

最美的中国文化

另辟蹊径

的

扬州八怪书法

张明◎编著

吉林出版集团有限责任公司

图书在版编目(CIP)数据

另辟蹊径的扬州八怪书法 / 张明编著. -- 长春 :
吉林出版集团有限责任公司, 2014.8
(最美的中国文化)
ISBN 978-7-5534-5697-3

I. ①另… II. ①张… III. ①扬州八怪-法书-青少年读物 IV. ①J292.11-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 217928 号

另辟蹊径的扬州八怪书法

Lingpi Xijing de Yangzhou Baguai Shufa

编 著	张 明	策 划	曹 恒
责任编辑	张金一	责任校对	赵 萍
装帧设计	卢 婷	排 版	诚美天下文化传播有限公司
开 本	720mmx1000mm	1/16	
字 数	100千字	印 张	9.5
版 次	2014年9月第1版	印 次	2014年11月第2次印刷
出 版	吉林出版集团有限责任公司		
发 行	吉林出版集团有限责任公司		
地 址	长春市人民大街4646号		
邮 编	130021		
电 话	0431-88029877		
邮 箱	tuzi8818@126.com		
印 刷	三河市越阳印务有限公司		
书 号	ISBN 978-7-5534-5697-3		
定 价	29.80元		

版权所有 翻印必究
如有印装质量问题,请寄本社退换

“微图”为该书图片提供者

前言

五千年的中华文化在新世纪曙光的映照下折射出灿烂的光辉和无穷的魅力,也彰显出它顽强的生命力和永不枯竭的活力。

中华文化博大精深,其主要魅力体现在独具特色的语言文字,浩如烟海的文化典籍,名扬世界的科技工艺,异彩纷呈的文学艺术,充满智慧的哲学思想,完备深刻的道德伦理,深具内涵的自然形态,以及各具特色又相互交融的地域文化和民族文化上。所有这些,都充分显示了中华民族厚重的文化底蕴和强大的民族凝聚力。

中华文化的力量,已深深熔铸在我们民族的生命力、创造力和凝聚力之中;中华文化的精髓,已深深植根于绵延数千年的优秀文化传统之中;中华文化独具的美,已深深铭刻于我们的心中。

为利于广大读者增强民族自尊心和自豪感,提高文化素质修养,全面触摸和感受中华文化之美的无穷魅力,更好地继承和弘扬中华文化,我们特别聘请了相关专家学者编撰了《最美的中国文化》这套书。这套书包括自然景观、考古发现、艺术精品、珍贵器物、历史遗存、民风习俗和文化艺术等内容,可谓是洋洋大观,精彩纷呈。

为深入挖掘和全面展示中华文化,我们特别要求编者在编撰《最美的中国文化》时,结合社会发展,注入时代精神。在表述每个文化形态时,都力求全面展现其存在的概貌、结构形态、发展规律、文化内涵、价值影响、保护弘扬等完整内容。整套书结构严谨、语言通俗、明白晓畅、图文并茂、格调高雅、温馨宜人,具有很强的可读性、欣赏性、知识性和系统性。

我们力争将《最美的中国文化》完美地呈现给读者,使它成为读者全面认识中华文化的优秀读本。同时,我们也相信,通过我们的努力,《最美的中国文化》必将推动中华文化的弘扬和发展!

扬州八怪概述····· 001

扬州八怪是清代中期活动于扬州的一批风格相近的书画家，或称“扬州画派”。

久而傷之謀諸紳士是宜
新整諸公咸曰俞於是鳩工
比材重建兩廊高于舊者三
其殿厦寢室神像爐鼎

郑燮书法艺术····· 019

郑燮是一个卓越的艺术大师，他在绘画、书法、篆刻诸方面的成就，奠定了他在我国艺术史上的重要地位。他的诗、书、画、印都有较高的艺术价值，堪称“四绝”。

金农书法艺术····· 057

金农是扬州八怪的核心人物，在诗、书、画、印以及琴曲、鉴赏、收藏方面都称得上是大家。金农从小研习书文，文学造诣也很高。

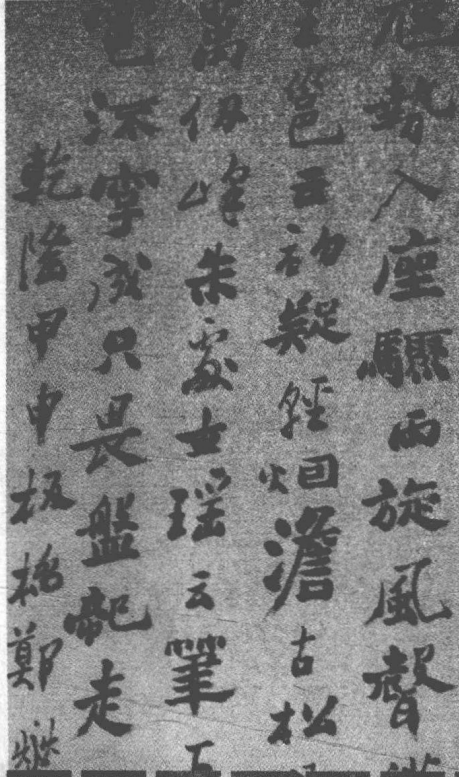

高凤翰书法艺术····· 089

高凤翰的书法、绘画、篆刻都堪称一绝，尤其以擅长左手书法名闻天下。

黄慎书法艺术····· 105

黄慎的诗文、狂草书法、绘画被称为“三绝”。他曾先后三次到扬州，居留时间较长，并与郑燮、李璉等往来友善，为扬州八怪之一。

汪士慎书法艺术····· 123

汪士慎的书法别具一格，他工于楷行，用笔饱含隶书意韵。他的隶书脱胎于汉碑，结体方整，法度严密，古拙而厚朴，雄浑有气魄，标新立异，自成一家。

作品价值及鉴藏····· 139

扬州八怪自成名以来，他们的作品一直是作伪者首选的对象，在同时代就有贗品出现，作伪方法五花八门，代笔作伪、同门造假等不一而足。因此，真正的扬州八怪作品在当时就十分具有收藏价值。

若笑...
把對...
塵夢...
那曉...
清風...
浩氣...

卷之八

概述

扬州八怪

扬州八怪

扬州八怪亭廊说明

扬州自古人杰地灵、文人荟萃，故服务区东西两端四个方位分别以扬州八怪、秦少游、高邮驿站、岑真大师为历史背景，分别设计一组文化长廊。

有人说，到扬州如果了解一下“扬州八怪”实在是一种遗憾。由汪士慎、黄慎、金农、高翔、李鱓、郑燮（板桥）、李方膺、罗聘八人组成的“扬州八家”取得了“扬州八怪”的雅号。

本处所展示的一组雕刻艺术作品，分别为汪士慎、郑燮、高翔书画作品以及“八怪”的人物形象。

二〇〇二年九月二十八日

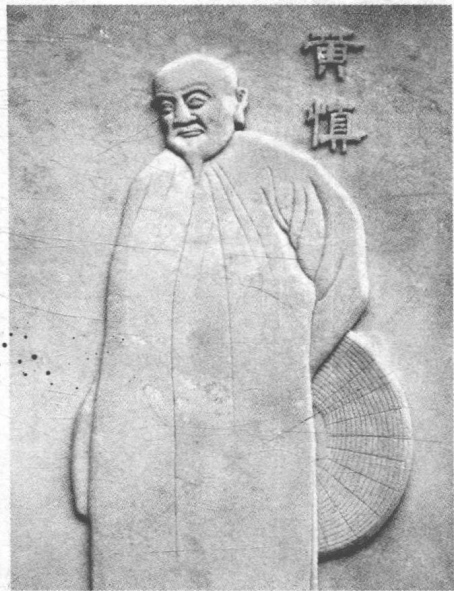
扬州八怪亭廊碑刻

扬州八怪是清代中期活动于扬州的一批风格相近的书画家，或称“扬州画派”。扬州八怪以郑燮、金农等人为代表，数目不止于八个，一些风格与之相近的书画家也被归于其中。

扬州八怪的产生具有特殊的历史背景，他们所具有的创新精神，推动了我国书画艺术的发展。

简要介绍

扬州八怪之说，由来已久。但八个人的名字，说法互有出入。据李玉棻《瓻钵罗室书画过目考》中记载，扬

黄慎人物浮雕像

扬

州

八

怪

概

述

003

康熙像

州八怪是罗聘、李方膺、李鱣、金农、黄慎、郑燮、高翔和汪士慎。此外，各书列名八怪的，还有高凤翰、闵贞、边寿民等，说法很不统一。

文艺理论家最后把扬州八怪归纳为 15 人。在扬州当地有纪念馆，就立着 15 人的雕像。

从康熙末年扬州八怪崛起至嘉庆初年，扬州八怪中最年轻的画家罗聘去世，前后近百年。他们的绘画作品为数之多，流传之广，无可计量。仅据今人所编《扬州八怪现存书画目》记载，扬州八怪书画作品为国内外 200 多个博物馆、美术馆及研究单位收藏的就有 8000 余幅。他们作为我国书画史上的杰出群体，

已经闻名世界。

扬州八怪生前就声名远扬。李鱣、李方膺、高凤翰、李勉，先后分别被康熙、雍正、乾隆三代皇帝召见，或试画，或授职。乾隆八年（1743年），乾隆皇帝见到郑燮所作的《樱笋图》，就钐了“乾隆御览之宝”朱文椭圆印玺。乾隆十三年（1748年），乾隆皇帝东巡的时候，封郑燮为“书画史”。罗聘曾经三游京都，受到当时的王公大臣争先恐后的邀请。

扬州八怪不同于竹林七贤，也不同于唐宋八大家，既非褒称，亦非实指，只是这些书画家出身相近，风格相似。八怪之名始于清代后期，由于声名日隆，评说者意在贬抑，讥讽这批书画家不合时俗。

在扬州当地流传着一种说法，扬州八怪是指扬州地区的“丑八怪”。这些书画家把一些生活化、平民化的事物都搬到他们的书画作品之中，甚至把社会的阴暗面揭露出来。这种行为使得统治者的利益受损，因而统治者们说他们都是画坛上不入流的“丑八怪”，扬州八怪因此而得名。

不过，以“怪”形容这一批极有见识、极有勇气的艺术家，形容这一批敢于在

金农《梅花册》

文化高压政策下冲破艺坛死水局面的艺术家，倒也恰当。

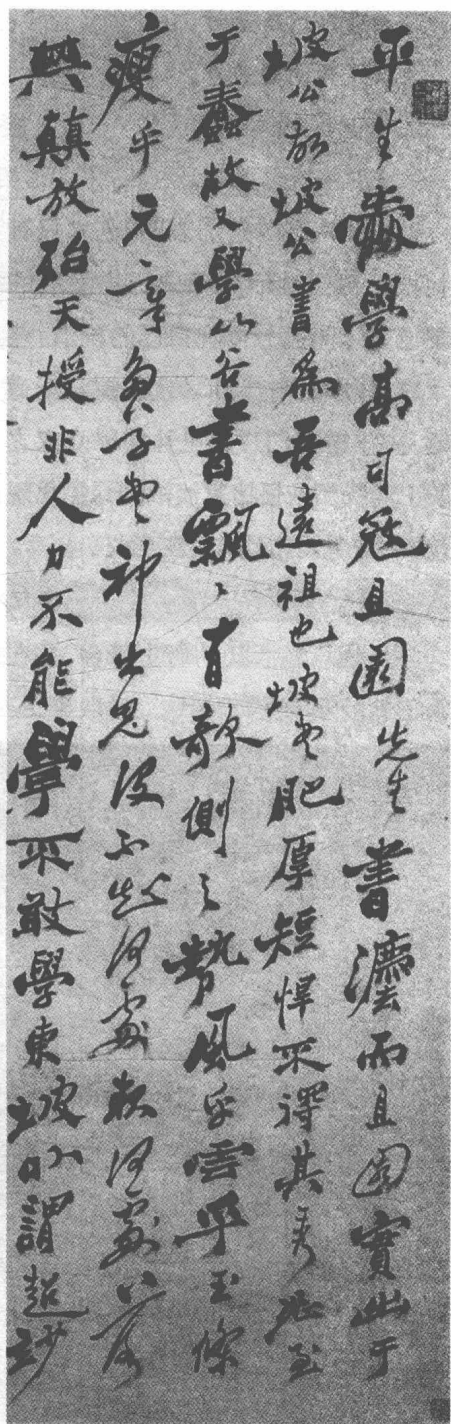
其实，扬州八怪的15个人中，属扬州府籍者仅为5人，其余诸人籍贯分别为浙江、福建、安徽、山东、江西以及江苏境内之江宁府与淮安府。

15人之所以与扬州结下不解之缘，在于他们几乎都曾经流寓扬州，并依靠卖画为生。相近的出身，相似的画风，使得他们具有更多的共同语言。

与封建时代常见的文人相轻陋习迥然不同的是，八怪诸家之间常常保持着一种亲密的友谊。他们或者共赴文宴，诗以言志；或者同室挥毫，切磋画艺；或者互相唱和，沟通心曲；或者彼此接济，相濡以沫。

金农与罗聘有师生之谊，郑燮与李勉是桑梓之交，汪士慎与杨法亲如兄弟，边寿民与陈撰相见恨晚，他们之间的友谊，摒除了庸俗的成分，完全是一种志同道合的关系。

扬州八怪把世俗的功名利禄、荣华富贵看得很淡。八怪中只有郑燮、李鱣、李方膺、高凤翰等少数几位做过小官，而且很快就离开了官场，即使为官之时，也时时不忘百姓。如郑燮在潍县时赠给上司的《衙斋竹画轴》中说道：

郑燮《行书论书轴》

衙斋卧听萧萧竹，
疑是民间疾苦声。
些小吾曹州县吏，
一枝一叶总关情。

扬州八怪的经历表明：艺术只有扎根于现实生活并顺应历史发展的潮流，才能充分体现自己的价值；艺术家必须敢于打破旧传统、探索新道路；应该摒弃门户之见且博采众家之长。而扬州八怪诸家淡泊利禄的思想境界，在今天仍具有现实意义。

时代背景

扬州八怪活跃的历史舞台，是在清王朝前期的康乾时代。康熙、雍正、

扬州八怪纪念馆

乾隆三朝，史称康乾盛世。闻名遐迩的扬州八怪诸人，便先后生活于这个时期，并在艺坛享有盛名。

康乾盛世在我国社会发展史上，

扬州八怪

是一个特殊的历史阶段。这一时期的中国,无论社会经济结构还是思想文化形态,都处于重要转折时期。

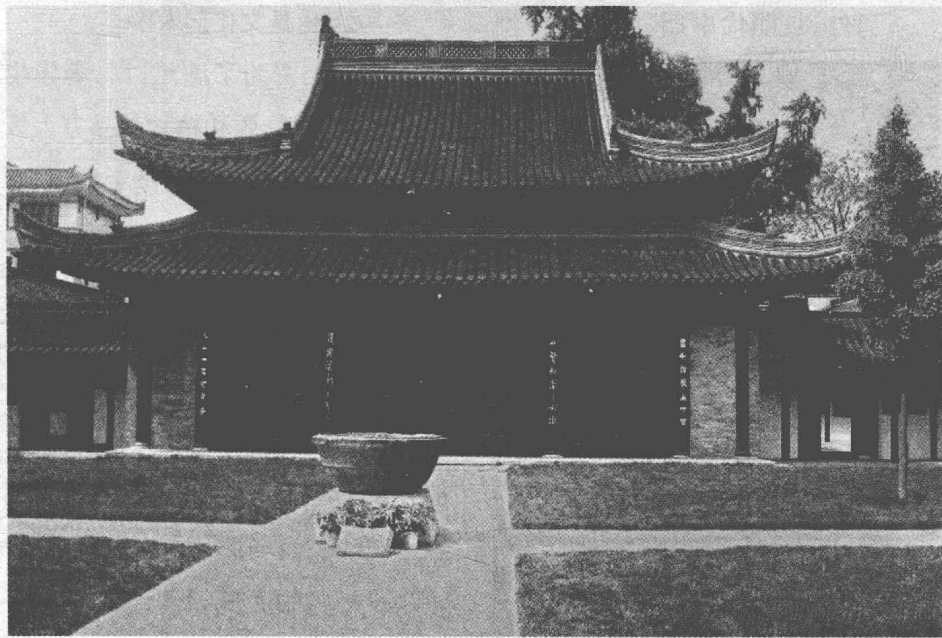
一方面,长期的社会安定使生产力得到了长足的发展,而清朝统治者却在进一步加强皇权,力图用程朱理学来禁锢民众的思想。三朝文字狱之甚,骇人听闻。

另一方面,传统社会的母体中孕育的新经济萌芽,催生了早期启蒙思想,并产生出具有近代性质的中国人文精神。剧坛上的《长生殿》《桃花扇》,文坛上的《红楼梦》《儒林外史》,书画坛上的扬州八怪,都集中体现了这种具有近代性质的中国人文精神。

扬州八怪的出现与当时的特殊文化背景有关。这一时期的统治者,本想用强硬的行政命令来控制民间的思想与文化,但他们很快发觉此路不通,于是被迫允许民间的社会风尚与文化艺术有一定的自由。

扬州因地处商人、士子集中的南方,远离政要、权贵盘踞的北方,文化氛围相对比较宽松,为八怪诸家离经叛道的艺术活动提供了最好的舞台。

扬州八怪的出现又与扬州的商业经济繁荣有关。扬州自隋唐以来,即以经

济繁荣而著称,虽经历代兵祸破坏,但由于地处要冲,交通便利,土地肥沃,物产丰富,战乱之后,总是很快又恢复繁荣。

进入清代,扬州虽惨遭屠城破坏,但经康熙、雍正、乾隆三朝发展,又呈现出繁荣景象,成为我国东南沿海大都会和全国的重要贸易中心。富商大贾,四方云集,尤其以盐业兴盛,富甲东南。

经济的繁荣,也促进了文化艺术事业的兴盛。各地文人名流,汇集扬州。在当地官员的倡导下,文人们经常举办诗文酒会,创作的诗文载誉全国。

另外,从明代中期以后,以扬州

为中心的两淮盐商在国家经济生活中日益占据越来越重要的地位。扬州盐商的养士之风吸引了四方文人前来献技,而扬州盐商的审美趣味也影响了扬州八怪的创作风格。

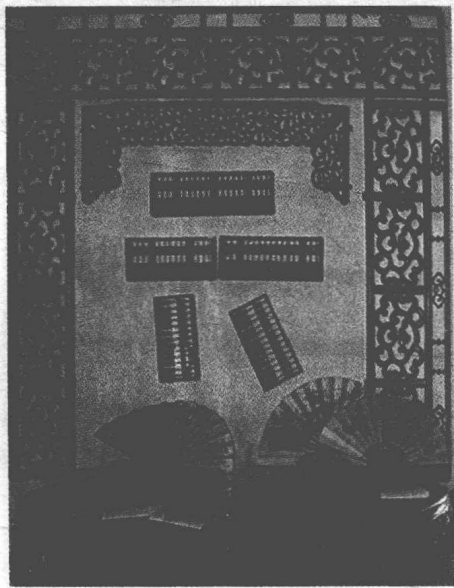
扬州的盐商为八怪的艺术创作提供了经济基础,正如一些学者所指出的那样,两淮盐商对于清代文化的贡献,可以同西欧巨室富豪对文艺复兴的贡献相提并论。

有些盐商,本身就喜欢附庸风雅,对四方名士来扬州者,多延揽接待。扬州因而吸引了全国各地的许多名士,其中有不少诗人、作家、艺术家。所以,当时的扬州,不仅是东南的经济中心,也是文化艺术中心。

富商大贾为了满足自己奢侈生活的需要,对物质和精神产品有大量需求,如精美的工艺品、珍宝珠玉、丽衣美食,在书画方面更是着力搜求。

流风所及,中产之家乃至平民中稍富的,也愿意将书画悬挂室中,以示风雅。对字画的大量需求,吸引了大量的画家。据《扬州画舫录》记载,本地的画家及各地来扬州的画家稍具名气者就有一百数十人之多,其中不少是当时的名家,扬州八怪就是其中比较有名的。

扬州八怪的出现还与扬州的深

扬州八怪纪念馆一景

厚文化传统有关。扬州地处长江之北，淮河之南，东临大海，运河贯穿其中，物产丰富，舟楫便利，人才荟萃，文物昌盛。其书画传统，从三国的皇象、隋朝的展子虔，乃至唐代的李邕、李思训，直至清初的石涛，千余年来，一脉相承。

在扬州民间一直流传着“堂前无字画，不是旧人家”的谚语，足见扬州人对于书画艺术的酷爱与珍视。同时，在八怪生活的时代，扬州的文坛和艺坛上又盛开着诸如博大精深的学术、秀美雅致的园林、古质典雅的

戏曲、玲珑剔透的工艺等人文奇葩。这一切都为扬州八怪书画艺术的生长与成熟提供了肥沃的土壤。

另外，以扬州八怪为代表的扬州画派的作品，无论是取材立意，还是构图用笔，都具有鲜明的个性。这种艺术风格的形成，与当时画坛上的创新潮流和人们审美趣味的变化有着密切的联系。

我国绘画至明末清初因受到保守思想的影响，以临摹照抄为主流，画坛缺乏生气。这一萎靡之风激起有识之士和英才画家的不满，于是在扬

展子虔《游春图》

州便出现了力主创新的大画家石涛。

石涛提出“笔墨当随时代”的口号，宛如空谷足音，震动画坛。石涛的理论和实践拓开扬州一派，稍后，终于孕育出了扬州八怪等一批具有创新精神的画家群体。

显而易见，八怪艺术形成于扬州并不是偶然的。扬州八怪作为文化艺术上的异端，他们也许并不为朝堂所重，甚至遭到艺坛上正统派、守旧派的攻击与嘲讽，但他们的创新精神与艺术成就最终得到了人们的肯定与历史的认可。

皇象书法作品

石涛绘画作品