

陈洪绶研究

图书在版编目(CIP)数据

陈洪绶研究/上海书画出版社编. —上海:上海书画出版社, 2008.1

(朵云; 68)

ISBN 978-7-80725-398-3

I. 陈... II. 上... III. 陈洪绶(1598~1652) —中国画艺术评论 IV. J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第182519号

陈洪绶研究(朵云68集)

② 上海书画出版社 出版发行

地址: 上海市延安西路 593 号

邮编: 200050

网址: www.duoyunxuan-sh.com

E-mail: shcpph@online.sh.cn

上海精英彩色印务有限公司印刷

各地新华书店经销

开本: 850 × 1168 1/32

印张: 10 印数: 1—2000 字数: 25 万

2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80725-398-3

定价: 32.00 元

主 编：卢辅圣

副 主 编：舒士俊

特约编辑：万新华

装帧设计：潘志远

目录翻译：徐佳音

技术编辑：杨关麟

责任校对：周倩云

朵 雲

第六十八集

陈洪绶研究

集雲

第 68 集

卷首语

画风研究

- 7 陈洪绶人物画的演变 吴德蕙
- 14 清圆细劲 润洁高旷
——陈洪绶的人物画 陈传席
- 39 《杨升庵簪花图轴》在陈洪绶
簪花人物画中的定位 邱稚亘
- 75 陈洪绶版画创作研究 [日] 小林宏光
- 110 论陈洪绶版画《张深之正北西厢秘本》
中的仕女形象 许文美
- 143 试论陈洪绶《隐居十六观》图册的形制
王静灵
- 151 陈洪绶的艺术及对日本浮士绘的影响
赵成民

画史研究

- 157 理想的顿挫与现世的抉择
——陈洪绶“狂士画家”生命形态之开展 林宜蓉
- 207 陈洪绶死于“黄祖之祸”初探 袁 沙
- 215 陈洪绶死因新探 任道斌

画论研究

- 222 从陈洪绶的《画论》看晚明浙江画坛 王正华
- 268 陈洪绶美学理念解析 查永玲
- 281 诸家评论辑要
- 296 陈洪绶研究廿五年评述 万新华
- 310 陈洪绶研究资料索引

STUDY OF PAINTING STYLE

- 7 The Evolution of Chen Hongshou's Figure Painting Wu Dehui

 14 Chen Hongshou's Figure Painting Chen Chuanxi
 39 The Location of *Lady's Portrait of Yang Sheng An* in Chen
 Hongshou's Lady Painting Qiu Zhigen
 75 The Research on Chen Hongshou's Print Creation
 [Japan] Xiao Lin Hong Guang
 110 On the Lady Image in Chen Hongshou's Print *Zhang Shen*
zhi Northern West Camber Secret Edition Xu Wenmei
 143 On the Pattern of Chen Hongshou's Painting Album, *Sixteen*
Scenes of Seclusion Wang Lingjing
 151 Chen Hongshou's Art and its influence to Japanese Fu Shi Paint-
 ing Zhao Chengmin

STUDY OF HISTORY OF PAINTING

- 157 The Frustration of Ideal and the Choice of Reality
 —The Life Form of Chen Hongshou Lin Yirong
 207 The Research on Chen Hongshou's Death Qiu Sha
 215 The New Exploration on Chen Hongshou's Death
 Ren Daobin

STUDY OF THEORY OF PAINTING

- 222 On-Shejiang Painting Field in Late Ming Dynasty from Chen
 Hongshou's *Theory of Painting* Wang Zhenghua
 268 On Chen Hongshou's Aesthetics Theories Zha Yongling
 281 A Collection of Various Views on Chen Hongshou
 296 Comments on Chen Hongshou's Research in the Past Twenty-five
 Years Wang Xinhua
 310 The Index of Articles on Research to Chen Hongshou

卷 首 语

在中国绘画史上,陈洪绶是一位个人风格独特,对后世直至当代中国人物画家产生重大影响的画家。他处在明清易祚的社会动荡之际,其个人经历极为坎坷不幸,但其画风未取发端于晚明的大写意宣泄一路,而是“以篆籀法作画,古拙似魏晋人手笔”(钱杜《松壑画忆》)，“渊雅静穆,浑然有太古之风,时趋靡丽之习洗涤殆尽”(秦祖永《桐阴论画》),这显然与其在绘画、书法和文学各方面的深厚修养有关。他早年临李公麟,“尽数摹而变其法”;“摹周长史画,至再三犹不欲已”。他认为作画“学宋者失之匠,何也?不带唐流也;学元者失之野,何也?不溯宋源也”,提出要“以唐之韵,运宋之板;宋之理,行元之格”,还指出:“夫画,气运兼力,飒飒容容,

周秦之文也”，“随境铎借，汉魏之文也”，“搏裂顿研，作气满前，八家也”。应该说，探讨画风技法，能够像陈洪绶这样结合美术史和文学史来作比较研究的画家，在画史上是不多见的。

不过，尽管陈洪绶未趋时习，但动荡的时代和世俗的影响，扭曲的身世经历和孤傲冷僻的心性畸变，还是给他的画风留下了形象迂拙怪诞的鲜明烙印。晚明的徐渭和陈洪绶，都被后世目为画史上的怪杰。徐渭以纵横驰骋、不可一世的大写意花卉一新世人耳目，陈洪绶则以嶷崎磊落、迂拙怪诞的工笔人物画惊世骇俗，戛然独立。以后的石涛、华岳、金农、罗聘和海上三任，乃至当今不少中青年人物画家，都对陈洪绶的笔墨和变形风格有所取法。诚如张庚《国朝画征录》所评，陈洪绶“画人物躯干伟岸，衣纹清圆细劲，有公麟、子昂之妙，设色学吴生，其力量气局超拔磊落，在仇唐之上，盖三百年无此笔墨也”。但当代不少画家取法陈洪绶，多是借鉴其夸张变形，而对其力量气局之超拔磊落，则少有会心取悟者。

有鉴于此，本期《朵云》特辑成《陈洪绶研究》专集，将有关其生平创作的各类资料经筛选后汇编成册，以供有兴趣的读者研究借鉴参考。

陈洪绶人物画的演变

吴德蕙

论文提要 本文结合具体画作考察了陈洪绶人物画的演变：早年深得古法，造型和笔法取法李公麟；中年自成一家，奇思巧构，变幻合宜，人物线条遒劲，形象夸张奇特，装饰情趣渐浓；晚年则风格独特，“高古奇骇”，为古拙美和装饰美的结合。陈洪绶作为一个成熟的画家，为了强化感受，增强表现力，面对客观世界，以他精到的理解，恰当的手段，达到主动自觉的偏离，他所独创的古拙美和装饰美，正是特定历史时代和其个人曲折经历的产物。

陈洪绶，是明清之际一位继承传统又别开生面的卓越画家。尤其是他的人物画，在艺术形式上，以“古拙美”和“装饰美”为总特征，有着独特的审美价值，因而在中国绘画史上据有重要的地位。

陈洪绶(1598——1652)字章侯,号老莲。甲申(1644)后,自号老迟,又称悔迟,弗迟、云门僧。浙江诸暨人。他博学多才,不仅能诗善文,更是一位自成面目的绘画大师和书法名家。“旷世逸才书画盛名,卓绝宇内”。他的人物画与同时代北方画家崔子忠齐名,有“南陈北崔”之称。

崇古,为明代绘画时尚。画家偏重于传统技法的推敲,而缺乏创作意境和形式风格的更新。明代的人物画,基本继承前代的传统。一种是工笔细密、设色浓丽,沿袭宋代画的体貌。如仇英、唐寅所画的人物画,讲究符合法度,结构准确,刻画仕女形象,往往采用细眉小眼,尖削的下巴。这种传统的造型特征给人以秀美之感。另一种是学梁楷、颜辉的阔笔写意画法,三笔两笔勾勒点染,简略草率,笔势豪放,墨色酣肆,着重于写人物的意态。如吴伟,张路等粗笔人物即是。而陈洪绶则不甘于循守旧规,另辟蹊径,务求格局新奇。他立足自我,面向传统和民间艺术,通过变形和夸张,进而独树一帜。陈洪绶的人物画,“躯干伟岸,衣纹挺劲,古气盎然”。如“三代鼎彝,使人肃然起敬”。前人言其画:“力量气局,在仇(英)唐(寅)之上。盖三百年无此笔墨也。”又“天下人物未尝不首推章侯也”。

对于陈洪绶的人物画,人们往往“讶其怪诞,不知其笔笔皆有来历”。他不专学一门一科,又不局限于一派一家。他的人物画取法唐宋,除了受吴道子,周昉的人物造型和李公麟的线描技巧和影响外,同时也从五代禅月大师贯休的罗汉画法变化而来。陈洪绶大胆地将这两种截然不同的画风,熔于一炉,兼收并蓄,自创风格,从而使他的艺术更富感染力。陈洪绶除了临摹古人名迹以外,还更善于向近代人学习。如丁云鹏的古雅构图、蓝英的苍劲笔调,对他都有借鉴作用。同时,陈洪绶还从民间艺术那里吸收营养。例如:明代的木刻版画、年画、剪纸、壁画以及泥塑等,他都广览博取,努力寻求独立的直接的艺术表达方法。

陈洪绶尊重传统,力追古法,并非复古,而是融古开今。他主张

“以唐之韵，运宋之板，宋之理，得元之格，则大成”。他与当时的一般画家的因袭作风不同，临古而不泥古。他青年时代临摹李公麟七十二贤石刻，不拘泥于外表的形似，而是“数摹而变其法”，已流露出他推陈出新的要求。这正是陈洪绶的人物画自成面目的关键所在，并对他以后的绘画风格的形成，有很大的影响。

陈洪绶的人物画演变，大致是：“少而妙，壮而神，老则化。”早期深得古法，造型和笔法直接受李公麟线描的影响，设色浓丽，构图繁密，用笔顿挫有力，多方折，线条较短。《铸剑图》即属此时的风格。本幅作于明代壬戌（天启二年，1622）是年二十五岁。另外，从陈洪绶十九岁时画的《九歌图》来看，人物造型规整，还未见夸张、变形的手法，但已用套笔（即先钩轮廓，然后用平行线组合排列）略呈装饰性。未来的独特艺术风格正在酝酿和生长。

到了中期，陈洪绶所画的人物，已自成风格，进入新境界。他奇思巧构，变幻合宜。人物线条遒劲，形象夸张奇持，装饰情趣渐浓。如：

《乔松仙寿图》画于崇祯乙亥（1635）是年三十八岁。画中一人紫袍朱履拱手立于松下，一童簪花携壶提盒从之，从他自己题署首二句：

“莲子与翰侄，燕游于终日”推测此两人就是陈洪绶与其侄。本幅画构图奇绝，别出新意，图案装饰意味很浓。松针用笔劲挺，排列整齐而内寓变化。衣纹画法已趋圆劲。在设色上，浓重浑朴。在大片的汁绿中朱砂时辍，这种红绿相间的色相对比，艳而不俗，脱尽火气，且重而不板。整个画幅处理得相当沉着、调和。此时陈洪绶精力专注旺盛，《乔松仙寿图》是其杰出作品。（现藏于台湾故宫博物院）从此画浓艳的设色和装饰构图中，我们不难看出他受到民间彩画工的影响。陈洪绶的一生，始终处于社会的下层，这使他能有机会接近民间艺术，他积极地向民间画工吸取艺术力量，正和他的平民气质有关。

陈洪绶中期的版画代表作品有《水浒叶子》、《西厢记》(图五)。《水浒传》在民间广泛流行,陈洪绶以极大的热情,反复探索作品中英雄人物典型性格的创造,艺术处理上也远较《九歌图》更具特色,大大地加强了版画的艺术效果,同时也丰富了水浒人物的精神面貌。《西厢记》插图,生活气息相当浓厚,把具体历史条件下特定事件产生的特定表性,刻画得真实而动人。如“惊梦”和“报捷”等。总之,《水浒叶子》和《西厢记》无论在表现技巧和构思上,各具特色,达到艺术上的独立性和对原作的从属性的很好统一。

《雅集图卷》是陈洪绶的画风由中期向晚期过渡的典型作品。(现藏于上海博物馆)画中对各个人物的刻画,无一不是个性特出,脸谱各异。人物造型具有贯休道释人物画痕迹,线条变长,衣纹常见套笔,平行排列,疏密有致,形成秩序感。这种平面化的二度空间的经营,扩张了画面中所占据的平面面积,使画面带有古雅的装饰效果。

及至晚期,陈洪绶的艺术风格鲜明独特——“高古奇骇”。即“古拙美”和“装饰美”的完美结合。线条由方折转向清圆细劲;构图由繁密转向简洁;设色由浓丽转向淡雅。他以高度传神的技巧,表现了人物的内在之美。

《生鲁居士四乐图卷》是仿李公麟画的白居易“解姬”、“醉吟”、“讲音”、“逃禅”四图,为生鲁作《四乐图》是陈洪绶晚期的代表作。(现由瑞士私人收藏)

《斗草图轴》、《持花仕女图》是陈洪绶五十三岁时所作。(庚寅,1650)工笔描绘图中妇女,图像精工。画中的仕女造型,可见其“古拙美”的特征:仕女头部偏大,身体比例不求常规。脸形丰腴,倒眉,大鼻,凤眼,小嘴。加之清圆细劲的线条,显得超凡脱俗,奕奕有缥缈之气。这种在创作中“宁拙毋巧,宁丑毋媚”的审美追求,显示出陈洪绶不同凡响的艺术才能和独特的审美观念。

陈洪绶作画,极重视线条的运用。晚期已达炉火纯青,深厚独到。如《归去来辞图卷》中的人物衣纹劲挺洒脱,功力非凡,令人回

味,令人折服。《归去来辞图卷》画于顺治七年(庚寅,1650),是年五十三岁,是为其好友周亮工所作,也是他晚期卷轴画中最精彩、最典型的佳作。(现藏于美国夏威夷美术馆)

版画《博古叶子》作于清代顺治八年(1651),是年五十四岁。它较之《水浒叶子》更趋完美。周亮工在《读画录》中说:陈洪绶“崇祯间召入为舍人,使临历代帝王图像,因得纵观大内画,画艺并进,故晚年博古牌,略示其意”。《博古叶子》古雅精赅,“代表着陈洪绶晚年的艺术风貌”。

自明亡以后,陈洪绶在绍兴出家为僧,在这短短的几年里,尤其是他临死前的三年,是他一生中艺术创作最活跃的时期,《归去来辞图卷》、《斗草图》、《博古叶子》等,即是这一时期创作的优秀作品。

纵观陈洪绶人物画的演变,我们可以从中获知,他的风格是多种多样的,而且始终在变化,并且有独立不倚的格调。陈洪绶作为一个成熟的画家,他为了强化感受,增强表现力,面对客观世界,以他精到的理解,恰当的手段,达到主动自觉的偏离,他所独创的“古拙美”和“装饰美”,正是特定历史时代和其个人曲折经历的产物。

甲申覆亡到清朝建立,陈洪绶五十五年的一生,经历了这段历史变化的全部过程。明亡以前的二十多年中仕途的失败,他只能“乞与人间作画工”。明亡后的遗民生活的郁结,迫使他更加“颠狂”和“僻诞”,人称其为“狂士”。他“诗文醉后立成,书画兴到急就”。然而陈洪绶“放浪形骸、性行骸俗”的外表,异常的个性,远不像梁楷、徐渭那样笔墨纵恣、狂放,而是愈在其心境极度愤懑的晚年,画风则愈见含蓄和内敛。强烈的感情、理智的自我控制,正如黄涌泉先生所说:“他在明末清初动荡变化的年代里,头脑比一般人清醒得多。”陈洪绶的作品,带有强烈的个性。他不是反映在笔墨上的一泻无余,而是寄于造型上的反常规、反比例。陈洪绶的画中常有一种与魏晋名士同样的心境表现,既不满现状又对现状无可奈何,不得已遁入隐逸生活的幻想中。陈洪绶多画魏晋隐逸名士,我以为这是画家用艺术语言进

行的历史诠释,也是借历史诠释表现画家对现实世界的内心感受。因为明末清初的文人处境,与魏晋名士的处境有类似之处。

对于陈洪绶的人物画造型,历来有不少贬词。但是,我们把陈洪绶的作品,与他所处的特定历史背景及其坎坷的一生相连而看,便不难窥寻出他那种异常独持画风形成的由来。他作画的突出特征,也正是他性格的特征。有鉴于此,我们对于陈洪绶“怪诞”的人物造型,也就可说是见怪不怪了。

传统的中国画,以书法和绘画的有机结合而见长。陈洪绶不仅在绘画上风格独特,而且在书法上也“自创一体”。清代包世臣把陈洪绶的书法列为“楚调自歌,不谬风雅”的“逸品”。陈洪绶的书法,“早年从欧阳通的道因碑用功,中年参学怀素,兼收褚遂良,米芾之长,并得力于颜真卿的《三表》”,他“撷诸家之长”,“自出机杼,超然卓立”。他的书法也一直在变化着,发展着。从画上的题字来看,书法早期用笔圆润,古拙敦厚。晚期则变为瘦劲。结体奇特别致,运笔遒劲洒脱,富有节奏感,这些演变迹象,正和他在绘画上的线描变化相一致。这也说明陈洪绶的绘画和书法之间的互相作用关系。

陈洪绶是一位具有支配力量的画家,在当时已“海内传模为生者数千家”,而对后世的影响更为巨大。除了一子(陈小莲)二门生(严湛、陆薪)外,艺坛上著名画家三任——任熊、任薰、任颐都是远承陈洪绶的画法,尤其是任颐,成为近代上海画派的开山祖。陈洪绶给予后世的影响是多方面的,他那浓厚的装饰情趣,常被运用到工艺美当中。如南通博物苑有一件沈寿刺绣的“古观音”,就是出于陈洪绶的画稿。还有在明代后期的瓷器上的绘画装饰,常可看到陈洪绶的人物画风貌。陈洪绶对于中国版画史的贡献更是影响深远。他所创作的大量版画作品,别开新径,为中国古典版画艺术作出了杰出的贡献。

陈洪绶的艺术成就,早有公论。我们从他的人物画的演变中,便可看到他是一个不同凡响的画家,当然,他的作品,在中国绘画上的

地位和成就,不只限于人物画,他是一位人物、花鸟、山水均能冠绝于时的画家。他不仅给明末清初衰微的画坛掀起光辉的一页,更重要的是丰富了祖国的艺术传统。陈洪绶这种继承传统,开创新局面的创造精神,值得后人钦佩和学习。他之所以名垂画史,成为不朽的画家,值得后人思考。

清圆细劲 润洁高旷

——陈洪绶的人物画

陈传席

论文提要 本文考察了陈洪绶早、中、晚年人物画的风格特色，勾勒出画家绘画的演变历程，同时探讨了陈洪绶的木刻人物画的特色。

陈洪绶(1598—1652)，字章侯，幼名莲子，一名胥岸，号老莲。明亡后，又号悔迟、老迟；为僧后，号悔僧、云门僧，九品莲台主者，浙江诸暨人。

陈洪绶是中国绘画史上最伟大的画家之一，其清圆细劲、润洁高旷的画风，在明清两代乃是无与伦比的，张庚《国朝画征录》评：“其力量气局，超拔磊落，在隋、唐之上。盖明三百年无此笔墨也。”又善诗，有《宝纶堂集》等遗世；其书法包世臣品为“逸品上”，评曰“楚调自歌，不谬风雅”（《艺舟双楫》）。可是，这位旷世才人在生前颇不得意，数次赴京应试而不中。不得已而卖画积钱进入国子监。但他在看透了朝政之黑暗以及士人皆“身谋而不及国”，又拂袖而去，躲到他父亲的朋友著名书画家徐渭的“青藤书屋”中吟诗作画了。不久，明王朝灭

亡了，他又惭愧未能为国尽忠，然而悔已迟，故自号悔迟¹。为了拒绝和腐朽势力合作，也为了免遭清人杀害，他落发为僧，并永远免了功名之念，致力于书画创作。他仅活了五十五岁，便“喃喃念佛号而卒”，贫困的家人在连儿子都未到齐的情况下，草草安葬了这位伟大的艺术家。

陈洪绶的墓至今尚在浙江省绍兴城南的香炉、秦望两山之间。碑文是：“明翰林陈章侯公暨德配来氏宜人、韩氏宜人合墓。”现被列为浙江省重点保护文物。

陈洪绶的人物画、花鸟画、山水画样样俱佳，在当时都是奇伟卓绝的。本文仅介绍其最擅长、成就最高的人物画，他的花鸟、山水画皆受其人物画的影响。

文献中记载，陈洪绶四岁时，便在粉壁上画十尺余的关羽像，令观者惊而下拜。^①这画到底是怎样的？当然已看不到了。美国纽约大都会艺术博物馆(The Metropolitan Museum of Art)藏有陈洪绶少年时所画的一套册页十八幅^②，我当时看了很久，断为赝品。后来看到翁万戈先生所藏的陈洪绶二十二岁时所画的一套册页十二幅，其中除了人物画尚可观外，山水花鸟部分也不算佳，比纽约大都会美术馆所藏的一套好一些，也看出来，画风确属一路，则大都会美术馆所藏的一套即使是赝品，也还是近似之作，如果这一套画是陈洪绶少年时的真迹的话，似乎，陈洪绶少时的画并不能惊人，^③但其人物画确实不错。不过，这一套画尚不能断为真迹，以上的判断，也只能仅作参考。甚至参考的价值也不大，只算提出一个线索和问题，以俟以后解决。

早期人物画渊源考察

现存的《九歌图》十一幅加上一幅屈原像(一般称之为《屈子行吟图》)是一套可靠的陈洪绶作品，而且可以确定为陈十九岁时所作，其画已经十分可观。我将在下一节木刻篇中详论。关于陈洪绶人物画