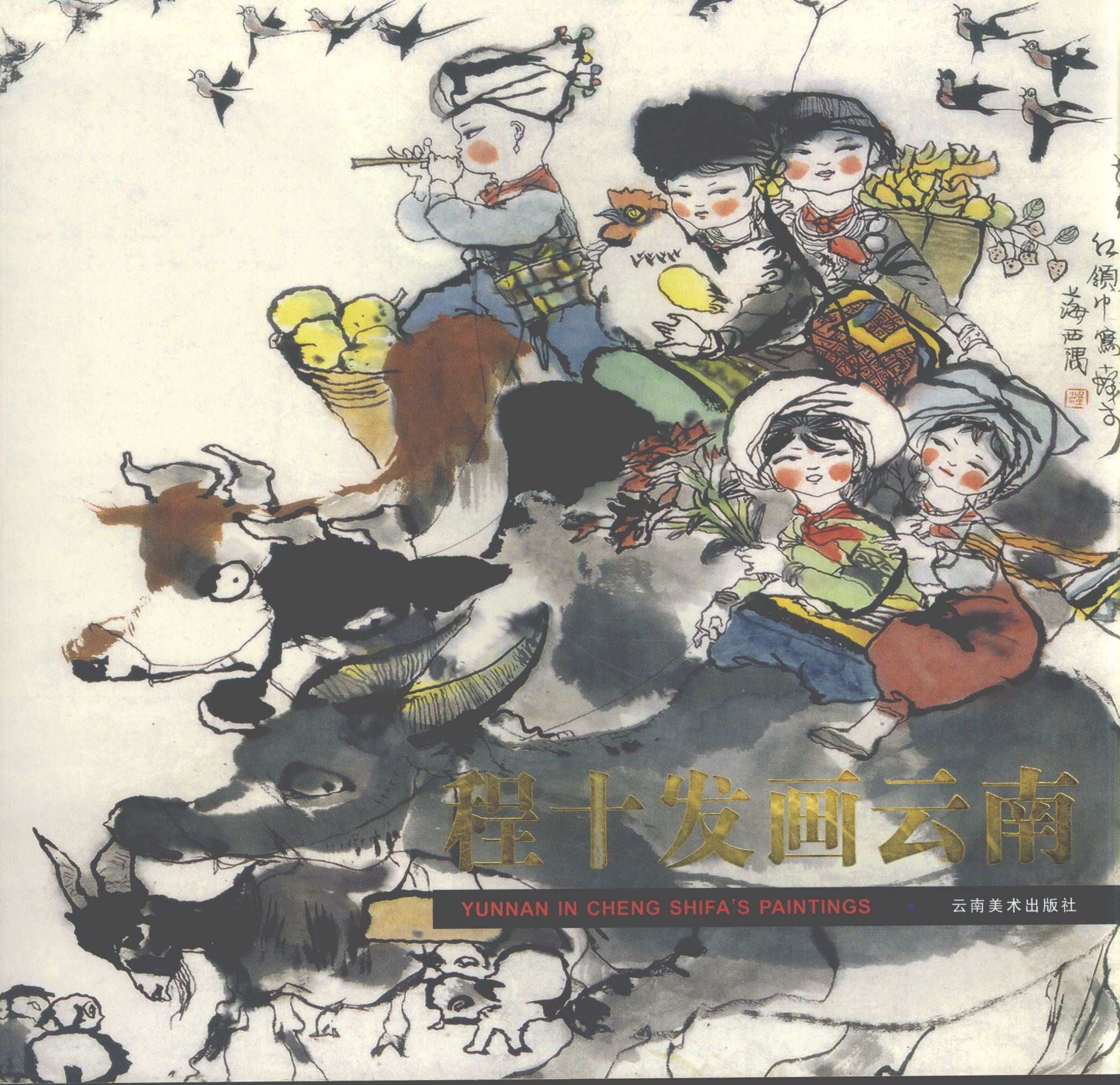

紅翎中畫
海西隅

程十发画云南

YUNNAN IN CHENG SHIFA'S PAINTINGS

云南美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

程十发画云南 / 程十发著. —昆明: 云南美术出版社,
2005.9

ISBN 7-80695-276-4

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 (2005) 第 117422 号

YUNNAN IN CHENG SHIFA'S PAINTINGS

程十发画云南

云南省对外文化交流协会 编

出版发行: 云南美术出版社 (昆明市环城西路 609 号)

制版印刷: 昆明 (雅昌) 富新春彩色印务有限公司

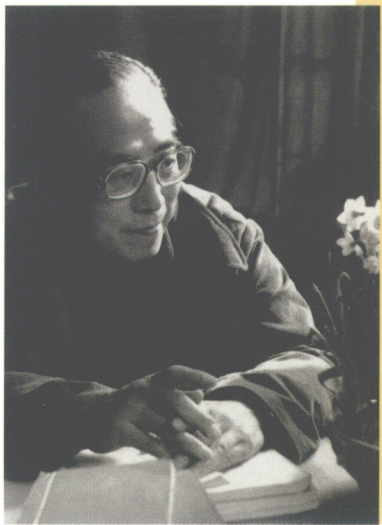
开 本: 850×1168 1/12

印 张: 6.5

版 次: 2005 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-80695-276-4/J·87

定 价: 100.00 元

程十发先生

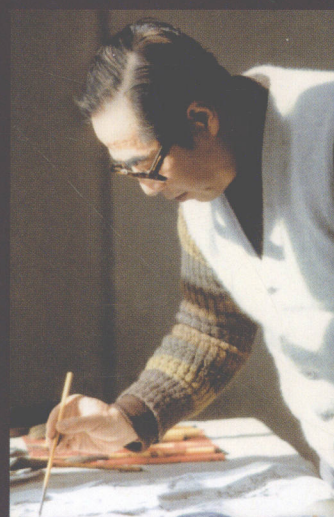
程十发先生简介

画家程十发先生，姓程名潼字十发，1921年出生于上海松江县，祖籍枫泾，世代行医。

童年受乡人启蒙，受教于“芥子园画谱”、“山水入门”，1938年考入上海美术专科学校就读。

1950年参加工作，在出版社绘制连环画和年画，1953年进入华东人民美术出版社工作，创作了大量国画、年画、连环画、插图等优秀作品，1957年光荣地加入了中国共产党，同年调入上海中国画院筹备组工作。1957年秋随文化部组织的写生团赴云南德宏傣族景颇族自治州写生、创作达半年之久。此间绘制了大量反映云南少数民族生活的优秀作品。程十发也被人们誉为“云南少数民族画家”。

改革开放后程十发的艺术创作热情空前高涨，创作了大量的国画作品。20世纪80年代后程十发经常出国考察、讲学并举办画展。1985年担任上海中国画院院长。曾任中国画艺术研究院院务委员，中国美协常务理事，上海美协副主席，西冷印社副社长，吴昌硕艺术研究会会长，名誉会长，全国政协七、八、九届委员。

程十发先生在作画

程十发画云南

YUNNAN IN CHENG SHIFA'S PAINTINGS

云南省对外文化交流协会 编

主 编：尹 欣

副 主 编：蒋高锦

彭 晓

程 助

云南美术出版社

主 编：尹 欣
副 主 编：蒋高锦 彭 晓
程 助
编 委：缪开和 林明杰
李怡蓉 林维东

责任编辑：林维东
装帧设计：双 木
英文翻译：赖宇红
校 对：王 建
制 作：舒 翔

序一

在上世纪五十和六十年代初那个充满激情的时代，在云南这个神奇的天地里，一位来自上海的青年画家程十发，面对边疆魅力独特的山川景物和多姿多彩的各族人民，用他对美术的感悟和灵性，体验着这个神奇的世界，涌动着创作的激情，一大批优秀的作品伴着真挚的情感在他笔下诞生，一幅幅生动的画卷在中国画坛上展开。云南，成了程十发先生创作中的一个丰收驿站，成了一代宗师生涯的一个里程碑。

作为一个美术爱好者，我是从程老笔下认识他的。作为中国美术作品的广大读者，也许也是从程老描绘的边疆各族人物中认知云南的。中国美术家从云南多民族多色彩中汲取营养的不乏其人，从云南这块红土地走向全国、走向世界画坛的也大有人在。这些画家中不少人也许受过程老画云南的启示，从程老那神形兼备、意境优美的作品中得益不少，最后经过自己的努力，成为描绘云南的丹青高手，成为中国画坛的一枝独秀。在云南少数民族题材的美术作品中，无论是神话传说的彩墨连环画，还是洒脱热烈的民族人物画，还有飘逸多姿的各族少女、充满情趣的动物生灵的小品，程老的作品无论在意境还是在技法上，都达到了一种前所未有的高度，创作了一种清新洒脱的风格，给人以视觉上美的享受，感受到人与自然的融洽和谐。无疑，程老的画无论在题材的选取还是形式的创新上，都为中国画的发展铺就了一块厚重的基石，影响了后来多年间云南画的创作。正如黄胄先生笔下的新疆人物，董希文先生笔下的西藏人物一样，程老先生的云南民族人物画在中国画坛上也有不可动摇的地位。

画如其人。程老的云南画之所以这样传神动人，这样的韵味长久，除了他高超的技法之外，最主要的一点，是他对云南边疆充满着炽烈的爱，对边疆人民充满着深厚的情感。如果说大

上海给了他海纳百川的艺术才情，云南边疆，尤其是傣族人民和他们所生活的瑞丽江畔、热带雨林，那一片绿色的大地上的万物则给了他无穷的创作灵感，使他的美术生涯闪烁出一片辉煌的亮色，留下了一大批传世佳作。

作为晚辈，我无缘认识程老先生，却是他艺术上的千千万万个崇拜者之一。2005年在沪筹备上海国际艺术节“感受云南”系列活动时，经李怡蓉女士的引见，认识了《新民晚报》的林明杰先生，共同商议后，决定请林先生敬告程老先生，云南省在建设民族文化大省的进程中，不忘过去为云南文艺繁荣做出突出贡献的各位艺术家；把程老先生早年在云南的优秀画作结集出版，是云南文艺进一步繁荣的需要，也是边疆人民对程老先生敬仰的一种表示。经程老先生应允，这本画册在云南美术出版社的大力支持下，在程老先生家人的积极配合下，终于面世了。喜悦之余，应出版社之邀，作为本画册的策划人，以我这笨拙之笔和幼稚之辞，斗胆为先生的《程十发画云南》画册作序。

希望此书让广大读者铭记程老先生描绘的美丽云南和多情民族。

谨以此书表达对程老先生诚挚的敬意！期望程老先生再次畅游美丽的云南，再看看难以忘怀的边疆各族人民。

尹欣

2005年10月8日

序二

一个不平凡的时代，再加上一个神奇的地方，造就了程十发。

1921年4月10日，程十发出生在上海松江县城外岳庙镇之莫家巷。

这个时代是中国社会的转型期，自然也是中华民族文化艺术转型的时代。其实不仅中国，整个人类文明也在面临着重要探索和选择。西方进入了东方，东方也开始看到了西方。

程十发诞生的那一年，在中国画坛，吴昌硕已是78岁的老人，如日中天的海上画派领袖；齐白石59岁，正步入他艺术的成熟期；而远在地球另一边，毕加索刚好年届不惑，画风从立体主义转入到古典主义时期，荡漾起现代绘画艺术的洪流……

因循守旧和全盘西化这两种截然不同的思潮，各以艺术卫道者的身份为难着曾经千年辉煌而后来却已气息微弱的中国绘画艺术。新中国成立后，新时代对中国绘画艺术再一次提出了“转型”的要求。程十发的精彩之处在于，他不是盲目地顺应潮流，而是敏锐地捕捉时代的气息，提炼传统的精神，并依循自身个性，塑造出独特而具有巨大辐射力和启发性的艺术样式。

认识程十发的人都说他是个随和幽默的长者。随和幽默的确是他的性格，但是内在的倔强执著也是他的个性。只不过他是个四两拨千斤的太极高手。

他酷爱并深谙传统书画，这从他毕生酷爱收集历代名家字画上可见一斑。但是，他不喜欢拾人牙慧，人云亦云。程十发曾说：“我从来画不像人家。”这种个性在他就读于上海美术专科学校时，颇让一些老师头痛，唯有校长王个簃慧眼识才。

上个世纪50年代，本来专攻传统山水画的程十发创作了大批具有影响的连环画，他在人物画上的造诣令人刮目相看。然而，此时的程十发自己明白，他的艺术尚未抵达自由之境，他还远远没有画出他心中的画，尽管他还不清楚那将是什么样的画，但一定会是前人从未有过的，充满浪漫想像、奇异色彩和飞扬笔墨的自由画境。他仿佛在等待一个灵感如电闪雷鸣般迸发的契机。

1957年，他参加文化部组织的云南德宏傣族景颇族自治州写生团。保存着独特民俗风情和自然风光的云南，其一切对这个出生在江南的年轻人都是新奇的。每一棵树，每一朵花，都是那么匪夷所思；每一个姑娘，每一个小伙，都让人怦然心跳。他情不自禁地写生和创作。他发现，自己的笔墨在描绘云南少数民族风情时，格外自由，如有神助。他发现，云南少数民族的服饰，特别适宜于用中国水墨写意画潇洒多变的笔墨线

条来表现，还可以充分展示自己的艺术个性和才情，同时还符合当时表现新中国生活的要求。

在云南的天地里，程十发找到了艺术的自由之境。

在云南采风期间，程十发创作了长篇彩墨连环画《召树屯和兰吾罗娜》。时隔近半个世纪，久已失散的这部连环画的大部分原稿，2005年9月在北京拍卖会上现身，并以1100万元的价格成交。

找到了这个突破口后的程十发，其艺术顿开新境。从此人们说到程十发的画，就会联想起他笔下的傣族少女。《小河淌水》、《泼水节》、《瑞丽江边欢乐景象》等都是他的代表作。数十年间，他曾两次到云南采风，不断以云南少数民族为主题进行创作，其画风也渐渐从初期的清新奇趣，到潇洒自由，再至老辣拙朴。

其实，云南不仅仅是给程十发带来了创作灵感，它还无意间借程十发之画笔，使中国传统绘画在表现现代题材，在新时代生存发展等课题上，找到了一个承上启下的通道。程十发的艺术手法，影响了整整一代乃至数代画风。

云南是一个具有多重特性的地方，不仅程十发，许许多多的后来者都对这个地方情有独钟。陈逸飞在2004年还与我谈起想到云南写生采风的事，只可惜永远无法成行了，否则的话，真不知这块神奇的地方又会催生出怎样绚烂的艺术之花和画坛佳话。

晚年的程十发对云南魂牵梦萦，但他已无力再去那个美丽神奇的地方了。“我想到云南去做和尚。”不久前，程十发对前去采访他的上海电视台纪实频道主持人——曾经是云南电视台当家花旦的李怡蓉如此说。当李怡蓉唱起云南民歌《小河淌水》时，程十发低声吟和，泪盈双眼。

程十发迄今出过的画册、发表的作品，难以计数。年迈体弱的他早已无力顾及各方面要为他出画册、写传记的要求。但是，当我跟他说，云南要为您出一本《程十发画云南》的专题画册时，他脸上泛起了孩童般欣喜的神情。他的家人尤其长子程助也给予了大力支持。

当我在为这本画册写这段文字的时候，十发先生正在医院接受治疗。愿画册的顺利出版，给他带来欣慰。这本画册满载着他云南的情感，也满载着云南对他的祝福。

林明杰

2005年9月28日

程十发与云南少数民族

1982 年程十发采风拍摄的云南少数民族资料

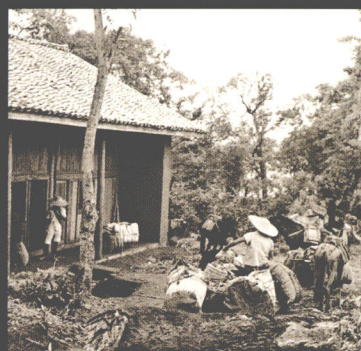

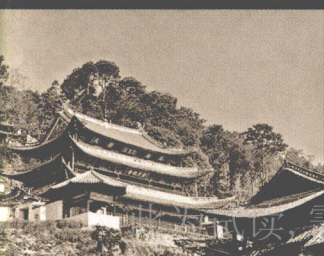
1982 年程十发重返云南西双版纳采风

程十发与云南少数民族

1957 年程十发采风拍摄的云南少数民族资料

1957 年程十发在云南少数民族地区采风

瑞麗潮聲雜鼓聲年佳節更翻新
 美都花釀清泉水
 華月同澆心上人

寫儋州水節小景並京一什時已亥中秋佳節月華初上
 懷舊日遊踪草此圖樣雲間隱士於京寓齋

