

读图时代

【中国艺术大师图文馆】

徐渭

山西教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

徐渭/张志民编著. —太原: 山西教育出版社, 2006. 2
(中国艺术大师图文馆)

ISBN 7-5440-3017-2

I. 徐… II. 张… III. ①徐渭 (1521~1593) - 传记
- 画册②徐渭 (1521~1593) - 中国画 - 艺术评论
IV. ①K825.72-64 ②J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 135320 号

徐 渭

丛书策划/王宇鸿 蒋一谈 张金柱

责任编辑/孟绍勇

助理编辑/李 飞

复 审/刘立平

终 审/张金柱

整体设计/商子庄

印装监制/贾永胜

出版发行/山西教育出版社

太原市水西门街庙前小区 8 号楼 (030002)

印 装/山西新华印业有限公司新华印刷分公司

开 本/889×670 1/16

印 张/7.5

字 数/104 千字

图 片/114 幅

版 次/2006 年 2 月第 1 版 2006 年 2 月第 1 次印刷

印 数/1—8000 册

定 价/20.00 元

读图时代

中国艺术大师图文馆

徐渭

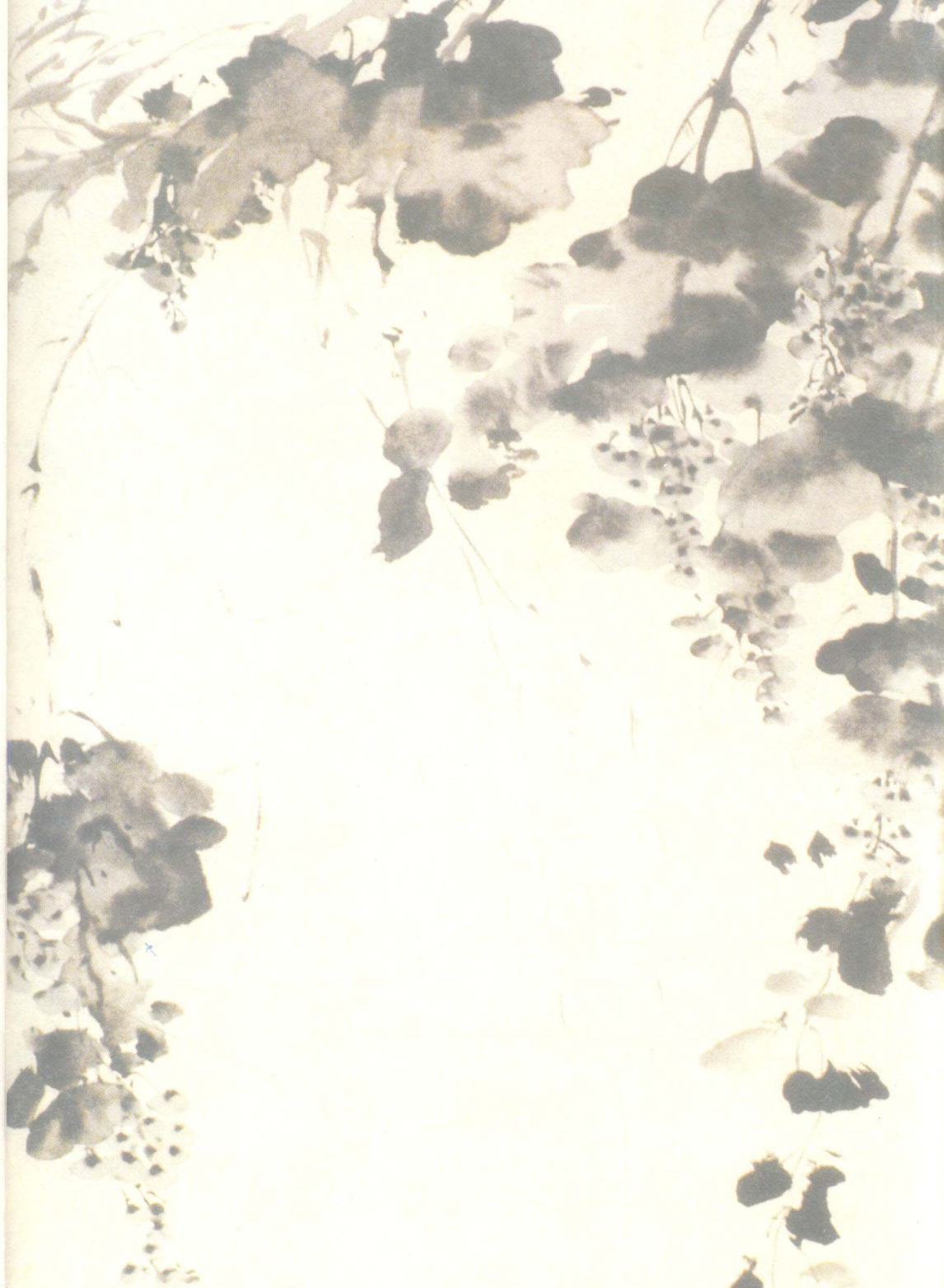
李福顺 / 主编
张志民 / 编著

山西教育出版社

目 录

卷首语	5
第一章 家道中落 俊才初成	11
第二章 坎坷曲折 岁月蹉跎	25
第三章 劫后余生 贫病晚景	75
第四章 心灰意冷 文艺寄情	91
附录一 涂渭丰谱	105
附录二 主要参考书目	112

卷首语

清朝中期大画家郑板桥曾给自己刻了一枚印章：“青藤门下走狗。”现代大画家齐白石也写过这样一首诗：“青藤雪个远凡胎，岳老衰年别有才，我欲九原为走狗，三家门下轮换来。”他们都提到了同一个人：青藤。青藤是谁，他怎么会有这么大的魅力，能令郑板桥和齐白石心甘情愿俯下身去做他的“走狗”？为什么后来有这么的大画家都敬佩他、学习他？

青藤就是徐渭。

徐渭是一个奇人，他的一生都充满了传奇色彩。徐渭出生刚满百天父亲就病逝了，他的童年在一个由嫡母操持家务的家庭里度过。十岁时自己的亲生母亲被嫡母赶出家门，十四岁时疼爱自己的嫡母也因病去世。他自十七岁踏上科举之路直到四十一岁，连续参加两次童试、八次乡试，却屡试而不举。二十五岁时初为人父的徐渭又痛失爱妻，刚从做幕僚中获得一点人格的尊严，却又为此付出了精神失常的代价。四十五岁疯病发作失手杀死后妻而锒铛入狱，度过七年的狱中生活，重新获得自由时已经五十有三，“半生落魄已成翁”。徐渭在贫困和伤病里度过了凄凉的晚年，死时七十三岁。当然，徐渭也曾有过一段嫡母疼爱的童年，也曾体验过和爱妻亲密无间的恩爱，也曾在为胡宗宪做幕僚时有过一段意气风发的得意时刻。但，这些短暂的和谐、幸福与他人人生道路上接踵而至的不幸、伤痛相比的确是微

梅竹图

116.5cm × 32cm

不足道。徐渭是个伤痕累累的受伤者。

不平则鸣,这些人生道路上的累累伤痕和对这世界的失望,不能不刺激徐渭“喊”出自己受伤的哀怨。

不平凡的经历造就了徐渭非同寻常的叛逆个性和反叛意识。而反叛和叛逆在某种程度上与创造和创新这勋字眼具有相同的意义。非同寻常的叛逆个性和反叛意识令徐渭的呐喊不同凡响。是的,成就一个伟人的不仅仅是卓尔不群的个性和超越常规的开创意识,还要看一个人先天的资质和后天的素养。没有前者,至多是个头脑灵活、能左右逢源的聪明人;没有后者,至多能是个豪爽威猛、路见不平拔刀相助的侠客,或者干脆就是个夸夸其谈的痴人说梦者。而当两者在一个人的身上邂逅时,一个伟人就要诞生了。徐渭不仅仅是个才华横溢的聪明人,也不仅仅是个桀骜不驯、放荡不羁,醉心于孤芳自赏的自高自大者,徐渭是一个伟大的人。他因为不平凡而伟大,因为非同寻常的经历而有不同凡响的呐喊和宣泄。这些心灵的呐喊和情感的宣泄之于徐渭,是他的画,也是他的书法和他的文章。

三清图

200.9cm × 100.8cm

花卉人物图册 (之一)

28.5cm × 19.5cm

花卉人物图册 (之二)

28.5cm × 19.5cm

当然，并非只是徐渭个人的不幸经历促成了他本人与世事的叛逆与不合作。徐渭独特气质个性的形成离不开明代中晚期大盛的“陆王心学”的影响。南宋以来，“程朱理学”所倡导维护的三纲五常、人伦道德之“理”，正好迎合了封建统治者巩固政权的需要，在思想界占据统治地位。“程朱理学”所倡导的外在权威和规范，无疑是一种严重压抑了人的内在本性的僵化学说。“陆王心学”打破了“程朱理学”强加给人的思想枷锁，强调“以心为本致良知”，肯定人的现实感情和世俗欲望，以人的现实情感的内在需要作为衡量人的行为准则的出发点。“陆王心学”客观上强调了个人自我意志的崇高和人的自我尊严，也促使了反对传统礼教和主张个性解放的新思想的出现。徐渭生活的时代，正是“陆王心学”不断盛行的时期。徐渭年轻时代的老师中就有研究“陆王心学”的大师，受他们的影响是很自然的。

这样,我们也就不奇怪徐渭为什么能成为明朝美术史上著名的画家,也就不奇怪他为什么能不墨守成规,敢于突破前人,以纵横铺张、率意老辣的笔法,开创了中国水墨大写意花鸟画风的先河,对后人有巨大影响。

徐渭,字文清,后改字文长,号青藤、天池。其实徐渭给自己取了很多号,如:青藤山人、青藤道士、青藤老人、天池生、天池山人、天池道人、田水月(由徐渭的“渭”字拆分而成)等等。我们欣赏徐渭的画作和诗文时会经常看到这些名号。

然而,徐渭又不仅仅是个画家。他曾这样自我评价道:“吾书第一,诗二,文三,画四”,可见徐渭对自己的书法、诗和文章的期许也颇高。徐渭这样评价自己是有原因的。徐渭横溢的文采早年在乡里就很出名,其诗文在历史上也是很有影响的。书法方面,在徐渭看来,“时时露己笔意者,始称高手”,也就

花卉人物图册 (之三)

28.5cm × 19.5cm

花卉人物图册 (之四)

28.5cm × 19.5cm

是说,书法应该是自我情感的自由表现,如果据守成法而不知变通则会丧失自我的个性,这其中透露出的是对自我个性和独创的推崇。徐渭以其卓尔不群的鲜明的自我风格,奠定了他在明代中晚期浪漫主义书法风格中的先驱地位。不止如此,徐渭还是个大戏曲家,他的《四声猿》是戏曲史上著名的戏曲作品,《南词叙录》是重要的戏曲理论著作。而徐渭真正专心于学画则是中年以后的

事了,但他的绘画同样取得了令后人惊叹的成就。

前人说过“知人论世”,我们可以借用一下这个说法——“知人论画”。徐渭的画不仅仅是画,分明就是他不幸人生的形象呈现,也是他满腔愤懑之情的肆意宣泄。这些,只有在我们深入了解徐渭坎坷的人生道路后才会有更真切的理解。那么,就让我们一起走进徐渭的世界去感受他的奇异色彩吧。

佛手图

29.5cm × 21cm

第一章

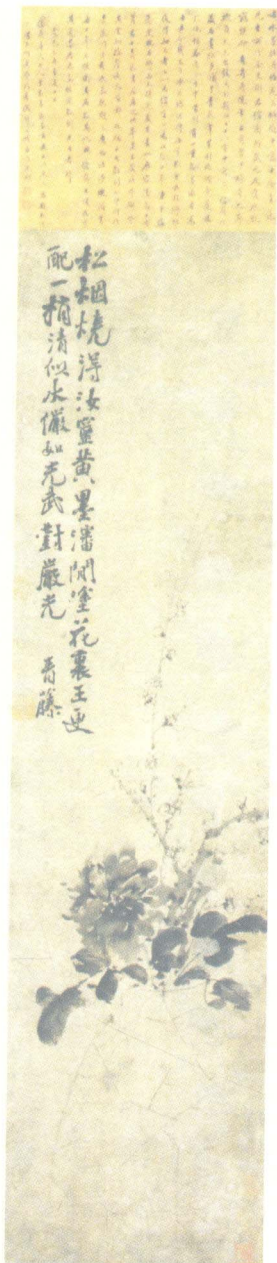
家道中落 俊才初成

在今天的浙江省杭州市东南,杭州湾南面和会稽山北麓之间,坐落着一个美丽的城市——绍兴。绍兴可谓天地钟灵、山川毓秀。会稽山分成两支,呈西南—东北走向伸入绍兴南部和西部,构成一片纵横交错的低山、丘陵、河谷地形。东晋大画家顾恺之曾这样描述会稽山附近的景色:“千岩竞秀,万壑争流,草木葱笼其上,若云兴霞蔚。”绍兴的北部则河湖密布,小桥流水,弄里人家,一派江南水乡景象。

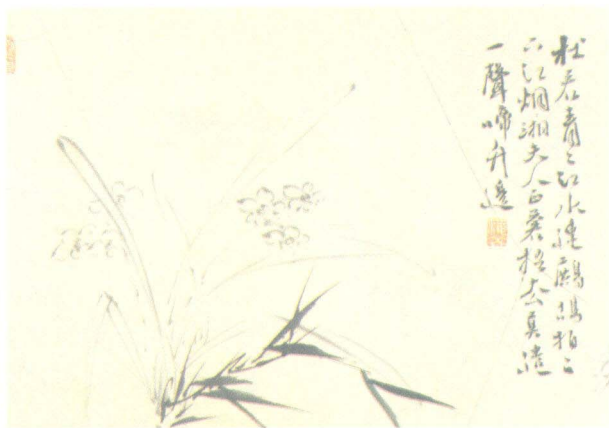
今天的绍兴大约包括了历史上的山阴和会稽等几个县。绍兴的历史可上溯至远古。新石器时代的文化遗传自不待言,史书记载夏禹曾在此会盟诸侯,死后埋葬于绍兴城东南的会稽山上,今尚有禹庙、禹陵为证。2500年前,春秋时期吴越征战,当时的绍兴曾经是“卧薪尝胆”的勾践经过“十年生聚,十年教训”复国后的越国国都。秦始皇也曾于公元前210年东巡至会稽,更名大越为山阴,山阴县这个名字就是此时才出现的。南朝陈后主把山阴县一分为二,增设会稽县,山阴、会稽两县并设。当时的山阴和会稽两县大致都在今天的绍兴境内。南宋时北方金兵南下攻宋,宋高宗为躲避金兵曾暂时住在越州,当时的山阴县为南宋的临时首都。高宗改年号为“绍兴”,升越州为绍兴府,“绍兴”这个名字就是此时出现的。

我们用物华天宝、人杰地灵来形容绍兴一点都不过分。从春秋时期到明清,绍兴一直是中国南方区域性政治、经济、文化中心之一。无论是夏禹治水,还是勾践复国;无论是古人王羲之、贺知章、陈洪绶,还是近人

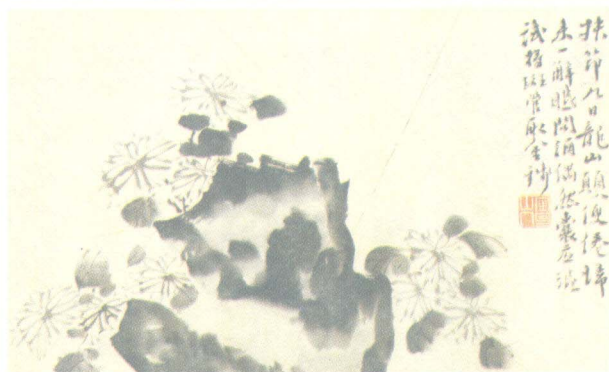

瓶花图

96.5cm × 27.7cm

杂画卷 (之一)
29.5cm × 304.7cm (长卷尺寸)

杂画卷 (之二)
29.5cm × 304.7cm (长卷尺寸)

杂画卷 (之三)
29.5cm × 304.7cm (长卷尺寸)

杂画卷（之四）

29.5cm × 304.7cm（长卷尺寸）

杂画卷（之五）

29.5cm × 304.7cm（长卷尺寸）

杂画卷（之六）

29.5cm × 304.7cm（长卷尺寸）

秋瑾、蔡元培、鲁迅，都与绍兴这个名字紧密联系在一起。绍兴，代有人杰，史不绝书，文化传统积淀源远流长。在这片美丽的土地上上演过太多的历史悲喜剧，留下了太多的人间冷暖事。

这就是徐渭生于斯、长于斯的家乡。徐渭，同绍兴一样，耐人寻味。

徐渭的祖籍就在绍兴。他的某一代先祖曾是当地的小官员，后来因为受牵连获罪被发配充军到贵州龙里卫。明朝的兵制是在京城至外省各府县立卫所，一府设所，数府设卫。卫所兵卒编入军籍，兵卒子孙称军户，不得冒入民籍。兵卒的来源要么是攻占一地后留守此地的士兵，要么是敌方的降兵，要么是犯罪后发配充军的罪人。徐渭的那个先祖就属于第三种。兵卒的每一代后裔中都必须有一个人去为国家服兵役。徐渭的父亲徐璉年轻时为了求取功名，离开了人才荟萃的家乡，携妻带子远赴贵州，一边教书，一边利用徐家的军籍应乡试。功夫不负有心人，徐璉终于在二十七岁时中举人，做了云南巨津州知州。不幸的是，就在徐璉的原配童夫人携带他们的两个儿子前往徐璉任所合家团聚时，童夫人却死于滇阳驿道上。此时徐璉的大儿子徐淮九岁，二儿子徐潞才不到一岁。

在以后的三十年里，徐璉一直在云南做地方官。徐璉的两个儿子也渐渐长大成人。大儿子徐淮经常替徐璉到丽江领取俸禄，在路上认识了一个叫苗佐旅的朋友。在与徐淮交谈过程中，苗佐旅提到自己

花卉图

129.5cm × 32.2cm