

蓮、洪漫多士、亦薦書上屋

陳洪綬
化品集

羅十
印社

西泠印社

陈洪绶作品集

西泠印社出版发行

杭州龙翔桥齐心里17号

邮购地址：杭州解放路200号

全国新华书店经销 上海市美术印刷厂印刷

开本：787×1092 1/8 印张：20

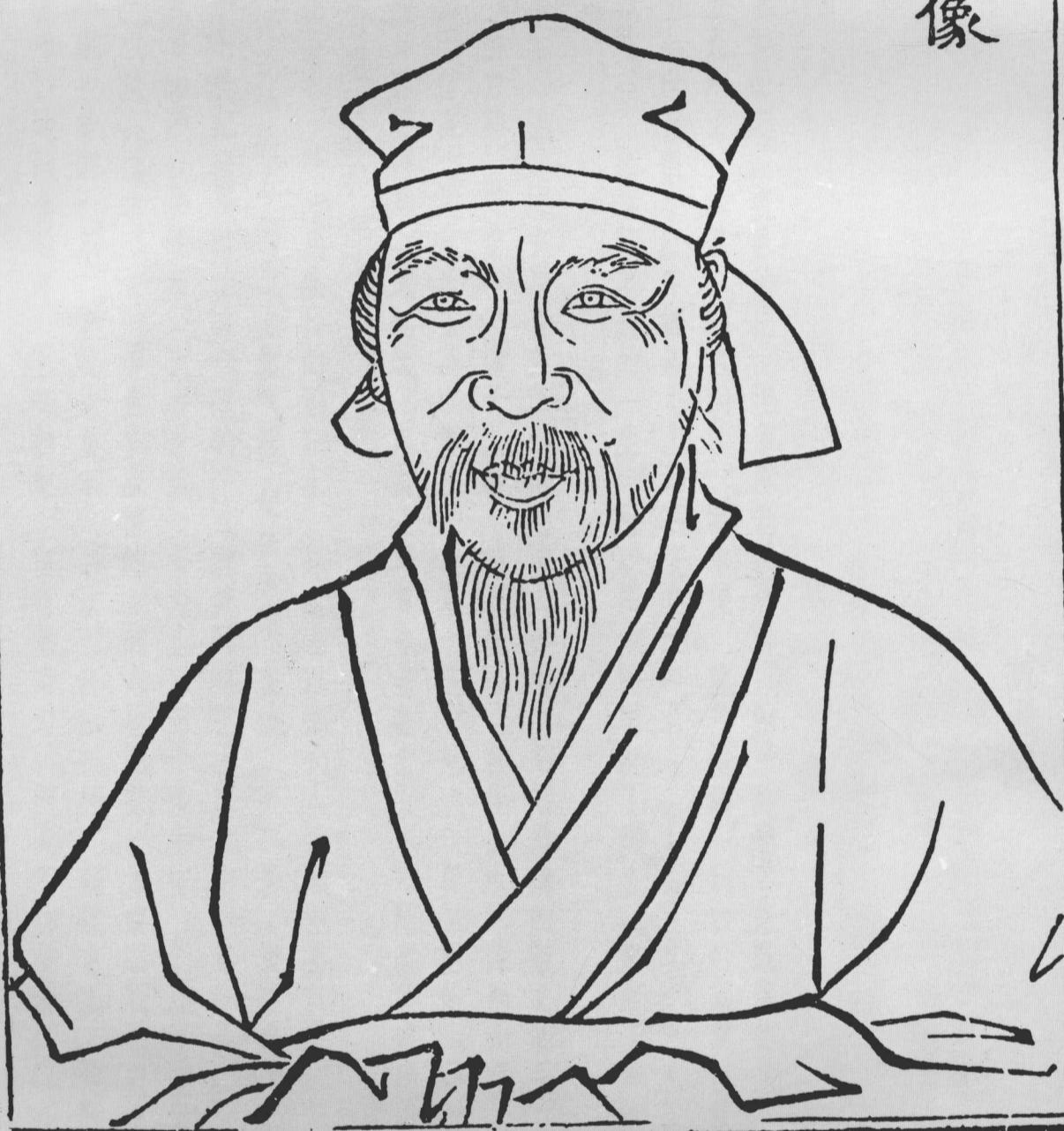
1990年10月第1版第1次印刷

印数：0001—2040

ISBN 7-80517-027-4/J·28

定价：140元

陳章侯公像

陈洪绶像

序

黄涌泉

明末清初，画派纷起，名家辈出，但象陈老莲那样，给予后世带来既深远又广泛影响的，却并不多见。

陈老莲（一五九八—一六五二），名洪绶，字章侯，晚号悔迟，明亡后落发出家，自称云门僧，浙江诸暨人。他生活在十七世纪前半期中国历史上动荡变化的年代，秉性孤傲倔强，历经坎坷，只活了五十五岁，^①横遭迫害，吞恨以终。^② 概括陈老莲的一生，可以用他的朋友丁耀亢《哀浙士陈章侯》诗句中的五个字：多才不自谋！^③

陈老莲确是多才。他是位充溢着真挚感情的诗人和善于刻划世情的散文能手，又是一位不甘依傍古人而能自创一体的书法名家，更是一位擅长人物，精工花鸟，兼能山水的绘画大师。

陈老莲确是『不自谋』。倭臣马士英以重礼求一见，他不见；权贵显要虽『磬折至恭』，他不画；但是，对于穷亲寒友，他却欣然挥笔，『周其乏』，凡贫士藉其生者数十百家。陈老莲这种正气凛然、憎爱分明的『不自谋』，正是令人可敬可佩的地方。

明清之际，在山水、花鸟画盛行的画坛上，陈老莲以擅长人物画驰誉当世，与北方崔子忠齐名，号称『南陈北崔』。前人评论他的『人物画』『力量气局，超拔磊落，在仇（英）、唐（寅）之上。』当代国际学者甚至推崇陈老莲为『代表十七世纪出现许多有彻底的个人独特风格艺术家之中的第一人。』^④

陈老莲从十九岁踏进社会开始，到去世前一年为止，三十多年中，创作了《九歌图》、《水浒叶子》、《西厢记》、《娇红记》以及《博古叶子》等量多质精的木刻人物图像，为中国版画史增添了光彩。

陈老莲的花鸟画也非同一般，兼收并蓄宋元画法，自出机杼，超然卓立。他既能水墨写意，又精工笔重彩，有时把二者巧妙地结合起来，生机勃发，富有感染力。周亮工称赞他的『花卉、禽鸟、蛱蝶尤有生趣』，实非过誉之辞。

陈老莲的山水画，树石得益于蓝瑛，但中年以后，化身立法，自立门庭。山石皱纹波幻云诡，笔墨高雅厚朴，一洗枯硬习气，正如程翼菴所说：『老莲人物深得古法，不意山水亭榭，苍老润洁，亦复不让古人。』

无论是人物画还是花鸟、山水画，陈老莲的艺术风格中贯串着鲜明独特的个性。他不拘泥于形似，善于用夸张的手法，奇思巧构，变幻合宜，『奇怪近于理，迂拙而生动』，高古奇骇，别有一种装饰情趣。当代有些学者把陈老莲列为晚明倡导变形的杰出画家之一，自有一定的道理。

在陈老莲的绘画中，骨法用笔，尤见独到，早中年顿挫有力，晚年转为清圆细劲，他的学生陆薪说是『有游鲲独运万里乘风之势，他人莫能措手』。这种精湛的线描功夫，与陈老莲深厚的书法修养有着密切的关系。

陈老莲的书法，结体奇特别致，拙中寓巧，一如其画。运笔刚柔互济，跌宕多姿，气势中有节奏、浓淡里见色泽，有人说陈老莲的书法『在平面上创造出如画的空间』。其实，书画息息相通，我们也可以在陈老莲的绘画中领略到他那『楚调自歌，不谬风雅』^⑤的书法逸趣。

陈老莲的艺术有着特殊魅力，当时已经『海内传模为生者数千家』。^⑥清朝雍正以来，一变于王树谷，再变于华新罗，及至晚清，经过任淇的倡导，紧接着『三任』（任熊、任薰、任颐）崛起，师法老莲，风靡一时。直到现代『少时灵笔出章侯』的谢稚柳，画中有书，书中有画的程十发，进一步扩展到从陈老莲的书法艺术中汲取营养，慧眼撷英，益人心智。

再从版画方面来看，从清初刘源《凌烟阁功臣图》、金史《无双谱》，一直到咸丰年间任熊的《列仙酒牌》、《剑侠像传》、《于越先贤像传赞》和《高士传图像》四种画传，无不受到老莲画法的浸润。特别是《宗陈老莲法，三十后遂自成家》的任熊。^⑦任熊在绘画上学有所成，主要得益于社会上流传较广的陈老莲的木刻版画。他热情从事于版画创作，与木刻家蔡照初密切合作，可能也是受到陈老莲的启示。

陈老莲对后世的影响，还广泛涉及到其他领域。清宫旧藏传为明朝朱三松雕竹笔筒上的纹饰，一望而知原稿来自《张深之正北西厢》插图——《窥简》。清初张山来说：『陈章侯《水浒牌》，近年如画灯，如席上小屏风，皆取为稿本』。至于现代出版的许多连环画中吸收陈老莲画法的，那更是不胜枚举了。

陈老莲的艺术，不仅名噪国内，还蜚声域外，很早就受到朝鲜、日本人民的珍爱。到了日本德川时代《浮世绘》著名代表画家葛饰北斋（一七六〇—一八四九）所画的《水浒卷》，^⑧其中智多星吴用等形象，显然是摹仿陈老莲的《水浒叶子》。随着中外文化交流的日益发展，陈老莲在国外的影响必将越来越广泛，这是不言而喻的。

陈老莲勤奋过人，至老不倦，创作力非常旺盛，流传下来大量作品。但是现代见诸影印出版的，局限于单册独幅，或夹杂在历代各家总集之中，零星分散，未免使人有难窥全貌之感。现在，西泠印社在各方支持下，把收集到的陈老莲的书、画、木刻版画汇总选编成专集，付印问世。这是一件大好事，对于陈老莲爱好者、研究者和艺术创作者来说，确是一个佳音。

国内外公私收藏陈老莲的作品，数量可观，本集所选的虽只是其中的一部分，但足以反映出陈老莲『少而妙，壮而神，老则化』^⑨三个不同时期的艺术风貌。这部选集中，有不少是大家公认的精心杰作，有的从未见过影印，有的所写诗词，可补陈老莲《宝纶堂集》遗缺，读者不妨多角度多层次地去品赏研究，相信一定会从中得到很多的启迪和美的享受。

①向传陈老莲卒年五十四，或云五十六，均误。详见拙作《陈洪绶年谱》。

②③丁耀亢《陆舫诗草》卷四《哀浙士陈章侯》，诗题下自注：『时有黄祖之祸』。陈老莲以不良死，他书未及。

④之华译《陈洪绶书画诗轴》，刊《书谱》一九七八年第三期，香港出版。

⑤包世臣《艺舟双楫》对陈老莲书法的评语。

⑥毛奇龄《陈老莲别传》。

⑦见沙家英在《高士传图像》重印本中评说。

⑧一九八四年五月笔者见于美国弗利尔美术馆。

⑨见唐九经题陈老莲花鸟扇，故宫博物院藏，徐邦达先生赐告。

繪畫

目 录

一	水仙灵石	(二六·三×四八)	苏州文物商店藏
二	人物	(五〇×一二〇)	无锡市博物馆藏
三	米芾拜石	(局部)	
四	美人图		
五	梅花山禽	(五二·五×一二七)	宁波天一阁藏
六	三松图	(四九·五×一五四)	
七	水仙湖石	(二六·五×六九·三)	广州市美术馆藏
八	淮南八公	(二七三×二六)	天津文化局文管会藏
九	凤尾墨竹	(四六×一三一)	程十发藏
一〇	闽雪		安徽省博物馆藏
一一	花鸟	(三四·六×六四·二)	西泠印社藏
一二	山水	(五一×一二二)	中央工艺美术学院藏
一三	罗汉松石	(四八×一三九)	故宫博物院藏
一四	山水人物	(九五×一九八)	中央工艺美术学院藏
一五	来鲁直像		赖少其藏
一六	来鲁直夫人像		赖少其藏
一七	居士赏梅	(四三·五×八三·五)	钱君甸藏
一八	人物		寿崇德藏
一九	墨竹	(五三·五×三二·一)	天津艺术博物馆藏

二一〇	山 水	(四八×一四四·五)	钱君匱藏
二一	花鸟草虫册	(三〇·二×二五)	上海博物馆藏
二二	折枝花卉卷	(一〇〇×二七)	中国美术馆藏
二三	蕉阴读书	(扇面)	
二四	桐叶题诗	(扇面)	故宫博物院藏
二五	云山策杖	(扇面)	上海博物馆藏
二六	竹 石	(扇面)	
二七	婴戏图		故宫博物院藏
二八	仙侣图	(五三·二×一二九·二)	
二九	荷花鸳鸯	(九九×一八四)	故宫博物院藏
三〇	仕 女	(四九·五×九五)	钱君匱藏
三一	居士三高	(四二×一二五)	
三二	和平呈瑞	(五〇·五×一三五)	程十发藏
三三	簪花曳杖	(四一×六九)	
三四	仿宋花鸟册	(一七×二一·五)	中央工艺美术学院藏
三五	杂画册		四川省博物馆藏
三六	芝草图	(四九×九八)	广东省博物馆藏
三七	东坡图	(四九×一二八)	
三八	女仙图	(局部) (九七×一七七)	徐子鹤藏
三九	宣文君授经	(局部) (五五·六×一七三·七)	美国克利夫兰艺术博物馆藏
四〇	人 物	(四六×一二〇)	无锡市博物馆藏
四一	对镜仕女	(四三×一〇三)	中央工艺美术学院藏

四二	松亭读书	(四九·五×八六)	宁波天一阁藏
四三	梅石蛱蝶	(二六五·五×二二·五)	故宫博物院藏
四四	乞士图	(二六·二×三六·四)	故宫博物院藏
四五	仕女	(四五·三×一一九)	故宫博物院藏
四六	听琴图	故宫博物院藏
四七	玉川子	(二八×五〇)	程十发藏
四八	杂画册	故宫博物院藏
四九	花鸟册	赖少其藏
五〇	奇文共赏	(四五·九×一〇三·四)	中国历史博物馆藏
五一	红梅祥石	(四八×一二七)	荣宝斋藏
五二	枯木竹禽	(五〇×一二四)	无锡市博物馆藏
五三	策杖展卷	(三〇·五×九二)	天津艺术博物馆藏
五四	老妪解诗	(三五×八五)	程十发藏
五五	达摩禅师像	(五二×九五)	程十发藏
五六	莲石	(六一·七×一五一·九)	上海博物馆藏
五七	品茶	(五四×七六)	朵云轩藏
五八	秋花山鸟	(四五×八二)	程十发藏
五九	人物	(三四×五七·五)	天津艺术博物馆藏
六〇	斜倚薰笼	(四七·三×一二九·六)	上海博物馆藏
六一	人物	(一二·五×四八)	宁波天一阁藏
六二	杨升庵簪花图	(六一·一×一四三·八)	故宫博物院藏

六三 山水人物

(四八·二×一七一·五)

故宫博物院藏

六四 山水

人 物

(五〇×一二六)

中央工艺美术学院藏

六五 人物

(四〇×九六)

吴南生藏

六六 红叶题诗

(四三·一×七四·五)

中国历史博物馆藏

六七 卧石老梅

(三四×一〇七)

荣宝斋藏

六八 梅花瓶

(九八·四×二九·八)

上海博物馆藏

六九 雅集卷

(一〇七×一五六·二)

天津艺术博物馆藏

七〇 蕉林酌酒

(四五·五×一〇二·六)

美国克利夫兰艺术博物馆藏

七一 仿古名家册

浙江省博物馆藏

七二 羲之爱鹅

(三九·三×八六·五)

辽宁省博物馆藏

七三 茂才祝寿

(三三×八五·五)

天津艺术博物馆藏

七四 人物

(五一·七×一一九)

西泠印社藏

七五 湖石红蕖

(四一·一×一二四·七)

广东省博物馆藏

七六 山水人物

(四五·七×九三·七)

上海博物馆藏

七七 扑蝶图

(四八×一三〇)

辽宁省博物馆藏

七八 摘梅高士

(四八·二×一三四)

苏州博物馆藏

七九 抚乐仕女

(一六三·二×二五·三)

辽宁省博物馆藏

八〇 调梅图

(一六三·二×二五·三)

苏州博物馆藏

八一 扑蝶仕女

(一六三·二×二五·三)

辽宁省博物馆藏

八二 斗草仕女

(一六三·二×二五·三)

苏州博物馆藏

八三 行乐图

(一六三·二×二五·三)

辽宁省博物馆藏

八五	赏荷图	(五二·七×一〇〇·五)	中国美术馆藏
八六	三处士		美国翁万戈藏
八七	归去来卷		美国夏威夷美术馆藏
八八	杂画册		南京博物馆藏
八九	香山四乐		今藏瑞士私人处
九〇	杂画册		
九一	隐居十六观		
九二	西厢记	(一四·三×二〇·五)	
九三	水浒叶子	(九×一七·五)	浙江省博物馆藏
九四	博古叶子	(九×一六·二)	顾炳鑫藏
九五	九歌图		
九六	致祝渊诗翰		台北故宫博物馆藏
九七	行书对	(一〇·六×二五)	
九八	为朱士服作诗册	(二一×三二)	吴祖光藏
九九	行书对	(一三×八四)	黄苗子藏
一〇〇	行书	(三七·三×九六)	程十发藏
一〇一	行书扇	(二三·五×五一)	

一 水仙灵石

此集韻清冷開与梅華俱去以孤性亦喜与高
人居 洪武十六年

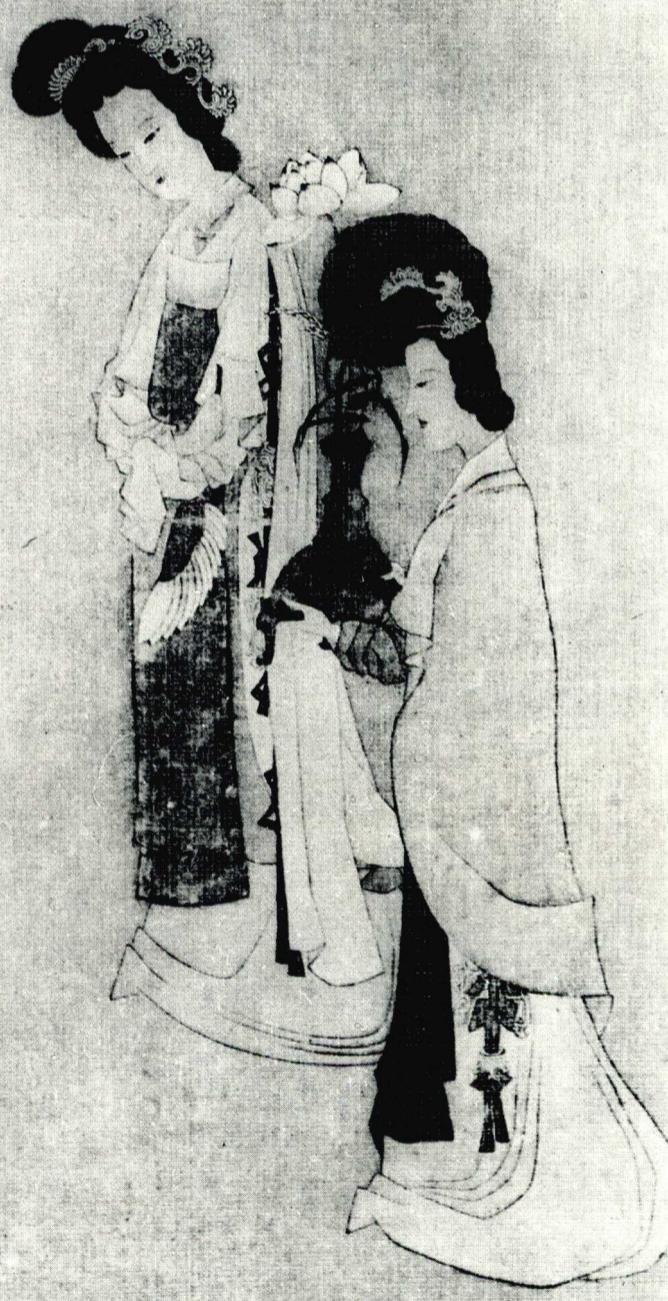
二 人物

三 米芾拜石（局部）

此幅寫於松江書屋

四 美人图