

中国名画家全集

罗聘

河北教育出版社

肇庆分校

建校二十周年纪念册

中国名画家全集

罗 聘

著 • 杨惠东

河 北 教 育 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

罗聘/(清)罗聘绘; 杨惠东著. —石家庄: 河北教育出版社, 2004.12

(中国名画家全集)

ISBN 7-5434-4878-5

I. 罗... II. ①罗... ②杨... III. 中国画—作品集—中国—清代 IV. J222.49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 020499 号

责任编辑 / 邓 馨 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

中国名画家全集

罗 聘

著 / 杨惠东

出版发行 / 河北教育出版社 石家庄市友谊北大街 330 号

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

制 版 / 北京雅昌彩色印刷有限公司

印 刷 / 利丰雅高(深圳)印刷有限公司

开 本 / 880 × 1230 1/32 8.5 印张

出版日期 / 2004 年 12 月第 1 版 第 1 次印刷

定 价 / 58 元

版权所有, 翻印必究 法律顾问: 徐春芳 陈志伟

如有印装质量问题请与出版部联系调换。0311-8641271, 8641274

邮购地址: 050061, 石家庄市联盟路 707 号中化大厦 1101 室 麦田书友俱乐部

(0311-7731224 E-mail: wfbooksell@vip.163.com)

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；泊乎南北，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，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、生平传略	1
胸中奇气蟠蛟螭 蹉跎乃作老画师	5
二、艺术历程	69
罗生鬼董狐 墨戏出新意	
——罗聘的《鬼趣图》	70
罗聘与金农的代笔问题	81
艺术成就	115
三、各家评论摘录	205
四、年表简编	237
附：常用印	257
主要传世作品目录	259

生平 传略

“一代正宗才力薄，望溪文集阮亭诗。”此为袁子才论清代文学所云，或谓子才少年得志，辄大言欺世，语多轻率，其论不足为据。那么 we 再看治学严谨的梁启超先生的见解，他在《清代学术概论》中盛赞“前清一代学风”，以为“与欧洲文艺复兴时代相类甚多”，而认为“最相异之点，则美术、文学不发达也”，所以“清代学术在中国学术史上价值极大，清代文学、美术在中国文艺美术史上价值极微”。以上二说虽不无偏颇，但较之六朝唐宋，清代文艺的衰落是显而易见的。中国漫长的封建社会发展到

杂花册(之一)

15.1 × 18.8cm

清代已不可避免地步入其衰败的阶段，尽管其间有长达一百多年的“康乾盛世”，也不过如人临终前的回光返照而已。文艺为意识形态的反映，是时代精神的灵魂，当观者走在清东陵的神道上，面对石像生中胁肩谄笑的文武官员和柔顺如猫狗般的石狮子，再对比一下汉代霍去病墓前气吞山河的《马踏匈奴》和南京郊外雄浑奇丽的六朝石刻，就会感到这个王朝实在是气数已尽了。

所谓“一代而有一代之文”，同样，一代也有一代之画，气数将尽的时代，只能产生萎靡不振的绘画，因此，在当时毫无创新、一意以“师古”为能事的“四王”被奉为画坛的正宗，他们的画谨小慎微，温和柔驯，笔笔从古人中来，以得古人“脚汗气”为荣。勃勃有生气的如石涛式的艺术风格则受到冷落，被斥为“恶习”，此乃时代精神使然。所以，以金农、李鱓、郑板桥为代表的一批画家在当时被人以“八怪”目之，其中的贬抑之意是显而易见的。他们的作品用笔奔放，挥洒自如，不受古法的束缚，以崭新的面貌出现在世人的眼前，但在一般人看来，如此则离开了正宗，属于旁门左道，如评李鱓画“究嫌笔意燥动，不免霸悍之气，盖积习未除也”；说郑板桥“笔情纵逸，随意挥洒，苍劲绝伦，此老天姿豪迈，横涂竖抹，未免发越太尽，无含蓄之致”（秦祖永《桐阴论画》）；论高翔“诸艺均可观，惜皆于近人问途径，不若晚之（虞沅）之肯抚古耳”（张庚《国朝画征录》）。总体的评价，则如汪鋈《扬州画苑录》所云：“所惜同时并举，另出偏师，怪以八名，画非一体，似苏张之捭阖，缅徐黄之遗规。率汰三笔五笔，覆酱嫌粗；胡诩五言七言，打油自喜。非无异趣，适赴歧途，示崭新于一时，只盛行乎百里。”在当时的时代风气下，他们的作品显示出极强的叛逆性。郑板桥在其画上自

杂花册(之二)

15.1 × 18.8cm

题：“掀天揭地之文，震电惊雷之字，呵神骂鬼之谈，无古无今之画，原不在寻常蹊径中也。”可见其创新之精神与蔑视古法成法的气概。然而，“四海变秋气，一室难为春”，“扬州八怪”充满生机与活力的艺术在当时并没有多少响应者，时代精神的萎靡使一切有生机的艺术都无法容身；但“扬州八怪”的艺术实践毕竟为18世纪的中国画坛抹上了一笔浓重的亮色，他们的艺术对近现代产生了巨大的影响。

关于“扬州八怪”的组成，其说不一，综合各家说法，计有汪士慎、李鱓、金农、黄慎、高翔、郑板桥、李方膺、罗聘、华岳、高凤翰、边寿民、闵贞、李勉、陈撰、杨法共15人之多，故一些学者认为应改称“扬州画派”。15人中年龄最小的是罗聘，但他的绘画技艺最为全面，绘画面貌也最多。他卒于1799年，他的去世标志着“扬州八怪”这一艺术流派的结束。

胸中奇气蟠蛟螭 蹉跎乃作老画师

罗聘，字遯夫，因原籍安徽歙县呈坎村，此地黄山之麓，近于天都、莲花二峰，故号“两峰”；早岁尝梦入花之寺，仿佛前身即其寺主僧，故又号“花之寺僧”；由于其父母葬于金牛山，又自号“金牛山人”；罗聘为金农入室弟子，金农晚年嗜佛，自号“莲身居士”，所以罗聘又号“师莲居士”；其他还有“蓼洲渔父”、“衣云道人”、“却尘居士”等。

据吴锡麒《罗两峰墓志铭》云：“君生于雍正十一年正月初七(人日)，殁于嘉庆四年七月初三日子时。”可知罗聘生于1733年，卒于1799年，享年67岁。

《罗两峰墓志铭》又云：“世居歙之呈坎村，其二十一世祖乾宗公，始迁于扬。”另据《新安呈坎罗氏本宗谱》得知，乾宗公名罗建夫，生于明成化十三年，大约在弘治、正德年间迁徙于扬州。明正德二年祝枝山《罗氏续谱序》云：“罗出祝融，妘姓。其初封于罗国，在宜城，周末为小国，居长沙，后为荆楚所并，子孙以国为氏，徙处豫章。五季时文昌府君始迁歙之呈坎，遂定居，以逮于今。”“自文昌而下，父本子末，孙承祖启，上下二十三世，七百年间，前图后传，源委了然。”《新安呈坎罗氏本宗谱》卷一又云：“罗以国氏，本祝融之后，乃颡帝之孙。”“文昌公呈坎之祖也，来自洪都，唐季值巢寇之乱，世传以兄弟二人，曰文昌公，曰秋隐公，潜身遁迹，以待天下清。至歙

擬石田老人筆
春公比部一笑

晚筆道人啓

蜀葵图

98.2 × 33.3cm

竹石图

121.8 × 53.8cm

县呈坎，睹其山水秀丽，因以家焉。故呈坎之罗有二家。”由此可知，罗氏为黄帝的正统后裔，不折不扣的炎黄子孙（因颢帝为黄帝之孙），所以，在明清易代之际，较一般人更多一层国破家亡之恨。

1645年4月清军南下，扬州城破之际，罗聘曾祖罗仁美之妻李氏为“无侮于时”，率众登楼自焚，表现出刚烈的民族气节。后人感于其事迹之惨烈悲壮，多有诗文纪之，翁方纲《罗烈妇诗》云：“一死一十一人同，后八十年表

梅竹图

166.8 × 65.8cm

(左图)

古木霜筠图

91.5 × 20cm

其家，又五十年今作诗，贤孙为客谈色耸。楼烟障大阖门哭，抢女积薪真大勇。从李者复刘梅李，一婢胫骨丘人重，樊园址与故址墓，城破年深犹志之。”入清后罗仁美又娶张氏，生子三人，次子国恒，即罗聘祖父，曾任浙江乌程知县。国恒有子二人，长子罗智，即罗聘之父，次子罗悛，为罗聘叔父，清雍正九年(1731年)至乾隆十一年(1746年)任乌程知县，官声甚著，列为名宦。耐人寻味的是，尽管先人登楼自焚的惨烈事迹相距不远，这个家族的第二代、第三代却当上了清朝的官吏。

罗聘生活在“康乾盛世”的鼎盛时期，当时中国以占世界1/5的人口创造了占世界1/3的总产值，他居住的扬州更是经济发达，商业繁盛。自古以来，扬州就以“多富商大贾，珠翠珍怪之产”而闻名，清代扬州著名学者汪中在《广陵对》中说：“广陵一城之地，天下无事，则鬻海为盐，使万民食其业，上输少府，以宽农亩之力，及川梁所转，百货通焉，利尽四海。”扬州的商业在盐业发展的带动下，更加繁荣兴盛，成为东南第一大都会。经济的发展也促进了文化的兴盛，对此，淮扬地区的文士则是身历亲受：

吾乡素称沃壤，国朝以来，翠华六幸。江淮繁富，为天下冠。士有负宏才硕学者，不远千里百里，往来于其间。巨商大贾，每以宾客争至为宠荣，兼有师儒之爱才，提倡风雅。以故人文荟萃，甲于他郡。^①

盐业的发展催生了彼时彼地文学艺术的繁盛，“扬州

^① 薛寿《学洁斋文集·读书录后》。

兰竹石图(局部)

八怪”诞生于此，尽管他们中的部分人并非扬州土著，但他们画艺的发展和形成与扬州确实密不可分。据李斗《扬州画舫录》中不完全记载，从清初至乾隆末年，扬州本地地区和来自各地的知名画家，即有一百几十人之多。不仅如此，此种尚雅的风气，对扬州的经学也曾有过不小的影响，出现了焦循、王念孙父子、阮元、汪中、黄承吉等一大批著名学者。

罗聘《人日生日歌》中有“谁知早孤刚及岁，自嗟抱恨到终天”之句，可知其父在罗聘不满周岁时即过世，不过，其祖父、叔父皆做过县令，父亲也曾于康熙五十年中武举，故罗氏在扬州起码应为中产之家，他早年的生活当不致太贫困。而且其父、叔皆喜金石书画，与当时著名文

脉源禪兄屬兩峯道人羅聘畫此當命令後
未一操漪蘭曲以酬我豪興也

兰竹石图

187 × 88cm