

程十髮書畫

5

癸丑年中秋之月寫此似三湘圖
程十髮筆

历史人物

和十疑书画之五

一虹 编

出 版 西 泠 印 社 杭州孤山

责任编辑 郝 重 今

设 计 曼 殊

印刷 上海市美术印刷厂 发行 浙江省新华书店

经售 全国新华书店 1980年6月第一版第一次印刷
开本 787×1092 1/24 印张4 1/3 印数 1—20,000

书号 8·193·125 定价: 1.70元

编者的话

程十发是当代著名的国画家。他的书画造诣精深，风格独具，深受广大群众的喜爱。多年来，他创作了大量连环画、书籍插图和反映少数民族生活的人物画，也发表过一些花鸟画和山水画。他还作过许多速写，但没有发表过。由于程十发对国画的各个领域都作过探索，并且都取得了成就，因此，系统地介绍他的书画，研究他的风格的形成，对促进我国国画艺术的百花齐放是有益的。本着这一精神，我们编辑了这套丛书。

本丛书采取分类介绍的方法，初步分下列十册陆续出版：

一《山水树石》；	二《翎毛花卉》；
三《走兽鳞介》；	四《滇南塞北》；
五《历史人物》；	六《书籍插图》；
七《舞台艺术》；	八《红楼故事》；
九《书法篆刻》；	十《砚边拾遗》。

由于我们收集到的书画原稿和印刷品并不很多，在编辑过程中难免挂一漏万。如有读者能为本书提供有关程十发书画的资料，我们将不胜感激，并将在修订再版时补充进去。

本书在编辑过程中，曾得到孙晓泉、曹大澄、王丹凤、兰天野、周少麟、成言嘉和顾钢同志的大力支持，特此致谢。

目录

编者的话

题程十发历史人物画·····汝捷(1)

构图草稿·····(18)

桔 颂·····(19)

黄道婆先棉图、徐霞客探源··(20)

海瑞、白太傅采凤图·····(21)

骑马武士、桔颂·····(22)

问药图、鉴真和尚·····(23)

百乐相马·····(24)

周勃、桔颂·····(25)

九 歌·····(26)

作品介绍·····(27)

迎忠魂·····(28)

散花天女·····(29)

忠魂曲·····(30)

屈子行吟·····(31)

桔 颂·····(32)

泽畔行吟、桔颂·····(33)

礼忠魂·····(34)

经冬始见岁寒心·····(35)

潇湘图、九歌山鬼·····(36)

湘夫人·····(37)

周 勃·····(38)

李 白·····(39)

李白吟诗·····(40)

纸扇钟馗、返山钟馗·····(41)

骑鹿钟馗·····(42)

读骚钟馗、灭鼠钟馗·····(43)

秋爽图、读骚钟馗·····(44)

诛妖钟馗、探梅钟馗·····(45)

弹箜篌图·····	(46)
弹箜篌小品、石破天惊	
逗秋雨·····	(47)
李清照词意·····	(48)
李清照造象·····	(49)
蕉雨秋心·····	(50)
漱玉图·····	(51)
濒湖问药·····	(52)
濒湖问药、李时珍问药图·····	(53)
蔡 瑛·····	(54)
胡笳十八拍·····	(55)
魏武观海·····	(56)
魏武吟诗·····	(58)
风麾三侠·····	(59)
先棉图·····	(60)
黄筌传艺·····	(61)
先棉图·····	(62)
黄道婆年画四幅·····	(63)
苏东坡旧曲重温·····	(64)
苏武、柳宗元·····	(65)
如姬、晚香图·····	(66)
王嫱、芭蕉不雨也飕飕·····	(67)
湘灵·····	(68)
李长吉湘妃诗意·····	(70)
仿秦砖汉瓦、湖上清音·····	(71)
花下仕女、修竹·····	(71)
洛浦之神·····	(72)
拈 花·····	(73)
小刀会画稿、薛涛制笺·····	(74)
摘果、张船山九韶辞意·····	(75)

吹箫、纨扇仕女·····	(76)
涉江（屈原九章之一）·····	(77)
李白行吟·····	(78)
桔 颂·····	(79)
毛主席蝶恋花词意·····	(80)
为天安门诗抄插图·····	(80)
蒲觞读骚、略似蔡琰画象·····	(81)
周 勃·····	(82)
采 莲·····	(83)
湘灵图·····	(84)
张孝祥泛湘江词意·····	(86)
采菊东篱·····	(87)
春、夏·····	(88)
秋、冬·····	(89)
海刚峰造像·····	(90)
腊归钟馗·····	(91)
江南有丹桔·····	(92)
新声图·····	(93)
潇湘、骑鹿·····	(94)
女侠、仿唐俑人物·····	(95)
丽人行·····	(96)
日暮倚修竹·····	(97)
采 菊·····	(98)
报秋、女伴·····	(99)
红拂女·····	(100)
遇云图·····	(101)
葵扇仕女图、水仙操·····	(102)
古 镜·····	(103)
牧歌、花下仕女·····	(104)
绿 天·····	(105)

程十发画历史人物

汝 捷

《程十发书画》的这一集，题为《历史人物》，实际上既有历史人物，也有神话人物，还有一些既非历史也非神话的古装人物。嫦娥便是他所画的神话人物之一。

程十发画嫦娥，说来有一段悲怆的故事。那还是在“四人帮”刚刚垮台的日子里，有一位多年未见的老同志来到程十发家中，请画家为他画一幅嫦娥象。

原来，这位老同志也同许多善良无辜的人一样，在几年前曾经受到莫名其妙的隔离审查，失去了人身自由，失去了与妻子及家人见面的权利。在他被囚的日子里，妻子也遭到政治迫

（一）嫦 娥

休云“死别已吞声”，
万缕情丝理更纷。
不有苦囚冤浩瀚，
何来“灵药”枉飞昇。
离肠怯对中秋月，
皓魄应怜下界人。
幸有多情名画手，
笔端风采宛如生。

害，含冤自尽。辞世的那一天，适逢中秋，皓月当空，光华若水，本是亲人团聚的佳节，却成了一对老夫妻永诀的日子，真是多么凄惻的巧合啊！后来，老同志终于被“解放”了，回到家中，除了破败的四壁，再也见不到自己的老伴。他想起八月十五正是传说中嫦娥奔月的日子，便决定请程十发画一幅嫦娥象，来悼念自己的亡妻。

悼亡是一种痛苦而真挚的感情。“同穴官冥何所望，他生缘会更难期”，元稹的名句，至今仍然震撼着人们的心。而这位老同志对于亡妻的一片深情，也强烈地拨动了画家的心弦。程十发自己也是文化大革命的过来人，老同志的悲剧使他联想到那罪恶的年代，罪恶的黑手，给无数个家庭造成的不幸：生离死别，妻离子散，家破人亡。怀着无限同情，画家作了一幅《嫦娥奔月》图，这幅画，一直被珍贵地悬挂在老同志家的墙上。

后来，程十发又作过多幅嫦娥图，因为曾经亲闻这样一个悲剧，所以他笔下的嫦娥，永远是一个身在天上，心念人间的仙女形象。如《蝶恋花》一图

（见第80页）中的仙女，我们不知她是嫦娥还是词中所说的“忠魂”，但那眼神、手势配上那在天风中飘舞的衣裙，都表现了她对人世的关心。而从地面升起的一道彩虹，则象征着那里风雨如晦的时期已经过去。当然，这幅画所以感人，还因为它的线条极为流动，饶有韵致。色彩也极为柔和，在淡黄的月色，薄雾般的裙裾中露出一束红装，点缀无数鲜花，在美妙的仙界气氛中塑造了一个思念人间亲人、又可爱又可亲的女性形象。

（二）屈原

高冠奇服涉江头，
来共婵娟颂桔优。
负屈难收忧国泪，
《离骚》独诉逐臣愁。
当年贾傅悲生臆，
此日诸贤苦拭眸。
不信浮云终蔽日，
漫凭彩笔写春秋。

屈原是程十发画得很多的一个历史人物。他笔下的屈原基本上是《涉江》中的那个形象：“余幼好此奇服兮，年既老而不衰。带长铗之陆离兮，冠切云之崔嵬。”佩着长剑，戴着高冠，或行吟于泽畔，或漫步于桔林，高傲，忧郁，痛苦，悲愤，种种复杂的表情都通过那深邃的眼神、飘拂的髭须、舒展的袍袖表达出来。

程十发非常爱读《九章》中的《桔

颂》篇，觉得这首诗不但写出了桔子漂亮的外形，而且写尽了桔子内在的美，这一切又都是屈原自身崇高情操的象征，所以他的许多画都以《桔颂》为题材。画面上，常常是屈原和他忠诚的女弟子婵娟在一起，欣赏、惊叹、赞美着桔子的优秀品质，当然也是一种深情的自勉和自许。

程十发的屈原象大部分作于“四人帮”猖獗时期。为什么这个时期他特别爱画屈原呢？据画家自云：他过去读《楚辞》，读郭沫若的《屈原》，总觉得屈原是一个受委屈的形象，尤其令人感叹的是，受了委屈，依然忠贞不二，爱国之心始终不变，永远对自己的君主和人民充满热爱。而受委屈的事是各个时代都有的，远自汉朝的贾谊，近至文化大革命期间受迫害的一大批老干部、老知识分子，都有类似的经历。在这些人身上，程十发都看到了屈原的影子，看到了那个受委屈的形象。用他自己的话来说：“委屈，委屈，在我的画中便成为‘委托屈原’的意思了。”就是说，借助屈原这个艺术形象，画家强烈地控诉了林彪、“四

人帮”一伙对老一辈革命家、对广大爱国知识分子的诬陷、歧视、放逐和迫害！

七九年元月八日，正是周总理逝世三周年的日子，程十发又借用《楚辞》中的《礼魂》篇名，作了一幅《礼忠魂》。图中屈原正手擎巨尊，目露深情，遥望中天，敬献忠魂。身后的婵娟也捧着鲜花，但没有仰头望天，而是俯首低眉，面容悲戚。整幅画的线条极为苍劲、泼辣，特别是婵娟的发髻和衫袖，笔笔都觉锋芒毕露。而落在纸下端的一串墨迹，实际上也反映了画家提笔时的激动心情。（见第34页）

为了刻划屈原被逐、负屈而郁郁不得志的心境，程十发在构图上时出新裁。如有一幅行吟图（见第33页），图中屈原背负双手，似已走到纸的尽头，而将大块的水面和空白抛在身后。这原是一种“犯忌”的画法，因为按照通常的习惯，应该把浩瀚的江水放在人的前方，使人物面向沧波，“思随流水去茫茫”，既能表现水的淼淼无际，又能表现人的胸襟开阔。然而程十发要表现的屈原并不是一个志得意满的

开朗者，而是一个遭到小人诬陷、遭到君王疏远、悲愤欲绝的逐臣。所以他特意采取这种特殊的构图，来表现屈原被逐，行吟泽畔，却已经走到尽头，再也无路可走的境遇。看了这幅图，人们自会觉得，屈原最后的自沉汨罗是势在必行的了。象屈原这样的由希望而失望，由幻想而破灭，若干年前，在不少忠心耿耿或天真善良的人身上也都曾发生过，这便是造成人们“含冤而死”的原因之一。

(三) 周 勃

衰龄犹未卸征鞍，
妙手锄奸天下安。
“重厚”方能担道义，
“少文”原不饰虚繁。
人观君画心中乐，
君解人心画里欢。
堪笑帮徒惶惧甚，
沉舟侧畔过千帆。

实际、不务虚名的意思。这个故事的现实意义是极为明显的。因此，在那欢庆胜利的日子里，程十发曾画过多幅周勃象。这些画象，使已经面临灭顶之灾的帮徒们怕得要命，甚至妄图阻止画家展出，但却受到了广大群众的理解和欢迎。特别因为他的周勃象画得非常精神：须眉如雪，威风凛凛，光着的左臂，代表了‘拥刘者左袒’的气概。战马的腿、尾和脖子，更是笔力千钧，由马的雄健更托出老将的声威，所以画一下子就抓住了观众，赢得了人们当然的赞赏。

七十年代中期，关于西汉初期的政争故事曾经在国内流行了一阵。先是江青以“评法批儒”为名，大捧吕后，目的当然是借古人以喻自己。“四人帮”垮台后，很快在报上披露了另一个事实，就是毛泽东同志生前曾经讲过关于刘邦死后，诸吕篡权的故事，并引用了刘邦对绛侯周勃的评语：“重厚少文”、“安刘氏者必勃也”。“重厚”就是忠厚老实的意思；“少文”就是讲求

(四) 李 白

古来曾见几人狂？
诗史长留姓氏香。
三峡波涛奔笔底，
九州风雨发毫芒。
神游天外宜伸颈，
身在凡间亦断肠。
似此愁容宁是醉，
得无深意画中藏？

屈原和李白都是我国文学史上伟大的浪漫主义诗人，但程十发笔下的屈原和李白却是两个不同的形象。在屈原身上，他强调的是志行的高洁和遭谗被逐的悲哀；而在李白身上，他强调的是落拓不羁的诗人气质。所谓“敏捷诗千首，飘零酒一杯。”一把酒壶，一卷诗稿，衣冠不整，席地而坐；或在—群宫女的簇拥中，昂首天外，旁若无人；都是他笔下时常出现的李白形象。

曾经有人发生疑问：为什么程十发画的李白脖子那么长呢？正常人难道有生这种长颈的么？其实，程十发这样画，是受了一个外国人的影响。有一次，他在—位音乐学院的教授家里，翻阅—本关于肖邦的画册，发现内有多幅肖邦遗象，而以波兰画家普特碎斯基根据葛惠考斯基的石印画临摹的肖邦临终遗容最为传神。普氏所临的遗象，对肖邦的脖子作了弓形的夸张，使加长后的脖子产生—种特殊的美感。这给了程十发以极大的启发。他画的李白并非遗象，但是，想起李白那狂放、高傲、举头天外、神游八极的性格，怎样表现呢？把脖子加长。用医学的眼光去看，这简直无法解释。用艺术的眼光去看，便发现，经此夸张，确实使李白的形象更生动、更传神了。

程十发画的李白，表情也很丰富，有时面含得意的微笑，有时却显得愁眉不展。这样—位“酒中仙”，为什么也有忧愁？李白自己说得很清楚：“抽刀断水水更流，举杯浇愁愁更愁。”作为—个在政治上素怀大志、希望用自

己的才学来干一番事业的人，结果却是“痛饮狂歌空度日”，在内心深处怎不感到深深的失望和悲哀呢？所以，微笑的李青莲固然传神；愁容的李太白，却更令人同情。

（五）钟 馗

原思世上鬼无多，
进士还家好唱歌。
嫁妹情殷忘隐患，
抱甥心切乐如何。
十年惊破桃源梦，
万姓同遭魑魅磨。
拔剑一呼天地怒，
岂容狐鼠再兴波！

胖胖的身驱，塌鼻子，络腮胡，宽袍广袖，这是程十发笔下的钟馗形象。但是这个形象，是喜，是怒，是哀，是乐，在不同的时期却有着完全不同的表现。

五十年代，一般知识分子对于政治都抱着一种天真的想法，相信社会主义和共产主义的美好生活在明天或后天即将实现。连一些老人也是这么想。一九五九年庆祝国庆十周年时，

曾有一位八十多岁的老人在报上发表一首诗，其中唱道：“岂期历尽娑婆世，留得余年见太平。”诗后自注：“娑婆世，佛言犹乱世。”感情很真挚。又过了七年，老人已经九十岁，忽然一阵“扫四旧”的风把他连同他的藏书一起扫了进去，临死方知“娑婆世”并未历尽。

程十发的思想发展大抵也是如此。文化大革命前，他画过不少钟馗象。但奇怪的是，总是不能把这位进士同“打鬼”、“除妖”联系起来，因为他觉得天下很太平，海晏河清，何来鬼怪？于是他笔下的钟馗成了一个退休者的形象，或者在忙妹妹的婚事，或者在同新添的小外甥逗乐，或者摇着扇子，骑驴骑鹿到处闲逛。

文化大革命中，程十发的钟馗图被指为“鼓吹阶级斗争熄灭论”而遭到批判。画家起初心里并不服气，但十年的亲身遭遇和耳闻目睹，使他感到那“批判”确有几分道理：世上鬼魅正多，进士岂可退休！他又想画捉鬼的钟馗了。可是，在“四人帮”的法西斯专制下，现实生活中的“钟馗”是受打

击、受排挤、受压抑的，哪来“捉鬼”的自由？于是画家笔下的钟馗开始“饮满觞，读《离骚》”，不平之色形诸脸上了。

一九七六年十月，乾旋坤转，画家同全国人民一起沉浸在胜利的欢乐中，但是他再也不愿让进士退休了。此时的钟馗正在追杀四只老鼠，正在剥下妖狐的美女外装，正在到处行猎，捉鬼拿妖。如《猎归钟馗》一图，就画着钟馗正骑马从莽林中经过，马后绑了不少猎获的野兽。此画是作者用了较长时间画成的，也是首次在钟馗图中添上背景。总之，经过十年的人生体验，一个新的打鬼英雄的形象在画幅上出现了。

(六) 李 凭

李生鬼句惊风雨，
程公神笔添佳趣。
欲使箜篌光彩生，
遂令李凭男化女。
石破天惊纸上声，
龙奔蛇走毫端舞。
一夕清光月满楼，
观君斯画俗尘去！

“诗鬼”李贺，在中国文学史上的确是一个怪才，他的《箜篌引》，描写音乐家李凭所弹箜篌的美妙，思入非非，奇句迭出，出人意料。然而，即使想象力丰富如李贺，大概也没有料到，他所熟识的梨园子弟李凭，一千多年后竟在一位画家的笔下变成了风姿秀逸的美貌少女。

是的，程十发画过不少箜篌图，图上常常录着李贺的《箜篌引》，但弹箜

篌的永远是一个云鬓斜亸、彩裙垂地的美女，她神情专注，似乎在望着自己灵巧的十指，又似乎并没有望着，而是沉浸在自己所创造的音乐的梦想里。总之，这是一个极可爱的少女形象。曾有一些观者向画家质疑：为什么要把一个须眉男子变为女子？其实这问题很简单：因为画家在创造这些作品时运用的并非逻辑思维，而是形象思维。他当然知道李凭是条男子汉，但在他所读过的《古诗为焦仲卿妻作》（即《孔雀东南飞》）中，“十五弹箜篌”的是个未出嫁的少女；在他看过的唐代壁画和陶俑中，弹箜篌的也都是妙龄女郎，因此在艺术构思的过程中，他无法把箜篌和一个男性联系在一起。这种情形其实并不稀奇，正如我们在听到唢呐或锣鼓声时会想象那演奏者是个男子，而听到竖琴声时会想象那演奏者是个女子一样，程十发在读《箜篌引》，想象那演奏的画面时，眼前浮现的始终是个少女的形象。这个形象由朦胧而清晰，由生疏而熟悉，落到纸上，便成了我们见到的箜篌图。

程十发的簪篸图，构图美妙，色彩华丽，线条多变。无论是画少女脸部所用的减笔、画纤纤十指所用的勾勒、还是画服饰的彩色粗线，都统一在一个完整的诗意形象中。画面上，常常用龙蛇驰骋的书法题着《簪篸引》。如果说，李贺的诗充满了浪漫的画意；那么，程十发的画则流溢着浪漫的诗情。在簪篸的世界里，两位不同时代的浪漫主义艺术家，将诗情画意紧紧地融合在一起了。

（七）李清照

“凤凰台上忆吹箫”，
尚有诗情慰寂寥。
“红藕香残”成永诀，
黄花人瘦况飘摇。
丹青写出风前影，
眉宇难描劫后骄。
莫道红颜多妩媚，
清词丽句逼云霄。

李清照是程十发最喜爱、最钦佩的女词人，也是他画得最成功的历史人物之一。如果你问画家：为什么要画李清照？他会很简单地告诉你：因为他爱读李清照的词；因为李清照的身世十分不幸，让人同情；因为李清照是我国诗歌史上最杰出的女词人。

与一般历史人物不同，李清照在生前已经有了自己的肖象，那是她三十一岁那一年，丈夫赵明诚为她画的，

上面题着四句诗：“清丽其词，端庄其品，归去来兮，真堪偕隐。”这无疑是她所有的面象中最酷似真人的一幅。但正如许多才人的相貌往往并不出众一样，这幅画上的李清照也是一个相貌平常、身材干瘪的中年妇女，几乎谈不上有什么风韵。

后世画家画李清照，都是读了她的词，根据自己的想象描绘出来的，程十发自然也是一样。李清照，可以画成一个聪慧的少妇，也可以画成一个感伤的寡妇，这两个形象在她的词里都可找到依据。程十发选择的基本上是前者，虽然有时他在画上录的是易安南渡后的词如《凤凰台上忆吹箫》等，但笔下出现的仍然是少妇形象，聪慧，灵秀，有时斜倚山石，托腮沉思，有时佇立案前，握管低回。周围是数枝黄花，一叶芭蕉。画家曾经说过，因为他非常欣赏和佩服李清照的词，所以他总是把她想象成一个聪明美丽的形象。而事实上，程十发塑造的这个形象与那感伤寡妇的形象是不矛盾的。聪明并不意味着幸福，美丽也并不代表健康，在聪明的背后，是多愁善

感，在美丽的内面，是弱不禁风。因此，如果观者富于联想，那么，看了眼前的少妇，自会联想到她日后遭遇的国破、丧夫和仓惶南渡的悲剧，联想到“红藕香残”的季节，她“才下眉头，又上心头”的重重忧思，联想到她“人比黄花瘦”的飘零之身，联想到那“寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨切切”的孤寂生活，从而倍增感慨。