

中国历代大师名作从书

静者居

陈老莲画集

中国历代大师名作丛书

江苏
美术出版社

江苏美术出版社出版发行

新华书店经销

开本: 889×1194 1/16

印张: 3

1997年1月第一版 1997年1月第1次印刷

印数: 1-4500册

书号: ISBN7-5344-0621-8/J.622

定价: 28.00元

序言

程大利

中国艺术的传统和丰厚的文化艺术遗产是中华民族一代又一代先哲智慧的结晶。『江山代有才人出，各领风骚数百年』，绘画艺术的传承、演进和发展，离不开一位又一位杰出画家锲而不舍的追求精神和艺术实践。

经历了近百年乃至数百年、千余年，这些大师的陈迹为什么仍能感染着、激励着今天的读者呢？人们为什么要一再去回顾和欣赏这些古迹斑斑的笔墨呢？因为，真正的艺术品是不朽的。这些大师的作品凝聚着民族的审美追求，积淀着我们民族对美好事物的想象、理解、知觉和感情。以中国传统艺术品评法则——《六法论》作为参考系，陈老莲、沈周、徐渭、金农、任伯年等一批明清杰出艺术家的作品无论形神、骨法、墨韵、境界均达到化境。而且能引起观者深深的共鸣。

明清是中国文人画盛极而衰的时期，但就技法而言，笔墨的表现潜力已发挥到了极致，陈老莲、沈周、徐渭分别创造了自己的高峰，金农以独特面貌崛起画坛，成为扬州画派中极富个性的一家，而任伯年则是位雅俗共赏的大师。这批画家对笔墨的运用极为精熟，可以熟练地运用工具写心，表现胸中涌动的激情及对造化的感受。画家们灵活地、随心所欲地运用毛笔，以正侧、顺逆、提按、转折等手法变化表现方圆、刚柔、缓急、畅涩等等各种效果，把中国书法的各种美学因素用到了画面上，就力度而言『笔能扛鼎』，就丰富多变而言可状写万物，描绘大千。这些画家个个是写神高手，放笔直取物象魂魄。中国画术语叫做『写』，写形重在写意，写意的至高境界是传神。『写』不仅仅要完成意象之美，还是『自我』的表现过程，画家的人格气质、学养胸襟、审美追求和理想尽在笔底。画面上总是清晰地记载着抑扬顿挫、离披点画、浓淡交错、挥洒姿肆，『倏忽万变而能潜气内转』（刘熙载语），无一不包含着作者创作时的感受方式，这种感受方式与西方绘画的抽象艺术在审美意识上是共通的，体现着艺术家对自身和外部世界的规律性感受。

所有这些大师们的作品都有一种『臻于化境』的美感。所谓『化』，意味着化客观为主观，为写心而状物，以有限的空间表现无限的想象。历代画家的创作经验不断揭示着新的意境创造与新的表现形式的关系，新形式的产生是必然的，它是画家按照自己的审美追求，在生活和造化中直接形象感受的基础上，概括、提炼，即从『神会』到『妙悟』后创造出来的，不仅仅是新的，也是真的和美的。

我们把这批大师的作品精心选编，呈现给读者，旨在让读者对他们有个明晰的认识，同时提供一条较简捷的研究和学习的途径，以期推动当代中国绘画的创作和研究。

陈洪绶简介

陈洪绶（一五九八——一六五二），字章侯，号老莲，浙江诸暨人。清兵攻入浙东后，他自号悔迟，亦称老迟。

他幼年随山水画家蓝瑛习画，蓝瑛曾自叹不如。二十岁前来到绍兴，生活贫困，作画非常勤奋。明亡时，陈洪绶已近晚年，仍留下大量优秀作品。明末清初山水、花鸟画占画坛主流，许多画家生活视野日益狭窄。陈洪绶除了创作一部分有创造性的山水、花鸟画之外，还以更多的精力从事人物画创作，特别是一些绣像插图，通过雕工的刻印，传播极广，是明清木刻版画的经典之作。

陈洪绶的版画作品数量很多，现留下《九歌图》、《西厢记》、《鸳鸯冢》、《水浒传子》和《博古叶子》五种。画家创作《九歌图》时只有十九岁，一共画了十二幅图，以《屈子行吟图》最为出色。这十二幅《九歌图》，在一六三八年（明崇祯二年）被刻印出来，得到广泛流传。与《九歌图》、《西厢记》同样著名的《水浒传子》则形制特殊，是民间的一种酒牌。《水浒传子》共四十叶，画了宋江、林冲、鲁智深、呼延灼、孙二娘、刘唐等四十人。每一叶上除了人物肖像外，还题有该人物的姓名和绰号，及作者对人物的简单评语。《博古叶子》为陈洪绶去世前一年所作，是一套描绘历史人物的作品，共四十八幅。作者所选人物都是历史上的爱国志士或贫而不卑者。他的人物画夸张怪诞，喜作变形处理，有时把头部夸张得很大，有意改变比例，使人物更具情趣，影响到后来和当代的许多画家。

他的花鸟、草虫也很精彩，笔法细劲中见雄壮，色彩或浓丽、或清淡，别具一格。所画山水极富装饰趣味。在明代画坛上，陈洪绶是个很有个性的画家，他对人物画的贡献尤大。

目 录

品 茶		1	蕉荫读书		24
人 物		2	淮南八公 (局部)		25
达摩禅师像		3	人 物		26
蕉林酌酒		4	罗汉松石		27
扑蝶图		5	山水人物		28
斗草仕女		6	松亭读书		29
人 物		7	山 水		30
仕 女		8	山 水		31
羲之爱鹅		9	山水人物		32
来鲁直夫人像		10	居士三高		33
人 物		11	荷花鸳鸯		34
居士赏梅		12	水仙湖石		35
斜倚薰笼		13	芝草图		36
对镜仕女		14	秋花山鸟		37
仙侣图		15	和平呈瑞		38
老姬解诗		16	梅花山禽		39
赏荷图		17	花 鸟		40
红叶题诗		18	枯木竹禽		41
抚乐仕女		19	梅花瓶		42
摘梅高士		20	竹 石		43
奇文共赏		21	梅石蛱蝶		44
雅集卷		22	卧石老梅		45

J222. Y8
11

老蓮以授事於青藤書屋

雲龍老手
蕭書

达摩禅师像

弟子陳洪範寫

此乃达摩祖师真容也
及六朝时但全一室
时明僧到王侯将
相亦多供养之
和光武帝王侯特
乃图之
唐孙公度及知人
王季子

蕉林酌酒

蕉林酌酒

以復貴

斗草仕女
丁巳年
畫堂

斗草仕女

人物

詠物無俗筆李方社書時甲戌歲春六病飲深柳讀書堂

仕女

樹石老屋後畫步溪柳

堂

義之愛鵝

十嫂黃孺人行樂圖贊併引

辛未歲侄咨隆懇章侯國魯直十兄遺像併為嫂氏作行樂小圖
即丐十兄贊於馬湖兄而以此圖之贊屬予。歸田以寸牖廢筆墨
又數年於茲矣因嫂氏七袞為詞以祝遂作贊。成偶感寒疾霜
威凍墨倦于作書適元芬侄孫過齋頭托之臨池以了此案前
馬湖贊十兄而章侯書之余贊嫂氏而元成書之事之相湊
有如此

生富貴之家取其芳澤而不染其奢華則其性也恭而謙適詩書之
門習其勞勤而不厭其澹素則其氣也靜而閑予兄文才之髦孫兮
石下之英則其訓也摯而專擊兮恍兮得順之正冰兮藥兮立母
之儀則其德也貞而全法於坤以無愧于天取於時以不朽於身
寒生刀尺志女紅之不倦香在梅花位晚景之愈恬善言傳之不吝
者為而偶借是圖以傳

崇禎丁丑仲冬日原任大學士小叔宗道拜手題

來魯直夫人像

人物

東隱老道兄

明復畫

居士賞梅

斜倚薰笼