

中國古版畫

陳洪綬版畫

陳傳席 編著



陳洪綬版畫

陳傳席 編著

圖書在版編目 (CIP) 數據

陳洪綬版畫 / 陳傳席編著, 一開封: 河南大學出版社, 2007.3

(中國古版畫叢書)

ISBN 978-7-81091-163-4

I . 陳 ... II . 陳 ... III . 版畫—作品集—中國—古代 IV . J227

中國版本圖書館 CIP 數據核字 (2003) 第 125735 號

策劃 生生書房
特約編輯 張滿弓
責任編輯 紀慶芳
裝幀設計 張勝
責任印制 王慧

· 中國古版畫
陳洪綬版畫
陳傳席 編著

出版發行 河南大學出版社

河南省開封市明倫街85號(475001)

發行電話 0378-2825001

制版 生生書房

印刷 河南第一新華印刷廠

版次 2007年3月第一版第一次印刷

開本印張 730 × 1055 16.25印張

印數 1-2000

定價 42.00圓

陳章侯公像



三不朽圖贊
立言畫藝

陳洪綬像（清乾隆五年鳳嬉堂刻本《三不朽圖贊》）

陳洪綬的生平和思想

一

陳洪綬（一五九八——一六五二），字章侯，幼名蓮子，一名胥岸，號老蓮、悔遲，又號小淨名等。浙江諸暨人。

陳氏祖上頗出了些顯宦，至其祖父，尚仕於朝；但陳洪綬之父陳于朝卻仕途不暢，和夫人王氏隱居於鄉間。陳洪綬出生前，陳于朝夢一道人手持蓮子告知將會有一位好兒子降生，故陳洪綬幼名蓮子，至年長改號老蓮。

陳洪綬十歲時，拜杭州著名畫家孫杕、藍瑛為師。藍瑛馳譽武林畫派，後與陳洪綬、丁雲鵬、吳彬同被稱為『明末四大怪傑』。陳洪綬早年從藍瑛學習繪畫技巧，現存其許多作品，尤其是山水畫皆可清楚地看到藍瑛對他的影響。除此二位名師外，陳洪綬同時還向古代大師學習，他學過唐至元代很多大畫家的人物、山水、花鳥等各門類作品。據周亮工《讀畫錄》載，陳洪綬兒時學畫，曾於杭州府學閉戶十日，臨摹宋代大畫家李公麟的《七十二賢石刻》。

十七歲左右，陳洪綬娶妻來氏，來氏父來斯行是陳于朝的朋友。十九歲時，陳洪綬於其姻親來鳳季家松石居學《楚辭》，其間作《九歌》人物圖十一幅，又作《屈子行吟圖》一幅，凡兩日而就。後《九歌圖》作為來鳳季《楚辭述註》插圖，於崇禎十一年（一六三八）上板刻印，此為現存陳洪綬最早的版畫作品。

陳洪綬二十一歲時為諸生。兩年後赴杭州，廣交朋友，聲名大振。但此後仕途卻頗蹭蹬。他嘗自言：「廿五年來名不成，題詩除夕莫傷情。世間多少真男子，白髮俱從此夜生。」更不幸的，陳洪綬二十六歲時來氏去世；葬妻後，他離家北上，經金陵、天津，最後到了北京，但不久患疾，囊中羞澀，只好回鄉。秋中，陳洪綬拖病體往赴苧蘿山賞紅葉，借驅愁苦，聊寄哀思。據周亮工《讀畫錄》載：「家大人官暨陽時，時交章侯，數同遊五泄，余時方十三齡，即得以筆墨定交。」是知此際陳洪綬又遊五泄山，畫《五泄山圖》，與周亮工定交。不久，陳洪綬再赴杭州，同著名文人張岱等同遊；繼爾重回故里讀書，準備迎考。試畢，他即奔波生活於杭州、故里間，並續弦杭州衛指揮同知韓氏女，著名的《水滸圖》就創作於這時期。

崇禎三年（一六三〇），陳洪綬赴京就試落第，又開始蕩舟西湖，讀史、吟詩、作畫，以寄託人生之歡。

崇禎八年（一六三五），農民起義軍攻佔明皇室祖居地鳳陽，時陳洪綬四十二歲左右，正值其藝術創作高峰，著名的《張深之正北西廂記》插圖即作於此年。崇禎十二年（一六三九），陳洪綬努力作畫略有積蓄後，再次赴京，尋找回國子監的門路。崇禎十五年（一六四二），經過考試，陳洪綬入國子監。

他本來想幹一番大事業，但皇帝看中的只是其畫，於是召其爲舍人，命摹歷代帝王像，陳洪綬因之得以盡觀內府所藏繪畫。通過臨摹，其藝術亦大進，名震京都，一時名公巨卿皆以識陳洪綬爲榮，得其片紙隻字，珍若拱璧，動輒自誇：「吾已得交章侯矣。」（孟遠《陳洪綬傳》）並將之與北方前輩著名畫家崔子忠相比，稱「南陳北崔」。崇禎皇帝對陳洪綬的藝術更加欣賞，宣之做內廷供奉。但陳洪綬乃欲一展才華，報效國家，而非做一御用畫家。因而斷然拒絕內廷供奉之職，於崇禎十六年（一六四三）失望地離開京師，憤然南歸。自此絕仕途之望，後借居山陰青藤書屋，吟詩作畫。青藤書屋是明代著名畫家、文學家徐渭（一五二一——一五九三，字文長，號青藤道人，陳洪綬父友）故居。

陳洪綬歸家次年（一六四四），李自成農民軍打進北京，崇禎帝自殺，明朝覆亡。崇禎帝死後，明福王朱由崧逃至南京，爲閹黨擁立稱帝（弘光帝），史稱南明政權。同年，清兵入關。南明甫建，有人勸陳洪綬應舉；陳洪綬深知其難成氣候，亦斷然拒絕。

次年夏，南京、杭州爲清兵占，南明魯王朱以海「監國」於紹興，唐王朱聿鍵即帝位於福州（隆武帝）。魯王曾飲酒於張岱家，陳洪綬與張岱爲陪，魯王命之作畫，陳洪綬卻因醉酒提筆不能起；魯王再徵洪綬爲翰林，不赴。福州隆武帝遣使請陳洪綬出任御史，亦遭拒。

順治三年（一六四六）夏，清軍進犯浙東，陳洪綬躲於圍城中，被清軍搜出。清軍久聞陳洪綬名，十分高興，急令作畫，洪綬不畫，以刃迫之，仍不畫。後洪綬伺機逃走，避於紹興附近深山，旋至雲門寺，落髮爲僧，取號「悔遲」、「悔僧」，又號「雲門僧」。爲僧期間陳洪綬將平日所作詩整理爲《寶綸堂集》。爲僧一年三個月後，因生活蹇頓，陳洪綬再回紹興市上，賣畫爲生。順治六年（一六四九）

春，陳洪綬移居杭州，辛勤作畫，很多遺世名作皆完成於此時。順治九年（一六五二）初，陳洪綬離開杭州，回到紹興。大概已感氣力不逮，一日，坐在床上，閉目口誦佛號，默默離開了人世。陳洪綬在人間僅度過五十五個春秋。其身後，在連兒子都未到齊的情況下，家人草草安葬了這位身處市井之中而名傳千古的曠世才人，十七世紀最偉大的畫家。陳洪綬墓址今尚在浙江紹興城南香爐、秦望兩山間。墓中安葬了他和夫人來氏及韓氏。

二

凡一藝之成，莫神於好，莫精於勤。陳洪綬少時即喜畫，是謂「神於好」，終生努力，可謂「精於勤」。由於陳洪綬少年喪父，青年喪母，為生存計，他不得不奔波流離。這使他交結了很多豪傑之士，尤其是交結了很多學者和藝術家，視野大大開擴。況且其師友如劉宗周、黃道周、祁彪佳、王毓蓀等皆是關心國家命運和民衆疾苦的正直人士。

陳洪綬受師友影響，又在到處奔波中看到民衆苦痛和國家腐敗，尤其是他清楚地知道關外滿人日益強大，而明王朝衰亡在即，心中焦慮卻又無可奈何。他全力於科考，希冀通過科舉實現願望。他二十一歲中秀才，後來卻屢試不第，這不能不使他痛苦。陳洪綬後來進入國子監，在京三年，清楚地看到朝廷真情，數十年努力，一旦歸於失望。自此他專力於藝術。

陳洪綬曾熱心於政治。國家興亡，匹夫有責，是故明朝覆亡，他痛而悔，改名為「悔遲」。胡其毅

《陳章侯先生遺集序》云：「先生於甲申變後，絕意進取，縱酒使氣，或歌或泣，其胸中磊落之慨，托諸詩文，奇崛不凡；翰墨淋漓，繪事超妙，頗自以爲狂者，較之顛米，又何讓焉。」陳洪綬有時痛苦得也想與師友一樣投水而死。但又想，人雖可死，憤懣仍在，於是「從今廢投水濱耳」。何況他早已看透明王朝的腐敗，他也「不過老生耳，老生顧乃痛君父無終耶」。不過每當他「經前朝讀書處，則不忠不孝之心發，而面赤耳熱」。這是他思想矛盾處。

陳洪綬雖未一死報明王朝，卻重氣節。因而他對喪失氣節的人，包括老友在內都很冷淡，對於佞臣奸邪之輩，更不屑一見。但窮苦百姓和下等人向其索畫，他都慷慨以贈。尤其妓女索畫，陳洪綬有求必應，且馬上動筆。『尤喜爲貧不得志人作畫，周其乏，凡貧士藉其生者數十百家』。由於貧困，陳洪綬對古代貧困的名人特別理解。他不肯折節向人，主張親事農耕，加之好酒、貧困，其生活處境、思想境界皆頗類陶潛，所以他尤愛畫陶潛。

陳洪綬與第一個妻子來氏生有一女名道蘊。陳洪綬第二個妻子韓氏善詩能文，生六子二女。惟四子儒楨，小名鹿頭，後來改名字，字無名，自號小蓮，善畫，能繼其父。其餘子女皆無太大成就。陳洪綬四十六歲由京返杭，途經揚州時曾娶妾揚州人胡淨鬢。淨鬢善畫解禪，人比之爲蘇東坡之妾朝雲。道蘊幼承生母、繼母教授詩文，後又隨淨鬢討論繪畫，遂以詩畫擅名越中。

陳洪綬除與幾位摯友相好外，而特好女人，尤好妓女。此爲時風，而非陳洪綬一人之癖。好女人總和好酒結合起來，陳洪綬從青年時就與酒結緣，幾乎嗜酒終生。好酒，好女人，傷時，傷事，最後傷其身，陳洪綬僅活了五十五年，便離開痛苦的人世，真是一代才人的悲劇。

目次

◎ 陳洪綬的生平和思想	壹
-------------	---

圖版

◎ 九歌圖、屈子行吟圖	一
◎ 水滸葉子	三三
◎ 張深之正北西廂記	七七
◎ 李告辰本西廂記	九九
◎ 鴛鴦塚嬌紅記	一一五
◎ 博古葉子	一二三

◎ 附：白描水滸人物圖	一七七
-------------	-----

附錄

◎ 一、博古葉子人物故事本事考	壹
◎ 二、陳洪綬傳記資料	拾玖
◎ 三、陳洪綬年表	貳拾肆

• 九歌圖、屈子行吟圖 •

陳洪綬十九歲時作品。共十二幅。上海圖書館藏、上海博物館藏、復旦大學藏、天津市人民圖書館藏等。

《九歌》爲《楚辭》之一部分，乃屈原流放楚國南方沅湘一帶，學習民間祭歌形式而創作，共十一章，以東皇太一、雲中君、湘君、湘夫人、大司命、少司命、東君、河伯、山鬼、國殤、禮魂排序。《九歌》描寫皆爲鬼神故事，中有不少鬼神戀愛情節。

此冊爲陳洪綬在其姻親來鳳季家學《楚辭》時，先繪《九歌圖》，再繪《屈子行吟圖》，凡兩日而就。來鳳季著《楚辭述註》中陳洪綬序云：「丙辰（一六一六），洪綬與來鳳季學《騷》於松石居……戲爲此圖，兩日便就。嗚呼，時洪綬年十九，鳳季未四十。」可知此冊爲陳氏率意而作。來鳳季一直珍留這批作品。至崇禎十一年（一六三八），來氏《楚辭述註》付梓，便以此套圖稿爲配插圖，流傳至今。

《九歌圖》對後世影響極大。此套圖中人物個性（精神狀態）刻畫十分成功，尤其《屈子行吟圖》一幅，人物面部憔悴，身體羸弱，高冠寬衣，挾帶長劍，皆合屈原自述之實。把屈原愛國愛民、流涕長歎之神態刻畫入微，千載之下，如見其人。此像向爲後世畫家創作屈原像之楷模，很多人心目中之屈原形象皆來自此圖。

就美術風格而論，可以見出陳洪綬學唐宋人線描之法而加以變化。線條基本細勻，但無晚期線條細圓如春蠶吐絲之勻；線條轉折非圓非方而兼有圓方，然方不似中歲剛利，圓不如後期舒展。可知陳氏早年作品線條既不像中期之硬，亦不像後期之柔。總體感覺較率意，雖尚無後期強烈個人風格，但亦頗見功力。圖中人物背景或詳細，如《屈子行吟圖》；或無背景，如《大司命》；或背景簡單，如《山鬼》。但無論何種安排，人物形象皆準確生動，個性突出。時陳洪綬未及弱冠，已繪作如此，很了不起。

石辰以後与東風季子
澄沙窠石居高松寒水
積雪霜風捲李長吉體
力長短歌行
燒燈
相詠風季輒取北水作酒楚
聲——每相臨四目望之然乃

時有寒天孤鶴之哀
哀鳴乎時後
年十九風季來四十
事業前途于遠豈
去風季于西歸
破
壁夜泣天
對以寧

作強壯夢涉之步貞苑常有
車過後痛之慘爾生原幸
而為不入昭陵既寢多與人強
淫情事於人間刻之案石居
且以其餘作釐火貨後成一
淨緣當取一本焚之以季墓