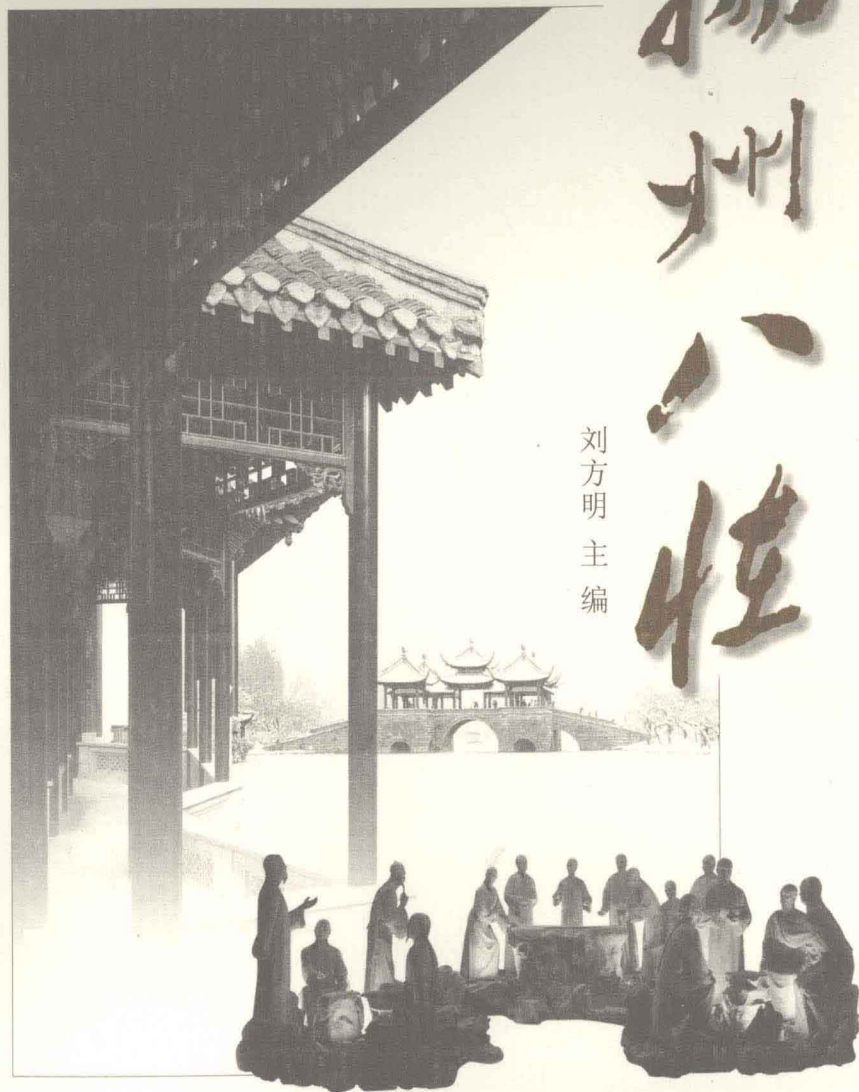

揚州八怪

刘方明 主编

广陵书社

揚州八怪

刘方明 主编

广陵书社

图书在版编目 (CIP) 数据

扬州八怪/刘方明主编.—扬州:广陵书社,2008.9

ISBN 978-7-80694-391-5

I.扬… II.刘… III.扬州八怪—通俗读物 IV.J209-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第138867号

扬州八怪

主 编 刘方明

策 划 刘春元 吉秋炜

出版发行 广陵书社

扬州市文昌西路双博馆附二楼 225012

责任编辑 刘 栋

作品摄影 陈中原

装帧设计 陈信儒

电脑制版 扬州彩视电脑制版印务有限公司

印 刷 扬州文津阁古籍印务有限公司

开 本 889 × 1194毫米 1/32

印 张 3.5

印 数 1-10000册

版 次 2008年9月第1版第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-80694-391-5/I · 60

定 价 20.00元

版权所有 翻印必究

名城名流 经典传颂

——写在《扬州八怪》付梓前的感言

古往今来，中国画坛上凡开宗立派者，无不以其辉煌的篇章和显赫的成就而彪炳史册。自魏晋有确切历史载录的画家曹不兴、张墨、卫协开始，之后延顺而下的有：南齐的谢赫《古画品录》（我国绘画史上第一部完整的绘画理论著作）；隋代画家展子虔；唐代画家阎立本、顾恺之、李思训、韩幹等，还有倡导“诗中有画，画中有诗”的田园画家王维和有“画圣”、“吴带当风”之誉的吴道子；五代时期的荆浩、关仝等人创造了真实动人的艺术形象，而成为山水画中的优秀范例；南唐画家顾闳中、徐熙；北宋画家赵佶、巨然；南宋四大家（李唐、马远、夏珪、刘松年）、李公麟、米芾、张择端；元代画家赵孟頫、元季四大家（黄公望、王蒙、吴镇、倪瓒）；明四家又称吴门派（沈周、文徵明、唐寅、仇英），还有明末的董其昌、陈洪绶；清初期的“四王”（王时敏、王鉴、王翬、王原祁）、“四僧”（石涛、髡残、弘仁、八大山人）及随之而产生的“虞山派”、“娄东派”，还有龚贤、袁江等；清中期的“扬州八怪”；清晚期的“海上画派”、“吴门画派”……。综上所述，跨越千余年，代有名家，各领风骚。这是中国古代美术史上一条经久传承生生不息的血脉。史称“百年大布衣，长生气不死”的金农曾写道：“三千余岁上下古，八十一家文字奇。”意在点明具有东方文明之都称谓的中国，有着悠久的历史，而在这漫长历史进程中曾经涌现出众多的风流人物。

“扬州八怪”是清代中叶（康熙、雍正、乾隆）前后百余年中活跃在扬州画坛上的一批“敢于创新，自创我法”的画家。他们进取图强，志趣相投，以各自独具的创作个性聚于扬州，最终形成了一个影响中国画发展的画派而成为历史文化名城扬州的一张经典名片。

“盛世兴文”是我国历史发展中的一个特别现象，“扬州八怪”的生发，正是处在鼎盛时期扬州百业兴旺中的文化现象之一。那么这个画家群体为何要形成在扬州而不在别处呢？我以为有四点可考：一是依河临江、交通便利，二是经济繁荣、儒商养士，三是民风雅致、官吏崇文，四是石涛倡导、借古开今。加之远离京城，禁锢偏弱，创新理念易于践行，同时繁荣的景象为画家们在扬州发展奠定了厚实的基础。

“扬州八怪”怪在何处？

第一，作品的思想性。八怪绘画在很大程度上表现的是“民本”思想，即人民性。乾隆十二年，身为山东潍县县令的郑板桥在给其上司包括画《墨竹图》时，正值潍县闹灾荒，画面上几竿瘦竹，在风中摇曳，落款三行：“衙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏，一枝一叶总关情。”从画竹、听竹、写竹中可以联想贫苦百姓的疾苦之声。作为一个封建社会的“七品官耳”（郑板桥的常用印）能如此体恤民情、传达民声，实是难能可贵。罗聘擅长画鬼，《鬼趣图》就是他曾名动京城的一幅代表作，他用夸张的表现手法将那些道貌岸然的显贵官僚予以丑化，这种对封建社会统治者的无情讽刺和鞭挞与当时蒲松龄的《聊斋志异》一样，用“以阴间之人骂人间之鬼”的方法表达自己的心声。据说，罗聘还是我国绘画史上的第一个漫画家。

第二，作品的艺术特点。扬州八怪践行石涛的创新理论，“我行我法”在创作上倡导自成家法，独树一帜。郑板桥要以“掀天揭地之文，震电惊雷之字，呵神骂鬼之谈，无古无今之画”来自立门户。李方膺的《风竹图》中鲜明地提出：

“画史从来不画风，我于难处夺天工。”这是敢于不随时俗，超越前人，独辟蹊径的创造。金农曾云：“所作皆出自灵府，决不蹈袭别人。”边寿民以画芦雁而名世，他一改过去画芦雁以墨线勾其轮廓再填写、敷色的传统方法，自创让白技法。可以说扬州八怪中每一家在其艺术创构上都有自家的新意之处。

第三，作品的表现形式。将诗词、书法、印章与绘画完美结合是八怪作品的显著特点。汪士慎的《雪梅图》以写意法表现雪后梅枝，上枝伸展，下枝盘曲，中间部分题写“咏雪七绝”，朱、白两方字号印钤盖其间，整个画面洋溢着“管领冷香”的神韵。《月梅图》是高凤翰晚年所作，明月高挂，苍茫空濛。老梅虬枝横空斜出，用墨浓淡相宜。右下方题诗一首：“山中香雪影，临笔醉心时。最爱写浮梦，为图墨耳枝。”诗意与画境相互熔铸，左下方以“瓣香”、“蔡拜翁”两方闲章押角，构成完美的章法，神韵毕现。华嵒的常用闲章有“俗为”、“秋空一鹤”、“真率斋”、“存乎蓬艾之间”，多为抒情感怀，或展心志抱负、或示书斋名号。高翔的代表作《弹指阁图》画的是竹篱、树木、楼阁、人物，但用行书和隶书两种书体作“金角银边”处理，配以“安稳”朱文印，从而构成完整的画面效果。“登楼清听市声远，倚槛潜窥鸟梦闲”，让观者朋友从静态之美中去感触“韶光易逝如弹指”的创作主题。

第四，作品的题材选取。扬州八怪中的成员大多出身贫寒，生活经历坎坷。有的是才高八斗但终身不仕，有的是钟情书画官场失意，有的是生活艰难依靠卖画度日，这就造成他们有更多的时间和条件接触中下层社会，接触平凡生活中的人与事。梅、兰、竹、菊是大多数画家最喜爱画的题材，这是被称作“四君子”的题材，郑板桥就是画四君子的大家，汪士慎以画繁梅，高翔以画简梅而被称为“梅花二友”，金农是以画“江路野梅”而著名，边寿民一生以画芦雁为主，黄慎画人物其对象以社会下层人士为多，高翔作山水常以扬州园林风景、郊外风光为题材。李鱓的《土墙蝶花图》水墨淋漓，虽取材平凡但极具浓郁的生活气息。李方膺的《鲇鱼图》画的都是生活常见之物，但一经入画则充满了生活的情趣，再配以独特的题款，便使之化俗为雅了。

扬州八怪是千年中国画卷上浓墨重彩的一笔，他们以诗、书、画、印融会贯通，浑然一体，丰富了中国绘画的表现形式，并以金石书法入画，崇尚恣肆雄强的磅礴气势和朴茂奇崛之美，在艺术风貌上开一代新风，具有划时代的意义，对海派及近现代绘画产生了直接和深远的影响。例如海上画派代表人物任伯年崇敬华嵒，吴昌硕盛赞李方膺，还有现当代徐悲鸿颂扬郑板桥，陈子庄画八怪雅集图等，这里不再赘述。

扬州八怪是中华民族优秀传统文化艺术宝库中的瑰宝，其光彩不仅在他们的作品中可以寻见，其不做画奴、勇于创新的精神也十分非凡。因此，经典的传承历史地落到我们这一代人身上。扬州八怪纪念馆是海内外唯一专业性纪念馆，以传播与弘扬扬州八怪艺术和精神为己任，其任重而道远。我们将为建设扬州八怪的三大中心（资料收藏、作品展示、艺术研究）目标而努力工作，不负重望。因为扬州八怪不仅是扬州的八怪，亦是中国的扬州八怪，更是世界的扬州八怪。

国家一级美术师 扬州八怪纪念馆馆长

刘方明

二〇〇八年九月

目 录

1/扬州八怪十五家简述

金农·郑燮·李鱣·李方膺·汪士慎·黄慎·高翔·罗聘·高凤翰·
华嵒·边寿民·李勉·陈撰·闵贞·杨法

16/扬州八怪书画作品赏读

金 农《漆书七言联》·《设色佛像》·《荷花泛舟图》
郑 燮《衙斋听竹图》·《竹石图》·《难得糊涂》
李 鱣《芭蕉独鹤图》
李方膺《风竹图》
汪士慎《空里疏香图》
黄 慎《渔舟归去图》
高 翔《山水图册页》
罗 聘《湘潭秋意图》·《梅花图卷》
高凤翰《梅石图》
华 嵒《天山积雪图》
边寿民《芦雁图》
李 勉《墨荷图》
陈 撰《梅花册页》
闵 贞《纨扇仕女图》
杨 法《隶书五言诗屏》

41/扬州八怪八家题画诗选

金 农《枇杷图》·《冷香图》·《墨竹图》·《墨梅图》·
《梅花图》
郑 燮《竹石图》·《墨竹图》·《兰竹石图》·《柱石图》·
《修竹新篁图》
李 鱣《牡丹梅花图》·《花鸟册页》·《花鸟屏·秋柳雄鸡》·
《古松古藤图》·《松风水月图》
李方膺《墨兰图》·《墨梅册页》·《菊花图》·《双鱼图》·
《牡丹图》
汪士慎《竹石图》·《兰花图》·《梅花图》·《题竹石图》·
《花卉册页》
黄 慎《踏雪寻梅图》·《山谷听琴图》·《芍药图》·
《老翁击磬图》·《写生山水册页》之《广陵湖上》
高 翔《春山云起图》·《秋灯夜话图》手卷·《僧房扫叶图》·
《扬州即景册页》·《石榴花图》
罗 聘《梅花图》·《梅花四屏图》·《三友图》·《三友图》·
《仿宋人双钩竹》

43/扬州八怪八家题画诗选

44/扬州八怪传奇故事选编

1. 郑板桥与梅花 · 2. “润笔二百两” · 3. “别有洞天狗肉火锅”
4. 金农“技术访游团” · 5. 绿眼珠的传说 · 6. 神画

49/扬州八怪知多少

1. 扬州八怪为什么形成于扬州
2. “扬州八怪”“怪”在何处
3. 何为“乱石铺街”体
4. 黄慎的扬州情缘
5. 汪士慎的个人癖好
6. 香叶草堂的“罗家梅花”是什么意思
7. “尚留一目著梅花”指的是什么
8. “竹泉亭”的由来
9. “鹤池窥冰”句出何处
10. 板桥竹有何特色
11. 金农寄居室概况
12. 金农“漆书”的特色
13. 体现郑板桥民本思想的一首题画诗
14. “边芦雁”指的是谁
15. 郑板桥罢官归来，李薊曾以一副对联相赠，其内容是什么
16. 金农为谁写下“三年出游万里归，白眼如君天下稀”的诗句
17. 在扬州八怪中唯一没有卖画的是谁
18. 华岳绘画成就最突出的是哪一种画

53/扬州八怪研究

1. 心中有佛 自我造化——从金农的诗书画印中感悟其佛学理念 刘方明
2. 论郑板桥的性格对其人生及艺术的影响 吉秋炜
3. 独开冷眼看繁华 驱使笔墨心手狂——略述罗聘的艺术人生 刘方明
4. 领导标新的外诞——欣读刘方明的《扬州八怪写真集》 薛锋
5. 七绝诗颂扬州八怪 扬州八怪写真集（画印诗） 刘方明

86/扬州八怪纪念馆

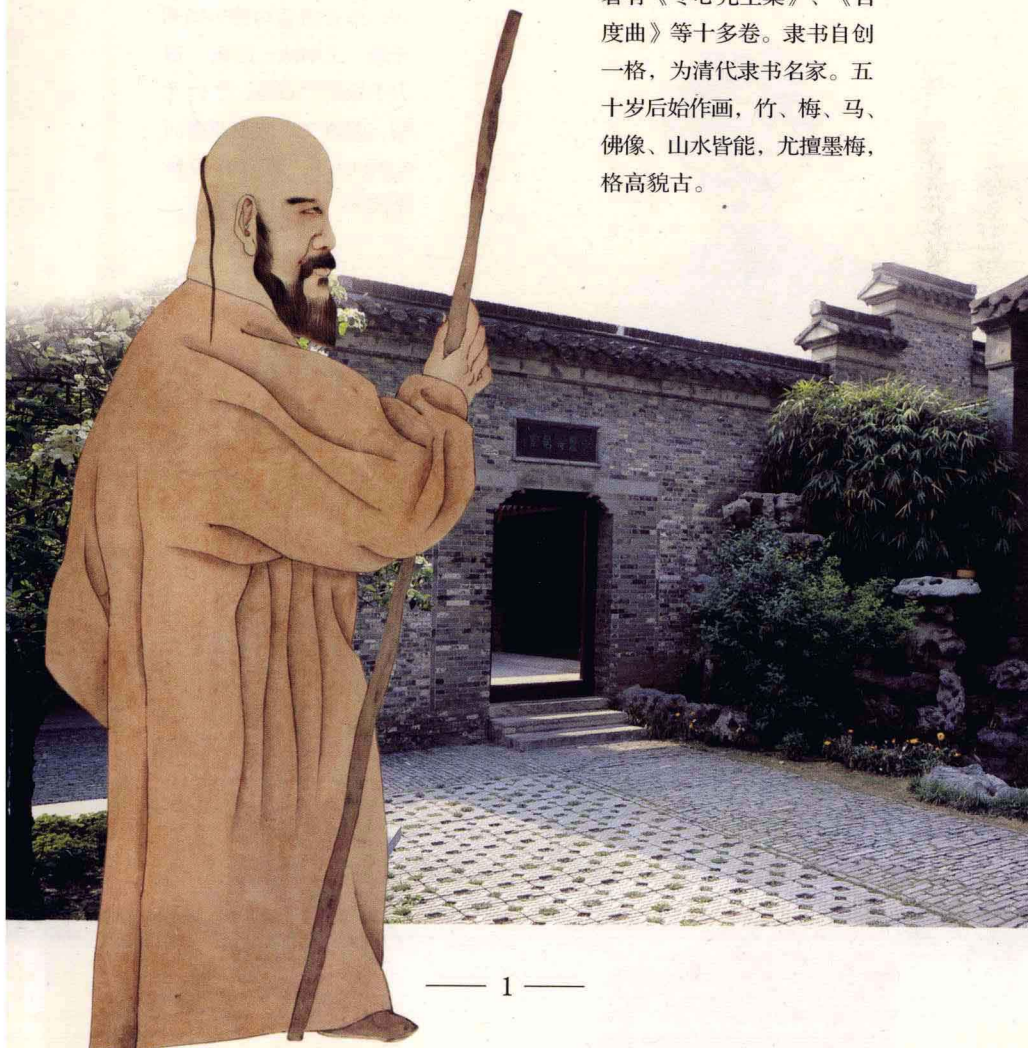
纪念馆十景： 风流雅集· 隋宫铁镬· 公孙洒金· 翠影补壁·
鹤池窥冰· 竹泉幽径· 莲池映月· 保大经幢·
碑廊集粹· 南柯古槐

92/扬州八怪纪念馆参观示意图

金农

〔1687—1763〕字寿门，号冬心，又号稽留山民、曲江外史、心出家庵粥饭僧等，久居扬州。平生以布衣自乐，荐举其为博学鸿词科未就，好游历，可谓足迹半天下。其诗内蕴丰富、格调奇逸。著有《冬心先生集》、《自度曲》等十多卷。隶书自创一格，为清代隶书名家。五十岁后始作画，竹、梅、马、佛像、山水皆能，尤擅墨梅，格高貌古。

郑燮

〔1693—1765〕字克柔，号板桥。少孤贫，然天资奇纵、超越流辈，应科举为康熙秀才、雍正举人、乾隆进士，官山东范县、潍县知县十二年，爱民如子，后乌纱掷去不为官，作官前后均曾居扬州卖画。工书法、绘画，得力于徐渭、石涛，兰竹尤精，善诗文，诗意新奇而直抒心声，著有《板桥全集》。

扬州八怪十五家简述

李鱣

〔1686—1762〕字宗扬，号复堂，又号懊道人。康熙五十年〔1711〕中举，以绘画召为内廷供奉，后又出任山东滕县知县，有两革科名一贬官的遭遇，回扬州后即以卖画为生。绘画曾师从高其佩，又受石涛笔法的启发，崇尚写意，所作花卉落笔劲健而有气势，不拘法度、纵横驰骋，挥洒脱落、尽得天趣，对晚清花鸟画有较大影响。著有《浮沔馆集》。

李方膺

〔1695—1755〕字虬仲，号晴江、秋池、衣白山人等。雍正年间以诸生受保举，历任乐安、兰山、潜山、合肥知县，因得罪上司被劾去官。后寓南京借园，来往扬州卖画。善画松、竹、兰、菊诸小品，尤擅写梅，纵横跌宕，意在青藤〔徐渭〕白阳〔陈淳〕之间，画巨幅则苍老浑古、墨气淋漓，画狂风中之松竹别具生趣。善诗文，著有《梅花楼诗钞》。

扬州八怪十五家简述

汪士慎

〔1686—1759〕字近人，号巢林、溪林外史、晚春老人。寓居扬州，一生清贫，唯好饮茶。擅长花卉，尤精画梅，善用繁枝，落笔端重，不矜奇巧，有时亦作疏枝，不论繁疏皆有空里疏香、风雪山林之趣。五十四岁时左眼失明，所作书画“工妙胜于未瞽时”，六十七岁时双目失明，仍挥毫写狂草大字，署款“心观”，自谓盲于目不盲于心。有《巢林集》传世。

天隱堂集 揚州八怪歌

凌霞

板橋落拓詩中豪，醉官賣畫謀泉刀。畫竹揮盡秋兔毫。

對人雅謔常呼貓。晏冬心品詭殊，孤高薦舉鴻博輕。

鴻毛漆書有如金，錯刀詩格畫旨皆清超。六十不出仍

揚州八怪歌 凌霞

扬州八怪十五家简述

黄慎

[1687—1770] 字恭懋、恭寿，号瘦瓢子、东海布衣等。自幼家贫，一生布衣，寓居扬州，卖画自给。早年师法上官周，多作工笔。中年以后变为粗笔写意，并以草书入画。长于人物、山水、花鸟，以人物画为最精，其线条多飞白、迅疾之迹，变化无穷，虽寥寥数笔即能形神兼备。后又用狂草笔法作画，纵横挥毫，气象雄伟。擅长草书。著有《蛟湖诗钞》。

扬州八怪十五家简述

高翔

〔1688—1753〕号西唐、终身布衣。曾随程邃学山水，又法弘仁、石涛，石涛死后每春必往扫墓，终身不辍。所作山水危崖险径、山崖幽篁，给人以清秀闲静、雅韵欲流之感；擅画梅，笔意疏秀，墨色苍润；精篆刻，取法程邃，构思谨严，自具风格，金衣印章多出其手；工八分书，晚年右臂病废，乃以左手书写，更有天趣。著有《西唐诗钞》。

扬州八怪十五家简述

罗聘

〔1733—1797〕字遁夫，号两峰、花之寺僧、衣云和尚等。侨居扬州，为金农入室弟子。博闻好学，刻苦读书，通画学十三科，读奇书五千卷。一生布衣，平生好游历。其画题材极广，人物、山水、花卉无所不精，尤精画鬼，其《鬼趣图》曾轰动当时文坛，人称“鬼才”。作品以清奇拙奥见长。著有《香叶草堂诗存》等。

高凤翰

〔1683—1749〕字西园，号南村、南阜老人。曾任安徽歙县县丞、绩溪县令，在任泰州巡盐分司时被诬入狱，右臂病废，遂改左手作书画，罢官后长住扬州卖画为生。书法早年秀劲潇洒，改左笔后风格奇崛逸宕，擅画山水、花卉，山水用笔硬健恣肆、拙厚劲逸，花卉墨华滋润、敷色鲜丽。亦精治印刻砚，列入当时扬州著名的“四凤”、“十哲”。著有《砚史》。

华岳

〔1682—1756〕字秋岳，号新罗山人、离垢居士等。长住扬州，终身布衣，曾为江西景德镇瓷器作坊作画，后靠卖画为生。书法直逼晋唐，洒落有姿，擅写人物、山水，尤精花鸟、草虫、走兽，其画兼工带写，构图新颖，纵逸跌宕，极富天趣，在清代中叶以后继承其花鸟画技法颇多，对后代画坛有较大影响。其诗古朴淳厚，有《离垢集》传世。

