

浙江名人研究大系

浙江文化名人传记丛书

主编 万斌

丹青有神

——
陈洪绶传

吴敢

王双阳

著

浙江人民出版社

中国书画函授大学肇庆分校

肇庆分校建校二十周年纪念册

主编 李斌

丹青有神

——肇庆分校建校二十周年纪念册

肇庆分校建校二十周年纪念册编委会

丹青

图书在版编目(CIP)数据

丹青有神:陈洪绶传/吴敢 王双阳著.—杭州:浙江人民出版社,2008.11

(浙江文化名人传记丛书/万斌主编)

ISBN 978-7-213-03801-3

I. 丹... II. ①吴... ②王... III. 陈洪绶-传记 IV. K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 112163 号

丹青有神——陈洪绶传

吴 敢 王双阳 著

- 出版发行 浙江人民出版社
杭州体育场路 347 号
市场部电话:0571-85176516
- 责任编辑 陈巧丽
- 责任校对 叶 宇
- 封面设计 池长尧 殷 瞻
- 激光照排 杭州天一图文制作有限公司
- 印 刷 杭州富春印务有限公司
(杭州桐庐瑶琳镇)
- 开 本 880×1230 毫米 1/32
- 印 张 9.25 插 页 2
- 字 数 21.2 万
- 版 次 2008 年 11 月第 1 版
2008 年 11 月第 1 次印刷
- 书 号 ISBN 978-7-213-03801-3
- 定 价 20.00 元
- 如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

总 序

万 斌

浙江这块并不算太广阔然而深厚的土地，哺育了众多的文化名人。他们为文化的传承，更为文化的创新，竭尽了他们的才智，取得了伟大的成果。据我们的粗略统计，元明清三代中，浙江一省的文学家皆占全国总数的五分之一。而现代史上，浙江文化名人之多、涵盖领域之广更使人瞠目结舌！面对这么一块丰厚的文化宝藏，今天如果不做点什么，岂不愧对先人！

开辟鸿蒙，旧事难具论。但据新的研究成果，可知约在十万年前，“建德人”已在浙江大地上活动。马家浜文化、河姆渡文化是六七千年前的胜景，四千多年前的良渚文化则透出了文明时代的曙光，充分证明了中华民族的多中心起源说。不过，与后来得到迅猛发展又逐渐被确认为华夏文化核心的中原文化相比，在很长一段时间内，早期的浙江文化弱势地位明显，良渚文化的神秘消失，也许就是这种弱势地位的原因或者结果。

尽管到西汉，浙江一带仍被视为“方外之地”，但是，即便从较狭窄的中原文化的角度看，浙江文化也已经能够成为那曲多声部合唱中的一个声部了。春秋时期的范蠡是一个成功的政治家和企业家，同时也是一个洞明世事的经济学家。

而王充,则以他的《论衡》震动了汉末的京兆。

魏晋南北朝时期与两宋时期的两次从北到南的人口大迁徙,以及吴越钱氏保境安民,是浙江文化后来得以繁茂的关键。这其间的安史之乱,也是北南文化彼消此长的关节点。自此,浙江这块美丽的土地开始得到大规模和深层次的开发,优美的山水给了艺术家、诗人,乃至高士高僧无尽的灵感。浙江人才迭出,各展其技,已然引起全国的注意。艺术家王羲之、王献之、曹不兴、智永、虞世南、褚遂良、燕文贵,文学家谢灵运、沈约、骆宾王、孟郊、寒山、拾得、罗隐、周邦彦,宗教界的智顗、杜光庭,科技界的沈括、毕昇、朱肱,都是对中国文化卓有贡献的人物。

南宋政权定都杭州后,浙江文化旋即在中国文化的舞台中心进行了令人崇敬的表演。这一表演一直延续到了清代。也就是说,在中国传统社会的后半期,浙江素领风骚,对中国文化贡献卓著:在思想学术领域,涌现出永康学派陈亮、永嘉学派叶适等重事功、重现实的思想巨擘,他们的主张在今天仍然成为浙江经济和社会发展的重要思想资源;王阳明的心学独树一帜,引领了明代思想解放的滔滔洪流;黄宗羲对政治社会的深刻反思,击中了传统中国的根本弊病。而黄氏与章学诚,则为中国史学的重镇。文学领域,则有陆游、朱彝尊、龚自珍等大诗人,更有高明、徐渭、李渔、袁枚等与市民阶层有深刻联系能道时代之先声者,亦有刘基、宋濂、于谦等在政治领域大有建树且文学亦可观者。艺术大师也极多,如马远、夏珪、赵孟頫、黄公望、吴镇、王蒙、陈洪绶等,不仅为一代名家,亦可为后世垂范。诸多的藏书家、刻书家和文献大家如范钦、严可均等为文化之邦增添了浓郁的文化气氛。在与

海外文化的交流沟通上,浙江也处于领先地位:陈元赟、朱舜水为中国文化远流日本作出了重要的贡献,而李之藻、杨廷筠、李善兰等则师法西方科技,开中国文化近代化之先声。

西风东渐,古老的中华从沿海泛起新浪。这一次在文化史上几可媲美战国时期的百家争鸣,使浙江有幸再一次位居中国的发展前沿,浙江文化在 20 世纪再次放射出异彩。转型期的文化大师,浙江有了王国维、章太炎、蔡元培。而鲁迅更以其超凡的艺术感受力和深邃的历史洞察力,成为世界级的文化巨人。举凡文学、艺术、教育、出版、学术、新闻,浙江无不人才济济,傲视全国,如茅盾、夏衍、郁达夫、吴昌硕、潘天寿、夏丏尊、张元济、胡愈之、钱玄同、陈望道、邵飘萍、曹聚仁等等,皆可谓自成一家的文化巨擘。在新兴的科学技术界,浙江亦出类拔萃,有竺可桢、金宝善、姜立夫、严济慈、童第周、赵忠尧等著名科学家。20 世纪已经逝去,但我们完全可以期望浙江的文化在新千年发扬光大,再放异彩。因为时代需要,因为中国需要,我们更希望因为世界需要!

浙江省社会科学院为浙江省哲学社会科学研究的综合学术机构,一方面以现实问题为主攻方向,另一方面也要秉承浙江文化的传统优势,总结浙江文化发展的宝贵经验,为文化的创新发展竭尽绵薄。在浙江省委、省政府建设文化大省的号召下,我们毅然启动“浙江文化名人传记”系列丛书一百部这个我院建院以来最大的科研项目。通过为浙江文化名人立传,既可借以反映浙江文化发展的总体面貌,也有利于今人见贤思齐,努力进取。目前丛书正在陆续面世,我们一定团结各方力量,坚持学术标准,争取近年内完成这个浩大的学术工程。

本丛书共为一百部,其中古代五十部,20世纪五十部。本丛书中之文化名人,我们一般采取以下准则选取:(1)生在浙江,或其主要文化成就在浙江完成者;(2)卒年在2000年底前者;(3)在某一文化领域作出巨大贡献,在全国有重大影响者。另外,丧失民族气节者不入选,个别资料奇缺者亦暂不入选。其中选目,若有不甚恰当者,希社会各界批评指正。

本丛书从创意始,就得到了中共浙江省委、浙江省人民政府、中共浙江省委宣传部、浙江省财政厅的正确指导和真诚帮助,得到了诸多学术界前辈的支持,得到了各兄弟单位和社会各界的关心,更值得一提的是,得到了众多文化名人的亲属及有关人士的无私协助。在此良好氛围下,我们唯有在今后几年焚膏继晷,埋头苦干,将这项工作尽可能做好,庶几不负社会之公望!

是为序。

2003年春于杭州

目 录

引 言	(1)
第一章 多事之秋	(6)
第二章 天授奇才	(10)
枫桥世家	(10)
就塾来氏	(14)
学画杭州	(17)
频遭变故	(26)
第三章 奔走功名(上)	(28)
戴山弟子	(28)
诗酒与书画	(32)
初上京师	(42)
困顿场屋	(46)
第四章 奔走功名(下)	(74)
事亲之道	(74)
涉园醉花亭	(76)
二度进京	(80)
第五章 南陈北崔	(89)
诗画江南	(89)

纳赀入监·····	(107)
南陈北崔·····	(118)
第六章 狂歌当哭 ·····	(127)
甲申国变·····	(127)
云门僧悔·····	(130)
卖画绍兴·····	(155)
临老西湖·····	(163)
《生绡剪》之祸·····	(174)
最后的热情·····	(179)
魂归山阴·····	(188)
第七章 绘画成就 ·····	(194)
转益多师·····	(194)
集其大成·····	(200)
高古奇骇·····	(204)
卷轴画造诣·····	(211)
版画成就·····	(229)
流风遗泽·····	(239)
第八章 多才多艺 ·····	(247)
书法成就·····	(247)
诗文造诣·····	(254)
陈洪绶大事年表 ·····	(269)
参考文献 ·····	(278)
后 记 ·····	(282)

引言

陈洪绶(1599—1652),字章侯,号老莲等,浙江诸暨人。他是中国17世纪最伟大的人物画家,被誉为“力量气局,超拔磊落,在仇(英)、唐(寅)之上,盖明三百年无此笔墨”^①。虽然在当时他与另一位北方的人物画巨擘崔子忠齐名,号称“南陈北崔”,但究其艺术影响而言,北宋李公麟之后,恐怕没有一位人物画家可以与其比肩。

陈洪绶生长于明季乱世,一生际遇淹蹇,综观他五十五年的人生历程,我们不能不感叹造化弄人的残酷,然而这残酷中又蕴含着诸多慰藉与意想不到的结果,或许这就是所说的历史公正吧。

在陈洪绶一生的前四十五年中,“画工”显然并不是他所愿意从事的职业。受中国社会历史的成因以及家庭环境的影响(诸暨陈氏是官宦世家,陈洪绶的曾祖父陈鹤鸣,曾任扬州经历;

陳
章
侯
公
像

陈洪绶像

^① (清)张庚:《国朝画征录》,于安澜《画史丛书》本。

祖父陈性学则曾历官广东、陕西布政使；父亲陈于朝虽然没有功名，但也是个食廩的秀才，去世前还曾多次攻考举人），“学而优则仕”的中国传统文人出路，一直是他最高的理想所在。他宁愿放弃他的艺术天赋而攻考科举，但是天不遂人愿——“书画耻流传，壮猷悲无寄”^①，他在仕途方面的诸多努力终究是徒费心力。只是在他人生的最后十年中，经历了王朝的更替，陈洪绶才认清了命运的安排——不得不“乞与人间作画工”，从而安心于卖画糊口的生涯。艺术上的卓异天赋与理想出路之间的矛盾，一直纠缠了他的大半生。

除了要面对一次次的理想受挫——科举考试的屡次失利之外，早年（九岁）丧父、少年（十八岁）丧母、青年（二十六岁）丧妻，这些人生惨痛的经历，陈洪绶也都一一遭受。晚年除了丧二子的不幸，他还遭遇了更为巨大的变故——他一生所期望报效献忱的大明王朝竟然覆灭了！从此，他不得不面对人生第二个极为重大也是更为艰难的抉择——是忍辱偷生还是像他的那些坚贞的师友们一样舍生就义？明亡之后，他的老师刘宗周绝食而死，另一位老师黄道周则因抗清战败，被俘不屈而慷慨就义；友朋之中，王毓蓍、祁彪佳、祝渊等人也都殉节而亡。与他的这些仕途顺利的师友们相比，陈洪绶在明朝并没有正式的功名，他只在崇祯年间作过三个月的不入流小官——从七品的中书舍人（明代的中书舍人掌书写诰敕、制诏、银册、铁券等事，像陈洪绶这样不由科甲进者，按例是不得升迁科道部属的），所以他有足够的理由不为明王朝殉忠，这也是他为妻儿的生活谋计而首先做出的选择。然而虽然做出了选择，但是内心的痛楚却始终得不到平复：“国破家亡身不死，此身不死不胜哀”、“自分为儒者，

^①（明）陈洪绶：《宝纶堂集》卷四《寄来季》，光绪董氏翻刻本。

谁知作罪人”……从这些充满哀痛悔恨的诗句中,我们可以感受到他内心的煎熬。

在许多有关陈洪绶的传记评价中,都认为他是个嗜酒贪色、行为举止离经叛道的狂士。然而抛开其表象,究其内心,陈洪绶始终是个不亏于大义、在许多方面恪守封建传统道德伦理的儒者。正因为这样,他才会有常人无法理解的苦痛,无处排遣,从而寄之于诗酒声色、寄之于狂放的行为举止。所以虽然他在蕺山(指大儒刘宗周)的众弟子中,是属于“最为畸士”、“不肯怙怙就绳墨”的另类,然而清初大文人全祖望在《子刘子(宗周)祠堂配享碑记》中,却“定(刘宗周)诸弟子中其有负盛名而不得豫配享,而独于章侯(陈洪绶)有取焉”,因为他认定陈洪绶“其大节未尝有愧”。所以对于陈洪绶的死因,虽然学术界有种种不同的说法,但笔者以为除了身体健康上的原因,挥之不去的心灵重压也是他过早结束生命的主要缘由。从种种迹象可以判断,对于传统君臣大义价值的认可煎熬,师友们殉难的榜样与压力,一直是他无法摆脱的心灵枷锁。他难以像友人周亮工那样,改节仕清而且可以做到心安理得。回顾一生所不得不面对的两次重大抉择,陈洪绶在晚年用“悔”、“悔迟”(改号悔迟、悔僧等)这样极具懊悔无奈的语词来加以概括,其中既有对以往贪图功名、抽身太迟的第一次选择的“悔”,也有对国破后忍辱偷生、没有立刻舍生赴义的第二次选择的“悔”。对于第一次选择,他不得已屈从于命运;然而对于第二次选择,他因始终无法摆脱心头的阴影,只能借助酗酒声色等狂怪消极的方式来加以发泄,这大大损害了他的健康,导致他在五十五岁时就因病去世。他最终以消极对待生命的方式来对当初的选择做了纠正,从而使他备受煎熬的心灵得到了解脱。

清代一些了解陈洪绶的文人,十分欣赏他出处大义坚持无

亏的德操,所以对《诸暨县志》仅将陈洪绶列于“方伎”传中颇为不满。但是平心而论,陈洪绶的成就确实主要表现在艺术方面。他多才多艺,诗词书画皆工,而“画最工、字次之、诗又次之”(晚明的文坛领袖陈继儒^①评语)。绘画门类之中,山水、花鸟、人物他都擅胜场。其中又以人物画成就最为突出。

从绘画史的角度察看,由于人物画可以承担“成教化、助人伦”的政教、伦理宣传的强大功效,所以它是中国最早得以发展与成熟的绘画题材。但是在唐代以后,随着文人画的逐渐兴起、绘画功能的转移,山水与花鸟画成为了更为重要的绘画种类,人物画随之衰落,所以后世的一些宗师级的文人画家如元代倪瓒、明代董其昌等人甚至已经不能创作人物画了。但是这一状况在晚明有了极大的改观,由于晚明哲学思潮对于宋明理学的反动,重新提升了人的价值;而世俗文化的兴盛,也为人物画的再度兴盛创造了条件,以至涌现出了丁云鹏、吴彬、崔子忠等一大批重要画家,而陈洪绶就是其中最具特色、影响最为深远的一位。

陈洪绶善于从一些几乎被晚明文人画家所遗忘的高古艺术传统中汲取灵感,并且能够变古出新,他对于古代传统非常强调“师其意思,自辟乾坤”^②。他在中国人物画原有的“写神”的基础上增加了夸张变形的力度,他的很多画面带有强烈的装饰化倾向,这使得他的作品在相当程度上摆脱了“形”的束缚。陈洪绶是从情绪、意念出发来塑造人物形象的,个人主观的因素极浓。就此而言,他的人物画是真正写意的人物画(虽然就体裁而言,如今把这类勾线设色的作品称之为工笔画)。也正是在这点

^① 陈继儒(1558—1639),字仲醇,号眉公,松江华亭人。工诗文词曲,善书画,著述颇富,与董其昌齐名。

^② (明)陈洪绶:《宝纶堂集》卷二《王叔明画记》。

上,他架构起了与现代绘画相连接的渠道,所以时至今日,仍有不少欣赏者认为他的作品颇具现代感。此外,受明代中后期以来较开放的文艺思想及市井文化的影响,陈洪绶很多美术作品的题材是为大众所喜闻乐见的,呈现出“近俗”的、与大众贴近的特色。形式上的变古出新与内容上的世俗化倾向相结合,使得他的作品拥有了极大的受众面,真正称得上是雅俗共赏。

正如清初毛奇龄在《陈老莲别传》中所指出的:陈洪绶的书画作品在当时不仅传播于大江南北,而且还受到了周边国家和地区的重视:“朝鲜、兀良哈^①、日本、撒马儿罕^②、乌思藏^③,购莲画,重其值。海内传模为生者数千家。”他的人物画,不仅作为艺术的模本而供后世临摹影写,更有为数众多的画工专门靠模仿他的作品为生,因而具有极大的社会、文化与经济效益。从艺术传承的角度看,后世著名的人物画家华岳、余集以及“海上四任”(任熊、任薰、任颐、任预)等人,都受到了他的影响。像任熊著名的《列仙酒牌》、《于越先贤传》等版画作品就是直接取法于他。而且正如清初张山来所说:“陈章侯《水浒牌》,近年如画灯,如席上小屏风,皆取为稿本。”可见陈洪绶的木刻版画人物,其影响所及,已至中国民间工艺的多个领域。

虽然陈洪绶年寿不永,仅五十五岁就溘然长逝,但他坎坷的人生际遇、奇特的心路历程无疑可以作为探究晚明文人心态的典型案例,而他在艺术上的卓越贡献和巨大影响则更有待于我们细加寻绎与估量。

① 蒙古的一个重要部落,明代中期之后势力空前强大,当时西拉木伦河和辽河以南,东起开原、西近宣府的长城边外,均属兀良哈地区。

② 明朝西域属国之一,在今新疆以西,乌兹别克斯坦境内。

③ 明朝设乌思藏指挥使司,其辖区与元代乌思藏宣慰司相同,包括现今大部分西藏地区。

第一章

多事之秋

要了解陈洪绶的一生，必须先纵观一下他置身的那个纷乱的时代。大明王朝到了神宗皇帝朱翊钧统治的时期，衰亡的迹象开始一一呈现：京畿地震、黄河决堤，各地的水旱灾、蝗灾络绎不绝，与之相应的是不断的民变和兵变；北方边境则强敌伺机，情形堪忧；东部沿海又有倭寇不时侵扰……王朝覆灭的命运似乎已经不可逆转了。

陈洪绶出生的那年——万历二十六年戊戌（1598），正是中国出兵帮助属国朝鲜阻止日本入侵作战七年之后，最终将倭人驱逐出境的那一年。虽然失地全部收复，可是明军丧师十余万，糜饷数百万，国力大受损伤。神宗是一位奢侈的君主，好兴土木，挥霍无度。因国用匮乏，就大肆增置税收，并派遣各类矿使、税使，四出扰民。而且因为立太子一事与朝臣意见不合（他意欲废长立幼，以皇三子常洵代替皇长子常洛，朝臣们则全力反对）。虽然迫于强大的舆论压力，他不得不放弃自己的主张，但他的这种屈服却最终表现为中国历史上极为罕见的君王不与朝臣合作的态度，所以从万历十七年（1589）起，他晏处于深宫之内，极少参与朝政。这无疑使得整个统治阶层群龙无首，最终造成了朝臣交相攻讦、纷纷结党争斗，而内廷阉宦亦趁机夺权的混乱

态势。

一些富有正义感的大臣与在野的学者们,互通声气,企图挽救危难的时局。其中最重要的一支力量,就是东林党人。陈洪绶出生的这一年,也正是东林党的首脑顾宪成与南浙诸同人开始讲学论政的一年。顾氏想形成在野派的政治势力,从而影响朝政。六年后(1604),顾宪成与高攀龙等人在无锡建立了东林书院。他们讽议朝政,裁量人物,朝廷中也有不少人倾慕其风,遥相应和,于是东林名声大著。然而忌惮他们的也颇有其人,朝臣中的反对派联合起来,攻击东林党人。到了神宗末年,朝廷中东林党人,已经被排斥殆尽。随后光宗朱常洛继位,但因服食鸿胪寺官李可灼所进的红丸,突然驾崩,仅在位一个月的时间。由于“红丸案”以及稍前的“挺击”案、随后的“移宫案”这三案的构争,党祸益炽。熹宗朱由校登基之后,东林势力又有所复苏,天启初年,他们的主要人物赵南星、高攀龙、左光斗等都高居要位。但是熹宗又是一个荒怠的皇帝,将朝政任由宦官魏忠贤处置。天启五年(1625)开始,魏阉大肆打击东林党人,遭酷刑惨死的忠烈,著名的前有左光斗等六君子,后则有高攀龙等七君子。魏阉还出榜公示东林党人姓名,永禁他们活动,而且将东林党人的讲学书院尽数禁毁。一时间使得朝廷内外冤狱四起,忠良纷纷受难。魏阉的势力遍及内阁六部及四方督抚,巡抚浙江的金都御史潘汝楨请求建立魏忠贤的生祠,熹宗竟然加以赞许。更有甚者,监生陆万龄请建魏忠贤生祠于太学旁,祀礼如孔子,居然也得到了许可。幸而熹宗早卒,其弟思宗朱由检即位,他就是明代的最后一位皇帝。相比他的父亲、兄长,思宗显然是位有作为的皇帝,即位之初,他就立刻铲除了魏阉及其势力,励精图治,试图挽回将倾的国祚。然而积弊已深,此时已难有回天之力。

最终导致明王朝倾灭的直接原因,一是外患——满洲的努