

中国古代名家

陈洪绶

作品选粹 · 陈洪绶

人民美术出版社

高士畫寄素之酒常候太平時占丁卯
平為黃白之精意會了 老陳洪

中国古代名家作品选粹

陈 洪 绶

图书在版编目(CIP)数据

中国古代名家作品选粹, 陈洪绶/(明) 陈洪绶绘. —北京:
人民美术出版社, 2011.8
ISBN 978-7-102-05691-3

I. ①中… II. ①陈… III. ①中国画—作品集—中国—明代 IV. ①J222.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第169287号

中国古代名家作品选粹
陈洪绶

编辑出版 人民美术出版社
地 址 北京北总布胡同32号 100735
网 址 www.renmei.com.cn
电 话 发行部: (010) 65252847 邮购部: (010) 65259381
编 辑 孙虎城
责任编辑 李宏禹
装帧设计 李宏禹
责任校对 马晓婷
责任印制 赵 丹
制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司
经 销 新华书店总店北京发行所
2011年9月 第1版 第1次印刷
开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 8
印数: 0001-3000
ISBN 978-7-102-05691-3
定价: 48.00元

版权所有 侵权必究
如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换

序

明万历二十六年（1598）戊戌，陈洪绶生于浙江诸暨枫镇北三里长阜乡的长道地。陈洪绶一名胥岸，字章侯，幼名莲子，号老莲，又号小净名。明亡以后，自号僧悔、悔僧、云门僧、九品莲台主者、悔迟、老迟、弗迟等。

纵观陈氏一生现存而可信的作品，可对他绘画艺术的四个方面，即传统、思想、技法、风格进行分析，从而达到比较综合性及客观性的评价，也可看出他的成就对今日美术研究及创作的启发。

（一）传统方面。先牵连到他在不同的时期能看得到什么历代书画古迹的问题。他并没有美术的遗传，祖、父辈都没有爱好书画的个性，家中并没有收藏使他得以耳濡目染的作品。记载中提到童年时他在庙里看过吴道子的民间宗教画《龟蛇图》，也摹过杭州府学李公麟七十二贤石刻。十岁时学画于蓝瑛、孙杕。蓝瑛是仿古不遗余力的画师，从黄公望而上窥晋、唐、两宋，又遍仿元代诸家；孙杕的写生花鸟则直逼黄筌、赵昌，所以陈氏必然间接地受到宋、元各大家山水、花鸟的影响。自他《早年画册》（1618—1622年作）的陈继儒题跋中，证明他少时已经受到这位与董其昌极熟的老前辈的激赏，由这方面的关系见到一些古人书画也是一种必然。

（二）思想方面。就是探讨陈氏对中国画的整体发展，有怎样的看法，因而影响他自己的创作态度、艺术宗旨及追求的目标。陈氏是有深厚文哲修养的人。无疑，他属于自元以来汇为主流的文人画派，但他制作谨严，不轻视好的职业画家传统。他尊崇苏轼的神似之说，但不忽略形似的重要性，尤其是在花鸟草虫这一画种。他对王维所倡“画道之中，水墨最为上”及“意在笔先”最为叹服，但他对设色与写实毫不略过。他54岁（即去世前一年）写的“画论”，总结了他一生的观察、体验及思考，兹全录于下：

今人不师古人，恃数句举业短丁，或细小浮名，便挥笔作画，笔墨不暇责也；形似亦不可得而比拟，哀哉！欲扬微名而供人指点，又识评彼老成人，此老莲所最不满于名流者也。然今人作家，学宋者失之匠，何也？不逮唐流也。学元者失之野，何也？不逮宋源也。如以唐之韵，运宋之板，宋之理，行元之格，则大成矣。眉公先生曰：宋人不能单刀直入，不如元画之疏，非定论也。如大年、北苑、巨然、晋卿、龙眠、襄阳诸君子，亦谓之密耶？此元人王、黄、倪、吴、高、赵之祖。古人祖述，立法无不严谨，即如倪老数笔，都有部署法律。大小李将军、营丘、伯驹诸公，虽千门万户，千山万水，都有韵致，人自不死心观之学之耳，孰谓宋不如元哉！若宋之可恨，马远、夏珪，真画家之败群也。老莲愿名流学古人，博览宋画，仅至于元；愿作家法宋人，乞带唐人。果深心此道，得其正脉，将诸大家，辨其此笔出某人，此意出某人，高曾不乱，曾串如列，然后落笔，便能横行天下也。老莲五十四岁矣。吾乡并无一人，中与画学，拭目俟之。

这篇宣言，显出陈氏的历史观是连贯性的：元出于宋，宋出于唐，没有作品可离前代的影响，而各

代的发展是有其特性及优点的，不是古胜于今或今胜于古，所以唐有韵，宋有理。同样的，各代也有其缺点，如宋之板，元之野，因此要更进一步，取优补缺，“以唐之韵，运宋之板，宋之理，行元之格”，这是他达到大成的途径。

（三）技术方面。从陈洪绶初、早期的画中，可以看出他锐意求进，学习构图、笔墨、设色的技巧，而且别出心裁。他具有严谨整饬的绘画态度及精工缜密的风格倾向，很早就达到精熟的技法。

陈氏常采用晋、唐人物只画道具、家具而留空白背景的方式，他的人物作品很多以人物的姿态及位置，加上家具来构图，使空间变成同样重要的组合因素。有时以较少的实体来控制较大的面积，甚至于占主要位置的面积。陈氏造型独特，是所谓“晚明变形主义画家”的一员大将。仔细观察，陈氏在面容、身材、衣饰、道具各方面，都有独到之处，因之可以刻画出历史人物的特性及高士仕女的风度。中国对于人的研究，有修久深厚的传统，所以画人比画其他项目要更有深度的文哲修养及艺术陶冶。

在花鸟一项，陈氏的造型大半基于写生，勾勒出准确的形象，然后填色或用墨晕染。造型大致分三种：其细笔浓装的可以用约1635年作的《荷花鸳鸯图》轴为例，其中盛开的花朵极为丰满，花蕊已经是长成的莲蓬，荷叶也精细地勾描叶脉，直追五代黄筌系统的宋代院体；略趋淡雅的例如细节，荷叶更为简单，其叶脉只是概括性地勾出；有写意趣味的例如约1645年画的《莲石图》轴，盛开的花虽然丰满，但花瓣比较散开，整体并不圆浑，荷叶则以浓淡泼墨分别叶面与叶背，略勾筋脉，完全入了五代徐熙系统。他画菊花，先用宋代院体造型方式，勾花勾叶，然后填色，花瓣的排列、叶子的翻转与虫蚀等细节都着意描绘。到了晚期，他受到了沈周的影响，于是造型方式转为勾花点叶法，以写意为主。

（四）风格方面。陈氏的画基本上可以用“古雅”来形容。这两个字有他分开的内容，也有混合的内容。古的意境——这是与历史之古并没有直接关系的，而是由文人及美术家创造出来的淳朴、玄澹、幽静、超逸的心灵境界，只有受到文哲美术修养的人才能体会，才能发思古之幽情，而神移到这种自往自来的园地。在前面分析陈氏作品传统时，已看到他终身服膺古代名家的优越及深知传世古画的珍贵。他也崇敬古人，所画人物除了肖像外，全是古代高士、美人，而且屡见陶渊明、白香山、苏东坡的形象，但他摹古而非泥古，其画风之古，却由于意境。因为“古”与“雅”并不能完全分开，所以再要审察“雅”的含义：一是正确、规范的雅，如《论语》称“诗、书、执礼，皆雅言也”的雅；二是高尚、文明与流俗相对的雅，如王维称赞友人“清范何风流，高文有风雅”——这是最通常的含义；三是质朴、简素的雅，魏晋间的山涛（竹林七贤之一）被称为“雅素恢达，度量弘远，心存事外而与时俛仰”，这引申到审美观含即是淡雅；四是静穆、中和的雅，与躁相对，一面引申到潇洒的意味，一面接近温文，在美学上可称优雅；五是情感含蓄的雅，如《论语》称《诗经》的《关雎》“乐而不淫，哀而不伤”；六是境界清幽的雅，如唐诗人常建名句“曲径通幽处，禅房花木深”之幽雅。陈氏生于世家，文哲的根底很深，又兼及道释，能书能诗，秉性端正廉洁，对于明室及国家，始终保持忠耿的传统节义，而战乱稍息后，卖画城市，而且始终以画学为已任，所以前述的正雅、文雅及含蓄之雅，他都具备了品格上的要件而能来陶养他作品的风格。他在构图及设色方面，多半倾向简素淡雅，而他的笔墨，多用中锋圆劲的线条，泰然自若，深得优雅之趣，所以分开来看，他的作画风格，既无愧为“古”，也显然很“雅”。

所以他认为学元人要了解宋人，学宋人要了解唐人，以达到“以唐之韵，运宋之板，宋之理，行元之格”的“大成”。师古不拘于一代，不取舍于一代，宗古不限于一派，也不举出古人作标榜，是陈氏有机性地学古以自立门户的路径，而他的作品中的确有晋唐宋元各代绘画的意趣及技巧。因此体会唐、宋、元各代韵味、理论、技法而陶养出来“古”的意趣，以谨严的态度、精妙的笔墨、清简而含蓄的美感以表现“雅”的形象，才是陈氏绘画风格的要点。

（本文摘录于翁万戈先生文章）

序

明万历二十六年（1598）戊戌，陈洪绶生于浙江诸暨枫镇北三里长阜乡的长道地。陈洪绶一名胥岸，字章侯，幼名莲子，号老莲，又号小净名。明亡以后，自号僧悔、悔僧、云门僧、九品莲台主者、悔迟、老迟、弗迟等。

纵观陈氏一生现存而可信的作品，可对他绘画艺术的四个方面，即传统、思想、技法、风格进行分析，从而达到比较综合性及客观性的评价，也可看出他的成就对今日美术研究及创作的启发。

（一）传统方面。先牵连到他在不同的时期能看得到什么历代书画古迹的问题。他并没有美术的遗传，祖、父辈都没有爱好书画的个性，家中并没有收藏使他得以耳濡目染的作品。记载中提到童年时他在庙里看过吴道子的民间宗教画《龟蛇图》，也摹过杭州府学李公麟七十二贤石刻。十岁时学画于蓝瑛、孙杕。蓝瑛是仿古不遗余力的画师，从黄公望而上窥晋、唐、两宋，又遍仿元代诸家；孙杕的写生花鸟则直逼黄筌、赵昌，所以陈氏必然间接地受到宋、元各大家山水、花鸟的影响。自他《早年画册》（1618—1622年作）的陈继儒题跋中，证明他少时已经受到这位与董其昌极熟的老前辈的激赏，由这方面的关系见到一些古人书画也是一种必然。

（二）思想方面。就是探讨陈氏对中国画的整体发展，有怎样的看法，因而影响他自己的创作态度、艺术宗旨及追求的目标。陈氏是有深厚文哲修养的人。无疑，他属于自元以来汇为主流的文人画派，但他制作谨严，不轻视好的职业画家传统。他尊崇苏轼的神似之说，但不忽略形似的重要性，尤其是在花鸟草虫这一画种。他对王维所倡“画道之中，水墨最为上”及“意在笔先”最为叹服，但他对设色与写实毫不略过。他54岁（即去世前一年）写的“画论”，总结了他一生的观察、体验及思考，兹全录于下：

今人不师古人，恃数句举业短丁，或细小浮名，便挥笔作画，笔墨不暇责也；形似亦不可得而比拟，哀哉！欲扬微名而供人指点，又识评彼老成人，此老莲所最不满于名流者也。然今人作家，学宋者失之匠，何也？不逮唐流也。学元者失之野，何也？不逮宋源也。如以唐之韵，运宋之板，宋之理，行元之格，则大成矣。眉公先生曰：宋人不能单刀直入，不如元画之疏，非定论也。如大年、北苑、巨然、晋卿、龙眠、襄阳诸君子，亦谓之密耶？此元人王、黄、倪、吴、高、赵之祖。古人祖述，立法无不严谨，即如倪老数笔，都有部署法律。大小李将军、营丘、伯驹诸公，虽千门万户，千山万水，都有韵致，人自不死心观之学之耳，孰谓宋不如元哉！若宋之可恨，马远、夏珪，真画家之败群也。老莲愿名流学古人，博览宋画，仅至于元；愿作家法宋人，乞带唐人。果深心此道，得其正脉，将诸大家，辨其此笔出某人，此意出某人，高曾不乱，曾串如列，然后落笔，便能横行天下也。老莲五十四岁矣。吾乡并无一人，中与画学，拭目俟之。

这篇宣言，显出陈氏的历史观是连贯性的：元出于宋，宋出于唐，没有作品可离前代的影响，而各

代的发展是有其特性及优点的，不是古胜于今或今胜于古，所以唐有韵，宋有理。同样的，各代也有其缺点，如宋之板，元之野，因此要更进一步，取优补缺，“以唐之韵，运宋之板，宋之理，行元之格”，这是他达到大成的途径。

（三）技术方面。从陈洪绶初、早期的画中，可以看出他锐意求进，学习构图、笔墨、设色的技巧，而且别出心裁。他具有严谨整饬的绘画态度及精工缜密的风格倾向，很早就达到精熟的技法。

陈氏常采用晋、唐人物只画道具、家具而留空白背景的方式，他的人物作品很多以人物的姿态及位置，加上家具来构图，使空间变成同样重要的组合因素。有时以较少的实体来控制较大的面积，甚至于占主要位置的面积。陈氏造型独特，是所谓“晚明变形主义画家”的一员大将。仔细观察，陈氏在面容、身材、衣饰、道具各方面，都有独到之处，因之可以刻画出历史人物的特性及高士仕女的风度。中国对于人的研究，有悠久深厚的传统，所以画人比画其他项目要更有深度的文哲修养及艺术陶冶。

在花鸟一项，陈氏的造型大半基于写生，勾勒出准确的形象，然后填色或用墨晕染。造型大致分三种：其细笔浓装的可以用约1635年作的《荷花鸳鸯图》轴为例，其中盛开的花朵极为丰满，花蕊已经是长成的莲蓬，荷叶也精细地勾描叶脉，直追五代黄筌系统的宋代院体；略趋淡雅的例如细节，荷叶更为简单，其叶脉只是概括性地勾出；有写意趣味的例如约1645年画的《莲石图》轴，盛开的花虽然丰满，但花瓣比较散开，整体并不圆浑，荷叶则以浓淡泼墨分别叶面与叶背，略勾筋脉，完全入了五代徐熙系统。他画菊花，先用宋代院体造型方式，勾花勾叶，然后填色，花瓣的排列、叶子的翻转与虫蚀等细节都着意描绘。到了晚期，他受到了沈周的影响，于是造型方式转为勾花点叶法，以写意为主。

（四）风格方面。陈氏的画基本上可以用“古雅”来形容。这两个字有他分开的内容，也有混合的内容。古的意境——这是与历史之古并没有直接关系的，而是由文人及美术家创造出来的淳朴、玄澹、幽静、超逸的心灵境界，只有受到文哲美术修养的人才能体会，才能发思古之幽情，而神移到这种自往自来的园地。在前面分析陈氏作品传统时，已看到他终身服膺古代名家的优越及深知传世古画的珍贵。他也崇敬古人，所画人物除了肖像外，全是古代高士、美人，而且屡见陶渊明、白香山、苏东坡的形象，但他摹古而非泥古，其画风之古，却由于意境。因为“古”与“雅”并不能完全分开，所以再要审察“雅”的含义：一是正确、规范的雅，如《论语》称“诗、书、执礼，皆雅言也”的雅；二是高尚、文明与流俗相对的雅，如王维称赞友人“清范何风流，高文有风雅”——这是最通常的含义；三是质朴、简素的雅，魏晋间的山涛（竹林七贤之一）被称为“雅素恢达，度量弘远，心存事外而与时俛仰”，这引申到审美观含即是淡雅；四是静穆、中和的雅，与躁相对，一面引申到潇洒的意味，一面接近温文，在美学上可称优雅；五是情感含蓄的雅，如《论语》称《诗经》的《关雎》“乐而不淫，哀而不伤”；六是境界清幽的雅，如唐诗人常建名句“曲径通幽处，禅房花木深”之幽雅。陈氏生于世家，文哲的根底很深，又兼及道释，能书能诗，秉性端正廉洁，对于明室及国家，始终保持忠耿的传统节义，而战乱稍息后，卖画城市，而且始终以画学为已任，所以前述的正雅、文雅及含蓄之雅，他都具备了品格上的要件而能来陶养他作品的风格。他在构图及设色方面，多半倾向简素淡雅，而他的笔墨，多用中锋圆劲的线条，泰然自若，深得优雅之趣，所以分开来看，他的作画风格，既无愧为“古”，也显然很“雅”。

所以他认为学元人要了解宋人，学宋人要了解唐人，以达到“以唐之韵，运宋之板，宋之理，行元之格”的“大成”。师古不拘于一代，不取舍于一代，宗古不限于一派，也不举出古人作标榜，是陈氏有机性地学古以自立门户的路径，而他的作品中的确有晋唐宋元各代绘画的意趣及技巧。因此体会唐、宋、元各代韵味、理论、技法而陶养出来“古”的意趣，以谨严的态度、精妙的笔墨、清简而含蓄的美感以表现“雅”的形象，才是陈氏绘画风格的要点。

（本文摘录于翁万戈先生文章）

图 版

不孝弟銘這子父文洪發宋文二印依你達子知先生少升第平當之
通平陽水陸社見吳通子具狀數十幅歸財而作七律原先生亦感者
家名仰陳則是有肩藉晉游標極小在者考京為一以實十元自誌

清荫高士

古意山水

此華韻清冷開占梅華俱去如孤性多喜占高
人居 洪雅化占十六年

水仙灵石

和平呈瑞
畫於覺閣

詔山蓮池寫生
陸義堂

荷花鸳鸯

花鸟册页之一

花鸟册页之二

花鸟册页之三

花鸟册页之四