

文化之美

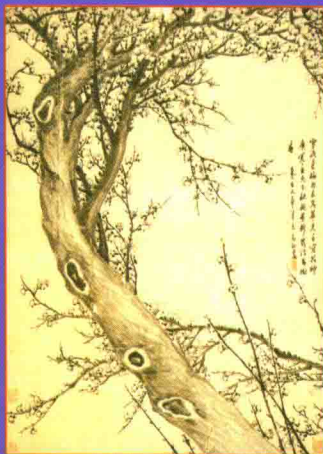
无古无今

扬州八怪绘画

陈秀伶 羽坤 编著

吉林出版集团有限责任公司

文化之美

无古无今

Wugu Wujin

扬州八怪绘画

Yangzhou Baguai Huihua

陈秀伶 羽坤 编著

图书在版编目(CIP)数据

无古无今:扬州八怪绘画/陈秀伶,羽坤编著. -- 长春:吉林出版集团有限责任公司,2011.12
ISBN 978-7-5463-7105-4

I. ①无… II. ①陈… ②羽… III. ①扬州八怪-中国画-绘画评论 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第236094号

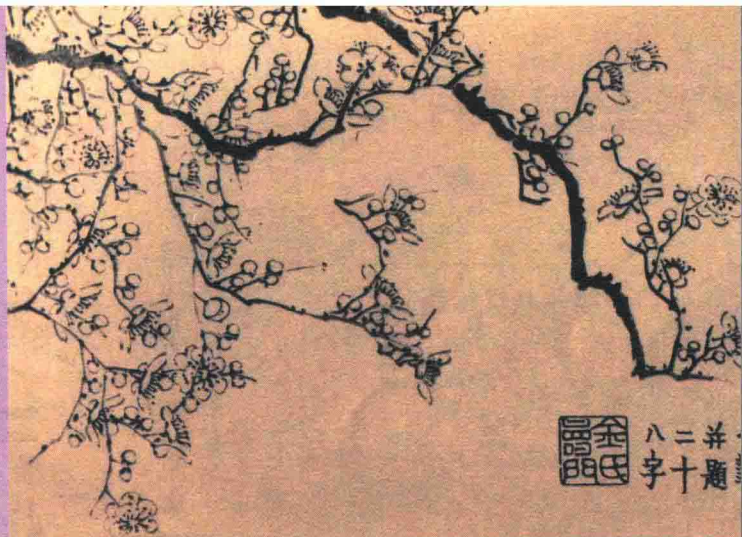
无古无今 扬州八怪绘画

编 著 陈秀伶 羽 坤 策 划 曹 恒
责任编辑 张金一 责任校对 董昕瑜
装帧设计 卢 婷 排 版 四月天工作室
开 本 720mmx1000mm 1/16
字 数 100千字 印 张 9.5
版 次 2013年4月第1版 印 次 2013年4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 0431-85618717
邮 箱 tuzi8818@126.com
印 刷 三河市燕春印务有限公司
书 号 ISBN 978-7-5463-7105-4
定 价 28.00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。

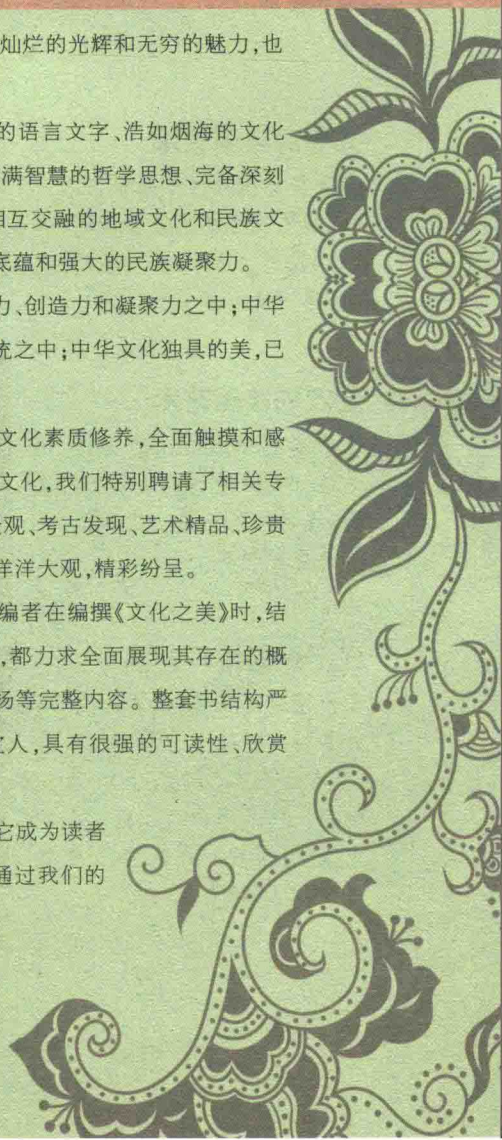
中华文化博大精深,其主要魅力体现在独具特色的语言文字、浩如烟海的文化典籍、名扬世界的科技工艺、异彩纷呈的文学艺术、充满智慧的哲学思想、完备深刻的道德伦理、深具内涵的自然形态,以及各具特色又相互交融的地域文化和民族文化上。所有这些,都充分显示了中华民族厚重的文化底蕴和强大的民族凝聚力。

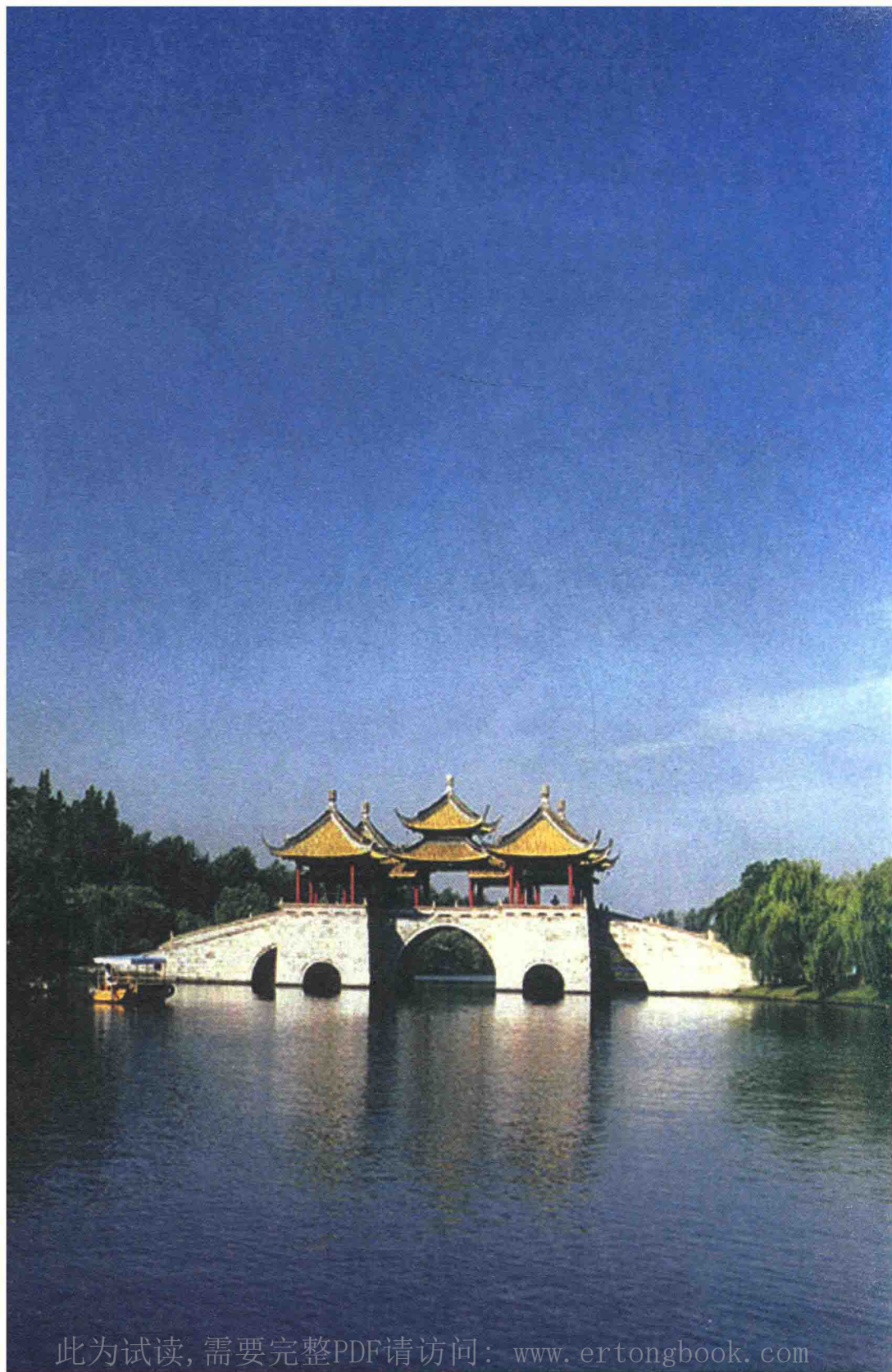
中华文化的力量,已深深熔铸在我们民族的生命力、创造力和凝聚力之中;中华文化的精髓,已深深植根于绵延数千年的优秀文化传统之中;中华文化独具的美,已深深铭刻于我们的心中。

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国文化,我们特别聘请了相关专家、学者编撰了《文化之美》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《文化之美》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《文化之美》更完美地呈现给读者,使它成为读者全面认识中华文化的良好读本。同时,我们也相信,通过我们的努力,《文化之美》必将推动中华文化的弘扬和发展!

目录

001 扬州八怪绘画简介

扬州八怪是一个革新画派，是一个与当时的主流艺术不合拍的艺术群体。他们不是一个正式的团体，大部分也不是扬州人，数目也不是所谓的八个，其中以郑燮、金农、汪士慎较为著名。

013 郑燮的绘画艺术

郑燮是扬州八怪中最著名的人物，是历史上的杰出书画家，扬州八怪的主要代表，他以诗、书、画三绝闻名于世。

039 金农的绘画艺术

金农堪称扬州画派的主将，他的诗、书、画均达到了很高的成就，在我国绘画史上光彩照人，具有重要影响。

081 高翔的绘画艺术

高翔是地道的扬州人。他是著名的画梅圣手，《弹指阁》是其代表作之一。

069 汪士慎的绘画艺术

汪士慎擅画花卉，随意勾点，精妙多姿。精画兰竹，尤擅长画梅，笔致疏落，超然出尘，笔意幽深，气清而神腴，墨淡而趣足，其秀润恬静之致，令人赏心悦目。

089 李鱓的绘画艺术

李鱓可称狂才，他的绘画非常富有个性特色，这也是扬州八怪共有的特色，不过李鱓表现得更加明显。

107 黄慎的绘画艺术

黄慎擅画人物，亦能作山水、花鸟画。黄慎的诗文、狂草书法，绘画被称为“三绝”。其人物画、山水画、花鸟画皆精，书法、诗文亦佳，是扬州八怪中的全才画家之一。

121 李方膺的绘画艺术

作为康乾盛世时期的一名杰出画家，李方膺在历史的长河中泛起一片涟漪，他接前浪启后浪，是跟随时代而有所创新的画家。

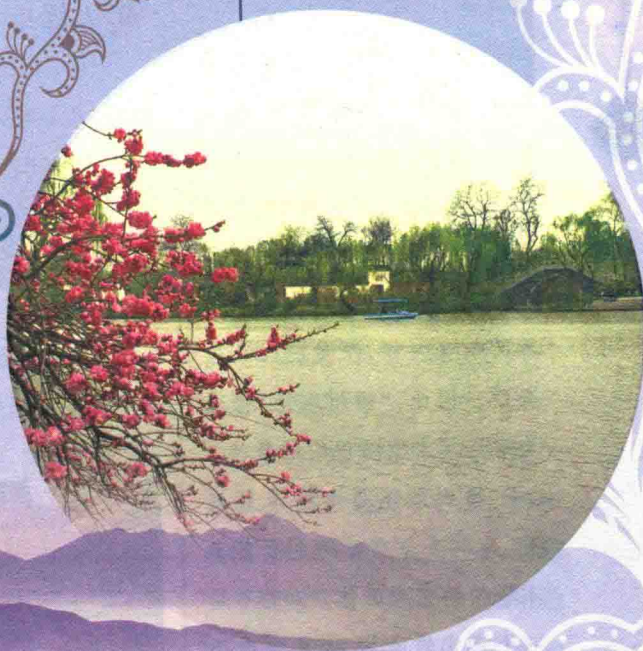
133 罗聘的绘画艺术

罗聘是金农的弟子，他在扬州八怪中辈分最小，但见识却不浅，落笔之处尽显卓尔不群之姿。

扬州八怪绘画

简介

●扬州八怪纪念馆

扬州八怪是清朝中期活动于扬州地区的一批书画家的总称。

扬州八怪作画时不是墨守成规，而是离经叛道，奇奇怪怪，再加上他们大都个性很强，孤傲清高，行为狂放，所以被当时所谓的正统画派蔑称为“丑八怪”。然而，他们的怪异又入情入理，深受广大百姓喜爱。因此，“扬州八怪”也成为后世艺术家对他们的敬称。

扬州八怪是一个革新画派，是一个与当时的主流艺术不合拍的艺术群体。他们不是一个正式的团体，大部分也不是扬州人，数目也不是所谓的

八个，其中以郑燮、金农、汪士慎较为著名。

八怪排名

扬州八怪的名字，最早出现在《瓻钵罗室书画过目考》中，此书的作者为李玉棻，写

●扬州八怪纪念馆

于光绪二十三年(1897年)。此人精于绘画创作,而且对画史非常熟悉。他提出的扬州八怪名单是汪士慎、黄慎、金农、高翔、李鱓、郑燮、李方膺、罗聘。

此后对扬州八怪的提名又出现了很多不同版本。如汪鋈在《扬州画苑录》里提出的名单是黄慎、金农、李鱓、郑

派的继承而言,这是无懈可击的。还有人认为,“八”字在这里不是一个确切的数字概念。因为在当时扬州聚集了一批画家,他们开创了一种全新的画风,由于人们少见,所以称之为“怪”。贬者则含有“丑八怪”的意思,褒者则去掉“丑”字,称之为“八怪”。好事者为

扬州八怪塑像

燮、李方膺、高凤翰、边寿民、杨法,也有的说是汪士慎、黄慎、金农、高凤翰、闵贞、李鱓、郑燮、罗聘,还有人认为陈撰、华岳也在其中。

一些美术史学者和博物馆工作者认为,扬州八怪应改为扬州八怪画派。若从艺术流

了说明其为“八”,就找出八人,定为“八怪”。

总之,关于扬州八怪的说法各异,长期以来没有定论。扬州八怪究竟是确切的八个人,还是一个超过八个人的群体?如果是八个人,到底是哪八个人?这一切至今还是个谜。目前学界较为

认可的是李玉棻提出的八个人。

形成背景

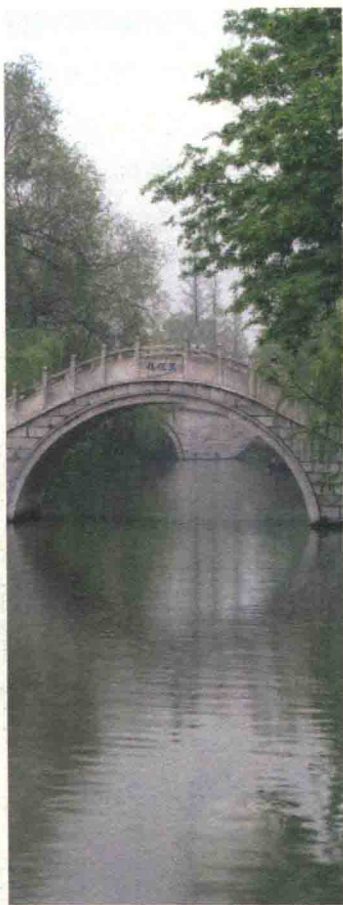
扬州自隋唐以来,即以经济繁荣而著称,虽经历代兵祸破坏,但由于地处要冲,交通便利,土地肥沃,物产丰富,战乱之后,总是很快又恢复繁荣。进入清代,虽惨遭十日屠城破坏,但经康熙、雍正、乾隆三朝发展,又呈现出繁荣景象,成为我国东南沿海一大都会和全国的重要贸易中心。

富商大贾,四方云集,尤

扬州瘦西湖

其以盐业兴盛,富甲东南。经济的繁荣,也促进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,经常举办诗文酒会,诗文创作,享誉全国。有些盐商,堪称豪富,本身亦附庸风雅,对四方名士来扬州者,多延揽接

扬州美景

待,因而吸引了全国各地的许多名士来到扬州,其中有不少诗人、作家、艺术家。所以,当时的扬州,不仅是全国东南部的经济中心,也是全国的文化艺术中心。

富商大贾为了满足自己奢侈的生活,对物质和精神产品都有大量的需求,如精美的工艺品、珍宝珠玉、鲜衣美食

等，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有者，亦求书画悬之室中，以示风雅，民谚有“家中无字画，不是旧人家”之说。

对字画的大量需求，吸引和产生了大量的画家。据《扬州画舫录》记载，扬州本地及全国各地来扬州的画家稍具名气者就有 100 多人，其中不少是当时的名家，扬州八怪也在其中。

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旨趣的变化有着密切的关系。

中国绘画至明末清初时受到保守思想的笼围，以临摹照抄为主流，画坛缺乏生气。

扬州八怪纪念馆

扬州八怪纪念馆字画展和雕塑

这一萎靡之风激起有识之士和英才画家的不满，于是扬州便出现了力主创新的大画家石涛。石涛提出的“笔墨当随时代”、“无法而法”的口号，宛如空谷足音，震动画坛。在他的理论和实践的影响下，清代最终孕育出了扬州八怪等一批具有创新精神的画家群体。

“怪”在哪里

扬州八怪究竟“怪”在哪里，说法不一。但是他们给人印象最深的还是他们特立独行的个性和不落俗套的作品。

身世坎坷

有人认为扬州八怪为人怪，从实际看，并不如此。八怪本身，经历坎坷，他们有着不平之气，有无限激愤之情，对贫民阶层深表同情。他们凭着知识分子的敏锐洞察力和善良的同情心，对丑恶的事物和

人加以抨击，或编著于诗文，或表诸书画。

这类事在我国历史上虽不少见，但也不多见，人们以“怪”来看待，也就很自然了。从他们的日常行为来看，这些

“怪”是没有道理的，现在只有通过他们的作品加以研究了。

立意新奇

扬州八怪不愿走别人已开创的道路，而是要另辟蹊径。他们要创造出“掀天揭地之文，震

扬州八怪纪念馆石碑

画家并没有像晋代文人那样放纵、装痴作怪或哭笑无常。他们和官员名士交流，参加诗文酒会，行为规范都没有超出当时礼教的范围。所以，根据他们的生活行为来认定他们

惊雷雨之字，呵神骂鬼之谈，无古无今之画”来自立门户，就是要不同于古人，不追随时俗，独创风格。他们的作品有违人们的欣赏习惯，人们觉得新奇，也就感到有些“怪”了。正如郑燮

●扬州八怪纪念馆一景

自己所说：“下笔别自成一家，长于诗文。”

这些画家在生活上大都历经坎坷，最后走上了以卖画为生的道路。他们虽然卖画，却是以画寄情，在书画艺术上

有更高的追求，不愿流入一般画工的行列。

他们的学识、经历、艺术修养、深厚功力和立意创新的艺术追求，已不同于一般画工，达到了立意新、构图新、技法新的境界。

技法创新

我国绘画历史悠久，源远流长，其中文人画自唐宋兴盛起来，逐步丰富发展，形成一套完整的理论体系，留下大量的作品，这是我国绘画史上的骄傲。

明清以来，我国各地出现了众多的画派，这些画派各具特色，争雄于画坛。其中，影响最大的莫过于以“四王”为首的虞山画派、娄东画派，而在

●扬州八怪纪念馆字画展

007

汪鋈

汪鋈，字研山，江苏人。与张春蕃同师李馨门。工诗，善山水花卉，兼能写真，精于金石研究。作品有《扬州景物图册》、《岁朝清供图》、《梅花图》等。

石涛绘画作品

008

扬州则形成了以金农、郑燮为首的“扬州八怪”。这些画家都继承和发扬了我国的绘画传统，但他们对于继承传统和创作方法有着不同的见解。

虞山、娄东等画派，讲求临摹学习古人，以遵守古法为原则，以力振古法为己任，并以“正宗”自命。他们的创作方法，如正宗画家王珣所说，作画要“以元人笔直墨，运宋人丘壑，而泽以唐人气韵，乃为大成”。他们跟在古人后面，亦步亦趋，作品多为仿古代名家之作，形成一种僵化的局面，

束缚了画家的手脚。

扬州八怪诸家也尊重传统，但他们与“正宗”画派不同。他们继承了石涛、徐渭、朱耷等人的创作方法，“师其意不在迹象间”，不死守临摹古法。如郑燮推崇石涛，他向石涛学习，也“学一半，撇一半，未尝全学”。

石涛对扬州八怪艺术风格的形成有重要影响。他提出“师造化”“用我法”，反对“泥古不化”，要求画家到大自然中去搜集创作素材，强调作品要有强烈的个性。他认为：“古

人须眉，不能生我之面目；古人肺腑，不能入我之腹肠。我自发我之肺腑，揭我之须眉。”

石涛的绘画思想，为扬州八怪的出现奠定了理论基础，

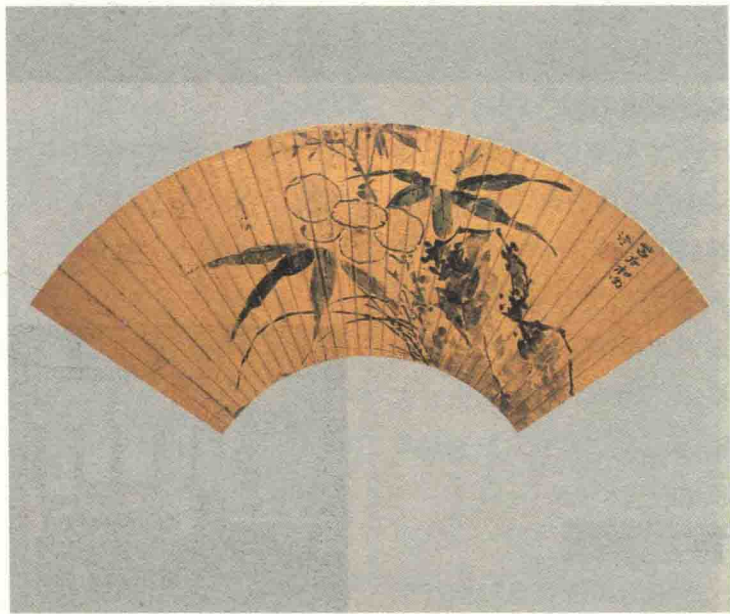
石涛字画

并为扬州八怪在实践中加以运用。扬州八怪从大自然中发掘灵感，从生活中寻找题材，下笔自成一派，不愿与人相

同，这在当时是使人耳目一新的。

扬州八怪绘画取材大都为花鸟，以写意的形式加以表现。他们在创作中重视个性，力求创新，不同程度地突破传统美学规范，并带有某些反传统的意义，作品具有较强的主观色彩。这些作品在当时并不能够被人们完全理解，甚至被视为左道旁门而受到非议。其实，正是这些画家开创了画坛的新局面，为花鸟画的发展拓宽了道路。

人们常常把自己少见的东西视为怪异之物，因而对扬

石涛扇面《苦瓜和尚》

州八怪那种抒发自己心灵、纵横驰骋的作品感到新奇,称之为“怪”。也有一些习惯于遵循传统的画家,认为扬州八怪的画超出了法度,就对扬州八怪加以贬抑,说他们是偏师,属于旁门左道,说他们“示崭新

奉承等作风深恶痛绝。八人中除郑燮、李鱓、李方膺做过小小的知县外,其他人均一生以战国时期的鲁连和春秋时期的介之推为楷模,至死不愿做官。就是做过官的郑燮也与常官不同。他到山东上任时,首

扬州八怪纪念馆字画展

于一时,只盛行于百里”。赞赏者则夸他们的作品用笔奔放,挥洒自如,不受成法和古法的束缚,打破当时画坛的僵化局面,给中国绘画带来了新的生机,影响和哺育了后来像赵之谦、吴昌硕、齐白石、徐悲鸿等卓越的艺术大师。

特立独行

扬州八怪对当时盛行于官场的卑污、奸恶、趋炎附势、

先在旧官衙墙壁上挖了百十个孔,通到街上,说是“出前官恶俗气”,表示要为官清廉。

扬州八怪生活比较清苦,

扬州八怪纪念馆字画展