

YANGZHOU BAGUAI HUIHUA YISHU

扬州八怪绘画艺术

艺术的教育作用是在欣赏作品的过程中不知不觉地达到的
让人在赏心悦目当中提高人的精神境界

张书珩 鄢爱华 主编

中国绘画艺术全集

ZHONGGUO HUIHUA YISHU QUANJING

方出版社

HUIHUA YISHU

中国绘画艺术全鉴

扬州八怪绘画艺术

张书珩 鄢爱华 主编

远方出版社

图书在版编目(CIP)数据

扬州八怪绘画艺术/张书珩等编. - 呼和浩特:远方出版社, 2005.12
(中国绘画艺术全鉴/张书珩主编)

ISBN 7-80723-083-5

I. 扬... II. 张... III. 扬州八怪-中国画-鉴赏 IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 128831 号

中国绘画艺术全鉴

主 编 张书珩等
出版发行 远方出版社
社 址 呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编 010010
经 销 新华书店
印 刷 三河市灵山红旗印刷厂
开 本 850 × 1168 1/32
字 数 1900 千字
印 张 168
版 次 2006 年 1 月第 1 版
印 次 2006 年 1 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 7-80723-083-5/G·53
定 价 540.00 元(全十八册)

远方版图书, 版权所有, 侵权必究。
远方版图书, 印装错误请与印刷厂退换。

目 录

概 述

黄 慎	14
李 鱣	47
高 翔	71
汪士慎	89
罗 聘	108
李方膺	127
金 农	145
郑板桥	193

概 述

扬州，古称广陵，地处江淮要冲，运河入江之口，自古为我国东南重镇。明清易代之际，虽然扬州因抵抗清军而遭到惨重破坏，但到了清代中期，扬州又呈现出繁盛的局面，商业经济极其发达，百业兴旺，人文荟萃，成为全国重要的经济文化中心。

扬州经济与文化在十八世纪的繁荣，主要得益于盐运商业的兴盛。当时的扬州，是江南盐运商业的中心，两淮盐运使衙署就设在这里，各地盐商为了经营运销之便，云集于此。

康熙、乾隆皇帝几次南巡，扬州是其中被巡视的城市之一。

以盐商为首的大大小小的商人们在满足物欲享受的同时，也开始关注提升自己的社会地位，尤其是安徽商人，早就有“贾而好儒”的传统，十分重视借文化来改变“四民”（士农工商）之末的地位，因此，附庸风雅、投资文化艺术成为许多商人热心的事务。一些拥有雄厚财力的大盐商，不仅兴办教育、建造园林、资助书籍刊

游禅智寺五言诗

金农 1721 年 轴 纸本

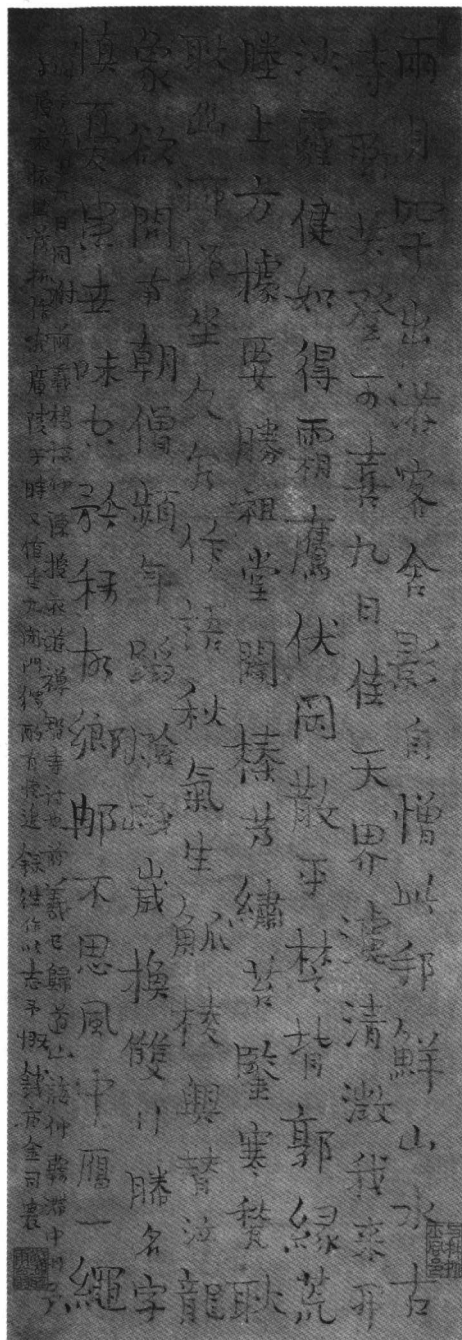
藏故宫博物院

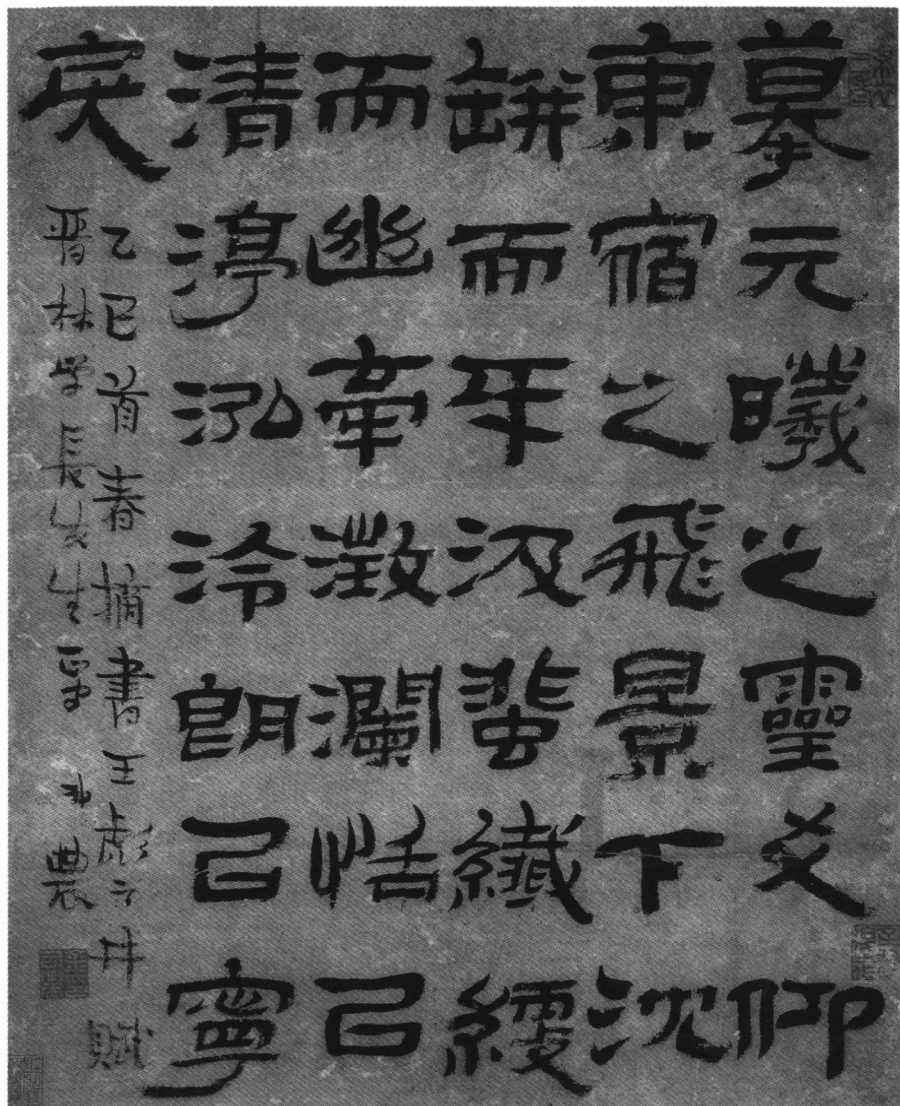
刻出版等等，而且自身也有一定的文化修养，他们广泛收集图书、文物、法书、名画，热心赞助支持画家诗人等有才之士，积极参与并组织诗文书画的雅集、创作等活动，有力地推动了扬州文化艺术的发展与繁荣。

商业的发展和盐商富户的附庸风雅，使扬州成为清代中期南方绘画创作活动最活跃的地区。

在扬州从事艺术活动的画家中，有本地的画家，也有来自江浙安徽等地的名手，风格多样，各有专长。

由于有着雄厚的盐运经济基础以及一批商人对书画的热爱与提倡，扬州不仅形成了广泛的书画市场，吸引了大批

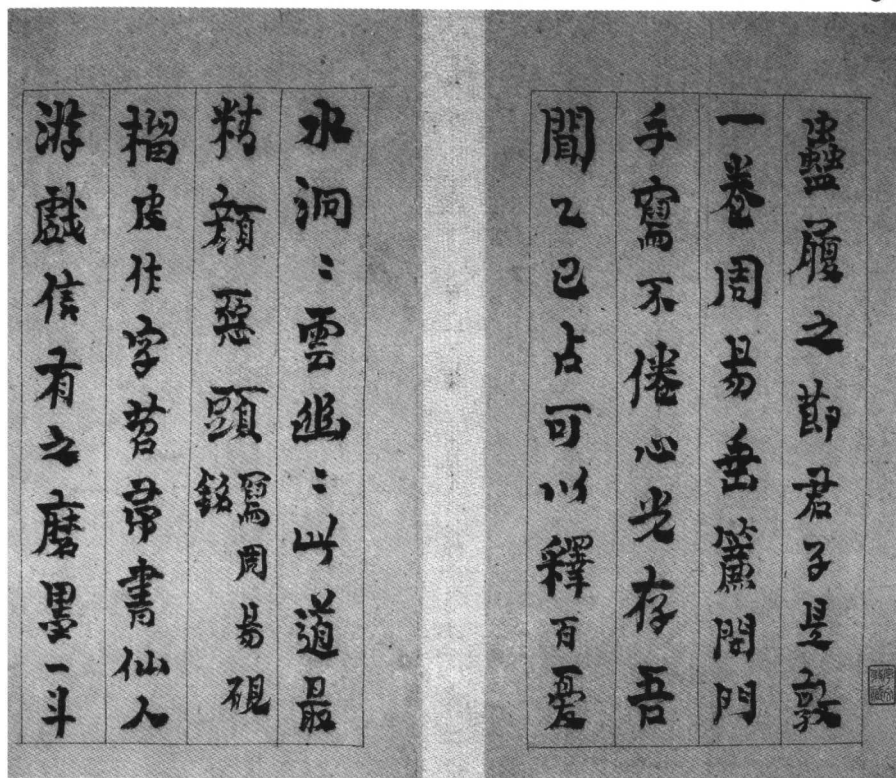
王彪之井賦 金农 1725年 轴 纸本 纵98.5厘米 横41.2厘米 藏故宫博物院

画家，而且在画坛上出现了流派纷呈的繁荣景象。除了著名的扬州八怪之外，在肖像画、山水画、界画等领域，还活跃着其他画家与画派。

方士庶一派的山水画：方士庶(1691——1745年)，字洵远，号环山、亦号小师道人，安徽歙县人，居扬州，馆于盐商汪廷璋之家，师从娄东派中坚黄鼎，山水画风深受文人正统派影响。擅长临摹古人，风格苍秀，作品有《硎曲泉清图》轴。从学者有黄濬、徐桂等人，被称为“小师派”山水。

丁皋一家与肖像画：丁皋，字鹤洲，江苏丹阳人，居扬州，出身于肖像画世家，其曾祖父丁雨辰，祖父丁俟侯、父亲丁新如皆善写真。丁皋继承家学，亦擅长肖像画，画像能“鬓眉毕肖”，画法近于曾鲸一派。著有《传真心领》二卷，详述肖像画法。作品有故宫博物院藏、与华岳、黄濬合作的《桐花庵主小像》轴。其子丁以诚亦克承父业。

二袁等人的界画：界画是指以宫室、楼台、屋宇等建筑物为题材的绘画，因用界笔直尺划线，故有此称。界画自六朝以来获得很大发展，但文人画兴盛以后日渐衰落。清初、扬州王云、李寅、颜峰始重新致力于此，

行书砚铭（之一）

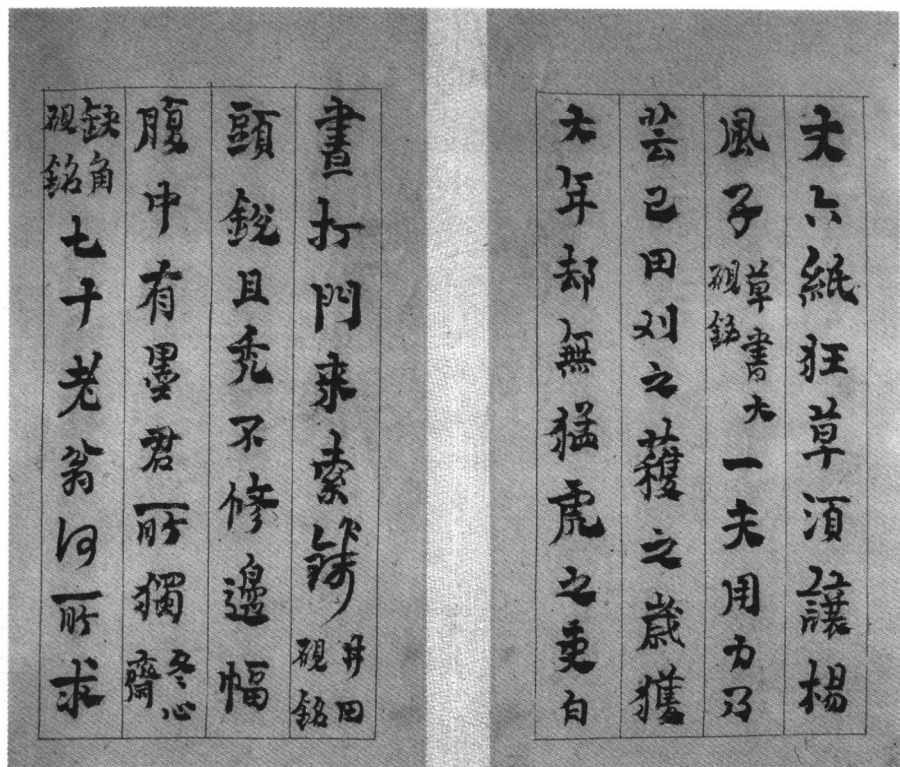
金农 1730 24.5 × 13.7 纸

藏广东省博物院

至清中叶则出现袁江、袁耀等高手，界画又得以振兴。

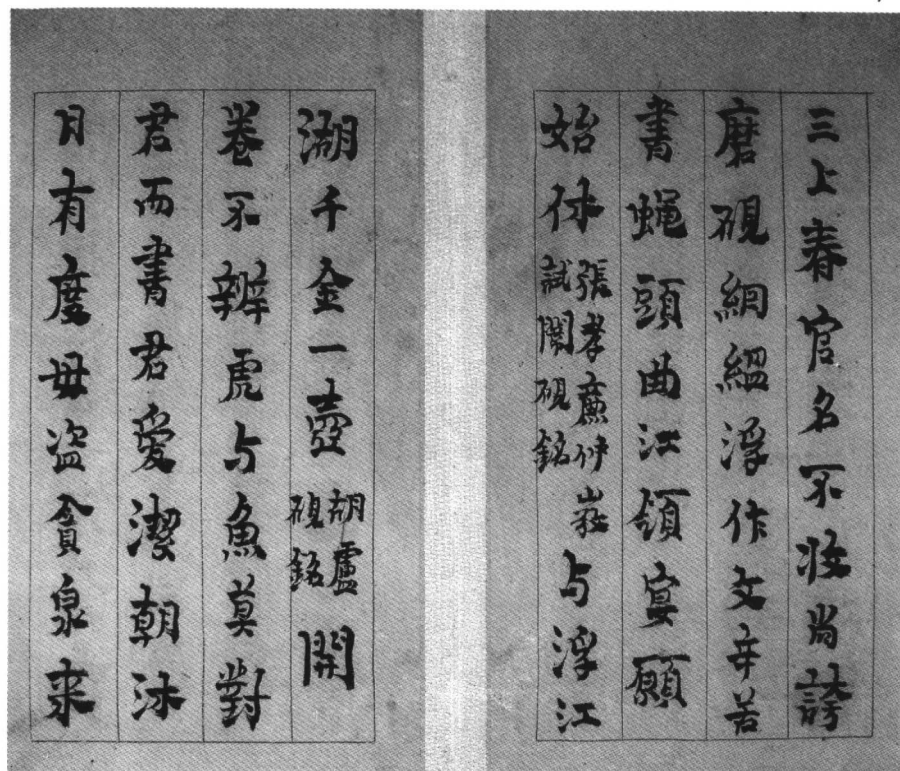
以上这些画家，尽管题材、画法、风格各自不同，但他们都是以绘画技艺谋生的职业画家，代表了当时扬州画坛繁荣景象的不同侧面。

十八世纪的扬州，以商人为主的新兴市民阶层对绘画的需求十分普遍，他们有着与以往封建官僚文人大不相同的审美趣尚。由商业经营与生活方式的特点，他们眼界开阔，乐于接受新鲜事物，喜好寻求刺激，追随

行书硯銘（之二）

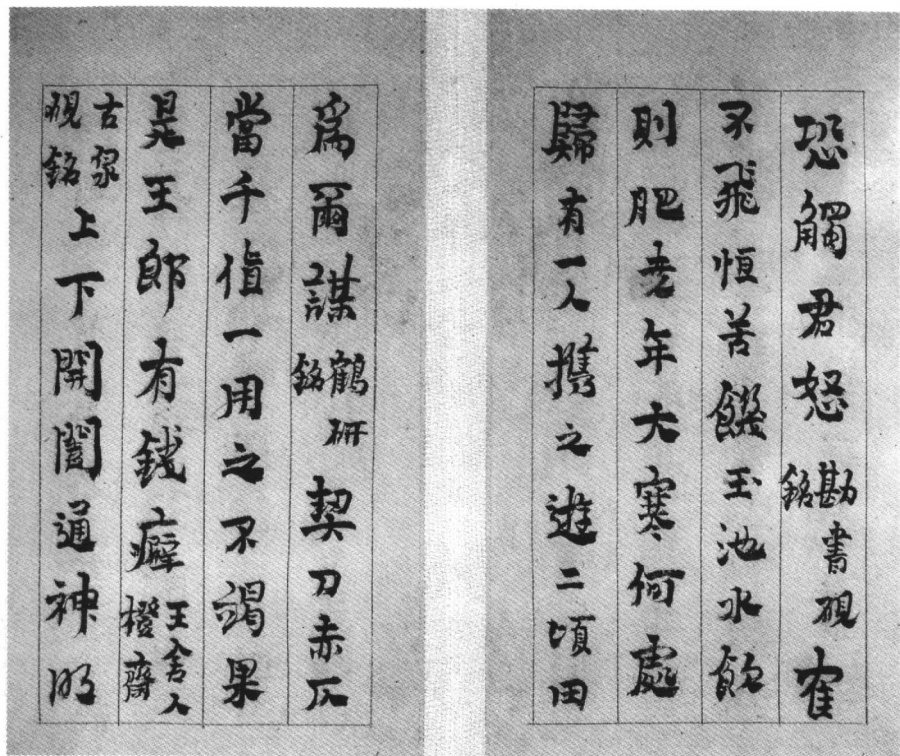
“喜新尚奇”的消费时尚，因而在一定程度上，对绘画艺术也要求能够反映本阶层所推崇的个性化、世俗化、“喜新尚奇”的审美好尚。对于靠卖画为生的画家来说，为了买卖双方互为依存的特殊关系，不得不考虑顾主的口味与需求，特别是那些深受传统雅俗观影响的画家，也同样在反思自己的观念是否合宜。扬州八怪所代表的正是这样一些画家，他们不同于纯粹的职业画家，而是兼有文人画家与职业画家双重的身份，是以文人

行书硯銘（之三）

画家面貌出现的职业画家，一方面他们坎坷的生活经历，已经使他们传统的雅俗观发生着潜变，另一方面，他们复杂的身份，也缩短了其与纯粹职业画家及商人顾主之间的距离，使得他们的文化观念与审美趣尚发生着变异，最终导致了他们绘画风尚的新变。

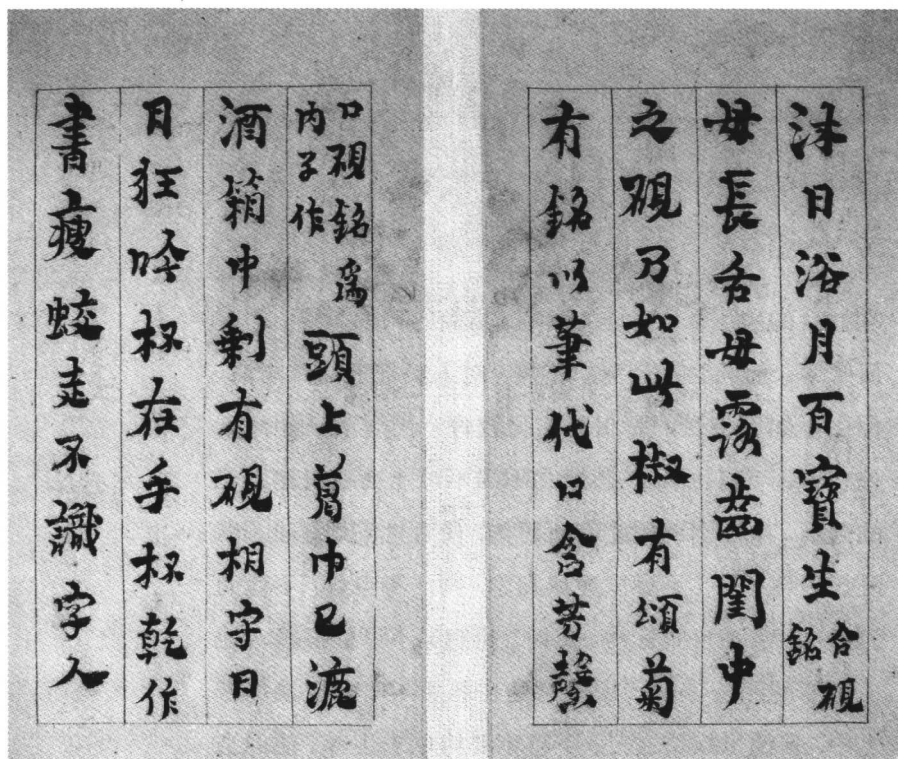
扬州八怪的绘画新风，或多或少地顺应了新兴市民阶层的好尚，表现出对正统派绘画的疏离。他们的大多数作品，突破了传统雅俗观念的桎梏，迥别于正统派的

行书砚铭（之四）

艺术趣尚，以不拘泥古法、敢于领异标新为特色，呈现出不同于前人的意蕴与风貌。

“扬州八怪”之说，由来已久。但8人的名字，其说互有出入。据李玉棻《瓯钵罗室书画过目考》中的“八怪”为罗聘、李方膺、李蝉、金农、黄慎、郑燮、高翔和汪士慎。此外，各书列名“八怪”的，尚有高凤翰、边寿民、闵贞等，说法很不统一，今人取“八”之数，多从李玉棻说。也有人将这派风格相近的书画家称为扬

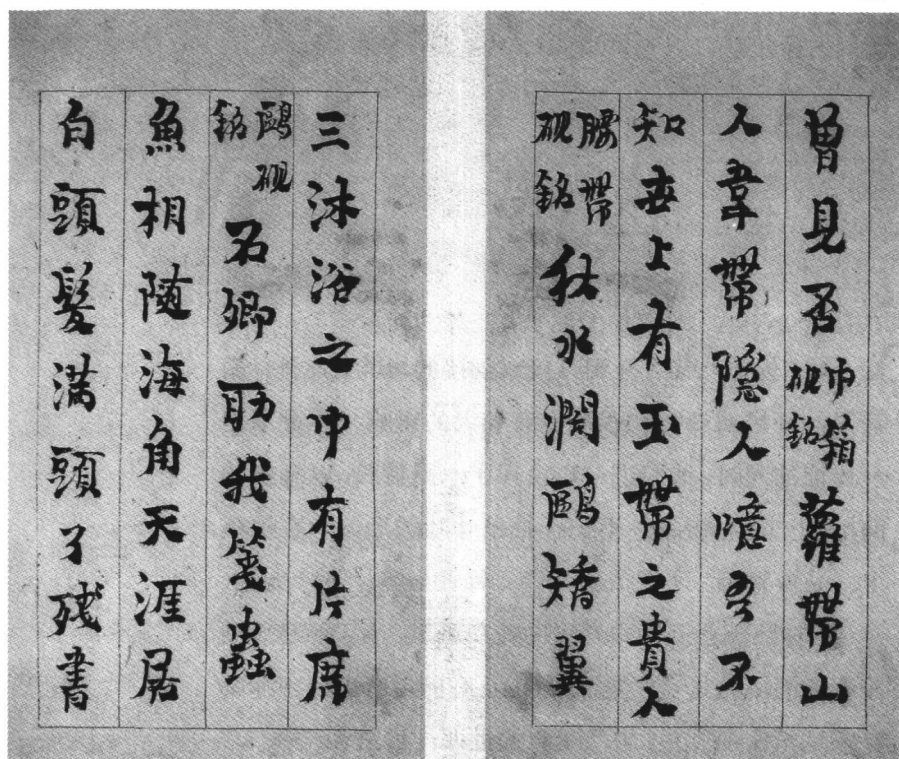
行书砚铭（之五）

州画派。这一派画家，多数出身于中下层知识阶层，有的是被罢官去职的州县官吏，如郑燮、李方膺、李鱣、高凤翰；有的是功名不称心如意的文士，如金农；其余则是家境贫寒，以画谋生的职业画师，如闵贞。他们或生长于本地，或为外省州县来此侨寓，各有一段坎坷经历，先后集结于扬州，在扬州繁华的书画市场上卖画以求生存。

扬州八怪是一群富有正义感的知识分子，他们生活

在社会的中层，对官场的腐败，富商的巧取豪夺，均有所了解。他们对社会深感不满，对人民寄予深刻同情。但由于他们接受的是封建文化教育，当时清王朝又正处在所谓“盛世”，其感慨和不满不可能突破封建思想的藩篱。出仕则期望能有所建树，使百姓安居乐业，以维护封建秩序。绝意宦途或归隐，则洁身自好，不苟同流俗，以清高自我标榜。然而，他们又不可能摆脱对地主官商的经济依附，因而常处在思想矛盾的极端痛苦之中，在愤世疾俗之外，不得不妥协以求生存。他们当中郑燮可为代表，留下了较多的言论，可谓“八怪”的思想家。李蝉表现的矛盾痛苦最激烈，成为受攻击的主要对象。

扬州八怪在艺术观上，最突出之点是重视个性表现，提倡风格独创。针对当时扬州商品交易和商人唯利是图的现状，公然宣布自己的作品是为了卖钱谋取生活，撕破了过去文人画家把绘画创作视为“雅事”的面纱。在作品的题材上，一方面继承了文人画的传统，以梅、兰、竹、菊、松、石等为主要描写对象，除了表现出一般的清高、孤傲、绝俗等思想外，还运用象征、比拟、隐喻等手法，并通过题写诗文，赋予作品以深刻的

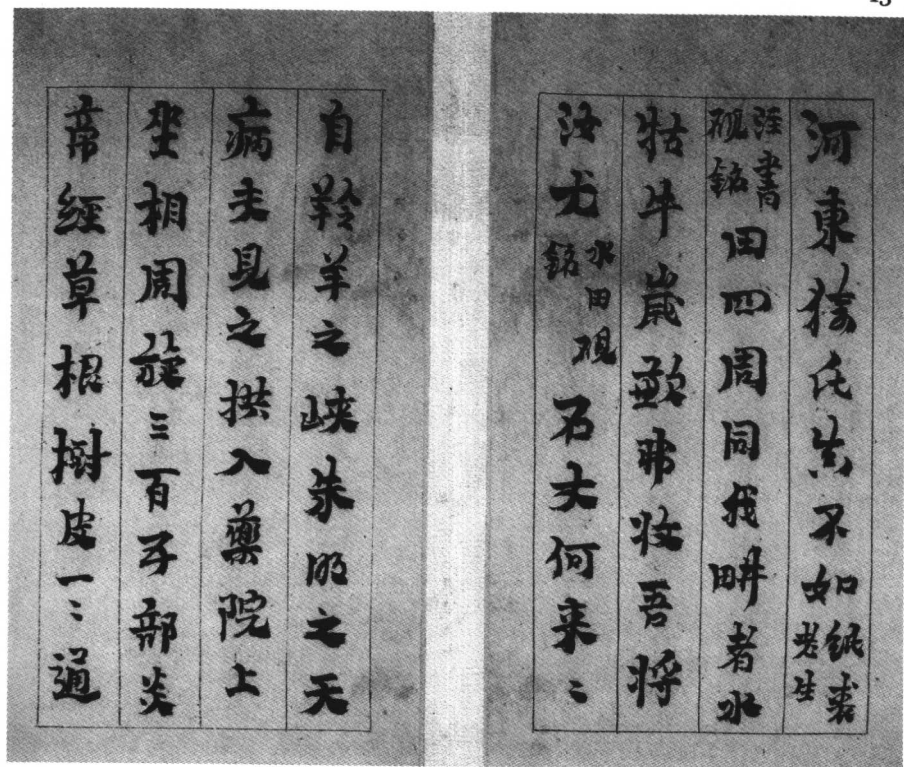
行书砚铭（之六）

社会内容和独特的思想表现形式。如郑燮以竹声比拟民间疾苦声。李方膺《风竹图》用不畏狂风的劲竹象征倔强不屈的人品。另一方面，他们将视野扩大到对现实生活的观察，直接或间接地表现出社会的不平或劝人行善，如黄慎画过《群乞图》，罗聘画过《卖牛歌图》。还有罗聘的《鬼趣图》及李蝉的《鸡图》等。在形式风格上，主要继承陈淳、徐渭、朱耷、石涛等人的水墨写意画技巧，石涛晚年居住扬州，其创作思想与水墨技

法，对“扬州八怪”有着直接或间接的影响。此外，高其佩的画风对郑燮和李蝉也有较大的影响。在继承这一传统的同时，他们进一步发挥了水墨特长，以高度的简括手法塑造物象，不拘于枝枝叶叶的形似。在笔墨上，纵横驰骋，不受成法约束，锋芒显露，直抒胸臆。

当时社会上流行恽寿平的花鸟画风，含蓄典雅，被评论家们认为是“写生正派”，而对扬州八怪的艺术则看成是“偏师”，并加以猛烈的批评，目之为“怪”。

扬州八怪的绘画不拘绳墨和直抒个性，他们在继承前人的基础上更加强化、完善了诗书画印相结合的形式，特别是书法和印章，不仅已然成为画面布局、色彩关系以及表达画家意趣的重要组成部分，而且还成为以草书金石碑版入画的新的因素。以草书特别是以狂草入画和以金石碑版入画的结果，不仅扩大了笔墨节奏的抒情性，推动了“不似之似”的夸张变形，促进了中国式空间表现讲究平面构成的演进，增强了中国写意画的书法式抽象因素，而且推出了比前人更加狂放霸悍、饶于“力之美”的风格，以及更富于装饰奇趣的朴拙美的画风。

行书砚铭（之七）

扬州八怪的绘画迥别于正统派绘画，具有入世化、个性化、由雅入俗、由工入写、删繁就简、领异标新、奇拙狂放的鲜明的风格特征。

尽管扬州八怪的艺术当时只流行于扬州及其相邻近地区，但是它在继承和发展中国传统水墨写意画上，产生了深远影响。