

读图时代
收藏馆

鄭板橋

书画鉴赏

APPRECIATION OF ZHENG BANQIAO'S PAINTING
AND CALLIGRAPHY

肖志娅 张冰 著

中国轻工业出版社

山前飛瀑見有竇仙史筆云筆
唯衣激流字成只是盤龍走皆
百激切理識主興
乾隆乙亥書

读图时代

收藏馆

郑板桥书画鉴赏

肖志娅 张 冰 著

 中国轻工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

郑板桥书画鉴赏 / 肖志娅, 张冰著. —北京: 中国轻工业出版社, 2009.6

(收藏馆)

ISBN 978-7-5019-6969-2

I. 郑… II. ①肖… ②张… III. ①郑板桥(1693~1765) — 中国画 — 鉴赏 ②郑板桥(1693~1765) — 法书 — 鉴赏

IV. J212.052 J292.112.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 070486 号

郑板桥书画鉴赏

责任编辑: 王恒中 王秋墨

责任终审: 张乃柬

责任监印: 胡兵

出版发行: 中国轻工业出版社(北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印刷: 北京画中画印刷有限公司

经销: 各地新华书店

版次: 2009年6月第1版第1次印刷

开本: 787×1092 1/16

印张: 11

字数: 300千字

书号: ISBN 978-7-5019-6969-2

定价: 58.00元

读者服务部邮购热线电话: 010-65241695 010-85111729 传真: 010-85111730

发行电话: 010-85119845 65128898 传真: 010-85113293

网址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社读者服务部联系调换

81205S7X101ZBF

前言

郑板桥是清代著名的书画家。他出身贫寒,不拘小节,性情落拓,世人称为狂士。他是清代中叶活跃在扬州文学艺术领域的著名人物,与汪士慎、高翔、金农、李鱓等人并称为“扬州八怪”。关于“扬州八怪”一说,有各种著述记载,然而不管哪种说法,都少不了郑板桥,可见郑板桥是“扬州八怪”中最负盛名的代表人物之一,也是“扬州八怪”中唯一为中国人家喻户晓、老少皆知的画家。

郑板桥才情纵横,诗、书、画三绝,其作品“别开临池路一条”,师古而不泥古,向当时名人学习而不苟同俗,决不仰人鼻息,富有崭新的创造精神。他的绘画作品别具一格,画兰画竹“脱尽时习”,间画花果、虫鸟、山水等,不仅画艺高超,画外之意更是深远悠长,为后人频频称道。后世在谈到画竹时,无不提到郑板桥。他的书法自创新体,形成自己特有的风格,自称“震电惊雷之字”,世称“板桥体”,影响者甚多。追随者认为他将楷书、行书、隶书三种书体相融合,自成一体,独具匠心。

郑板桥通过一生不懈的努力,在艺术道路上不断地探索追求,提出了许多著名的艺术理论,如“胸无成竹”、“学七抛三”、“必极工而后能写意”、“师其意不在迹象间”等等。同时,他也身体力行地实践着这些理论,为后世提供了不少借鉴,让人们能够举一反三,继续开拓创新,更好地丰富完善文人画的改革。

郑板桥在文学方面的成就也是多方面的。他的诗词摆脱了当时统治文坛的复古主义风气的羁绊,尤其强调关心民生问题,不矫揉造作,不无病呻吟,不雕词琢句,风格深沉豪迈,清新古朴,锋芒温厚。其著作有《诗钞》、《词钞》、《家书》、《题画》等多种,流传广泛。其综合理论著作有《刘柳村册子》、《板桥自叙》等,更提出了“怒不同人”、“读书求精不求多”等许多为后世称道的见解,真不愧为奇人怪才,一代艺术大师。

作者

2009年3月11日

绘画篇

第一章 仕途坎坷，书画奇绝——一代奇才

- 一、家寒路艰，奇思怪行 2
- 二、怒不同人，卓尔不群 6

第二章 我有胸中十万竿——一生画竹

- 一、师法自然 18
- 二、画竹之法 25
- 三、承袭前人 30
- 四、画竹之论 49
- 五、情满于竹 56

第三章 千秋兰谱压风骚——半生画兰

- 一、兰显其性 60
- 二、画兰之法 64
- 三、画兰比较 70
- 四、以兰寄情 79

第四章 一卷柱石欲擎天——爱石画石

- 一、以石寄情 82
- 二、画石之法 85

第五章 满堂君子——兰竹菊梅松各有所长

- 一、一兰一竹一石，有香有节有骨 91
- 二、菊松万古延年 96
- 三、少作梅画为哪般 99

书 法 篇

第六章 三绝诗书画——画风奇高

- 一、以诗蕴画，画龙点睛 103
- 二、布局精益，别具一格 107
- 三、以书入画，诸艺同源 113

第一章 妙在能合，神在能离——板桥体的形成

形成

- 一、别辟临池一条路——隶书 120
- 二、欧阳体质褚性情——楷书 123
- 三、随意落笔得自然——行书 127
- 四、少学怀素笔势妙——草书 140

第二章 汉八分杂入楷行草——六分半书

- 一、颜唐偃仰各有态 146
- 二、板桥作字如写兰 152
- 三、枯湿浓淡变化多 154

附 录

- 郑板桥年表 160
- 主要参考文献 163
- 图片索引 164

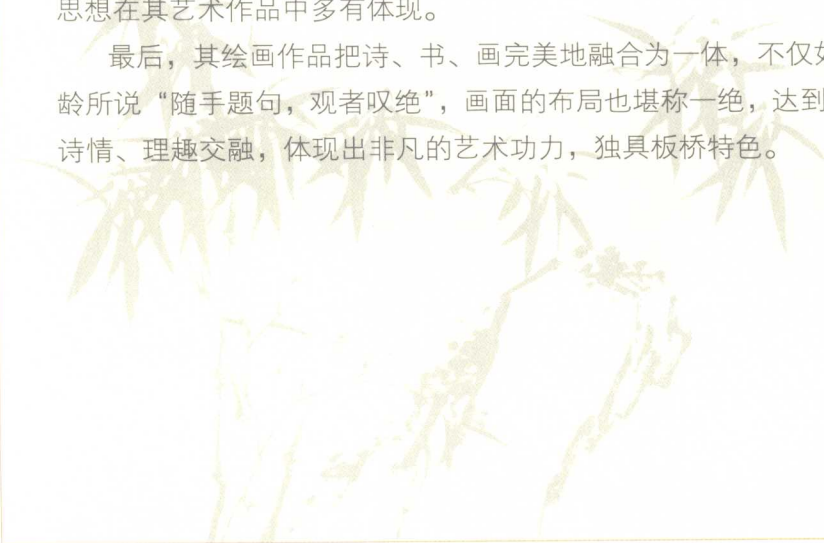
绘画篇

艺术家的成就完全取决于他所创作的艺术作品，艺术作品是评价艺术家最根本的依据。郑板桥创作了大量颇具个人特色的艺术作品，在艺术史上留下了浓重的一笔。他的绘画艺术大放异彩，成为“扬州八怪”中最风云的人物。

首先，从绘画题材上来看，板桥的画作以兰竹为主，也有其他题材，他一辈子都在为竹传神画影，最大的绘画成就也体现在竹画作品上。他评价自己所画之竹是“不学他技，不宗一家”，画的也不是前人眼中和手中之竹，而是其自创之竹——“郑竹”。其画竹最大的特色还在于：他以情入画，赋予竹深刻的内涵。

其次，其绘画作品还打破了文人绘画多自娱自乐的传统，首次高举艺术为劳人的大旗，说出“凡吾画兰、画竹、画石，用以慰天下之劳人”，把艺术创作与劳苦大众联系在一起。这种难能可贵的艺术思想在其艺术作品中多有体现。

最后，其绘画作品把诗、书、画完美地融合为一体，不仅如蒋宝龄所说“随手题句，观者叹绝”，画面的布局也堪称一绝，达到画意、诗情、理趣交融，体现出非凡的艺术功力，独具板桥特色。

第一章

仕途坎坷，书画奇绝——一代奇才

郑板桥为康熙秀才、雍正举人、乾隆进士，终其一生，仕途坎坷。他因不满官场黑暗，得罪官绅豪吏，辞官之后，大半生客居扬州，以卖画为生。然而，上天对这位奇才还算公平，生活的清贫、仕途的坎坷成就了他在艺术上的发展。他寄情于书画艺术，以书入画，书法中掺杂画意，功力非凡，堪称书画奇绝。

一、家寒路艰，奇思怪行

关于郑氏一族，郑燮在《板桥自叙》中自述道：“板桥居士，姓郑氏，名燮，扬州兴化人。兴化有三郑氏，其一为‘铁郑’，其一为‘糖郑’，其一为‘板桥郑’。居士自喜其名，故天下咸称为郑板桥云。”

郑板桥从小便在父亲的悉心教导下，读书识字。他三岁就开始识字，五六岁便能背诵诗句，六岁以后就开始读四书、五经，八九岁时已能作文对联。除了跟随父亲攻读外，他的外祖父也对其学业影响颇大，正如板桥自称“板桥文学性分，得外家气居多”。郑板桥读书非常刻苦，既不浅尝辄止，也不贪快图多，而是求精求专，常常一书读逾百遍。

郑板桥约于24岁时，顺利通过了县考，中了秀才，

鄭板橋

书画鉴赏

但这功名根本无法改变他窘迫的生活环境。各项债务使他不得不背井离乡，避债漫游。也大约在这个时候，他为生活所迫，来到扬州鬻字卖画，以求温饱。在扬州，郑板桥自云“谋事十事九事殆”，从多方面寻求出路。那时他的书画还不出名，卖画所得十分有限，经常缺吃少穿，温饱难求。有时为了省吃一顿早饭，他居然对孩子“诱以贪眠罢早起”。雍正十年（1732）壬子秋，40岁的他得到到南京参加乡试。皇天不负有心人，郑板桥这次科举考试，终于取得举人资格。这份迟来的功名和欣喜，使他百感交集，黯然泪下。他在《得南閨捷音》中写道：“忽漫泥金入破篱，举家欢喜又增悲。一枝桂影功名小，十载征途发达迟。何处宁亲唯哭墓，无人对镜懒窥帷。

图1 竹石图

题跋：满纸皆风，夫子□伯夷、柳下惠之间。板桥郑燮。戊子始夏悲鸿得之为补六笔，不能自己罪过。

铃印：二十年前旧板桥（朱文）（余略）立轴，纸本墨色，68cm×93.6cm，徐悲鸿纪念馆藏。

他年纵有毛公檄，捧入华堂却慰谁？”但是命运再次和郑板桥开了个玩笑，当他准备参加会试时，突然身患大疮，不得不下期再考。郑板桥抱定决心将科举之路继续下去，终于在乾隆元年（1736）通过礼部会试，中贡士；五月，参加殿试，中第二甲第八十八名进士。

郑板桥原本以为这下可以一展抱负，但没想到，当官得“朝中有人”，他虽然中榜，却无人荐举，依然难谋官职。一晃六年过去了，他依旧是“江南一梗顽”，醉卧竹亭无人问。最后还是得益于当朝乾隆皇帝的叔父慎郡王欣赏他的才学，从中斡旋，鼎力相助，才获得山东范县知县一职，开始了他12年的为官生涯。他为官期间，正直清廉，处处体察民情，救民于水火之中，深受百姓爱戴。后因他不满官场黑暗，得罪官绅豪吏，辞官回乡。

郑板桥辞官之后，在扬州以卖书画为生。此时盛名之下的板桥，与他以前落拓扬州卖画时的境况大不一样，不仅没有失意带来的惆怅与苦闷，反而如同鸟归山林、鱼入江海，再也不用受繁文缛节的束缚，可以展翅高飞，随心畅游，自由地施展自己的个性了。正如他在《隶书扇面》中所说：“老困乌纱十二年，游鱼此日纵深渊。春风荡荡春城阔，闲逐儿童放纸鸢。”

郑板桥一生经历了清代康、雍、乾三朝，长期

图2 竹石图

题跋：宦海归来两鬓星，故人怜我未凋零。春风写与平安竹，依旧江南一片青。板桥居士。

铃印：郑燮印（白文）（余略）

立轴，纸本墨笔，164.5cm×45.8cm，天津艺术博物馆藏。

鄭板橋

书画鉴赏

朝不保夕、穷困潦倒的生活，使得他有机会与当时社会各个阶层的人士相接触，加之“喜与禅宗尊宿及期门子弟游”，造就了他以儒为主，儒、佛、道三教兼收并蓄的世界观，也铸就了其落拓不羁、耿直不阿的性格，以及同情劳苦大众、憎恶贪官污吏的强烈感情。

随着郑板桥知名度的远扬，求画、索画者日益增多，令他应接不暇。但他作画决不媚俗，决不像一般的画师那样去迎合市场、迎合买家、附庸风雅，追求所谓的吉祥之物、花开富贵等。他作画全凭心意，随兴而作。所画之物也都是些兰、竹、石之类，多用水墨，极少设色。而且，他作画还带有独特的倔强个性：“索我画者偏不画，不索我画偏要画。”

郑板桥还是中国第一个敢于对自己的艺术作品明码标价的艺术家的，他自订了《板桥润格》：“大幅六两；中幅四两；小幅二两；书条、对联一两；扇子、斗方五钱。”除这五条价格外，还写了大段的说明：“凡送礼物、食物，总不如白银为妙。公之所送，未必弟之所好也。送现银则心中喜乐，书画皆佳。礼物既属纠缠，赊欠尤为赖账。年老神倦，亦不能陪诸君子作无益语言也。”最后还附诗词一首：“画竹多于买竹钱，纸高六尺价三千。任渠话旧论交接，只当秋风过耳边。”该润格一出，在当时以风雅标榜的社会背景下，实属惊世骇俗之举，引起了巨大的轰动。板桥自订的润格不仅是一份明细的价目表，还是一件难得的艺术品，主次分明，布局精巧，诗情画意溢于纸外，充分地体现了他的机智幽默和耿直坦诚的性格。这幅《板桥润格》对于想通过字画来获得利益的市井之徒，以及附庸风雅的达官显贵来说，无疑是一张亦庄亦谐谢绝骚扰的免战牌。

二、怒不同人，卓尔不群

郑板桥在经历了卖画—做官—再卖画后，进入到艺术创作的巅峰。第二次扬州卖画时期，郑板桥的书画创作达到黄金时期，艺术理论逐步成熟。这一时期他诗、书、画三绝精进，一己画风已完全成熟，注重个性的张扬，卓尔不群，追求不拘一格、生动活泼、随心而发的艺术表现形式，形成富有天趣，直抒胸臆的独特风格，产生了许多不朽之作和书画理论。

郑板桥人生观念的核心是大自然。对自然界进行探索，追求物我合一，不仅是他自然主义思想观念的重要内容，也是他艺术观念的突出表现，并一直贯穿在他的艺术发展之中。按照他的观察，大自然中，有“三物和大君子”合为四美，即“四时不谢之兰，百节长青之竹，万古不移之石，千秋不变之人”。因此虽然他的绘画题材并不广泛，多写兰、绘竹、画石，但是他的画有真意，有灵性，为其精神所寄而耐人寻味。《兰竹石图》是一幅出色的作品，采用对角线式构图，平分画面，绘出石壁上丛生的兰草和竹子，画石以淡墨为主，稍加皴擦，画兰、竹以浓墨为主，间以中、淡墨。山石的苍老坚硬，兰竹的洒脱俊秀交相呼应，整个画面浓淡刚柔对比，富于变化，自成韵律。

郑板桥独特的艺术风格和杰出的艺术成就，在当时就产生了不小的影响，追随者甚多，有“板桥派”之称，他创作的大量书画精品影响着后世文人书画的发展。文人画的革新、发展虽不是郑板桥一人之力能够达到的，但他却是一位文人书画革新的佼佼者。他大胆探索，推陈出新，给当时的艺坛增添了一股新的活力，影响深远。

鄭板橋

书画鉴赏

图3 兰竹石图

题跋：和君胸次有幽兰，竹影相扶秀可餐。世上那无荆棘刺，大人容纳百千端。
绍言老寅长兄教画。板桥弟郑燮。

铃印：郑燮之印（白文） 扬州兴化人（白文）

立轴，纸本墨笔，123cm×65.4cm，北京故宫博物院藏。

后世的不少名家也都学习他的兰竹画法，不过更多的人是学习他勇于创新的精神，于艺术中自立新格。郑板桥当时所处的时代，弥漫着浓厚的复古主义和形式主义之风，画坛上仍然延续着元明文人画风，由官方扶持的“四王”（王时敏、王鉴、王翥、王原祁）占据主导地位，他们以师从名家，临摹古代名作为风尚，反对自出新意，沿顾恺之、吴道子的画风，强调对客观对象极为工细的写照。当时的绘画者大多摹拟古人，以效仿前人笔意为尚，笔笔都讲究派系“家法”，不能出格一步。这样的风气使画家在思想上受到极大的束缚，画作千篇一律，泥古不堪。而郑板桥“似狂似怪”的思想，更是与当时的主流艺术思想格格不入。他的“狂”与“怪”，一扫世俗平庸之气，给当时“正统”派萎靡不振的画风以强有

力的震撼。

郑板桥的绘画之所以能取得很高的艺术成就，究其根源，是他能够自觉地转益多师，博采众家所长。他主要宗法郑思肖、徐渭、陈元素、石涛和高其佩等，但决不为陈法所拘。他在《兰竹石图》中题云：“平生爱所南先生及陈古白画兰竹，既又见大涤子画石，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，然后以兰竹弥缝其间。虽学出两家，而笔墨则一气也。宏翁同学老长兄善品题书画，故就正焉。板桥郑燮。”此画所作生于山崖之上的兰竹。以淡墨渴笔绘出几块巨石，再以重墨画兰竹，和石头一浓一淡形成强烈的对比，顺着石势蜿蜒而上，仿佛一串跳跃的音符跃然于纸上。石边兰草随风起舞，间以细花微露，数枝新竹钻出石缝，自由舒展，与兰花相互掩映，临风欲摇，婀娜多姿。兰叶多用焦墨写之，出笔略涩，韧性十足。整幅画墨气淋漓，不愧为一幅佳作。从题跋中，可以得知郑板桥画兰竹学自郑思肖（号所南）、陈元素（字古白）和石涛（别号大涤子）。他曾于《题兰竹石二十七则》中云：“其视古人，亦罕所心服；惟徐青藤（徐渭）笔墨，真趣横逸，不得不首耳。”

“怒不同人”，不仅是郑板桥的人生观，而且还是他的艺术观。他在《刘柳村册子》末段提出此观点：“庄生谓：‘鹏怒而飞，其翼若垂天之云。’古人又云：‘草木怒生。’然则万事万物何可无怒耶？板桥书法以汉八分杂入楷行草，以颜鲁公《座位稿》为行款，亦是怒不同人之意。”这里所说的“怒”，为“发愤”的意思。“怒不同人”即“发愤自雄”，独创一格。郑板桥在这里提出的“怒不同人”虽特指书法艺术而言，但从“亦”字

鄭板橋

书画鉴赏

图4 兰竹石图

题跋：平生爱所南先生及陈古白画兰竹，既又见大涤子画石，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，然后以兰竹弥缝其间。虽学出两家，而笔墨则一气也。宏翁同学老长兄善品题书画，故就正焉。板桥郑燮。

铃印：乾隆东封书画史（白文） 歌吹古扬州（朱文）

立轴，纸本水墨，178cm×102cm，扬州博物馆藏。

可知，这也是指向其他诸多艺术创作，包括绘画、诗词等。他在所有的艺术门类中都遵循“怒不同人”的艺术理念，坚持不同流俗，独树一帜。正是由于其“怒不同人”的人生观和艺术观，使得他在对前人的继承上，虚心好学，勇于创新，还提出了“各有灵苗各自探”、“敢云少少许，胜人多多许”、“胸无成竹”和“画到生时是熟时”的艺术创作理念，最终走出一条属于自己的艺术道路，成为后世极为推崇的大画家。

“各有灵苗各自探”出自郑板桥的一段题画诗文：“石涛和尚客吾扬州数十年，见其兰幅极多亦极妙，学一半，撇一半，未尝全学；非不欲全，实不能全，亦不必全也。诗曰：‘十分学七要抛三，各有灵苗各自探……’”充分表明他对于师法前人的态度。郑板桥对于石涛的艺术，是十分推崇的，然而他也坚持在学习石涛时“实不能全，亦不必全”。对石涛绘画里不宜和不适合自己的东西，他就明确表示不学，曰：“见石涛和尚墨花，横绝一时，心善之而弗学，谓其过纵，与之自不同路。”

图5 墨竹图（一七六四年）

题跋：画竹之法，不贵拘泥成局，要在会心入神，所以梅道人能超最上乘也。盖竹之体，瘦劲孤高，枝枝傲雪，节节干霄，有似乎士君子的豪气凌云，不为俗屈。故板桥画竹，不特为竹写神，亦为竹写生。瘦劲孤高，是其神也；豪迈凌云，是生也；依于石而不圆于石，是其节也；落于色相而不滞于梗概，是其品也。竹其有知，必能谓余为解人；石如有灵，亦当为余首肯。甲申秋抄归自书江居杏花楼对面独酌后研墨拈管挥此一幅留赠主人板桥。

钤印：板桥（白文）二十年前旧板桥（朱文）七品官耳（白文）

主轴，纸本墨笔，179cm×95cm，上海博物馆藏。

他认为如果百分之百地学习他人，不加选择地一味模仿，实际上就等于泯灭了自己的艺术生命，成为别人艺术品的再次复制。

他所提出的“各有灵苗各自探”，正是强调了每个个体的独特性，“学七抛三”，是要根据自己的特色去探索属于自己的东西。正如他曾在题《竹图》中说：“画竹意在笔先，用墨干淡并兼；从人不得其法，今年还是去年。”又如他在《板桥题画·靳秋田索画》中说：“徐文长、高且园两先生不甚画兰竹，而变时时学之弗辍，盖师其意不在迹象间也。文长、且园才横而笔豪，而变亦有倔强不驯之气，所以不谋而合。彼陈、郑二公、仙肌仙骨，藐姑冰雪，变何足以学之哉！”表明对于前人应当有选择地学、批判地学，不能完全照搬，全盘吸收，不可完全拘泥于古人而不能创新。

郑板桥之所以在艺术方面具有自己独立的意识，也是其孤狂性格在艺术方面的体现。他敢于打破世俗的种种束缚，反对人云亦云、没有自己的创新，主张独立思考。对徐渭的大写意花卉他也是极为推崇，曾有一方文为“徐青藤门下走狗”之印，然他也提倡“师其意不在迹象间”。他曾悉心研究徐渭用笔，在其“瘦笔”、“破笔”、“燥笔”和“断笔”中，只取“瘦笔”。而且相较徐渭用笔的恣意飞纵，他控制有度，于法度中见奇纵，展现属于自己的艺术风格。在一则兰竹石图的题跋中，他说：“敢云我画意所师，亦有开家上学时。画到天机流露处，无今无古寸心知。”这与“未画之先，不立一格，既画以后，不留一格”一样，都表明了他自成一家，“各探灵苗”的创作理念。郑板桥对于郑思肖好画的无根兰，表示“不作此激烈语”。又对于郑思肖画兰从不画荆棘，寓意纯君