

国画名师经典画库

郑板桥

鄭板橋



天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

国画名师经典画库

郑板桥



天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

图书在版编目 (C I P) 数据

郑板桥 / 天津人民美术出版社编. — 天津: 天津人民
美术出版社, 2003. 6
(国画名师经典画库)
ISBN 7-5305-2179-9

I. 郑... II. 天... III. ①兰科—花卉画—作品集
—中国—清代②竹亚科—花卉画—作品集—中国—清代
IV. J222. 49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2003) 第032473号

国画名师经典画库 郑板桥

出 版 人: 刘建平
责任编辑: 赵春堂
装帧设计: 赵春堂
技术编辑: 李宝生
电脑制作: 刘晓阳
出版发行: 天津人民美术出版社
经 销: 新华书店天津发行所
印 刷: 河北海顺印业包装有限公司
开 本: 787mm × 1092mm 1/8
印 张: 8
印 数: 1-3000
版 次: 2003 年 6 月第 1 版 第 1 次印刷
书 号: ISBN7-5305-2179-9/J. 2179
定 价: 45.00 元

版权所有 侵权必究

三绝诗书画 一官归去来

——郑板桥绘画谈

杨惠东

清代“扬州八怪”中，声名最大的当推时称“三绝诗书画，一官归去来”的郑板桥。

郑燮（1693—1765），字克柔，号板桥，江苏兴化人。“幼颖悟，读书饶别解，绰有文名。”（郑方坤语）20岁时考取秀才，30岁时开始在扬州鬻字卖画，以谋温饱。雍正十年（1732）中举，乾隆元年（1736）进京会试，中进士，时44岁矣。后来曾刻有“康熙秀才，雍正举人，乾隆进士”一印，表现出对此姗姗来迟功名的欣喜自慰之情。无奈由于其读书人的孤傲狷狂，仕途多蹇，在做了12年知县之后终因屡忤大吏而挂冠归去，离任时“囊橐萧然，图书数卷而已。”此后，他再次回到扬州，“聊凭卖画佐朝餐”，成为“扬州画派”的一员主将。

郑板桥擅长画梅、兰、竹、菊、松、石等，最为世人所重的当推其水墨兰竹。在当时，“四王”的守法、仿古之论风靡全国，但扬州画派诸家是一个例外，他们受到石涛绘画主张强烈自我精神和反法思想的巨大影响。反对用笔必用某派某法，强调作画要抒发自家的真性情，性之所发，笔亦随之，无法无派，无古无今。郑板桥自题其《兰竹阁》云：“掀天揭地之文，震电惊雷之字，呵神骂鬼之谈，无古无今之画，原不在寻常蹊径中寻也。”表现出极其强烈的创新精神和蔑视古人成法的气概。他一反古人所说的“胸有成竹”，提出“胸无成竹”的理论，在画跋中说：“文与可画竹，胸有成竹，郑板桥画竹，胸无成竹，浓淡疏密，短长肥瘦，随手写去，自尔成局，其神理俱足也。藐兹后学，何敢妄拟前贤，然有成竹无成竹，其实只是一个道理。”尽管他自称“凡吾画竹，无所师承”，但细究其自题诗文，宋代文同、苏轼，特别是清初石涛对他的影响还是十分大的，在画面上，这种传承脉络亦相当明显。但他主张“学一半，撇一半，未尝全学。非不欲全，实不能全，亦不必全”。

对于画兰竹，郑板桥颇为自信，自云：“板桥专画兰竹，五十年不画它物，彼务博，我务专，安见专之不如博乎”，事实正是如此，由“眼中之竹”到“手中之竹”，进而到“胸中之竹”，最终“冗繁削尽留清瘦，画到生时是熟时”。就画竹而言，他确实取得了前无古人的成就。其绘画成就，既来自其对传统精华的深刻体悟和对大自然的细致观察，与其书法根底也有密切关系，清人蒋士铨谓其“写兰如作字，秀叶疏花见姿致”，画竹则“以草书之中竖长撇法运之”。真知者之言！传统画竹，有疏密二体，板桥之竹属疏体一格，清瘦，挺拔，以隶意十足的行楷入画，在起伏跌宕之间贯穿着一种内在的节奏，具无限生机。画兰则中锋运笔，舒展潇洒，滋润柔韧，正侧欹斜，迟缓有度，完全得益于书法功力。

郑板桥的书法艺术，即使放到中国书法史上去看也是独树一帜的，最为人所称道的是“六分半书”，即以“汉八分”（隶书的一种）杂入楷、行、草而独创一格的“板桥体”。其字隶意颇浓，杂以篆、楷、行，结体扁长相间，疏密得当，行笔自由潇洒，气脉贯通，与当时的流行书风迥然有异。蒋士铨谓其“写字如作兰，波磔奇古形翩翩”，生动地道出了“板桥体”的特征。其章法也极有特色，大小、方圆、长短、肥瘦错落穿插，如“乱石铺街”，看似漫不经心、信手挥写，但整体观之仍然统一于规矩之中，在恣情任意的节律中显露着神采和骨力。

对于郑板桥风格独具的书画艺术，在当时就有不同的评价，与其同时的大才子袁枚曾说：“板桥书法野狐禅也”，以之为“乱爬蛇蚓，不足妃豨”。平心而论，郑板桥的书法过于摆布、造作，而其绘画也因题材过于单调而不免流于重复和程式化。他是才子型的艺术家，任性而为，恣意挥洒，在当时有突出的个人面貌，但从文人画的角度来要求，他的“掀天揭地之文，无古无今之画”也显得过于火气，与元代以上的大师相比较，他的画格局偏小，明显缺少那种雍容博大的气象，但当时整个时代就是如此，个人无法游离于大的时代文化背景之外，对此，我们也没有理由去苛求古人。

图 录

兰竹石图	1	仿文同竹石图	35
扬州杂记	2	竹石图	36
扬州杂记局部之一	2	竹石	37
扬州杂记局部之二	4	兰竹石图	38
扬州杂记局部之三	6	兰竹石图	39
扬州杂记局部之四	8	竹石兰花图	40
兰竹菊	10	墨竹	41
竹	11	墨竹图	42
兰竹石图	12	衙斋听竹	43
竹	14	竹石图	44
修竹图	15	墨竹	45
竹石图	16	竹石	46
墨竹	18	竹石幽兰图	47
墨竹	19	竹	48
兰竹荆棘图	20	兰	49
竹石图	21	墨竹图	50
山顶妙香图	22	兰花	51
墨竹	23	竹石	52
竹石图	24	兰石	53
竹子石笋图	25	竹石图	54
墨竹通景	26	兰竹石图	55
兰花	28	兰花	56
兰花	30	兰竹石图	57
兰竹芳馨	32	兰竹石	58
竹石图	33	墨竹	60
华峰三祝图	34		



飲牛四長兄其

如竹其清如蘭

其堅如石行輩中無此人也屢索予畫未有應之軫念五年九絕過
予寓蘇州檢家中舊幅奉贈竹無餘蘭葉偏石勢仄恐不足當
君之意即日當促好幅贖過耳
楊中鄭燮

兰竹石图

益買花鈿服飾折賣累矣
宅遺有園五畝亦售人有
富買者歲七百金欲購五
姑娘為妾其母幾動女曰已
與鄭公約誓之不義之徒
亦多時耳不遠一千里彼
必歸請時之江面暮洲
人程羽宸過真州江上茶肆
見一對聯云山光撲面因朝雨江
水回瀾晚色倚窗板橋鄭
燮題其舊異何人茶肆
主人曰但至揚州問人便知
初羽宸至揚州問板橋在否且
知饒氏事即八百金為之
聘資授饒氏明年板橋歸愛
以八百金為板橋納婦之費
常從板橋游索書畫板橋
果不吝慈不敢硬索也羽宸
年六十餘貌板橋之少

江秋文小字五拙人稱為五拙江郎甚
美家有梨園子弟十二人奏十種
笛樂皆十二人皆少俊主人一此俱癡
其園亭家板橋一聯題曰草園
地暖春波翠燕為花忙暮
江郎書曰非惟知園亭矣知我道微
王板橋題
常三書氏名小園家板橋題句
題曰憐鶯舌嫩由他罵

板橋腰束任狂
常大書以所愛傳贈板橋云
今未去也

王竹水謝金壽所覆
李凌坐解黃松石樹穀後名山

鄭板橋燮高唐唐翔

高鳳翰西園皆以筆祖墨就

歲歲千金少亦聖人以此語相和之
重士也板橋生傳記

名不識其人告曰板橋即我也
姐大喜走相呼曰女兒子起來
女兒子起來鄭板橋先生
杜山也旦之刻已日上三竿矣
腹饒甚姐具食之孫其女
豐粒出再拜而謝曰久聞
公名讀公詞甚愛慕聞者
道情十首能為妾一書乎

揚州二月花時也板橋居士

晨起由傍答邨過紅橋直抵

雷塘問玉勾斜遺跡去城蓋

十里許矣樹木叢茂居民漸

少遙望文杏一株在圍牆竹

樹之間叩門逕入徘徊花下青

一老嫗捧茶一甌延茅亭小

坐與壁間所貼即板橋詞

也問識此人乎答曰臂其

名不識其人告曰板橋即我也

嫗大驚走相呼曰女兒子起來

女兒子起來鄭板橋先生

在也之刻已日三竿矣

腹饒甚嫗具食之其女

豔粧出拜而謝曰久聞

公名讀公詞甚愛慕聞有

道情十首解為妻一書字

板橋許諾即取浙江寧色

花牋湖穎筆紫端石硯纖

手磨墨索板橋書畢

復題西江月一闕其詞

曰微雨曉風初歇紗窗旭

纔溫綉幃香夢半朦

騰窓外鷓鴣啼未醒

茶聲靜悄蝦鬚懶展

月梅兒老老杏花今夜月

圓梅兒老老杏花今夜月

圓梅兒老老杏花今夜月

圓梅兒老老杏花今夜月

圓梅兒老老杏花今夜月

圓梅兒老老杏花今夜月

圓梅兒老老杏花今夜月

揚州二月花時也板橋居士

晨起由傍答邨過紅橋直抵

雷塘問玉勾斜遺跡去城蓋

十里許矣樹木叢茂居民漸

少遙望文杏一株在圍牆竹

樹之間叩門逕入徘徊花下青

一老嫗捧茶一甌延茅亭小

坐與壁間所貼即板橋詞

其年十七歲矣有五女其四皆嫁
惟留此女為養老計名五姑娘
又曰聞君失何何不納此女為箕
帚妾亦不惡且又慕君叔橋
曰僕寒士何子乃此亂人媼曰
平求多金但足養老婦人者
可矣及橋許諾曰今年乙卯
來年丙辰歲季丁巳若成進士必
計偕
後年迺得扁能詩武乎媼

極極許謠即取湘江寧色

花殘湖穎筆紫端石硯

手磨墨索板橋書年

復題西江月一闕贈其詞

三微雨晚風初歇沙窓旭日

纔溫綉幃香夢半朦

騰窗外鸚哥未醒蟹眼

茶聲靜悄殿長簾氣輕

月梅家老去杏花勾夜月脂去冷

見一對聯云山光撲面因朝雨江
水回頭為晚潮傍寫板橋鄭
燮題其蘄異而何人本肆
主人曰但至揚州問人便知
初羽宸子揚州問板橋在京且
知饒氏事即以五百金為板橋
聘資授饒氏曰幸板橋歸愛
以五百金為板橋納婦之費
常從板橋亭索書互板橋

一女皆曰能即
贈詞為訂

明年及橋成進士留京師饒氏

益貧花鈿服飾折賣累年

宅邊有園五畝亦售人有

富賈者出族七百金欲購五

姑娘為妾其母幾動女曰已

與鄭公約背之不義我百兩

亦多時耳不逾一年彼

必歸請待之江南莫多州

是日憐蕭王妹由他罵

歲柳腰柔任尔狂

常大書以所愛僮贈板橋玉

片未去也

王竹翁木澍金壽所震

李復生魚單黃松石樹穀後名山

鄭板橋燮高西唐翔

高鳳翰西園皆以筆祖墨沈

歲獲千金少亦累百以此知吾揚之

重士也乾隆十二年歲在丁卯濟南鎮院

板橋居士保記



零不意不敢硬索也羽宸
年六十餘頗貌板橋之

江秋文小字五狗人稱爲五狗江郎甚
美家有梨園子弟十二人奏十種
笛樂者十二人皆少俊主人一此俱癡
矣其園亭索板橋一聯的題曰草因
地暖春波翠一燕爲花忙暮不歸
江郎喜曰非惟知園亭矣并知我送徹
玉杯爲置

常二書

蘭梅竹菊四名家但少春風第不花
寄與東君諸子弟好收文事舊天葩

乾隆壬申板橋鄭燮



兰竹菊



三十年前載酒瓶
春風倚醉竹西亭
而今再種揚州竹
依舊淮南綠
乾隆六十年歲次癸酉春三月
板橋鄭燮畫并題



一幅青以疊
又高竹枝蘭葉
兩蕭以中樵
子曾相約二月
春和去結茅
孔隆榮面寫似
聖翁老手畫以盡
板橋道人鄭燮

兰竹石图