

中国书法家全集

金农

金农

通曲分詩北禪
人中身酒里室
目海肆法象諱
之肉應法象諱
咸獻莫承席
以鼎州紛西
不錯園

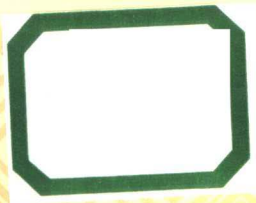
金农

(1687—1763年)

字寿门、司农、吉金，号冬心，别号稽留山民、曲江外

史等。浙江仁和(今杭州市)人。终身不仕，嗜古好学，诗、文、金石、书画，无所不通。中年以后客居扬州，鬻书画以自给，为『扬州八怪』之一。书学汉魏，楷多隶意，隶以朴厚见长，尝自创『漆书』，尤具别格。凡古书画过目即辨真伪。

中国书法家全集◎金农

金农

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

金农 / (清) 金农书; 范正红著. —石家庄: 河北教育出版社, 2003. 6

(中国书法家全集)

ISBN 7-5434-4930-7

I. 金... II. ①金... ②范... III. ①汉字—法书—中国—清代②汉字—法书—鉴赏—中国—清代③金农 (1687~1763)—生平事迹 IV. J292.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 083201 号

顾问	王朝闻	徐邦达	黄苗子
	沈 鹏	欧阳中石	
编委会主任	王亚民		
编 委	薛永年	刘正成	王 镛 朱关田
	李 一	刘守安	王亚民 倪文东
	张振国	张子康	刘 峥

中国书法家全集 金 农

范正红 著

出版发行	河北教育出版社
特约编辑	朱培尔
文字总监	郑一奇
责任编辑	张子康 孔维珉
封面设计	张志伟
版式设计	郑子杰
出 品	北京颂雅风文化艺术中心
制 作	邱丽丽
制 版	时尚兴裕印刷制版有限公司
印 刷	深圳(宝安)新兴印刷有限公司
开 本	787 × 1092 1/32 8.25印张
出版日期	二〇〇三年六月第一版 第一次印刷
书 号	ISBN 7-5434-4930-7/J · 396
定 价	48 元

金农 (1687—1763年)，字寿门、司农、吉金，号冬心，别号稽留山民、曲江外史等。浙江仁和(今杭州市)人。终身不仕，嗜古好学，诗、文、金石、书画，无所不通。中年以后客居扬州，鬻书画以自给，为“扬州八怪”之一。书学汉魏，楷多隶意，隶以朴厚见长，尝自创“漆书”，尤具别格。凡古书画过目即辨真伪。

ISBN 7-5434-4930-7

9 787543 449305 >

ISBN 7-5434-4930-7

J · 396 定价：48.00元

前言

从汉字诞生起，便有了中国书法。人类一开始即按照美的法则创造世界，古老的甲骨文、青铜器铭文以其特殊的物质条件与笔法结构，留下了后世不可企及的美。后来者对书法美的追求有了“自觉”的性质，在书法中注入了前人没有的艺术因素，但并不总是如通常所说的那种“不断超越”，更不是也不可能全面的超越。

每个时代的书法，相对于前代与后代都各有特色，有其不可替代的特点，汇成历史发展的长河。研究书法的历史不能不研究书法本体的历史，书法是一种独特的艺术语言，文字及其演变对书法是第一推动力。中国书法以线条构成方块形，结构大体上从繁到简，笔法从相对单一到多变，章法从相对静止增加了运动繁富。无论真书、行草，开初都以实用为目的，然而也无不伴随着艺术，尽管追求的程度和意向有很大区别。书法本体受约于书法的创造者与接受者共同形成的一股合力，受约于书法发展的大环境——特别是文化环境给予的影响力。书法本体是书法赖以存在和发展的最为本质的力量。

书法家顺应书法本体的力量，是书法历史发展中最具能动力量的，最活跃、最积极的因素。那些被尊为划时代大师的人物，他们的意义在于开创新的风气，新的流派，给人以不同寻常的审美观念。他们的杰出成就不仅在于承续了传统的精粹，更在此基础上创造出涵盖时代，启示后人的理念。一部书法史，如果没有张芝、钟繇、王羲之、王献之、颜真卿、苏轼、黄庭坚等杰出人物，必定黯然失色，无从写起。书法史在相当程度上也可以说是书法家的历史。而在秦汉以前的篆隶时代，书法从总体而言还没有成为文人的专业，还有大量的民间书法，也没有留下作者名姓，他们是书法史上的无名英雄，对推动书法发展起着深层的铺垫作用。忽视书法史上“无名英雄”的作用，也就是没有充分理解书法本体力量，没有充分认识书法的广泛的群众性。

但是留下姓名的杰出人物毕竟伟大。杰出人物顺应历史又开拓历史。艺术失去个性，即无所谓共性。没有杰出人物的创造，便谈不上时代风格的高

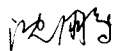
扬。任何时候不存在抽象的、不可触摸的“书法”，“书法”通过书法家获得定在。而书法家的定在，又贴附着作品。杰出书法家的众多作品是无不具有个性的。王羲之的《兰亭序》与《丧乱帖》、《姨母帖》，颜真卿的《多宝塔》、《家庙碑》与《祭侄稿》，各因其个性而汇合成书法家不平凡的特殊性。对大书法家的研究要深入到书家多样的风格及其演变的历史，从客观到微观，从纵剖面到横断面。

每件有代表性的杰出作品，都是艺术家全部文化素养与人格的一种折射。扩而言之，必定是时代性格的某种折射，综观杰出艺术家的一生，这种折射就更显示多棱角、多色调。所以研究一个书法大家、一件杰作，就要置于特定的时代环境中，寻找轨迹，确定坐标；看比前代与当代人增加了一些什么，也要看比前人、当代人甚至他本人减少了一些什么，以及对后世产生何种影响力，包括积极的与消极的两个方面。书法家的形象塑造，是全部社会与历史在发展形成的，并且还在继续。

由于书法艺术自身的特点，历来评价书法，时常使用过分抽象的、不确定的词语。这一点，甚至可以说同中国语言习惯中的模糊性有着关联，但是也同中国书法的抽象性分不开。再是历来的书法史在谈到某家某派时，偏重师承关系；谈师承是必要的，但有时失于简单化，陷入线性思维的模式。就其现实意义来说，不免束缚创造意识。如何多角度、多方位地研究艺术家及其作品，我们应当做得比古人更好些。我们要把特定书法家的全部活动看做是社会本质与书法本体的一个显现。

当代书法进入了历史上前所未有的局面。一方面是物质条件改变了书法赖以存在的书写条件，另一方面，书法在有限范围内呈现繁荣，倔强地生存。我们的立场无疑要做书法繁荣的促进派。当代书法在面向时代与开拓未来的困境中从理论与历史研究寻求启发。这就必然赋予书法史以当代的性质。它不是任意改造历史，而是由既往的历史总结规律，探求新的生命、新的活力。

基于以上所述，我们要感谢《中国书法家全集》的策划者、编著者和出版者，是他们顺应时代要求，启动着一项大有裨益的工程。

目 录

第一章 生平传略

— 1 —

第二章 书艺论评

— 89 —

书法 / 89

金农书法艺术的分期 / 94

金农的诗与画 / 210

第三章 作品分析

— 241 —

第四章 论艺摘选

—245—

论艺摘录 / 245

各家评论摘录 / 250

附录

—253—

常用印章 / 253

年表 / 257

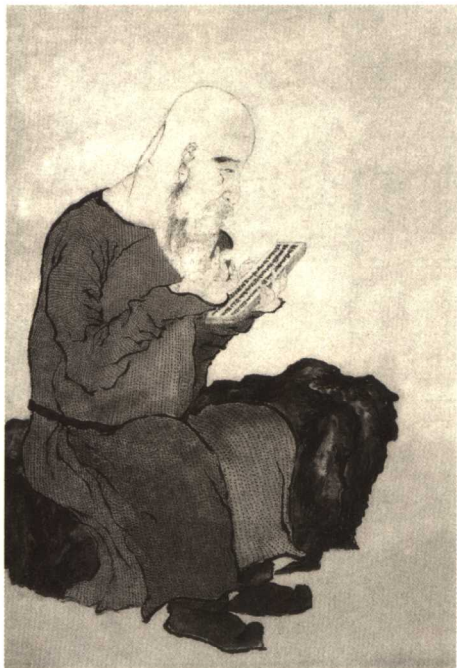
主要传世作品目录 / 264

主要参考书目 / 270

释文 / 271

第一章 生平传略

金农，清康熙二十六年(丁卯，公元1687年)出生于浙江仁和(今杭州)钱塘江畔。初名司农，字寿田；39岁后，更名为农，更字为寿门。金农一生所署之斋馆别号众多，有冬心先生、江湖听雨翁、古泉居士、纸裘老生、耻春亭翁、寿道士、三朝老民、金吉金、苏伐罗吉苏伐罗、心出家庵粥饭僧、如来最小弟、曲江外

01

金农像 罗聘绘
113.7×59.3cm

史、稽留山民、龙棱仙客、金牛湖诗老、惜花人、昔邪居士、枯梅庵主、仙坛扫花人、松长者、金二十六郎、竹泉、莲居士、百二砚田富翁等等。历康熙、雍正、乾隆三代，终生布衣。乾隆二十八年(癸未，公元1763年)77岁，客死扬州。

楔子——金农的时代与扬州的书画

金农生长在风景如画的西湖之滨、钱塘江畔，这得天独厚的的一方佳山水，滋养了他卓然的艺术才思与灵性。但时代造就的金农却与扬州有着难以割舍的联系，扬州是金农艺术事业取得辉煌成就的沃土。金农一生漫游天下，他选择了扬州作为他的基地。他也选择了扬州作为他生命的最终归宿。

年轻的金农，恃诗才而漫游四方，除其本性所好，一个重要的动机那就是“期有所遇”，而有所进取。然而，他终不得“所遇”。时世的波澜将他不由自主地逼迫到了他原本“岂肯同葱同蒜，去卖街头”^①的境地，不得已之中却将其才情、性灵一寓于书画，使之成为乞米的手段。就是在这非其情愿之中，最终铸就了一位难得的杰出书画家，“扬州八怪”的主将——金农。

金农的书画有着极其鲜明的风格特征，这是时代造就了他，也是扬州造就了他。

清王朝一统中国的局面，有其客观的社会因素，其中也有借助李自成农民起义的偶然性，加之其为少数民族政权，初定之时，时局多有动荡，直至康熙继位多年，清王朝方从构筑基业初期的纷繁斗争中走向稳定。其间平定三藩，收复台湾，平定准噶尔、西藏、青海，取得了一系列的胜利，国力日趋强盛。至17世纪后期，国家稳固，经济得到繁荣，呈现出难得的社会环境。“清代的政绩，以康、雍、乾三朝为最可观，自康熙元年至乾隆六十年(公元1662年至公元1795年)凡一百三十余年，可算是大清国的黄金时代”^②而且在“诸种政绩之中，尤以提倡文化为值得注意。”^③在这样一个历史时期，商业的发展更加突出，明末所表现出的资本化的一些特征更具壮大。作坊、工商业不断发展，商业性活动在城市中开始繁茂，人们的思想较之以往漫长的封建社会也发生了大的变化，特别是在变化了生产方式的都市之中。同样，人们的艺术观、审美观也都发生着巨大的变化，特别是江浙一带，都市化了的都市，在商业浪潮的冲击下，其间的艺术创作动机自然也深受影响。金农的一生恰恰是在清朝的“黄金时代”的中间，相对于整个漫长的封建社会而言，较好的社会环境，新异的商业化时风，为金农一生的游历，和晚年寄居扬州以书画为生，提供了客观的大前提与背景。

① 《冬心先生自度曲·秋兰词》，《扬州八怪诗文集》247页，江苏美术出版社，1996年11月版。

② 周谷城：《中国通史》下，288页，上海人民出版社，1981年版。

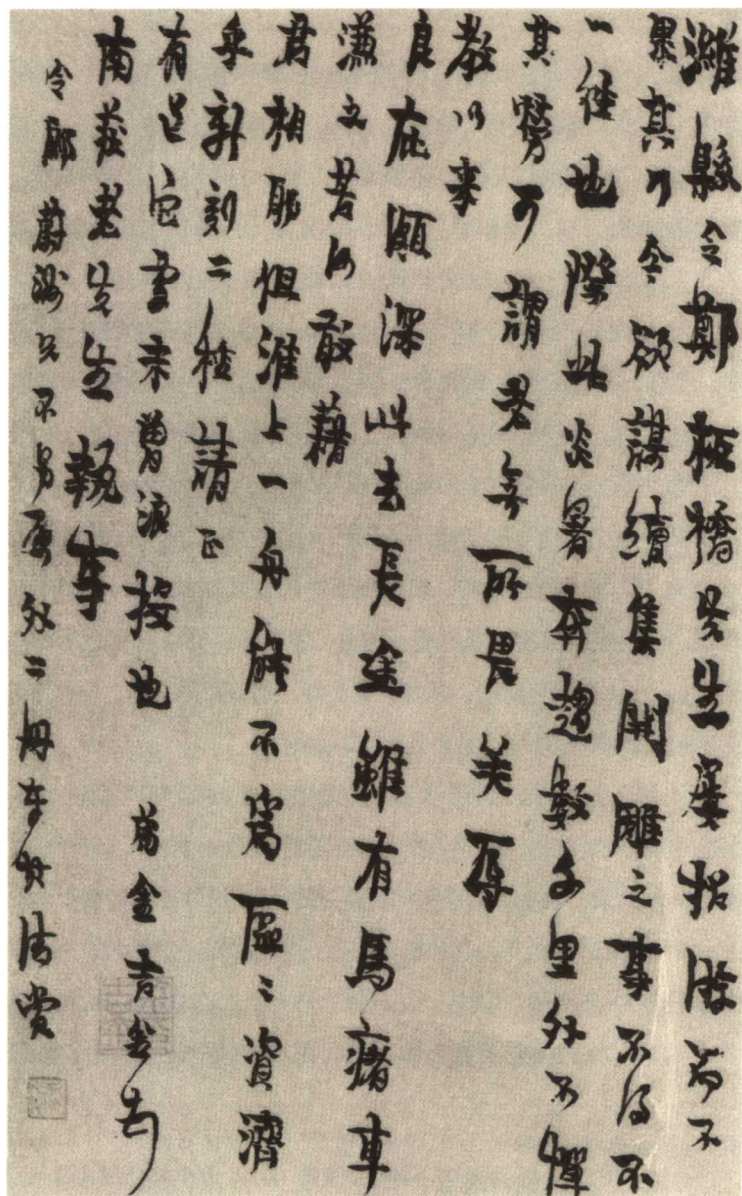
③ 同上。

扬州有着悠久的历史，自春秋吴王夫差筑邗城以来，声名溢远，隋朝以后，随着运河的凿通，扬州的地理位置更见重要，其位于运河与长江的交汇之处，成为中国古代水路交通最为重要的枢纽之一。特别是明、清两朝，扬州成为两淮盐运、漕运的中心，商贾云集，有东南第一大都会之称。虽然在清朝统一中国的过程中，扬州城曾经受了一场惨烈的屠戮，著名的志士史可法在此劫难之中殉身。然而，至康熙中叶，扬州不仅恢复了昔日的风光，而且日渐繁荣昌盛。当时的孔尚任来到扬州，对其繁华的景象多有吟诵，其诗句道：“东南繁华扬州起，水陆物力盛罗绮”。^①在扬州每年有数百万石的漕米从江南运往京师，数百万引^②的海盐转运到全国各地，两淮盐运司就设在扬州。因而，各地的名商巨贾纷至沓来，特别是安徽、山西的盐商成为左右扬州经济的主要力量。商贾的迅速豪富，带来了聚集性的大肆挥霍消费。这又吸引了众多的商业和手工业者的聚集。在扬州商贾中，占有主导地位徽商，有着浓重的地域传统而形成的特色。其中“贾而好儒”是非常鲜明的一点。因而，在扬州物华繁盛，“家家住青翠城围，处处是烟波楼阁”的纸醉金迷中，却仍不乏“雅好诗书”的风尚。扬州的盐商、巨贾以重金兴建书院也成一时之风。梅花书院、敬亭书院、安定书院、广陵书院等等，纷纷而起。各书院则又聘请众多知名有道之士充任教席，四面八方的文人雅士云集于此。同时，扬州的书籍雕版印刷事业随之空前发达，大批精美的书籍应运而生。在这样的环境之下，众多的书画人才也寄居于扬州。因此，扬州不但是东南的经济中心，也成为了清朝“黄金时期”的一个重要的文化中心、艺术中心。

此时的扬州，豪贾、盐商们竞相扩建宅第、园林，这首先是为进一步满足其奢靡生活的所需，同时也在客观上成了其广招文人雅士聚集的场所。“文人书画家这吟诗、作画、写生、研讨以及观摩。

① 《孔尚任诗文集·湖海集》13页，有事维扬诸开府大僚招搆观剧，1962年8月，上海古籍出版社。

② 清初，定为每引200斤。

03
与美南庄札
30 × 19.5cm
1752年

历代名迹等，经常集于园中。”^①对于扬州的宅第、馆园之盛，沈复在其《浮生六记·浪游记快》中曾有生动的描述：“平山堂离城三四里，行其途八九里，虽全是人工，而奇思幻想，点缀天然，即阆苑瑶池，琼楼玉宇，谅不过如此。其妙处，在十余家之园亭，合而

① 薛锋：《扬州八怪年谱》前言5页，江苏美术出版社，1990年7月。

为一，联络至山，气势俱贯^①”沈氏又有诗句，正所谓“两堤花柳全依水，一路楼台直到山”。著名的园宅如程南陂的“筱园”，郑侠如的“休园”，陈敬斋的“梅庄”；以及“九峰园”、“抱山堂”、“东园”等等。各园的主人经常邀请文人、雅士，书画名家举行雅集。特别是扬州二马，马曰琯、^②马曰璐^③兄弟的小玲珑山馆，更是金农等“扬州八怪”诸人时常聚集，以诗酒、书画相唱和的地方。从我们今天所能了解的，当年在扬州生活过的著名书画家的经历、家世、交往，以及所能见到的书画作品、书画题跋、诗文著述中可以清楚地看到，他们均与扬州的商人，特别是扬州的两淮盐商，有着非常密切的关系。扬州突出的商业“气候”无形之中也“感染”了在康熙中期至乾隆年间活跃于扬州的一批书画家。他们在其创作中凸现出了突出的艺术风貌，其中杰出的代表人物如金农、李鱓、高凤翰、汪士慎、郑燮、李方膺、闵贞、罗聘等。被后人称之为“扬州八怪”。他们相互酬唱，多为终生友好，或亦师徒之情。一扫“文人相轻”的传统劣习，成为艺苑文坛的佳话。

从书法艺术发展的历史来看，由明向清的过渡时期，也是书法发展变化的一个转折时期，清初的书法风貌当是还处于书风大变的“前夜”。其社会的书法主流仍是明代董其昌的风范。康熙帝尤钟情于“董”书，大力举倡之，其流行之势更为炽烈。这一时期一些著名的书法家如姜宸英、^④陈奕禧、^⑤沈筌、^⑥汪士铤^⑦乃至金农的恩师何焯，^⑧都堪称董其昌一脉的典型代表人物。他们在当时的主流社会中影响甚

① 《浮生六记·秋灯琐忆》78页，作家出版社，1995年12月版。

② 马曰琯：(1688~1755)字秋玉，号蠲谷，盐商，诗人，著有《沙河逸老诗集》、《蠲谷词》。

③ 马曰璐：(1701~1761)马曰琯弟，字佩兮号半查，与其兄并称“扬州二马”工诗，有《南斋集》。

④ 姜宸英：(1628~1699)浙江慈溪人。字西溟，号湛园，康熙丁丑探花，工诗文善书法。与陈奕禧，汪士铤，何焯并称四人书家。

⑤ 陈奕禧：(1648~1709)浙江海宁人，字六谦，号香泉，工诗，以书法名世。

⑥ 沈筌：(1624~1684)江苏华亭人，字贞蕤，号绎堂。顺治进士，以书法名世。

⑦ 汪士铤：(1658~1723)江苏长洲(今苏州)人，字文升，号退谷，康熙进士，工诗、古文、尤善书法。

⑧ 何焯：(1661~1723)，字貺瞻，号义门，江苏长洲人，康熙进士，长于考证、工诗文、善书，享誉当朝。

大。然而，扬州的书法，在清初至乾隆之际，以其特有的环境，似并不受社会主流书风的左右，其在繁荣的商品经济的潮流中，人们的审美方向和需求与传统的“正统”观念产生了大的差异。扬州书坛从清初开始就呈现出时尚与标新的特征。清际扬州影响深远的书家最早当推郑簠。而郑簠则是力避董其昌书风笼罩的一个典范，其书不趋帖学而以汉代碑版为本，以工隶书为能事，取得了很高的成就，也为清代扬州书坛开启了一代新风。石涛上人、程邃客寓扬州，使扬州的书法与以“董”为宗的主流书风形成了鲜明的对比，隶书之风在扬州遂有不断扩大之势。扬州的盐商嗜好文雅之风使之大多收集大量的金石碑版。他们多于碑刻欣赏之际具有较高的眼界，而在书法创作中，书家即趋于扬州自身的欣赏风尚，更具开拓精神，形成了一个以隶书为契入点而诸体皆不拘时流和成法的群体。如扬州八怪中的金农、高凤翰、汪士慎、郑燮等等，他们的艺术造诣均达到了相当高的水平，在中国书法史上写下了重重的一笔。“碑学”的创立是书法艺术中重大的体系确立，这自然是和阮元、包世臣等在“碑学”理论上的开启有着直接的关系。但我们同样应该关注的是，在“碑学”理论确立之前，扬州书坛上，郑簠、金农等杰出的书法家在“碑”的创作上所取得的丰硕实践成果。

扬州的书坛，在金农的时代呈现出一种自由而少羁绊的创作氛围，书法家得以在自己人生感悟的灵感中充分发挥艺术的创造空间。因而，当我们深入了解此时的扬州，也就不难理解金农漆书的产生、郑板桥六分半书的形成了。

金农在清朝相对最为安逸的环境中，客观上把握住了艺术的历史脉搏，以其深厚的学识，聪慧的诗才，广博的阅历，投入到了其书、其画的创作中去。最终成就了他这样一位彪炳千秋的书画异杰。

一、诗名英发得早岁 学识臻深伴金石

金农生于“以湖山胜”的杭州，康熙二十六年（1691）的时候，社会的大势早已由动荡不定沉静出一派安详来，这给原本就美丽多姿的

專賢畫馬世不多。見趙魏公其
 蹟尚在入。間儲藏宗。此皆是粉紅
 長卷馬之。驕。我。不。十。自。八。五。
 百。成。初。陰。晚。途。氣。底。深。塵。昔。年
 斜。照。圓。和。交。嘶。相。嚙。之。狀。也。上。其
 驤。驎。駒。未。有。貌。及。楊。小。美。里。者。予
 非。專。所。愛。其。如。驢。何。然。圖。之。昂
 首。不。潤。似。柴。罕。逢。一。詩。小。寄
 大。懷。詩。曰。老。去。風。沙。行。路。難
 芳。年。夢。鐫。子。雲。端。紅。鬃。上。難
 雖。鞍。損。不。占。人。騎。更。如。看。

奉和德州先生江氏水南花墅

赏芍药诗原韵四首

名花主者惜依期，别有含羞一种
 愁偏是倚窗多。露白朝来犹未
 月，娇红犹紫笑千枝。群芳交谢
 出芳园，倚竹小窗出胜地。教
 年恨未共追还，不数刘宗文
 客。松凡佳人强效公狂，须知
 月榭不消多。一瞬判袂飞花
 年：岁三作款，直身立花间，
 来。相倚双亲，新诗直到海
 东头。