

青少年艺术欣赏系列

名画的故事

陈洪绶

The Painting Handbook of Chen Hongshou

陈浩 编著

四川出版集团·四川美术出版社

青少年艺术欣赏系列

The Painting Handbook of

Chen Hongshou

名画的故事 陈洪绶

陈浩 编著

四川出版集团·四川美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

名画的故事. 陈洪绶 / 陈浩编著. — 成都: 四川
美术出版社, 2013.4

(青少年艺术欣赏系列)

ISBN 978-7-5410-5373-3

I. ①名… II. ①陈… III. ①油画—鉴赏—中国—
青年读物②中国画—鉴赏—中国—少年读物 IV.

①J205.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第072427号

青少年艺术欣赏系列

QINGSHAONIAN YISHU XINSHANG XILIE

名画的故事 陈洪绶

MINGHUA DE GUSHI CHEN HONGSHOU

陈浩 编著

出品人 马晓峰
责任编辑 汪青青
责任校对 张拾羽
责任印制 曾晓峰
封面设计 孙斯玮
出版发行 四川出版集团 四川美术出版社
地 址 成都市三洞桥路12号 邮政编码 610071
成品尺寸 170mm×240mm
印 张 6
字 数 20千字
印 刷 四川华龙印务有限公司
版 次 2013年4月第1版
印 次 2014年4月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5410-5373-3
定 价 28.00元

青少年正处于身心发展的关键时期，除了课堂教育，美术欣赏和艺术修养是提高综合素质的重要环节，对形成健康的审美取向和树立真善美的人生观具有重要意义，也日益受到当代教育的重视。

著名教育家吴稼祥说：“教育是培养人的精神长相。”精神长相其实就是善恶真假在心目中的形象，甚至就是一种艺术形象。而艺术教育就如“麦田里的守望”，是通过美术鉴赏、艺术熏陶培养去伪存真的能力，并在心目中逐渐形成不竭的灵感和思想源泉，正如伟大的文学家歌德说的：“真正的艺术对我们的意识来说，是永无止境的。”

艺术是心灵之歌、生命之歌。艺术欣赏能给人极大的愉悦，而在古代欧洲，当音乐与诗歌被誉为自由艺术之时，绘画尚被列为半机械艺术。这曾让达芬奇为之不平，并以自己的努力证明绘画“具有音乐的神圣性质”。而凡高则在厄运与奋斗中使绘画与画家的生命融为一体，成为画家的“肉体与灵魂”。本套系列图书正是以这种思想为指引，图文并茂，生动再现了画家的理想追求和恪守真诚、上下求索的精神，他们的人生磨砺不失为一面心灵与人生的镜子，他们的杰出作品不失为一座知识的宝库。让广大青少年及所有读者能通过对画家个人和画作的分析来了解艺术、了解审美、了解人生。本套图书还尽量引用了画家本人的言辞和一些著名人物的评论，以使读者更加亲近地了解画家的睿智和信心，从中获得共鸣与勉励。

开卷有益。这一套图书对于想要了解画家及画作的青少年和普通读者而言，是一套资料充分、观点中肯、叙述平实的佳作，可以从画家的人生故事与艺术创作分享快乐；而对于专业人士和爱好者，书中的一些罕见的资料和分析，可以作为借鉴。

序言

心灵的胜利

在人类历史中，许多天才的画家创作出了举世闻名甚至家喻户晓的作品，它们是人类心灵的镜子，是知识的宝库，正如乔治·瓦萨里在他的《艺术家列传》（1550年）中说的：“有时候，上帝赐给我们的不仅是人而且是神，我们可以借助他的思想和非凡的智慧升入天堂。”

绘画是以“最短路径”（达·芬奇）把画家的情感和他心目中的世界呈现出来，以之表达画家对现实生活与生命奇迹的深刻谛念，而恪守心灵诚实、追寻人格自由则是绘画艺术的灵魂。达·芬奇说：“绘画科学的神圣性质，将画家的心灵变得和神灵的心相仿佛。”凡高说：“我经常画至深夜，既为了留作纪念，也为了加深我对周遭事物情不自禁的感触。”杰出的画家无不在自己的绘画创作中投入了几乎“豁出生命”（凡高）的智慧与热情，他们的绘画蕴藏着画家的生命与灵魂，也表现出了一种宛如音乐的性质，好似无声的旋律，用单音、和声与共鸣，在观者心中悄然形成永不磨灭的印象。

绘画汇聚着不同国家、不同民族和不同时代的精神与气息，是人类历史的见证与桥梁，也代表着不同的信仰与审美特性，代表着不同的“眼神”。绘画与生命及文明的起源有着梦想不到的联系，在世界各地众多文化与信仰中，绘画是重要的载体，比如古埃及壁画、南美纳兹卡高原上的巨大图形群以及基督教、佛教等的绘画艺术。而对于一些特别的教义，绘画则寓意着不可涉足的圣地、禁地，如犹太教摩西律法规定：“你们不可为自己雕刻偶像，也不可作什么形象，仿佛上天、下地和地底下、水中的百物。”

达·芬奇说：“由于想象力而存在于宇宙中的一切，画家都可以先存之于心，然后表之于手。”然而，人们在对绘画艺术赞叹之余，却往往很难追溯其中的原因。它们似曾相识，却永远陌生；既是寻常之物，又是不可期遇的奇迹。它们抓住了宇宙中永不停留却永远常在的一瞬。而在日常生活中，事物的表象却常常把其本质遮掩得严严实实，好似一道“铜墙铁壁”（凡高），而对这道“铜墙铁壁”的洞察与超越正是画家苦苦寻觅的真实与胜利。

福尔摩斯在《身份案》中说：“毫无疑问，再没有像司空见惯的东西那样不自然的了。”也许人们已经对绘画熟视无睹了，但实际上却可能对它们了解甚少。绘画之所以不朽，在于它能源源不断地提供新的思想、新的感受，甚至可以成为人类智慧的一种源泉，正如伟大的文学家歌德说的：“真正的艺术对我们的意识来说，是永无止境的。”

作者

作者简介

陈浩 绘画艺术及历史学者，著有《成都龙门阵》《巴蜀文明》《三国孔明》《望帝之谜》等。

目录 CONTENTS

2	奇异的出生
8	绘画的苦澀
12	功名追索
18	南陈北崔
24	人间画工
30	云门僧
38	问道山川独一人
46	高古奇骇
52	弹剑作歌
56	持戒分别
60	溪石苍鹰
64	颠倒海岸
66	青牛过河
70	晞发洗凳
74	问道锡杖
78	杯弓蛇影
82	听 泉
84	唯独一人
86	艺术年表

目录 CONTENTS

2	奇异的出生
8	绘画的苦澀
12	功名追索
18	南陈北崔
24	人间画工
30	云门僧
38	问道山川独一人
46	高古奇骇
52	弹剑作歌
56	持戒分别
60	溪石苍鹰
64	颠倒海岸
66	青牛过河
70	晞发洗凳
74	问道锡杖
78	杯弓蛇影
82	听泉
84	唯独一人
86	艺术年表

奇异的出生

松亭读书图册页

章侯画得之于性，
非积习所能致，
昔人云：前身应画师。
若章侯者，
前身盖大觉金仙，
曾何画师足云乎！
人但知其工人物，
不知其山水之精妙；
人但讶其怪诞，
不知其笔笔皆有来历。

——周亮工

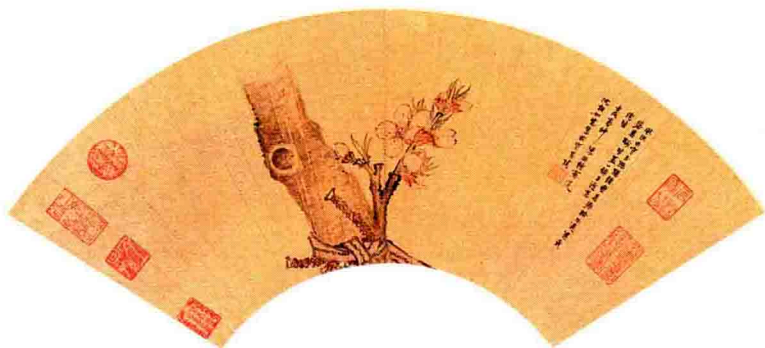
陈洪绶（1598年—1652年），明末清初著名画家。字章侯，号老莲，又号悔迟。明万历二十六年十二月七日出生于浙江诸暨一耕读世家，祖上多人为官，到他父亲时，已家道中落，仕途衰微。

陈洪绶出生前，有道人给他父亲陈于朝一枚莲子，说：“食此，得宁馨儿当如此莲。”陈洪绶出生后，小名即为莲子，谱名洪绶，一名胥岸。陈洪绶晚年又号老莲。

这一奇异的传说对陈洪绶的一生有重大影响，“莲”对他而言，不仅具有身份追问和生命谛念的寓意，也让他对生命及事物的真相充满了求索精神。同时，由于“莲”在佛教思想和中国文化、人生修养及社会关系有重要象征，也使陈洪绶在有意无意中确立起了传承和发展传统文化的使命。

陈洪绶幼年早慧，并接受了良好的家庭熏陶。他家中的藏书盛丰，祖上在元末曾建有日新楼以藏书，祖父陈瀚建有宝书楼，父亲陈于朝又建七章庵，时人称“七章庵陈氏藏书，为越中冠”。

陈洪绶从小博闻强记，他自己说：“读书五行齐下，过目俱能成诵。”他很喜绘画，相传他四岁时到已订亲的岳父来斯行家读书，见室内墙壁粉刷一新，便用桌椅做脚手架，在墙上画了一尊八九尺高的武圣关羽像，栩栩如生，令目睹者惊讶不已。来斯

桃花

看画的故事
陈洪绶

莲石图册页

行回家一见更是大吃一惊，慌忙下拜，从此辟此室供奉关侯，称作“关侯祠”。

陈洪绶九岁时父亲去世，时年三十五岁。陈洪绶十岁时师从著名画家蓝瑛为师。蓝瑛为武林画派创始人，据说他自愧在人物画上不及洪绶，从此不画人物。蓝瑛对陈洪绶的天生悟性大感惊讶，他赞叹道：

此天授也！……使斯人画成，道子、子昂均当北面，吾辈尚敢措一笔乎！

何天章行乐图（局部）

寥寥数语，表露出蓝瑛对陈洪绶的欣赏和寄予的厚望。从陈洪绶早年作品来看，传习蓝瑛的画法痕迹颇浓，尤其是山水画，深受蓝瑛的影响。蓝瑛与陈洪绶之间也终身保持着深厚的师生情谊。

陈洪绶在学画过程中很早就表现出了创造性和使命感。有一次，陈洪绶在杭州学府里见到李公麟七十二贤石刻像，用十天时间临了一遍，人们说临得很像，陈洪绶听了很高兴。后来他又去临了十天，边临边加以改造，结果人们说临得不像了，而陈洪绶听了却更加高兴。

李公麟“扫去粉黛，淡毫轻墨”，白描画自成一格，给陈洪绶以极大的启发。陈洪绶易圆以方，易整以散，勤奋地学习和借鉴前辈的绘画技艺，终得古人真味，并形成了自己的独特风格。

陈洪绶十二岁时已经在画坛小有名声，画出了《乾坤交泰图》（浙江省博物馆藏）等作品。十四岁时，他悬画市中，竟能“立致金钱”，可以以之独立谋生了。

陈洪绶不满十九岁时，祖父与母亲已相继去世。他的哥哥陈洪绪想鲸吞家产，陈洪绶就将自己的一份拱手相让，离家出走，客居绍兴。他对个人奋斗充满信心，而他们兄弟之间的交往虽然不多，却对陈洪绶的一生有着重要影响。

对弈图

绘画的苦涩

桃花白头图册页

陈洪绡对绘画有着卓越的天赋和强烈的使命感，而绘画需要多方面的学习与体验。有时候，它还会要求画家远离它，甚至对之背叛，因为诚实难能可贵，而非自然而然。

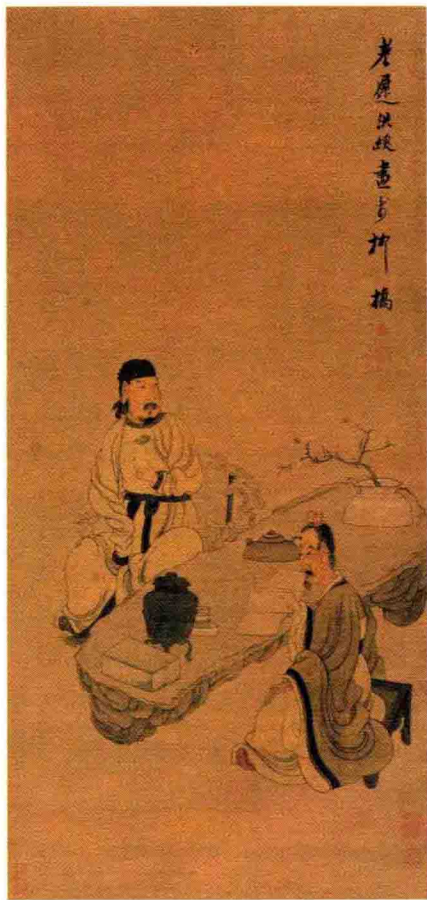
在学习绘画的同时，陈洪绡也像许多学子一样学习着其他知识，并把考取功名、报效国家作为第一要务，也作为自身安身立命、开阔视野的第一要务。这在当时的儒家思想和官本位社会中是顺理成章的，而画家的社会地位和作为却受到很大的限制。这样的状况，使年轻的陈洪绡内心充满了矛盾，也初次尝到了艺术追求的苦涩。

求学与艺术追求本来并不矛盾，但现状却毫不含糊地割裂着人心。实际上，中国传统文化和世俗风气历来对功名利益极其看重，周遭环境早已将之变为追索人生的坦途，而如果想要另走道路，尤其是艺术追求，几乎无可避免的是去迎接坎坷和厄运。

在绍兴，陈洪绡决定师从著名学者刘宗周（字起东，号念台）。刘宗周不满朝廷的腐败黑暗，辞官还乡，开坛讲学，以“独慎”学说号召青年学子立志做一个具有独立坚强人格的人，开风气之先，对当时的社会有着相当的影响，其凛然正气与救世情怀更与陈洪绡产生了深远的共鸣。

“独慎”思想和追求与很多人图功名利禄或一路顺风的追求背道而驰，也几乎预示了陈洪绡一生经历的孤独和愁苦。然而，对自己恪守诚实，是所有的人生尊严和欢乐的基础，独立精神，自由人格，也是人的基本自主与良心，失去它们，即使显功扬名、荣华富贵，也不过是人间过客，傀儡一场。

除了从师听讲，陈洪绡也非常看重自学的价值。他有着广泛的

读书图

兴趣爱好，开卷有益，博览群书。他在大量的古代典籍中感到了一种永不磨灭的精神，他为屈原的故事和求索精神所感动，也对佛学道说及所有救世思想具有浓厚的兴趣，常常昼夜研读《离骚》、《华严经》等，陶醉其中，乐此不疲，达到废寝忘食的程度。

二十岁这一年，陈洪绶在萧山松石居和来风季一起学《离骚》，欣然之中“拟李贺体为长短歌行，烧灯相咏，风季取琴作激楚声”。陈洪绶挥毫命笔，用两天时间完成了一套《九歌图》，始《东皇太一》，终《礼魂》，

共十一幅。又作《屈子行吟图》一幅。二十二年后，来钦之的《楚辞述注》付梓时，《九歌图》、《屈子行吟图》被作为插图刊行，对当时及后来的绘画艺术产生了极大的影响。特别是屈原像，屈原之孤独、愁苦和求索精神跃然纸上，亲切感人，被奉为屈原像的经典之作，至今近四个世纪以来，无人能够超越。

这幅画像也是陈洪绶内心愁苦的写照，而他对屈子精神的精炼表现，让人不得不惊叹他具有相似的崇高气质。同时，这幅画像又仿佛是所有的人的内心孤独与惆怅的缩影，引起人深刻的共