

907

中國畫家叢書

羅功甫

上海人民美術出版社

陈金陵

陈金陵 著

上海人民美術出版社

罗 两 峰

陈金陵著

责任编辑 胡海超

上海人民美術出版社出版

(上海长乐路672弄33号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷三厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 $1\frac{3}{4}$ 附图8页 字数34,000

1981年1月第1版 1981年1月第1次印刷

印数 00,001—10,500

统一书号: 8081·12054 定价: 0.37元

目 次

一、“东瞻暨吴会，西念及商洛”	
——罗两峰生活的时代·····	1
二、“此名心情减昔时”	
——罗两峰在扬州·····	5
三、潦倒京都	
——罗两峰在北京·····	9
四、“画梅如植戟”	
——罗两峰的艺术成就·····	15
五、“愿君更读无鬼论”	
——罗两峰的《鬼趣图》与《正信录》·····	19
六、结 语·····	24
罗两峰年谱·····	25

附 图

- 1 蕉林午睡图
- 2 三色梅花图
- 3 湘潭秋意图
- 4 饮筵园图
- 5 寒山拾得图
- 6 荔枝图
- 7 坦禅师像
- 8 鬼趣图(之三)
- 9 月浮寒绿图
- 10 老梅图
- 11 秋兰文石图
- 12 簑谷图
- 13 朱竹垞王渔洋合像
- 14 山水画册(之一)
- 15 山水画册(之二)
- 16 山水画册(之三)
- 17 山水画册(之四)

一、“东瞻暨吴会，西念及商洛”

——罗两峰生活的时代

罗两峰(公元1733—1799年)，小字阿善，名聘，字邈夫，号两峰，别署花之寺僧、却尘居士、金牛山人、蓼洲渔夫、衣云道人等。他是清代中叶扬州画家中最晚而颇负盛名的一位才艺多面的画家。

扬州，春秋时吴王夫差开邗沟，把长江与淮河联系起来。隋炀帝修运河，邗沟就成为运河的一部分。从此，扬州是古代南北交通唯一大动脉运河的枢纽港口。唐宋以来，经济素称发达，商业繁盛。清康熙以后，扬州经济出现空前繁华景象。罗两峰的朋友、著名学者洪亮吉^①在给石涛的山水画题诗中写道：

今日扬州胜昔时，

歌台已偏隄南北。

这幅画描绘的是扬州景色，这诗很能反映当时扬州的繁华盛况。1775年(乾隆四十年)，据《扬州府志》所载，扬州地区人口有二百四十多万，三十二年后即1808年(嘉庆十三年)则达到三百四十七万之多，增长了一百余万人。江苏、浙江以及湖北、湖南每年向朝廷输纳粮食约四百万担，经扬州转运至北京，促进扬州商业、手工业的发展。扬州又是人们生活重要必需品食盐的一个重要产销地。“富商大贾以盐筴起家累巨万”^②。盐商成为扬州的一个特殊富有阶层，有的竞尚奢丽，以致有“春风一片鱼盐地，明月千家歌舞场”之说^③。布满堤坝南北的歌台和千家舞场

是当时扬州风尚奢华的一个方面。也有一些富商大贾附庸风雅，藉以提高自己的社会地位。如有的盐商捐刻孙过庭的《书谱》碑石，或刊印《太平广记》。这给绘画发展提供了有利条件。郑板桥曾为富豪画兰。黄慎从福建来扬州卖画养母。罗两峰老师金农，杭州人，也长期侨居扬州，“诸盐商慕其名竞相延致”^④。以致时人说，“广陵为天下人士之大逆旅，凡怀才抱艺者莫不寓居广陵，盖如百工之居肆焉”。^⑤

扬州是当时东南的文化教育中心。统治者以两淮盐课收入，办理书院，“藉其财赋之余，以为养育人材之地”^⑥。清廷管理两淮盐务的官吏也以书院作为结纳士大夫的一个纽带。如曹寅^⑦、卢见曾^⑧和曾焕^⑨等都是如此。扬州书院，饬廩之给视他郡为优。生徒百余人，对于学习优秀者给以奖励，提供参加科举考试的路费。当时一些著名学者如杭世骏^⑩、蒋士铨^⑪、姚鼐^⑫与吴锡麒^⑬等也以书院为进退之所。他们都和扬州画家有过不同程度的联系。如杭世骏与金农，吴锡麒、蒋士铨和罗两峰，相互唱酬，切磋诗画。

“扬州书画极多，兼之过客往来，代不乏人”。据《扬州画舫录》卷二记载，清初至乾隆末年，有名家达七十余人。石涛、华岳、高其佩、高凤翰，先后或客死扬州，或侨居有年。汪士慎、高翔、李鱣、李方膺以及黄慎、郑板桥、金农和罗两峰有“扬州八怪”之称。罗两峰生活在这样画家云集的城市中，只要愿学绘画，不会求师无门，只要他勤勉学习，就可以成为一个有造诣的画家。

乾隆时代，中国已经有了资本主义生产关系的萌芽，但是还是封建社会。乾隆后期，是有清一代由盛到衰的转折期。乾隆晚年，重用权臣和珅，贿赂公行，政治腐败，阶级矛盾激化。以白莲教为旗帜的农民起义，席卷川、陕、豫等省，长达十年之久，震

撼京师，给封建王朝以沉重打击。清初那种相对稳定的状态，为农民起义的斗争风暴打破了，关心封建王朝命运的士大夫，暴露了他们对政局的不满和维护地主阶级专政的矛盾心理。

1797年(嘉庆二年)，农民起义军分三路乘虚进入河南。这年清明节，北京陶然亭一群士人举行集会欢送吴锡麒回江南，罗两峰参加了这次集会并作画。洪亮吉为此写下了这样的诗句：

泥饮苦不豪，停觞叹离索；
东瞻暨吴会，西念及商洛。
如何迟露布，顾望期屡错；
吾子又告归，心期渺谁托。^①

“东瞻暨吴会，西念及商洛”。就是说东南都会的繁华，会不会成为农民起义军驰骋的商洛。他们从地主阶级立场出发，埋怨朝廷镇压农民起义军的捷报迟迟不能发布，对政局表示不满。1799年(嘉庆四年)初春，洪亮吉向嘉庆皇帝上书言事，指责朝政，被朝廷以“大不敬”论罪。虽免处死，仍要远戍新疆。这时，罗两峰刚离开北京，已不能送别好友，不久在家乡扬州病故。

① 洪亮吉(1746—1809)，江苏阳湖人，字君直，一字雅存，号北江。乾隆五十五年进士，授翰林编修，曾督学贵州。著有《卷施阁集》、《洪北江全集》等。

② 康熙：《扬州府志》。

③ 严廷中：《药栏诗话》二集。

④ 牛应之：《雨窗消意录》甲集卷三。

⑤ 孔尚任：《孔尚任诗文集》中华书局版，第三册540页。

⑥ 嘉庆：《扬州府志》卷十九。

⑦ 曹寅(1658—1712)，曹雪芹祖父。康熙四十三年，为两淮盐务监察御史。康熙四十五年、四十七年、四十九年再任。有《楝亭诗钞》。

⑧ 卢见曾(1690—1768)，山东德州人。字抱孙，号雅雨。

⑨ 曾焕(1759—1830)，江西南城人，字庶藩，号宾谷。乾隆四十六年进士，官主事，两淮盐运使，有《听雨茅屋诗集》。

- ⑩ 杭世骏(1696—1772),浙江仁和人。字大宗,一字董甫。乾隆初举鸿博,授编修官至御史,曾受命校勘十三经、二十四史,著有《道古堂诗文集》、《史记考异》等数十种。
- ⑪ 蒋士铨(1725—1785),江西铅山人,字心余,号清容。乾隆二十一年进士,官编修。工诗文,精南北曲。著有《忠雅堂集》等。
- ⑫ 姚鼐(1731—1815),安徽桐城人。字姬传,称惜抱先生。乾隆二十八年进士,官主事、郎中,为桐城古文大家,著《惜抱轩诗文集》等。
- ⑬ 吴锡麒(1747—1819),字圣徵,号谷人,钱塘人,乾隆四十年进士,官编修,国子监祭酒。有《有正味斋集》。
- ⑭ 洪亮吉《卷施阁诗》卷十八,吴锡麒《有正味斋日记·南还记》。

二、“此名心情减昔时”

——罗两峰在扬州

罗两峰的家，原先在安徽歙县呈坎村，后来迁到扬州，住在天宁门弥陀巷（小花园巷），他的父亲罗愚溪是雍正年间武乡试中试举人，叔父罗懋^①“以卓尔大雅之才”，出任浙江乌程县令，达十五年之久，与文人杭世骏很相友善^②。岳祖父曾任广东布政使，岳父是国子学生。看来，他的家庭在扬州城中也可算一个中产阶层了。不幸的是，他的父母早死，幼年景况至为孤苦。

当时扬州城中，有马觥谷、马半查兄弟^③，也是安徽歙县人，经营盐业，很富有，又喜藏书，结纳文人，建立了近似图书馆的“小玲珑山馆”。人称他们“有未见书，弗惜重直购之，备藏于小玲珑山馆，以朋友为性命，四方人士闻名造庐，授餐经年，无倦色”^④。这样，小玲珑山馆自然成为扬州人士经常集合的一个场所。他举行的诗文之会在扬州居最^⑤。马觥谷兄弟与金冬心、高翔也常相唱和。罗两峰因其叔与杭世骏有世交之谊，又与马氏兄弟为同乡，所以与他们交往密切，“读奇书五千卷”，很可能就是利用小玲珑山馆的收藏。

1757年（乾隆二十二年），二十四岁的青年罗两峰拜七十一岁高龄的老画家金农为老师。“前年得罗生聘”，“共结诗画之缘也”。金农能有罗两峰这样的学生感到很高兴。认为罗两峰才华出众，予以很高评价，称为“入室弟子”^⑥。罗两峰首先向老师学诗。因为金冬心的诗，当时有好评。杭世骏称赞他，“嗜奇好古，收

储金石之文不下千卷，足迹半天下。诗格高简，非凡近所跻”^⑦。在名师的指导下，罗两峰写了不少诗。金农说他“聘得予风华七字之长”，“五七字句一千首，写秃人间秋兔毫”^⑧。现今传世的罗两峰《香叶草堂诗存》，还为我们提供了研究他的诗、画与思想面貌的重要资料^⑨。金农说到罗两峰学画过程时曾写道：“又爱画，初仿江路野梅，继又学予人物番马，奇树窠石。”

金农夸他的学生绘画“笔端聪明，无毫末之舛焉”^⑩。1760年（乾隆二十五年），也就是罗两峰师金农三年之后，已能熟练地运用白描笔法，生动地再现老师夏季午休的形象（附图1）。他能注意表现“绿天如幕，举体清凉”的江南蕉林夏日恬静环境，又着意刻划老师的“先生瞌睡，睡着何妨”，想念着“长安卿相，不来此乡”的心情^⑪。我们从这幅画，可看出那时只有二十七岁的罗两峰在人物画方面达到了相当高的水平，是当时扬州画坛上少见的。

年轻的罗两峰在花卉方面也崭露头角。1761年（乾隆二十六年），画的花卉蔬果册（南京博物院藏），用笔奔放、简练，正如他的老师金农所说：“放胆作大干，极横斜之妙。”^⑫

罗两峰从年迈高龄的老师金农学习，深感时间宝贵。很少外出远游，即使在1762—1763年（乾隆二十七、八年）去金农的家乡杭州，也是随同师长，“无日不追随杖履，执业相亲”，或如金农说“随吾杖履从吾游”^⑬。他不只是勤奋地向老师学习诗画，而且积极帮助老师整理刊印《冬心先生自度曲》、《冬心自写真题记》、《画佛题记》等著作。《冬心先生自度曲》，是罗两峰与金农的其他两个学生一起“各出橐金”，帮助老师开雕付印的。^⑭

1763年（乾隆二十八年），金农在扬州病逝，享年七十七岁。这对于罗两峰的学习绘画无疑是一个很大的损失。金农死后二年，郑板桥也于1765年在扬州逝世。黄慎已离开扬州回到福建家

乡，于1766年病故。这样，罗两峰在扬州被历史推为画坛领袖，与当时名人如蒋士铨、沈大成、闵玉井等共为扬州文坛星斗。

罗两峰遵照老师生前的嘱咐，希望能远游看看祖国美好的河山，滋养绘画艺术。他初到海州（今江苏东海、灌云二县），沈大成曾有诗送行，“东上沧溟近，烟波万里间”，“纪行多好句，榻席待君归”^⑤。这不过是一次短暂的旅行。1767年（乾隆三十二年）间，罗两峰曾赴安徽、江西一带，欣赏了那里的壮丽山河，为之陶醉，自称“蓼洲渔父”^⑥。当然，也游览了古都南京。并写下了《金陵怀古》诗句，“几度秦淮灰却后，独开冷眼看繁华”^⑦。他这时自称“渔父”，与“冷眼看繁华”的态度，也透露了他已有不大满意现实和超脱出世的情绪。

罗两峰家里虽是一个中产之家，但由于父母早丧，作为一个画家，又不善治理产业，生活不很富裕，似乎渐次贫困。他早年写的《偶作》与《自叹》两诗，颇能反映当时他的生活境地。

偶 作

卖画钱为买酒钱，去年欢笑复今年；
偶然醉卧北山顶，便有人传说是仙。

自 叹

飘零自叹鬢成丝，此名心情减昔时；
楚女春衫曾拭酒，洛妃罗袜旧题诗。
黄花身外身同瘦，红烛风前泪共垂；
多谢当炉人问讯，姓名只合酒家知。

我们可看见画家似乎嗜酒，不富裕只得用卖画的钱换酒喝，乃至醉卧山头，放荡无拘。这不过借酒浇愁。金农说曾与他“一醉同销万古愁”^⑧。“此名心情减昔时”，画家也曾有过仕途之意，受到了挫折，不免处于彷徨、苦闷之中。

罗两峰这时已是“梅能写其香，佛能写其善”的传神画家。但是他在扬州仍“难久恋”，因为那些“商人重在钱，寒士大觉贱”^⑨。他不愿再久留在这个城市，于1771年（乾隆三十六年）便赴清朝的政治、文化中心——北京。

① 罗懋，字素心，雍正九年知浙江乌程县令，至乾隆十一年。

② 乾隆：《乌程县志》序。

③ 马嶰谷（1688—1755），名曰琯，字秋玉，别字嶰谷。著有《沙河逸老集》。

马半查（1711—1779），名曰璐，字佩分，有《南斋集》。

④ 沈德潜：《沙河逸老集》序。

⑤ 李斗：《扬州画舫录》卷八。

⑥ 金农：《冬心自写真题记》。

⑦ 杭世骏：《词科余话》。

⑧ 金农：《冬心画梅题记》、《冬心先生集》。

⑨ 《香叶草堂诗存》，有江苏人民出版社1962年重印扬州古旧书店本。上海聚珍仿宋印书局本有罗两峰像，与蒋子延题像赞诗，重印本无此。

⑩ 金农：《冬心自写真题记》。

⑪ 金农：《蕉林午睡图题记》。

⑫ 金农：《冬心画梅题记》。

⑬ 同上，又《冬心先生续集》18页。

⑭ 金农：《冬心自度曲》序。

⑮ 沈大成：《学福斋诗集》卷二十二。

⑯ 罗聘：《香叶草堂诗存》26—27页。

⑰ 罗聘：《香叶草堂诗存》2、4、11页。

⑱ 金农：《冬心续集》。

⑲ 张道渥：《水渥睽稿》卷上。

三、潦倒京都 ——罗两峰在北京

1771年,罗两峰来到北京,是以独步扬州画坛的名画家的身分来的。他在京,吴锡麒说是“王公卿尹,西园下士,东阁延宾”;“所主者如英竹井相国①、翁覃溪②、周载轩③、余秋室④诸前辈,并皆名贤硕德”。其实,罗两峰在京师与当时名人学者多有交往,大大超过上述几人。如纪昀⑤、钱大昕⑥、法式善⑦、孙渊如⑧、张问陶⑨、程晋芳⑩等先后都有不同交往,有的相从甚密。1772年(乾隆三十七年),罗两峰曾拟回扬州,以诗赠行者六十五人,可见罗两峰在京师结识之广了。

1773年(乾隆三十八年),罗两峰为了搜集老师金农的著作,编辑、校勘和刊印《冬心续集》,从北京回到扬州。钱载说他“冬心诗弟子,踰岁京游归”,“嗟君用意勤,为师编续集”⑪。金农的遗作,散在各处。他曾“经年求访,倚席之讲授,好事长者之藏弃,酒亭佛寺之壁,蜡车复甌之余,于尘藓垢蚀,缣素凋裂间”⑫。没有罗两峰的辛勤劳动,《冬心续集》是无法问世的。罗两峰始终把编辑、整理、刊行老师金农的著作,作为他毕生应尽之责。据记载,直至1797年(嘉庆二年),罗两峰还曾编辑金冬心的《旧雨斋诗集》四卷。嘉庆时,翁方纲称“十余年来无从踪迹,有南来人询之,俱云未见”⑬。很可能,由于罗两峰贫困无力捐资开雕,旋即于1799年病故,使金农的《旧雨斋诗集》四卷失传。

罗两峰在京约有六年之久才回扬州。在这期间,他可能游历

了一些地方，看到一些在京师官僚和学者的官邸、寓斋中难以见到的农民生活。他曾画了《卖牛歌图》。尽管我们至今未发现这幅反映当时社会现实的作品，但从蒋士铨为他写的题诗来看，不同于金农为发泄个人不满而画的《牵马图》，而是在某种程度上反映了农民受到官府、豪强压迫与盘剥而被迫卖牛的悲惨境遇。

《卖牛歌图》为两峰作

田无干处用牛力，田家不忍杀牛食。

完粮要钱不要牛，卖人不及牛身值。

人牛饿死争蚤迟，且换死别为生离。

牛别牛宫不复返，全家哭送牛何之。

相依日久同留恋，虽受鞭笞牛不怨。

杀身有补拌恩酬，奈何只卖钱三贯。

皇天生牛任至劳，饿鬼劫到不可逃。

鬼神岂不惜牛命，凶年弃去同秋毫。

菩萨心肠圣贤手，画之咏之亦何有。

君不见，安居骨肉每批离，何况饥寒难共守。^⑭

当时蒋士铨也离开京师，寄居江南，为罗两峰《卖牛歌图》写了这首读之令人泪下的诗句。从蒋士铨的题诗，完全可以推测到罗两峰的画，是表现了那种“卖人不及牛身值”，“人牛饿死争蚤迟”的农民生活景况的。它也是我们了解十八世纪江南农村的一个端倪。当然，罗两峰或蒋士铨不能也不可能揭露当时农民卖牛的真正社会根源，但他们表现对农民一定程度上的同情，“菩萨心肠圣贤手，画之咏之亦何有”是相当可贵的。

罗两峰在这期间的生活是相当贫困的，几乎陷至缺粮、断炊的地步。时在南京的袁枚与罗两峰的老师金农和罗两峰本人情谊尚笃^⑮。金农曾托袁枚卖画灯，藉以度日^⑯。袁枚当时又赠米

助罗聘。罗两峰曾报以诗：

谢简斋太史馈米
正报诗粮尽，行厨冷餐熏；
且临乞米帖，不作送穷文。
清况谁知我，高情独感君；
炊烟看乍起，一缕袅秋云。^⑩

这样的名画家，靠人赠米过活，是难以在扬州久留了。

1779年(乾隆四十四年)夏，罗两峰再度赴北京。他离开扬州只有十三天，他的妻子、女画家方婉仪在扬州病逝了^⑪。囿于当时交通，信函不便，直到秋天，罗两峰在北京方获悉这一不幸的消息。“闻讯之后，悲不能已”^⑫。他的夫人的逝世，对罗两峰的生活是一个很大的打击。他曾写长诗悼念她。大概为了料理妻子逝世后的扬州家务，在当年腊月，便离开京师，奔赴扬州。在扬州逗留不久，于1780年(乾隆四十五年)，第三次来到北京。在京连续居住了二十年。直到1798年返回扬州，不久病故。

罗两峰在北京，利用京都古代艺术珍品收藏丰富的有利条件，勤奋地吸取前人艺术成就，来滋养自己的艺术。

他广泛地学习中外古今绘画。他细揣宋元古画，也看明清当代名匠之作。他看中国绘画，也看外国绘画和收藏朝鲜画，以至水陆画(佛教有做水陆道场，普济群灵，称水陆斋，所画地狱人物、事件，称水陆画)，也不放过，专至佛寺参观^⑬。罗两峰精鉴赏。1780年(乾隆四十五年)，一次在翁方纲处看元人《飞鸣宿食雁图》，得到罗两峰的肯定，翁方纲这个金石学者也感到他的藏画价值倍增，写下了“罗子云是元人笔，吾所藏轴神尤娟”的诗句^⑭。

罗两峰不仅揣摩前人作品，还常摹临。他摹写宋人，仿元四

家，临米海岳，还摹明人文征明与陈老莲，也仿石涛与王石谷。他的这种摹、仿、临，有助于他的技法锻炼得更加全面，而不囿于一家之技。

罗两峰“腹贮皆金石琳琅”^②，与当时一些金石学者相从密切。他的绘画，人称寓“金石”味。1794年（乾隆五十九年），在京画的《秋兰文石图》轴（附图11），形象地表现士人爱好的秋兰文石，文石耸立，憩静悠致，古韵有律，双钩秋兰一丛，脱颖而出，密茂挺拔，无晦涩沉暮之气。是他这一时期的优秀作品。他还直接以金石为对象，画《研山图》、《宝泉斋研山图》（重庆市博物馆藏品），运用苍劲浑厚之笔，塑造古砚，使之山形化，画后附有古砚拓本，两相比较，既以真砚为本，又不全同原砚，而是高于原砚，绘为苍浑之山。

罗两峰在京的长时期中，绘画技巧虽有提高，但他的生活范围较小，反映社会现实内容的作品也就不多，大多为花卉、庭院之类，不少为酬应之作。如法式善升迁为祭酒、搬家、生孩子都为之作画，难免有平淡之处。

在北京期间，罗两峰与一些名流、学者虽有诗酒之会。如1793年（乾隆五十八年），吴谷人招同罗两峰、孙渊如、张问陶等作重阳之会，“欢聚至二更而散”^③。但对于他来说，大部分的生活是很孤独的。纪昀的《题罗两峰归帆图》一诗，能为我们提供他在京生活的一个概貌：

题罗两峰归帆图

胸中奇气蟠蛟螭，	蹉跎乃作老画师，
逢时以画已自惜，	况于落拓难逢时。
秋风昨夜到庭树，	苍苔满院吟虫悲，
黑君堂冷人迹少，	牡丹终不涂胭脂。