

青藤新馆 老莲盛开

——陈洪绶书画作品展

沈一萍



展览海报



陈洪绶《蕉荫丝竹图轴》 绍兴博物馆藏



陈洪绶《观音图轴》 故宫博物院藏



陈洪绶《扑蝶仕女图轴》 上海博物馆藏

陈洪绶字章侯，号老莲，是17世纪中国最伟大的画家之一，是绍兴2500年历史文脉的杰出代表。三百多年来，陈洪绶的画一直在中国画坛上熠熠生辉。2022年是陈洪绶逝世370周年。为弘扬中华优秀传统文化，展现绍兴深厚的人文底蕴，中共绍兴市委、绍兴市政府决定举办“高古奇駭——陈洪绶书画作品展”。绍兴博物馆策划了陈洪绶书画作品展，既是纪念陈洪绶，也是弘扬绍兴优秀传统文化的展览实践。

展览以“高古奇駭”为主题，“高古”是指从绘画本源上直追晋唐遗风，“奇駭”是指不同于世俗的奇特画风、立意不凡的艺术表达。绍兴博物馆收藏陈洪绶作品有限，故携手国内35家文博和古籍收藏单位，遴选陈洪绶的书画作品、文献手稿、篆刻拓片，及其师友和后学书画、版画、古籍等100件文物，从时代背景着眼，全面展现陈洪绶的艺术世界。

一场“高古奇駭”的展览

展览分为四个展厅。第一展厅介绍陈洪绶的家世、师承和其不平凡的一生。陈洪绶是明代人物画巨匠，他上追晋唐，师法吴道子、周昉、李公麟等大家，并借鉴了同代吴彬的夸张变形、丁云鹏的古雅宁谧，进而吸收民间壁画、版画的装饰意匠而自成高古奇駭的面貌。

第二展厅重点介绍他的人物画。陈洪绶一生以画见长，尤工人物画，所画人物躯干伟岸，衣纹线条劲劲圆润；花鸟描绘，设色清丽，富有装饰味。其手法简练，格调高古，力量气局超拔磊落，享誉明末画坛。他在人物造型上，常有意改变身体比例，多画“伟岸躯干”，头尤大；在色彩运用上，多工笔设色，极具装饰趣味；在笔墨技巧上，善用线描，从转折有力的方笔到清圆细劲的圆笔均能运用自如。如明清时人画仕女，多是细瘦苗条之态，陈洪绶所画仕女大多圆浑丰满，高古脱俗又天真活泼，从夸张仪态中见女子风韵，反映出他师法唐人仕女又有创新。

第三展厅展现了他的山水、书法和诗文，介绍了陈洪绶与青藤书屋的关系。史载，陈洪绶曾在徐渭故居青藤书屋陆陆续续住了五年左右。陈父陈于朝是徐渭晚年结交的小友，陈洪绶亦对这位前辈的才情深怀敬意，曾亲书“青藤书屋”匾额，以示景仰。陈洪绶修葺青藤书屋后，在此居住并创作书画。徐渭开泼墨大写意一格，陈洪绶擅工笔一路，二人艺术风格不同，但内核相投契。徐渭求变求新不拘流俗的追求和实践，为陈洪绶高古奇駭的画风提供了理论加持和艺术榜样。陈洪绶晚年作品大胆变形，题材讽刺抨击流俗，展现了陈洪绶和徐渭心灵相通、同气相求，故二人能共同引领晚明狂狷的艺术风潮。本次展出陈洪绶题写的“青藤书屋”木匾，就好像是青藤、老莲两位大师400年后在此相遇，告诉观众，前贤开辟，后贤赓续，画品乃人品，艺术即精神。

最后一个展厅讲述老莲对后世的影响。尤其是对近代海派、日本浮世绘的影响，乃至间接影响到欧洲的印象派绘画。

与一般画展不同的是，该展览突出了陈洪绶的艺术理念。进入展厅，首先映入眼帘的是陈洪绶《宝轮堂集》中的一句话：“如以唐之韵，运宋之板，宋之理，行元之格，则大成矣。”意思是学画要有唐人的神韵，宋人的规范和理性，元画的风格。这也是他恪守古人的法度能择其所长，学习古人的精神但求创新的艺术特色。展厅结尾，又以《宝轮堂集》中“师其意思，自辟乾坤”之句总结陈洪绶的成功之道。这句话贯穿整个展览，在海报、辅助展板等重要版面不断出现，指明陈洪绶本人成功的原因，也是本次大展的核心要义。这种艺术精神也因应了绍兴改革开放的时代精神，对当代人是一种启示。

一次“自辟乾坤”的构思

陈洪绶书画作品展定下“高古奇駭”的主题后，我们对展览结构做了设计，主要通过生平、作品、陈洪绶与徐渭、影响四部分表现展览主题。

生平部分通过越中家世、锋芒初露、蕺山弟子、南陈北崔、晚年岁月的介绍，展现陈洪绶艺术成就的时代背景。

陈洪绶作品面貌多样，除人物画外，其花鸟画也是一绝。他早中年的花鸟画，师法五代两宋的院体画，严谨、浓艳，晚年平和自然，古朴淡雅。陈洪绶的山水画少习蓝蓝，上溯宋元诸家，集众所善，涉己意。中年时，线条由方折作圆转，由实硬转柔润，与松江派相近。晚年山水画的境界奇特，线条由粗阔柔软变得细劲内敛，古雅纯净，构图大胆变形，作品富有装饰趣味。在版画创作上，自成体系，刚逸相济，兼具娱乐性和艺术性，其《九歌图》《水滸子》《博古叶子》《西厢记》插图堪称典范。陈洪绶的书法虽然没有其绘画影响大，但他在绘画中出色的线条表现正得益于深厚的书法根基。其早年学欧阳通《道因法师碑》，中年兼习怀素狂草，并融合褚遂良、米芾、颜真卿诸家，形成古朴瘦硬、疏朗峭拔的风格。

陈洪绶与徐渭是明代绍兴艺术家的双壁，两位皆是明代中后期开创时代新风的大师，两人旨趣、精神相通，又因青藤书屋隔代神交。展览突出了青藤书屋，以此强调艺术传承和独立精神的常青。

徐渭开创水墨大写意，学者众而成就者少。陈洪绶以人物画享誉画坛，大俗大雅，从者多，成功者亦多。得其亲授者如爱妾胡静曼，儿子陈小莲，女儿陈道蕴，学生严湛、陆薪、司马霏、沈五集、魏湘等都名噪一时，他们模仿老莲的作品，市场仍然给予积极反应，随之而起的王树谷、罗聘、华岳、黄慎和近现代私淑者则有“海上四任”、张大千、谢稚柳、程十发等都能从老莲作品中吸取营养，反映出晚明以降，杰出的艺术家能在世俗化的潮流中像老莲那样，化俗为雅，“师其意思，自辟乾坤”。

一回艺术珍品的汇集

本次展览是国内首个全面展示陈洪绶一生和艺术风貌的特展，也是全国举办的陈洪绶临展中，规模最大、藏品最优、参展单位最多的专题展览。参展的100件(组)展品中，一级文物20件，二级文物30件，三级文物25件。故宫博物院的《观音图轴》《草书致水师远辱札页》、上海博物馆的《花鸟草虫图卷》、中国美术馆《钟馗像轴》、南京博物院《杂画册》、首都博物馆《华山五老图卷》、天津博物馆《餐芝图轴》等著名作品都是首次外展与观众见面。配合展览同步推出由绍兴博物馆编辑、故宫出版社出版的《高古奇駭——陈洪绶书画作品集》图录，浓缩了特展的精华。

展陈空间营造上，原有徐渭展陈中泼墨大写意风格的布局，与本次陈洪绶擅工笔的细腻形成反差，烘托青藤、老莲两位大师400年后在此相遇。四个展厅的出入口处，以陈洪绶的人物画、博古叶子与原展厅中的青藤、枯树等艺术墙绘形成对比。展板上，凸显了陈洪绶叶子木刻版画的特点，反映其作品的市民性和娱乐性，提示徐渭和陈洪绶风格各异，精神却同源。

展览在数字化、互动体验、宣传推广上都做了新探索。如展览的数字技术为观众呈现了海内外博物馆收藏陈洪绶书画作品；其代表性的版画作品，制作成印章，供观展观众集章留念；在宣传海报中以陈洪绶《餐芝图》《蕉荫丝竹图》《羲之笼鹅图》等作品局部放大，再现了作品的细节和线条的奇崛等。

近年来，绍兴把“文化名人年”作为推动优秀传统文化传承的重要抓手，围绕大禹、王羲之、陆游、王阳明、徐渭、鲁迅等名人打造一系列节会活动，推动了绍兴文化品牌的传播，“陈洪绶书画作品展”是新的尝试，将继续助力让文物活起来。



展厅现场

迎风索侣 隽永情深

——华岳《梅竹春音图》轴赏析

王业柱

华岳《梅竹春音图》轴，纸本，设色，纵139.5厘米，横45.5厘米。此图系原地质矿产部部长孙大光先生1987年捐赠，国家二级文物，现藏安徽博物院。作品布局疏朗，设色淡雅，描绘一幅春日的生机图景。画面主要分上下两部分，下方左侧以墨线勾出湖石，线条主以中锋入笔，燥润相生，如走龙蛇，颇有质拙韵味。岩体以淡青色敷染，富有光感，兼得清雅之味。湖石旁，生以兰竹，两只麻雀栖息其上，相对嬉戏，颇为温馨热闹。画面上半部分，绘一折枝老梅，斜入画面，梅竿道曲斑驳，枝劲虬挛，梅花以细笔淡墨勾形，白粉点就，清香四溢。梅上绘一只缙带鸟，笔触细腻，翎羽毕现，缙带昂首高鸣，迎风索侣，此即画眼所在。画心右上有作者自题：“临风索侣，远送春音。王申春日，新罗山人写于讲声书舍。”下钤“华岳”“秋岳”白文方印。右下压角钤“孙氏大光之印”“正大光明之堂鉴藏书画之印”两枚鉴藏印，左下压角钤“技隐”白文方印。“华岳”“秋岳”“技隐”皆为作者华岳自用印，“孙氏大光之印”“正大光明之堂鉴藏书画之印”为鉴藏家孙大光用印。

华岳(1682—1756)，字德嵩，秋岳，号新罗山人，东园生，布衣生，白沙山人，离垢居士等，老年自号“飘蓬者”，福建上杭县白沙村人。上杭县，古称新罗县，其号“新罗山人”由是而来，另一号“白沙山人”也是源于他的籍贯。早年家贫，出身布衣，习民间画工，后流寓扬州、杭州，以卖画为生，生平“不慕荣利”，以技为隐。华岳绘画技法全面，山水、花鸟、人物无一不精，尤以花鸟名重于世，脱胎于恽寿平，题材广泛，花木、草虫、水族、翎毛、畜兽，均有涉猎。作品脱略时习，力追古法，兼含文人意蕴与世俗审美。华岳虽出身寒微，然负大才，集“诗、书、画”三绝于一身，作品清逸之笔调体现了他“离垢”的审美追求，为扬州画派代表人物，对后世绘画流派产生了深远的影响。



华岳《梅竹春音图》轴 安徽博物院藏

本幅作品题材上选用了民间喜爱的“齐眉祝寿”吉祥图案。图中“梅”与“眉”谐音，“绶”与“寿”谐音，“竹”与“祝”谐音。“齐眉”即“举案齐眉”之意，“齐眉祝寿”合之寓意夫妻长寿、恩爱、白头偕老之意。作品构思上作者匠心处理，颇具趣味。兰竹间成双成对的麻雀与梅枝上孤单的缙带鸟形成了鲜明的艺术对比。由作者自题可知，本幅作品作于1752年春，作者时年71岁，去其辞世不过四年，乃华岳晚年精品力作。华岳晚年画过多幅索侣题材作品，如《登高索侣图》《海棠弄春图》《欲系红香倩柳丝图》等。此一类型题材的创作一是为了迎合艺术市场需求，二是源于作者自我内心表达诉求。

我们检视华岳生平曲折的感情经历，作品背后的丰富意涵便明晰起来。清康熙四十七年(1708)，华岳客居杭州期间，其师蒋雪樵因爱惜华岳才华，将侄女蒋妍嫁与华岳为妻，婚后夫妻感情甚笃，不幸长子夭亡，妻子深受打击，染疾缠身。康熙五十五年，相濡以沫的妻子蒋妍病故。华岳续娶妻妹蒋媛为妻，后生二子礼、浚。婚后生活依然清苦，华岳靠卖画维持生计，“常共妻妾粥糜，登盘瓜瓞茹芹葵。”乾隆六年(1741)华岳60岁时，第二任妻子蒋媛病故，自此华岳便没有再续娶，孤身卖画，抚养子女，飘泊终年。直至乾隆十七年，“飘蓬者”华岳终于回到杭州，与儿子相伴生活，颐养晚年。本幅作品即作于此际，“讲声书舍”是华岳在杭州的斋号。常年漂泊在外的华岳终于安定下来，有子相伴，病躯也逐渐康健，开始正常作画。提笔写此图时，去其第一任妻子蒋妍辞世36年，第二任妻子蒋媛辞世11年。作品中迎风的缙带仿佛就是垂垂老矣的华岳本人，画师借鸟传深情，以缙带索侣来喻自己对亡妻的追忆和思念，所谓“画为心声”也。如是此图便有了苏轼乙卯《江城子》的凄美之味。

甘肃武威出土的几件西夏瓷扁壶

刘晓春

宋代是中国制瓷业辉煌灿烂的历史时期，是中国瓷器史上百花争艳的时代，西夏受其影响，也有较为发达的制瓷业。西夏瓷器不仅是西夏人的日常生活用品，更是西夏人的民族特征、生活习俗、艺术风格的载体和展现，在我国陶瓷史上占有重要地位。而西夏瓷扁壶正是最具代表性的器物之一，也是最具民族特色的器物，其制作精美，产量较大，享有“西夏瓷器骄子”的美誉。

瓷扁壶民族长期生活于马背，扁壶体态轻盈，形状非常适合在马背或驼背上吊挂携带，是西夏人所喜爱的用于装水、盛奶、灌酒的生活器皿。瓷扁壶的前身应是皮质的扁壶，属于游牧民族的常用器物，腹部圈足的造型适合在草原或沙地上平放，平稳而不磨损瓶身。壶腹部有二系或四系，适合穿绳系挂挂负于身上或马背上。显然，这些造型是为了适应游牧生活而做的设计。武威西夏博物馆藏有数件武威出土的西夏瓷扁壶，我们择其精品，共同赏析。

西夏酱釉双系瓷扁壶(图1) 口径5厘米、高13厘米、底径7.5厘米，1971年甘肃省武威市建国街出土，原市文管会征集。黄白胎，酱釉，敞口，卷唇沿，短颈，腹呈扁圆形。肩双耳，三棱条带状；腹两侧有矮圈足，圈足周围有数道同心圆凸起的弦纹，一侧圈足施釉，另一侧无釉，圈足内有叠烧痕迹。缺一耳，另一耳及口均有磕缺。为国家一级文物。

西夏茶叶末釉双系瓷扁壶(图2) 高28.5厘米、口径8厘米、底径8厘米、腹径25厘米，腹侧足径10厘米，1980年5月甘肃武威针织厂出土。侈口，卷唇，短颈，扁圆形腹，肩部有宽带状双耳。腹前两侧及底部均有圈足，其中一足内有阴线刻划符号。黄白胎，内外壁均饰茶叶末釉，圈足露胎，通体有轮制纹。卷唇两处残缺。为国家一级文物。

西夏豆绿釉四系瓷扁壶(图3) 口径3厘米、高33.5厘米、腹径18.5厘米，1980年5月甘肃武威针织厂出土。形似两盆口相合，衔接处以附加堆纹装饰。敞口，卷唇，短颈，颈偏于一侧，四系，腹两侧圈足，腹部一侧印有符号，通体施豆绿釉，造型别致。口残复，两耳缺。为国家二级文物。

西夏褐釉双耳瓷扁壶(图4) 口径6.5厘米、底径7.6厘米、高25厘米，甘肃武威四坝乡海湾村张怀培处征集。胎质粗糙，敞口，方唇，短颈，扁圆形，浅圈足，肩部有双系，壶外施褐釉，腹部两侧各有一浅圈足，足端露胎。一耳残复。为国家二级文物。

西夏酱釉瓷扁壶(图5) 口径1.7厘米、高7厘米、底径长4.3厘米、底径宽3.6厘米，1989年9月甘肃武威新华乡亥母洞遗址出土。椭圆口，平沿厚唇，束颈，平肩，腹扁呈心形，台形底座，肩有桥形双耳，壶腹部正反两面有纹饰，心形一周饰连珠纹，通体施酱色釉。底有两处磕缺。为国家二级文物。

西夏褐釉二系瓷扁壶(图6) 口径3.7厘米、底径5.6厘米、高15.3厘米，1989年8月甘肃民勤蔡旗乡汤希伯处征集。平唇，小口，短颈，扁腹，圈足，腹有褐釉双耳。残粘。为国家二级文物。

西夏瓷扁壶为西夏瓷器之大宗，它将实用与审美、



图1 西夏酱釉双系瓷扁壶



图2 西夏茶叶末釉双系瓷扁壶



图3 西夏豆绿釉四系瓷扁壶



图4 西夏褐釉双耳瓷扁壶



图5 西夏酱釉瓷扁壶



图6 西夏褐釉二系瓷扁壶

生活与文化相结合，展示了富有创意的民族文化，特有的工艺技巧，表现出独特的艺术魅力，也是研究西夏制瓷业及西夏人日常生活的重要实物资料。