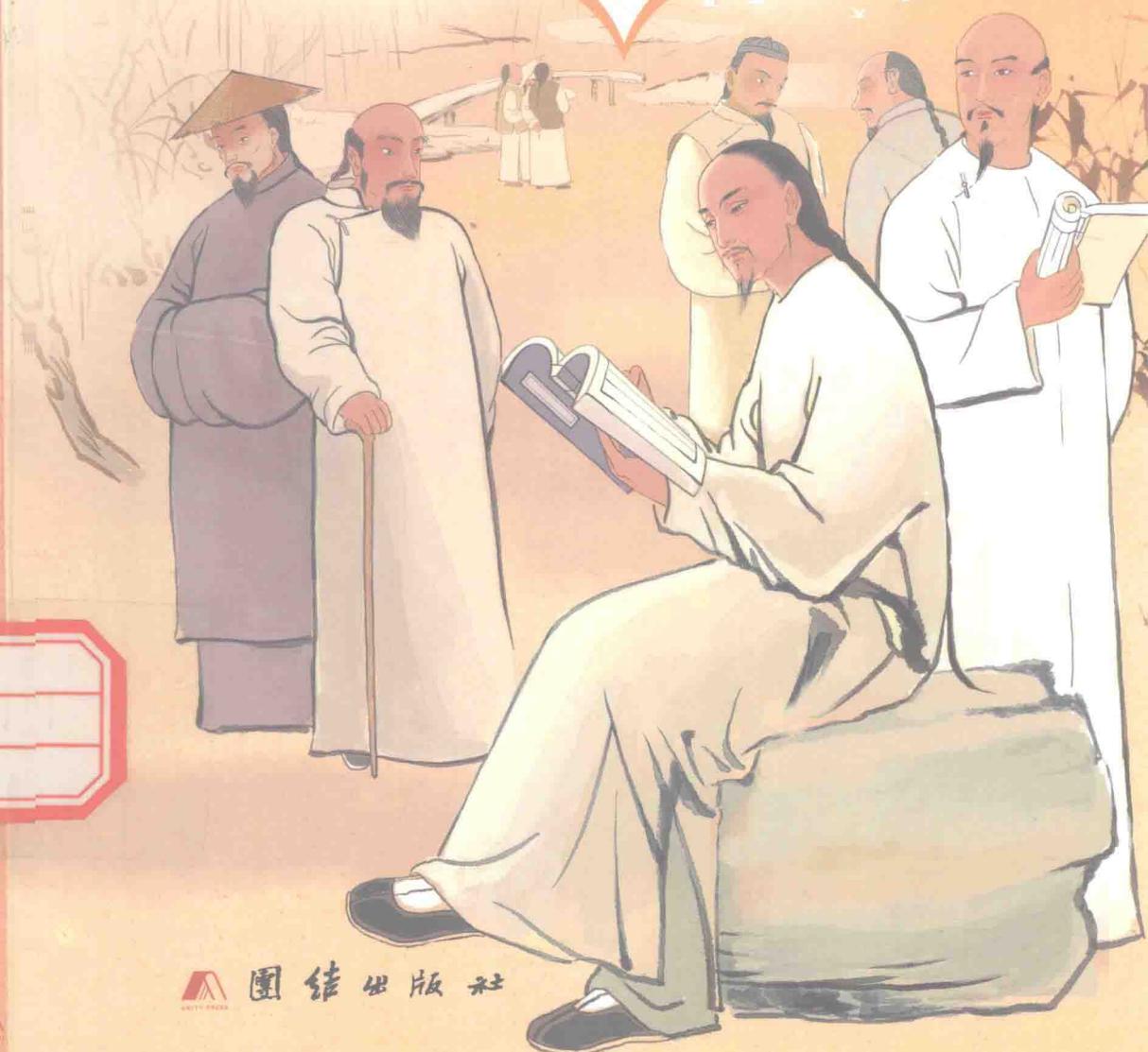


中国古代文艺小讲堂

扬州八怪

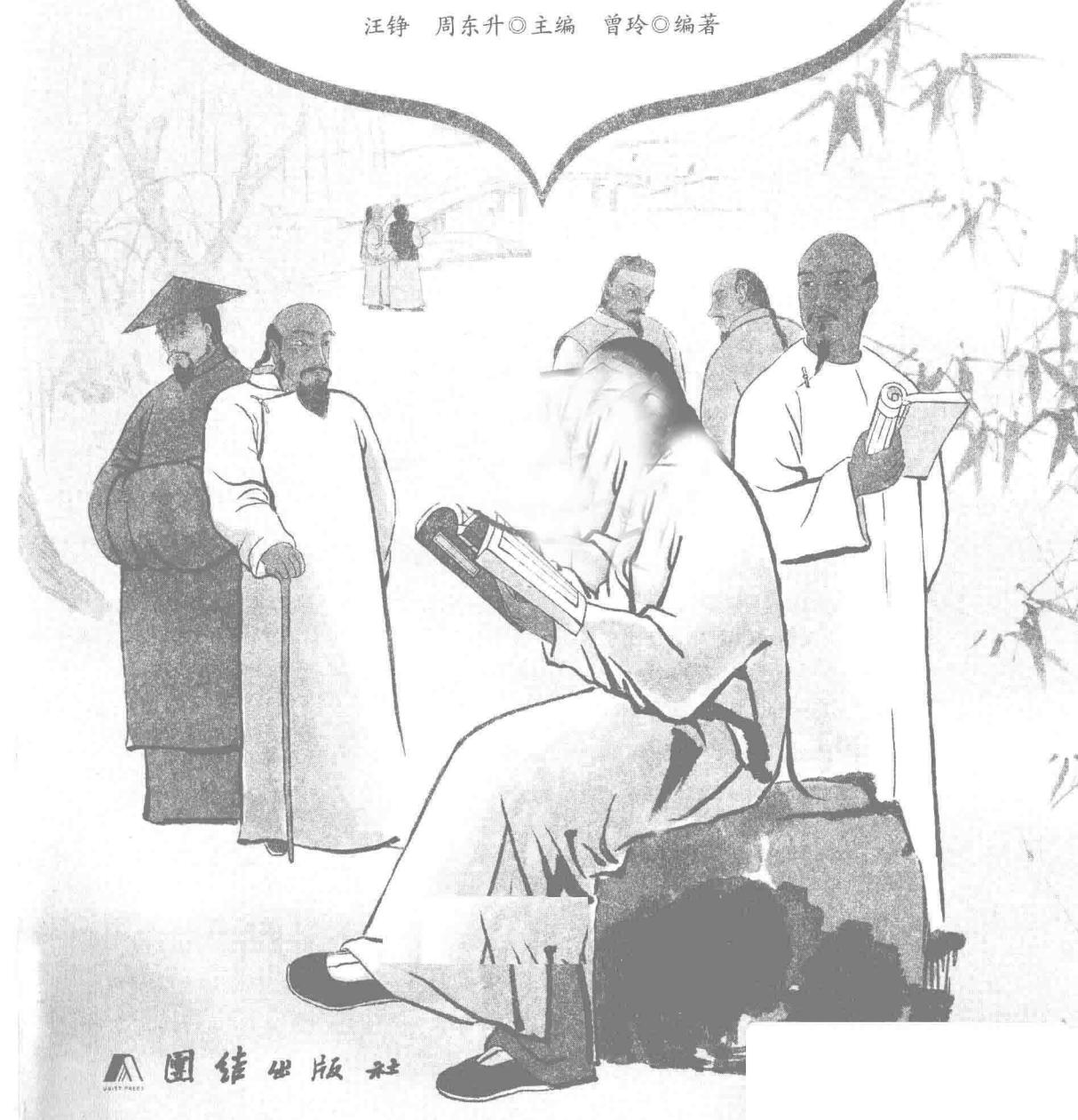
汪铮 周东升◎主编 曾玲◎编著



团结出版社

扬州八怪

汪铮 周东升◎主编 曾玲◎编著



团结出版社

图书在版编目(CIP)数据

扬州八怪 / 曾玲编著. -- 北京 : 团结出版社, 2013.3

(中国古代文艺小讲堂 / 汪铮, 周东升主编)

ISBN 978-7-5126-1625-7

I . ①扬… II . ①曾… III . ①扬州八怪－生平事迹 IV .

①K825.72

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第022776号

出 版: 团结出版社

(北京市东城区东皇城根南街84号 邮编: 100006)

电 话: (010) 65228880 65244790

网 址: <http://www.tjpress.com>

E-mail: 65244790@163.com

经 销: 全国新华书店

印 装: 北京玥实印刷有限公司

开 本: 170×240毫米 1/16

印 张: 11

字 数: 107千字

版 次: 2013年4月 第1版

印 次: 2013年4月 第1次印刷

书 号: 978-7-5126-1625-7/G · 1190

定 价: 19.80元

(版权所属, 盗版必究)

目 录

“扬州八怪”概说 1



“八怪”之说从何而来 1

“八怪”齐聚在扬州 3

说“怪”也不怪 6

“扬州八怪”纪念馆 9

汪士慎 11



身世之谜 11

盲人书画家 16

以画为媒 21

睁只眼闭只眼 25

“二圣”改画 27



李鱓 31



神仙宰相之家 31

两革功名一贬官 36

穷途卖画的晚年 41

秋雁南归 44

有钱不买金生丽 48





金农 52

- 英年早发游天下 52
三朝名士大布衣 56
柳絮飞来片片红 60
以月做灯 64



黄慎 67

- 为养家甘做画工 67
“瘿瓢子”三上扬州 72
真假黄慎 78
画美人讥讽盐商 83



高翔 87

- 为飞千里，改名高翔 87
朝夕过从风雨中 91
与小大子对对子 97
高翔留下的画为什么这样少？ 103



郑燮 106

- 与雪婆婆同日生 106
“板桥”的由来 111
七品芝麻官 116
难得糊涂 121

辞官回乡	123
胸无成竹	128
坎坷人生，临终教子	130



李方膺

浮沉中辛勤为民	133
画钟馗图免半年租	139
一世梅兰情	143
字谜中悟画理	148



罗聘

鬼才拜师	152
“鬼才”罗两峰	155
鬼才画鬼神	160
鬼才画盐商	166



3

目次



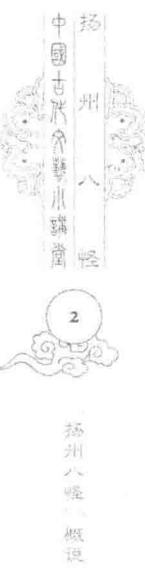


“扬州八怪”概说

“八怪”之说从何而来

扬州八怪？好奇的你一定在想，这指的是八个奇怪的人、还是八件奇怪的事，为什么会被叫做“八怪”呢？

原来，“扬州八怪”指的是清代中期活动于扬州地区的一些具有创新精神、并且风格比较接近的书画家。关于“扬州八怪”的说法，在很早之前就有了。但到底是哪八个人，却有很多不同的说法。现在，我们一般都采用李玉棻《瓯钵罗室书画过目考》的说法，因为这是记载“八怪”较早又最全面的著作，认为“八怪”是汪士慎、李鱓、金农、黃慎、高翔、郑燮、李方膺和罗聘八人。除此之外，被其他人列为“八怪”的，还有华喦、高凤翰、闵贞、边寿民等人。所以，也有许多人认为，“扬州八怪”的“八”并不是确切的数字。或许，将“扬州八怪”的名字改为“扬州画派”更为合适，因为这样一来，我们就不用受到“八”这个数字的约



束，从而能将更多的画家容纳其中。这就难怪在扬州八怪纪念馆里，展示的有 15 位书画家的代表作品呢。但是，因为“扬州八怪”这个称呼实在是太深入人心了，所以我们在里面还是沿用一般的说法。扬州八怪到底有哪“八怪”，你记住了吗？

你一定以为这八个人都是扬州人，所以才被叫做扬州八怪吧！其实并不是这样的。八个人中，只有高翔才是地道的扬州本地人。李鱓、郑燮是扬州府下属的兴化县人，而罗聘的祖籍是安徽歙县，先辈迁居到扬州，这三人姑且也可以算作扬州人吧！但是汪士慎是安徽休宁人，黄慎是福建宁化人，金农是浙江杭州人，他们三人四处流浪，然后才来到扬州的。还有一人李方膺，原来是江苏南通人，在外面做了 30 年的官，后来辞官之后住在南京，因为南京与扬州不远，所以经常到扬州来。为什么他们会从四面八方来到扬州这个地方呢？原来都有一个共同的目的，就是卖他们自己画的画。

我们知道，在封建社会里，一般的知识分子都是希望通过科举考试走向仕途，从而完成修身治国齐家平天下的使命。然而，命运似乎抛弃了这八位书画家，并一次次地捉弄他们。他们大都出生于贫寒、没落的知识分子家庭，早年受过良好的文化教育，对人生有自己独到的看法，长大以后又各怀才艺，照理说各自都应有一个光明的前途，那为什么最后会落到流落街头卖画的地步呢？

其实，他们也并非最初就厌恶官场的尔虞我诈，不愿同流合污，而是都有自己不得已的苦衷。“八怪之首”的郑燮，出身贫寒，后来中了进士，做了七品官员。李鱓和李方膺也都做过县令，但是他们三人都因政治抱负与上级不同，最后辞了官，以卖画为生。金农学问极为渊博，曾经也是宏图满志，可惜没有遇到赏识他的人。其他四人——汪士慎、黄慎、高翔和罗聘倒是从来没有做过官，一辈子都是靠卖画为生。他们的家境都不好，不得不依靠自己的一技之长作为谋生手段。

坎坷的人生不仅没有将他们打倒，反而丰富了他们的人生经历，从侧面提升了他们书画作品的思想内容。

“八怪”齐聚在扬州

扬州由于邻近东海，处于南方和北方的中间地带，并且土地肥沃，盛产盐、鱼、麻、布以及各种手工艺品等，加上水路、陆路交通方便，自古以来就是全国重要的贸易中心，尤其是盐业十分兴盛。这里会聚了许多富裕的商人，许多盐商都富甲一方。经过清代康熙、雍正、乾隆三个朝代的发展，社会稳定，在盐业的带动下，扬州的商业蓬勃发展，成为我国东南沿海的一大都会。

经济发展了，人们自然对精神生活也有了更多、更高的要求，这样就促进了扬州文化艺术的发展。在这个时期，扬州的文化艺

术活动非常活跃，吸引了四面八方的文化名人。我们前面提到的八位书画家也被这里的文化氛围深深吸引，纷纷来到扬州。

众所周知，封建社会普遍存在重农抑商的观念，许多商人虽然生活富足，但在封建社会中地位却不高。于是，扬州的一些富商为了满足自己的享乐，更为了附庸风雅，以显示自己的高雅情操，常不惜重金出资举办一些文艺活动。如争相搜集各种珍贵的字画古董、频繁地举行各种诗文宴会、竞相建造园林馆阁等。渐渐的，许多有才华的文人画家与一些富商结下了深厚的友谊。扬州的二马兄弟——马日琯、马日璐，是当时有名的富豪，他们有所私家园林叫小玲珑山馆，建造非常精美，其中收藏了许多书籍、字画。二马兄弟经常邀请各方名流到小玲珑山馆参加诗会。每次，他所举办的诗会都有许多美酒佳肴，大家一边品茶、一边听曲、再一边吟诗作画，极为风雅。二马兄弟十分敬重文人画家，经常在诗会之余给予他们生活上的帮助。“扬州八怪”中的高翔、金农、罗聘生活十分清苦，就经常得到二马兄弟的关照。

除了富商私人的倡导，扬州当地的官吏们对文化事业也极为提倡。被尊称为文坛一代宗师的王士禛在扬州做官时，经常是白天处理公事，晚上和词人们品诗作赋。在他死后，扬州人民把他和宋代的大文学家欧阳修和苏轼并列，建了一座“三贤祠”来纪念他们，由此可以看出王士禛在扬州人民心目中具有多么崇高的地位。还有一位两淮都转盐运使，叫卢见曾，他主持了“虹桥修禊”



的诗文聚会，天天都与诗人在一起吟咏诗词，画家郑燮、高凤翰等人就经常是他的座上客。在当时的扬州，谈诗论画已经成为了一种风气。

由此我们可以看出，文人学士们与官商之间的关系非常的密切。这也就让我们能够理解当时全国各地那么多的文化艺术人才，包括“扬州八怪”们，为什么都不约而同地来到扬州这个地方了。



说“怪”也不怪

说起“怪”这类字眼，我们总是最先想到晋代的文人。因为他们常常放纵癫狂、装痴作怪、哭笑无常，并且成天饮酒作乐，还喜欢吃逍遥散。那么，扬州八怪们又“怪”在哪里？是不是也像晋代文人那样呢？

在扬州当地，流传着一种说法，说“扬州八怪”指的就是扬州地区的“丑八怪”。这不是因为他们长得丑，而是因为他们的艺术风格不被当时的正统画派认同。他们追求真实的自然，在画作中表现出许多生活化甚至平民化的东西，不像正统画派总是喜欢粉饰太平。有时，他们还会表现社会上的许多阴暗面。毫无疑问，他们的这种做法触及并损害了统治阶级的利益，于是，统治阶级就把他们叫做画坛上的“丑八怪”，认为他们是不入大流的。

统治阶级和当时的正宗画派不喜欢“扬州八怪”，并不代表人民也厌恶他们。相反，对于“八怪”们所开辟的画坛新风尚，许多人都是非常喜欢和乐于接受的。“扬州八怪”的称法，正是表达了人们对他们的喜爱与善意的调侃之情。因为无论从思想行为，还是艺术主张上，“八怪”们都有许多与主流画家不同的地方，这让人们在沉闷的画风中感受到了许多新意。下面，我们就来看看“扬州八怪”到底有多“怪”。

首先是“怪”在坎坷波折的身世。前面我们已经说过，“扬



“扬州八怪”的人生都十分曲折坎坷，他们经历丰富，看惯了社会的世态炎凉，对平民阶级怀有深深的同情。于是，他们用自己敏锐的洞察力，对社会上丑恶的人和事都加以抨击，并尽情地表现在他们的画作当中。比如，罗聘喜欢画鬼，他画出的鬼各式各样。在他的画笔下，那些趋炎附势、欺压百姓的贪官污吏都变成了形形色色的鬼。其实这样不随波逐流的人在中国历史上也有不少，但不常见，于是，人们用“怪”来看待他们，也是可以理解的了。

其次是“怪”在他们特立独行的品德之上。“八怪”中有人做过官，有人没做过，但是他们都非常厌恶当时官场中盛行的趋炎附势、阿谀奉承的作风。郑燮刚到山东做知县时，就在原来的官衙墙壁上挖了一百多个小孔，一直通到街上去。人们不知道他为什么这样做，他说是为了把以前的官场恶气排除出去。到后来，郑燮、李方膺和罗聘都因为自己的政治见解与主流官场格格不入，便愤然辞掉官职，到大街上去卖画。清朝是大兴文字狱的时候，但是“扬州八怪”却敢于与众不同，勇于揭露社会上的许多不正之风，难怪当时的一个地方督抚一说到他们，就不停地摇头，并连连说道“怪哉、怪哉”。想必官员们对“扬州八怪”也是非常不理解又无可奈何的。

最重要的“怪”当然是体现在“八怪”独辟蹊径的艺术立意以及不落窠臼的技法上了。我国的绘画有着悠久的历史，其中，文人画自从唐宋时期兴盛以来，逐步发展，形成了完整的理论体

系，对后代的影响非常大。到了明清，各地出现了众多的画派，都想在画坛上称雄。其中，以清代宫廷画家“四王”（王时敏、王鉴、王原祁、王翚）为首的“娄东画派”，认为作画就应该临摹古代文人画，遵守古代作画法则。他们认为只有这样，才能算得上是正宗画派，其他的只能算是旁门左道。然而，还真是有那么一群喜欢标新立异，不在乎是否归为“正宗”的“怪人”。他们自立门户，认为绘画应该抒发自己心中所想，从大自然中发掘灵感，从生活中寻找素材；反对一成不变，一味地临摹古人的画作，而丝毫没有新意，没有个性。人们常常把自己喜闻乐见的东西视作理所当然，而把少见的看做有些怪异。在当时正宗画派统治画坛的时候，对“扬州八怪”抒发自己心性的作品，人们当然会感到新奇，称之为“怪”也就不足为奇了。

说了这些，不知道聪明的你是不是也和古代人一样，觉得这些画家很“怪”呢？其实，虽说当时被尊为正宗的“娄东画派”有很大的影响力，但后来随着封建社会的没落，人们思想观念的改变，“娄东画派”早已经成为后代画家批评的对象。在 20 世纪的新文化运动中，“四王”画就是文艺改革家指责的矛头所向。绘画大家徐悲鸿先生也将“娄东画派”作为反面教材，反而大力赞赏“扬州八怪”的作品。现在看来，当时被看做“怪”的“扬州八怪”其实说怪也不怪呢！

“扬州八怪”纪念馆

如果你对“扬州八怪”感兴趣，有一个地方可以让你更真切地感受他们的艺术成就、生活环境以及在后人心中的地位。这就是“扬州八怪”纪念馆。

“扬州八怪”纪念馆位于金农的故居西方里，为什么会选择金农的故居呢？这是因为金农博学多才，在诗、书、画、印等方面



面都有很高的造诣，是“扬州八怪”的核心人物。馆内除了陈列有“八怪”的书画作品，还另外开辟了金农寄居室的复原陈列，以此真实地复原了他的起居和绘画陈设，也展示了“八怪”书画创作生活的历史氛围。从这里我们也可以看出，金农在扬州八怪、以致整个画坛具有怎样举足轻重的地位！

除了上面提到的我们所熟悉的八人以外，纪念馆中还展示了华岳、高凤翰、闵贞、边寿民等一共 15 人的精美画作。馆内保存有千年古树，并增设了假山水池，十分洁净清幽。纪念馆内部则是以建于明代的楠木大殿作为主要展厅，展示了 18 世纪扬州的风土人情，便利的交通、繁荣的经济、频繁的文化交流……“扬州八怪”就在这片土地上应运而生。

要是有一天你到了扬州，别忘了一定要去“扬州八怪”纪念馆看一看，感受感受“八怪”们挥洒自如的笔锋和不落窠臼的技法。



汪士慎

身世之谜

中國古代名畫
揚州八怪
怪



汪士慎

康熙二十五年（1686），汪士慎出生在安徽休宁县富溪乡。

关于他早年在家乡的生活、求学等情况，至今仍然是个谜。我们只知道他在三十多岁的时候，就离开安徽，来到了扬州这座繁华的城市。

休宁是盛产名茶的地方，富溪乡更是家家户户都以种茶为业。汪士慎嗜茶成癖，并且对茶道十分精通，后来，人们把他叫做“茶仙”。休宁因为山多地少，人口稠密，于是有很多人都到外地去经商，渐渐地就形成了在当时很有声势的“徽帮”。在扬州专营两淮盐务和在国内经营典当业的有许多就是徽商，被称为“徽州朝奉”的当铺掌柜，在当时是非常有名的。其实，徽州富商中也有很多汪姓，但是汪士慎的家庭却并不属于这样的门第，所以他才会在年轻的时候就选择书画为生的道路，后来又长期寄居他乡。