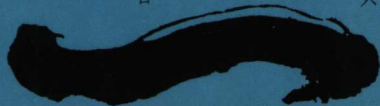

第一影响力
艺术宝库

「红卷」

郑板桥(1693~1765)，名燮，号板桥，生于江苏兴化一个日渐破落的书香门第。他向有诗、书、画「三绝」之誉，为清初画坛上「扬州八怪」之一。他提出了「眼中之竹」、「胸中之竹」、「手中之竹」三个创作过程，发展了苏轼提出的「胸有成竹」的绘画创作理论。郑板桥擅画兰、竹、石，风格清新、秀逸、劲健，寓意深刻，如《墨竹图》画面清劲秀美，超尘脱俗，与众不同；《兰竹石图》中岩石突兀，丛兰秀竹自岩隙间舒展而出，气势开张，别具境界……

典藏大师·书画

郑板桥
难得糊涂

第一影响力
艺术宝库

典藏大师·绘画

难得糊涂
郑板桥

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

北京出版社

图书在版编目(CIP)数据

第一影响力艺术宝库·红卷 / 《第一影响力艺术宝库》编委会编著.

—北京: 北京出版社, 2004

ISBN 7-200-05738-X

I.第… II.第… III.中国画—鉴赏 IV.J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第111871号

☐ 全案策划 唐码书业 (北京) 有限公司

www.tangmark.com

☐ 责任编辑 杨良志

☐ 执行编辑 刘欣

☐ 封面设计 刘杨

☐ 装帧设计 叶华

第一影响力艺术宝库(红卷)

DIYI YINGXIANGLI YISHU BAOKU (HONGJUAN)

难得糊涂——郑板桥

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

出版 / 北京出版社

总发行 / 北京出版社出版集团

经销 / 新华书店

印刷 / 北京外文印刷厂

开本 / 32(787 × 1092mm)

印张 / 3.75

字数 / 30千字

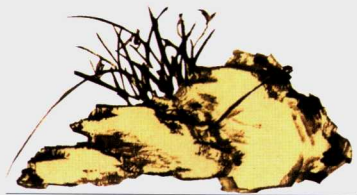
版次 / 2005年1月第1版

印次 / 2005年1月第1次印刷

印数 / 1—8,000

ISBN 7-200-05738-X/J · 438

定价: 320.00元(精装全20册)

第一影响力艺术宝库

几笔兰竹写风骨

郑燮(1693~1765),字克柔,号板桥,生于江苏兴化一个日渐破落的书香门第,自幼跟随父亲的私塾读书。青年时为谋生计曾从事教馆生涯三四年,后又到扬州以卖画为生。郑板桥还曾在山东前后共当十二年县令,他为政清廉,节衣缩食,是位颇有政绩的清官。郑板桥是清初画坛上著名的“扬州八怪”之一,他积极倡导诗书画印的综合艺术,创造性地发展了中国的文人画,为中国绘画史的发展作出了新的贡献。

郑板桥的绘画具有很高的艺术造诣,究其渊源,主要来自两个方面:一是师法古人,而且活学活用。他在《兰竹石图》中题记:“平生爱所南先生及陈古白画兰竹,既又见大涤子画竹,或依法皴,或不依法皴,或整或碎,或完或不完,遂取其意,构成石势,然后以兰竹添缝其间。虽学出两家,而笔墨则一气也。”“遂取其意”这就是他学古人的奥妙所在。二是更多地是向大自然学习,他在《墨竹图》中题记:“凡吾画竹,无所师承,多得于纸窗、粉壁、日光、月影中耳。”他学习社会,宗法自然,从大自然中汲取精华,进行创作。

郑板桥还根据长年的创作实践,总结出“眼中之竹”、“胸中之竹”、“手中之竹”三个不同的创作阶段。“眼中之竹”是客观存在的自然实景,是对

ACU 17/16

第一影响力艺术宝库

自然观察和从中体验的灵感；“胸中之竹”是艺术创作的构思；“手中之竹”是艺术创作的实现。正由于郑板桥有了正确的理论指导，故在他一生创作的大量优秀作品中，形成了清新、秀逸、劲健的艺术风格，从而为文人画的发展，做出了新的贡献。郑板桥画墨竹，多为写意之作，一气呵成，生活气息十分浓厚。一枝一叶，不论枯竹新篁，丛竹单枝，还是风中之竹，雨中之竹，都极富变化之妙，如竹之高低错落，浓淡枯荣，点染挥毫，无不精妙。画风清劲秀美，超尘脱俗，与众不同。郑板桥画竹还讲究书与画的有机结合，他说：“书法有行款，竹更要有行款，书法有浓淡，竹更要有浓淡，书法有疏密，竹更要有疏密。”

郑板桥擅画兰、竹、石，间作梅花、古松等。郑板桥画的兰花，多为山野之兰，以重墨草书之笔，尽写兰之烂漫天性，花叶一笔点画，画花朵如蝴蝶纷飞，笔法洒脱秀逸，十分有趣。郑板桥的画，构图奇险，不拘一格，有的高耸入云，有的平淡天真，比如他画的兰花，有的生在悬崖峭壁之中，有的生在平坡荆棘之畔，生机蓬勃，意趣横生。

郑板桥的画，不仅有完美的艺术形式，而且有丰富而深刻的思想内容。他说：“凡吾画兰、画竹、画石，用以慰天下之劳人，非以供天下之安享人也。”在封建专制的时代，这些以“劳人”为重的思想，无不闪烁着民主思

第一影响力艺术宝库

想的火花。他又在《竹石图》中题记：“衙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声。”作者由萧萧飘动的竹子而联想到民间的疾苦，说明作者确有同情下层人民的思想感情。他在一幅《墨竹图》自题诗：“秋风昨夜渡潇湘，触石穿林惯作狂。惟有竹枝浑不怕，挺然相斗一千场。”他以竹子的劲节坚韧，比喻和旧势力作斗争的顽强精神。郑板桥能以几笔兰竹称雄画坛，主要是其笔墨语言与兰竹的自然形态相协调，触及到文人画法的核心，这也是郑板桥对后世的價值所在。郑板桥不仅是一位画家，还是一位优秀的现实主义诗人；此外他的书法也标新立异，当时人们称誉他“三绝诗书画”，实非过誉。

这本画册，精选了郑板桥的传世绘画作品，每幅作品都配有作品名称、作品赏析、作品年代、作品材质、作品尺寸、绘法、收藏者、影响力指数等信息，弥足珍贵。画册装帧新颖，文字精美，开头的“走近中国画”还为广大读者提供了关于中国画的绘画、鉴赏、收藏等方面的知识，以及使用本书的方法。这套画册在成书过程中，得到许多专家、鉴赏家的支持，在此谨表谢意。因时间及人力所限，书中的不足之处，恳请广大读者批评指正。

《第一影响力艺术宝库》编委会

2004年10月

走近中国画

一管毛笔，一方砚台，一滴香墨，一张宣纸，几行诗文，几抹红印。

喜欢，就走近它——中国画。

作品赏析

对作品内容、
绘法、风格的解
读与评析。

作品名称

兰竹图轴

郑板桥的创作追求真善美，他
自题诗云：郑板桥认为，兰花如
中，才能茁长成林。而兰，也只有
山间野之中的野生兰草，才能生
出兰之精神。生于石缝中，叶叶用
画成。在难其中，难新透脉，物

书

中国画上的题诗、落款，鉴赏时主
要看其位置、字体、大小与画本身搭
配，及书法自身水平。

印

中国画的印章分作
者、题跋人、收藏人等三
类，鉴赏时主要看其风
格、大小、流派、位置。

纸

中国画绘画材质，
一般为宣纸、帛、绢、绫
等，宣纸最宜作画。

笔

中国画用毛笔，唐
宋时“紫毫笔”最佳，明
清时为“湖笔”取代至
今。

砚

研磨工具，一般为
岩石或泥沙所制；传
统分端砚、歙砚、洮砚、
澄泥砚四大砚。

墨

中国画用墨为主，兼用矿物、有
机颜料。古代易墨、徽墨最负盛名。

赏

鉴赏古画主要依据
其时代风格和艺术个性、
及服饰、器物、款跋、纸
绢、装裱、印章、年月等。

1787年 郑板桥

影响力指数

作品对后世的影响及知名度。

藏

收藏古画须防虫蛀、发霉、受潮、水浸、火烧；挂卷存须小心，揭裱须慎重。

注重对物象本身的质感和环境、氛围的刻画，不仅将物象刻画得细腻，更有对物象之神、气、韵的刻画。这幅画的构图是深藏不露，几乎占满了画面，给人以一种从茂密、长蛇相绕、森然有力、呼之欲出的感觉。

10 km 常州市博物馆藏

“欠酒二两”

赏画撷趣

与作品相关的小典故、小故事、小知识。

郑板桥在二十岁那年与同族弟郑氏小别成了亲，从此必须承担起养家糊口的重任。于是他和了青州的郑村去当了一名私塾先生。直到道光年间，郑家落难，郑氏随夫南归，但郑板桥当时尚未成名，做一教书先生的日子也不是很宽裕，用他自己的话说就是“家无隔夜粮，无隔夜粮在口”。

郑板桥喜欢饮酒，他经常跑到村口的小酒馆喝酒，可由于生活窘迫，常常没有带钱，只能赊账。有一次，郑板桥又去小酒馆喝了酒，等到付钱时又是口袋空空，于是免不了又闹“舞监斯知”。闹闹即店主不能不借：“先生总不借酒，一喝就醉，每次都是这样。”郑板桥好不尴尬，说：“家事的苦不放心，我待张欠条给你就是。”于是写了一张“欠酒二两”的欠条，老板便不再为难，把欠条留下来了。

后来郑板桥因科举名声远扬，当年店主留下的那张欠条便成了宝贝，于是店主取出那张欠条，精工裱制后挂在店堂，引得许多人慕名而来，小酒馆的生意无法计算。后来，店主干脆把酒店改名为“欠酒二两”。酒馆的老板也扩大了好多，没想到当年落魄的郑板桥由于没钱喝酒而书写的欠条，倒成全了这家酒馆，足见世事之难料。

作品形式

画法

1757年 轴 纸本 墨笔 178 × 110.3cm 常州市博物馆藏

作品年代

作品材质

作品尺寸

原作画面尺寸。

收藏者

此真知
畫志在
自出機軸之後
遠近為一

遠近為一

遠近為一

遠近為一

遠近為一

遠近為一

遠近為一

遠近為一

遠近為一

遠近為一

遠近為一

遠近為一

遠近為一

遠近為一

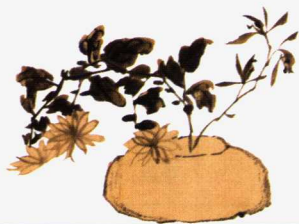
遠近為一

遠近為一

图版

难得糊涂——郑板桥

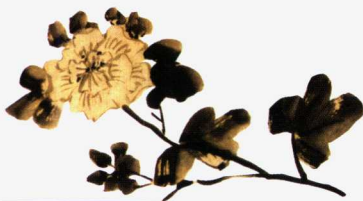
图版目录

兰竹石图	1	竹石图	16
墨竹图	2	兰竹图	17
兰竹菊图	4	竹石图	18
兰竹石图	5	山顶妙香图	19
墨竹图	6	竹石图	20
墨竹图	8	柱石图	21
墨竹图	9	竹子石笋图	22
竹石图	10	兰竹图	23
墨竹图	12	甘谷菊泉图	24
墨竹图	13	兰竹芳馨图	26
兰竹荆棘图	14	南山松寿图	27

图版目录

兰竹图	28	题画诗六段(五、六)	42
竹石图	30	墨竹图	43
竹石图	31	竹石兰花图	44
竹石图	32	兰竹石图	45
峭石新篁图	33	衙斋听竹图	46
华封三祝图	34	墨竹图	47
竹石图	35	墨竹图	48
仿文同竹石图	36	雨洗琅玕图	50
丛竹图	38	水墨立石图	52
题画诗六段(一、二)	40	墨竹图	54
题画诗六段(三、四)	41	墨竹图	55

图版目录

兰竹图(一、二)	56	荆棘丛兰图	68
兰竹图(三)	58	岁寒四友图	70
兰竹图(四)	59	兰竹图(一、二)	72
墨竹图	60	墨竹图	73
兰图	61	兰花图	74
兰竹盆花图	62	竹石图	76
墨竹图	63	竹石图	77
墨竹图	64	兰竹图(一、二)	78
幽兰图	65	墨竹图	80
竹石图	66	竹兰图	81
竹石幽兰图	67	兰竹石图	82

图版目录

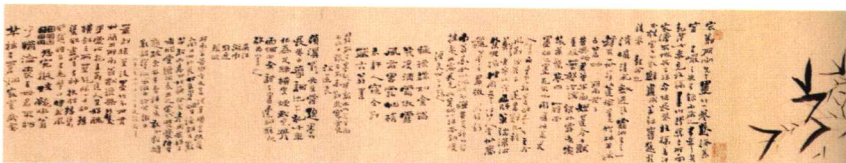
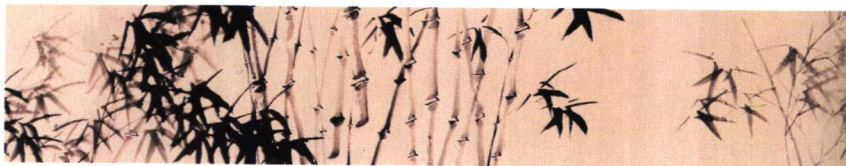
兰花图(一、二)	83	兰竹石图	93
兰花图(三)	84	竹石图	94
兰竹图	85	兰竹石图	96
兰芝图	86	竹图	97
墨竹图	87	兰竹石图	98
墨竹图	88	竹石图	100
柱石图	90	兰草图	101
墨竹图	91	梅竹图	102
幽兰佛手图	92	兰竹图	104

1740 年 轴 纸本 墨笔 127.8 × 57.7cm 北京故宫博物院藏

墨竹图

竹子是长久以来文人墨客最为钟爱的题材之一，郑板桥更是爱竹成癖。郑板桥曾说，不是只有我爱竹石，竹石反过来更爱我。他的住所种满了竹子，风雨时就倾听它们的声音，日中月中观看它们的影子，诗中酒中抒发对它们的感情，闲中闷中则以它们作为伴侣。五十年时间，郑板桥不断地发现并捕捉竹子千姿百态的美。从现

存的许多作品看，他的竹子形象没有一幅是雷同的。这幅画是郑板桥比较早的作品，画面描绘了几竿新竹，清晨的露水似乎颇为沉重，压弯了细嫩的枝干。叶片肥厚圆润，给人一种新鲜稚嫩的感觉。

3

1742年 卷 纸本 墨笔 30.5 × 470.7cm 北京故宫博物院藏

1752年 轴 纸本 墨笔 116 × 55cm 济南市博物馆藏