

中国艺术学文库·美术学文丛

LIBRARY OF CHINA ARTS · SERIES OF FINE ARTS

总主编 仲呈祥

身份、易代与陈洪绶艺术 关系研究

廖媛雨 著

LIBRARY OF CHINA ARTS
SERIES OF FINE ARTS

*RELATIONSHIPS BETWEEN CHEN HONGSHOU'S ART,
IDENTITY AND THE CHANGE OF DYNASTY*

中国文联出版社

<http://www.clapnet.cn>

中国艺术学文库·美术学文丛

LIBRARY OF CHINA ARTS · SERIES OF FINE ARTS

总主编 仲呈祥

身份、易代与陈洪绶艺术 关系研究

廖媛雨 著

中国文联出版社

<http://www.clapnet.cn>

图书在版编目 (CIP) 数据

身份、易代与陈洪绶艺术关系研究 / 廖媛雨著 . --

北京 : 中国文联出版社, 2017. 12

ISBN 978 - 7 - 5190 - 2191 - 7

I . ①身… II . ①廖… III . ①陈洪绶 (1598-1652)

- 人物研究 IV . ① K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 319153 号

身份、易代与陈洪绶艺术关系研究

著 者 : 廖媛雨

出 版 人 : 朱 庆

终 审 人 : 奚耀华

复 审 人 : 曹艺凡

责任编辑 : 张兰芳

责任校对 : 刘成聪

封面设计 : 杰瑞设计

责任印刷 : 陈 晨

出版发行 : 中国文联出版社

地 址 : 北京市朝阳区农展馆南里 10 号, 100125

电 话 : 010 - 85923069 (咨询), 85923000 (编务), 85923020 (邮购)

传 真 : 010 - 85923000 (总编室), 010 - 85923020 (发行部)

网 址 : <http://www.clapnet.cn> <http://www.claplus.cn>

E - mail : clap@clapnet.cn zhanglf@clapnet.cn

印 刷 : 中煤 (北京) 印务有限公司

装 订 : 中煤 (北京) 印务有限公司

法律顾问 : 北京天驰君泰律师事务所徐波律师

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本 : 710 × 1000 1/16

字 数 : 270 千字 印 张 : 17

版 次 : 2017 年 12 月第 1 版 印 次 : 2017 年 12 月第 1 次印刷

书 号 : ISBN 978 - 7 - 5190 - 2191 - 7

定 价 : 48.00 元

版权所有 翻印必究

《中国艺术学文库》编辑委员会

顾 问

(按姓氏笔画)

于润洋 王文章 叶 朗

邬书林 张道一 靳尚谊

总主编

仲呈祥

《中国艺术学文库》总序

仲呈祥

在艺术教育的实践领域有着诸如中央音乐学院、中国音乐学院、中央美术学院、中国美术学院、北京电影学院、北京舞蹈学院等单科专业院校，有着诸如中国艺术研究院、南京艺术学院、山东艺术学院、吉林艺术学院、云南艺术学院等综合性艺术院校，有着诸如北京大学、北京师范大学、复旦大学、中国传媒大学等综合性大学。我称它们为高等艺术教育的“三支大军”。

而对于整个艺术学学科建设体系来说，除了上述“三支大军”外，尚有诸如《文艺研究》《艺术百家》等重要学术期刊，也有诸如中国文联出版社、中国电影出版社等重要专业出版社。如果说国务院学位委员会架设了中国艺术学学科建设的“中军帐”，那么这些学术期刊和专业出版社就是这些艺术教育“三支大军”的“检阅台”，这些“检阅台”往往展示了我国艺术教育实践的最新的理论成果。

在“艺术学”由从属于“文学”的一级学科升格为我国第13个学科门类3周年之际，中国文联出版社社长兼总编辑朱庆同志到任伊始立下宏愿，拟出版一套既具有时代内涵又具有历史意义的中国艺术学文库，以此集我国高等艺术教育成果之大观。这一出版构想先是得到了文化部原副部长、现中国艺术研究院院长王文章同志和新闻出版广电总局原副局长、现中国图书评论学会会长邬书林同志的大力支持，继而邀请

我作为这套文库的总主编。编写这样一套由标志着我国当代较高审美思维水平的教授、博导、青年才俊等汇聚的文库，我本人及各分卷主编均深知责任重大，实有如履薄冰之感。原因有三：

一是因为此事意义深远。中华民族的文明史，其中重要一脉当为具有东方气派、民族风格的艺术史。习近平总书记深刻指出：中国特色社会主义植根于中华文化的沃土。而中华文化的重要组成部分，则是中国艺术。从孔子、老子、庄子到梁启超、王国维、蔡元培，再到朱光潜、宗白华等，都留下了丰富、独特的中华美学遗产；从公元前人类“文明轴心”时期，到秦汉、魏晋、唐宋、明清，从《文心雕龙》到《诗品》再到各领风骚的《诗论》《乐论》《画论》《书论》《印说》等，都记载着一部为人类审美思维做出独特贡献的中国艺术史。中国共产党人不是历史虚无主义者，也不是文化虚无主义者。中国共产党人始终是中国优秀传统文化和艺术的忠实继承者和弘扬者。因此，我们出版这样一套文库，就是为了在实现中华民族伟大复兴的中国梦的历史进程中弘扬优秀传统文化，并密切联系改革开放和现代化建设的伟大实践，以哲学精神为指引，以历史镜鉴为启迪，从而建设有中国特色的艺术学学科体系。艺术的方式把握世界是马克思深刻阐明的人类不可或缺的与经济的方式、政治的方式、历史的方式、哲学的方式、宗教的方式并列的把握世界的方式，因此艺术学理论建设和学科建设是人类自由而全面发展的必须。艺术学文库应运而生，实出必然。

二是因为丛书量大体周。就“量大”而言，我国艺术学门类下现拥有艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学、设计学五个“一级学科”博士生导师数百名，即使出版他们每人一本自己最为得意的学术论著，也称得上是中国出版界的一大盛事，更不要说是搜罗博导、教授全部著作而成煌煌“艺藏”了。就“体周”而言，我国艺术学门类下每一个一级学科下又有多个自设的二级学科。要横到边纵到底，覆盖这些全部学科而网成经纬，就个人目力之所及、学力之所逮，实是断难完成。幸好，我的尊敬的师长、中国艺术学学科的重要奠基人

于润洋先生、张道一先生、靳尚谊先生、叶朗先生和王文章、邬书林同志等愿意担任此丛书学术顾问。有了他们的指导，只要尽心尽力，此套文库的质量定将有所跃升。

三是因为唯恐挂一漏万。上述“三支大军”各有优势，互补生辉。例如，专科艺术院校对某一艺术门类本体和规律的研究较为深入，为中国特色艺术学学科建设打好了坚实的基础；综合性艺术院校的优势在于打通了艺术门类下的美术、音乐、舞蹈、戏剧、电影、设计等一级学科，且配备齐全，长于从艺术各个学科的相同处寻找普遍的规律；综合性大学的教育依托于相对广阔的人文科学和自然科学背景，擅长从哲学思维的层面，提出高屋建瓴的贯通于各个艺术门类的艺术学的一些普遍规律。要充分发挥“三支大军”的学术优势而博采众长，实施“多彩、平等、包容”亟须功夫，倘有挂一漏万，岂不惶恐？

权且充序。

（仲呈祥，研究员、博士生导师。中央文史馆馆员、中国文艺评论家协会主席、国务院学位委员会艺术学科评议组召集人、教育部艺术教育委员会副主任。曾任中国文联副主席、国家广播电影电视总局副总编辑。）

序一

文 / 薛永年

对于画史的研究，既离不开作品，也离不开文献，不仅要深入艺术本体，探讨艺术规律，研究艺术个性的形成，而且还应关注社会变化，以社会因素去解释不同时空下绘画共性的出现。这是因为，绘画的意涵、风格与世变存在着密切的关系，而把意涵、风格与世变联系在一起的纽带，有时是画家的身份及其身份意识。

廖媛雨副教授对陈洪绶的研究，即是如此。她的大学本科和研究生均在江西师大攻读，专业也都是中国画，尤偏重于人物画。但她长于理论思考，硕士论文《别样的风景——中国当代绘画的都市图景》能够研究新问题，提出不同流俗的见解，被评为优秀论文。随后留校任教，奉命教授美术史论。

为了拓展加深治学基础，提高艺术史研究水平，她考入中央美术学院人文学院攻读宋元明清美术史的博士学位。像很多出身画家的学者一样，她写作博士论文之初，是从艺术本体与画家成就入手的，选择了成就卓异并且影响深远的陈洪绶。

陈洪绶是中国画史上的大家。清代以来，学者如云，近当代研究，硕果累累。无论年谱的编纂与增订、作品的风格与辨伪、著述的版本与整理、画家的思想与画论、版画的创稿与流通等，都有专著与论文面世。继续研究陈洪绶，如何有所突破，面临很大的挑战。

在前人成果的基础上，廖媛雨下了很大功夫，尝试了多种研究途径。一开始她试图探讨陈画中的女性形象，同时思考陈氏艺术的奇异不群。在进一步的研究中，她深入到艺术观念、审美趣味、时代风尚与画家的社会交往，在社会关系的总和中，加深了对画家的认识。

终于，她找到了一个前人没有特别致力的新角度：从社会身份进行考察和阐释。不再仅仅着眼于艺术本身，而是把艺术与时代联系起来，把画家的生平思想与师友交游联系起来，把画家还原到历史原境中去，把时代的变迁、画家的审美趣味、艺术观念、学术思想、遗民意识与其生存状况和社会身份的变迁联系起来。

生活在晚明清初的陈洪绶，已不是纯粹的文人，也不是纯粹的职业画家。廖媛雨结合其创作活动，探讨他由依违于文人与职业画家之间，终为形势所迫成为职业画家的生涯变化。特别是入清之后，陈洪绶作为以一个遗民身份面世的职业画家，最终完成了自己独树一帜的艺术。

廖媛雨的研究有两个特点，一个是做个案，在个案研究中突出问题意识，既思考后期绘画史上文人与职业画家的复杂关系，又思考朝代鼎革之际遗民意识与文人职业画家的关系。二是研究问题，阐释美术发展遵循从事实引出结论的原则，做扎扎实实的基础研究，本书所附的涉及越中五大家族的交游简表，恰是家族考与交游考的浓缩。

现在，廖媛雨的博士论文，经过修订即将出版了，她希望我写上几句，作为昔日她的博士生导师，我颇感欣慰，于是略书所感聊为小引。

2015年12月

薛永年，1941年11月生，北京市人，美术史论家，书画鉴赏家。中央美术学院美术史系教授，博士生导师。中央文史馆馆员兼中央文史馆书画院副院长，中国美术家协会理事兼理论委员会主任，国家文物鉴定委员会委员，中国国家画院美术研究院副院长，中国艺术研究院鉴定研究室特聘书画鉴定委员，中国画学会副会长。获文化部优秀专家称号，享受政府津贴，被国家人事部评为国家级专家。著作有《书画史论丛稿》《横看成岭侧成峰》《江山代有才人出》《晋唐宋元卷轴画史》《扬州八怪与扬州商业》《华岳研究》《王履》《中国现代美术理论批评文丛——薛永年卷》等，编有《扬州八怪考辨集》《王翬精品集》《昆仑堂藏画集》等。

序二

文 / 邵彦

廖媛雨是我的学妹，从2007年跟从薛永年师攻读博士学位，到2012年以博士论文作为本书的雏形，又经仔细修改补充，今年将作为专著正式出版，十年辛苦不同寻常，首先是值得祝贺的喜事。她请我作一序言，我算不上研究陈洪绶的专家，只是近十年来多样（芜杂）的研究题目中有部分涉及陈洪绶，并不认为自己有资格评论她的专著，只是就相近的研究领域谈一些感受。

几年前我曾经接受一项关于陈洪绶的写作任务，犹豫是否要接受之际，媛雨慷慨地和我分享她数年来辛苦搜集的基本资料，给了我很大的帮助。后来在那项概览式的写作还未完成的状态下，我随性地转向了许多更为具体的研究，关注有关陈洪绶的文献资料和一些作品个案，并在2015—2016学术年度有机会赴美国大都会艺术博物馆对陈氏的早期风格进行一年的专门研究。这一转变，在很大程度上是因为我觉得关于陈洪绶的很多基础工作还有缺环，难以支撑我的概览式写作。初入陈洪绶研究领域的人往往会惊讶于前人对陈洪绶的研究成果之多，但很快就会发现其实还存在许多探讨的空间。媛雨的研究虽然囿于博士论文的要求，把很大部分精力放在论点的提炼和论证上，但她不辞辛苦，穷年累月，把同样大块的精力放在史实的清理和分析上，坚持论从史出。这种细致扎实的学风是首先值得赞扬的，也使她的成果在前人基础上有所突破，对后人继续工作具有实际的参考价值。

从历史学者的角度来看，研究陈洪绶的史料是较为丰富的。他有别集，有家谱，也有方志传记，还有同时代人所撰的画史和别集中相关记载，今人也为他编辑了质量较好的年谱。在美术史中，一个画家的史料完

备性达到这种程度是比较难得的。在知名人物画家中，唐寅和陈洪绶是有别集传世的极少数例子。本书在史料方面搜集得比较完备，尤其是家谱史料的运用颇具特色，除了陈氏本族，与他有密切交游关系的几大家族，凡是留有清代到民初所修家谱存世的，都进行了细致的爬梳。对陈洪绶及其同时代人（尤其是张岱）诗文材料的运用也比较充分。通过这些史料的搜集整理，本书不但复原了陈洪绶细致的交游网络，也勾勒出他在明亡前、后的不同生活状态，从而为更准确地认识他的创作心态和风格特色打下了较为扎实的基础。

陈洪绶和顾恺之、吴道子、唐寅等前辈大师一样，为了扩张声誉的需要，在生前就有意识地将自己传奇化，甚至神化。要将关于他的各种记载与对艺术家具体风格的认知、分析结合起来，是要花费一番工夫的。本书穿越陈洪绶身上的重重传奇色彩，牢牢抓住他的画家心态，从迫于生计到迫于政治环境，再到主动追求开宗立派的转变，紧紧抓住他的画论深加阐发，从而还原出一位身处中国艺术史的高峰时期（明末清初），但又是较为边缘的地域（浙江北部—中部）和领域（主要是人物画）以及社会阶层（没落官宦家庭，较贫穷的诸生）的艺术家，是如何认识、开发和利用、改造传统，融会贯通为己所用的。本书通过内在理论思想与外在生存境遇两方面的交互作用，所挖掘出的这位画家形象已经超越陈洪绶个案的意义，正如作者自己所说，可以从中窥出一批非中心场域内艺术家的奋斗和成长轨迹。

陈洪绶和许多声誉卓著的前辈大师一样，生前就“海内赖以举火者数千家”，赝品仿作不断涌现，从目前的存世作品来看，真伪鉴定的任务非常艰巨。这是每一个陈洪绶研究者面临的巨大障碍。在这方面，媛雨继承了师门的优良传统，将书画鉴定与美术史研究结合起来，对作为史料的书画作品精研细审，剔除了大批伪作和可疑作品，使她的立论建立在比较可靠的作品基础之上。不过，这项工作还需要长期的持续开展。在现有的印刷条件下，大部分画册印刷效果与原作之间仍存在很大差别，通过画册即可否定的作品姑置不论，画册效果尚好甚至长期被很多人深信不疑的作品，经过目鉴和研究也会暴露许多问题。由于陈洪绶的传世作品高度分散，大量寓目是非常困难的，这也是陈洪绶研究需要不断努力进展下去的一个方向。

以上所述，皆与个案研究的具体经验密切相关，而与学科发展及理论视野貌似无关。但是，从史料出发，满足对史实真相的追寻，一直是历史学最本体、最基础的冲动。虽然研究主体的立场、观点和方法不可避免地会影响甚至扭曲最后获得的“真相”，然而“真相”永远是相对的，且具有主观色彩，但这不足以使理论与方法浮现到前台，从“导演”变身为主演。“理论色彩”不甚明显的传统研究就像好好讲故事的传统戏剧，会让观众轻松入戏。在当前的美术史，尤其是绘画史中，这样的研究是不嫌多的。媛雨走的是一条艰难的路，但这样的路却有可能通向最远的地方。奉书短序，祝媛雨在学术之路上坚忍精进，再创佳绩。

2016年8月

邵彦，女，浙江杭州人，1993年和1996年分别毕业于中国美术学院美术史论系、中央美术学院美术史系，获学士、硕士学位，2004年于中央美术学院获博士学位。长期致力于中国绘画史、书画鉴定的教学和研究。1996年至今在中央美术学院任教，现为人文学院副教授。2015—2016年任纽约大都会艺术博物馆亚洲部高级访问学者。曾在《故宫博物院院刊》《文物》《美术研究》等刊物上发表论文。

目 录

薛永年 序一	1
邵彦 序二	1
绪 论	1
一 研究现状述评	1
二 研究特点与方法	6
第一章 陈洪绶明亡前的身份与生活	8
第一节 “功名罔计焉”	11
第二节 “饥来驱我上京华”	19
第三节 “书画耻流传”	37
第二章 文人画家	41
第一节 松江画派	41
第二节 浙江画坛	48
第三章 职业画家	67
第一节 多种风格	68

第二节 尚“奇”	81
第三节 商业出版	106
第四章 陈洪绶明亡后身份的转变	131
第一节 仕途希望的彻底破灭	131
第二节 “画中甲子自春秋”	141
第三节 行乐图与遗民心态	158
第五章 开宗立派	169
第一节 画论与画品	169
第二节 晋唐风格	183
结 语	190
参考文献	192
附 录	200
图表 1 陈洪绶版画《水浒叶子》中的水浒人物及赞语	200
图表 2 王绍徽《东林点将录》中与水浒人物对应名单	202
图表 3 陈洪绶交游简表	204
图表 4 越中各大家族族谱简表	247
图表 5 越中各大家族通婚关系表	252
后 记	253

CONTENTS

Xue Yongnian	Preface I	1
Shao Yan	Preface II	1
	Introduction	1
	1. Commentary on the Research Status	1
	2. The Characteristic and Method of Research	6
	Chapter 1 Chen Hongshou's Identity and Life before the Collapse of Ming Dynasty	8
	1. Failing to Get the Official Rank	11
	2. It is Poverty that Forced Chen Hongshou to Travel to Peking	19
	3. Unwilling to Survive on Selling Paintings	37
	Chapter 2 Literati Painter	41
	1. Songjiang Group	41
	2. Zhejiang Group	48
	Chapter 3 Professional Painter	67
	1. Various Styles	68

2. Preference to the Unusual Subject	81
3. Commercial Publishing	106

Chapter 4 The Transformation of Chen Hongshou's Identity after the Collapse of Ming Dynasty 131

1. Loss the Possibility to Have an Official Career	131
2. To Find Calmness and to Realize Self-worth from Painting	141
3. Painting of Leisure and the Mentality as the Adherent of Ming Dynasty	158

Chapter 5 Creation of a Genre 169

1. Theory and Quality of Painting	169
2. The Style of Jin and Tang Dynasty	183

Summary 190

Reference Documentation 192

Appendix 200

1. The Characters and Praise Words of Chen Hongshou's Woodblock <i>Shuihu Yezi</i>	200
2. The Corresponding Name List in Wang Shaohui's <i>Heroes in Dongling</i>	202
3. The Simple Form about Chen Hongshou's Friends and Travelling Experience	204
4. The Pedigree of the Prominent Families in Yuezhong	247
5. The Marital Relations between the Major Families in Yuezhong	252

Epilogue 253

绪 论

一、研究现状述评

陈洪绶（1598—1652），一名胥岸，字章侯，幼名莲子，号洪绶，又号小净名。明亡后自号僧悔、悔僧、云门僧、九品莲台主者、悔迟、老迟、弗迟等。就目前存世于世界各地的陈洪绶作品来看，他在短暂的55年生命里创作了大量的绘画作品。^①形制上有卷、轴、册页、版画；题材上有仕女、佛像、肖像、高士、山水、花鸟等。其所创人物风格“高古奇骇，俱非耳目近玩”^②，所画仕女风格“妆束古雅，眉目端凝，得吴、曹笔法”^③，山水花鸟被认为是“花鸟草虫，无不精妙，惟山水另出机轴”^④。陈洪绶因其人物画与仕女画的独创性，在中国绘画史上占有重要地位。由于陈洪绶对于绘画史的重要贡献，目前关于他的研究成果非常丰富。

改革开放以前，大陆学界与港台及海外学界的交流不多，关于陈洪绶的研究，各地学者多独立进行。在国内，黄涌泉自20世纪50年代开始着手整理和研究陈洪绶的作品，1958年编著了《陈老莲版画选集》，^⑤并著有《陈洪绶》^⑥一书介绍陈洪绶的作品风格；1960年又出版《陈洪绶年谱》^⑦一书对陈洪绶的生平、交游、创作等作了综合研究，取得了突破性的进展。20世纪60年代，日本学者古原宏伸《陈洪绶试论》一文对陈洪绶的艺术

① [美] 翁万戈编著：《陈洪绶》，上海人民美术出版社1997年版。《南陈北崔——故宫博物院上海博物馆藏陈洪绶崔子忠书画集》，上海书画出版社2008年版。翁万戈在《陈洪绶》中对陈洪绶的作品有详细的著录，本书研究以此著录为主要依据。

② [清] 周亮工：《读画录》，吴敢点校：《陈洪绶集》，浙江古籍出版社1994年版，第599页。

③ [清] 孔尚任：《金奁簿》，吴敢点校：《陈洪绶集》，浙江古籍出版社1994年版，第619页。

④ [清] 徐沁：《明画录》，吴敢点校：《陈洪绶集》，浙江古籍出版社1994年版，第607页。

⑤ 黄涌泉编：《陈老莲版画选集》，中国古典艺术出版社1957年版。

⑥ 黄涌泉：《陈洪绶》，上海人民美术出版社1958年版。

⑦ 黄涌泉编著：《陈洪绶年谱》，人民美术出版社1960年版。