

明清中国画大师研究丛书

陳洪綬

王璜生著

国画大师研究丛书

陈洪绶

王璜生 著

吉林美术出版社

(吉)新登字 06 号

丛书主编: 周积寅

明清中国画大师研究丛书

陈洪绶

著 者/王璜生

责任编辑/王兴吉

出 版 者/吉林美术出版社

地址/中国长春市人民大街 124 号

1996 年 12 月第 1 版 1997 年 9 月第 2 次印刷

发 行 者/吉林美术出版社

印 刷/长春市第五印刷厂

特邀编辑/丁少凡

版式设计/王 平

装帧设计/兴 吉

开 本/850×1168 毫米 1/32 8 印张 插页 12

印 数/2 200—4 400 册

统一书号/ISBN 7-5386-0558-4/J·307

定价/25.50 元

《明清中国画大师研究丛书》序

中国画有着悠久的历史，千载而下名家辈出，他们留下浩瀚的作品和画学理论，是中华文化极其珍贵的遗产，很值得我们学习和研究。

本世纪二十年代至五十年代，美术史论家们往往为了教学上的需要，编写出版了不少中国美术史、绘画史著作。但相对地说，关于画家的专题研究甚微。五十年代起，上海人民美术出版社组织了一批美术史论家撰写出版了一套六十余种“中国画家丛书”小册子。这虽是一种通俗读物，却颇受读者欢迎，可惜未能出齐就中止了。真正为一些美术史论家所重视，对画家作深入的专题研究是从六十年代开始的，但时隔不久，遇上了“十年浩劫”，研究中断。八十年代以后，对中国画家特别是对近现代中国画家虚谷、赵之谦、任伯年、吴昌硕、齐白石、徐悲鸿、刘海粟、张大千、潘天寿、李可染、陈之佛、钱松喦等人的研究，取得了十分可喜的收获。

为弘扬中华文化，促进中外文化交流，研究中国古代画家无疑是当今美术史论家的一项重要课题。感谢吉林美术出版社的错爱，委托我组织编写一套《明清中国画大师研究丛书》。经商定选择了明清两朝最具代表性的十六位画家戴进、沈周、文征明、唐寅、陈淳、徐渭、董其昌、陈洪绶、弘仁、髡残、龚贤、八大山

人、王石谷、恽寿平、石涛、郑板桥作为研究专题。当然，从研究明清绘画发展史的角度来看，明代的王履、王绂、夏昶、林良、吕纪、吴伟、仇英、曾鲸，清代的王时敏、萧云从、王鉴、王原祁、吴历、高其佩、袁江、金农、邹一桂等人，也具有非常重要的地位，但由于出版条件限制，我们暂且只能割爱了。

我们之所以选择明清这十六位画家作为研究对象，是因为在中国绘画发展史的长河中，他们生活的时代距我们最近，并都是蜚声海内外的名家、大师，他们的艺术承先启后，代表了明清绘画的最高水平，存世的实物资料和文献资料最丰富，对近现代画家影响也最大。

明清已是中国封建社会的后期，这期间开始的资本主义萌芽得到了缓慢发展。其社会经济、政治与思想文化的发展变化直接地影响着中国画的起伏消长及其承传变异。这些大师们绝大多数活动在全国经济中心江南的江苏、浙江一带，是这个时代的继往开来的艺术探索者和革新家。虽然，他们有着不同生活经历、继承关系、美学思想、创作方法和艺术成就，但他们凭着自己的聪明才智与刻苦勤奋，从先贤优秀文化传统中汲取营养，从不同角度和层面，在不平坦的艺术道路上，为开创各自的艺术新风、攀登时代的艺术高峰而奉献自己的一生。学者甚众，分别形成各种画派，其画家与画派之多，为中国画发展史作出了不可磨灭的贡献。

这套丛书的撰写，大致采取以下体例：（一）生平事迹：反映画家成长的全过程，揭示其完整的艺术生活道路以及所处的时代背景，社会氛围等。（二）艺术成就及其在中国美术史中的地位作用：着重对画家的艺术思想、师承关系、技法特点、艺术风格以及业绩等方面进行全面、系统、充分的研究与评价；科学、客观

地评估画家的历史地位与作用；同时指出其局限性。(三)彩色图片若干幅，黑白插图视文字需要而定。(四)附录：以艺术为主的年表；书画作品目录；画论、书论、文论辑要；题画录；诸家评论辑要；参考文献（画家著述目及他人著述目）。

参加本书撰写的各位先生，是一批颇有成就的老、中、青美术史论家、美学家，感谢他们的合作，他们在各自的岗位上工作都很繁忙，能在一年之内挤出时间完成这一研究课题，是十分辛苦的。

我们的通稿原则，是在诸家商议的大框架确立之后，充分尊重每位作者的研究方法、创见、成果。文责自负。

编辑这套丛书，是一项意义深远的文化工程，限于水平，恐有不妥之处，敬请专家、读者提出宝贵的建议和批评。

周积寅

一九九三年十二月于南京金川河畔苦乐斋

图一 陈洪像

目 录

《明清中国画大师研究丛书》序	1
第一章 陈洪绶耿直忧愤的一生	1
第一节 聪颖的童年及家庭关系	4
第二节 戡山从学及与刘宗周等的交往	13
第三节 奔走功名与嗜酒狂放	23
第四节 忧愤的晚年及事佛为僧	38
第二章 陈洪绶的画学渊源	58
第一节 渊源：深得古法	58
第二节 渊源：追踰近人	72
第三节 渊源：取象民间 ——兼论陈洪绶的版画	88
第三章 陈洪绶绘画的风格及影响	118
第一节 风格的分析	118
第二节 传派和影响	131
第四章 陈洪绶的诗文及书法	141
附录：	157
一、陈洪绶年表	157
二、陈洪绶画目	190
(一) 现存画目	190

(二) 著录画目	202
三、陈洪绶画论辑要	210
四、陈洪绶题画录	212
五、诸家评论辑要	219
六、参考文献	235
(一) 画家著述目	235
(二) 他人著述目	235
后记	242
《明清中国画大师研究丛书》跋	243

第一章 陈洪绶耿直忧愤的一生

当我们以敬佩的态度为陈洪绶的艺术成就所折服所震慑的时候，似乎，我们面对的是这位艺术家以全身心的生命包括脱颖的才能、耿直的秉性、郁结的性格、无奈的命运以及忧愤的乱世共同构成的生命悲剧，赋之以艺术并结累成独特的艺术生命。

陈洪绶的全部生命悲剧在于他是一位不合时宜的艺术家。在时尚和才能的矛盾中他无可奈何地选择了艺术，而时尚却视艺术为“匠能末技”，视艺术家为“画师画工”。时尚崇仰和标榜的是对一个行将就木的王权的献身，在相互的倾轧中成为一名忠臣命官，去履尽“士”的名份和职责。陈洪绶的才份和命运却使他偏偏敏感于艺术并成就于艺术。假如可以假设的话，陈洪绶从政为仕的政绩一定远不如艺术上的所为。陈洪绶正是在这种本来更希望从政从仕为“国”献身，而社会和自身却将他推进艺术的领地。在这矛盾不平的心态下构造了他的艺术生命。毋庸置疑，历史将一次次证明他是一位伟大的富于个性的艺术家。

说他“伟大”，并不是像历来企图以时尚的眼光来弥补他只作为一位“艺术家”的不足，而努力给他冠上类于“忠臣”、“义士”、“爱国志士”等称号的作为，这一切强加给一位艺术家并不一定能给他的艺术史上的地位增色，况且，平心而论，陈洪绶只是一位艺术气质极浓的艺术家，具体地讲，他应该是一位正直、个

性强而性格矛盾的艺术家的，正因为他的正直、矛盾和个性才共同构成他的艺术，才使他的艺术被称之为“伟大”。

在这一章中，将着重分析陈洪绶正直、矛盾和富于个性的一生，力求发现他的深层生命与其艺术的关系。

图二 居士赏梅（局部）

第一节 聪颖的童年及家庭关系

陈洪绶一五九八年（明万历二十六年）生于浙江诸暨枫桥镇北三里长阜乡的长道地，即现在的枫桥镇北三里陈楼乡勤农村^①，一六五二年（清顺治九年）卒于绍兴，终年五十五岁。^②墓葬绍兴南池乡横棚岭下。

陈洪绶幼名莲子，又名岸胥，字章侯，号老莲^③，明亡后，更号老迟、悔迟，晚年为僧，又号悔僧、云门僧、九品莲台主者等。陈洪绶出身于世代官宦之家，曾祖陈鹤鸣做过扬州经历，祖父陈性学历任广东、陕西布政使，父亲陈于朝则在万历三十四年（1606）春的乡试中举，可数月之后即病歿，未能入仕，死时才三十五岁。《陈于朝墓志铭》称他“隐居不仕、薄求进取”，“信佛事说，断葷酒，多为放生饭僧之事”。但从他每三年都参加考试看来^④，陈于朝是位内心及行为方式颇具矛盾的人物，他一方面醉心功名，为功名忙碌劳累；另一方面，当功名无取时，以隐居和崇信佛教来排遣和压制内心的失落和痛苦。这种矛盾的人生，与陈洪绶后来的境遇很相近。陈洪绶和他父亲相处虽不到九年，但他早年喜诵佛经，中年奔走功名，晚年落发出家，陈洪绶的一生同样是在这进取与归隐的矛盾中渡过。“人有进取不得意，辄思归隐。……当其取畅林木，不无冷落之感，是皆不能安于义命，借此林丘为埋忧寄愁之所也”。这是他屡试不第之后于三十七岁时所写的《静香书屋记》中的一段话，反映了他的这种矛盾心理。

陈洪绶幼年有着很好的读书环境，加上他聪明脱颖、满腹经纶，这些都成了他应试科举的资本。他中年时期热心于功名，希望通过仕途，在动荡的年代里实现他的政治抱负。不过，现实和

命运并没有使他实现政治愿望，而社会上看重的只是他的艺术，这在他内心产生了深刻的矛盾。

因此，作为历史则按照“艺术家”这样一种社会角色来对陈洪绶进行模塑和描述，包括产生了一些必要的“传说和神话”。

朱彝尊《曝书亭集》中《陈洪绶传》有这样一节记载：

年四岁，就塾妇翁家，翁家方冶室，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。

朱彝尊在另一处也提及这件事，他在《静志居诗话》中所记关侯像则改为八九尺。可见，这个“神话”有一定伸缩的余地。

朱彝尊（1629—1709）嘉兴人，主要活动于康熙年间，曾参加纂修《明史》。朱彝尊比陈洪绶小三十岁左右，《曝书亭集》共八十卷于康熙年间刊行于世。朱彝尊的这节记载无疑是当时人们对颇具神话色彩的艺术大师陈洪绶的一种传说描述，雷同的传说同样发生在许多杰出的艺术家身上。

一个四岁的小孩，能画出十尺余（或八九尺）的关侯像，且画得使他的妇翁（岳父）“惊下拜”，这实在有些“神话”色彩，但神话本身在一定程度上反映了陈洪绶幼慧早熟的艺术才能。

陈洪绶的妇翁，至少有两种资料记载，一是光绪戊子会稽董金鑑翻刻的陈洪绶《宝纶堂集》所引《山阴志》云：“张尔葆字荷生，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。”一是乾隆年间陶元藻《越画见闻》云：“张尔葆字荷生，仕扬州司马……婿陈洪绶，自幼及门，颇得其画法。”但《宅埠陈氏宗谱》及陈洪绶墓碑都称：

陈洪绶初娶萧山来氏，继娶杭州韩氏。来宗道撰《陈于朝墓志铭》中记载更为详尽：“洪绶，邑诸生。娶予兄工部主事斯行女，继娶杭州卫指挥同知韩君女。”来宗道跟陈于朝相交甚厚，其子来咨娶陈于朝之女而为亲家关系。来家是官僚门第，根据陈来两家当时的关系，陈洪绶自小便同来斯行之女定亲是可能的事。来宗道的记载也应是可信的。因此，有理由排除陈洪绶为张尔葆之婿的说法。

来斯行字道之，号马湖，一号槎菴，萧山人。一生狂放，淹博群书。著述有《槎菴小乘》、《燕语麈谈》、《白华楼诗稿》等十五种。广蒐博览，至老勿倦。来斯行住在钱塘江边的长河镇，与杭州只有一江之隔，这对陈洪绶童年时期就到杭州学画，从地理上创造了有利条件。周亮工《读画录》所记“章侯儿时学画……渡江拓杭州府学龙眼七十二贤石刻……”从地理上分析比较接近。

在以上那段“四岁涂壁”的传说中，云“翁见侯像，惊下拜，遂以室奉侯”。此“翁”假如是来斯行，来为官僚世家，且博览擅文，狂放自适，这样来斯行未必会为四岁小孩的涂壁，尽管涂的是关公像而“下拜”、“以室奉侯”。而假如说是张尔葆，尔葆本身为画家，且“弱冠即有名画苑”，因此也不可能会这样轻易地大惊小怪。所以，这则“四岁涂壁”的记载所带的“神话”成份显得多了一些，这正好应合“人们对杰出人物的青少年时代的每一件事所怀有的普遍兴趣”，^⑤甚至是超乎寻常兴趣的心理。

那么，这里涉及到陈洪绶的启蒙老师的问题，究竟陈在绘画方面是如何接受启蒙的？在关于陈洪绶与张尔葆的翁婿关系中有这样两句：“（陈洪绶）自幼及门，颇得其画法”（《越画见闻》）。张尔葆工写生，又擅山水，当时与李长蘅、董其昌齐名。本来“自幼及门”与“四岁涂壁”的传说颇为吻合^⑥，也可作张尔葆为

陈的启蒙老师的推论。但是我们已有了一定的证据否定了张是陈的“妇翁”的说法。那么，张与陈除了这种不确实的“翁婿”关系外，是否有一定的师生联系，在有关陈洪绶的传记和陈洪绶自己的诗文中尚没有发现这方面的记载。

与“启蒙”有关的记载可以推至陈洪绶十岁左右的文字表述。

孟远《陈洪绶传》说：“十岁时，即濡笔作画，老画家孙杕、蓝瑛见而奇之，曰：‘使斯人画成，道子、子昂均当此面，吾辈尚敢措一笔乎？’”

从这则文字看来，十岁的陈洪绶已画得不错了，令孙杕、蓝瑛奇之，此时的陈洪绶似乎不只是在启蒙阶段。

另一则记载是毛奇龄《陈老莲别传》所说：“初法傅染，时钱塘蓝瑛工写生，莲请瑛法傅染，已而轻瑛，瑛亦自以不逮莲，终其身不写生，曰：此天授也。”

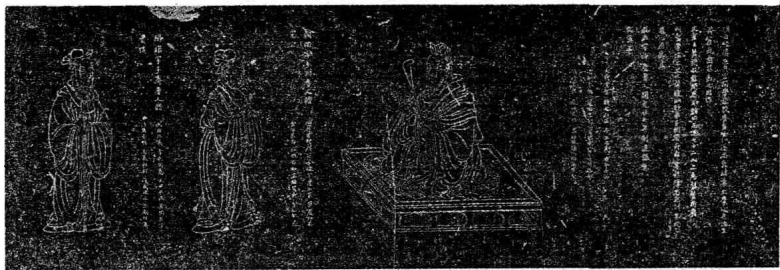
综合这两则记载，陈洪绶在十岁左右，开始进入比较正规的学习训练。蓝瑛是他这一阶段的主要老师，蓝瑛比陈洪绶只长十三岁，他们之间的友好关系并不像毛奇龄所说的“已而轻瑛”，而是一直保持到后来。陈洪绶著的《宝纶堂集》中有“寄蓝田叔”数诗，其中有云“闻君奇疾近来平，好友惭无饭药情”，这可见他们后来已经发展成亦师亦友的关系。

蓝瑛对陈洪绶的画风确实有着极大的影响。蓝瑛是明代“浙派”的最后一位旗手，擅花鸟，尤精山水，吸取了南宋院画苍劲遒健的笔法。陈洪绶的作品，尤其是早期作品的构图、笔法和气息当中，可以感到与蓝瑛的某些渊源关系。

从蓝瑛和孙杕对陈洪绶的评价口气上看，十岁左右的陈洪绶已经表现出不凡的智慧和才能。不过，这位“神童”并不因自己天赋慧质而有所自满，他不但虚心向老一辈画家请教，而且极其

认真刻苦地向古典艺术作品学习。有两则记载可以看出他这种认真刻苦且颇有个性化的学习方法。

一是陈洪绶大概在十岁左右“渡江”到杭州府学拓李公麟的七十二圣贤图石刻（图三），然后闭门十日临摹一本出示朋友，大家认为临得很像，他很高兴。又经过十天，再临摹一本，大家认为这次临的反而不像了，他更为高兴。这样，“数摹而变其法，易圆以方，易整以散，人勿得辨也”。^⑦

图三 杭州府学李公麟圣贤图石刻（部分）

另一则是：陈洪绶曾临摹唐代周昉的画，临了许多遍自己仍觉得还不行，有人指所临摹的画对他说，这样已经超过周昉了，为何还不满意呢？陈洪绶说：这正是我的画不及之处，我的画容易使人觉得不错，这是我的功夫不到家。周昉的画本来已达到极高境界，但看上去好像是不经意的，这才是真正的“能”。^⑧

从这两则记载看出陈洪绶早年学画阶段的认真刻苦精神和独立特殊的见解，这也预示了他后来创造自己的艺术风格，开创一种新的画风。

一方面是具有艺术天才，一方面则能刻苦勤学，因此，陈洪绶少年时代的绘画作品已经得到社会的重视和珍爱。在他求学读