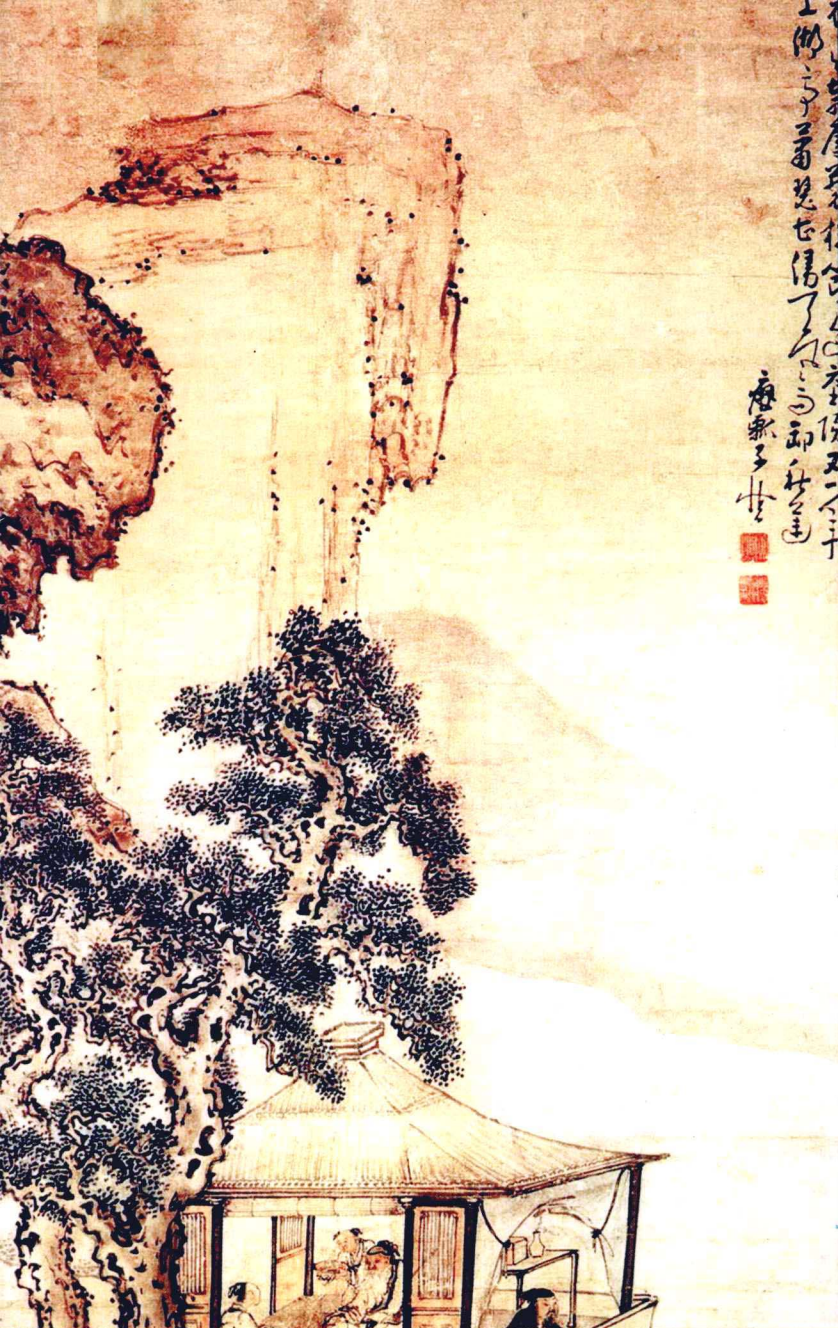

【国画大师读解与鉴赏】

扬州八怪

绘画艺术读解与鉴赏

欧阳云◎编

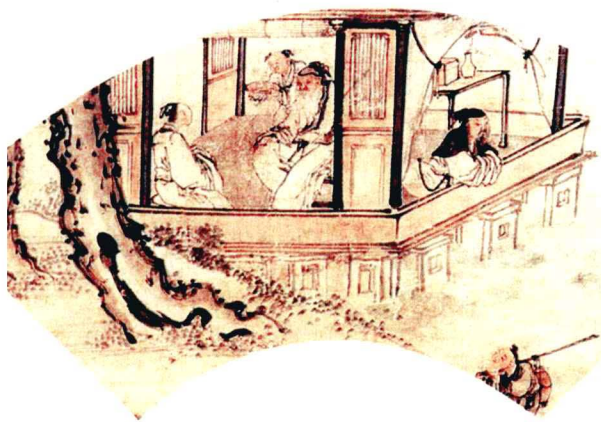
陕西出版集团
陕西人民美术出版社

【国画大师读解与鉴赏】

扬州八怪

绘画艺术读解与鉴赏

欧阳云◎编

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

扬州八怪绘画艺术读解与鉴赏 / 欧阳云编. —西安: 陕西人民
美术出版社, 2010.5

(国画大师读解与鉴赏)

ISBN 978-7-5368-2437-9

I. ①扬… II. ①欧… III. ①中国画—艺术评论—中国—清代
IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第102069号

扬州八怪绘画艺术读解与鉴赏

欧阳云 编

陕西出版集团 出版发行
陕西人民美术出版社

出版人: 李晓明

新华书店经销

北京盛兰兄弟印刷装订有限公司印刷

700毫米×1000毫米 16开本 12印张 100千字

2010年7月第1版 2010年7月第1次印刷

印数: 1-8000

ISBN 978-7-5368-2437-9

定价: 28.80元

地址: 西安市北大街131号

邮编: 710003

<http://www.mschs.cn>

发行部电话: 029-87262491

传真: 029-87265112

版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

前言

中国的绘画艺术博大精深、源远流长，从古朴率真的远古壁画到浪漫宏大的楚汉帛画；从绚烂庄严的魏晋佛画到精湛瑰丽的隋唐界画；从雄峻悠远的五代山水到飘逸简洁的宋元水墨，直至明清各家各派的巍然壮观，中国绘画形成了一条独一无二的艺术之路，中华民族的民族意识和审美情趣乃至对自然、人生、社会、政治、宗教、哲学、伦理、道德等许多方面的理解和认知，一次次地在历代艺术大师的笔墨中得到诠释、升华，中国绘画可说是中华民族的才智与创造力最集中的表现之一，标志着华夏文明在古典文化艺术领域的最高水准。

明清时期是中国绘画艺术发展史上的一个鼎盛时期，名家辈出、各派纷呈，既有以仿古、摹古却又自成一家、不落窠臼的董其昌、四王；又有张扬个性、力图革新的四僧、八怪；更有新兴的“海上”、“岭南”画派，开创画坛新风，直至今日，在现代美术创作中，这些大师的影响依然清晰可见。

在中国，绘画艺术历来都有着众多的爱好者，近年来，随着传统文化热潮的再次出现，学习国画艺术和参与国画艺术收藏的人群日益膨胀，因此我们策划出版了这套《国画大师读解与鉴赏》书系，精选了董其昌、沈

周、文徵明、唐寅、仇英、王时敏、王鉴、王翬、王原祁、吴历、恽寿平、石涛、八大山人、髡残、渐江、任伯年、吴昌硕以及扬州八怪等诸多明清时期的绘画大师的数百幅代表性作品，并精心搜集、编纂了一系列相关资料，将作品与其创作背景、艺术风格分析、大师生平等有关资料进行有机的结合，图文并茂、文图互补，使读者能够全方位、多角度的对这些艺术作品进行深入的了解和探索。

本系列丛书图片清晰，文字通俗，可作为普通读者了解绘画艺术、提升自身审美能力的休闲读物；书中附加的题画诗、大师谈艺录、画家年表等资料，又可为绘画爱好者、收藏者研究画家生平、分析画风演变提供有用信息，作为学习、研究的辅助读物。

目录

导言

黄慎

- 一、生平..... 6
- 二、艺术成就..... 13

李鱣

- 一、生平..... 20
- 二、艺术成就..... 25

高翔

- 一、生平..... 32
- 二、艺术成就..... 37

汪士慎

- 一、生平..... 40
- 二、艺术成就..... 45

目录

罗聘

- 一、生平..... 48
- 二、艺术成就..... 55

李方膺

- 一、生平..... 57
- 二、艺术成就..... 60

金农

- 一、生平..... 63
- 二、艺术创作..... 75

郑板桥

- 一、生平..... 89
- 二、艺术综述..... 103

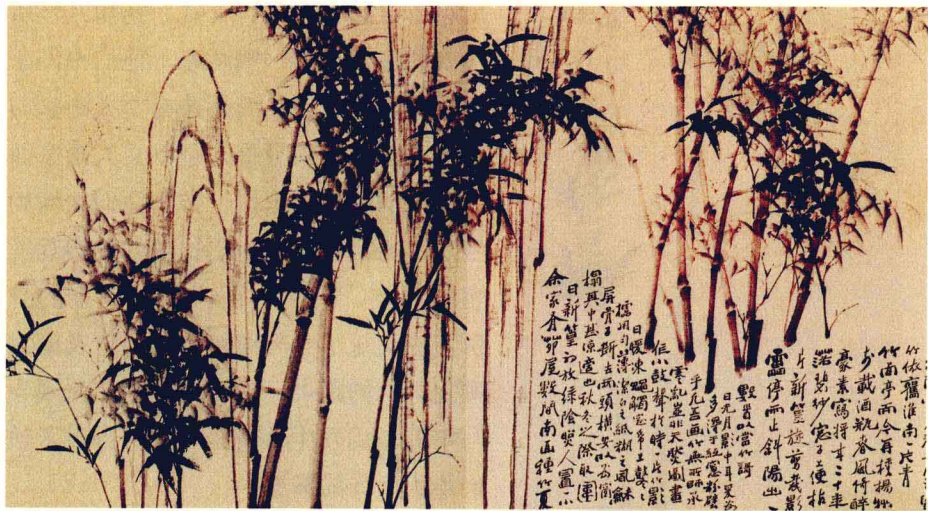
扬州，古称广陵，地处江淮要地，运河入江口，自古就是中国东南的重镇。明清易代之际，虽然扬州因抵抗清军而遭到惨重破坏，但到了清代中期，扬州又呈现出繁盛的局面，商业经济极其发达，百业兴旺，人文荟萃，成为全国重要的经济文化中心。

扬州经济与文化在18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

【墨竹图】清 郑燮 条屏 纸本 水墨 纵119.2厘米 横235.5厘米 藏日本东京国立博物馆

【墨竹】

清 金农 1750年 轴 纸本 纵109厘米 横47厘米 藏四川省博物院

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。

18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“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”的审美爱好。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。但八人的名字，其说互有出入。据清代李玉棻《瓯钵罗室书画过目考》中的“八怪”为罗聘、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、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，在愤世嫉俗之外，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。李鱣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，最突出的是重视个性表现，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

【携琴访友图】清 黄慎 立轴 纸本 设色 纵108厘米 横88.5厘米 藏上海博物馆

这幅画描摹的是城关外的景象，山势巍峨，左右对峙，山下的大道上有三位骑驴慢行的老人，仆人肩背囊琴相随，寻视访友。画面中老树环绕，之间有一座空明的居室，室中的主人正等候来客。这样整体的画面内外呼应，主次分明，茅屋、古树、老翁，勾点精到，山崖城关，笔墨概括简练，笔触泼辣粗放，体现了画家精到的笔触功力。

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》及李鱓的《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鱓也有较大的影响。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，称之为“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。

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。

黄慎

一、生平

黄慎，初名盛，一作胜，字恭懋，后改字恭寿，菊庄，号瘿瓢子，又称东海布衣。福建宁化人。生于清康熙二十六年(1687年)五月初五端午节，乾隆三十五年(1770年)84岁时尚在世，卒年不详。曾游历四方，先后几度到扬州，以卖画为生，为“扬州八怪”之一。

黄慎出身于平民家庭，自幼丧父，靠母亲含辛茹苦拉扯大。家庭生活的艰难使他从小刻苦学画，以卖画来维持全家生计。为了提高画技，也为了谋生，他开始离开家乡，四处漫游，过着艰苦的流浪生活。他经常住在寺院，白天作画，晚上借佛堂的灯光读书，所读之书非常广博，从《毛诗》、“三礼”、《史记》、《汉书》，到晋、宋间文，杜甫五言诗以及中晚唐诗等，皆熟读精思，又考察历代制度、衣冠礼器及昆虫草木四时的荣枯变化，皆有所得。他曾有诗描述这段生活：

十年容类打包僧，无怪秋霜两鬓髭。

历尽南朝多少寺，读书频借佛龛灯。

这段不寻常的生活也使他开阔了眼界，增长了见识，同时积累了许多创作的素材，吸收了大量艺术养料，因而早年的经历对他以后的创作，特别是人物画创作，有着重要影响。

读书使得黄从民间画工渐渐转变成成为文人职业画家。黄慎的祖母在他28岁时去世。他26岁时娶妻张氏，家境已略有好转。

贯穿黄慎艺术生涯的主线是卖画。他在33岁至37岁其间，出游了吴楚、西昌、东粤、金陵等地卖画，此时他的画作大多取材于历史故事与诗文名篇，如取材于《洛神赋》画洛神，取材于《放鹤亭记》画童叟招鹤，取材于《种树郭橐驼传》画郭橐驼，作画较多工笔，用笔设色，十分工细。

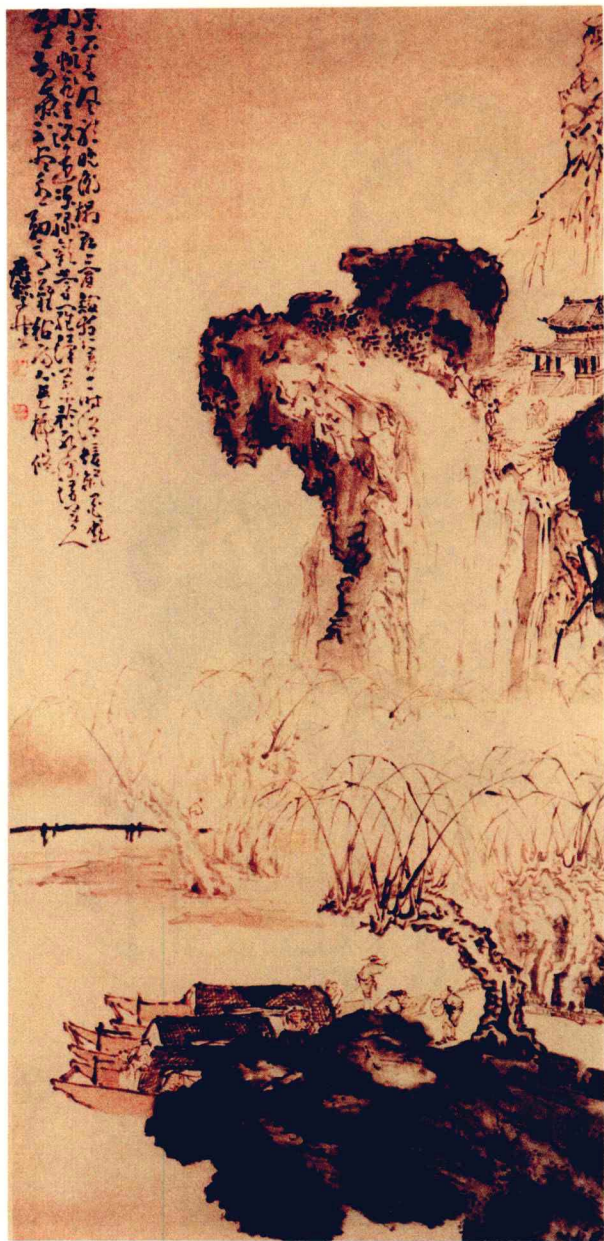
雍正二年(1724年)，黄慎第一次来到淮左名都扬州。这时的扬州，商业繁荣，文化发达，达官巨商云集。更重要的是，这里汇聚着

一批全国一流的艺术名家，因此书画的创作与买卖都极为活跃。

黄慎在这里得到了文人马荣祖和长住扬州的徽商吴步李的帮助。于是定居扬州，往来于南京、镇江、仪征、淮安、海州等地卖画，黄慎的卖画之旅还算顺利，“持缣素造门者无虚日，扬之人遂咸知有山人（黄慎）之画。”黄慎卖画，主要是画肖像，这无疑是他生活的主要来源。据谢《书画所见录》载，黄慎初到扬州就发现“扬俗轻佻，喜新好奇”“模山范水，其道不行”。显然，扬州的绘画氛围不能不对黄慎造成一些影响。

他虽然生活仍然清贫，一家八口的生

活都得靠卖画的收入来维持，但他爱憎分明，不慕金钱，不畏权势，对那些持重金来购画的

【归舟图】清 黄慎 纸本 设色 纵121.8厘米 横61厘米 藏首都博物馆

【湖亭秋兴图】清 黄慎 立轴 纸本 设色 纵181厘米 横102厘米 藏南京博物院

达官贵人，经常是冷眼相待。

黄慎侨居扬州十二载，先后寓居李氏三山草堂、杨倬云的刻竹草堂、杨星赜的双松堂、广储门附近的美成草堂，结交了当地的一些名士，相与交游者，有郑板桥、李复堂、边寿民、马祖荣、王步青、黄树谷等。艺术创作日益成熟，名噪大江南北。

黄慎是个孝子，他到扬州后的第三年（雍正五年，1727年），便还闽将母亲偕同弟弟黄达接来扬州奉养。中途过江西瑞金，拜见了前辈画家上官周。他的画，曾受上官周画风影响。《晚笑堂诗集》有《会瘦瓢山人于绵溪》一首：

欣逢细话广陵春，此地芙蓉两度新。
得意光阴容易过，趁心佳制不愁贫。
黄花开处怀良友，白酒倾时念老亲。
仿佛云庵罗处士，碧眸又炯倍精神。

雍正四年(1726年)，黄慎取别号曰“瘿瓢山人”，并以木瘿剜制一只瘿瓢。(木瘿即树木或树根自然隆起的部分，可据其天然形状雕制工艺品。陆游《夏日》诗曰：“竹根断作枕云眠，木瘿剜成贮酒樽。”可知至晚在宋代就有剜制木瘿的技艺了。)黄慎所剜瘿瓢，高9厘米，纵长11.5厘米，上刻“雍正四年黄慎”款。

谢堃《春草堂集》记曰，黄慎“初至扬郡，仿萧晨、韩范辈工笔人物，书法钟繇，以至模山范水，其道不行。于是闭户三年，变楷为行，变工为写，于是稍稍有倩托者。又三年，变书为大草，变人物为泼墨大写，于是道之大行矣。盖扬俗轻佻，喜新尚奇，造门者不绝矣。瘿瓢由是买宅，娶大小妇，与李鱣、高翔辈，结二十三友，酬倡无虚日”。经过变法，黄慎赢得名声和地位，画好卖了，买宅娶妻，改变了生活状况。关于黄慎娶妇，清凉道人《听雨轩笔记》卷一描述

说，黄慎“赴友人饮，见其临腐肆之友而悦之，囊无资，不能致也。乃画一仙女，张之装裱之肆，盐商以重值购之不可，问其所欲，则以实告，商因买腐肆之女易之”。

48岁的黄慎，除了遵从母旨，自己似乎也有了“五湖看尽，归去青山”的意思。转年春，便离开寓居12年的扬州，携家返闽。一路上，访友问朋，写诗作画，但身心仿佛仍在扬州。题《山水人物册》曰：

来往空劳白下船，秦楼楚馆总堪怜。
但余一卷新诗草，听雨江湖二十年。
送君微雨雪花天，扬子江头鸭嘴船。
归到宁阳如有问，疲驴破帽过年年。

从雍正十三年(1735年，49岁)到乾隆十五年(1750年，64岁)，16年中，黄慎回到宁化老家，一边奉养老母，照顾妻子儿女，一边仍作画不已。为了养家，他除了在宁化，还先后到过长汀、连城、永安、沙县、南平、福州、建阳、崇安、龙岩、泉州、厦门等地卖画。因为有了“十载江南客，归家两鬓秋”的经历，他在家乡各地的画名也大了起来，每到一地，常受到县官或州官的接待，请他住在官署

斋馆。如在长汀，便寓府衙之清友亭，为知府王相作了规模很大的《写生山水诗画合册》。

乾隆十年(1745年)前后，黄慎的母亲曾氏去世，他倾财请地方官吏为母亲立牌坊，以表彰她的节孝。此后，他在家乡住的时间渐少，外出卖画、游历的时间愈多。当初由近返闽，曾想“到家酿秫酒，编荆护柴扉”，从此隐居不出。但生计逼迫，加之习惯了流浪生活，他并没有安定下来，仍然东

奔西走，四处卖画。浪迹中，时而忘情诗画与美景，乐不思蜀；时而羁旅孤独，感慨奔波劳碌、人生如寄。“虬溪桥畔月，宾馆夜溶溶。石叶香飘细，琴声雁落空。相逢忘逆旅，自愧货春春。几约游山屐，晴光置短筇。”（《宿对岩叹沙阳借枝民，听郑唯千弹琴，兼约岂素砚弟游山》）——宾馆良宵，月夜听琴，相约游山，其乐融融。“举世沉酣者，独醒有几人。不须勤击桨，贱卖石梁春。”（题《苇岸渔舟

【湖亭秋兴图局部】