

扬州八怪大传

武士明等◎编著

西苑出版社

纵览怪杰传奇人生·品鉴奇才旷世杰作——

◎下笔别自成一家，长于诗文。
◎掀天揭地之文，震惊雷雨之字。
◎呵神骂鬼之谈，无古无今之画。

扬州八怪大传

武士明 王宁 许海杰 编

西苑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

扬州八怪大传 / 武士明, 王宁, 许海杰编. -- 北京: 西苑出版社,
2010.12

ISBN 978-7-80210-875-2

I. ①扬… II. ①武… ②王… ③许… III. ①扬州八怪—列传 IV.
①K825.72

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第233360号

扬州八怪大传

编 著 武士明 王 宁 许海杰

出版发行 西苑出版社

通讯地址 北京市海淀区阜石路15号 邮编 100143

电话 010-88624971 传真 010-88637120

网 址 www.xycbs.com E-mail xycbs8@126.com

印 刷 北京中创彩色印刷有限公司

经 销 全国新华书店

开 本 710mm × 990mm 1/16

字 数 250千字

印 张 14

版 次 2011年3月第1版

印 次 2011年3月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-80210-875-2

定 价 27.80元

如有缺漏页、残破等质量问题, 本社邮购部负责调换

版权所有 翻印必究

前言

QIANYAN

“扬州八怪”又称为“扬州画派”，是对我国清代中期活跃在扬州地区的一批风格相近的书画家的总称，并非专指八人，但一般以金农、郑板桥、黄慎、李鱓、李方膺、汪士慎、罗聘、高翔八人为代表，也有人将其他画风相近的同代画家并入，如高凤翰、边寿民、华岳等。统称他们为“怪”，是因其为人作画，与众不同，别具风格。

“扬州八怪”的社会地位较低，因此都曾有学优登仕的愿望，绘画只是自娱。由于不同的遭遇，最终成为职业画家。如郑板桥、李鱓、李方膺、高凤翰曾经为官，但仕途失意，屡受排挤；汪士慎、黄慎、金农，或因家境贫寒，或因怀才不遇，只得看破官场，终以布衣傲世。坎坷的经历，一方面使他们深入社会生活，对贫穷的百姓产生同情之心，对官场的腐朽产生不满情绪；另一方面，由于深感压抑失意，又使其在思想行为上具有不拘于封建文人的儒雅气质，性格中具有傲岸不羁、倔强不逊之气。

“扬州八怪”从大自然中发掘灵感，从生活中寻找创作题材，绘画多作花鸟，亦画山水、人物，以写意为主要表现方式。他们在创作中重视个性，作品具有较强的主观色彩，不同程度地突破传统美学规范，令人耳目一新。但在当时，他们并不能够被完全理解，甚至被视为偏师和左道旁门。其实，他们的作品用笔奔放，挥洒自如，不受成法和古法的束缚，打破了当时的僵化局面，为花鸟画的发展拓宽了道路，给中国绘画注入了新的生机，影响和

哺育了后世像赵之谦、吴昌硕、齐白石等艺术大师。

今人通过对其书画的观摩欣赏，仍可提高艺术鉴赏能力和感悟能力；通过对其生平故事的了解，亦可在无限趣味中收获文史知识。鉴于此，这本《扬州八怪大传》应运而生。本书以满足现代读者阅读需要，为现代读者修身养性服务为宗旨，以科学的体例，独特的视角，编辑了“扬州画派”中公认的八位代表人物金农、郑板桥、黄慎、李鱓、李方膺、汪士慎、罗聘、高翔的生平故事和书画诗文作品。为了使读者更全面地了解“扬州画派”，还扩充介绍了高凤翰、边寿民、华岳三人的事迹和作品。

在这本书中，人物生平故事和书画诗文作品有机融为一体。通过人物故事赏书画，通过书画欣赏观人物，借助这两条相辅相成的叙述主线，为读者营造赏心悦目，趣味无限的阅读空间。为了使读者看到饱满的“扬州八怪”，书中依次在绘画、书法、诗文、轶事等方面展开了多角度全方位的描述。正是由于科学清晰的分类，生动细致的书画赏析，以及两条主线的相辅相成，使得本书同时具有了人物传记的故事趣味性和书画欣赏的艺术趣味性，也使得人物传记愈加生动，书画欣赏变得轻松。

“一生遭尽揶揄笑，伸手还生五色烟。”扬州八怪虽曾饱受世人非议，但终以极富创造性的艺术个性，精通诗文书画的旷世奇才，在中国绘画史上留下了浓墨重彩的一笔。现代人生活节奏快，内心难免躁动不安，急须一些精神镇定剂，欣赏文人字画不失为一剂良药。希望这本《扬州八怪大传》能带领读者走进“扬州八怪”真实的世界，在书画艺术的沐浴中自得一份闲情逸致。

编者

金农

—— 大话传奇人物金农 ——

金农的怪，怪在“才”	2
英才早发	2
浪迹漫游	2
独创漆书	3
作画传说	3
岁入千金	4
向帝呈诗	4

—— 擅长画梅竹，尤精墨梅 ——

独钟风骚老瘦梅——《玉壶春色图》	5
夹缝之中求生存——《红绿梅花图》	6
古来画梅谁最好——《梅花竹石图》	8
只有秋声最好听——《竹图》	9
红兰花叶皆美妙——《红兰花图》《兰花图》	11

—— 画人物造型奇古夸张 ——

秋日泛舟笑采菱——《采菱图》	12
丝纶身价五百万——《丝纶图》	13
七十老叟也风流——《自画像》	14
温驯刚烈的对峙——《蕃马图》	14
我是如来最小之弟——《佛像图》	16

—— 隶书自成一体 ——

隶书跳出时风外——《隶书题画》《隶书杂记》《隶书五言联》	17
无情寂寞抱冬心——《隶书范石湖先生句》	18

— 漆书以拙为妍 —

- 华山斤石是吾师——《汲古处和四言联》《漆书中堂》 20
- 舞动漆书刷个性——《相鹤经轴》《盛仲交事迹》 21

— 楷书生冷别致 —

- 老来楷书冷面庞——《七言楷书对联》 22
- 写经画佛伴晚年——《楷书信札》 22
- 耻向书家作奴婢——楷书《金牛岩故事》 23

— 行草如老树开花 —

- 淡墨挥洒禅智寺——《游禅智寺诗》 25
- 行书信札显泼辣——《行书信札》 26
- 狐朋狗友皆才俊——《致丁敬论茶书》 28

— 诗文少年即负名 —

- 冬心身世知多少——《忆家》 29
- 何来狂夫抢一流——《双林晚景》 30
- 扬州二马是高人——《秋来》 30
- 人世无处话凄凉——《画梅》 31

酒逢知己千杯少——《陈学士晚食戏成三首》	32
寄人篱下非我志——《马箠铭》	32
六十大寿独饮酒——《自寿诗》	32
你买房来我赠诗——《赠汪士慎诗》	33

——我本一介布衣——

柳絮飞来片片红——拔刀相助	34
巧斗奸人“没有德”——好打不平	35

郑板桥

——解密郑板桥——

郑板桥的怪，怪在“传奇”	38
年幼丧母	38
“二十年前旧板桥”	38
心系百姓疾苦	39
再次卖画归扬州	39
多才多艺	39
以怪出名	40

——画作最爱画竹兰——

傲然风骨竹萧萧——《墨竹图》	41
删繁就简竹清瘦——《竹石图》	41
历史传承显气魄——《兰竹图》	43
兰竹芳馨形飘逸——《兰竹芳馨图》	43
一枝一叶总关情——《衙斋竹图》	44
竹石坚韧兰清雅——《兰石图》	44
趣在法外景最美——《甘谷菊泉图》	45
此生一幅梅花图——《梅竹图》	46
秀叶疏花见姿致——《荆棘丛兰图》	47

— 汉八分杂入楷行草 —

“六分半书”画意浓——《行书九言联》《行书五言轴》	48
十分学七要抛三——《行书论书帖轴》	49
乱石铺街趣盎然——《李白长干行一首》	50
两小无猜忆甜蜜——《行书自书贺新郎词轴》	51
多种字体成一家——《行书四言联》	51
勤奋刻苦终成器——《行书四言联》	52
行书横幅奇事多——《难得糊涂》《吃亏是福》	53
新修城隍庙记事——《重修城隍庙碑记》	55
蚕头燕尾变化多——《隶书轴》	55

— 板桥诗集传世 —

人世悲凉与谁说——《哭惇儿五首之一》	56
贫富分化之写照——《潍县竹枝词》	57
灾荒年饿殍遍地——《逃荒行》	58
麻丫头家境贫寒——《怀舍弟墨》	59
饱汉不知饿汉饥——《赠王正子》	60
一片两片三四片——《梅雪图题诗》	60
衙斋卧听萧萧竹——《潍县署中画竹》	61
四十年来画竹枝——《竹石图题诗》	62
烟花三月下扬州——《扬州》	63
羁旅天涯心哀愁——《浪淘沙·潇湘夜雨》	64
“相见时难别亦难”——《寄松风上人》	65
南闹捷音终传来——《得南闹捷音》	67
咬定青山不放松——《竹石》	67
雷雨初晴望江楼——《江晴》	68
“乱鸦揉碎夕阳天”——《小廊》	69
潦倒山东七品官——《瓜洲夜泊》	70
岁寒三友来自比——《题三友图》	71
道情十首话世情——《道情十首》	72
饱览美景佳作出——《念奴娇·金陵怀古十二首》	74

——百姓之事在我心——

好吃狗肉	79
郑板桥与小偷的故事	79
风车契约	80

黄 慎

——黄慎震撼人心的一生——

黄慎的“怪”，怪在“悟性”	82
少年苦攻	82
三改艺风	82
草书入画	83

——画人物工笔兼写意——

渔翁渔妇相顾盼——《渔翁渔妇图》	84
老人捧花玩妩媚——《捧花老人图》	85
侍女搂琴娇滴滴——《携琴仕女图》	86
桃李园里摆夜宴——《春夜宴桃李园图》	87

八仙小憩慕隐私——《八仙图》	88
宋代皇帝玩蹴鞠——《蹴鞠图》	89
轻描淡写尽精妙——《人物册》	89
要留清白在人间——《苏武牧羊图》	90

— 画山水亦自有妙处 —

晚年归舟锁清秋——《归舟图》	91
骑驴访友复携琴——《携琴访友图》	91
瘦瓢山人饮一瓢——《湖亭秋兴图》	92

— 画花鸟泼墨大写意 —

双鹭戏水乱荷塘——《荷露图》	93
雄鸡阔步气势凶——《雄鸡图》	94
兰花丛里玩猫腻——《双猫图》	95
荷下夫妻甜寥寥——《莲塘双禽图》	95
草木虫鱼皆有情——《草木虫鱼册》	95

— 草书有落英缤纷的美感 —

桃花源里墨酣畅——《草书桃花源记》	97
狂风骤雨龙蛇舞——《草书送杨孝廉归故里》	99
险绝求胜显特色——《草书五律诗》	99
疏影横斜有别趣——《草书诗》	100

— 诗文大器晚成 —

少年辛酸一箩筐——《渔父图》题诗	101
好月美酒到山间——《山居》	101
三山草庐是我家——《乙巳寓李氏三山草庐》	101
生意红火惊扬州——《送朱草衣返江东》	102
携母归家孝天下——《归家中舟》	102
扬州扬州多烦忧——《忆江都元夕》《维扬怀古》	103
文章太守显风流——《卢雅雨嵯使简招并示“出塞图”》	103

叶落归根泪双流——《归里》	104
蛟湖水里藏神兽——《江东与雷汉湄寻春憩饮江楼》	104

——十年磨砺成美名——

按图索骥真功夫——只要功夫深，画像变真人	105
打入扬州有密招——“金腰带”，谁不爱	105
豆腐西施收囊中——以画换妻，不叫卑鄙	106

李 鱣

——李鱣本色——

李鱣的怪，怪在“命”	108
名门之后	108
名怪随身	108
聪敏过人	109
宫廷画家	109
浪迹江湖	110
颇精花鸟	110

——钟情花鸟画趣无穷——

丹青纵横三千里——《花卉图》	111
娇艳欲滴花与叶——《牡丹》《桃花春柳》	111
豪放不羁意幽静——《兰花》《牡丹》	113
老夫霸悍墨酣畅——《松藤图》	114
泼墨芭蕉酣睡鹅——《蕉鹅图》	114
笔势劲健三君子——《梅兰竹图》	115
淡梅浓竹趣盎然——《花卉山水图》	115
供奉宫廷画工整——《松石紫藤图》	116
纵横驰骋气场强——《故园图》	117

— 颜筋柳骨秀书法 —

气度不凡书苍劲——《行书五言联》《行书绝句轴》 118

— 写诗还是念仕途 —

犹是倾心向太阳——《秋葵图》题诗 119
自在心情盖世狂——《蕉荫鹅梦图》题诗 120
常将水墨仿坡公——《紫藤花石图》题诗 120
出入官场是学问——《白芍药图》题诗 120
无事骑马看秋天——《秋虫图》题诗 120
人世沧桑在笔端——《蔬菜图》题诗 121
洗砚池塘画鸳鸯——《荷花鸳鸯图》题诗 121
画中题诗景致美——《鸳鸯图》题诗 121

— 身在高处不胜寒 —

从九重宫殿掉下来 122
巧诋恶霸 122

李方膺

— 李方膺传奇 —

李方膺的怪，怪在“倔” 124
赈灾遭贬 125
真挚友谊 125
“自笑一身浑是胆” 126
一生爱梅 126

— 梅花手段画作传 —

画梅犹为他一绝——《墨梅图》 126

目空古人向春风——《梅花图》	129
挥毫依旧爱狂风——《潇湘风竹图》	129
画面祥和送长辈——《百花呈瑞图》	131
不想凌云也傲霜——《菊石图》	131
横遭诬陷心愤怒——《兰石图》	132

——挥毫泼墨抒正气——

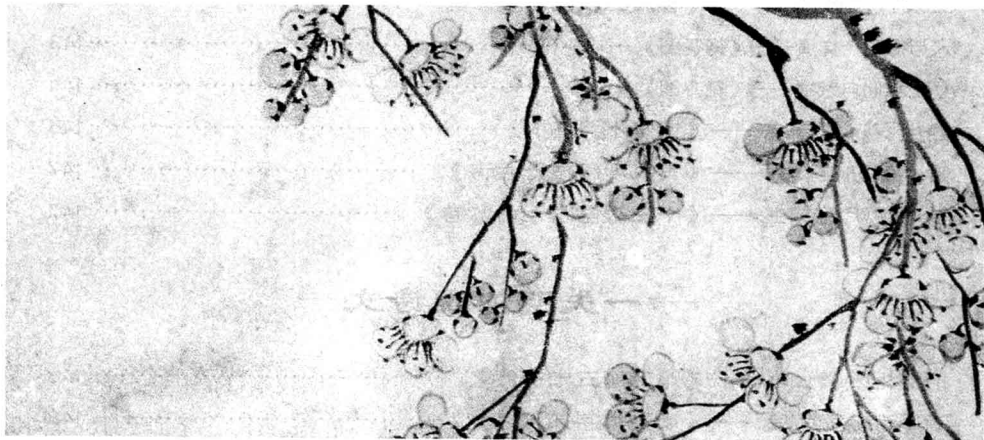
人与梅花一样清——画外之音	133
春风拂面万象新——《题画梅》	133

——《梅花楼诗草》辑录诗文——

画梅须有梅气骨——《苍松怪石图》题诗	134
笑杀丹青手段低——《青州题画诗》	134
从今夜夜梦扬州——《春城夜梦图》题诗	134
瘦蕊千千笑口开——《梅花册》题诗	135
耳边犹听呼龙角——《三代耕织图》题诗	135
实地考察表民意——《登任城酒楼放歌》	135

——松梅述我铁骨情——

上任赶往醉翁亭	136
“借园终日卖梅花”	136

汪士慎

— 汪士慎嗜茶爱梅 —

- 汪士慎的怪，怪在“人” 138
- 马氏兄弟 138
- 笑对失明 139
- 目盲心观 139

— 画花卉喜欢画三友 —

- 春风青衫香满天——《春风香国图》 140
- 三友代表我的心——《春风三友图》 141
- 人与梅花一样清——《梅花图》 143
- 墨兰水仙自荣枯——《花卉图》 144
- 静坐罗汉白云绕——《镜影水月图》 145
- 隶书保守但挺秀——《隶书观绳伎七古诗》 147
- 狂草失明后诞生——《十三银凿落七古歌卷》 147

— 一失明忙理诗文 —

- 相交相爱情如水——《赠西唐五十初度》 148
- 朗诵诗歌显气魄——《雨中集字怀人诗》 148

五岳草堂生清风——《题五岳草堂》	149
玲珑山馆梅扑香——《题梅花》	149

— 尚留“一目”着花梢 —

勇作书画开天眼——眼睛瞎了，心还在	150
-------------------------	-----

— 罗聘喜作鬼趣图 —

罗聘的怪，怪在“使命”	152
书香门第	152
才女佳偶	152
名师之徒	153
名动京师	154
穷困名人	154

— 花卉不离梅花图 —

“罗家梅派”师金农——《梅花图》《梅花扇图》	156
竹之风致伴云雾——《竹石图》	157
花之寺僧罗两峰——《花卉图》《秋兰文石图》	157

— 人物画多画鬼 —

驱使笔墨心手狂——《鬼趣图》《山鬼图》《醉钟馗图》	159
依依惜别画相赠——《易安像》	161
金农门下小弟子——《丁敬像》《净名居士像》	161

— 山水画作景壮美 —

能书善画气磅礴——《剑阁图》《清汐旧院图》	163
-----------------------------	-----

— 博采众取作书法 —

- 扬州八怪最小怪——《行书八言联》 164
- 史料价值佳作藏——《名贤像》 164
- 篆书横幅表我心——《冰壶秋月》 168

— 《香叶草堂诗集》意蕴深 —

- 饱览泰山笔传神——《登岱顶六首》 169
- 你方唱罢我登场——《题蒋士铨第二碑杂剧二首》 172
- 传奇故事题诗作——《题蒋士铨香祖楼传奇八首》 173

— 鬼趣怪才归佛门 —

- 花之寺僧归佛门 174
- 买灯之谜 174

高翔

— 揭秘藏在巷子中的高翔 —

- 高翔的怪，怪在“淡泊” 176
- 年少嗜学 176
- 友谊佳话 176
- 忘年之交 177

— 画山水师法石涛，又掺新意 —

- 舒心小窝弹指阁——《弹指阁图》 178
- 溪山游艇戏水梦——《溪山游艇图》 179
- 西唐笔下现桃源——《水墨山水图》 180
- 最早画作落平山——《平山堂八景》 181
- 诗中有画笔生香——《疏林夜话图》 182