

書
畫
談
畫
錄

纪念艺术大师程十发诞辰90周年

水 流 天 自 在
心 遠 地 宽 深

程十发

程十发先生1989年摄于松江明代大仓桥

目 录

08	前言	程 助
12	绘画与探索——程十发自述	程十发
26	在香港中文大学新亚书院的讲稿	程十发
34	与新加坡美术界谈话稿	程十发
48	我创作连环画和插图的一些体会	程十发
54	学习传统与练习基本功	程十发
62	端午画钟馗	程十发
68	艺术美之我见	程十发
74	陈洪绶与任伯年	程十发
88	程十发谈画录	程十发

前言

■ 程 助

2011年4月10日是程十发诞生90周年的纪念日。中共松江区委、区政府为此举行纪念活动，除了开画展、出画册以示纪念外，另又选编《程十发谈画录》，来介绍程十发的艺术历程和艺术创作的经验之谈。本书编选的文集全都是程十发本人的自述自写文章，共有九篇。大部分都是第一次公开发表的文稿，内容丰富，感情真切，艺术含金量高，通过程十发本人口语式的表述，更是生动地反映了程十发在艺术历程上的曲折和成功。这些珍贵的文稿能保留至今，是相当不容易的。我作为当事人，现将有些过程回忆起来，让大家知道。

关于《绘画和探索——程十发自述》它的出现是意想不到的，连程十发本人都忘了有这么一篇采访文章。那是2005年3月的事情，当时我接到北京中国文联的电话，说在1985年中国文联为了抢救全国的老艺术家，曾经组织一批干部到全国各地去采访老艺术家。他们在上海采访了程十发，大约谈了3个多小时，当时是采用录音方式的，所以比笔记要详细

多了，他们来电话的意思是他们已经把录音书写成文字了。他们将影印本寄给我，希望程十发先生看一看，修改一下，中国文联要出版采访专集用。文章寄过来后，我看激动得几乎要掉眼泪，这是20年前的谈话；这是我第一次看到程十发自己谈自己的文章。他怎么从松江走向上海、从上海走向全国的艰苦历程，从连环画、年画走向中国画的全过程以及程十发少年、青年到中年的详细、真实的发展历程，由程十发讲出来，不容置疑它的真实性；这对于研究程十发的艺术发展历程是不可替代的珍贵资料，而且2005年程十发已是疾病缠身，无法再那么详确地回忆了。

在这里，要深深地感谢中国文联的同志们。谢谢你们的工作，这是抢救程十发艺术历史的功绩。

另两篇程十发的亲笔文稿，《与新加坡美术界谈话稿》和《香港中文大学新亚书院演讲稿》，发现这两篇稿子说来伤心也欣慰，这是我在松江老房子里，整理母亲张

金鍊的遗物时，从她随身的手提包内一个信封中发现的，还没有看到内容，仅从程十发的钢笔字体上我就知道有重要的文字要出现了，手不停地颤抖着读完了全文。因当时还没有中国文联的谈话记录稿，因此这篇文章是我第一次看到程十发谈自己。今天当你们拿到此书的时候也会觉得你们在听程十发讲话。

另外两篇《学习传统和练习基本功》和《我创作连环画和插图的一些体会》是我在收集文革前旧杂志时发现的。

《端午画钟馗》是我从收集到的文革时期上海美术界大批判资料编辑部编的大批判期刊上发现的。它是以“附毒文”形式来登载的。我读罢该“毒文”大喜过望，程十发对画钟馗的过程和体会讲得十分清楚和生动，程十发不以传统的方式画钟馗，而是以反思维的构想来描绘钟馗，产生了别样的钟馗画。

《艺术之我见》一文，程十发写作于1992年，是和中青年画家谈论中国画的艺术

美，来源于传统、民间和创新，也谈及海派画的概念。《陈洪绶与任伯年》是80年代程十发在上海中国画院业余夜校讲课时的讲稿，由画院沈沪林记录整理。

最后一篇《程十发谈画录》是毛国伦老师整理的，原稿是我在父母的睡房中发现的，当时我母亲因脑溢血刚过世，我第二天开始整理遗物，室内很凌乱，在整理到柜子边上时发现了一个用牛皮纸包的书写材料，内有这篇谈画录。另外，还有程十发文革后平反的申请材料等。我拍掉灰尘，一张张翻看“谈画录”，内心也是非常激动，内容太重要，太精彩了。文集中程十发谈到了对中国画、对创作、对继承创新的体会，文集收集了程十发的全部艺术智慧，这是中国画创作思想的宝库和实践经验，对后学者有极大的启迪作用。

前言，不能多写。留着时间让大家去看正文吧，这次“程十发艺术馆”发表的程十发九篇文章，既是程十发绘画艺术最全面、最生动的经验之谈，也是唯一留存于世的珍贵文稿了。

2011年2月22日

《茸城十全图》程十发作

绘画与探索

■ 程十发自述

一、启蒙

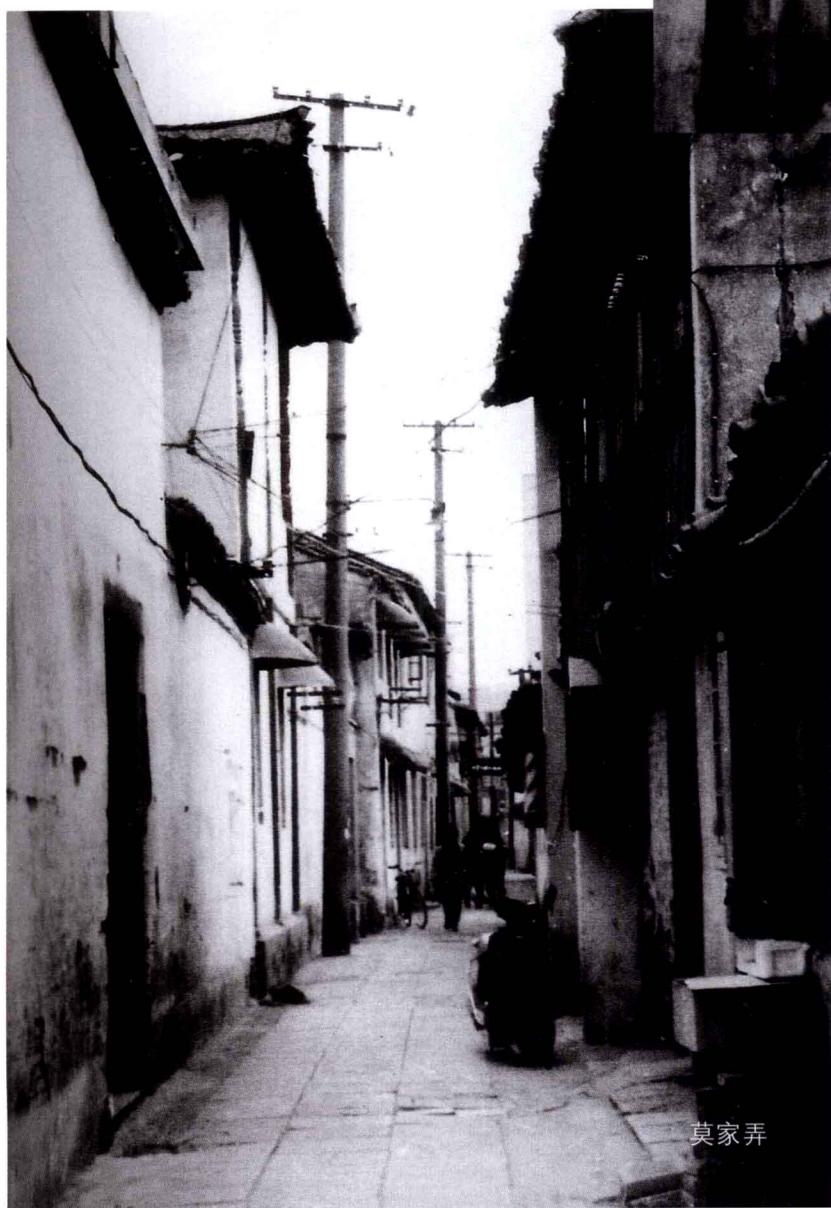
关于我学美术的经历，我可简单谈一点。我1921年生在上海市松江县，我家三代人都是行医的，小时候就我一个孩子。由于我的父亲很喜欢书画，而且他也很喜欢种一些盆栽。现在人家要我回忆，为什么从小就喜欢画画，原因也是很复杂的，有时候总是将跟环境有关系，父母有关系，家庭的因素。我具体地讲一点。我父亲的房间里挂了一张画，是任伯年的，是复制品还不是原作。那时候我父亲没有条件去买原作，但是这张复制品不是现在的复制品，是石印的，印了以后用人工上颜色的那种。任伯年画了一个骑了一头毛驴，他看见后面有一个推车的人。就是“他骑骏马，我骑驴，仔细思量总不如，回头看推车汉。”意思是不要自己骑了毛驴，还去羡慕人家骑骏马的，你回头去还看见推车的，你比上不足，比下还有余。所以我从小就知道任伯年。

还有我父亲有一个很好的朋友，也是一个邻居，他的上代人也是比较有名的，叫张祥河，这个人是刻美术丛刊的，有一种叫《四同古斋丛书》，石涛的《画语录》就是第一次在他的丛书里出现的。这个人后来在广西、广东做官。他的孙子叫张铸也很喜欢画画，常到我家来，他给了我几本启蒙时期的画簿，我就根据它来学。小时候我家里就一个孩子，家里鼓励的多，这样就慢慢地喜欢上了画画。

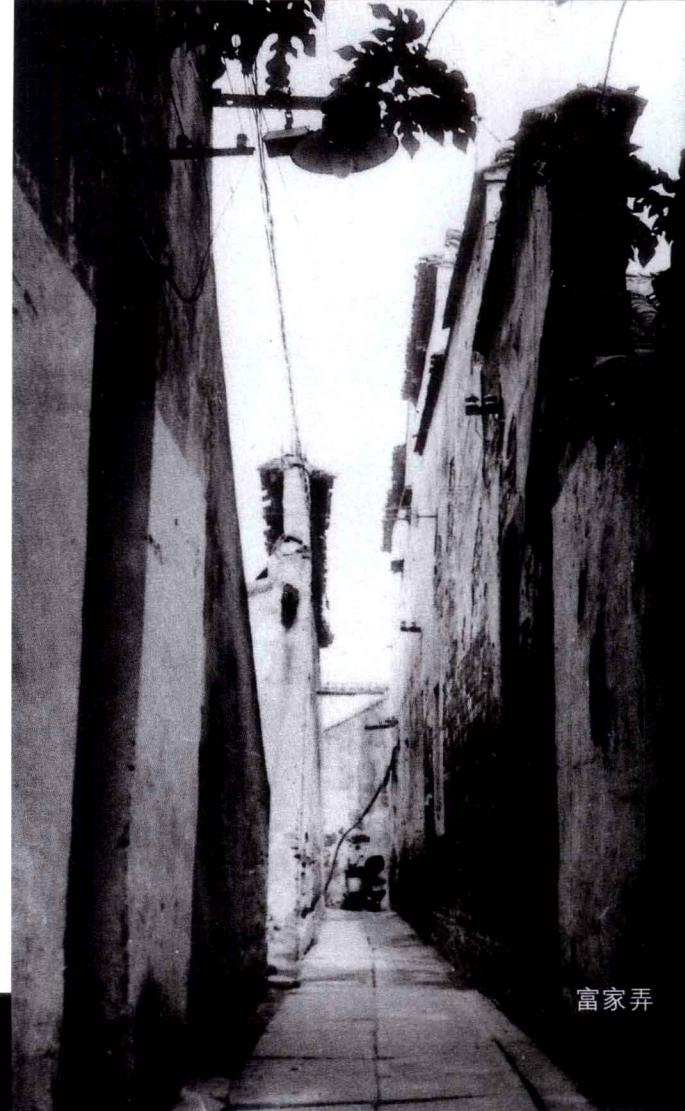
同时，我们上海市松江县在明代的时候是很有名的，还是松江府上海县。松江的环境也有一些特殊的意义。我们这条小街上，有很多手工业的作坊，有用土法印彩色的土布作坊、染坊，还有刻神像的店，还有水印木刻糊纸牌的店铺，还有用脚踏的车床一些木器玩具、用具等属原始的手工艺品店。这条小街上民间艺术的东西很多，小时候我就在这个环境里长大。

21岁时程十发在松江

莫家弄

富家弄

程十发年轻时居住过的两处松江旧宅

我念到初中要升高中的时候，因为数学太差了，没办法再升高中。这时抗日战争开始了，就在1937年，日本鬼子就是从我们松江附近的靠海的金山卫登陆以后，把松江城市都破坏掉了。我就跑到上海来，进了上海美术专科学校。从学校里也学了不少东西。五四运动前后我们上海美专的校长刘海粟介绍了许多西方的东西，也非常重视我们古代传统的东西。我在学校念书的时候，我们在学校里受得训练不是很严格的，也可以算是很自由的。以前我认为这个学校好像很随便的，但是事情总有两个方面，它也有一个好处，这次我在香港中文大学讲的时候，我说我也要感谢这个学校，由于学校里的学习不是很严格，我可以自己去自由地去发挥，学校没有硬是叫你去学哪个流派，这个也可以算是两面性了，学校管理比较松，但是另一方面，松里面也有它的道理，没有扼杀学生选择自己所走道路的创造性。所以一个事情有两个方面，处理得好就是长处，处理不好它就变成短处。当然学校严格的训练是很好的，但是严格过分，把学生自己的道路堵住了，硬是要往这个地方走，再重新回头走自己的路比较麻烦。当时我非常感谢学校，主要的一点就是学校让我能够在学习的时候走我自己的道路。

上海美专毕业后，我生病回到松江，在家里临摹一些印刷品，临了好几年。1949年解放以后，我就参加了画一些普及作品的工作，先画了一些年画、连环画。解放前有段时间我画画时也是很苦闷的，也没什么出路。为什么没有出路呢？当时社会混乱，坏人当道，假如你要真正画一些比较有艺术性的

的、比较有意思的画，也不容易卖得掉，而且也要靠社会上一些关系，没有关系就没有办法卖画，所以很苦闷，看到社会上那些画也是很庸俗的，也没什么我们民族的风格。第二，我自己找不到工作，就是靠家里，因为家里是做医生的，我一面养病，一面学习。

二、画连环画

到了解放了，就想到出路了，因为我第一次看到毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》，文艺是为工农兵服务的，我就是开始画通俗的。现在通俗的道路就是普及的道路，我自己的出路也是从这里来解决的。因此我开始学习画一些通俗的东西，后来画了好多连环画。画连环画的时候也不是很单纯的，有一部分人是鼓励你的，但还有一部分人是看不起你画这些东西的。同时我在学校里没学人物画课，后进了上海人民美术出版社当创作员的时候，有好多同志，我就向他们请教，还有出版社有个资料室，我中午总是不休息的，午休的时间我都是在资料室里，学习如何用中国画法来表现、描写现实生活。我把出版社的四年的时间当作了我的第二个学校。

后来我想到画中国画跟连环画没什么矛盾，我们总是要把很多矛盾统一起来。所以1955年的时候，我就用写意画的画法画连环画。我画了一本《画皮》，这本书就是用写意画的形式来画的，做了一个尝试，又是中国画，又是连环画。后来我得出一个结论，连环画的特点是连续的，其它的跟画画是一样的，你用油画方法来表达也可以，用木刻的方法来画也可以。这样画连环画、

葛稚川移居圖

居圖

林明為日章所作
有唐人風致擬之
青六諸作更勝一籌
戊子三月十九日

十駿居士臨於印造齋

程十駿臨(元代)王蒙《葛稚川移居圖》局部

读结束：需要全文请江