

程十发

画语录图释

王荔||编著

山东美术出版社

四十年来给自己盖
外面砌墙，而是在
最后一块砖，
了，只有拆去
头学起，准备

像造茧一样，不是在墙
壁也已经砌到了
房子里出不来
房子，又想从

程十发

王荔川 编著

山东美术出版社

画语录图释

江苏工业学院图书馆
藏书章

图书在版编目 (C I P) 数据

程十发画语录图释/王荔编著. —济南: 山东美术出版社, 2003.1

ISBN 7-5330-1688-2

I. 程... II. 王... 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 (2002) 第 075533 号

出 版: 山东美术出版社

济南市经九路胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

发 行: 山东美术出版社发行部

济南市民生大街 43 号 3 楼 (邮编: 250001)

制版印刷: 山东新华印刷厂临沂厂印制

开 本: 889 × 1194 毫米 大 16 开 9.25 印张

版 次: 2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1-2000

定 价: 59.00 元

序 一

“程十发，就是程十发”。我这么说，是由于程十发在艺术上，有个性、有特点，何况他的绘画特点很明显。

特点强烈的绘画，往往不平庸，必有其自己的审美情趣与要求。但是要说这种审美情趣与要求如果没有体现在创作中，就会成为空头“支票”。可是程十发的“支票”，却是十足地兑现了，这非常可贵。

“大涤子的画，出于大涤子的肺腑。”程十发笔下的那个人、那只羊或者那束花，出于程十发的肺腑。他喜爱陈老莲的画，还自刻印曰“梦见莲子”，可是十发画人，那有老莲的须眉。一位画家说：“别人的是别人的，自己的是自己的，偷别人的造自己的。”看来程十发是位善“偷”者，更贵贵的，他是一位善“造”者。

正因为这样，程十发在画学思想上，在画法要求上，一定有他自己的思路和见解，而且他的见解在艺林中一定会对他人有所启发。譬如他在画水墨牡丹的作品中，题上“墨痕深处是鲜红”。即是说，中国画的表现特点，如牡丹的鲜红色泽，可以在墨色的变化中给人以悦目，他的这一说法，正是“墨写桃花是艳制”的绝好注脚。说明发老的审美情趣，往往会在他的题画中自然而然地流露。

程十发的画，率真多趣，直抒心灵。他认为“青藤不羁而狂，不若不狂而醇”，所以他愿意“舍徐（青藤）而取陈（白阳）”。因此细察其画，他是落笔时有激情，收笔时有理性，故有评者谓“十发先生狂而不狂”，是很有见地的。

程十发先生松江人，是一位世居江南的名画家，他常常强调“画学一道，诚难得正旨。”他所指的“正旨”，也如他自己所说的“妙造自然”。再问他道理，他便谦虚地说：“我非理论家，讲不出个中三昧。”其实，凡有丰富艺术实践，而且在实践中证明其有慧悟的不平凡画家，总有他的会心语。王夫之在一首诗的序中道：“甘苦有得者，言必如金玉。”程十发谈绘画变革求新时打比喻说：“四十年来给自己盖了一间房子，也十分艰苦。我像造茧一样，不是在墙壁外面砌墙，而是在房子里面添砖，总算屋顶有了，四周的墙壁也已经砌到了最后一块砖，当我松一口气庆贺自己的工程完工时，我却困在房子里出不来了，只有拆去房子的一部分我才能生活下去……”这对如何继承与创新，道理说得何其明白，他把某些画理的概念当做糖块，将它溶化在开水里，任人喝下去，既保存其营养，又增添其味道，使谁都可以饮用，岂不妙哉。顷者，王荔化一寒暑，编撰《程十发画语录图释》，我认为准定编得好。因为“画语”本身已精彩，如建房，地基已打实，钢材木料已充足，加上努力，安有不成事。今此书已编竣，写此数百言，权作小引，浅薄论不悉当否，请达者大教。

王伯敏

2000年5月26日于钱江北岸

序 二

程十发先生，集善画山水、人物、花鸟、书法于一身，是一位不可多得的全才画家。

我为了编撰本书，几尽阅读了发老已出版的各种画册。读画时，不时被他聪慧与敏捷的思路所打动，也时时能领悟到他那于画中向人们所提示的充满时代活力的语言信息。画家以深厚的绘画功力，将他对人生的关怀，对本民族的热爱给予最好的表达。然而，面对这样一位功力深厚，且包容量极大的资深前辈，我曾有过退却编撰的想法，只是怕编得不好会将发老的精到部分打去折扣。于是我征求了父亲^①的意见，得到了两点重要的启示：一是在编撰过程中尽可能多的征求发老本人的意见，得到他的支持与指点；二是必须取到原汁原味的“画语录”进行梳理，用“编”的方式准确地向读者传达发老的绘画思想。在阅读了发老大量的绘画作品之后，我觉得发老的画语录大部分已写在所画之中，即画款如画中所想，画外之意，画理之总结，应该是发老绘画思想之最为重要的部分。值得一提的是，编撰中首先得到了发老之子程多多先生的帮助，他帮助我辨认款识，并提供了有关重要的资料和一些新出版的发老画集。更重要的是还得到了发老本人的指点，聆听了最直接的“画语”。所以，这本书的编撰成了我人生中重要的一课，实实在在接受了如此深刻的艺术教育，使我获益匪浅。

程十发先生之所以能成为当今屈指可数的画坛巨匠，是与他经历的极为丰富坚实的艺术实践之路分不开的。他青年时代临摹过许多古画并到上海美专读书深造。解放后在上海美术出版社从事专业美编，直到进上海国画院从事专职画师，都未曾停止过手中的笔。尤其是通过数十本连环画的创作，程十发先生对不同题材、不同类别、不同形式、不同内容的创作均有了深入的探索与掌握。文革中，程十发先生遭受过批判，而后他又一度索性研究《红楼梦》，因为毛主席说过《红楼梦》至少要读五遍，于是他又创作了一系列红楼人物，凭着满腔才情和机智，他的绘画始终与社会的需要、人们的审美需求、市场的需要结合在一起。

除了对人物、山水、翎毛花卉、走兽鳞介等有深入的探索之外，他还对于色彩和光的原理进行了研究，从欧洲19世纪产生的印象主义画派中汲取科学的绘画理论，并付之于自己的绘画实践。从而在绘画的数量、种类、题材，最重要的是在质量上，都遥遥领先于国内许多画家，令众人所佩服。

发老绘画的另一特点是雅俗共赏。他的画融民族性与时代性为一体，从而具有了世界性。年长者看他的画，喜欢他继承优秀传统的笔墨特征；年轻人喜欢他绘画中清新、幽默的格调；画界同行敬佩他技法多变娴熟，而百姓更喜爱他画中那种绚丽多姿和热情奔放。从他的连环画被老幼传阅时，人们就已经接受了这位可敬的画家。改革开放后，随着发老知名度的传播，许多外宾都知道中国有一位“长着十根头发”的大画家。他的绘画对于中外国际之间的文化交流确实起到了很大的作用。

由于发老的许多画已被购至国外许多收藏家手里，不易一一所见，因此精辟之处难免有所遗漏，望读者谅之。

王 荔

2000年5月于杭州

注：

^①我父亲为美术史论家、画家王伯敏先生。曾编有《黄宾虹画语录》、《黄宾虹画语录图释》等。

目 录

序一

序二

第一章 画学纵论 1

一. 继承与创新 1

二. 创作 54

第二章 画法通论 63

一. 用笔 63

二. 用墨 73

三. 用色 76

四. 构图 93

第三章 画科专论 96

一. 人物 96

二. 山水 101

三. 花鸟 125

附录: 程十发文之一 134

程十发文之二 138

程十发传略 139

程十发绘画的个性所在 140

第一章 画学纵论

一. 继承与创新

◆中国画在向前发展,这种发展是建立在继承传统和对生活一往情深的基础上。

——《程十发花鸟习作·序》

◆我们需要一种探索精神,向中外古今各个方面学习。

——《幸福的钥匙·序》

◆取古今中外而化之。

——谈画风是如何形成时所言

◆画学一道,诚难得正旨,所得者生有意无意之间(图1)。

——《临李稀古^①岚峰渔归图》款识

注:

①李稀古为南宋画家李唐(约1050——?),字唏古。

◆问我南宗抑北宗^①,

东西中外古今同,

法从自然归太朴,

一笔倾成万物空。

——《秋山烟雨图》款识(图2)

注:

①画分南北宗之说,起于明代。明代莫是龙、董其昌、陈继儒等都有相近的意见,以董其昌的所说影响最大。

◆近见六如居士^①临李龙眠^②《饮中八仙卷》,有骑牛醉翁,即石公^③睡牛图之蓝本。石公有时唱高调,以肺腑须眉分别今人古人,何欺世之言,反受人拜倒,何也(图3、4)。

——《兰竹清芬》款识

注:

①六如居士为明代画家唐寅(1470——1523),字子畏,一字伯虎,号六如,苏州人。

②李龙眠为宋代画家李公麟(1049——1106),字伯时,安徽舒城人。宁熙二年(公元1069年)举进士,元符三年(公元1100年)隐居龙眠山,自称龙眠山人。

③石公指清代画家石涛。

◆(任)伯年师萧山二任^①外,其犀利活泼,法自横云^②,盍公寿用笔灵动,海派^③之祭酒也。伯年素膺服,即法书亦类之(图5、6、7、8、9、10、11、12、13、14)。

——为胡公寿四条屏题跋

注:

①二任指清代画家任熊、任薰两兄弟,浙江萧山人。任熊(1822——1857),字渭长,号湘浦。任薰(1835——1893),字阜长,舜琴,任熊之弟。

②横云即吴公寿(1823——1886),名远,公寿为其字,号瘦鹤,又号横云山民,松江华亭人。

③海派为“海上画派”。这个画派起于赵子谦,盛于任颐、吴昌硕,画家多活动于上海、江苏、浙江一带,对近百年绘画的发展产生了较大的影响。

◆学水墨不如师白阳^①为上,青藤^②不羁而狂,不若不狂而醇,故我舍徐而取陈也(图15、16、17、18、19、20、21、22、23、24)。

——《墨荷》款识

注:

①白阳为明代画家陈淳(1482——1544),字道复,号白阳山人,长洲人。

②青藤为明代画家徐渭(1521——1593),字文长,号天池,又号青藤,浙江山阴(今绍兴)人。画史以白阳、青藤并称。

◆丁酉满月写松下停琴。十发仿元人(图25、26)。

——《松下停琴》款识

按:程十发先生的《松下停琴》,仍然是他自己的笔墨意趣,可见他的所谓“仿”,无非表示以元人之作为依据。明清人作画往往说自己为“仿”,如八大山人、李方膺等,实则这个“仿”字,表明其一种重视传统绘画的心意而已。

◆……通俗形式的作品，除了它的写实性，还必须有一定的艺术趣味，并非内容通俗了，就淡化了艺术性，而恰恰相反，艺术性往往从这里开始。

我们的祖先留下了杰出的又有艺术性又有通俗性的作品，远一些的石刻艺术，如六朝时代的孝子棺线刻，善人桥线刻竹林七贤。近一些的陈洪绶的博古叶子、水浒叶子。唐、宋、元、明、清许多石刻、石雕艺术作品，还包括青花瓷器上的人物图，书籍上的插图等等，这些丰富的艺术魅力引发了我的作品的形式形成的参考（图 27、28、29、30、31、32）。

——《程十发·陆牧滔藏品第二集·序》

◆余摹马家一角景^①尚在若冠时，有见余画者，笑谓石如角黍，树成败铁，受诤后即废不复作，恐为留糟粕耳。近年好摹北宋人画兼及南宋。见马家力作亦思染指。恐堕浙派^②魔障，故从荒率处着手，用笔略劲疾耳。成后自为离戴吴^③尚远，沾沾自喜。客疑云君临六如颇得神似，彼一语道破，不觉黯然。我斋师古纵有所得，亦如下阿鼻难以飞升，题时汗渗不能自己，时岁在著雍困敦七月下浣临马麟静听松风图兹记于四赵阁，云间程潼十发文（图 33、34、35）。

——《临马麟静听松风图》款识

注：

①马家指宋代马远，他的曾祖马贲，祖父马兴祖，伯父马公显，父马世荣，兄马逵，子马麟都是画院画家，有“一门五代皆画手”之称。所画章法别致，布局有新意，有“马一角”之称。

②“浙派”为明代较有影响的画派之一。浙派山水，以戴进为创始人。

③戴吴指明代画家戴进与吴伟。吴伟初学戴进，故有“浙派健将”之谓，实则他的画法与浙派有所不同，后成为“江夏派”的创始人。

◆元人画素以大痴^①为祭酒，而余推方方壶^②为第一。黄有法可循，而上清^③无可循也（图 36、37）。

——款识

注：

①大痴为元代山水画家黄公望（1269——1355），本姓陆，名坚，因出继永嘉黄氏而改姓。字子久，号一峰，又号大痴，井西老人。常熟人。

②方方壶为元代画家方从义，字无隅，号方壶，上清宫道士，贵溪人。

③同②

◆四十年来给自己盖了一间房子，也十分艰苦。我像造茧一样，不是在墙壁外面砌墙，而是在房子里面添砖，总算屋顶有了，四周的墙壁也已经砌到了最后一块砖，当我松一口气庆贺自己的工程完工时，我却困在房子里出不来了，只有拆去房子的一部分我才能生活下去，于是我拆除了旧房子，又想从头学起，准备造新的房子。

——谈绘画要变革求新时所言

◆供养白阳、青藤、老莲^①、新罗^②、清湘^③、吉金^④、八大^⑤、两峰^⑥之室（图 38）。

——闲章

注：

①老莲为明代画家陈洪绶（1598——1652），字章侯，号老莲，别号老迟，又称梅迟、弗迟、云门僧，浙江诸暨人。

②新罗为清代画家华嵒（1682——约 1762），字秋岳，号新罗山人。福建上杭县白沙村人。

③清湘为清代画僧石涛。

④吉金为清代画家金农（1687——1764），字寿门，号冬心先生，别号金吉金。浙江钱塘（杭州）人。

⑤八大为明朝宁王朱权后裔。名朱耷（1626——1705），明亡后落发为僧，号八大山人、雪个、个山、个山驴、人屋、良月、道朗等。

⑥两峰为清代画家罗聘（1733——1799），字夫，号两峰，又号金牛山人、花之寺僧、衣云道人、蓼州渔父等。

◆十发梦见莲子（图 39）

——闲章

◆十发梦见梅公^①（图 40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58）

——闲章

注：

①梅公即陈洪绶。

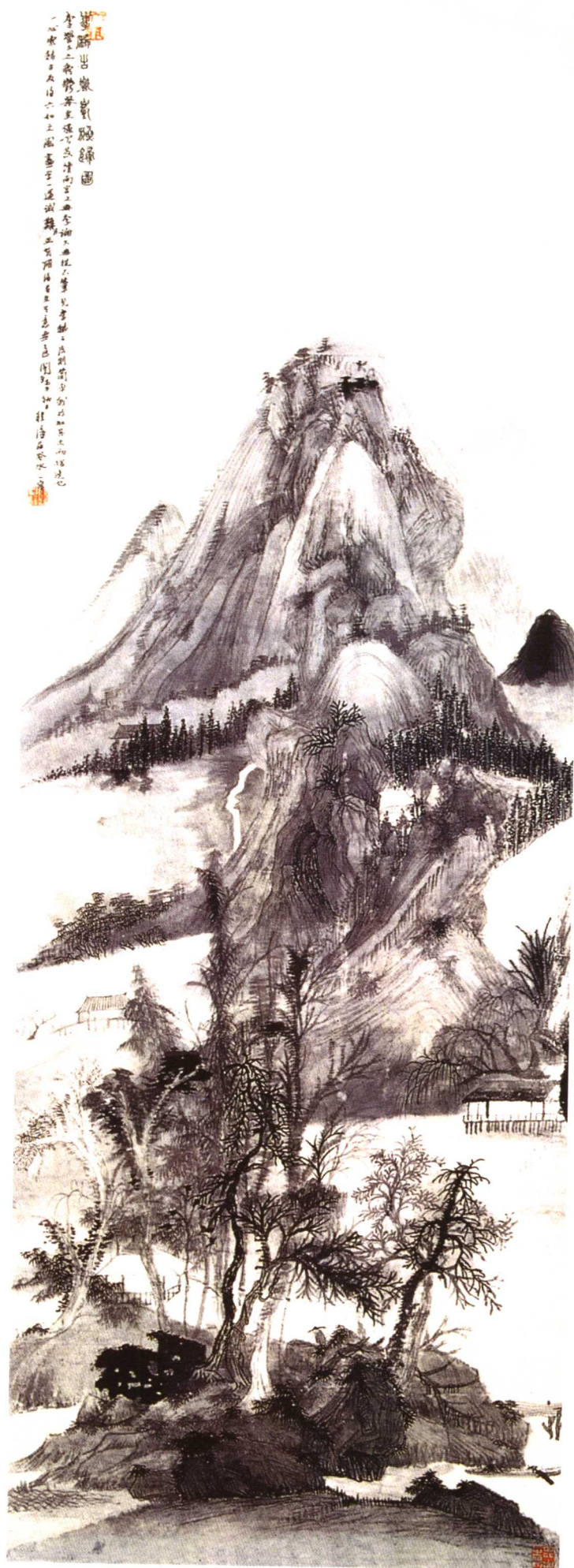

图1 临李稀古岚峰渔归图
山水纸本 立轴 108 × 38 厘米（一九四二年）

图2 秋山烟雨图 纸本 85 × 168 厘米 (一九九二年)

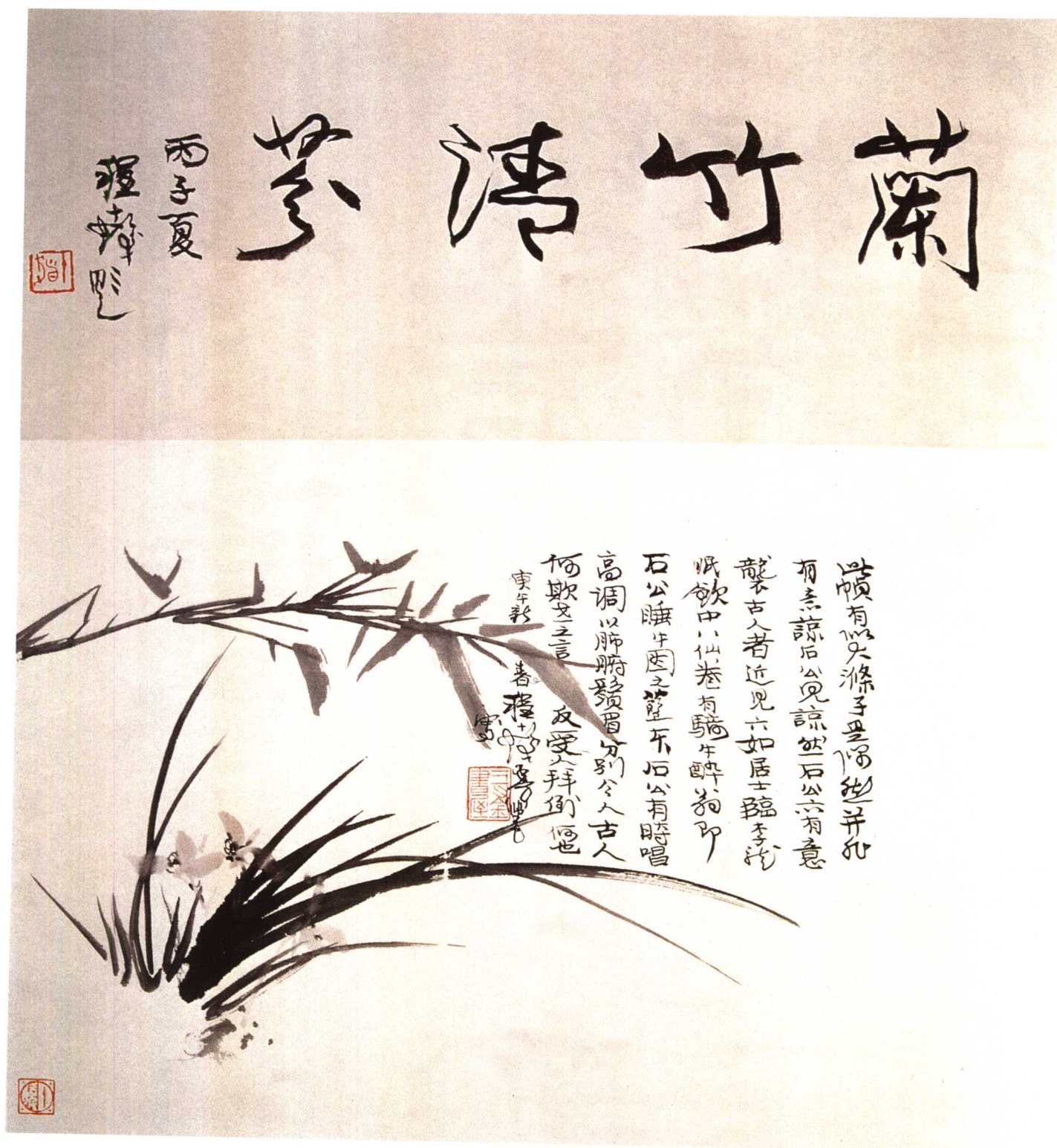

图3 兰竹清芬 设色纸本 立轴 60 × 40 厘米 (一九九六年)

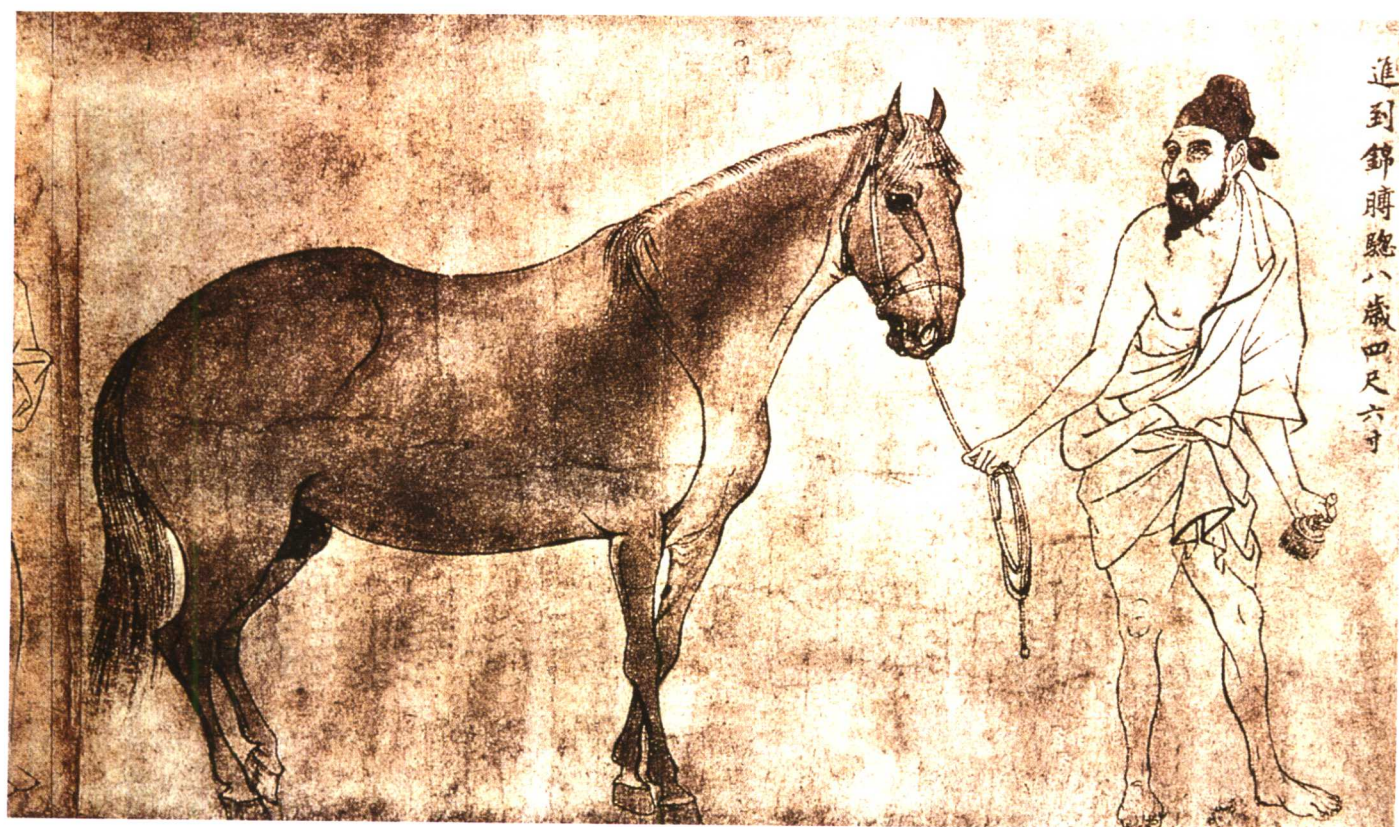
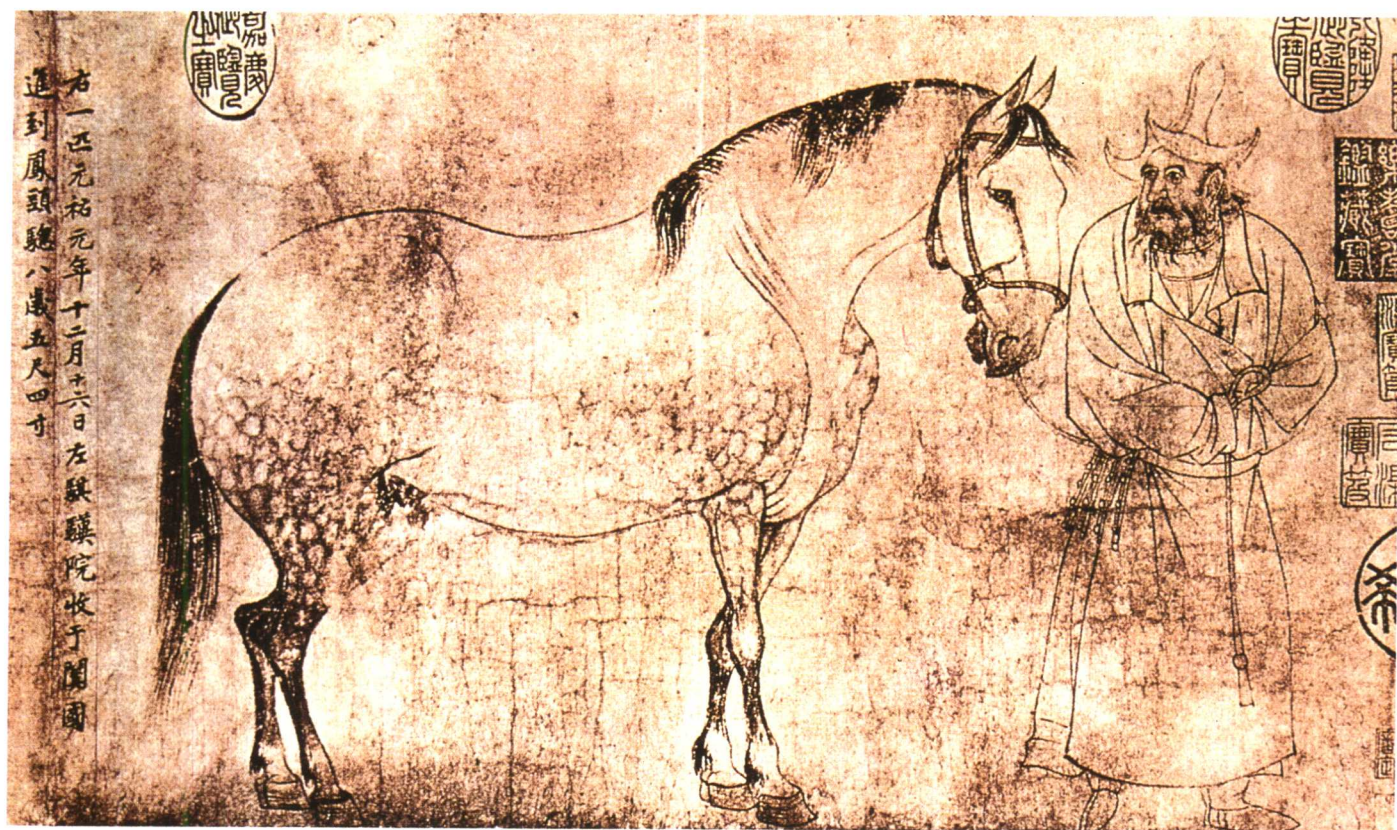
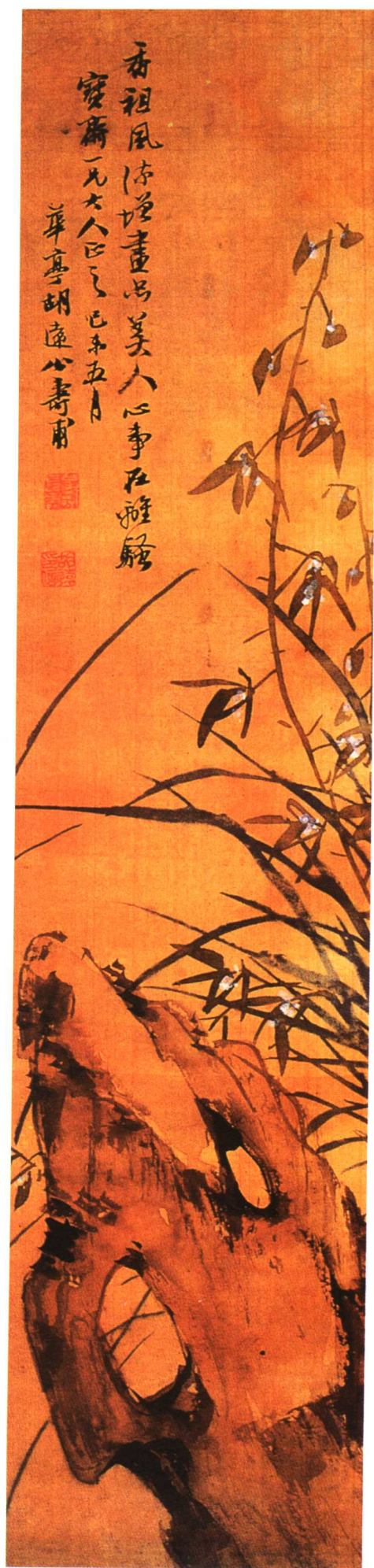

图4 五马图 宋 李公麟

胡公壽畫吾藝時具於家中和總畫上曉其天賦家深喜譽為有叔長而習畫師出神法乎止如是胡畫不甚重視也中年後探取任伯年之畫略廣思伯年師蘭山一
位外其厚則法波法自樓雲盡公壽用筆靈動海派之祭酒也伯年高瞻服即法畫意類之發斷即命館曰倚鵲軒迺胡公以寄鵲加軒也此四畫屏作於兩豐元年續

神果燃蒸張益昂且讓之清家大晚吾以內子不願申尚然思思以何處可應之幸公研讀四年可濃而猶全以積雲為可法也故以十金得歸點清齋於尚
不改廿年玄妙格臨上風韻也 查百零八年逢辛丑之春朝至間後十餘年草泐海之步蘇樓之帳下

图5 为胡公寿四条屏题跋 设色纸本 立轴

图6 少康像 清 任熊

图7 姚燮诗意图册 清 任熊

图8 花鸟四屏（之一、之二）清 任薰

花鸟四屏（之三、
之四）清 任薰

