

故宮博物院藏

近現代書畫名家作品集

陳師曾

故宮博物院編

紫禁城出版社

图书在版编目(CIP)数据

陈师曾 / 故宫博物院编. —北京：紫禁城出版社，

2006.8

(故宫博物院藏近现代书画名家作品集)

ISBN 7-80047-584-0

I . 陈... II . 故... III . 中国画 - 作品集 - 中国 -
现代 IV . J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 041439 号

故宫博物院藏近现代书画名家作品集 · 陈师曾

故宫博物院编

出版发行 紫禁城出版社

地址：北京东城区景山前街 4 号 邮编：100009

电话：010-85117378 010-85117596 传真：010-65263565

邮箱：ggzjc@vip.sohu.com

印 刷 北京雅昌彩色印刷有限公司

开 本 1/16

印 张 7.25

字 数 20 千字

图 片 64 幅

版 次 2006 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

印 数 1-3000 册

定 价 88.00 元

ISBN 7-80047-584-0/J.269

陳師曾

故 宫 博 物 院 藏 近 现 代 书 画

名 家 作 品 集 陈 师 曾

策 划：余 辉

撰 稿：聂 卉

责任编辑：张 楠

装帧设计：王孔刚

责任印制：马静波

目录

纸墨丹青 枯者不朽	6
故宫博物院藏陈师曾绘画作品选	13
《山水花卉图》册	14
《墨笔山水图》轴	28
《读画图》轴	30
《蔬果图》扇	32
《设色山水图》轴	34
《仿沈周山水图》轴	36
《桃榴枇杷图》轴	38
《斑鸠图》轴	40
《蔷薇图》轴	42
《榴石图》轴	44
《佛手图》轴	46
《秋花图》轴	48
《梅花图》轴	50
《与王云合作鹦鹉图》轴	52
《与王云合作梅竹双雀图》轴	54
《桃花图》轴	56
《腊梅秀石图》轴	58
《拄笏拜梅图》轴	60
《紫藤图》轴	62
《芭蕉山茶图》轴	64
《与张大千合作墨荷图》轴	66
《菊花图》轴	68
《梨花图》轴	70
《山水图》扇	72
《梅花图》轴	74
《玉兰图》轴	76
《秋园冷艳图》轴	78
《藤萝鸜鹆图》轴	80
《菊石图》轴	82
《竹桃图》轴	84
《山水图》轴	86
《篱菊图》轴	88
《墨荷图》轴	90
《荔枝图》轴	92
《山水图》册	94
《墨梅图》轴	98
《蕉石幽鸟图》轴	100
《荷柳图》轴	102
《溪山云雨图》轴	104
《山水图》轴	106
《花卉图》轴	108
陈师曾年表	110
参考书目	112

生 平

纸墨丹青 朽者不朽

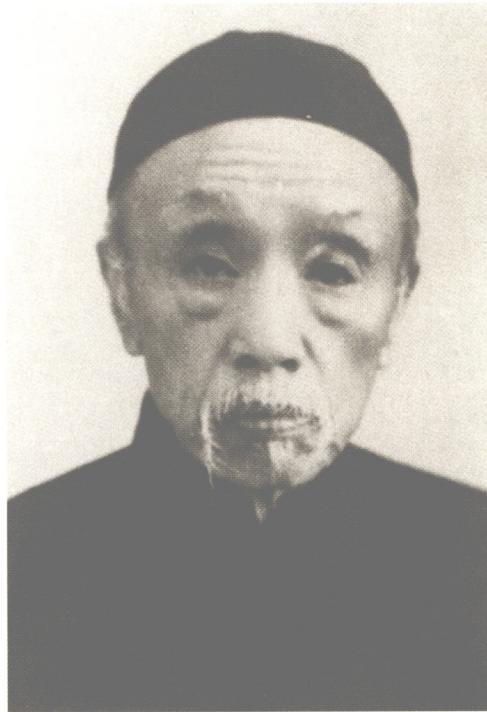
清光绪二年（1876年），陈师曾出生于湖南，本名陈衡恪，字师曾，号朽者，祖籍江西义宁（今江西修水）。陈家是书香门第的大家庭，祖父陈宝箴，曾任湖南巡抚，是戊戌变法推行新政的鼎力支持者之一，身为晚清官僚却有着开放革新的胸怀；父亲陈三立，光绪年进士，是晚清著名文人，人称散原先生；二弟陈寅恪，著名史学家，学贯中西，称誉海内外。陈师曾的童年及青年时代随祖父仕途变迁颇多转徙，到过河南、杭州、长沙、武昌，直到戊戌变法失败，陈宝箴、陈三立父子作为革新派，遭到“即行革职，永不叙用”的对待，此后远离官场，定居南京。与陈家交往的大都是饱学之士，正是“谈笑有鸿儒，往来无白丁”。散原先生对子女的教育非常重视，他在家中兴办学堂，让子女以及宗族的子弟接受良好的教育。更为难得的是，陈氏学堂的课程不仅包括四书五经，诗

陈师曾及弟、妹幼年合影

陈宝箴像

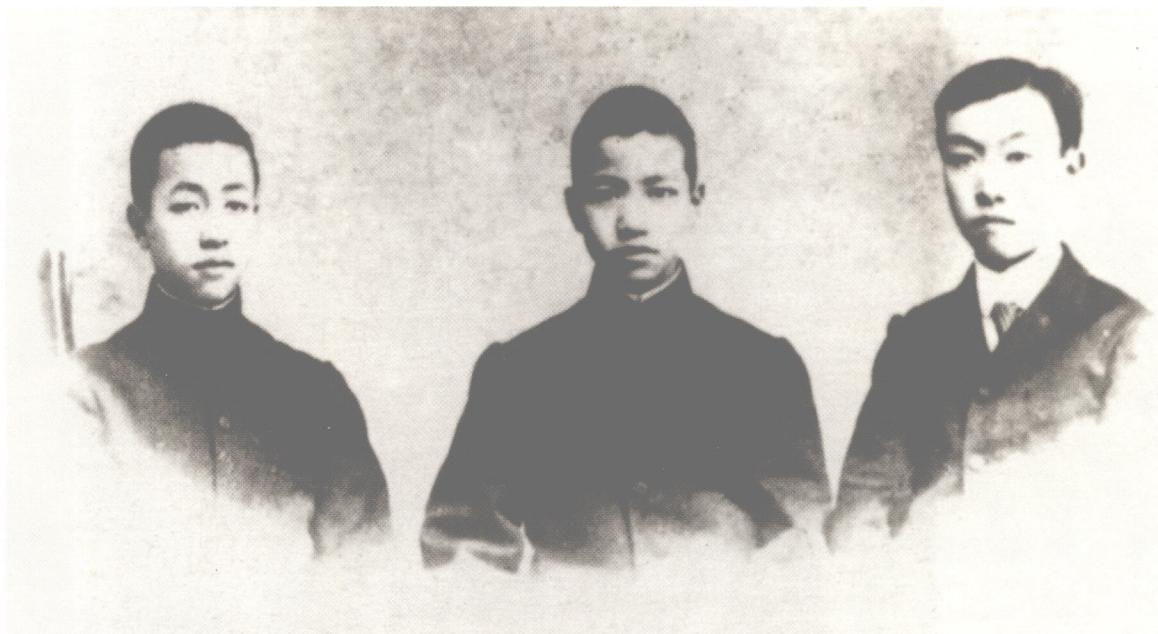
陈三立像，摄于1929年前后

词歌赋，还设立了数学、音乐、绘画等新兴科目，甚至特别聘请外籍教师教授英文。陈师曾就是在这样一个文化气息浓厚，思想开明的环境中成长，这对他一生的处世为人以及艺术态度的形成都有着深刻的影响。

自幼年起，陈师曾就表现出对绘画的喜爱和相当的艺术天赋，在杭州乘船游西湖看到盛开的荷花，还是孩童的他就不禁信手涂鸦；居长沙时，他师从善画梅花草虫的尹和伯，从此奠定了传统绘画的基础。光绪二十四年（1898年），陈师曾考取江南陆师学堂附设的矿务铁路学堂，这是一所洋务运动时期兴办的西式学校，鲁迅也是当时的同学之一。光绪二十七年，陈师曾转至上海法国教会学校学习外语，光绪二十八年，陈师曾偕其弟寅恪同赴日本留学。他先在东京弘文学院补习日文，后进入高等师范学校学习博物学。留学期间，陈师曾爱好文艺的热情愈发高涨，他大力支持鲁迅创办《新生》杂志，并且结识了李叔同，两人志趣相投，彼此交换对诗词、绘画、书法、篆刻的认识见解，终成莫逆之交。

陈师曾在日本留学8年，于宣统二年（1910年）归国，时年35岁。回国后他先就职于江西省教育厅，不久即转赴江苏南通师范学校任教，教授博物学。在南通的一段时间里，陈师曾经常往来于上海、苏州等地，与海上画派巨匠吴昌硕结成亦师亦友的关系，画艺遂之大进。1913年，陈师曾应聘于湖南长沙第一师范学校，时仅半年又北上北平任教育部编审，同时兼任北平高等师范及北平女子师范博物教员。1916年，兼任北平高等师范手工图画专修科国画教员。1919年任北平美术学校及美术专门学校国画教授。

民国初年的北平，金石书画之风大盛，有金城等人成立的湖社，有周

1904年，留学日本的陈氏三兄弟（左起：陈隆恪、陈寅恪、陈衡恪）

肇祥等人发起的中国画研究会，还有美术专科学校等，聚集了一批金石书画学者和艺术家，如：王梦白、姚茫父、陈半丁、齐白石等，他们与陈师曾或为艺校同事，或为画坛知己，往来稠密，探讨艺术，切磋画技。陈师曾以他坦荡热忱的为人，丰富深厚的学识和包容并蓄的艺术态度，很快成为北平文化艺术圈里的中心人物，这段时间也是他个人艺术创作最为活跃的高峰时期。在陈师曾的交往经历中，他与齐白石的渊源最是为人称道，可以说，齐白石的成名与成就，在很大程度上得益于陈师曾的帮助与提携。根据《白石老人自传》中记述，齐白石从湖南初到北京，以卖画刻印为生，但画风不为时人所喜，生意落莫；陈师曾在琉璃厂南纸店见到齐白石的刻印，特意找到齐白石的住处访寻，探讨艺术。陈师曾肯定了齐白石的画格，也提出了一些中肯的意见，同时鼓励他自创风格，不必求媚世俗。一番言语，使逆境中的齐白石得到很大鼓舞，在齐白石看来，得交陈师曾做朋友，是自己一生值得纪念的事。齐白石衰年变法，创红花墨叶画法等，都是受陈师曾的影响，对二人的艺术交往，齐白石称“君无我不进，我无君则退”。陈师曾的坦荡诚恳与齐白石的虚怀若谷，为艺坛留下一段佳话。1922年，陈师曾应日本画家之邀，赴日参加“中日绘画联合展览会”，为中日文化艺术交流作了大量工作。在这次展览中，由他携去参展的齐白石的画作深受好评，轰动中外，齐白石从此一举成名。

1923夏，陈师曾得知继母病危，不顾暑热驰归南京，亲奉汤药。继母病逝，陈师曾哀伤过度，加之连日劳累，竟致染病不起，8月7日，英年早逝，享年48岁。陈师曾的艺术生命就此戛然而止，这不仅是他个人

的遗憾，更是中国文化艺术界的重大损失。梁启超在致悼词中说：“师曾之死，其影响于中国艺术界者，殆甚于日本之大地震。地震之所损失，不过物质，而吾人之损失，乃为精神。”感其知遇之恩的齐白石更是极为悲痛，作悼诗云：“哭君归去太匆匆，朋友寥寥心益伤。”“君我有才招世忌，谁知天亦厄君年。”“此后苦心谁识得，黄泥岭上数株松。”吴昌硕的题字是“朽者不朽”，是对陈师曾艺术人生的最高评价。

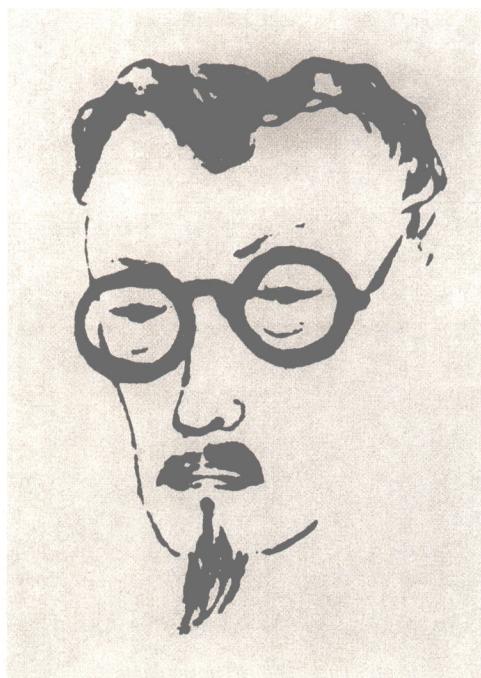
艺 术

陈师曾留洋多年，对西洋绘画有相当的接触和研究，也画过少量的西画作品，例如他的油画《山茶花》，结合了油画颜料的质感，写意的笔法与中国画“折枝花”的取材形式，体现了一种革新精神。但这种富于实验性的绘画并不是陈师曾的创作重点，他毕生致力于中国传统绘画，而且技艺全面，山水、花鸟、人物、风俗等，涉及范围相当广。从留下的作品来看，陈师曾的花鸟画数量较多，山水画次之，人物风俗画数量虽少却别有风味。

由任伯年、吴昌硕等引领的海派绘画，开创了画坛一代新风，成为晚清至民国初年最具影响力的话派。吴昌硕的写意花卉一路更是盛极一时，以致当时画花卉者，几乎人人昌硕，家家缶老。陈师曾身处这样的大环境

刘锦堂（前排左三）、陈师曾（前排左四）、周肇祥（前排左五）、李毅士（前排左六）等于1923年合照，这大概是陈师曾生前最后一次留影

陈师曾自画像

中，自然不能不受其影响。并且从他个人的习画经历来看，他的花卉不仅直接学自吴，甚至还得到过吴昌硕的亲自指点，因此陈师曾的花卉明显具有吴派花卉的形神风貌。但难能可贵的是，陈师曾能脱出藩篱，形成自己的绘画风格，竟而使吴昌硕也大为赞赏。相比之下，吴昌硕作画突出以书法之笔入画，运笔古拙有力，老辣纵横，而陈师曾相对含蓄秀逸，古朴而不粗野，不以气势惊人，而以气韵动人，内涵丰富。更为突出的是，陈师曾的画构图多变，形式新颖，不为程式所囿。陈师曾以学吴昌硕入手，更上师古人，博习众采，徐渭、陈淳、八大、石涛以及“扬州八怪”诸家皆有涉猎，并且将技法融为己用，笔墨上并不特意突现某一家的特点，创作时挥洒自如，自由奔放。他的绘画取材既有传统的折枝花卉，也有对景写生的身边景物，似信手拈来，无拘无束。

陈师曾在山水画的学习上与花鸟画不同，他的花鸟画较多受近代影响，而山水画则竭力避免受近代尤其是“四王”流派的影响，甚至是坚决反对。他努力恢复中国画“师造化”的优秀传统，并且吸收西方对景写生的特点，打破了山水画程式化的陋习。在技法上，他学龚贤，学沈周，学石涛等各家，并且融会贯通，把自己对中国画精神的体会融入笔中。陈师曾画山水强调用笔，即使皴法也纯用中锋圆笔勾勒，绝不侧擦拖卧，也不施水墨烘染，有粗笔白描山水之感。此外还作有园林小景，用写生画法，简洁而富有诗意，充满生活气息。

陈师曾的风俗人物画给人留下的印象最深，取材紧贴生活，画法写实简括，面貌清新，别具一格。他以速写和漫画的笔法，画了一批表现北京风土人情，具有鲜明的乡土色彩的小品画，有“压轿嬷嬷”、“人力车夫”、“说书艺人”、“算命先生”、“旗装妇女”、“牵骆驼的”、“卖烤白薯的”甚至“掏粪的”、“捡破烂的”等等。这些真实反映普通民众生活和市井百态的题材，在以前的历代绘画中绝少出现，陈师曾这一绘画题材的选择，在一定程度上体现了他对西画现实主义表现方式的吸收和借鉴，也是对中国传统画家过于注重个人情感抒发的创作心态的一种超越。速写和漫画是民国时期美术通俗化的产物，陈师曾生前，“漫画”这一名词尚未出现，当时有题材内容相近的“讽刺画”、“滑稽画”、“时事画”、“寓意画”等。1925年，丰子恺首次提出“漫画”的称谓，并沿用至今，而丰子恺的漫画很大程度上是受到陈师曾的启发和影响。

清末民初时，金石文字学盛行，篆刻也随之发展，至吴昌硕、齐白石而达到顶峰。篆刻将中华文字的结构之美，书写之美，布局之美，融为一体，篆刻家多是文学书画等多方面修养并蓄的文艺家。陈师曾刻印受吴昌硕影响最多，吴昌硕又名吴仓硕，陈师曾的印谱就叫《染苍室印存》。与他的绘画一样，陈师曾学吴，但是又不全然类吴，他的篆刻笔姿刚健婀娜，于古朴中饶有灵秀之气，面貌独具。

著 述

陈师曾不仅是一位画家，更是一位美术史家和美术教育家，他在绘画创作的同时，还在美术史研究和美术教育领域作出了不斐的成就。

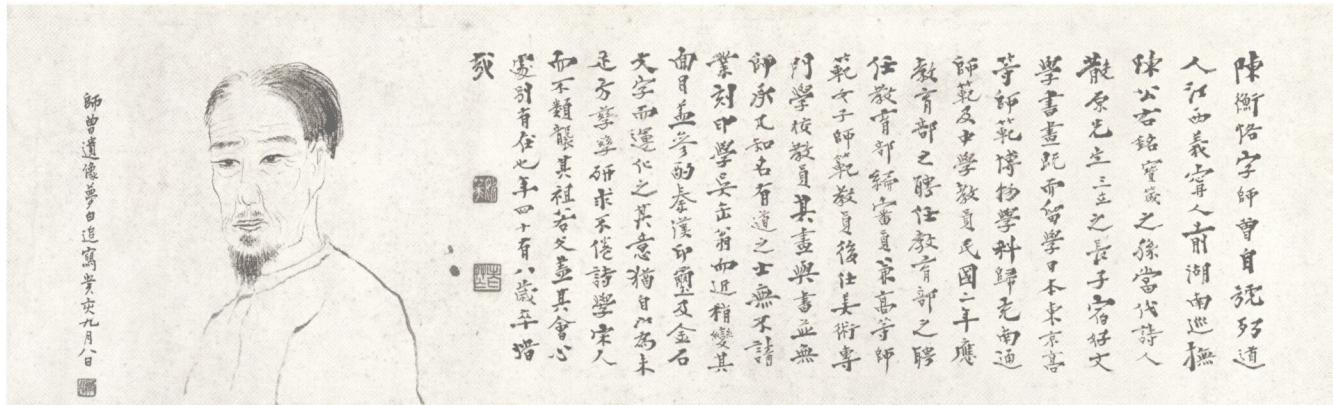
陈师曾在艺校讲授中国绘画史，他的授课讲义在他去世后刊印出版，成为近代《中国绘画史》的先锋。全书共分三编：第一编上古史，分六章，叙述三代至隋的绘画；第二编中古史，分四章，叙述唐至元的绘画；第三编近世史，分两章，叙述明清两代绘画。书约40000字，梳理历代画史脉络，技法沿革，题材变迁以及重要的画派、画家等，内容提纲挈领，文字简明扼要，是一本极好的美术史普及读物。他还撰写了大量有关画史的专题论文，如：《中国人物画之变迁》、《清代山水画之派别》、《清代花卉画之派别》等。

在绘画理论方面，陈师曾针对当时一些人盲目崇拜西方艺术，全盘否定中国传统绘画的论调，写了《中国画是进步的》一文，有论有据的摆明了自己的观点，体现出实事求是和勇于坚持自我的学术态度。陈师曾又根据自己对绘画起源的研究和习画并教画的经验，写成《绘画源于实用说》和《关于普通教授绘画科的意见》两文，对艺术教育具有一定的实用意义。

陈师曾最有影响的文章应属《文人画之价值》。对于何为“文人画”，陈师曾在文中写到：“即画中带有文人之性质，含有文人之趣味，

散原先生寿辰与家人合影于南京俞宅之竹园

《王云画陈师曾像》卷

不在画中考究艺术上之工夫，必须于画外看出许多文人之感想，此之所谓文人画。”对文人画的特点，他如此分析：“文人画首贵精神，不贵形式，故形式有所欠缺而精神优美者，仍不失为文人画。文人画中固亦有丑怪荒率者，所谓宁朴毋华，宁拙毋巧，宁丑怪毋妖好，宁荒率毋工整；纯任天真，不假修饰，正足以发挥个性，振起独立之精神，力矫软美取姿，涂脂抹粉之态，以保其可远观不可近玩之品格。”陈师曾最后归结文人画的四要素，一为人品，二为学问，三为才情，四为思想，具此四者乃能完善。“盖艺术之为物，以人感人，以精神相应者也。有此感想，有此精神，然后能感人而能自感也。”这篇文章不仅表达了陈师曾对文人画的理解和评价，同时也体现了陈师曾自身所追求的艺术理想。

陈师曾出生于传统的文人家庭，有着敦厚儒雅的文人性格和深厚扎实的国学基础，而留洋海外的经历，使他开阔了眼界，呼吸到自由的艺术空气，能够不受传统文化的限制，尽情发挥自我个性的创造力。陈师曾通晓中西绘画的原理，主张中国画革新，但并不附和“西洋画科学，中国画不科学”的肤浅论调。作为20世纪初期，北方“京派”绘画的代表画家之一，陈师曾创新而不激进，传统而不保守，他的画既有着传统绘画的意蕴和风骨，又充满着积极而鲜活的时代精神，体现了一个处于社会变革时期的画家多方面的艺术追求。陈师曾的艺术主张与艺术实践对传统中国画的发展和革新起到了积极的促进作用，应该说，陈师曾的一生对中国近代美术史有着极其深远并且是不可替代的影响。

故宫博物院藏陈师曾绘画作品选

《山水花卉图》册

纸本 设色
纵 17.9 厘米 横 31.5 厘米

第一开，自题：“冬心先生用胭脂螺黛写梅花小幅，余亦戏为之。衡恪。”钤“觭”朱文方印、“师曾”白文方印。

第二开，自题：“紫云堕水，微浪生风绮，粉态半酣春梦里，胡蝶一只惊起，晚烟绿上筠枝，轻盈却怨开迟，不见王孙骄马，隔帘自诧腰支。右调清平乐。衡恪。”钤“陈衡恪印”白文方印。

第三开，自题：“垢道人润含春泽，干裂秋风得倪迂吮笔之妙，可谓善于用渴者矣。觭人衡。”钤“陈氏衡恪”白文方印。

第四开，自题：“闲中好，尽日松为侣，此趣人不知，轻风度僧语。壬子初春雨后乍晴，晨起写此遣兴。觭庵。”钤“觭”朱文方印。另有玉梅花庵道士对题。

第五开，本幅无款，钤“燕谋经眼”朱文方印。另有后人对题，钤印不辨。

第六开，自题：“春山自晓，露浥无人到，一径苔深香缥缈，唯有数声啼鸟，千年流水泠泠，清风写入瑶琴，惆怅湖灵梦远，天涯委佩留痕。右调清平乐。觭庵填词。”钤“衡恪”白文方印、“芳草”朱文长方印。

第七开，自题：“古木幽篁不知是王是恽。觭庵。”钤“觭庵”朱文方印。

第八开，自题：“春水碧于天，画船听雨眠。衡恪。”钤“师曾”朱文方印。

第九开，自题：“秋莲词客为余言，天童古刹甚多琳宫梵宇，掩映苍松翠柏间，写此当卧游。师曾。”钤“师曾”白文长方印。

第十开，自题：“雨后登楼看山，东坡十六快事之一。”钤“师子”朱文方印。对开自题：“楼阁沉沉水气寒，雨余空翠欲平栏。故人满地波涛怨，一发江南屋里山。录外舅肯堂先生诗。衡恪。”钤“衡恪之印”白文方印。

第十一开，自题：“一丛竹，两痕沙，竹屋荒寒处士家。壬子初春，衡恪。”钤“河上亭长”白文方印。

第十二开，自题：“罗两峰有此本。衡恪。”钤“朽道人”白文方印。

第十三开，自题：“云抹山腰雨意浓，碧萝烟挂两三松。雷鸣涧底翻春浪，乱拨冰珠打白龙。师曾。”钤“师曾”朱文方印。

此册作于壬子年，1912年，是陈师曾的早期画作。从画法来看尚未形成个人面貌，主要是仿摹诸家。

第一开

