

中国名画家全集

陈洪绶

石山蓮花寫本
陸嘉堂

河北教育出版社

中国名画家全集

陈洪绶

著·陈传席

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

陈洪绶/(明)陈洪绶绘;陈传席著. —石家庄:河北教育出版社, 2003.6

(中国名画家全集/陈传席、张志欣主编)

ISBN 7-5434-4872-6

I. 陈... II. ①陈... ②陈... III. 中国画-作品集-中国-明代 IV. J222.48

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 080527 号

中国名画家全集

陈洪绶

著 / 陈传席

出版发行 / 河北教育出版社 石家庄市友谊北大街 330 号

责任编辑 / 张天漫 张子康 刘峥

封面设计 / 张志伟 郝旭

版式设计 / 郑子杰

制 作 / 贾英

制 版 / 时尚兴裕印刷制版有限公司

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

印 刷 / 利丰雅高(深圳)印刷有限公司

开 本 / 880 × 1230 1/32 8.75 印张

出版日期 / 2003 年 6 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-4872-6/J·363

定 价 / 58 元

前 言

河北教育出版社社长 王亚民

画者，本于天地之灵气，结于人心之妙想。画家立于天地之间，万象在旁，神思融趣，忽然划然，振笔直遂，以追其所见所闻所感，绝叫一声，纵横万状，以成精品。吾国绘画渊源有自，自晋顾恺之，千数百年来，流派林立，代不乏贤；洎乎南北，哲匠间出，风格迥异，自成风范；浩浩长江，巍巍昆仑，不足以道其高远。后人欲知其详窥其妙，亦难矣。

予生不能为画，而纵观古今名家之作，与其一时不得不然之变，始知法后能知无法。前辈有言，此道中尽可寄兴，其然欤？展读历代名迹，更觉其法如镜花水月，宛然有之，不可把握；而其无法，如长天清水，茫无际。

吾社襄集今古，选历代名家之尤者，道其生平事迹、画论理念、技法特色、前传后承，使览者窥一斑而见全豹，知一画师而晓一代之画，读数十名画家之集，而知吾国数千年绘画文明之概况。

盖因年代久远，战乱频仍，名画流失损坏者不可胜记。因有名家而画不存者，有画虽存而寥寥几稀者，有画家虽名，而其生平行藏不见于记载者，是故图文存世不多，介绍不可周全，乃使数人一集，聊胜于无也。

昔欧阳询编《艺文类聚》有云：“欲使家富隋珠，人怀锦玉，以为前辈缀集，各抒其意。”此集之意也。

目 录

一、生平概述	1
聪慧颖异的少年	3
坎坷失意的中年	5
隐身遁世的晚年	17
二、绘画艺术	53
陈洪绶的艺术理论	54
由“妙”入“神”进而入“化”的花鸟画	65
师古出新的山水画	88
卷轴人物画之高古	97
刚逸相济的人物木刻画	151

陈洪绶的诗文和书法	165
陈洪绶对后世的影响	168
三、论艺摘选	211
四、各家评论摘录	225
五、年表简编	245
附：常用印	261
主要传世作品目录	263

生平概述

陈洪绶字章侯，号老莲，又名胥岸，号小净名、梅迟等。明万历二十六年（1598年）生于浙江省诸暨县枫桥镇一个名门望族。陈洪绶的祖居原在河南许昌。他的第五十四代

陈洪绶像

远祖陈寔为汉代高官，较为著名。北宋末年，他的第十五代远祖陈寿在朝廷中也身居高位。北宋被金所灭，赵构逃到杭州建立南宋小朝廷，陈寿也就随之南迁，并定居于诸暨枫桥镇。陈洪绶的曾祖陈鸣鹤官至扬州经历，祖父陈性学历任广东、陕西布政使，但他的父亲陈于朝却只中过秀才而没有做官，并且只活了35岁。来宗道写的《陈于朝墓志铭》中说陈于朝每三年都要参加一次考试，可见此人是一个醉心于功名的人物。然而，陈于朝时运不济，累试不中，故而以隐居和崇信佛教来排遣内心那种功名无望的痛苦，而他这种形式上的隐居与崇信佛教，对于幼小的陈洪绶来说却是一种耳濡目染的熏陶，对陈洪绶的一生都产生了极为深远的影响。陈洪绶出生前，陈于朝梦见一个道士手持一莲子告诉他，将会生一个儿子，所以，陈洪绶幼名莲子，后年长改为老莲，晚年又改号为梅迟、老梅等。清顺治九年（1652年），陈洪绶逝世。

聪慧颖异的少年

陈洪绶很小的时候，就由其父做主与来斯行的女儿定了亲。来斯行是陈于朝的好友，家住杭州附近的萧山，是当地著名的文人，陈洪绶年幼时就住在他家读书。

陈洪绶在童年时代就已经显露出在绘画艺术方面的天才。朱彝尊在《陈洪绶传》中记载了这样的事例：“年四岁，就塾妇翁家。翁家方治室，以粉垩墙，既出，戒童子曰：‘毋污我壁。’洪绶入视良久，谓童子曰：‘若不往晨食乎？’童子去，累案登其上，画汉前将军像，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。”这段记载说的是陈洪绶在四岁时画的关公像就足以令他的岳父来斯行大为吃惊，以至于对像下拜，可见这幅年幼之作是何其逼真而感人。陈洪绶十岁时，拜当时著名画家蓝瑛、孙扶为师，此二人都是杭州人，蓝瑛是浙江武林画派的领袖，善画花鸟，尤精山水，他的画继承并发展了传统水墨画的表现手法，具有南宋院画苍健大气的风格。后来，他和陈洪绶、丁云鹏、吴彬四人同被称为“明末四大怪杰”。孙扶善画花卉竹石。当他们看到陈洪绶十岁时的画时，孙惊叹道：“使斯人画成，道子、子昂均当北面，我辈尚敢措笔乎。”^①蓝瑛也自叹不如，说：“此天授也。”^②故而在此之后，蓝瑛至死都

^{①②} 孟远：《陈洪绶传》。

没有再作人物画。

然而，陈洪绶并没有因为天赋聪慧颖异而自满自足，他还是虚心地向两位师傅求学、向老一辈画家请教。现存的陈洪绶的许多作品，尤其是他的山水画，可以清楚地看出源于蓝瑛的影子。不仅如此，陈洪绶还认真地研习古典艺术作品，受益于古代大师的技艺。据周亮工《读画录》记载，陈洪绶十岁时，被留存于杭州府学内的宋代大画家李公麟的七十二贤石刻深深吸引，以至于闭户十日，临摹了一个副本。他深信自己能够通过临摹古画来吸取营养，形成并完善自己的艺术面目，从而找到自己应走的艺术之路。另外，他还曾学过唐五代以及元代的很多大画家的画，并且是人物、山水、花鸟无所不学。他的勤学苦练，加上他的艺术天才，使他很早就能以画扬名了。据毛奇龄《陈老莲别传》载，他“十四岁悬画市中”已经能“立致金钱”了。与此同时，他的文才也与画艺并进，在15岁就应人之邀作寿图以及寿文。大约在17岁左右，他与来斯行的女儿来风季结婚。19岁与来风季同学《离骚》于松石居。期间，陈洪绶创作了《九歌》人物图十一幅，又画了《屈子行吟图》一幅，凡两日而就。后来，《九歌图》作为来钦之付印的《楚辞述注》一书的插图，并于崇祯十一年(1638年)上板刻印，这是陈洪绶留存下来最早的版画作品。

陈洪绶少年时代聪慧颖异，才气横溢。据他自己在《宝纶堂集》卷八中所记，我们可知他在19岁时读书颇多，“思依十九那年时，五行过目能成诵”。而同书卷四“理华严经”说：“二十翻此经，亦曾废寝食”。这是因为他在幼年就深受其父陈于朝的影响，对佛家思想产生了浓厚的兴趣，而这种思想倾向，对他晚年隐遁佛门产生了一定的作用。

坎坷失意的中年

陈洪绶童年时聪慧好学，从而为他的绘画艺术奠定了基础，他自己也为此感到欣慰。他晚年所作的《忆旧》一诗充满了对往日的留念：

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。

在他步入青年时代之后，发生了一连串的不幸事件，使他的人生道路发生了戏剧性的变化。

陈洪绶九岁丧父，但从某种意义上说，这对他的生活影响并不是太大。但他16岁时祖父去世，18岁时母亲病逝，他的不幸便真正开始了。他的哥哥陈洪绪比他大六岁，是一个爱财贪利图享受的人，他怕弟弟分享祖辈留下的家产，竟至于“戕害之者无不至，时时奋老拳”^①。那时候，陈洪绶胸怀开朗而朝气蓬勃，他深明大义地说：“男儿当自立，万一祖父无尺寸遗，其谁与争。余岂恋恋于此，使吾兄有不友之名。”^②于是，他不要分文家财，毅然离家出走。他到了50里外的绍兴，在水珠巷租房居住，从此开始了背井离乡、贫寒交迫的生活。不过这又使得他在另一方面获得许多人生财富，一方面体验着下层劳动人民的疾

①② 孟逸：《陈洪绶传》。

苦，增加了他对人生的感悟与理解；另一方面则又扩充了他的视野，他结交了许多富有正义感的师友，培育了一种爱国爱民的热情。

绍兴是一座山清水秀风景瑰丽的历史文化名城，孕育出不少杰出的历史名人。明朝末年，这里又是一些刚直不阿、富有气节的士大夫集会的地方。当陈洪绶浪迹到绍兴时，正值全国著名学者刘宗周在这里讲学，于是，陈洪绶便做了他的入室弟子。

刘宗周字念翁，浙江绍兴人。因其曾在蕺山讲学，人称蕺山先生。他学问渊博、秉性正直，在明末知识分子中声望很高，且弟子众多，曾培养出许多杰出人才，诸如陈洪绶的同窗好友王毓蓍等人。明亡之后，为民族兴亡而献身的黄道周和祁彪佳等也都是陈洪绶的知心师友。他们都是民族英雄夏完淳在《六君咏》中所歌颂的抗清英雄，陈洪绶敬仰他们的英雄气概，常为他们的民族气节所感染和激励。但是陈洪绶过惯了放纵生活，受不了刘宗周那套主“诚”主“敬”的礼法束缚，故而时间不长就离开了蕺山，不过他却并没有断绝与刘宗周的师生关系，并且随着时局的日益恶化，两人越发心心相印。可惜的是，陈洪绶这一片报国的赤子之心却始终没有得到日渐崩溃的明王朝的重视，从而使洪绶一生处于报国无门、英雄失路的悲哀之中。

万历四十六年(1618年)，陈洪绶21岁时考中秀才，这极大地增强了他在政治上的报国热情。然而，从此以后，他在闈场之中却是再也未有起色。两年后，他又来到自古繁华的杭州城，这曾是他幼年学画的地方，现在他故地重游，因为时间、年龄和思想感情的变化，人生的感受与启发也就今非昔比了。此时他的绘画才能，在杭州城中早已声名大振。在这一时期，他也显现出了狂放不羁的性格特

征。他开始以画交友、以文会友，其中不仅有士大夫知识分子，甚至有歌妓，他曾经为歌妓董飞仙画了一幅《莲花图》，并且赠她一首美丽的七绝诗：

桃花马上董飞仙，自剪生绡乞画莲。
好事日变还记得，庚申三月岳坟前。

人物图扇
1616年
16.5 × 52.4cm

应该说这种放纵的表现是因陈洪绶在风华正茂的年代里，却仕途失意之故，其实，这种看似放纵的外在表现却蕴涵了他极大的悲凉之慨。他在《宝纶堂集·除夕》中说：

二十五年名不成，题诗除夕莫伤情。
世间多少真男子，白发俱从此夜生。

在这时候，更为不幸的事又接踵而来。洪绶26岁时，他的爱妻来氏病逝，这对他的打击很大。然而这并没有使他因此而丧志。他从悲痛之中挣脱出来，试图以对国事之关切来忘却家事之烦忧。于是，丧事一结束，他便离开江南沿运河北上，经金陵，到天津。他在天津停留时间比较

长，写了几百首诗。后又到了北京，京城的自然风光令他陶醉，他的心境开始好转。

但是，明朝天启年间，朝政被宦官把持着，忠良之士都遭到了迫害，像陈洪绶这样的人是不可能有机会施展自己的政治抱负的。不久，陈洪绶便从刚到北京的憧憬与希望中回到了痛苦无望的现实中。更为不幸的是，他在北京又得了一场重病，五六个月后方愈。此时他已是囊中空空，于是他在北京只待了一年多时间就不得不重回家乡。北京之行不仅没有排忧，反而加深了他内心的悲凉。秋中，他拖着病后疲倦的身躯，来到西施的故乡苎萝山欣赏红叶，以此来排遣愁闷并寄托哀思。他“醒看红叶几欲非，醉看不觉悲难支。欲掩柴门眠不得，无端秋色撩人思”^①。据周亮工《读画录》记载：“家大人官暨阳时，时交章侯，数月游五泄，余时方十三龄，即得以笔墨定交”，则可知这一年陈洪绶还游了五泄山，并画了《五泄山图》^②，与周亮工成为知交。不久之后，他又一次来到了杭州城。

杭州是风景名胜地，历来是文人聚会的地方。陈洪绶的许多好友都在这里，擅长作散文的张岱就住在韬光山下响屐山房，于是他寄寓于此潜心读书，有时也和张岱等友人同游，寄情于山水之中^③。后又回故里读书，准备再一次迎接科举考试。这期间，他和杭州卫指挥同知韩君的女儿结婚，婚后，依然作画并为人作寿文。著名的《水浒图》就作于这一时期。

此时的明王朝已经腐朽至极，阉党横行于世，正直之士惨遭打击和杀害，人民纷纷举旗反抗。崇祯元年(1628年)，朱

三松图轴

约1622年
154 × 49.5cm

① 《宝纶堂集·红树》。

② 载于日本《唐宋元明名画大观》。

③ 见张岱：《西湖梦寻》。

由检登上皇位。朱由检倒是个有些想法的皇帝，他很想重振明王朝的天下，于是罢黜阉党，放逐了作恶多端的魏忠贤。但已为时过晚，改变不了明王朝即将覆灭的命运。连年灾荒，饥民遍地，农民起义风起云涌，其势如黄河决堤，一泻千里。东北关外的满人也早已虎视眈眈。此时的明王朝早已是风雨飘摇，大势已去。明室宦官纷纷逃离京城这个是非之地。然而就在这时候，即崇祯三年(1630年)，陈洪绶却满有把握地赶赴京城参加考试，结果可想而知，他再一次名落孙山。这令他悲愤不已，但面对无力改变的痛苦现实，他只能自叹命运不济，以排解内心的苦闷。他曾自我劝慰：“譬如不识字，何念及功名”，“沉沦前世事，诗画此生欢”^①。于是他又开始荡舟西湖，以文史书画寄托人生之悲哀感叹。

陈洪绶为排遣内心的苦闷，常常去寻欢作乐，以图在逢场作戏之中排解内心的失落与苦闷。崇祯七年(1634年)十月，他和当时著名的肖像画家曾鲸(波臣)以及张岱、赵纯卿、女伶陈素芝等人同游于西湖不系园中，共同饮酒观赏红叶。一时兴起，曾鲸为赵纯卿写照，女伶陈素芝串调腔戏，而陈洪绶则为赵纯卿画古佛像，又唱村落小歌，尽欢尽乐。张岱在其著《陶庵梦忆》卷四“不系园”中详尽地记述了这件事。以后的几年中，明王朝岌岌可危，陈洪绶却依旧作画自我麻痹。崇祯八年(1635年)，他在杭州创作了《乔松仙寿图》^②，接着又画了《冰壶秋色图》。崇祯十一年(1638年)八月，他又完成了名作《宣文君授经图》^③，这是他为姑母祝寿而作的。其后的一年，也即陈洪绶42岁时，是他艺术创作的一个高峰，《摹李公麟乞士

① 《宝纶堂集》卷五。

② 此画现藏台湾故宫博物院。

③ 此图现藏美国克利夫兰美术馆。

三松图轴
 (局部)(右页图)

三松图轴
 1635年
 202.1 × 97.8cm

