

烟亦扬州梦

『扬州八怪』书画精品展

山西博物院 南京博物院 编著

山西出版集团

山西人民出版社

烟舫扬州梦

『扬州八怪』书画精品展

山西博物院 南京博物院 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

烟雨扬州梦：“扬州八怪”书画精品展/山西博物院，南京博物院编著.—太原：山西人民出版社，2010.5
ISBN 978-7-203-06814-3

I. ①烟… II. ①山…②南… III. ①汉字—书法—作品集—中国—清代②中国画—作品集—中国—清代 IV. ①J222.49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第072719号

烟雨扬州梦：“扬州八怪”书画精品展

- 编 著 山西博物院 南京博物院
责任编辑 刘小玲
装帧设计 语 果
出 版 者 山西出版集团·山西人民出版社
地 址 太原市建设南路21号
邮 编 030012
发行营销 0351-4922220 4955996 4956039
0351-4922127 (传真) 4956038 (邮购)
E - m a i l sxskeb@163.com 发行部
sxskeb@126.com 总编室
网 址 www.sxskeb.com
经 销 者 山西出版集团·山西人民出版社
承 印 者 北京雅昌彩色印刷有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 6.75
字 数 80千字
印 数 1-1500册
版 次 2010年5月 第1版
印 次 2010年5月 第1次印刷
书 号 ISBN978-7-203-06814-3
定 价 120.00元

如有印装质量问题请与本社联系调换

致 辞

清代中期，江南文化名城扬州一带活跃着一批优秀的文人画家，他们的作品脱时俗、开新风，和当时流行的含蓄典雅的花鸟画风相背，以一种自由独特的艺术风格和迥异于传统的崭新技法，把唐宋以后的文人画推向新的高峰。在当时的传统文人眼里，他们自然是书风画风不正，“正”之少则“怪”之多，史称“扬州八怪”，亦曰“扬州画派”。其诗才画艺在中国文化史上占据突出的地位，对后世产生了深远的影响。

“扬州八怪”在艺术特色上表现出独特的创造力和想象力，突破传统，力求创新。在作品的题材上，他们一方面继承了文人画的传统，把梅、兰、竹、菊、松、石作为主要描写对象，以此来表现画家的清高、孤傲、绝俗，另一方面运用象征、比拟、隐喻等手法，通过题写诗文，赋予作品深刻的社会内容和独特的思想意识。“扬州八怪”在绘画风格上，主要继承了前人绘画中的水墨写意画的技巧，发挥水墨特长，以高度简括的手法塑造物象，不拘泥于枝叶的形似。在笔墨上，他们不受约束，纵横驰骋，直抒胸臆。

“扬州八怪”文化现象之产生，有其独特的历史背景。清代江苏扬州是南北漕运的枢纽，盐货的集散地，商业繁荣，经济富庶，亦商亦儒的新兴商人百年间不断涌现，形成了一种有机的社会关系和良好的文化氛围。扬州因此吸引了全国各地的许多名士，戏曲、园林、雕版印刷、书院讲学、书画创作等艺术活动，皆盛况空前。据《扬州画舫录》记载，本地画家及各地来扬画家稍具名气者达一百数十人之多，其中不少是当时的名家。在这样的历史环境里孕育出“扬州八怪”这样的艺术群体，既是历史的必然，又有许多发人深省的经验，至今仍发挥着重要的借鉴作用。

八怪之人数，按清末李玉棻《瓯钵罗室书画过目考》提出为八人，即：金农、郑燮、李鱣、黄慎、李方膺、罗聘、高翔、汪士慎。实不尽然，如华喆、闵贞、高凤翰、李勉、陈撰、边寿民、杨法等，因画风接近，也可列入。故八怪之“八”字，既可看做数词，也可看成约数。

今天，山西文化强省建设正如火如荼，各项文化事业繁荣发展，山西博物院也发展成为国内一流的博物馆。我们有理由相信，只要我们努力提高服务社会、服务公众的能力水平，加强相互之间的交流合作，面向未来，面向世界，一定能为弘扬中华优秀传统文化，做出应有的贡献。

南京博物院拥有历代书画藏品三万八千多件，是中国艺术史宝库中的重要内容。为了再现清代扬州这一特殊时期、特殊地域书画艺术的灿烂多姿，我们提供本院藏“扬州八怪”的部分绘画精品，与山西博物院部分藏品一起，共同组成本展览，希望能为山西人民的文化生活增添一抹亮丽。

祝展览取得圆满成功！

南京博物院 院长 龚 良

2010 年 4 月

致 辞

五月的太原，春暖花开。由南京博物院和山西博物院携手推出了“烟雨扬州梦——‘扬州八怪’书画精品展”，举办这个展览不仅是为迎接“国际博物馆日”的到来，更是继“霜红之韵——傅山诞辰四百周年书画大展”之后奉献给山西人民的一席艺术盛筵。

“扬州八怪”也称为“扬州画派”，是清初活跃在江苏扬州的一批优秀艺术家的代表。他们不入俗流、傲世独立，摈弃所谓的“优雅严谨”，崇尚自由奔放，直抒胸臆，以焕然一新的风貌崛起于沉寂的清代画坛。他们的作品成为光彩夺目的创新艺术经典。

“扬州画派”的先驱者石涛，美术史家说他“大江以南无出石师（涛）右者。”无独有偶，太原的傅山也是那个时代的艺术大师，刘开渠如此评价：“大江以北无出傅山右者”。石涛比傅山小35岁，皆以明朝遗民自居，不与清廷合作。他们一南一北，开创了明末清初书画艺术的新面貌。“扬州八怪”正是两位大师思想和精神的发扬光大。

文化艺术贵在创新，文博事业也需要创新。今天的山西，科学发展的理念深入人心，文化强省建设的步伐越来越快，转型、跨越发展的契机让文博事业有了新的起点。我们应当抓住机遇，加快发展创新，让百花争艳的三晋文化事业再添新彩。

最后，衷心感谢南京博物院，给予此次展览的大力支持，并且期待着两院今后更深入的合作。

预祝“烟雨扬州梦——扬州八怪书画精品展”取得圆满成功！

山西博物院 院长 石金鸣

2010年4月

序 言

风雅自古是扬州。形胜东南的维扬古郡，凝聚了江南风致，荟萃了往古人文。唐宋以降，孕育出几多春江花月的诗情画意，引领艺林风骚。然而，自清初以来百余年，政治高压，文字狱盛行，艺坛渐归寂寥，殊少变化创新。“四王”、董（其昌）、赵（孟頫）风靡艺坛，摹古巧熟、闭门造车。虽为庙堂所喜，却已经脱离了生活现实，走向了黄昏没落，新的风格在萌生。

时至清代中叶，一群深受石涛影响、锐意变革的艺术家翕然纷至，景从云集于扬州。他们切磋砥砺，纵横驰骋，终于冲破藩篱，为中国艺术史改换出新的面貌。他们惊世骇俗的艺术创作，以其“怪”著称，深受崇敬和喜爱，遂有“扬州八怪”之美名流传后世。

“八怪”其实非止八人，亦迄无定论。我们以清人李玉棻《瓯钵罗室书画过目考》所列金农、郑燮、李鱣、黄慎、李方膺、罗聘、高翔和汪士慎八家为准。

“八怪”作品以泼墨写意花鸟画为主，并以金石书法入画，诗、书、画、印融会贯通，开一代之新风。气势雄强，朴茂奇崛，至今余音袅袅，足见其艺术生命之悠长。

目 录

001 致 辞 龚 良

002 致 辞 石金鸣

003 序 言

001 石 涛

002 《淮扬洁秋图》轴

005 金 农

006 隶书《盛仲交事迹》轴

007 隶书七言诗联

008 《梅树图》轴

010 《红兰花图》轴

011 《梅花图》联

012 《牵马图》轴

013 郑 燮

014 《竹图》轴

015 《托根乱岩图》轴

016 《兰竹芳馨图》轴

017 《墨竹图》轴

018 《墨竹图》轴

019 行书七言诗轴

020 《兰竹石图》横幅

022 行书《自书七古诗》横幅

023 李 鱣

024 《石畔秋英图》轴

025 《土墙蝶花图》轴

026 《蕉鹅图》轴

027 《玉兰绣球图》轴

028 《松石牡丹图》轴

029 《玉兰牡丹图》轴

030 《魏紫姚红图》轴

032 《松间七雄图》轴

033 《喜上高枝图》轴

034 《水仙双鱼图》轴

035 黄 慎

036 《湖亭秋兴图》轴

038 《山谷听琴图》轴

039 《双鸭图》轴

040 《苏武牧羊图》轴

041 《老叟击磬图》轴

042 《老叟执磬图》轴

043 《接蝠图》轴

044 《品砚图》轴

045 《采珠图》轴

046 《风雨归舟图》轴

047 人物花鸟册

060 《停琴独坐图》轴

061 草书七律诗轴

062 草书七言诗轴

063 李方膺

- 064 《枇杷图》轴
- 065 《菊石图》轴
- 066 《百花呈瑞图》轴
- 067 《潇湘风竹图》轴
- 068 《竹石图》轴

069 罗 聘

- 070 《秋兰文石图》轴
- 071 《古木霜筠图》轴
- 072 《竹石图》轴
- 073 《得子图》轴
- 074 《芭蕉佛像图》轴
- 076 《仿石涛竹石图》轴

077 高 翔

- 078 《折枝榴花图》轴

079 汪士慎

- 080 《空里疏香图》轴
- 081 《墨梅图》轴
- 082 《湖石水仙图》轴
- 084 花卉图册
- 096 《兰竹石图》轴

097 结 语

石涛

石涛(1630—1724)，明末清初著名的“四僧”之一。本姓朱，名若极，小字阿长，明宗室靖江王朱赞仪十世孙，落发为僧后，更名元济、超济、原济、道济，自称苦瓜和尚。游南京时，得长竿一枝，因号枝下叟，别署阿长、钝根、山乘客、济山僧、石道人、一枝阁。他的别号很多，还有大涤子、清湘遗人、清湘陈人、靖江后人、清湘老人，晚号瞎尊者、零丁老人等。

石涛工诗文，善书画。其画擅山水，兼工兰竹。作画构图新奇，作品具有一种豪放郁勃的气势，以奔放之势见胜。对清代以至现当代的中国绘画发展产生了极为深远的影响。有《淮扬洁秋图》、《竹菊石图》等传世。著《苦瓜和尚画语录》，阐述了他对山水画的认识，提出一画说，主张“借古以开今”、“我用我法”和“搜尽奇峰打草稿”等，在中国画史上具有重要意义。

淮陽縣志圖

天愛生民不戴人荷世欲天不戴人至此豈無千
萬室者民以他邑郭郭山對郭郭長川陸海
結中央奔流淮揚黃海水廣洋黃海之西蜀圖
九河不斷合水湖山橋無處說遠近之帝耳知見
家之子之隋肌隋家場帝西圖室人道荒唐我述中
常寧不廢建樓意戰管樓臺處之原隋才自提天難
心自欲通經史隋義難傾心欲結結素傳道旨遠
旨有記開隋家處之流臺而地起起十院南州九
五頭平五湖曲味多隨心稱是味天秋紅石到隋家
綠大河陸地過隋墓自能不思量矣球新桂天邊征
日中此起可憐社稷無人埋宮中書實共楊海石重
梅重玉李傷情日斷玉腰顯興亡不在他邊邊一年
百十日只對煙花衣眠楊州刺史劉禹錫有年自
走後懷懷曲檻層樓連不遠能侵神仙情家河南楊
柳謝詞記李花紫楊花飛去露仙處李花結果自然
成迷樓宮人托聲唱隋宮隋德雲中閣隋家歌聲
誰家閣處大風流看戲立落心在天地輕不知天下
無兵幾幾千年萬劫死不如一傾城不見迷
樓無而院十六隋海屬河潤千里幸江都至今日
電莫可誣我隋地故難明我黃海筆難傳
精廉亦有荒涼日奈何而懷海海今年長九
黃海千里崩騰下隋河亦已竭雨水平陵雅得悅
誰思南淮北民間罕知動地漫只念海思
三時又樹楊無備山川陸海連風波一旦約起魚鹽色
大紅隋地德復又詢南甸高朝朝北顧而瞻畫天
長今淮海處以楊老矣自笑非膚老矣自愛非
亡長歌短行非老則縱有丹青神結令移
結神出神機門前水遠屋空每破視拂開當日
月雲筆寫入空時新病加隋荒其之兩不倫而
無之術日劃月有不盡焉

山老道先生 六勝子

《淮扬洁秋图》轴 石涛

纸本，设色，纵89厘米，横57厘米。

南京博物院 藏

释文：淮扬洁秋之图。天爱生民民不戴，人倚世欲天不载。天人至此岂无干，写入空山看百代。百代悠悠甚渺茫，空山对客较短长。山川陆海结中央，南奔北走辟淮扬。黄海之水广汪洋，黄海之山西蜀岗。九河不断分六合，水阔山横无处说。遥思文帝早知儿，丧家之子亡隋脉。隋家炀帝画图空，人道荒唐我述中。当年不废迷楼意，歌管楼台处处风。隋才自捷天难比，隋心自敏通经史。隋仁隋义孰倾心，胶结杨素传遗旨。遗旨元符一望开，隋家处处起瀛台。西池诏起十六院，南州又凿五湖来。五湖八曲风味多，随心称意味天秋。红粉不到隋家死，彩女如何陆地过。隋荒自绝不思量，米珠薪桂天遑遑。征辽日日甲兵起，可怜社稷无人理。宫中李实共杨梅，不重杨梅重玉李。伤情目断平原颠，兴亡不在征辽边。一年三百六十日，只对烟花夜夜眠。扬州刺史新承宠，香车自走复懵懂。曲槛层楼迷不迷，能使神仙入情家。河南杨柳谢，河北李花荣。杨花飞去落何处，李花结果自然成。迷楼宫人抗声咽，隋心犹恋云中阙。隋家歌管谁家闻，咫尺风流看饮血。荡心一丧天地轻，怎知天下无刀兵。纵教千年万载死，不如一顾一倾城。倾城不见迷楼无，西院十六隋毒屠。河开千里幸江都，至今目电焉可诬。我行隋地试难明，我图黄海笔难停。精靡亦有荒凉日，桑田亦变沧海形。今年居九夏，黄海千里崩腾下。隋河亦已竭，雨水平陵谁得悦。谁思禹注淮南北，民间争颂亦无勒。功深只令四海息，息时又树稼与穡。山川陆海没风波，一旦绚起鱼盐色。久知隋地空彷徨，又询禹甸高翱翔。北顾南瞻尽天长，分淮沿水画歧扬。老夫自笑非屑屑，老夫自爱非忙忙。长歌短行非吾则，纵有丹青神不结。今移结神出涤楼，门前水退屋里舟。破砚拂开当日月，突笔写入洁时秋。禹功隋荒具之两不论，而吾之冲口划月有不尽。为山老道先生正。大涤子极。

铃朱文长方印“痴绝”、朱文方印“零丁老人”、白文方印“若极”等。

金农

金农（1687—1764），字寿门、司农、吉金，号冬心先生，又号稽留山民、曲江外史、昔耶居士等。浙江仁和（今杭州）人。

金农博学多才，精篆刻、鉴定，善画竹、梅、鞍马、佛像、人物、山水。尤精墨梅。所作梅花，枝多花繁，生机勃发，古雅拙朴。金农从小研习书文，造诣很高。浓厚的学养使他居于“扬州八怪”之首。金农的书法艺术以古朴浑厚见长。他首创的“漆书”，是一种特殊的用笔用墨方法，这种方法写出的字看起来似乎粗俗简单，无章法可言，其实是大处着眼，有着磅礴的气韵。

盛仲交南京人以諸生
貢于廷才氣橫溢擅筆
休祿盡則已蕭畫水墨
石居近西冶城家有小
文徵仲題曰蒼潤張肖
關御史臺于司官仲交
醉題縣鼓于軒門肖甫
安得有此狂生必盛仲
也要人痛飲達旦而別

隶书《盛仲交事迹》轴 金 农

绢本，纵43.2厘米，横32.5厘米。

南京博物院 藏

释文：盛仲交，南京人，以诸生次贡于廷。才气横溢，挥笔不休，纸尽则已。善画水墨竹石。居近西冶城，家有小轩，文徵仲题曰：“苍润”。张肖甫开御史台于句容，仲交大醉，挝县鼓于戟门。肖甫曰：“安得有此狂生？必盛仲交也。”要人痛饮，达旦而别。

铃朱文方印“古井生”。

隶书七言诗联 金 农

纸本，纵124.2厘米，横22厘米。

南京博物院 藏

释文：恶衣恶食诗更好，非佛非仙人出奇。集唐人诗句以奉果林先生有道之鉴。杭郡旧友金农书。

铃朱文方印“生于丁卯”、白文方印“金农之印”。

田居先生為吾鄉前輩，舊為監察御史，每得名蹟，必招賞于清池白石間，其藏元至大辛少府貢粉梅矮卷，繁枝
 寧望花光迷離，恍如曉雪之方開也。先生最愛予小詩，索題紙尾者三，忽忽五十年情事矣。先生逝後，宅屬他人，畫亦遂失。今
 擬想寫之玉壺春色，髣弗江路野橋二月也。 薦舉博學宏詞杭郡金農畫記時年七十又五

《梅树图》轴 金 农

绢本，设色，纵131厘米，横42.5厘米。

南京博物院 藏

释文：田居先生為吾鄉前輩，旧為監察御史，每得名迹，必招賞于清池白石間。其藏元至大辛少府貢《粉梅矮卷》，繁枝密萼，花光迷離，恍如曉雪之方開也。先生最愛予小詩，索題紙尾者三，忽忽五十年情事矣。先生逝後，宅屬他人，画亦遂失。今擬想寫之玉壺春色，髣弗江路野橋二月也。 薦舉博學宏詞杭郡金農画記，時年七十又五（1761年）。

鈴朱文方印“金农印信”。