

中國畫家叢書

陳洪綏

上海人民美術出版社

25.7

55

陈 洪 绶

(修订本)

黄涌泉 著

上海人民美术出版社出版

(上海长乐路 672 弄 33 号)

责任编辑: 沈宝发

新华书店上海发行所发行 吴县树山印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 2 附图 12 页 字数 35,000

1988 年 6 月第 1 版印刷

印数 2,500

陈洪绶像

出版说明

我国绘画艺术有着悠久的历史 and 优秀的传统，在世界艺术史上占有重要的地位。历史留传下来的作品和理论著作，是我国文化中的一宗珍贵的遗产，值得我们重视。

为了便于广大美术爱好者和美术工作者对中国绘画史的学习和研究，我们出版了这套资料性的中国画家丛书，对我国历史上具有代表性的画家陆续介绍。每本书以介绍一个画家为主，对于年代相近、画种相近和画派相近的画家，则几个画家一起介绍，如徐熙和黄筌、马远与夏珪等等。对于每个画家，虽着重于生平、艺术成就和作品评价方面的介绍，而对画家所处的时代背景、艺术思想亦作相应的分析。这套丛书的出版，固然对读者在增加绘画史的知识方面有一定的作用，但所引资料和对画家的分析评价，难免会有不够确切之处，我们愿与作者、读者共同努力，不断充实、不断修正、不断提高，使这套丛书能更好地为社会主义文化建设事业服务。

目 次

一	小引·····	(1)
二	生平事略·····	(3)
	(一)幼慧早熟的童年·····	(3)
	(二)二十多年奔走功名·····	(6)
	(三)吞声狂呼了残生·····	(16)
三	艺术成就·····	(26)
	(一)精深渊博的学术修养·····	(26)
	(二)才华横溢的艺术天才·····	(31)
	(三)版画艺术的辉煌成就·····	(34)
	(四)深远的影响·····	(41)
四	小结·····	(45)
五	陈洪绶年表·····	(47)

附 图

- 图一 九歌图之一“大司命”
- 图二 屈子行吟图
- 图三 水浒叶子之一“张顺”
- 图四 水浒叶子之一“董平”
- 图五 水浒叶子之一“呼延灼”
- 图六 水浒叶子之一“扈三娘”
- 图七 张深之正北西厢插图之一“窥简”
- 图八 张深之正北西厢插图之一“惊梦”
- 图九 张深之正北西厢插图之一“报捷”
- 图十 张深之正北西厢插图之一“解围”
- 图十一 博古叶子之一“杜甫”
- 图十二 博古叶子之一“黔娄”
- 图十三 婴戏图轴
- 图十四 生鲁居士四乐图卷之一“解姬”
- 图十五 归去来图卷之一“解印”
- 图十六 山水轴
- 图十七 眷秋图轴
- 图十八 宣文君授经图轴(局部)
- 图十九 梅石图轴
- 图二十 花卉山鸟图卷之一

图二十一 花卉山鸟图卷之二

图二十二 美人图轴

图二十三 女仙像

图二十四 杂画册题字

一 小 引

陈洪绶是我国十七世纪前期的卓越画家；就他的身世言行而论，也是值得我们赞颂和敬仰的。

但是，陈洪绶正气凛然、爱憎分明的可贵品质，并没有为当时一般文人士大夫所理解，许多人只着眼于他的艺术造诣和“放浪形骸、性行骇俗”的外表，认为是一个“磊落不羁”的狂放画士，更有人在“狂士”上大做文章，说他是“元章以后，一人而已”^①。当然，这样不切实际的评价，也有少数人是不同意的，孟远《陈洪绶传》中就说他“所谓书画者，亦一时兴会所寄耳，而世顾以是为先生重也，悲夫！”郭麟图《诸暨贤达传》中也提到过陈洪绶，认为“郡志中既不立诸义行，次复不登文苑，仅以粉墨入神，载编方伎列传，疏矣”。可惜，他们没有把陈洪绶的言行与历史条件、社会环境联系起来加以具体分析，因而，“悲夫”“疏矣”的呼声，并没有引起人们的普遍重视。三百多年来，许多人还认为陈洪绶只不过是个身怀绝艺的狂放画师而已。

其实，陈洪绶并不狂，应该说，他在明末清初动荡变化的年代里，头脑比一般人要清醒得多。我们不能只就他的外表便断定他是个神经失常的“狂士”。从他出身于名门望族，到后来切恨豪贵和同情寒士；从他中年渴求进取，到晚年坚决拒绝做御

^① 见胡其毅《陈章侯先生遗集序》。元章指北宋时期以佯狂著称的杰出书画家米芾。

史、翰林，这一系列事情，不难理解，在他一生活活动中，思想深处包含着错综复杂的矛盾。

谁都知道，艺术能反映作者的个性；艺术风格取决于作者的思想气质、文化修养和艺术技巧的总和。陈洪绶孤傲倔强的个性，不仅丰富了他的创作内容，而且有助于他的鲜明独特艺术风格的形成。因此，从本质上理解陈洪绶的生平事迹，对我们深入认识这位画家的创造性成就和艺术作品中的积极因素是有帮助的。

二 生平事略

(一) 幼慧早熟的童年

公元1598年(明万历二十六年),陈洪绶生于浙江诸暨枫桥镇北三里长阜乡的长道地^①。诸暨距离山阴(即今绍兴)约一百里,枫桥镇正好是这两县之间的中心地点。

陈洪绶,幼名莲子,一名胥岸,字章侯,号老莲,又号小净名,出身于世代封建官僚家庭。远祖世居河南,南宋初年才迁到浙江。他的曾祖陈鸣鹤做过扬州经历,祖父陈性学历任广东、陕西布政使,父亲陈于朝只中过秀才,据说“隐居不仕,薄求进取”,“信佛事说,断荤酒,多为放生饭僧之事”。陈于朝去世(年三十五岁)前每三年都参加考试^②,显然是位醉心功名的人物,隐居和崇信佛教,无非是压制他内心没有达到功名愿望的痛苦而已。陈洪绶和他父亲相处虽不到九年,但从他早年就喜诵佛经,中年奔走功名,晚年落发出家等一系列表现来看,不能说他和家庭影响没有丝毫关系。

① 相传陈洪绶生于明万历二十五年或万历二十七年,均不确。谢稚柳先生首先订正旧误。详考见拙作《陈洪绶年谱》(1960年9月,人民美术出版社出版)。至于陈洪绶的故乡,作者曾数次实地调查,长阜乡长道地后改陈楼乡勤农村,今属枫桥公社,陈氏宗祠尚在。

② 来见宗道《陈于朝墓志铭》。

由于陈洪绶幼年有着良好的读书环境，到了十五岁，已经有人请他做寿文了^①。固然，满腹经纶是应试科举的资本，但陈洪绶中年时期之所以热衷功名，主要还在于希望通过仕途，来开展他的政治抱负。不过，黑暗现实并没有使他实现政治愿望，社会上看重他的只是艺术。这个矛盾的产生并不是偶然的，可以从他的童年时代主要表现中得到解释。朱彝尊《陈洪绶传》：

年四岁，就塾妇翁家，翁家方治室，以粉垩壁，既出，诫童子曰：“毋污我壁。”洪绶入视良久，给童子曰：“若不往晨食乎？”童子去，累案登其上，画汉前将军关侯像，长十尺余，拱而立。童子至，惶惧号哭，闻于翁，翁见侯像，惊下拜，遂以室奉侯。

一个四岁的孩子，能画出十尺余的关侯像，而且画得使他的妇翁(岳父)“惊下拜”，未免夸大得太过分了。但故事本身在一定程度上也反映了陈洪绶幼慧早熟的艺术才能。

陈洪绶的妇翁，相传是画家张尔葆，这个问题尚待考证^②。就我所知，陈洪绶初娶萧山来斯行的女儿。按萧山来家也是官僚门第，来斯行和陈家很早就有亲戚关系，他的弟弟来宗道与陈于朝相交甚厚，后来又成为亲家^③。根据这两家关系，结合当时的历史条件，陈洪绶自小和萧山来氏定亲，并不是什么奇怪的事。

来斯行住在钱塘江边的长河镇上，与杭州只有一江之隔，

① 见陈洪绶《宝纶堂集》卷三《寿胡母文》。

② 《山阴志》：“张尔葆字葆生，松江人。弱冠即有名画苑。写生入能品，后善山水，与李长蘅、董思白齐名。其婿陈洪绶得其画法。”按根据《宅埠陈氏宗谱》以及陈洪绶的诗文、墓碑来看，他初娶萧山来氏，继娶杭州韩氏。相传陈洪绶为“松江张尔葆婿”，俟考。

③ 陈于朝的女儿嫁给来宗道的儿子来咨諏。

这对陈洪绶童年时期就去杭州学画，从地理上创造了有利条件。

杭州著名画家蓝瑛，可说是陈洪绶的启蒙老师。蓝瑛(公元1585—约1664年)，字田叔，号蜨叟，能画人物、花鸟、兰竹，尤精山水，熔铸古今，自立门户，继承并发展了传统山水画在表现上的变化，开创出雄伟苍劲的“武林画派”，在明末清初东南画坛上享有很高的声誉。

陈洪绶十岁左右，就在杭州结识了蓝瑛。这个孩子天才横溢的艺术才华，使蓝瑛感到自叹不如^①。不过，陈洪绶在蓝瑛那里还是学到一些东西的。这可以在他们作品中构图和笔法表现的某些渊源关系上得到证明。同时，他们之间只相差十三岁，陈洪绶著《宝纶堂集》中有《寄蓝田叔》诗云“闻君奇疾近来平，好友惭无馈药情”，可见他们后来已经发展到亦师亦友的关系了。

陈洪绶童年在杭学画期间，还有一位喜画花卉竹石的孙杕也惊奇地说过：“使斯人(指陈洪绶)画成，道子(吴道子)、子昂(赵孟頫)均当北面，我辈尚可敢措一笔乎？”^②说明陈洪绶从开始学画起，确已流露出一非凡的智慧才能。

可喜的是：这位“神童”并不因自己天赋慧质而自满，他不但向当代画家请教，而且还扩展到认真学习古典艺术作品。有一次，他被杭州府学里北宋著名人物画家李公麟画的七十二圣贤图石刻吸引住了^③，闭门花了十天时间临了个副本出来，人们认为临得很象，他很高兴。又经过了十天临摹，人家认为这

① 毛奇龄《陈老莲别传》。

② 孟远《陈洪绶传》。

③ 事见周亮工《读画录》，毛奇龄《陈老莲别传》也提及。七十二圣贤图石刻前有孔子坐像，故又名圣贤图石刻，南宋绍兴十四年立于太学，原有十五块，今残存十四块，详见拙编《李公麟圣贤图石刻》，1963年2月人民美术出版社出版。

次临的反而不象了，而他更高兴。因为他相信，他是有希望能够通过临摹古画，吸取营养，来创造自己的艺术面目的了。这才是他应走的道路。

既有艺术天才，又能勤学苦练，年轻的陈洪绶的绘画作品引起了社会的重视和珍爱，据说，“十四岁悬其画市中”已经能够“立致金钱”了。

枫溪梅雨山楼醉，竹坞茶香佛阁眠；

清福都成今日忆，神宗皇帝太平年。（陈洪绶《忆旧》）

的确是：陈洪绶对自己的童年时代，值得怀念和憧憬。因为这是他安心读书学画的愉快年代。尽管这段时间是那么的短促，但从他的亲身经历来说，“神宗皇帝太平年”不能不唤起他的回忆。

（二）二十多年奔走功名

在陈洪绶一生活活动中，一连串悲愤不幸的事迹，交织成一首引人同情的悲曲，悲曲的第一乐章，便是在家庭里奏起来的。

陈洪绶九岁死父亲，十六岁死祖父，到了十八岁，母亲也得病去世了。他有个哥哥叫陈洪绪，比他大九岁，是一个爱财势利只图个人享受的人物。当他掌握了家庭经济大权之后，怕弟弟分家产，竟“戕害之者无不至，时时奋老拳”^②。那时候陈洪绶还不到二十岁。胸怀开朗，朝气蓬勃的青年岂能这样呆下去，他感到“男儿当自立，万一祖父无尺寸遗，其谁与争？余何忍恋恋于此，使吾兄有不友之名”^③。于是就“悉让所有”，毅然

① 毛奇龄《陈老莲别传》。

②③ 孟远《陈洪绶传》。

离开了家庭，浪迹到五十里外的绍兴，在火珠巷租一所房屋住了下来。

陈洪绶年轻时代这一变化，对他一生来讲，影响是很大的。单身出走在经济上所造成的终身贫寒窘困，使他有可能深切体会到下层人民的痛苦；同时，背井离乡开阔了他的视野，得交了许多具有正义感的师友，薰陶和培养了他济世匡国、铮铮铁骨的气质。

陈洪绶生活在明清两朝鼎革交替的离乱时代。他出生的那一年，东北境内的满洲贵族的势力正日益扩张，而明朝的封建统治阶级仍然过着奢靡淫乐的生活，为了纵情享受，继设矿监以后，又在全国各大城市增设许多税监，对人民进行疯狂残暴的掠夺，弄得国内“贫富尽倾，农商交困”。陈洪绶踏进社会后的时局是：满洲贵族在东北节节进逼，明王朝政权已经岌岌可危。国事忧乱，对富有传统斗争精神的绍兴人民来说，特别显得敏感。他们的言行，驱使陈洪绶投身到挽救祖国命运的事业中去。

绍兴，不只是以风景著称，自古以来，还富有反抗斗争的传统精神。在这块山明水秀的土地上，曾孕育出不少杰出的历史人物，象东周时代卧薪尝胆的勾践，南宋时代爱国诗人陆游，就都是绍兴人。而在明朝末年，这里更是刚直并富有气节的士大夫集中的地方。当时的王思任说“吾越(绍兴)乃复仇雪耻之邦，非藏垢纳污之地”，绍兴确是当得起这句豪语的。

当陈洪绶浪迹到绍兴的时候，全国著名学者刘宗周正在那里讲学，陈洪绶感佩之下，很快做了他的入室弟子。

十七世纪初期，各地盛行的讲学风气，是有着深刻的政治意义的。历史上所称的“东林党”，就产生在这个时期。当时

一些较正派的士大夫，针对着朝廷的黑暗腐败，利用书院讲学形式，来揭露、指责和批评政府，刘宗周在绍兴讲学也不例外。宗周字念台，浙江绍兴人，因在绍兴蕺山讲过学，所以人称蕺山先生。他的学问渊博，秉性正直，是明朝末年富有正义感的士大夫中间声望最高的一位。明亡死节的夏完淳《六君咏》中对刘宗周极为推重，比之为孔子，所谓“弟子三千人，绍兴邹鲁迹”，就是指绍兴讲学的事情。蕺山弟子在这位老师教导下，确是出了不少人才，如陈洪绶的同窗知友王毓蓍等，在明朝灭亡以后，同刘宗周一样，为了不愿做贰臣贼子，献出了自己的生命。

从就学蕺山起，陈洪绶开始树立起关心祖国命运的信念。那时，他结交了许多师门以外的正义师友，如夏完淳《六君咏》中六位抗清死节先烈，除刘宗周外，黄道周和祁彪佳都是陈洪绶的知心师友，特别是黄道周，他是陈洪绶心目中第二位敬爱老师。清顺治三年（公元1646年）黄道周在南京东华门就义后，陈洪绶常以他的气节来激励自己。

陈洪绶在蕺山门下并不太久。他虽然钦佩老师的博学正直，但刘氏那套“主敬”、“存诚”的理学思想，实在有点头痛。陈洪绶从小过惯放纵生活，现在受这种礼法的束缚，当作头等苦事。这种思想同样也反映在他的同窗知友、后来又成为亲家的王毓蓍身上，全祖望《子刘子祠堂配享碑》中说：“蕺山弟子，玄趾（王毓蓍）与章侯（陈洪绶）最为畸士，不肯怙怙就绳墨。”王毓蓍一度在曹山读书，陈洪绶寄以一诗云：“春光狼藉到三分，少我登山健骨群；何苦云萝高冈子，攒眉穿袖构奇文。”充分流露出陈洪绶“不肯怙怙就绳墨”的放纵气概。果然，没有多久，他象一匹脱缰的野马，奔下了蕺山。

离开蕺山，并不意味着他们师生关系的断绝，恰恰相反，

随着时局日益恶化，陈洪绶越来越敬佩刘宗周的思想品德。

公元1616年，满洲贵族努尔哈赤合并女真各部，定都兴京，建国号曰“金”，势力日益强盛起来；而明王朝则连年灾荒，危机四伏，一天天衰落下去。这一年冬天，陈洪绶在萧山来凤季家里苦读《离骚》。作为一个具有正义感的、并已经掌握相当熟练绘画技巧的年轻画家来说，陈洪绶面对着动乱的时局，岂能无动于衷！于是他花了两天时间，创作了一套《九歌图》，感到还不满足，再画了一幅《屈子行吟图》。二十二年后，这组画作为来钦之《楚辞述注》本的插图，从画面中可以理解到陈洪绶处在晚明黑暗腐朽政局下的那种心情。

应该说明：十九岁青年画家创作这套《九歌图》，并不想在当时艺坛上争一席之地；而是由于国事日非，使他在思想上对屈原的精神气质引起了共鸣。从而通过艺术创作，来寄寓自己一定的思想感情。惟其如此，作者在《九歌图》人物个性刻画上，才获得了出色的成就。可惜陈洪绶的艺术才华掩盖了他的济世匡国之志。当时一些权贵显要对待陈洪绶之所以只重艺术不重人品，固然主要是时代黑暗，但他本人“身怀绝技”也不能说没有关系。

艺术声望虽然蒸蒸日上，而政治理想却仍是渺茫，这对愿意为国效劳的青年人来说，思想深处不能不带来一丝隐痛，说得明确一点，这丝隐痛是他内心志愿和社会现实发生矛盾的一个信号，但血气方刚的陈洪绶无视于这个信号，他自信可以凭着自己的文学修养，通过科举来消除这个矛盾。

公元1618年，陈洪绶考中秀才，更增强了他的政治热情。当时有位不知趣的督学向他索画，竟遭到陈洪绶的严辞拒绝。这件事，是陈洪绶内心隐痛的第一次发泄，是他狂放一生的序

幕。

考中秀才后两年，这位朝气蓬勃的青年，又来到了自古繁华的杭州。杭州是陈洪绶幼年学画的地方，秀丽湖山对一位即使是旧地重临的人，由于时间、年龄和思想感情的转移，会给予不同的感受和启发，“时年二十三，高怀甚了了”，这是陈洪绶晚年回忆当时在灵隐一带遨游的情绪。

陈洪绶善画声名，很早就在杭州传开了。这一年，他为歌伎董飞仙画了一幅莲花图，还赠她一首美丽的七绝诗：“桃花马上董飞仙，自翦生绡乞画莲。好事日多还记得，庚申三月岳坟前。”

春风得意、朝气蓬勃的生活，在陈洪绶悲愤的一生中犹如昙花一现，到了下一年，就蹈入了不得意的道路，二十五岁那年除夕，已经愁闷地说是“白发俱从此夜生”了。

“不幸”一个接着一个，二十六岁的陈洪绶，在桃红柳绿的季节里，死神夺去了他爱妻来氏的生命，但强烈的事业心，非但没有使他因失偶而丧志，相反的，丧事一毕，就束装沿运河北上，离开了江南。这一年他在天津耽搁过一段时间，发奋用功，做了一百多首日课诗，最后，到达明王朝的政治中心——北京。

明朝天启年间，朝政大权操纵在宦官魏忠贤手里，不附和他的就要受到禁锢和迫害，这样的黑暗时局，哪能允许陈洪绶有所作为，而他本人又在这时候生了场重病，在京里呆了一年多时间，眼看“况当上策时，弹指季夏终，残编尽蠹坏，弃置未曾攻，既悲无米炊，复虑精力穷”。无法再住下去了，只得依然故我离开首都。不久，他又到了杭州。

这时候，陈洪绶的一些好友齐集在杭州，例如以擅长做散文