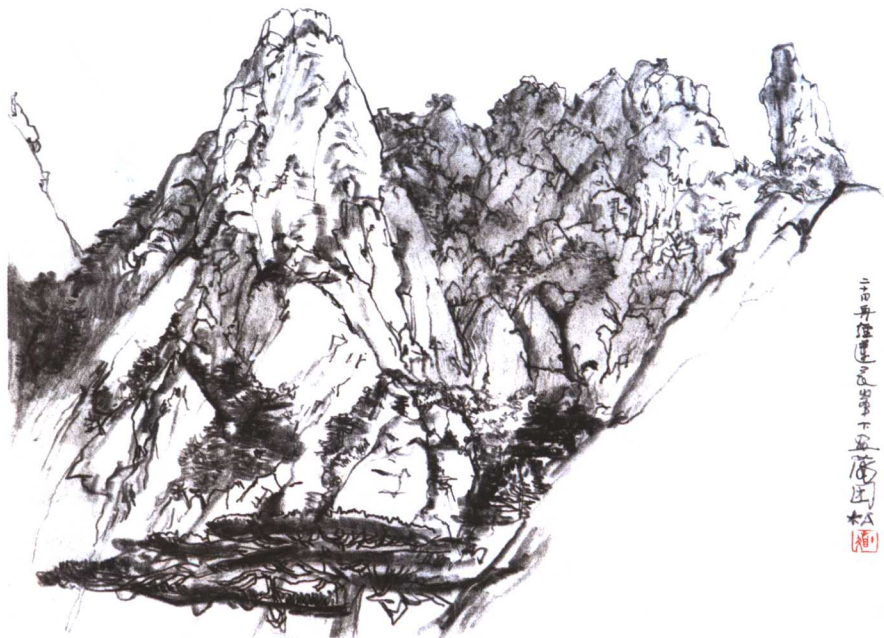
连环画有《画皮》(1955年作)、《孔乙己》(1956年作)、《胆剑篇》(1962年作)、《阿Q正传一〇八图》(1961年作);插图有《儒林外史》(1955年作)、《西湖民间故事》(1978年作)、《不怕鬼的故事》(1960年作)、《红楼梦》(1962年作)等;作品集编印出版的有《程十发近作选》(1981年5月人民美术出版社出版)、《程十发花鸟习作选》(1979年8月上海人民美术出版社出版)、《程十发作品展》(1984年8月日本西武百货公司美术画廊)、《程十发书画》1-9集(1979-1981年杭州西泠印社出版)、当代大师国画典藏《程十发书画》(2004年香港现代教育出版社出版)、《程十发画集》(2005年人民美术出版社出版)等。

◇ 得奖作品

《儒林外史》插图获1959年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。《画皮》获1960年全国连环画评选二等奖。《西湖民间故事》插图获1979年全国图书装帧展览会荣誉证书。中国画《歌唱祖国的春天》曾获中国第一届青年美展一等奖,《大吉祥》获1985年中国首届体育美术展览荣誉证书等。

◇ 主要艺术活动

- 1980年于日本东京、大阪举行个人画展。
- 1983年参加在美国旧金山等城市举行的现代中国画展开幕活动。
- 1984年赴香港中文大学艺术系讲学。
- 1985年赴新加坡南洋美术专科学校讲学。
- 1986年参加由香港中文大学与明报举办的现代中国画展览讨论会。
- 1987年应澳洲中文化交流中心邀请访问澳大利亚。
- 1989年聘为中国第七届全国美展中国画评委。
- 1991年荣获全国先进文化工作者称号。
- 1993年荣获上海市文化艺术杰出贡献奖。
- 2004年程十发艺术展。



大道一格 · 品味程十发

林 壖

一

对于程十发而言，有什么画不得？有什么画不出？

有什么不可画？有什么不能画？都不！

我说，程十发有他自己的天地！

这天地是他的艺术心花，开不败！

花开花怒，天地就这么宽阔深邃护着他！

二

可以想像，如果程十发，在上个世纪五十年代，只专一的当起中国画家来的话，那么，我们就看不到惊人感人的插图与连环画了！也许另有巨章大轴问世。程十发会放在单一的画业上去，那么我们今天所看到的程十发，也许就不是这么地丰富多彩了。好在事实上，是时世造英雄！多彩的艺术模式，诞生了！程十发式模式出现了！

这是什么模式？一个既是传统的，又是民间的，既是写实的，又是装饰的，既是线墨分明的，又是色彩绚丽的。可以说，是一个非凡多彩的模式！这个模式在世

人间已经流淌了五十多年，给我们带来了不凋的美满。

三

留给我们眼前的早年程十发的创作，让我们吃惊的是，有不少精彩的古典的作品，这批作品展现出程十发早年所下过的功夫。这是精湛、深刻、丰富的风格。不可否认，程十发如果没有当年这么精准完美的作品留下来的话，那么，我们就无法体味到当年程十发对于传统艺术的执著！

凡大师者，留给我们的教训，是一定要吃过苦功，要能苦学。凡只有口说画者而未曾苦画者，大多只有半桶水！看前辈画，尤其早期画，时时会有顿悟。记住，及早行深路爬高山！那才行。

程十发早年功力留给我们的教训是：深用功，用苦功，一而再，再而三！用功！

四

政治曾经成为艺术惟一的可以表达的东西。政治的包含所在曾经成为艺术惟一的表现焦点，在此风流行之

际，程十发早在50年代就以他的作品，给我们提示了另一个表现模式：艺术！趣味！

趣味的美感构成了程十发艺术的一生。游离于政治以外的趣味恰好丰富了程十发的艺术天地。先前也许有人以为程十发的艺术只是一种趣味而已，今天看来，幸好程十发给我们留下了趣味丰富的繁华，正是这繁华，才给当今的中国画艺术增添多一份锦绣。当然我们今天可以说，当年如果我们没想起政治的空间之外，也还需要朵朵鲜花的话，那么，程十发的花朵就萎缩了，谢谢了！

经历过政治对艺术的绑扎，程十发早年为艺术的趣味而搏击的，不易啊！真难啊！要知道，近十年来年轻人似乎看来一切很顺当的，其实先前日子来之不易！程十发先前走过的艺术趣味之路，多不容易！

程十发艺术的趣味，是他的魅力，又是他的张力。世人之知程十发画，世人之爱程十发画，就正是这趣味！无趣味，无程十发！程十发一鸟一花，一树一石，一情一事，无不都化入了程十发的趣味。

程十发模式就是趣味。能把趣味推上到趣味这阶石上，并不是信手而来的可得，而是刻苦用心，一己大巧而来的大成。程十发艺术的趣味，绝对不是玩玩的那种趣味，不是那种小聪明的精巧。应看到，趣味、精巧是程十发用毕生的精力，刻苦而成的高山流水石成石！

趣味大巧就是程十发模式。

五

程十发在约35岁之前，于传统艺术有着十分坚定的前行目标。他服膺于中国画艺术，并投入了传统艺术的传统模式的学习。这么早期地深入传统学习，在50年代之前是很普遍的，但，50年代初期，以“新”为时髦，以“洋”为新气，是当时的不得了的风气，仿佛这么才是“革命”。

程十发在50年代前后的对传统的深入，是他早熟的起步，也是决定一生艺术起点的前兆。

程十发好在少年有良师，自己又有良颖，起步就有了另一定点。这一点，正是程十发一生起步的基石，注之一生，立之一生！

所谓传统，是先早实现过而又被再重复实践的，并又在此基础上提高扩大，深入更新的所在。传统是大山，是大河，是历史的积累。洋的新的浅的薄的，是总要在这积累中来淘汰的。程十发从一早开始，就被前辈带入正道大路。程十发艺术可借鉴的历程，是前辈的优良之处就在眼前！不知或不屑学学眼前的精彩之处，这只是令人可惜而已！

六

程十发用线，不是西洋的画的用线，是中国画的用线。这种线绝不是形内形外的线，是形之中意之内境之上的一种合伴！

程十发在约40年前，在广州美术学院中国画系的一次谈话中提到了“锥画沙”、“屋漏痕”时，谈到用笔的用线，用到中国画式的关键，就在这“锥画沙”上而来。锥者，硬在笔身上下，可向四方锥出，而沙者，舍中崩四出。至于“屋漏痕”，全在一个“痕”字。痕之笔线，不一笔到底，而是一竖一下，痕痕过之。程十发以为笔墨不可太率，宜时聚时应，而线，即在“锥画沙”、“屋漏痕”的过程中来形成活力，这力，在顿挫中来。画中之线，知顿挫中来者不多，而程十发之顿挫，更又在其圆聚中来的变化而带来丰富效果。几十年来，程十发用线中的巧变圆转来求得千变万化，加笔墨的千钧重力，就在顿挫中化为种种变化。

七

程十发用线，用细线，小线，更用墨线色线，细细描出，以墨为骨，以色为颜。光来了，留一留二，似有

似无，形中用色点染，水彩也来加入，丰富多彩！这其中，其实这一切都在细线的组合中出彩！而且，那丰富正组合在那色彩的重叠中，以笔写之胜于以笔描之，这以写为描，又正是程十发用线之特色！

程十发用线，时而多用色彩点染，形的外线全被约去，色的光辉一提再提，这又是程十发的特色！

尤如在程十发的书法中，细线是其骨，可以说程家书法的特色，就正在那细线转化中来。画史以来，书中用密线勾勒者，惟程十发一大巨笔千转而来！历来看画家书法，书有之法少之，但，看程十发画中有书法，书中有画气，书画合一，皆有天地！为何如此？是因程十发书法中，以线成就大局，而成大器。

八

民间艺术奇花异卉，而尤其程十发模式更为丰富。写实并不是程十发的唯一手法，程十发真正大用特用，用得另有天地的是，民间艺术的装饰性手法。这民间装饰手法，可高可低，可左可右，可大可小，可疏可密。焦点并不是惟一，组合呼应才是最主要的所在。绘画的自由，在



程十发的模式中是最大的张力，他十分看重的是这自由，是这种自由的丰富表现性。民间艺术之所以有那难得的自由，其实正在于那难得，在那难字上，民间艺术家那自由正基于那丰富的掌握。程十发模式那天地的宽广正是这难度的反映。我敢说，是民间艺术的魅力，养成了程十发模式的天高地广！尤其要说的是，当年艺术全面惟一的“苏联”化时，中国艺术群中有个程十发，并且已形成模式，是千万分难得的！

这其中那精美的民间艺术手法，给中国画的表现力带来了新的表现性与丰富性。要看到程十发模式本身的生命力、美感生。

民间艺术一条线，带来了程十发模式一个天地！

反过来，一个程十发模式给民间艺术扩了天地！

再者，值得我们注意的是民间艺术这聚宝盆，取之不绝，用之不尽！

九

程十发模式是浪漫的。

其浪漫正浪漫在那不区处于形的具体、不区处于



光的变化、不区区于色的真实。程十发用心用力所至的是夸张而趣味的形神。他的画，皆有所写，但，绝不只在写上作文章，其所要的是神！神者，是说不可不必只在描写的真实性上作文章，要在真实性之外之处有更多一些含蓄，一些依托，一些远大，一些虚渺，一些神奇。我之所以说了这么多的一些，是因为一直以来，总在这个关键上说不周正，故说多了几字。但，在程十发模式看来做来，其实倒是十分的划一的。

浪漫浪漫，就是不要那么小气，要多一些味道，多一些人人爱的味道！

程十发不管是在中国画，或在插图连环画等等作品，无不从头到尾浪漫浪漫！

浪漫，是境界，是一种不在只求形似的基础上的非劳作可能得的乐而忘形的高兴得意！程十发模式就是有这浪漫境界。每每再读程十发老师的画，总有一种油然而生的激动，这激动，就是浪漫艺术作品的张力！从来有不少的作品都有这张力，但能几十年一直到今保持着艺术的张力者，少而又少！真令当今画者三思！

浪漫，是品味，而绝不是画得只会画而已者，更不是模式很像画家的画画者。浪漫又是一种刻苦的深刻的真做的品味。这种浪漫，其刻苦更非世间很浪漫的人所独不一样的！因为，这浪漫这品味是带给人类美感的良知所凝聚的另一天地。程十发模式就是这一品味，是一种无惊人的，美美的品味！

知浪漫而不知浪浪漫漫者，是真浪漫。

十

知程十发者，一直至今，无不时而怀念他的连环画、插图。有的时至今日，仍在收集其作品，几代人，读之不放。为什么？是因为那些连环画、插图，一直放在常

人心中活着几十年！中国人对于连环画，爱了近50年，尤其50年代开始发行至今的连环画，其内容，形式，品味，收藏等等，从盛至淡，从外形变了又变等等，但，一直至今，连环画与插图总与常人分不开！一个画种这么活了近50年，确实很少见！

而说起连环画、插图，就令我们想到程十发，看到程十发！

程十发用他自己毕生的心血，渍下无数笔墨，把文学、历史、戏剧、民间传说、俗谈等等人之画笔，创造了页页章章，图图片片的丰富感人、无法舍割的、中国人喜而爱之的连环画、插图作品，这些作品除了艺术的熏陶之外，几乎成了知识品格人心史迹的表率！以画而大表正气，在画而泣之人情者，程十发50年来留下多多精品，传之后世，立之后人。

我一直在想，是什么，使程十发会在中国画的圈外又扩出连环画插图的新天地来？想之再三，我说，程十发的连环画插图，是他的绘画文学化，原是他的文学形象化。时至今时，我心中胸中眼中，总在感叹文学与绘画的隔山远水！而程十发用他的一辈子，就在耕耘，就在碑刻！世上有多少人能用50年光阴来铸出如山“连环画”？要知道要记住，每一本连环画草图近数百张，正稿也数百张，这之前的资料收集，时代历史的选择等等，何其不易的！这如山，就在程十发的流淌岁月中流淌过来。

近十年来，文学的东西因电脑的出现贬价，文学更因“无文学”的泛起而声音低弱，“无心人”吃了饭之后，就只看电视打麻将了。这时刻来看看程十发的连环画插图，当看过画之后，实在更应谈谈那些文字。中国之所以是中国，其中就因为中国有文学，几千

年留给我们一大批宝物，一个字一千金，千年不败！

十一

幽默，笑笑，是程十发模式的另一特点，文人多说幽默，俗人多叫笑笑。不管如何，之所以要幽默一下笑一下，是因为，人生总须要除苦之外，来一下乐乐笑笑的。而程十发模式之所以是一个模式，其所在正在于程十发的画除了是画之外，更可爱的是，画中多多幽默。程十发总在画前画后画中，时时情不自禁地率笔而为地融入了令人笑了又笑的幽默，这真好！

中国人很有忍耐性，事无大小，可忍则忍，因而，忍之工夫，很普遍很有水平。当然，时而有不可多忍的所在，但，又仍是无胆，这时怎办？就惟有幽它一默了！因而，幽到如今，总是默了又默。一般来说，大人物无空幽默，小人物也大多忙得苦得无空幽默。故

幽默得起的倒是闲人了？

程十发毕竟是在常人中活过来，是生活中的常见常人，因而他有平常心。人一有平常心，就多有笔意，就多了幽默。这幽默，就是说笑得挺有意思了！

程十发，时时于画中人物周围加一加二添一添二，本是刻正的所在，程十发可另化人加上丰富多笑，使画面又多一境界，多多笑而不禁，平添精彩！程十发很喜爱热烈，形热烈，色热烈，笔热烈，境热烈，不热烈不罢休！这种风格，是十分民间艺人的手法，喜固然要红而又红，而悲更要更红更大红！这真是程十发模式！他毕竟不想人生众生有太多的悲哀！

程十发的幽默，是他一生历程的伴侣。

程十发的幽默，是他艺术生命的呼吸。

十二



程十发模式提供给我们，值得注意的是，对绘画平面手法与立体手法来说，当立体手法很受关注的时候，程十发却专心于平面的手法，这真是高见大手法。众所周知，用心于立体手法只是近百年的事，而古已有之的一直是平面手法。程十发艺术就一以反之，以平面为基调，点染多彩，步平面手法的灵性，再现神采，这在五十年前来说，是十分另类的，时髦被他当成浅薄。

应该说，在中国画天地中来观察，可以看到平面手法的天地更大而大，立体手法有其丰富性，但也更有限制性，而平面手法表面上是平面效应，而就其手法的多样性丰富性，就更丰富了！

对于绘画来说，平面手法是更可取的！

对于中国画而言，面平手法才是天地！

程十发模式五十年实践可证之。

十三

有人说，画不必求形似，言外之意，神才是高的，而程十发模式可以告知我们的是，神的境界，就正基于形，妄说神而疏于形，绝不是绘画的正业！

应说的，可说的是，画者，非形不可！

神者，境也，形者，画之始也。

要注意，以为画面是一种自己想乐成什么尺寸就什么尺寸的，公子哥儿式的妄愚，那就可惜了。

程十发模式提示了，善于形之后的境界，这境界是什么？这境界是台阶之上的宽广。宽广这境界于绘画来说，很难，难在不明确。也很易，易也在不明确。因而，知画画于形这大山之后的那宽广，才是进入基始。

以程十发而言，宽广在哪里？

可否在文学性？

可否在故事性？

可否在情节性？

可否在装饰性？

可否在品味性？

都行，程十发模式已提供了实践了！

这实践的可贵，正在于中国艺术已过的50年。难得的50年，可叹的50年！

我坚信，更宽广的是来日！

十四

长年以来，已有我的前辈、长者、高师、好人，写下了程十发老师的不少文章，这就是，笔柱石敢当！我之所以也敢写起来，是因为前辈、长者、高师、好人，都已写下千秋铁石，有了大器在天，故我如今所写的，只是管窥而已。

我可说的是：

程十发五十年铸就的程十发模式是美的！

这美，是永恒的。

中国美术百年必应有程十发一石。

程十发模式，是惟一的。

巧，大巧，是大智大家。

浪漫，幽默，多浇血者多开花。

趣味之山因风而动。

能知民间艺术者，是才有天地心。

能令人笑笑者，才是真大师。

十五

大音无声！大美风动！

浪有潮，只天天来了又去。

碑，屹立啊！

2003年12月26日于翠溪山庄

我读程十发的画

程十发的绘画艺术早已被世人熟悉并欣赏。程十发的国画作品大多为友人所绘，有些作品是为单位所绘，作品在社会上广泛传承。尤其随着近几年的拍卖兴起，大量各个时期的程十发作品涌现，使更多人了解程十发在山水、人物、花鸟、连环画、书法等多个方面的艺术内涵是如此广泛和高深。然大量的假画出现，又影响了对程十发艺术的真正了解。

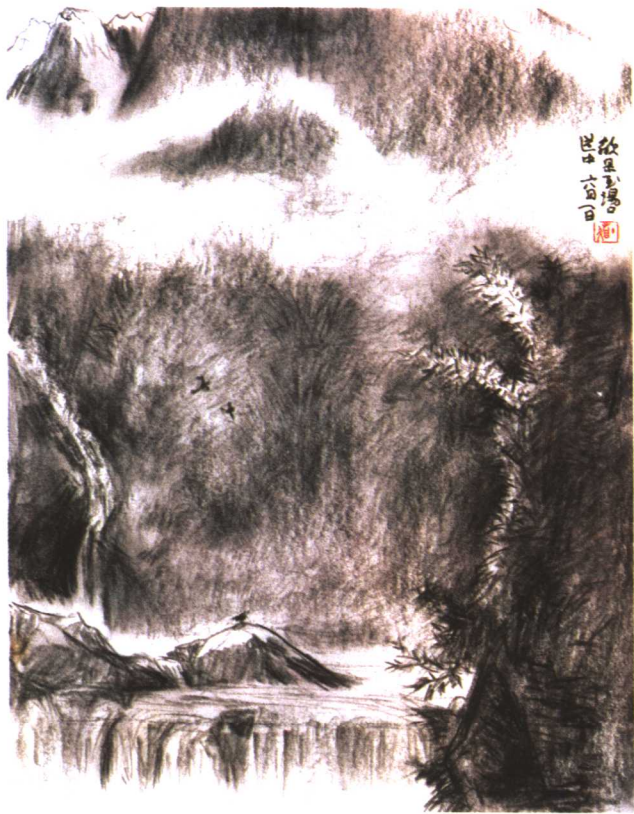
今天，程十发美术研究会携手中博雅颂文化传媒策划“程十发绘画艺术展”。还编辑出版《程十发绘画艺术》一书。在展览及画册中将介绍家中收藏的程十发多个时期的部分精品，并包括习作、草图、画稿、素描、速写及书法等艺术作品。其中大部分都已发表过，有部分从未发表过，其目的，是为了让人们更多地真正了解程十发在各个时期的艺术成就。

1921年3月，程十发出生在一个世代行医的乡村医生家庭，父亲程欣木婚后，在松江开设中医诊所，程十发就出生在那里，母亲丁织勤是嘉善西塘人，和枫泾相隔不远。

家庭的环境对幼年时的程十发产生了很大的影响，乃至影响了他的整个艺术人生。

启蒙程十发的也只是极为普通的人物和画册，仅“芥子园画谱”而已，即使能见到惟一的一张任伯年的

画，也是石印上色的，没有大师找启蒙，从非常平凡的普通的画册萌动了他的绘画潜能。除了家庭内部环境之外，社会的外部环境——江南的水乡文化，也使程十发从中吸取了艺术生命的养份，直到他后来的连环画和国画创作中，都明显地反映出了江南水乡的特色。



素描作品

程十发从出生到18岁来上海读书，一直生活在松江，日后他对松江的评述，也是见证他对江南的土生土长的水乡文化的怀念。

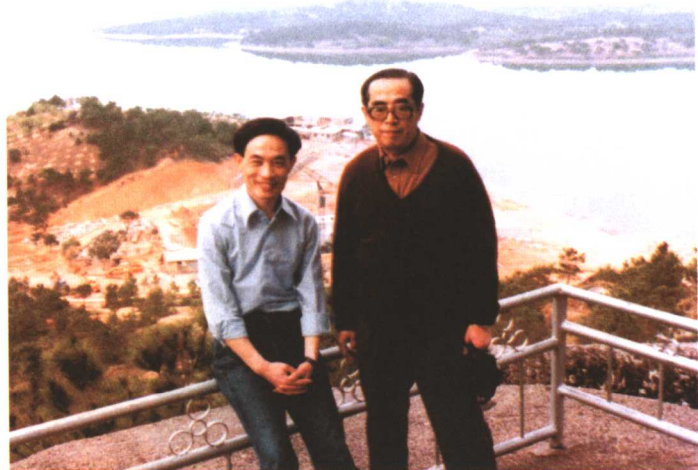
1983年程十发曾这样自述：“松江的环境也有一些特殊的意义。我住在这条小街上，有许多的手工业作坊，有用土法印彩的土布作坊、染坊，还有刻神像的店，还有水印木刻糊纸牌的店铺子，还有用脚踏的车床车一些玩木器玩具、用具等属原始的手工艺品店。这条小街上民间艺术的东西很多，小时候我就在这个环境里长大。”

江南水乡的乡土艺术孕育了程十发的绘画艺术，自然而然地在程十发的作品中处处体现江南风味。

“芥子园画谱”是初级教材，水乡文化是素质教育，从中看出来程十发还是以自学为主，直到他18岁考入上海美术专科学校后，从此开始接受正规的系统教育。

记得我母亲张金筠曾讲给我听，父亲考入上海美术专科学校以后，没有钱交学费，只能从好几家亲戚中借凑而成。真是名符其实的“贫困生”。

到了上海美专后，程十发开始了全新的学习机会。教授他的老师是吴昌硕的入室弟子王个簃老师，及李仲乾老师、汪声远老师、顾坤伯老师。王个簃就因为古文出色而被吴昌硕聘为家庭教师，而王个簃也对程十发的古文知识十分称道。在学校里程十发就显露出他另类的绘画思维，他不肯循规蹈矩地学习，虽然有违于王个簃的教学方法，因为他对吴昌硕的绘画是一成不变的，容

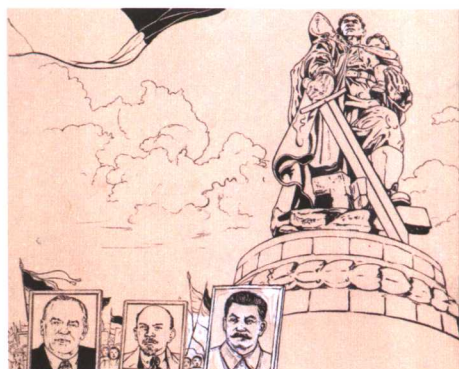


程十发和程助父子

不得丝毫变化，即使如此，王个簃还是对程十发这个学生十分地宽容和认可。程十发在校期间，王个簃就曾赋诗一首称赞他的山水画，诗的前四句为：“程十发不犹人，胸次极廖廓，抚古有会心，笔墨无拘束。”

美专毕业后，程十发失业回到松江乡下，生活真的穷到了顶点，以前老师讲画画要饿死的话，真的一点也不夸张。但程十发仍在松江家乡临摹四王的山水画印刷品，为他的传统国画打下了坚实的基础。程十发学画贫穷不能移，身患重病不改变，这可能和他从小丧父有关，养成了他坚韧独立的性格。

1949年底，父亲去立化出版社画连环画，从此有了第一份正当的工作，他既兴奋又充满了希望，开始以他的国画基础来创作连环画。第一部连环画是“野猪林”，由于



他没有人物写生基础，画的人物只能局限于半身。后来他戏称为“半部野猪林”。

1953年程十发接到军代表吕蒙同志亲自打来的电话，通知他到华东人民美术出版社报到。从此，程十发在国家干部的队伍中，开始了他美术创作的新天地。

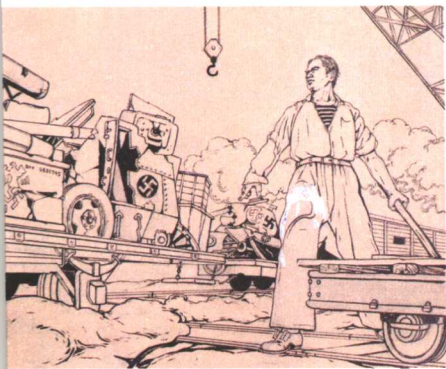
他遵循毛泽东同志“在延安文艺座谈会上的讲话”毛泽东主度对文艺创作的规律，完全不同于程十发以前的“芥子园画谱”和吴昌硕四王技法，毛泽东思想震撼了程十发年轻的心。他打起背包下生活，去过山东广饶等，画了年画《新来的女拖拉机手》和连环画《老孙归社》《葡萄熟了的时候》。那时候他连环画一部接一部，年画一张接一张，插图一幅接一幅，不停地画。而且以前是传统国画基础出生。对连环画要求的素描写生技法，深感不够，为此他还刻苦自学素描、速写，直到完全掌握用传统的线描来完成写实要专的连环画，代表作《列宁的故事》《列宁在1919》等。

功夫不负有心人，再加上程十发层出不穷地变化连环画的表现手法，有线描、国画、铜板画，明代木刻版本形式，汉砖、汉象石形式，风格各异，标新立异，创作了一幅幅生动的连环画，如连环画《画皮》《孔乙己》《毕加索的和平鸽》等。尤其是以他57年去云南少数民族地区考察、写生，住进傣家竹楼后才画出来的水墨连环画《召树屯和喃娒娜》《亚碧与山罗》，更是创造了国

画连环画的极品，至今看来仍极具震撼力。于去年春季拍卖时，开创了一部连环画原稿拍出1100万元的天价。同时期程十发的插图作品也是大量创作成功，如得国际奖项小说《儒林外史》插图，小说《红楼梦》插图，《不怕鬼的故事》插图等等。

程十发从连环画创作再回到国画中来是1956年下半年，他接受任务去参加筹备上海中国画院。对于国画，程十发是从这里入门的，当然驾轻就熟，但连环画是使程十发从绘画初级到熟练技法的捷径。为此，业余时间程十发还是继续埋头创作连环画、年画、插图。连环画《胆剑篇》《阿Q正传一〇八图》都诞生在那段时期。

1960年前后，程十发的国画创作可以说是摸索期，从目前留存的作品中可以看出，他的国画人物画，线条呆板，受连环画束缚太久，人物形象既不能用传统方法，又不能单纯用连环画造型，为此显得有点捉摸不定，现在有很多题有庚子年作的国画，大多如此，他画上人物还要画上眼眶和瞳孔，太受连环画束缚了。程十发琢磨着、探索着。他吸收了陈老莲的工笔人物，任伯年的写意人物，吴昌硕的大笔触线条，来丰富他的国画人物线条，又用苏北农村泥玩具的开脸来运用到他国画小孩的脸部描写上。他当时是全年订阅“文物”杂志，50年代有大量唐人陶俑出土，我父亲爱不释手。他的古代仕



连环画：列宁的故事（六幅）

女从开相到体形、裙摆，明显地采用陶俑的造型。色彩也采用唐三彩陶俑的基本色，桔黄、土红、草绿。

正当程十发连环画、插图新作不断，国画创作又新貌端倪初显之时，不幸命运降临，1964年“四清”运动开始，使他蒙冤及受到极大的打击。但程十发仍顽强坚持下来，在崇明农村下放劳动时仍和当地的贫下中农交上朋友，组织当地农民画画。

过不久，另一场更大的政治风暴袭来“文革”开始之后更是倍受煎熬，程十发从46岁开始停止创作到57岁“文革”结束，丧失了10年宝贵时间。程十发的乐观和豁达是出了名的，在批斗之余仍有偷偷画上几笔，那时册页较多，因为万一有人进来……“文革”中悄悄画的一些画，后来派了大用场，76年秋北京秘密逮捕四人帮后，中央派来上海的工作组，找到我父亲让他奉献50多张画，用作中央工作组在沪活动作掩护之用。“文革”后程十发兴奋异常，有获新生之感，把压抑十年来未创作的激清一下挥发出来。丁巳年戊午年、己未年这三年作品最多。80年更是拿出100幅画，由北京荣宝斋组织到日本东京、大板举行首次国外展。

80年代前后这段时间应该讲是程十发人生道路中精力最旺盛、心情通顺的时候。那时期他创作的不少以史记题材为主题的国画人物作品，堪称是程十发作品的精华。

到90年代后，程十发经常会画些山水，可能有点返老还童吧，因为他早期是从山水画入学的，旁人看见山水精彩，也会求他画山水画，这样渐渐出现了很多山水画。之后的年月，身体渐衰，心、肺等疾病无时不刻地在折磨着他，此时手部用笔时会颤抖，时好时坏，但精神一好，即会要纸要笔动手作画。从庚辰年80岁以后，程十发的画开始明显地变成老辣的风格，用笔更自说话，到别有一种变法。

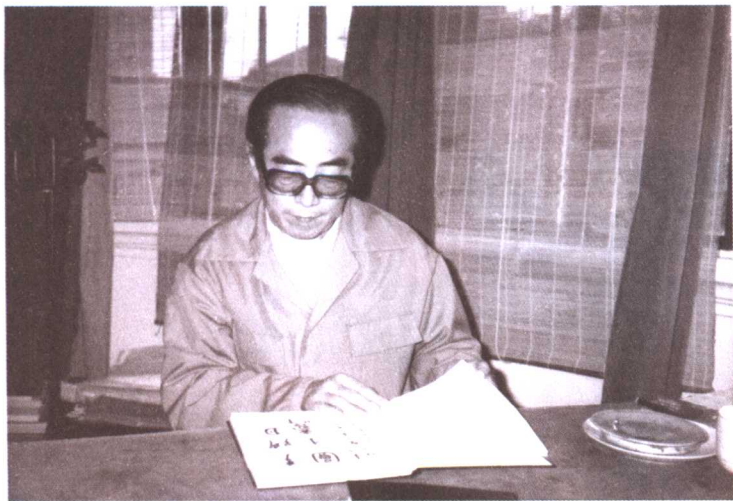
今天我们从画册中看到程十发的作品，再联想他坎坷的一生，使人更加敬佩他不屈不挠对艺术的追求。他的平易近人，时刻记住人民的高风亮节，也使他的作品更添光泽。

在此文的最后，我想引用程十发自己的话来作结尾，这也是对他自己最恰当的点评了。

“我的作品的母亲是我们伟大的生活，有了生活，创造了比生活更美善的作品，其目的还是奉献给生活，我们伟大的母亲。”

程十发





程十发先生其画其人

韩天衡

吾爱发老画，亦爱发老人。请益求教二十余载。今以所读、所见、所闻、所知信笔拈出，工拙不计也。笔者凡夫一管之见，又属一斑窥豹，不求其全亦不能全，不求其深亦不能深也。对于艺术，百花齐放用是规律，对于艺论，百家争鸣乃是常理。审美因人而别，褒贬因人而异，不求一致，也无需一致。笔者所述，虽浅陋而皆几乎心田，不苟求同于人，诚出于自学、自海、自教也。

发老，姓程，字十发，取“一程十发”之义。“发”为古量器中最微之数。其为人谦恭，名实相符。此与清赵之谦之“余名曰谦，而不虚心，因有此学”适成反例。可记。

在画坛上，古往今来没有神仙，而自己也决不是神仙，这似乎是发老治艺之心态。

中国画讲师承，作风近似老师似乎是天经地义之事。惟大聪明或极愚昧的学生才不像乃师。前者不屑像，后者不能像。发老诚是一位不像老师的学生。然而，不像老师，不学老师，不等于不借鉴传统。什么是传统？凡是存在的都已属传统。传统该是什么？传统该是出新

的土壤。而今被视为优秀的传统的皆是往昔之新面。清醒的攻艺者当不负传统，不忘出新。又，再有大震荡的出新，也只是在传统的前头迈出了一步，只是一步。从这个意义上讲，传统万岁，出新只是万岁加一岁！故吾辈不必薄古，亦不必非新。

发老古典人物画，以其夸张的形象、夸张的笔墨、夸张的气氛，塑造出一种奇特的境界，自成一格，使明之陈老莲、清之任伯年不能专美于前。

自成径畦的大家，其画作在古往今来的“祠堂”里决不会找到面目近似的父母的牌位。但又必须有内里上窥见其血缘关系的姨舅在。发老人物画，远溯梁楷减笔，参以老莲拙逸，虽脉络可觅，而见情迥异。人云其人物滥觞于伯年，吾则以为其与伯年为远房昆仲，伯年娴熟，发老熟中有生。吾尝曰：由生返熟如登山，由熟返生如登天。熟生之间，消息微茫。

用墨的枯润、浓淡、深浅；用笔的粗细、增减、疾滞；体势的险稳、拙巧、欹正；色彩的单复、简繁、点泼……往往在发老的画面得到了最充分的调动。将尽