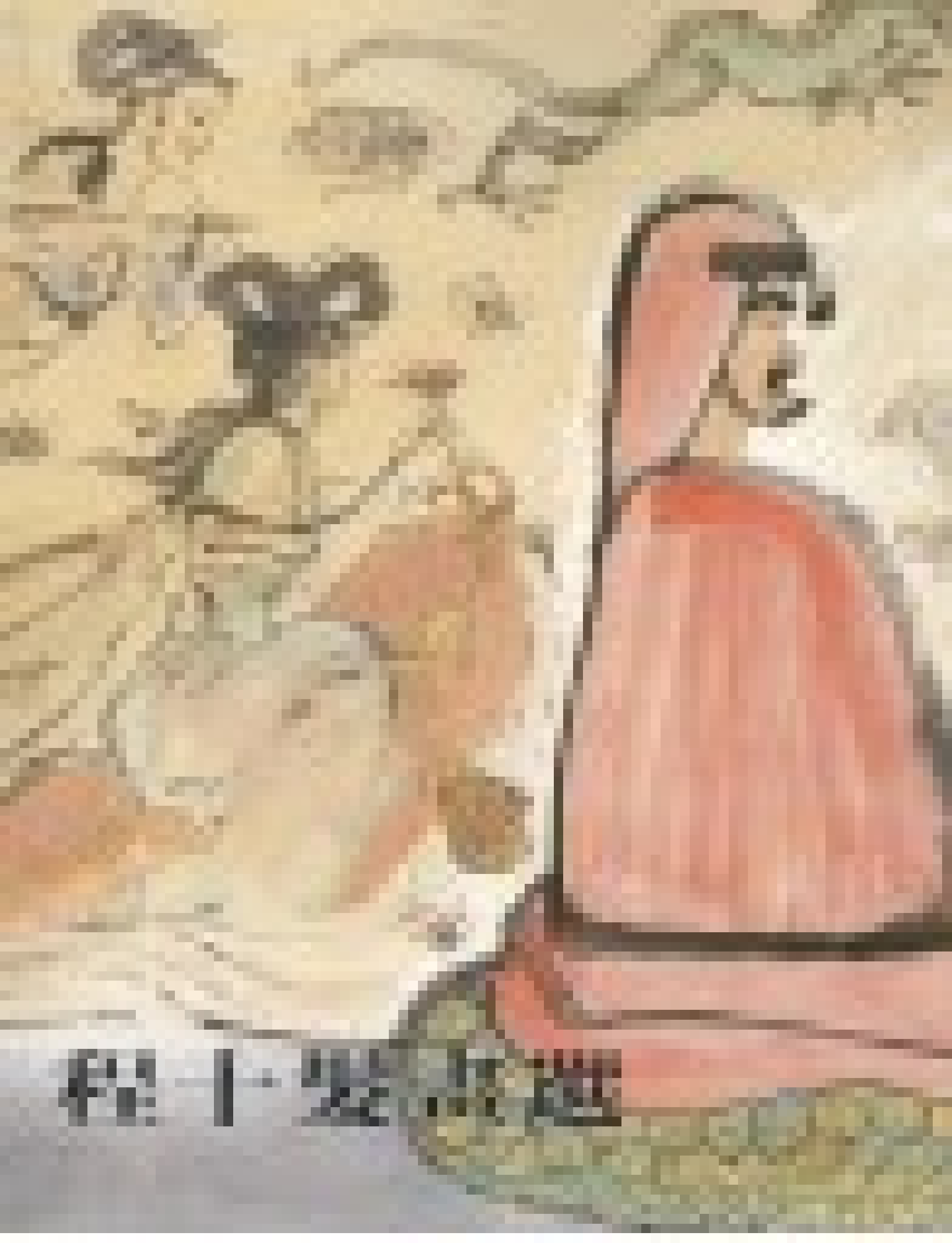

程十髮畫選

42 1 22 11 20

程十髮畫選

上海書畫出版社

圖書在版編目 (C I P) 數據

程十髮畫選/上海書畫出版社編.—上海:上海書畫出版社, 2005.11
ISBN 7-80725-240-5

I .程... II .上... III .中國畫—作品集—中國—現代
IV .J222.7

中國版本圖書館 CIP 數據核字 (2005) 第 128606 號

程 十 髮 畫 選

本社編

②上海書畫出版社 出版發行

地址:上海市延安西路 593 號

郵編:200050

電話:61229010

網址:www.duoyunxuansh.com

E-mail:shcpsh@online.sh.cn

上海中華印刷有限公司印製

各地新華書店經銷

開本:890 × 1240 1/16

印張:8.5 印數:1-2,000

2005 年 11 月第 1 版 2005 年 11 月第 1 次印刷

書號:ISBN 7-80725-240-5/J · 224

定價:120.00 元

主 編 李年才
編 委 程 助 嚴 清
汪 洋 邵 峰

責任編輯 李詩文
封面設計 王 崢
技術編輯 朱偉南

程十髮肖像

序

以連環畫名於世的程十髮，給人留下印象最深、最受歡迎、目前市場上價格最高的是他的寫意人物畫。人們常說的“程家樣”，就是專指他這類繪畫藝術。青年時代，他在連環畫方面着力最多，用功最深，畫寫意人物畫只是連環畫創作的業餘遊戲。他既畫規矩的連環畫，又畫潑墨寫意畫，收收放放，兩者兼融。他曾將畫連環畫稱之為“裹小腳”。程十髮是位絕頂聰明的畫家，他知道只在深閨中“裹小腳”是行不得也，其結果連路都不會走，也須做“大腳婆娘”，才能一路上八面生風。正是“小腳”與“大腳”的結合，給人物畫帶來一番春信。

山水畫科班出身的程十髮，骨子裏流着文人畫藝術的血。從他早期的山水、花鳥畫來看，一派文人畫的蘊藉。從事連環畫的創作，其通俗、樸實、明瞭的特性，使他很快就領悟到要向民間藝術討生活。文人畫更是相對於民間畫而言的，兩者是對立的，文人畫的勃興，民間畫就變成冷門，程十髮向冷門淘寶。他用最古的筆法與最新的現實相結合，將民俗的色彩與少數民族的題材相結合，色彩大紅大綠，艷而不俗，用小細節、小裝飾、小動作，傳達人物的性格與心態。玩味程十髮的藝術，要品味畫中的那個“巧”字。品味不出那個“巧”字，可以說沒有看懂“程家樣”。

欣賞程十髮的畫，嘗有人言：會看的看綫條，不會看的看熱鬧，這可謂是識者之言，一語中的。程十髮繪畫綫條變化，應該說是從雲南少數民族寫生開始的。從1965年到1985年，他的綫條變化可謂是與時俱進，波瀾壯闊。大體上綫條是由拘謹到奔放，由寫實到誇張，由光潤到粗獷，由顯露到含蓄，最後穩定在老辣成熟的個性化上。看上去是一筆到底，而實際上他手中那支筆在轉動，使綫條帶有很强的頓挫緊湊感。他運用水墨效果，一筆下去，綫由細到粗，或粗細相間，細綫表現受光的一面，粗綫表現陰影的一面，再加上轉折枯筆，完整而有變化。這在刻畫人物的衣紋、動物背脊的綫條上，表現得尤為突出，令人感嘆真是神來之筆。

髮老說：“藝術當然要用來征服人，不能靠綫條、筆觸征服人，綫條、筆觸是塑造形象的手段，但最後顯示給人的應當是完整的形象。”的確，綫條只是一種手段，是畫家的筆情個性的體現，至于作品能不能為觀者所接受，受不受歡迎，那就是另一回事了。能征服人的還是藝術形象。

“程家樣”的特色在於，綫條及表現方法是誇張的，而形象是寫實的，在寫實中傳達出神情的韵味。這在他畫的放牧的男娃、女娃——牧童畫中表現得淋漓盡致。那圓圓的面孔、翹起的髮角、玲瓏的身體，總是和誇張的大斗笠、大背篋、大方巾形成有趣的對比。一張張小臉及額前短髮畫得真實細緻，而其他都是大筆揮灑。觀賞程十髮這類題材的畫，要品味畫中流露出來的情緒。牧童臉上兩塊膏藥似的胭脂，那不正是放牧時野花染出來的紅潤嗎？那一

雙雙秀媚而流動的眼睛，不是分明顯示出勃發的生命嗎？牧女背簍中插着采擷來的野花，吹着短笛，老羊在側耳傾聽，羊羔被笛聲陶醉得欲睡，更有一隻飛鳥，似乎也被笛聲吸引從遠處飛來……在世俗的繪畫中，飄逸出畫家對童年的向往、對閑適生活的追求。畫面上洋溢飄蕩的這種情思，臨摹是臨不出來的。只有細心地品味，才能看出味道來。筆者在這裏所說的，還只是在欣賞這個膚淺的層面上，鑒定家是不會說這些的。

學習歷史，對欣賞程十髮的畫是很需要的。《程十髮畫選》中的《屈子行吟》、《魏公觀海》、《文姬歸漢》等，都是歷史題材的畫。有時他雖然不寫上畫題，熟悉的人一看就知道他畫的是誰。在這一類畫中，畫是寫自己的心靈，以形立言。在《屈子行吟》中，我們看到屈原背着雙手，似已走到了紙的盡端，而將大塊的水面空白拋在身後。這種不入常規的構圖方法，正是和屈原的受誣、被逐、悲憤欲絕的心情是一致的：行吟澤畔，已經走到天的盡頭，再也無路可走了。通過這樣奇特的構圖，給觀者轉達的是屈原只有一死了之的意念。如果不瞭解歷史，對這幅畫我們就不會有深層次的理解。

當代畫家中以畫動物來標志某一畫派的有三位，一位是徐悲鴻畫馬，一位是黃胄畫毛驢，一位是程十髮畫羊。髮老曾說：“得松雪察馬之法以查百獸，腕下即有真羊。余胸中只知一羊，不知百獸，如是腕下無羊矣。”作品不只畫出了羊的千姿百態，更畫出了羊的表情，隨着畫中人物身份、心態及所處的環境不同，羊的表情也不同。有的張着嘴，有的抿着嘴，有的雙目圓睜，有的閉目沉思，晚霞成綺，雁過其空，沒有憂郁淒清之感，更多的是激情高昂，熱情蕩漾。

髮老的幽默發自內心，天性使然，常是隨機而出，信手拈來。我們欣賞他的畫，也要領略其中的幽默。這種以幽默、風趣為特點的藝術，通俗明白，但俗而不膩，俗中有雅，你能說清楚哪是雅哪是俗嗎？此正是雅俗融為一體的“程家樣”。程十髮的畫易學，一學就像；程十髮的畫也難學，一學就走樣。其原因是學者不是缺雅就是缺俗，或者雅俗共存，但是分門別戶，不是一家人，難以融合。一般的鑒者，恐怕也難以領略出其中的奧妙來，所以才弄出個魚目混珠的笑話來。

欣賞髮老的畫，不可忽略的是要從他的減筆畫中領略其情趣。他為牧童的兩腮“貼上”兩片“膏藥”，把臉的輪廓綫全部減去，開當代人物畫之獨創，即是他的減筆。為了表現動物的情感，他那支粗獷的筆只勾出動物的身體，而次要的東西都減去了，因此使表達意念的地方更突出了。這都是筆減意不減。本來，程十髮就十分欣賞禪宗的極具概括力和表現力的減筆描，諸如石恪的《二祖調心圖》，梁楷的《潑墨仙人圖》和牧溪的《六柿圖》。髮老常言：“人物畫減筆最難，筆減意不減，故謂之難，筆減而神全，這是不易求得的境界。”程十髮的減筆所以能取得如此的成功，這得益于他的書法。他善使筆，細不弱，粗不俗，變化迭起，有風起雲湧之妙，以書法入畫，除了像《東籬采菊》、《仙山樓臺》等在畫面上表現之外，更多的即表現在減筆畫的綫條中。

欣賞“程家樣”，如汲滄海，我只不過是得其瓢耳，可笑矣。

鄭重

2005年10月28日

目 錄

一	牧羊女孩	95.5 × 42.5cm	1959 年
二	牧牛圖	96 × 46.5cm	1959 年
三	傣家女娃	71 × 45cm	1959 年
四	和平吉祥	52.5 × 35cm	
五	蓮池流鶯	41.5 × 32cm	1959 年
六	傣家風光	94 × 39cm	1960 年
七	喜祥圖	94.5 × 40cm	1961 年
八	通天犀	19 × 11cm	1961 年
九	福德羊	86.5 × 46.5cm	1962 年
一〇	偶興冊	25 × 17cm × 16	
一二	竹林牧羊	64.5 × 33.5cm	
一三	出診圖	67.5 × 45cm	
一四	人物小品冊	27 × 21cm × 12	1971 年
一八	幽蘭菊香	18 × 12cm × 4	
二〇	牧羊圖	69 × 42cm	
二一	少女雙鹿	68 × 40cm	
二二	蕉陰錦鷄	92 × 47cm	1972 年
二三	故鄉月明	48 × 30cm	
二四	鹿苑長春	31 × 32.2cm	1973 年
二六	紅梅水仙	70 × 32.5cm	
二七	吉香圖	72 × 34cm	1973 年
二八	翰墨雅趣冊	18 × 24.5cm × 4	1975 年
三二	黟山八景冊	49 × 31cm × 8	1976 年
三六	滇西小景	79.5 × 67.5cm	
三七	魏公觀海	129 × 64cm	1976 年
三八	蕉葉雙雉	66 × 64.5cm	
三九	紅蓮清暑	117 × 64cm	1977 年
四〇	牧羊歸來	98.5 × 34.5cm	

四一	長春圖	83.5 × 39.5cm	1977 年
四二	采荔圖	71 × 59.5cm	
四三	小春歸鹿	46.5 × 60cm	1977 年
四四	吹簫撫琴	18 × 49.5cm	
四四	仙山樓臺	25 × 38.5cm	1978 年
四五	捕鼠圖	69 × 67cm	1978 年
四六	采花姑娘	68.5 × 45cm	1978 年
四七	小雀啾啾	70 × 47.5cm	1978 年
四八	紅果紫卉	78.5 × 48.5cm	1978 年
四九	朝花夕拾	97 × 60cm	1978 年
五〇	花鳥雅韻	30 × 340cm	1979 年
五二	文姬歸漢	118 × 81cm	1979 年
五三	紅鯉歌仙	138 × 69.5cm	1979 年
五四	長樂萬年	44 × 33.5cm	1980 年
五五	飼鷄圖	62 × 35cm	1980 年
五六	老圃秋容	66 × 45cm	1980 年
五七	佳卉雙吉	69 × 46cm	1980 年
五八	秋光圖	66 × 66.5cm	1980 年
五九	躍龍門	65 × 66cm	1980 年
六〇	東籬采菊	96 × 58cm	1982 年
六一	林間步月	137.5 × 69cm	1982 年
六二	神仙眷侶	96 × 60cm	1982 年
六三	水樂魚歡	133 × 65cm	
六四	曉夢春影	93 × 59cm	1982 年
六五	和合圖	67 × 43cm	1984 年
六六	早春牧牛	95 × 59cm	1984 年
六七	四鰓鱸魚	68 × 45.5cm	1984 年
六八	甲子春酣冊	45 × 63.5cm × 12	1984 年
八〇	携琴策杖	68 × 46cm	1985 年
八一	友鹿圖	103 × 69cm	1985 年
八二	獻壽圖	103 × 68.5cm	1985 年
八三	平安長樂	67 × 40.5cm	1985 年
八四	采芝圖	136.5 × 67.5cm	1986 年

八五	紅茶雙雉	68 × 131cm	1986 年
八六	玉兔涉趣	65.5 × 40.5cm	1987 年
八七	花前弄弦	69 × 69cm	1987 年
八八	擘阮圖	133.5 × 68.5cm	1987 年
八九	雙吉圖	91 × 55cm	1987 年
九〇	富貴有餘	70 × 50.5cm	
九一	晚花露香	67 × 45cm	1988 年
九二	大樂圖	94.5 × 44.5cm	1988 年
九三	晚香圖	130 × 65cm	1988 年
九四	鍾馗咬果	88.5 × 67.5cm	1988 年
九五	秋山新雨	89 × 68cm	1988 年
九六	尋禪冊	24 × 36 × 12cm	1988、1989 年
一〇〇	金桂時節	135 × 66.5cm	1989 年
一〇一	修竹對話	137 × 68cm	1989 年
一〇二	大吉圖	67 × 46.5cm	1989 年
一〇三	白鵝圖	59 × 45cm	1989 年
一〇四	春酣圖	68 × 45.5cm	1989 年
一〇五	春水東流	93 × 48cm	1989 年
一〇六	早春	93 × 177cm	1989 年
一〇七	長樂圖	46 × 68.5cm	1989 年
一〇八	春山松溪	96 × 68cm	1989 年
一〇九	秋山圖	93 × 48cm	1989 年
一一〇	江山秋樹	69 × 137.5cm	1990 年
一一一	秋山新雨	136 × 67cm	1991 年
一一二	四時山水	67 × 43.5cm × 4	1991 年
一一四	行書·冷香一株	19.5 × 50cm	1993 年
一一五	林泉高致	136.5 × 69cm	1993 年
一一六	山水四景	78.5 × 44cm × 4	1993 年
一一八	飼禽圖	69 × 46cm	1994 年
一一九	尋梅圖	82 × 75.5cm	1994 年
一二〇	屈子行吟	94.5 × 68.5cm	1994 年
一二一	程十髮年表		

牧羊女孩 1959年

尺寸: 95.5 × 42.5cm

育齡育雲南
邊巨德所
兄分懷寄可
海山錄接
燈山已亥秋
區十

牧牛圖 1959年

尺寸: 96 × 46.5cm

傣家女娃 1959年

尺寸: 71 × 45cm

和平吉祥

尺寸: 52.5 × 35cm

蓮池流鶯 1959年
尺寸：41.5 × 32cm

傣家风光 1960年

尺寸: 94 × 39cm