

郑燮（1693—1765），清代著名画家、书法家、文学家。字克柔，号板桥，江苏兴化人。是清代“扬州八怪”中最具代表性的一位。其画深受石涛、八大山人影响，又吸取徐渭、黄筌等人的艺术思想和笔法，不拘陈规。其书法杂用篆、隶、行、楷，以隶为主，以画法作书，独树一帜。自号“六分半书”。最长篆刻，古外不俗。工诗文，其诗全出自内心感受，慷慨激昂，其文率真自然。

郑板桥

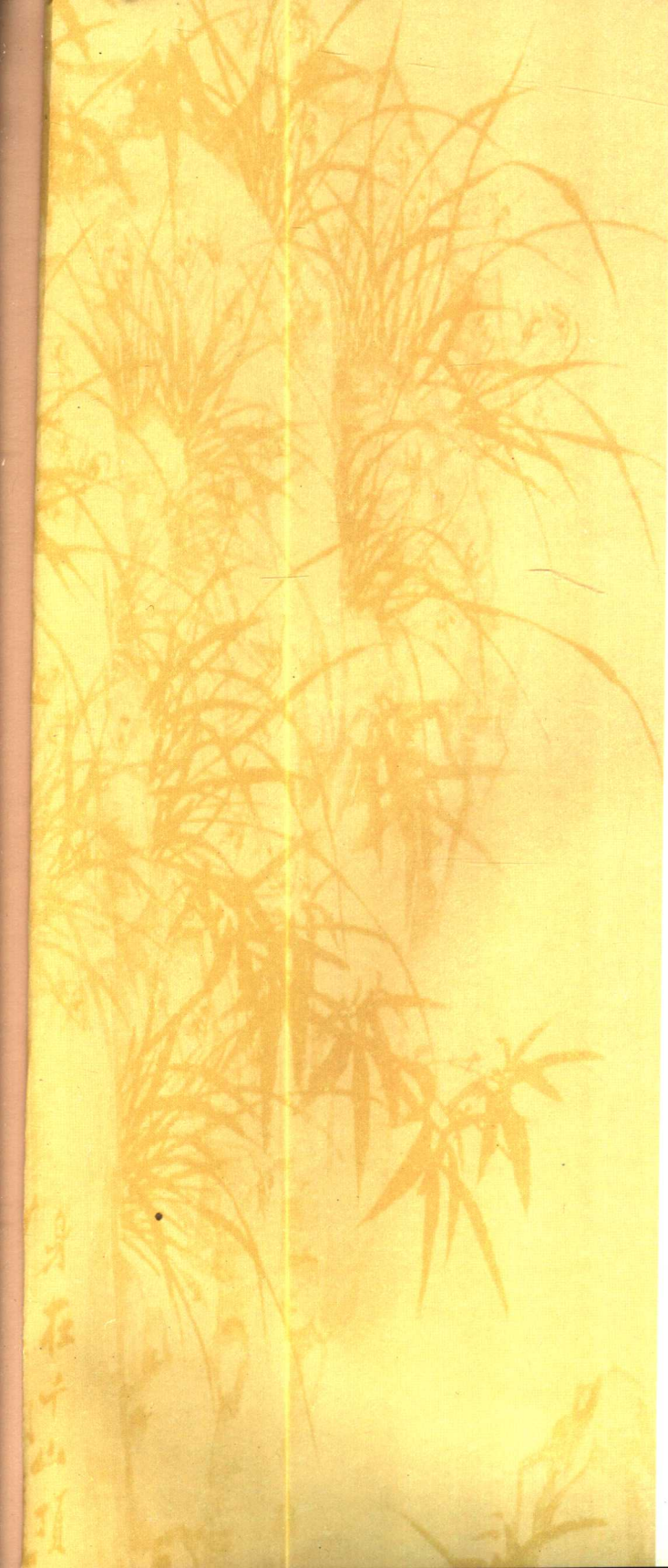

中国书画名家画语图解

杨樱林 黄幼钧 编著

中国人民大学出版社

中国书画名家画语图解

杨樱林 黄幼钧 编著

郑板桥

中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

郑板桥/杨樱林等编著.

北京:中国人民大学出版社,2005

(中国书画名家画语图解)

ISBN 7-300-06817-0

I. 郑…

II. 杨…

III. ①郑燮(1693~1765)—书法—艺术评论

②郑燮(1693~1765)—中国画—艺术评论

IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 100383 号

中国书画名家画语图解

郑板桥

杨樱林 黄幼钧 编著

策 划:呼延华 郝明慧

责任编辑:曾默之

封面设计:王莉芬

版式设计:孟庆磊

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号 邮政编码 100080

电 话 发行热线:010-82503022

编辑热线:010-82503013

网 址 <http://www.longlongbook.com>(朗朗书房网)

<http://www.crup.com.cn>(人大出版社网)

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京高岭印刷有限公司

开 本 960×1270 毫米 1/32

版 次 2006 年 2 月第 1 版

印 张 8 插页 2

印 次 2006 年 2 月第 1 次印刷

字 数 97 000

定 价 29.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

序 言

郑板桥是清代“扬州八怪”中最具代表性的一位画家。他由官到民、由士变商、由文人画家转为职业画家的经历，为世人所广泛关注；他那诗、书、画“三绝”的艺术成就，为大家所一致公认。同时，他在文艺理论上也颇有建树，提出了许多精辟而独到的见解。本书以图文并茂的形式着重介绍和评析了郑板桥的画论、书论、美学思想、人生哲学等，对“扬州八怪”的其他几位主要画家也作了简介。

郑燮（1693—1765），清代著名画家、书法家、文学家。字克柔，号板桥。江苏兴化人。他出身寒微，幼年丧母，由后母抚养。自幼刻苦好学，善于思考，不懈追求。为康熙秀才、雍正举人、乾隆进士。曾任山东范县、潍县县令。在做官期间，不肯逢迎上司，不愿违背原则，颇能关心人民疾苦，饥荒年岁，曾因擅自开仓赈济，拨款救灾，获罪罢官。后来长期在扬州以卖画为生，成为“扬州八怪”中最受人注目的一员。他的画受石涛、八大山人影响较深，又吸取徐渭、高其佩等人的艺术思想和笔意。更为难能可贵的是不拘陈规，勇于独创，臻于完善，取得了为世人公认的艺术成就。其绘画题材多取自现实生活，以竹、石、兰蕙为最工，用笔秀劲潇洒，多而不乱，少而不疏，芳兰数丛，浓墨画花，秀逸多姿；浓淡疏密，墨色淋漓，天趣横溢，神理俱足。一生作品很多，画风极大地影响了清代的画坛。代表作品有：《七月新篁图》、《清光留照图》、《兰竹芳馨图》、《甘谷菊泉图》、《柱石干霄图》、《兰竹荆棘图》等。其书法杂用篆、隶、行、楷，以隶为主，以画法作书，结体、行款纵横错落，整

中国书画名家画语图解·郑板桥

2

整斜斜，兼有画意，独创一格，自称为“六分半书”，人称之为“乱石铺街”体。兼长篆刻，古朴不俗。《桐阴论画》的作者秦祖永曾把丁敬、金农、郑燮、黄易、奚冈、蒋仁、陈鸿寿七人的印章边款题跋辑为“七家印跋”。郑板桥还工诗文。为文主张：“理必归于圣贤，文必切于日用”，“作主子文章，不可作奴才文章”。其诗全出自内心感受，慷慨激昂，揭露社会黑暗，同情人民疾苦。其文真率自然，有《郑板桥集》。他的家书堪称中国家书族中的精品。

郑板桥主张“不泥古法”，重视艺术的创新和抒发个人的真情实感。绘画风格颇有特色，构图注重剪裁，崇尚简洁，以侧锋画兰、竹，笔墨潇洒纵逸，苍劲豪迈。其画通过题跋诗文，表现出对民间疾苦的同情和愤世嫉俗的高洁情怀，饶有新意。他的绘画美学思想表现为：适天全性、相对相成、造物为师、传神写生、自出己意、画抒心意等命题。在对绘画功能的认识上，贯穿着艺术要反映现实、“经世致用”的思想，反对文人画家主张的纯粹“自娱”。在创作立意上，追求艺术的自然美，反对矫揉造作，主张直抒真气、表达真意、予人真趣。在创作方法上，提出“眼中之竹”、“胸中之竹”、“手中之竹”的三阶段论，辩证地论述了艺术的创作过程。在审美趣味上，提出“雅俗共赏”论，所绘之画多是俗中见雅、雅中蕴俗，明显区别于文人画家一味崇尚的所谓“雅”。

郑板桥的画史地位不仅在“扬州八怪”中首屈一指，而且在整个中国美术史上也算得上当之无愧的艺术大家，对后世的影响非常之大。

杨樱林 黄幼钧

2005年7月

目 录

Contents

序 言	1
第一章 郑板桥画论文论	1
第二章 郑板桥书论	35
第三章 郑板桥艺术特色	49
第四章 郑板桥美学画学思想解读	66
第五章 郑板桥生平述略	92
第六章 郑板桥人生哲学	120
第七章 郑板桥趣事举要	136
第八章 郑板桥诗词辑录	152
第九章 当代名家评郑板桥	172
附录一 “扬州八怪”主要画家简介	198
附录二 郑板桥年谱	220
图版目录	238

第一章 郑板桥画论文论

一、适天全性

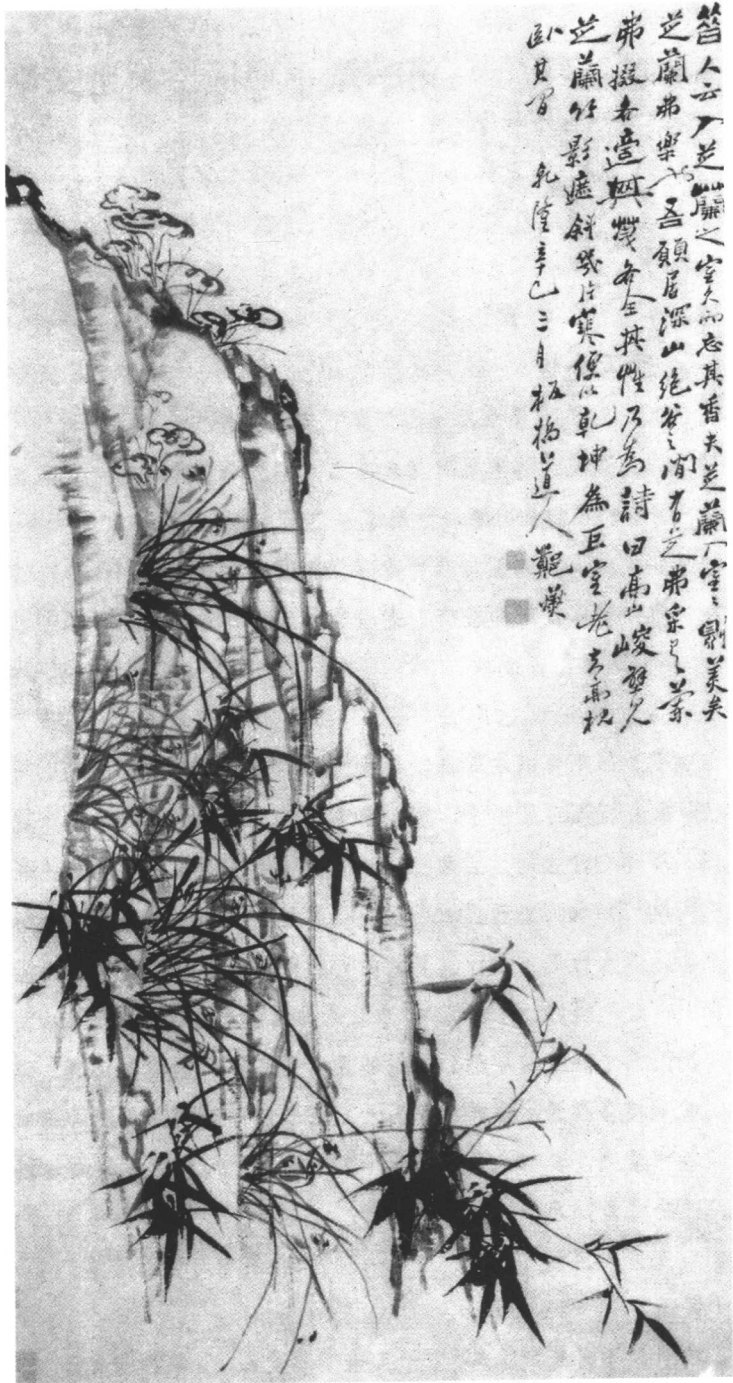
昔人云：入芝兰之室，久而忘其香。夫芝兰入室，室则美矣，芝兰勿乐也。吾愿居深山绝谷之间，有芝弗采，有兰弗掇，各适其天，各全其性。乃为诗曰：高山峻壁见芝兰，竹影遮斜几片寒。便以乾坤为巨室，老去高枕卧其间。

——题《芝兰竹石图轴》

平生最不喜笼中养鸟，我图娱悦，彼在囚牢，何情何理，而必屈物之性以适吾性乎！至于发系蜻蜓，线缚螃蟹，为小儿玩具，不过一时片刻，便摺拉而死。夫天地生物，化育劬劳，一蚁一虫，皆本阴阳五行之气，氤氲而出。上帝亦心心爱念。而万物之性人为贵。吾辈竟不能体天之心以为心，万物将何所托命乎？蛇虺蜈蚣、豺狼虎豹，虫之最毒者也。然天地既生之，我何得而杀之？若必欲尽杀，天地又何必生？亦惟驱之使远，避之使不相害而已。蜘蛛结网，于人何罪？或谓其夜间咒月，令人墙倾壁倒，遂击杀无遗。此等说话，出于何经何典，而遂以此残物之命？可乎哉？可乎哉？

——《潍县署中与舍弟墨第二书》

所云不得笼中养鸟，而予又未尝不爱鸟，但养之有道耳。欲养鸟莫如多种树，使绕屋数百株，扶疏茂密，为鸟国鸟家。将

兰竹图 轴纸 172.7cm × 91.5cm 1761年 上海博物馆藏

旦时，睡梦初醒，尚展转在被，听一片啁啾，如云门咸池之奏，及披衣而起，颧面漱口啜茗，见其扬翠振彩，倏往倏来，目不暇给，固非一笼一羽之乐而已。大率平生乐处，欲以天地为囿，江汉为池，各适其天，斯为大快。比之盆鱼笼鸟，其巨细仁忍何如也！

——《潍县署中与舍弟墨第二书·书后又一纸》

十笏茅斋，一方天井，修竹数竿，石笋数尺，其地无多，其费亦无多也。而风中雨中有声，日中月中有影，诗中酒中有情，闲中闷中有伴。非唯我爱竹石，即竹石亦留恋我也。彼千金万金造园亭，而游宦四方，终其身不能归享。而吾辈欲游名山大川，又一时不得即往，何如一室小景，有情有味，历久弥新乎！对此画，构此境。何难敛之则退藏于密，亦复放之可弥六合也。

——题《竹石图横幅》

世人只晓爱兰花，市买盆栽气味差。

明月清风白云窟，青山是我外婆家。

——板桥道人郑燮画并题

竹劲兰芳性自然，南山石块更遒坚。

——题《兰竹石图》

只有青山是我家，峰根岩缝并秋砂。

因兹秉得坚刚性，历尽东风瘦不斜。

——题《竹石图》

竹石相交万万年，两家节介本天然。

请看十月清霜后，一种苍苍笼碧烟。

——题《竹石轴》

二、传神写生

古人以喜气写兰，盖物之至清，专以意似，不在形求。欧阳文忠公云：萧闲疏散之致，惟画笔偶能得之，此真知画者也。

——题《兰竹图》

石涛画兰不似兰，盖其化也；板桥画兰酷似兰，犹未化也。盖将以吾之似，学古人之不似，嘻，难言矣。

——题《书画合锦轴》

余始画竹不敢为桃柳叶，为竹家所忌也；近颇作桃叶、柳叶，而不失为竹意，总要以气韵为先，笔墨为主。古来竹家习俗，皆成陋语矣。

——题《墨竹图》

画竹之法，不贵拘泥成局，要在会心得神，所以梅道人能超最上乘也。盖竹之体，瘦劲孤高，枝枝傲雪，节节干霄，有似乎士君子豪气凌云，不为俗屈。故板桥画竹，不特为竹写神，亦为竹写生。瘦劲孤高，是其神也；豪迈凌云，是其生也；依于石而不囿于石，是其节也；落于色相而不滞于梗概，是其品也。竹其有知，必能谓余为解人；石也有灵，亦当为余首肯。

——题《竹石图轴》

徐文长先生画雪竹，纯以瘦笔、破笔、燥笔、断笔为之，绝不类竹；然后以淡墨水钩染而出，枝间叶上，罔非雪积，竹之全体，在隐跃间矣。今人画浓枝大叶，略无破阙处，再加渲染，则雪与竹两不相入，成何画法？此亦小小匠心，尚不肯刻苦，安望其穷微索渺乎！问其故，则曰：吾辈写意，原不拘拘于此。殊不知写意二字，误多少事。欺人瞒自己，再不求进，皆坐此病。

墨竹图 轴纸 281cm × 139.5cm 年代不详 旅顺博物馆藏

必极工而后能写意，非不工而遂能写意也。

——题《墨竹图轴》

兰竹画，人人所为，不得好。梅花，举世所不为，更不得好。惟俗工俗僧为之，每见其几段大炭，撑拄吾目，其恶秽欲呕也。晴江李四哥独为于举世不为之时，以难见奇，以孤见实，故其画梅，为天下先。日则凝视，夜则构思，身忘于衣，口忘于味，然后领梅之神，达梅之性，挹梅之韵，吐梅之情，梅亦俯首就范，入其剪裁刻划之中而不能出。夫所谓剪裁者，绝不剪裁，乃真剪裁也。所谓刻划者，绝不刻划，乃真刻划也。岂止神行入画，天复有莫知其然而然者，问之晴江，亦不自知，亦不能告人也。愚来通州，得睹此卷，精神焕发，兴

竹 轴纸 153.8cm × 50.5cm

1765年 故宫博物院馆藏

致淋漓。此卷新枝古干，夹杂飞舞，令人莫得寻其起落。吾欲坐卧其下，作十日工课而后去耳。

——题《李方膺墨梅卷》

书有未曾经我读，事无不可对人言。

书从疑处翻成悟，文到穷时自有神。

风吹柳絮为狂客，雪逼梅花做冷人。

风度如联寒水淼，秋空还接野云平。

切齿漫嫌前半本，平情只在剧终头。

——题扬州青莲斋

予作兰有年，大率以陈古白先生为法。及来扬州，见石涛和尚墨花，横绝一时，心善之而弗学，谓其过纵，与之自不同路。又见颜君尊五笔极活，墨极秀，不求异奇，自有一种新气。又有友人陈松亭，秀劲拔俗，

墨竹 轴纸 140.5cm × 37.3cm
年代不详 苏州博物馆藏

矫然自名其家，遂欲仿之。兹所飘擎，其在颜、陈之间乎？然要不知似不似也。

——题《墨兰图轴》

雷停雨止斜阳出，一片新篁旋剪裁。

影落碧纱窗子上，便拈毫素写将来。

——题《竹轴》

三、相对相成

夫雨暘寒燠时若者，天也。亦有时狂风淫雨，兼旬累月，伤禾败稼而不可数，或赤旱数千里，蝗蝻螟特肆生，致草黄而木死，而亦不害其为天之大。天既生有麒麟、凤凰、灵芝、仙草、五谷、花实矣，而蛇、虎、蜂蚕、蒺藜、稂莠、萧艾之属，即与之俱生而并茂，而亦不害其为天之仁。尧为天子，既已钦明文思，光四表而格上下矣，而共工、驩兜尚列于朝，又有九载绩用弗成之鲧，而亦不害其为尧之大。浑浑乎一天也！若舜则不然，流共工，放驩兜，杀三苗、殛鲧，罪人斯当矣。命伯禹作司空，契为司徒、稷教稼、皋陶掌刑、伯益掌火，伯夷典礼、后夔典乐，倕工鸠工，以及殳戣、朱虎、熊黑之属，无不各得其职，用人又得矣。为君之道，至毫发无遗憾。故曰：“君哉舜也！”又曰：“舜其大知也！”夫彰善瘅恶者，人道也，善恶无所不容者，天道也。

——《潍县署中与舍弟墨第二书·书后又一纸》

竹少石多，竹小石大，直是以石为君，聊复以数片叶点缀之耳。画竹何须千万枝，两三片叶峭撑持。千秋不改嵩衡岳，不靠青山却靠谁？

——题《竹石图轴》

昔东坡居士作枯木竹石，使有枯木石而无竹，则黯然无色矣。余作竹作石，固无取于枯木也。意在画竹，则竹为主，以石辅之。今石反大于竹、多于竹；又出于格外也。不泥古法，不执己见，惟在活而已矣。

——题《竹石图》

写得芝兰满幅春，傍添几笔乱荆榛。

世间美恶俱容纳，想见温馨澹远人。

——题《画芝兰荆棘图寄蔡太史》

莫漫锄荆棘，由它与竹高。

《西铭》原有说，万物总同胞。

——题《画竹》

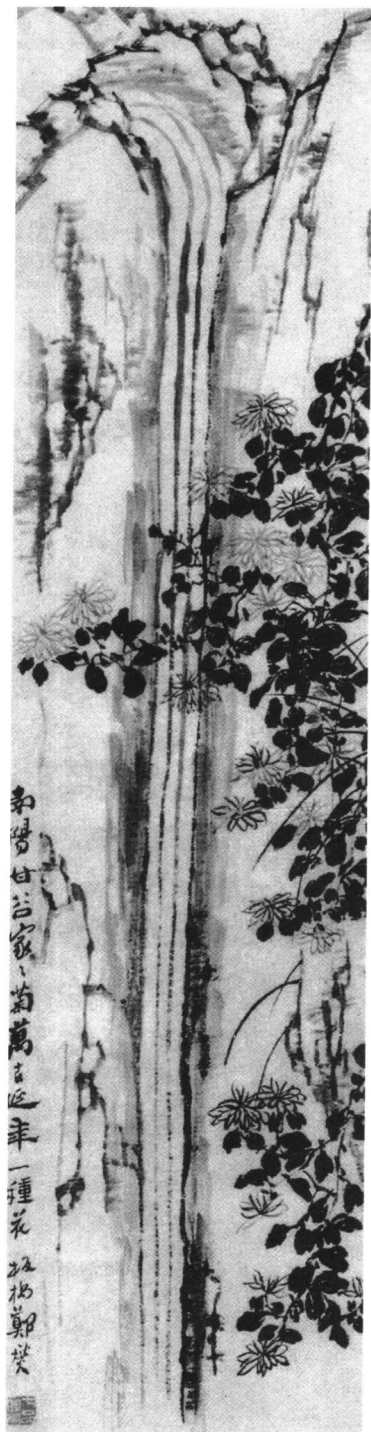
不容荆棘不成兰，外道天魔冷眼看。

门径有芳还有秽，始知佛法浩漫漫。

——《为侣松上人画荆棘兰花》

东坡画兰，长带荆棘，见君子能容小人也。吾谓荆棘不当尽以小人目之，如国之爪牙、王之虎臣，自不可废。兰在深山，已无尘嚣之扰，而鼠将食之，鹿将啃之，豕将拱之，熊、虎、豺、麝、兔、狐之属将啗之，又有樵人将拔之割之。若得荆棘为之护撼，其害斯远矣。秦筑长城，秦之棘篱也。汉有韩、彭、英，汉之棘卫也；三人既诛，汉高过沛，遂有安得猛士守四方之慨。然则蒺藜、铁菱角、鹿角、棘刺之设，安可少哉？予画此幅，山上山下皆兰棘相参，而兰得十之六，棘亦居十之四。画毕而叹，盖不胜幽并十六州之痛，南北宋之悲耳！以无棘刺故也。

——题《丛兰棘刺图》

米元章论石，曰瘦、曰绉、曰漏、曰透，可谓尽石之妙矣。东坡又曰：“石文而丑。”一丑字则石之千态万状，皆从此出。彼元章但知好之为好，而不知丑劣之中有至好也。东坡胸次，其造化之炉冶乎！爰画此石，丑石也，丑而雄，丑而秀。

——题《画石》

四、造物为师

余家有茅屋二间，南面种竹。夏日新篁初放，绿阴照人，置一小榻其中，甚凉适也。秋冬之际，取围屏骨子，断去两头，横安以为窗棂，用匀薄洁白之纸糊之。风和日暖，冻蝇触窗纸，冬冬作小鼓声。于时一片竹影零乱，岂非天然图画乎！凡吾画竹，无所师承，多得于纸窗粉壁日光月影中耳。

——题《雨后新篁图屏风》

甘谷菊泉 轴纸 189.6cm × 49.5cm

1762年 南京博物院藏

画兰之法，三枝五叶；画石之法，丛三聚五。皆起手法，非为兰竹一道仅仅如此，遂了其生平学问也。古之善画者，大都以造物为师。天之所生，即吾之所画，总需一块元气团结而成。此幅虽属小景，要是山脚下洞穴旁之兰，不是盆中磊石凑栽之兰，谓其气整故尔。聊作二十八字以系于后：

敢云我画竟无师，亦有开蒙上学时。

画到天机流露处，无今无古寸心知。

——题《兰石图》

昨游江上，见修竹数千株，其中有茅屋，有棋声，有茶烟飘扬而出，心窃乐之。次日过访其家，见琴书几席，净好无尘，作一片豆绿色，盖竹光相射故也。静坐许久，从竹缝中向外而窥，见青山大江、风帆渔艇，又有苇洲，有耕犁，有馐妇，有二小儿戏于沙上，犬立岸傍，如相守者，直是小

竹石图 轴纸 231.7cm × 28cm

年代不详 炎黄艺术馆藏

