



中国书画研究丛书

书画同源

徐佩



Chinese paintings study's
series of books

任军伟——著

荣宝斋出版社

中国画研究丛书
Chinese paintings studies
series of books

任军伟——著

书画同源

徐佩

荣宝斋出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

书画同源·徐渭/任军伟著. —北京:荣宝斋出版社,
2013.4

(中国画研究丛书)

ISBN 978-7-5003-1498-1

I. ①书… II. ①任… III. ①书画同源论②徐渭(1521
~1593)—书画艺术—艺术评论 IV. ①J209②J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第053009号

ZHONGGUOHUA YANJIUCONGSHU SHUHUATONGYUAN XUWEI

中国画研究丛书·书画同源·徐渭

编辑出版发行: 荣宝斋出版社

地 址: 北京市西城区琉璃厂西街19号

邮 政 编 码: 100052

制 版 印 刷: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

开本: 890毫米×1240毫米 1/32

印张: 4.75

版次: 2013年4月第1版

印次: 2013年4月第1次印刷

印数: 0001—2000

定价: 56.00元



主 编：唐 辉

副 主 编：徐鼎一 张桐瑀

责任编辑：晋雅娟

责任印制：孙 行 毕景滨

装帧设计：郑子杰

责任校对：江金照 王桂荷

目录

导 言	007
第一章 坎坷一生	009
第二章 学书经历	023
第三章 绘画特色	047
第四章 书画互渗	073
第五章 成就及影响	091
注 释	131
徐渭年表	140

导 言

在繁星璀璨的中国文化天空中，有一颗异常耀眼的明星，他之所以名垂青史，竟然缘自晚明文坛巨子袁宏道（1568—1610年，字中郎）的一次意外发现。时至今日，我们仍然能从他独特的作品中，找出不竭的艺术创作灵感。没有他，或许中国文学史、艺术史甚至整个文化史都会减少一分生动。这个人，就是“书圣”王羲之千余年后的山阴同乡——徐渭（字文长）。

万历二十六年或二十七年（1598年或1599年）某日，公安派文学首领袁宏道去拜访好友陶望龄（1562—1609年），正是这次拜访，无意中成就了中国文化史上的一件幸事——“发现”徐渭。而此时，已是徐渭去世五六年后的事了。这徐渭，就是后来被“老莲”陈洪绶、“八大山人”朱耷、“苦瓜和尚”石涛、“扬州八怪”之一的郑板桥，以及吴昌硕、齐白石所顶礼膜拜的“怪才”和“畸人”——青藤老人徐文长。

袁宏道以他俊秀流美的文笔，写下了《徐文长传》。从此，中国文学史上便增添了精彩的一笔。这篇传记，也作为散文作品的经典，多为古今文选所选录，我们从中读到的不只是中郎先生高妙的文学造诣，更有对青藤老人一生“牢骚困苦”的无限同情。袁宏道是这样记述他的“发现”过程的：

余少时过里肆中，见北杂剧有《四声猿》，意气豪达，与近时书生所演传奇绝异，题曰“天池生”，疑为元人作。后适

越，见人家单幅上有署“田水月”者，强心铁骨，与夫一种磊块不平之气，字画之中宛宛可见。意甚骇之，而不知“田水月”为何人。一夕坐陶编修楼，随意抽架上书，得《阙编》诗一帙，恶楮毛书，烟煤败黑，微有字形。稍就灯间读之，读未数首，不觉惊跃，急呼石簟曰：“《阙编》何人作者，今耶？古耶？”石簟曰：“此余乡先辈徐天池先生书也，先生名渭，字文长，嘉隆间人，前五六年方卒。今卷轴题额上有田水月者，即其人也。”余始悟前后所疑，皆即文长一人。又当诗道荒秽之时，获此奇秘，如魔得醒。两人跃起，灯影下，读复叫，叫复读，僮仆睡者皆惊起。余自是或向人，或作书，皆首称文长先生。有来看余者，即出诗与之读。一时名公巨匠，浸浸知向慕云。……^[1]

可以想见当时袁、陶二公如获至宝的欣喜。因之，两人“相与激赏，刻其集行世”^[2]。于是，历史最终没有让徐渭被“闲抛闲掷野藤中”。徐渭不仅是文学史上一道独特的风景，而且也是艺术史上一座永恒的丰碑。其生活的年代，是明代经济高度发展、文化专制政策逐渐松动的时期，也是阳明心学得以广泛传播和发展的重要时期。大众意识的激变，学术文化的转型，促使了知识精英对于社会理念和个体生命的反思，如主张自我造就、提倡狂狷人格、尊重人的基本欲望等。尤其是泰州学派的崛起，更从制度到伦理，对社会提出了一定的挑战，士人人格愈向个体性倾斜，甚至走向异端而被目为“狂禅”。本书关注的，正是徐渭悲剧人生下书画同源的艺术及其成就。

第一章 坎坷一生

徐渭初字文清，后改字文长，山阴（今浙江绍兴）人。生于明武宗正德十六年（1521年），卒于明神宗万历二十一年（1593年）。号天池山人，又有天池生、天池渔隐、青藤老人、金垒、金回山人、山阴布衣、白鹇山人、鹅鼻山依等别号。晚年号青藤道士，或署名田水月。绍兴城内所居有“一枝堂”“酬字堂”“柿叶堂”“青藤书屋”等。

徐渭之父徐鏊，因同族在贵州龙里卫列入军籍，便入黔教书，并应黔籍乡试，于弘治元年（1488年）在贵州中举，随后即任当地县令。原配童夫人生有二男——徐淮、徐潞。童夫人中年去世，徐鏊又续娶云南苗姓寡妇，即苗宜人。徐鏊后升任四川夔州府同知，携眷入川，不久因病退休，回到绍兴原籍，住榴花书屋。徐渭即诞生于此屋，后来明末大画家陈洪绶据徐渭的号题识为“青藤书屋”。徐渭出生时，父亲已五十多岁了，两个同父异母的兄长都比他大二十多岁。由于徐渭是小妾所生，兄长对他很少关心，甚至讨厌他。这段时日对他而言，“骨肉煎逼，箕豆相燃。日夜旋顾，惟身与影”^[3]。

少时的徐渭便显露出非凡的才赋。四岁时，“十三嫂杨死，能迎送吊客”，六岁“入小学。书一授数百字，不再目，立诵师听”。八岁“稍解经义。师陆先生。……塾中群弟子试朔望，渭文满二三草后入早饭。师奇之，批文云：‘昔人称十岁善属文，子方八岁，校之不尤难乎？噫，是先人之庆也，是徐门之光也’”^[4]。

“生九岁，已能习为干禄文字”^[5]。十四岁学琴，先生“止教一曲《颜回》，便自会打谱，一月得廿二曲，即自谱《前赤壁赋》一

曲”^[6]。稍晚的陶望龄记述他道：

幼孤，性绝警敏，九岁能属文。年十余，仿扬雄《解嘲》作《释毁》。^[7]

足见其天资聪颖。二十岁时，徐渭“进山阴学诸生，得应乡科”^[8]，考取山阴秀才。

徐渭求学，转益多师，前后凡十余人，其中不少为著名思想家、文学家和艺术家。如“越中十子”中的沈炼、陈鹤、钱槩，当时的王学弟子王畿、季本、萧鸣凤，文学家唐顺之、王慎中，吴中名画家谢时臣等都是他的老师。

沈炼（1507—1557年），号青霞，嘉靖十七年（1538年）戊戌科进士，为徐家女婿，与徐渭为同辈，但年稍长，见识颇广，对徐渭帮助甚多，颇能欣赏他的天赋及才能，曾对毛海潮说：

自某某以后若干年矣，不见有此人。关起城门，只有这一个。^[9]

沈炼性情刚介，不屑于严嵩。后来严嵩倒台，胡宗宪（1512—1565年）涉案卷入，连累徐渭，沈炼也被指与严党有染，确为不可思议之事。沈炼有诗名，徐渭与越中名士交往，多由沈氏缘进，并皆入“越中十子”之列。徐渭之所以在文学上成就斐然，与沈炼的提携大有关系。



图一
鱼蟹图

另一“越中十子”的陈鹤（？—1560年），擅长书画，亦精散曲，“其所自娱戏，虽琐至吴歈越曲，绿章释梵，巫史祝咒，棹歌菱唱，伐木挽石，薤辞傩逐，侏儒伶倡，万舞偶剧，投壶博戏，酒政阄筹，稗官小说与一切四方之语言，乐师蒙眛，口诵而手奏者，一遇兴至，身亲为之，靡不穷态极调”^[10]。他的戏曲艺术实践，为后来徐渭的相关创作及理论的建立，提供了有力的借鉴；在书画艺术方面，他对徐渭的影响也颇大。陈鹤善用泼墨，多为大写意，为时人景仰。尤其是花卉画法技巧的变化，更令徐渭佩服，徐渭曾这样高度评价他的画风：“潏然而云，泫泫然而露”^[11]，徐渭大写意画法的成就，应有陈鹤潜移默化之功。

钱榎（？—1551年），号八山，嘉靖五年（1526年）进士，官至刑部郎中，后弃官回乡，在秦望山修道。徐渭后来参道并注释

鉗
蘆
何
處
公
輸
與
海
中
神



《参同契》，可能即受钱氏影响。

徐渭还曾问学于王畿、季本、萧鸣凤等王门弟子。

王畿（1498—1583年），字汝中，号龙溪先生，浙江山阴人，嘉靖五年举进士，后受业于王阳明（1472—1529年），尝云：“学当致知见性而已，应事有小事不足累。”^[12]他对阳明学有自己独到的见解，在理解王学“四句教”——“至善无恶者心之体，有善有恶者意之动，知善知恶者良知，为善去恶者格物”上，与钱德洪（1496—1574年）出现分歧，坚称“良知”即心之本体，强调以自然为要，认为“万物之变，备于吾之良知”“良知是天然之灵机，时时从天机运转变化”，而且极力摆脱传统束缚，主张不以外在之是非为是非，他说“圣贤之学，惟自信得及，是是非非，不自外来”。^[13]这便为晚明时期“狂禅”之风的盛行，起到了理论上的先导作用。徐渭主



要从他的思想中汲取营养，为其后来对儒释道三家的理解和融通，奠定了理论基础。

季本（1484—1563年），字明德，号彭山，浙江会稽人，正德十二年（1517年）进士，获授建宁府推官。与“大学应以自然为宗”之说不同，他更强调“致良知”应“贵主宰而恶自然”，认为“自然是主宰之无滞，曷常以此为先”^[14]。“嘉靖廿六年（1547年）丁未，渭始师事先生”^[15]。季本对徐渭“悯其志，启其蒙”^[16]，徐渭因此深感师恩，后来作有一联纪念他：“今朝社友停云处；向日诸生立雪门。”^[17]

对徐渭文学方面影响最大的，莫过于唐顺之，他不仅是当时著名的文学家，而且也是南中王门学派的代表人物。

唐顺之（1507—1560年），字应德，号荆川，江苏武进人，累官太仆少卿、右通政等。崇祯时，追谥“襄文”。顺之“为古文，洸洋纡折有大家风”^[18]。嘉靖三十一年壬子（1552年），徐渭年三十二。当时正逢唐顺之至宁波视察，又到绍兴拜访王畿、季本，便召见徐渭相见。徐渭因此而有一诗，以寄寓对他的仰慕之情：

帆色乱蒹葭，舟行渺陂泽。昼日聚星精，湖水难为白。念此阳羨客，远从东海来。素书授黄石，謁使群公猜。引弓洞七札，矍圃风飏飏。白猿既坐啼，杨叶亦生愁。弢忽然白羽，招此文士游。转棹不可止，忽到津西头。柯亭锁烟雾，异乡杳不流。独有赏音士，芳声垂千秋。^[19]

顺之是明中后期的文坛主将，他与同时代的王慎中（1509—1559年）主张相近，声名并齐，世称“唐王”。徐渭与他的会晤，对自己文学创作和个性风格的形成，应大有裨益^[20]。

在徐渭的一生中，除受上述师友影响而学习文学、艺术外，还曾应乡试八次，但皆未中。据徐渭自著《畸谱》所载，列举八次应试时间和结果如下：“二十三岁。科癸卯，北。”“二十六岁。科丙午，北。”“二十九岁。己酉科，北。”“三十二岁。应壬子科。时督浙学者薛公，讳应旂，阅余卷，偶第一，得廩科，后北。”“三十五岁。乙卯。阮公讳鹗视学，以第二应科，复北。”“三十八岁。……科戊午，复北。”“四十一岁。……应辛酉科，复北。……奔应不暇，与科长别矣。”四十四岁时，逢甲子科，但因聘礼之故而受人勒索，“后竟废考”^[21]。无怪乎袁宏道说他“大试辄不利，豪荡不羁”，“不得志与有司”^[22]。如嘉靖三十一年（1552年）徐渭三十二岁时，参加秋试应壬子科，“提学副使薛公应旂阅所试论，异之，置第一，判牒尾曰：句句鬼语，李长吉之流也。”^[23]结果仍是“得廩科。后北”^[24]。

嘉靖三十五年（1556年），徐渭三十六岁，也是他第五次落榜后的一年，时逢胡宗宪总督东南沿海进剿倭寇。

宗宪多权术，喜功名，因文华结严嵩父子，岁遗金帛子女珍奇淫巧无数。文华死，宗宪结嵩益厚，威权震东南。性善宾客，招致东南士大夫预谋议，名用是起。至技术杂流，豢养皆有恩，能得其力。^[25]