

揚
州
八
怪

揚州八怪紀念館編

扬州八怪

王勤金 主编

扬州八怪纪念馆编

责任编辑:吉秋炜
装帧设计:孙建中 王勤金
摄影:王勤金
篆刻:刘方明
“扬州八怪”十五家
画像:王野翔

扬州八怪

王勤金 主编

扬州八怪纪念馆编

扬州华星印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 3 字数 70 千

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

印数:00001~10000

准印证号:苏出准印(200)字 JSE-0000089 号

工本费:6.00 元

古城扬州是我的可爱的故乡。
祝愿它在社会主义现代化进程中
焕发出更加绚丽的青春。

江泽民

一九九二年一月一日
江泽民同志在扬州考察时
题词

编者的话

这本小册子是我馆为满足观众需要而编的。它是以《扬州史志》增刊《扬州八怪》专辑为基础增删而成。这本专辑是前两年编者兼任扬州八怪纪念馆馆长时，与扬州市地方志办公室的朋友们共同策划编成的。面世以来，顺应了观众参观需求，颇受好评。同时也陆续收到一些热心观众的建议，这次再编时，我们注意了改进。

“扬州八怪”是扬州独具特色的历史人文景观，在海内外素负盛名。有人说过，作为扬州人，如果不了解“扬州八怪”，实在是一种遗憾；作为外地人到扬州，如果不踏访一下“扬州八怪”的遗踪，领略扬州丰厚的历史文化底蕴，同样也是一种遗憾。为满足广大人民群众日益增长的文化需求，为扬州作为国家首批颁布的优秀旅游城市增色，我馆以弘扬优秀的地方文化为己任，努力做好各方面工作，让观众慕名而来，有所收获而归。经过几年的建设和发展，扬州八怪纪念馆现已初具规模，成为扬州重要的对外窗口单位和旅游热点。参观之余，翻阅这本小册子，倘能帮助观众对“扬州八怪”有进一步的了解，也正是我们编写这本小册子的目的所在。

“扬州八怪”，博大精深。编者囿于学识，不当以至错误之处，尚请观众、读者指正。

王勤金

于2003年元月

目 录

- 扬州八怪纪念馆 王勤金 (1)
- “扬州八怪”述评 李亚如 (7)
- “扬州八怪”十五家传略 丁家桐(11)
- 金 农(11) 李 颀(15) 郑 燮(18)
- 黄 慎(21) 汪士慎(25) 高 翔(28)
- 李方膺(31) 罗 聘(34) 高凤翰(37)
- 李 勉(39) 陈 撰(40) 边寿民(41)
- 闵 贞(42) 华 岳(43) 杨 法(44)
- “扬州八怪”书画作品选析
- 金农《玉壶春色图》 李万才(46)
- 金农漆书七言联 刘方明(47)
- 金农《采菱图》 吉秋炜(48)
- 郑燮《兰竹石图》 李万才(49)
- 汪士慎《墨梅图》 (50)
- 李方膺《潇湘风竹图》 (51)
- 李颀《五松图》 (52)
- 高翔《弹指阁图》 (53)
- 罗聘指画《葫芦图》 (54)
- 黄慎《抱琴图》 王勤金(55)

“扬州八怪”咏扬州选录并板桥《道情十首》

汪士慎

《春城望晚,同西唐、振华、幼孚》…………… (56)

《游铁佛寺(寺近隋宫故址)》…………… (56)

李 钊

《芍药》…………… (56)

黄 慎

《桃花》《广陵湖上》…………… (57)

金 农

《马曰琯、马曰璐兄弟招同王岐、余元甲、汪垠、厉鹗、
闵华、汪沆、陈皋集小玲珑山馆》…………… (57)

七绝一首…………… (58)

高 翔

《弹指阁》《扬州即景》…………… (58)

郑 燮

《扬州》(四首选二)…………… (58)

李方膺

《梅花》(十首选一)…………… (59)

《春城夜梦》…………… (59)

罗 聘

《舟泊平山堂下》…………… (59)

《晨起出郭至净香园》…………… (60)

郑 燮

板桥《道情十首》…………… (60)

“扬州八怪”轶闻逸事

“难得糊涂”的由来…………… (62)

金冬心巧续柳絮诗…………… (63)

金冬心卖灯收高徒…………… (63)

李复堂热河献诗画…………… (64)

李方膺见雍正…………… (65)

高翔上坟…………… (66)

闵孝子写真…………… (66)

罗两峰画鬼报师叔…………… (68)

中外现存“扬州八怪”真迹举要…………… 黄叔成(69)

毛泽东欣赏板桥体 江泽民爱诵板桥曲…………… 黄叔成(72)

附 录

扬州八怪纪念馆解说词…………… 王勤金(76)

《南柯一梦》故事梗概…………… 王勤金(83)

观众参观扬州八怪纪念馆留言摘录…………… (85)

扬州八怪纪念馆

王勤金

千里运河，十里长街，烟柳画桥，珠翠填咽，美丽而繁华的扬州，千百年来，吸引了多少风流人物、文人墨客在这里圆就了他们的人生梦，同时也给扬州积淀了丰富的历史文化内涵，在中华民族的历史上留下了光辉的一页。“扬州八怪”便是其中值得世人永远追忆的佼佼者。

—

扬州孕育了“八怪”，“八怪”是扬州的骄傲。清代康熙、雍正、乾隆年间，在扬州画坛活跃着一批来自不同地区、不拘陈法、勇于创新的画家。这批画家以金农、郑燮、黄慎、李方膺、李鱣、汪士慎、高翔、罗聘为代表，此外还有高凤翰、华岳、边寿民、闵贞、杨法、陈撰、李勉等。这批画家为人艺，不苟同俗，而被当时正统派画家贬之为“怪”。但随着时间的推移，这批画家却以其杰出的艺术成就而声名日隆，不仅为后世画坛大家所推崇，而且近乎成了家喻户晓的人物。为弘扬优秀的民族文化，满足广大人民群众日益增长的文化需求，扬州市人民政府决定结合维修江苏省文物保护单位、“扬州八怪”的代表人物金农晚年曾生活于此的西方寺，将其辟为扬州八怪纪念馆。此举得到了国家和省主管部门的支持，先后拨款 100 万元以上，对古建筑进行大修，作为对地方文化建设的支持；此举也得到了社会各界的关心和支持。从 46 户居民动迁、大

型维修,到陈列布置,扬州八怪纪念馆于1993年11月22日郑板桥诞辰300周年纪念日试行对外开放,前后仅用了近一年的时间。年近八旬的江树峰先生(已故)获悉故乡扬州兴建扬州八怪纪念馆,欣然命笔,作《水调歌头》赠扬州八怪纪念馆,词曰:

何为文人画,绘事重抒情。“八怪”扬州崛起,画史永留名。衡斋闲闻萧竹,狮猫爱鱼灭鼠,半榻乱书横。凉叶飘香处,鸡唱唤人心。

舆隶凶,如马踢,不堪行。琢磨怀素玩砚,东坡对菊琴。三祝、西方旧寺,画马酸嘶悲愤,古拙出凡尘。弹指阁图在,傲骨石涛钦。

二

新建的扬州八怪纪念馆,位于市区主干道汶河北路和淮海路之间的驼岭巷内。西方寺,据记载始建于唐,已有千余年的历史。现存西方寺乃明洪武年间重建,寺中大殿即为明代建筑,座北朝南,平面略呈方形,面阔五间15.67米,进深五间15.39米,重檐歇山式。殿内主要的木构用材为珍贵的楠木,梁枋保存有较为完整的缠枝花彩绘,为扬州市所罕见。大殿的西北有前后两进的清幽小院,为西方寺之方丈室。由于战火的焚毁和自然的损坏,西方寺在清代中叶已经衰败。

选定西方寺为扬州八怪纪念馆之址,是因为西方寺是省级文物保护单位,本身即具有观赏价值和历史研究价值;是因为“八怪”的代表人物金农曾在这里寄居创作,可以激起人们觅古寻踪之幽情;同时又因为这里的氛围与之较为协调。这里既处街巷之内,又临近繁华的闹市区,闹中取静,别有一番天地。出巷之西口向北,

可达瘦西湖，和国家级著名的蜀冈——瘦西湖风景名胜区紧邻，堪称是其入口。西方寺的东侧，旧有槐古道院，现尚存千年古槐一棵，径数尺，干空皮存，老枝虬劲，新叶繁茂。唐李公佐传奇小说着意刻划的古槐，传即取材于此。明汤显祖根据唐人小说而改编成《南柯记》，是为著名的《临川四梦》之一，毛泽东同志的名句“蚂蚁缘槐夸大国”即出典于此。为保护这棵有着丰厚文化内涵的千年古树，扬州市建委动迁了紧邻的一户居民，开拓其生存空间，供游人怀古品玩。西方寺前，明、清时为县学所在，现为西门街小学。县学面临的大街即为县学街，是明清时期扬州城内的主要东西横街。在宋代，则是扬州宋大城内中心十字街的东西向大街。唐代，扬州城规模最为宏大，它也是唐罗城内最为繁华的主要大街。唐代扬州城内的街市特别繁华，有“九里三十步街中珠翠填咽”之说。西方寺与这条东西向横街紧邻，寺名“西方”，意为极乐世界，正是唐代扬州繁盛的写照。如今这条大街，经过扩建已成为独具特色的美食街了。有这样深厚的历史文化氛围，有临近著名风景名胜区的优越条件，有近靠现代都市大街的美食享受，这对于慕名参观扬州八怪纪念馆的广大观众来说，恰乎提供了一个理想的地域空间。考虑到纪念馆地处小巷之内，游人，特别是外地游人难以寻觅，1998年，在驼岭巷的东巷口，繁华的汶河北路，临街增建了一座扬州八怪纪念馆标志性构造物——古色古香的牌坊。这座牌坊，既能为街市景观增色，也大大方便了观众，使扬州八怪纪念馆地处闹市、环境清幽的特色得到了和谐的统一。

三

新建的扬州八怪纪念馆，是利用西方寺古建筑群而建，在不断建设和完善过程中，馆内的布局就整体而言，依然保持着寺庙的传统格局。新建的门厅（原山门殿旧址）和大雄宝殿处在同一中轴线

上,东西廊房的修复采用了清式做法,和楠木大殿协调地组成一个统一整体,烘托出楠木大殿的古朴和雄伟,廊房向南新建的两侧回廊,嵌有“扬州八怪”书画作品刻石,强化了古建筑群

的整体效果,丰富了扬州八怪纪念馆的文化内涵。在大殿之北藏经楼旧址,1994年,配合城市建设需要,移建了古建筑市级文物保护单位——徐家祠堂,辟为“珍品陈列厅”,现为“扬州八怪”传人李亚如书画陈列厅。厅前建池,池西修复了金农寄居室。至此,当年西方寺古建筑群的格局,基本得以恢复。

走过纪念馆的门厅,眼前是一片绿草如茵的草坪,在通向大殿的砖铺道路当中,有一只近年来新出土的大铁镬,据初步考证,为隋炀帝江都宫之遗物。每当夏秋季节,大铁镬内,小荷初放,睡莲争艳,金鱼嬉游其间,驻足凭镬观鱼赏花,使人不禁心怡。大殿迎面抱柱挂着郑燮手书对联:“删繁就简三秋树,标新立异二月花”,两侧悬挂着金农书写的对联:“三千余岁上下古,八十一家文字奇”。进入大殿,首先映入眼帘的是“八怪”十五位画家的大型群雕。或立或坐,或欣然挥毫,或提茗凝思,或两三围坐,促膝交谈切磋,或一人直抒胸襟,三四聆听其高论。在群众中最有影响的郑板桥瘦削精干,位于正面当中案前,留下了挥毫作画后一刹那那间欣喜之情的定格。紧邻郑板桥的是“八怪”中学问最深的金农,正在向他的得意弟子罗聘授技。罗聘之谦恭,金农之博大,给人留下遐想的空间。虽说“八怪”人物中年龄、资历不一,但如今通过艺术的手法,雅集在一起,可以给观众留下一个整体的印象。大殿周边布置

的是关于扬州八怪的主体陈列。扬州八怪是清代康、乾年间活跃在扬州的一批具有创新精神的画家群体，其代表人物主要为金农、郑燮、李鱣、黄慎、李方膺、汪士慎、高翔、罗聘，此外还有华岳、闵贞、高凤翰、李勉、陈撰、边寿民、杨法等共有十五人之多。他们多半不是扬州人，但都曾先后客寓扬州，卖画为生，最终以“扬州八怪”之名，称誉画坛，名传后世。主体陈列，以丰富的史料和八怪的作品，为观众揭示了扬州八怪形成于扬州的历史原因，扬州八怪的艺术特色怪在何处，扬州八怪的深远影响。这些问题也是观众最想了解最为关注的三个问题。欲进一步了解“八怪”绘画、书法的艺术特点，馆内在廊房还避有其作品陈列，可以具体而细致地了解“八怪”成员中每一个人的生平事迹和作品特色。

在陈列大厅西北有前后两进独立的院落，原为西方寺之方丈室。金农晚年来扬州，居所无着，此时西方寺香火不继，萧条冷落，“无佛又无僧”，金农便寄居于此，自号“心出家庵粥饭僧”，自称“如来最小弟”，自云“一切妄念，种种不生”，以写经、念经、画佛为事，并以作画、卖画糊口。金农晚年生活是孤寂贫困的，创作生活则情趣盎然，“夜深牛粪火，笑拨自温存”，“月夜画梅鹤在侧”，留存的作品也多。观众在参观之际，目睹其生活的历史氛围，萌生思古之情的同时，或多或少当会感受到人生的哲理——欲成就一番事业者，须不苟同俗，穷益弥坚。

在陈列大厅的北面，金农寄居室东，修建一水池，池不足半亩，西窄东阔，沿池随形叠石点缀，间以花木相衬，形成水清、石奇、灌

木添碧花争艳的景致。饶有兴味的是，当初修建水池目的主要是消防蓄水，兼以美化馆容，今日观之，池形似鹤，金农性爱鹤，居西方寺，常携鹤于左右，曾题诗于西方之古壁云：“此时何所想，池上鹤窥冰”，真是天造神合，故起名曰“鹤池”，以存古意。

过池上石梁，即为纪念馆珍品陈列厅，厅前廊柱上挂有黄慎书联：“看花临水心无事，啸志歌怀意自如”，这是黄慎人格的写照，也体现了“八怪”的心声。在珍品陈列厅的上面有一块匾《李亚如书画陈列厅》，赵绪成书。李亚如先生是扬州著名的书画家，也是老干部，曾任过扬州市副市长，从政期间，对弘扬优秀的地方传统文化很为关注，积极支持扬州八怪纪念馆的兴建。李亚如先生诗、书、画、印皆工，江树峰先生生前曾书赠李亚如同志：“扬州八怪有遗珠，诗画书章融一炉。善学前人题绝唱，任情挥洒出新图”。李亚如先生对扬州八怪纪念馆情有独钟，1997年在他80岁高龄之时，又将其生平力作一百幅书画作品捐赠给扬州八怪纪念馆。为感谢李亚如先生的义举，风范后来，纪念馆特辟专厅，常年展出，供观众欣赏。

李亚如先生的义举激励着纪念馆的全体工作人员发扬奉献精神，艰苦创业，以满足广大人民群众日益增长的文化需求，以弘扬主旋律，把扬州八怪纪念馆办成宣传扬州的窗口，使广大观众，包括青少年学生在内，知我扬州，爱我扬州，关心扬州的现在和未来。

“扬州八怪”述评

李亚如

一、“扬州八怪”产生的背景

扬州自隋唐以来，即以经济繁荣而著称，虽经历代兵祸破坏，但由于地处要冲，交通便利，土地肥沃，物产丰富，战乱之后，总是很快又恢复繁荣。进入清代，虽惨遭十日屠城破坏，但经康熙、雍正、乾隆三朝发展，又呈繁荣景象，成为我国东南沿海一大都会和全国的重要贸易中心。富商大贾，四方云集，尤其以盐业兴盛，富甲东南。

经济的繁荣，也促进文化艺术事业的兴盛。各地文人名流，汇集扬州。在当地官员倡导下，经常举办诗文酒会。诗文创作，载誉全国。有些盐商，堪称豪富，本身亦附庸风雅，对四方名士来扬州者，多延揽接待。扬州因而吸引了全国各地的许多名士，其中有不少诗人、作家、艺术家。所以，当时的扬州，不仅是东南的经济中心，也是文化艺术的中心。

富商大贾为了满足自己奢侈生活的需要，对物质和精神上的产品也就大量的需求，如精美的工艺品、珍宝珠玉、鲜衣美食，在书画方面更是着力搜求。流风所及，中产之家乃至平民中稍富有者，亦求书画悬之室中，以示风雅，民谚有“家中无字画，不是旧人家”之说。对字画的大量需求，吸引和产生了大量的画家。据《扬州画舫录》记载，本地画家及各地来扬画家稍具名气者就有一百数十人

之多,其中不少是当时的名家,“扬州八怪”也就是其中的声名显著者。

以“扬州八怪”为代表的扬州画派的作品,无论是取材立意,还是构图用笔,都有鲜明的个性。这种艺术风格的形成,与当时画坛上的创新潮流和人们审美趣味的变化有着密切的联系。中国绘画至明末清初受到保守思想的笼囿,以临摹照抄为主流,画坛缺乏生气。这一萎靡之风激起有识之士和英才画家的不满,在扬州便出现了力主创新的大画家石涛。石涛提出“笔墨当随时代”、“无法而法”的口号,宛如空谷足音,震动画坛。石涛的理论和实践“开扬州一派”,稍后,终于孕育出了“扬州八怪”等一批具有创新精神的画家群体。

二、“扬州八怪”有哪些名家?

“扬州八怪”究竟指哪些画家,说法不尽一致。有人说是八个,有人说不止八个;有人说这八个,有人说另外八个。据各种著述记载,计有十五人之多。因李玉棻《瓯钵罗室书画过目考》是记载“八怪”较早而又最全的,所以一般人还是以清末李玉棻所提出的八人为准。即:汪士慎、郑燮、高翔、金农、李鱣、黄慎、李方膺、罗聘。至于有人提到的其他画家,如华岳、闵贞、高凤翰、李勉、陈撰、边寿民、杨法等,因画风接近,也可并入。因“八”字可看作形容词,也可看做约数。

“扬州八怪”知识广博,长于诗文。在生活上大都历经坎坷,最后走上了以卖画为生的道路。他们虽然卖画,却是以画寄情,在书画艺术上有更高的追求,不愿流入一般画工的行列。他们的学识、经历、艺术修养、深厚功力和立意创新的艺术追求,已不同于一般画工,达到了立意新、构图新、技法新的境界,开创了一代新画风,为中国画的发展立下了不朽的功业。

中国绘画历史悠久，源远流长，其中文人画自唐宋兴盛起来，逐步丰富发展，形成一套完整的理论体系，留下大量的作品，这是中国绘画的骄傲。明清以来，中国各地出现了众多的画派，各具特色，争雄于画坛。影响最大的莫过于以“四王”为首的虞山、娄东画派，而在扬州，则形成了以金农、郑燮为首的“扬州八怪”画风。这些画家都继承和发扬了我国的绘画传统，但他们对于继承传统和创作方法有着不同的见解。虞山、娄东等画派，讲求临摹学习古人，以遵守古法为原则，以力振古法为己任，并以“正宗”自命。他们的创作方法，如“正宗”画家王翬所说，作画要“以元人笔墨，运宋人丘壑，而泽以唐人气韵，乃为大成”。他们跟在古人后面，亦步亦趋，作品多为仿古代名家之作（当然在仿古中也有创造），形成一种僵化的局面，束缚了画家的手脚。

“扬州八怪”诸家也尊重传统，但他们与“正宗”不同。他们继承了石涛、徐渭、朱耷等人的创作方法，“师其意不在迹象间”，不死守临摹古法。如郑板桥推崇石涛，他向石涛学习，也“撇一半，学一半，未尝全学”。

石涛对“扬州八怪”艺术风格的形成有重要影响。他提出“师造化”、“用我法”、反对“泥古不化”，要求画家到大自然中去吸收创作素材，强调作品要有强烈的个性。他认为“古之须眉，不能生我之面目；古之肺腑，不能入我之腹肠。我自发我之肺腑，揭我之须眉”。石涛的绘画思想，为“扬州八怪”的出现，奠定了理论基础，并为“扬州八怪”在实践中加以运用。“扬州八怪”从大自然中去发掘灵感，从生活中去寻找题材，下笔自成一家，不愿与他人相同，在当时是使人耳目一新的。人们常常把自己少见的东西，视为怪异，因而对“八怪”那种抒发自己心灵、纵横驰骋的作品，感到新奇，称之为“怪”。也有一些习惯于传统的画家，认为“八怪”的画超出了法度，就对八怪加以贬抑，说他们是偏师，属于旁门左道，说他们“示崭新于一时，只盛行于百里”。赞赏者则夸他们的作品用笔奔放，