

程十髮精繪麗人集

程十髮繪
程助編選

程十髮精繪麗人集

上海古籍出版社

前言

以連環畫名于世的程十髮先生，給人留下印象最深的還是他的寫意人物畫，也是爲人們所津津樂道的『程家樣』立論之所在。而程十髮先生本人則認爲，他在連環畫上著力最多，用功最深，寫意人物畫只是畫連環畫的業餘遊戲，并說：『我每年都要花一定時間畫連環畫，這是很必要的，我自己認爲這是「縛小腳」，既畫潑墨的寫意畫，又畫規矩的連環畫，放放收收，很有好處，否則一味去「潑墨」、「寫意」是不行的。』這正是畫家的智慧閃光之所在。其實，他還有一層意思沒有說出來，那就是：只在深閨『縛小腳』是行不得也，也須做『大腳婆娘』，才能一路上八面生風。正是『小腳』與『大腳』結合，給衰微的人物畫帶來了一番春信。

以山水畫科班出身的程十髮先生，骨子裏流着文人藝術的血。從他早期的山水、花鳥畫來看，一派文人畫的蘊藉。從事連環畫創作，其通俗、樸實、明瞭的特性，使他很快就領悟要向民間藝術討生活。他說：

『我有時從古人比較冷門的，或是在古代曾經熱門過而又冷下來的東西中吸取。』他認為用最古的筆法與最新的現實相結合，同時大量吸收民族題材和民俗色彩或可創造出中國畫的一條新路。他的這種創新藝術并以數十年繪畫實踐達到了人物畫的最高境界：形神兼備。玩味程十髮先生的藝術，可以一個『巧』字來概括，品不出那個『巧』字來，可以說是沒有看懂『程家樣』。

『程家樣』的人物畫還巧在選材上。藝術被貼上政治標籤，優秀的人物畫的傳統就變成糟粕，唐裝仕女自然也就被封之塵下。在程十髮先

生藝術經歷的許多重要時刻，無可避免地受到政治背景的嚴重影響，他必須思考許多有關題材與繪畫規律關係等一系列重要問題。無色彩無綫條的清一色人民裝又該如何畫法？程十髮巧在能避重就輕，把歷史人物、古代傳說、文學故事及現代的少數民族少女，融為一體地而進入世俗生活，使人們對畫中人物有着就在身邊的貼近感，不是被排斥，而是受歡迎，因為它雅俗共賞，老少咸宜，讓人們喜聞樂見。

程十髮先生之所以被今人視為大師級的畫家，一個很重要的原因，就是他超越了當時的許多畫家，很早就參透了繪畫藝術的一系列根本問題，並進行卓有成效的藝術實踐，形成了一整套獨特的人物畫風格。

程十髮先生說：『減筆人物源溯五代禪宗畫，近代任伯年傳其正脈，筆減而意不減，且當減者減，不能減者則不必減，單減而神全，此不易

求得之境界。』程十髮先生的仕女屬減筆人物畫，大刀闊斧，筆筆生風，能減的都減了，不易求得的境界他得到了。

程十髮先生說：『一張畫要鮮艷明朗，第一條是畫家的感情，第二才是用色。色彩是幫助畫家傳達感情的工具。色彩的運用不在于門艷取勝，而在于活色傳神。』觀程先生人物畫的用色，大膽潑辣，明快奔放，大紅大綠，和而不抗，華而不俗，但又不脫離世俗所常見。

程十髮先生又說：『花和人的性格相配，什麼樣性格也愛什麼樣的花』；『畫中動物，必須有生氣，生氣即人和物相呼應，以求生活之趣。』此談的是人物與布景的關係。程十髮先生的人物畫，除了戲曲人物，大多是與牛羊相伴，花氣襲人，與鳥同樂，或在風雨雷電之中，與自然相和諧。這也是畫家自己人生的追求。

程十髮先生的畫語，乃智者言，繪畫是智者畫。這些在他的繪畫中都能得到明證。觀其人物畫，似而不似，真又非真；有虛有實，有工有寫；工處極工，拙處極拙。大體把握，不失細節；亦莊亦謔，妙趣橫生。

智能生巧，巧中有智。程十髮先生的畫易學，而學成者無幾。其中的奧妙不在乎『技』，而在于畫中的智與巧。苦苦修煉，也許能得其技，但是無法得其智與巧。程十髮的畫迹遍天下，贗品偽作亦遍天下。由作偽而學其技的，只能學其大概，得之皮毛，但無法把握其智與巧所凝聚的內蘊。從這點來說，作偽者所造的贗品亦易辨，因為偽作少其情味。對世上作偽自己的畫迹，程先生往往一笑對之。

他的這種寬容，更增加了鑒別其作品真偽的難度，收藏者也就不能不用一番心機了。本畫集所選皆程十髮先生人物畫之精品，以當今拍賣

市場的行話說是『標準件』或『開門見山』，一冊在握，反複觀摹，也許會增加幾分鑒賞心得的吧。

鄭 重

目錄

前言（鄭重）

仙人獻壽

散花天女

竹報平安

亥年迎新

藤花慶春

荷塘消夏

豐年報秋

女媧煉石

山鬼含睇

龍女牧羊

文姬出塞

綠天麗影

篴篴妙音

漱玉吟詞

一

二

三

四

五

六

七

八

九

〇

一

二

三

四

一

黛玉葬花

寶釵游園

元春省親

迎春解經

探春遠嫁

惜春構畫

湘雲拾麟

熙鳳弄權

妙玉參禪

可卿春困

巧兒避禍

李紈教子

鴛鴦斷髮

晴雯補裘

三姐守身

香菱覓句

一五

一六

一七

一八

一九

二〇

二一

二二

二三

二四

二五

二六

二七

二八

二九

三〇

程十髮精繪麗人集

目錄

二

竹林遐思
蘭閣枕痕
倚石觀魚
形影不離
花氣襲人
石邊小憩
花下閑吟
簫韻花香
春在枝頭
倚欄品花
秋水伊人
腕底生香
春日觀書
修篁清音
花陰擘阮
駝鈴聲聲
桃花人面

三一
三二
三三
三四
三五
三六
三七
三八
三九
四〇
四一
四二
四三
四四
四五
四六
四七

丹榴映夏
重陽采菊
渾脫妙舞
踏花歸來
采藥少女
我有嘉賓
倚梅鬥鶻
清簫消暑
蕉下吟簫
流水知音
北渚麗人
帝子乘風
二妃明妝
老蓮仕女
閨苑長春
姊妹採藥
踏雪探梅

四八
四九
五〇
五一
五二
五三
五四
五五
五六
五七
五八
五九
六〇
六一
六二
六三
六四

程十髮精繪麗人集

雙嬌探梅
受命不遷
橘生南國
龍女牧羊
唐人畫意
三女行春
閨苑仙集
騎鹿游春
南風授樂
琴瑟友之
麗人游春
呦呦鹿鳴
滇西小景
牧牛歸來
其樂融融
一視同仁
滿載而歸

六五
六六
六七
六八
六九
七〇
七一
七二
七三
七四
七五
七六
七七
七八
七九
八〇
八一

目錄

羊牛下來
牧牛浮溪
少女牧羊
小河淌水
親密無間
新妝宜面
節日之歌
吉祥開泰
瑤家小妹
瑞麗江邊
呵護備至
苗女折梅
彝族少女
空谷回音
藏舞翩跹
瑞麗花市
快樂時光

八二
八三
八四
八五
八六
八七
八八
八九
九〇
九一
九二
九三
九四
九五
九六
九七
九八

程十髮精繪麗人集

目錄

四

草原放牧

九九

散仙騎鹿

一〇〇

百花叢中

一〇一

樂在其中

一〇二

采藥歸來

一〇三

瑤寨來客

一〇四

姐妹獵歸

一〇五

邊寨節日

一〇六

仙人與白鹿
 獻上花一束
 都作長壽翁
 健康共全福
 辛未年秋寫稿
 壬申年春設色

仙人與白
 鹿獻上
 華一束
 都作長
 壽翁
 健康
 共全福

辛未秋寫稿
 壬申年春設色
 程十髮

程十髮精繪麗人集

散花天女

二

散花天女圖

作于戊午年仲春

丙辰夏月程十髮寫散花天女
 丁巳仲春程十髮再繪
 程十髮

平安圖

作于戊辰年新秋

平安圖
戊辰新秋
廣德
程十髮
修竹
遠山樓

猪肥花繁
迎春大吉
作于癸亥年元旦

猪肥花繁 迎春大吉
辛丑年
癸亥年
猪肥花繁
迎春大吉
辛丑年
癸亥年
猪肥花繁
迎春大吉
辛丑年
癸亥年

藤花慶春

作于己未年仲春

己未仲春
程十髮
畫

