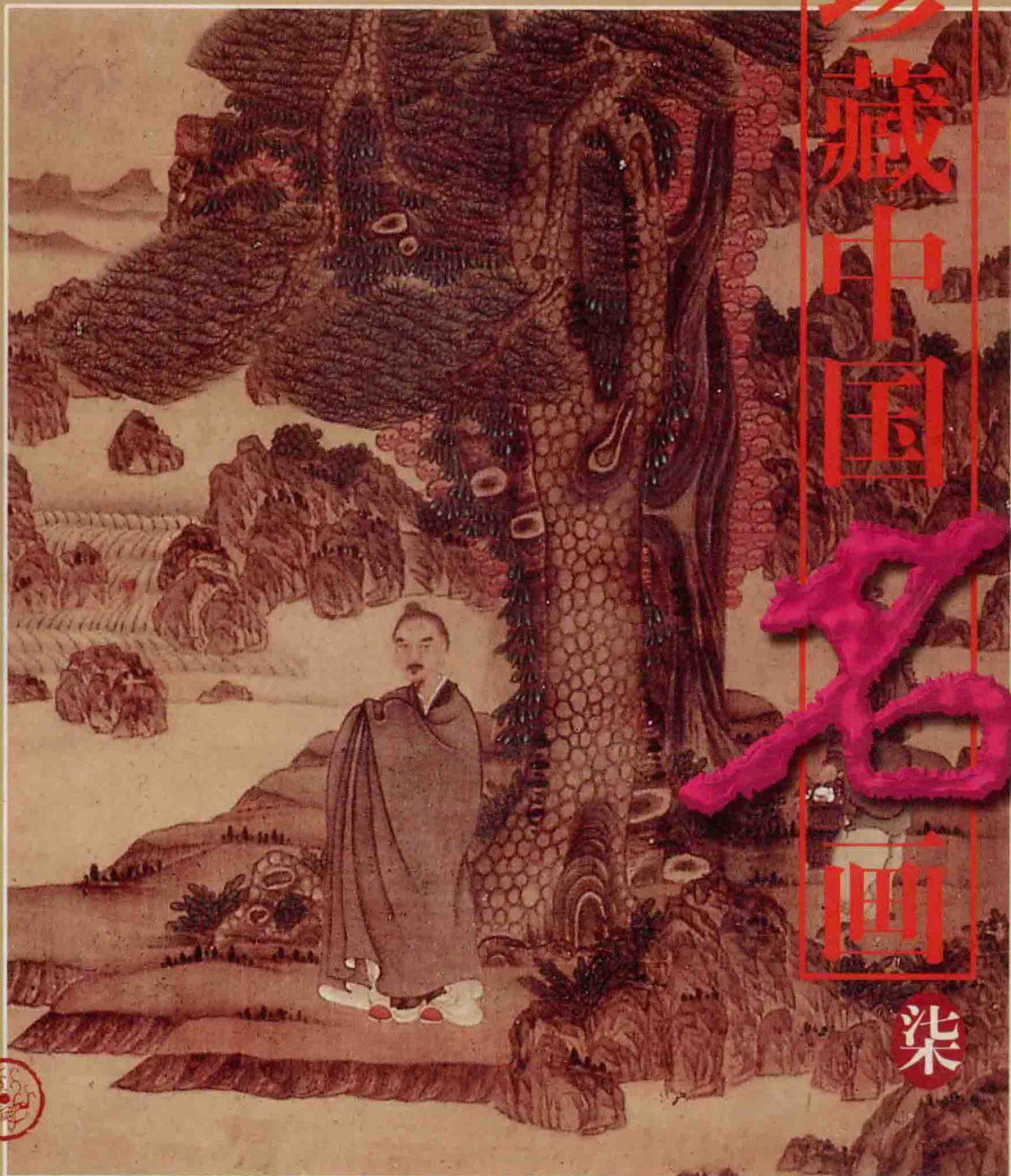

明末怪杰绘画

【古怪清圆】

OVERSEAS KEPT FAMOUS CHINESE PAINTINGS

陈传席 编著

海外
珍藏
中国

名画

柒

TIANJIN PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE
(THE EXCELLENT PUBLISHING HOUSE IN CHINA)

天津人民美术出版社（国家优秀出版社）

海外珍藏中国名画

陈传席 编著

【古怪清圆】

OVERSEAS
KEPT FAMOUS CHINESE PAINTINGS

天津人民美术出版社（国家优秀出版社）

海外珍藏中国名画 (7)

发 行 人: 刘建平
策划编辑: 杨惠东
责任编辑: 魏志刚
技术编辑: 李宝生
校 对: 于淑明 李志勇
装帧设计: 魏志刚 杨惠东
出版发行: 天津人民美术出版社
经 销: 新华书店天津发行所
制 版: 深圳兴裕印刷制版有限公司
印 刷: 中华商务联合印刷(广东)有限公司
开 本: 889 × 1194mm 1/16
印 刷: 0001-3000
1998年12月第1版
1998年12月第1次印刷
ISBN 7-5305-0938-1
J · 0938
定 价: 32 元

图版目录

图 1 三处士图 陈洪绶	2	图 25 清明图卷(一)(二) 吴彬	32
图 2 宣文君授经图 陈洪绶	4—5	图 26 五百罗汉图卷 吴彬	34—36
图 3 陶渊明故事图 陈洪绶	6—8	图 27 夏山欲雨图 丁云鹏	37
图 4 三菩萨 陈洪绶	9	图 28 白描海女图 丁云鹏	38
图 5 调琴图 陈洪绶	10	图 29 罗汉图 丁云鹏	39
图 6 独坐图 陈洪绶	11	图 30 洗象图 丁云鹏	40
图 7 白居易像 陈洪绶 1649 年作	12	图 31 山水 丁云鹏	41
图 8 松下高士 陈洪绶	13	图 32 观音大士 丁云鹏	42
图 9 人物 陈洪绶	14	图 33 虚亭飞瀑图 张宁	43
图 10 树下罗汉 陈洪绶	15	图 34 山水册 孙克弘	44
图 11 临流图 陈洪绶	16	图 35 山水卷(局部) 佚名	45
图 12 独坐图 陈洪绶	17	图 36 祖师图卷(一)(二) 陈贤	45—46
图 13 幽居乐事 陈洪绶	18	图 37 山水扇面 张凤	47
图 14 林深鸣琴 陈洪绶	19	图 38 菊石图 陶成	47
图 15 松下高士 陈洪绶	20	图 39 许旌阳移居图 崔子忠	48
图 16 梅雀图 陈洪绶	21	图 40 杂花图卷(一)(二)(三) 倪元璐	48—50
图 17 花鸟图 陈洪绶	22	图 41 树石图 黄道周	50
图 18 老树图 陈洪绶	23	图 42 高士图 张凤	52
图 19 槎竹石图 陈洪绶	24	图 43 古木幽篁图 詹景凤	54
图 20 莲石图 陈洪绶	25	图 44 秋景山水 张瑞图	55
图 21 水仙图 陈洪绶	26	图 45 山水 汪道昆	56
图 22 山水册(一)(二)(三) 陈洪绶	27—29	图 46 牡丹 孙杖	57
图 23 山水 陈洪绶	30	图 47 相马图 顾见龙	58
图 24 溪山绝尘图 吴彬	31		

古怪清圆

——明末怪杰绘画

明代绘画开始以浙派为主流，中期出现了吴门派，晚期又有松江派。吴门派、松江派都在吴地，故都属于吴派。吴派里还有大大小小的很多画派，在画史上谁属于哪一派介绍得都很清楚。但是，像陈洪绶、吴彬，他们既不属于吴门派又不属于松江派，甚至也不属于武陵派，他们的绘画与流行的风格不一样，不一样反而显得特别突出。有人说他们都很怪，称他们为怪杰。他们怪中也有一个统一的特点，就是：清而圆，古而奇。他们的古怪与徐渭的怪不同，徐渭不是古而是新，他有一股狂气和不可一世之概。而怪杰绘画不同，他们有清气和静气，是用细细的线条勾画，有一种古雅感，故我们称他们“古怪清圆”。但是我们这一本收入的不是“清圆古怪”的画家，还包括其他一些画家，但以这些怪杰的画为主。

明末这几位怪杰，以陈洪绶为主，也是以陈洪绶的成就最为突出。

陈洪绶(1598—1652年)字章侯，号老莲，晚号老迟、悔迟，又号悔僧、云门僧等。陈洪绶的远祖原居北方河南，南宋初才随宋高宗南渡定居在浙江诸暨枫桥，陈洪绶就出生在这里。陈洪绶少年颖异，天资超人。据朱彝尊《陈洪绶传》所记：“章侯四龄就妇翁家，见新垆壁，登案画汉前将军关侯像，长八九尺，翁见下拜，遂以室奉侯。”陈洪绶10岁时，拜当时著名画家孙杖和蓝瑛为师，孙杖一见而惊曰：“使斯人画成，道子、子昂均当北面，我辈尚可措笔乎？”蓝瑛见到陈洪绶的人物画，至死都不敢再作人物了。但蓝瑛毕竟是卓越的山水画家，又是武林画派之首，陈洪绶还是从他那里学

到了不少山水画技法。此外，陈洪绶还向古代的大师们学习，从六朝至宋元很多大画家的作品，凡能见者，无不一一临摹。14岁时，他的作品悬之于市，马上就被人买去。同时他的文才也大进，诗文无不精通。19岁时陈洪绶和朋友来风季同读《离骚》，一时兴起，创作了《九歌图》人物十一幅，又画《屈子行吟图》一幅，后来，这些图被上版刻印，流传至今。

陈洪绶21岁时为诸生，两年后，他来到了杭州，交结了很多文人雅士，声名大振。但后来他在仕途上却很不得意，自云：“廿五年来名不成，题诗除夕莫伤情。世间多少真男子，白发俱从此夜生。”中年坎坷，功名无成。26岁丧妻，继续赶考未中。为了驱散愁绪，他往苕萝山、五泄山游览观赏红叶，并和周亮工订交。不久他又到了杭州，同著名文人张岱同游。为了猎取功名，他又匆匆回故里读书，继而匆匆赶考，结果又是名落孙山。一次次打击，他悲叹不已。他自我安慰：“譬如不识字，何念及功名？”“沉沦前世事，诗画此生欢。”此后，他专心画了不少画，有时读史、吟诗，和朋友欢宴，甚至逢场作戏，寻妓女、女伶取乐。

陈洪绶山水、花鸟、人物俱精，人物花鸟画成就最高，尤其是他的人物画，一生几变，我们看看他的这幅《宣文君授经图》。画当中坐的一位年长的女性即是宣文君，两边跪着一大批弟子，接受她的授经。宣文君出生于晋武帝时代，主要活动于晋武帝到前秦苻坚这段时间。她本姓宋，以前女子无名，后来人称宣文君。宋家是世代代经学博士，研究经学，尤其是研究《周礼》、《仪

礼》、《礼记》(即“三礼”)，属于“周官学”或“周官经”的范畴。宣文君出生时为晋武帝司马炎统治的时期，天下统一不久，社会比较繁荣，宣文君又出生在很富裕且有学问的家庭，她生活得非常美满。她的祖辈都是对《周礼》有深入研究的，她平时耳濡目染，加上她很聪明，便对《周官经》十分精通。她父亲对此颇为惊讶，便认真教育她，把自己一生所学传授给她。《周官经》尤其是《周礼》是儒家的经典之一，收集一些周朝王室的官制和战国时各国的制度，再加进一些儒家的政治理想，经过增减排比形成一种汇编的书。学者们对这本书看法还有些不同，但这本书从汉代始历代都有人专门研究。《周礼》、《礼记》、《仪礼》、《左传》、《公羊传》、《穀梁传》、《易》、《书》、《诗》并称为九经，能通一经就了不起。后来晋朝大乱，尤其是晋武帝死后爆发了“八王之乱”，接着中原出现十六国的混乱局面。前秦由351年苻健称帝而建，355年其子苻生继位，他十分残忍，苻健的侄子苻坚于357年杀苻生称帝。在这漫长的六七十年间，中原战火不熄，杀伐频仍。宣文君在战争年代仍在研究她的《周礼》。后来她嫁到韦家，她不停地坚持学习《周官经》，而且在家“相夫教子”，她的儿子叫韦逞，后来在她的教育下当上了太常。苻坚十分爱学习，他对通汉学尤其是通儒家学说的人很尊重，他知道国家要振兴第一要靠汉人，第二他还必须尊儒学。他在王猛的支持下倡导儒学，下令太学广召五经博士到太学讲学。《晋书》卷一百一十三《苻坚载记》中记载了：“苻坚广修学官，召郡国学生通一经以上称之公卿，以

图1 三处士图 陈洪绶 美国翁万戈藏

下子孙并遭受业。”又记“坚临太学，考学生经文，上第擢叙者 83 人。自永嘉之乱，庠序无闻，及坚之僭，颇留心儒学，王猛整齐风俗，政理称举，学校渐兴”。于是急需精通经学的人来讲授各经。于是，苻坚在王猛支持下，到处寻找能通经学的人到太学讲学。这时有人就推荐宣文君。太学是为国家培养重要人才的场所，太学里大多是皇室高官子弟，他们在这里接受教育，以能够在将来成为国家重要人才。所以能跻身太学讲学是非常了不起的荣誉。苻坚亲自派人去找她，然后请她到太学里主持《周礼》的讲授，这时她已经是七八十岁的老人了，但身体仍然很健康。苻坚见其思路敏捷，谈锋甚健，确实很有学问，非常高兴，就下令她的儿子太常韦逞陪着一起去太学，这时韦逞也在做官。太学中约有一百二十名太学生跟宣文君学习《周礼》等经学。《周官经》

从这时开始流传下来。宣文君受到更多人的尊重，她研究的《周官经》在前秦得到了广泛的传播。在研究《周礼》上宣文君是个非常了不起的人物。她既是个了不起的女性，“相夫教子”，儿子也有所成就，她又是个大儒，是女性中的大儒。陈洪绶画的《宣文君授经图》表现的就是这个内容，图中太学一百二十名学生正恭听她讲授《周官经》。

陈洪绶的人物画一生有四变，他早年用笔多方笔，后来方圆兼用。这幅画画于他 42 岁时，用笔清圆。看其原作，让人十分惊叹。他用线条，长而连贯，一气勾出，控笔能力极强，他的线条真正恢复到六朝时候的“高古游丝”。六朝的“春蚕吐丝”到唐朝变为“铁线描”，那种高古气氛已经没有了，后来赵孟頫在元代提倡“复古”，当然也恢复了一些古气，到了陈洪绶时就更显得古气，

越古也就越新。此画为陈洪绶代表作之一。

《陶渊明故事图》，为陈洪绶去世前 53 岁时作品，绢前有邓尔疋题“渊明逸兴”四字，倒十分切题。这里不妨两个题目通用。此图创作动机是为了劝导他的老朋友周亮工不要“以心为形役”而屈节为清朝统治者服务，应该挂印归去。周亮工曾是陈洪绶好朋友，他对陈的画和学问都很佩服，陈洪绶也喜欢周的学问。但后来周投向清朝了，陈洪绶对他不满，周亮工向他要画也不给，后来不要画时陈突然给周画了这幅画，以《陶渊明故事图》来劝告周亮工。

我曾在美国夏威夷岛火奴鲁鲁艺术博物馆亲览原作，所画内容为陶渊明一生中的几件逸事。全图分十一段，每段描写陶渊明高逸生活中一个情节。一、采菊；二、寄力；三、种秫；四、归去；自题：“松景思余，余乃归欤。”五、无酒；自题：“佛法甚远，米计

甚迹(近),吾不能去彼而就此。”六、解印;自题:“糊口而来,折腰则去,乱世之出处。”七、贯酒;自题:“有钱不守,吾媚吾口。”八、攒眉;九、却馈;十、行乞(讨饭);自题:“辞禄之臣,乞食之人。”十一、漉酒;自题:“衣冠我异,曲蘖我醉。”末有“庚寅(1650)夏仲,周栻老见索……”等识,描写陶渊明一生自由自在的高逸隐居生活。这套画中凝聚了陈洪绶晚年作画的很多特征。虽头大身短但很合体,属于张庚所说的“陈洪绶画人物,躯干伟岸(魁伟壮硕)”一类。线条和晚年其他画相类,但比晚年早期的画线条更疏旷,更散,也更老练。颜色古淡若无。

陈洪绶人物画成熟较早,他的人物画壮年时已由“神”入“化”。晚年则愈“化”矣。入“化”到了尽头,已登峰造极,炉火纯青,无法再超越,任何艺术,任何美的形式总有一个尽头,到了尽头再变,就会出现怪诞或

变形,头大身短是怪诞变形;晚年线条清圆细劲中又见疏旷散逸,也是同一个性中的变异。实际上他的画已绚烂至极复归平淡了。真如苏东坡所说:“笔势峥嵘,辞采绚烂,渐老渐熟,乃造平淡。”显示出老年艺术达到的最高境界,也就是淡的境界。

陈洪绶的花鸟画也十分精到。他早年以师法宋人为主,坚实而谨严,浓艳而雄浑,虽有一些个人面貌,然并不突出。壮年时花鸟画大大超过早年,开始由妙入神,笔墨色彩安静、沉着,画面既浑厚严谨又清淡潇洒。晚年花鸟则更加成熟,在无意中流露简略,笔墨淡清意澹。似漫不经心,但简略古淡,显示了他心境中的淡泊宁静空明无欲以及舒缓的气氛。

山水画亦不同凡响,早期学蓝瑛,通过蓝瑛上追古人,逐步形成成熟画风:清雅秀润,简洁古淡。中年也如人物、花鸟,硬笔、

实笔反而居多。晚年山水画开始成熟,别致非常,线条细劲内敛,如蚕之吐丝,高古超忽,精利润媚。山水如人物亦变形,特别别致。

陈洪绶绘画成就极高。《图绘宝鉴续纂》记他“大有晋人风味”。钱杜说:“老莲以篆籀法作画,古拙似魏晋人手笔。”秦祖永更说:“陈章侯洪绶深得古法,渊雅静穆,浑然有太古之风,时史靡丽之习,洗涤殆尽。”清初大评论家张庚评价更高:“陈洪绶人物,躯干伟岸,衣纹清圆细劲,有公麟、子昂之妙,设色学吴生。其力量气局,超拔磊落,在仇、唐之上。盖明三百年无此笔墨也。”

吴彬(活动于1573—1643年之间),字文中,又字文仲,号枝隐、枝隐庵头陀、枝庵发僧,又自称“金粟如来后身”。莆田人。少年时代居于故乡福建。后来,因善画有名,被推荐为中书舍人,在皇帝周围供其驱使。

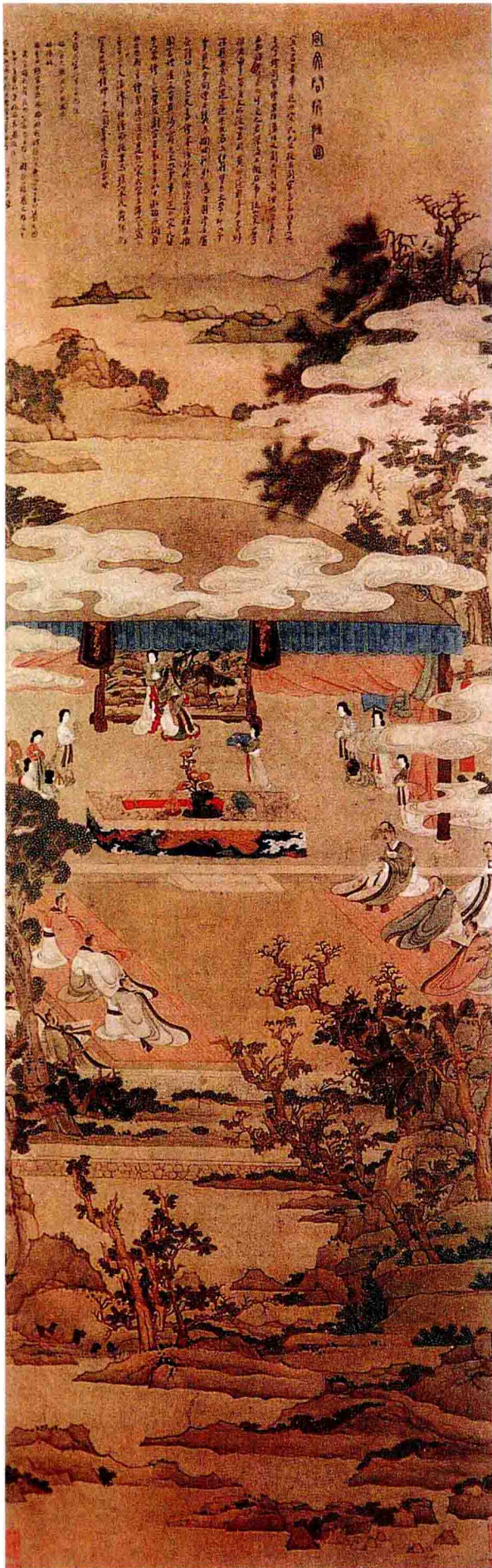
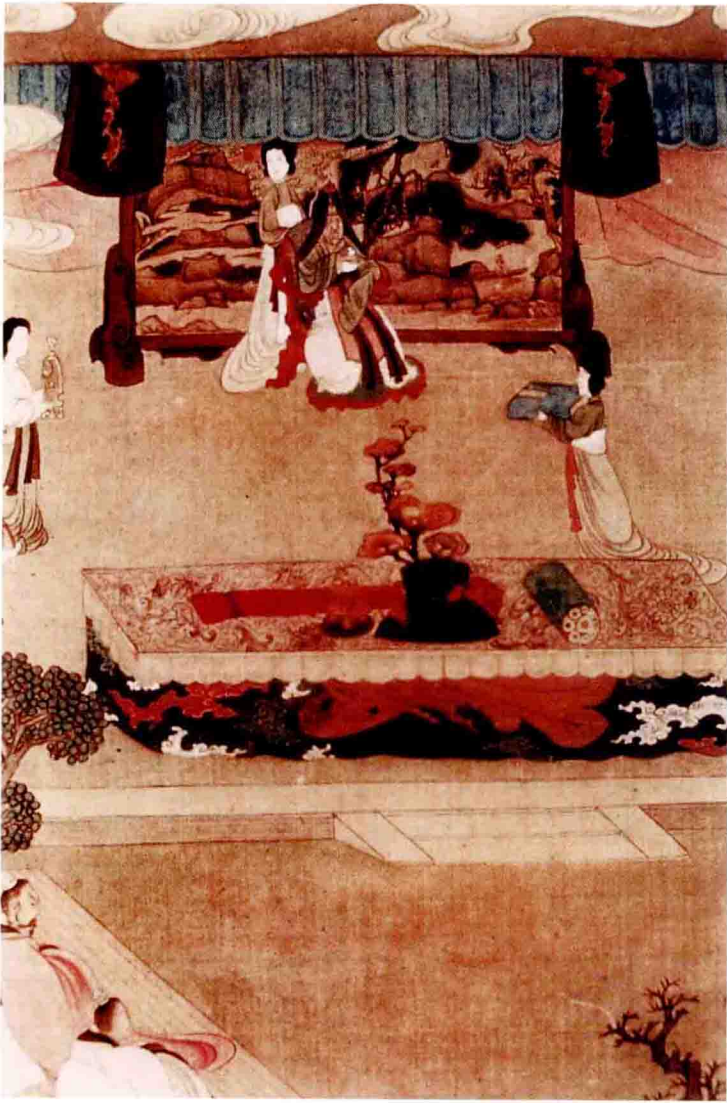

图2 宣文君授经图 陈洪绶 美国克利夫兰博物馆藏

宣文君授经图(局部一)

宣文君授经图(局部二)

宣文君授经图(局部三)

图3 陶渊明故事图(一)陈洪绶 美国火奴鲁鲁博物馆藏

陶渊明故事图(二)

陶渊明故事图(三)

陶渊明故事图(四)

图4 三菩萨 陈洪绶 收藏失记

图5 调琴图 陈洪绶
中国台北故宫博物院藏

图6 独坐图 陈洪绶 美国翁万戈藏

图7 白居易像 陈洪绶 1649年作 瑞士苏黎士德雷诺·瓦兹藏