

中国书法系列丛书

王永兴 编著

北京体育学院出版社

郑板桥书画艺术

中国书法

郑板桥书画艺术

王永兴 编著

北京体育学院出版社

〔京〕新登字 146 号

责任编辑:鲁 牧

责任校对:柳 之

责任印制:长 立

郑板桥书画艺术

王永兴 编著

北京体育学院出版社出版发行
(北京西郊圆明园东路 邮政编码:100084)

新华书店总店北京发行所经销
3209 印刷厂印刷

开本:787×1092 毫米 1/32 印张:4.75 定价:2.70 元(压膜装)
1992 年 12 月第 1 版 1992 年 12 月第 1 次印刷 印数:10100 册
ISBN7—81003—640—8/J·140

(本书因装订质量不合格本社发行部负责调换)

前 言

郑板桥的名字广为人知，他的“六分半书”和墨竹更为世人所喜爱，人们把他的书画高挂厅堂，百看不厌，回味无穷。那富有哲理和妙趣横生的“难得糊涂”、“吃亏是福”等警句、联语、诗歌更是脍炙人口，刻印流传。清人张维屏说：“板桥大令有三绝，曰画、曰诗、曰书。三绝之中有三真：曰真气、曰真意、曰真趣。”这“三真”是郑板桥诗书画艺术的真谛之所在。

板桥的诗文里伴有对劳苦大众的爱怜和宦海沉浮的苦涩；书法中带有叛逆破格的精神；所画墨竹具有刚筋傲骨，气宇轩昂，不事权贵的风韵。他一生清贫，风流倜傥的高尚品格在他的诗书画中得到了淋漓尽致的体现。

我们读郑板桥的诗文，有如和他面对面地侃侃而谈，一个饱经风霜的倔犟老人立时浮现在我们的眼前，或仰天长啸，或顿足而涕，亲切感人。从他的诗文里可以看出，他对现实生活的关心和对劳动人民疾苦的同情，言中有物，有感而发。如《私刑恶》、《悍吏》、《逃荒行》、《还家行》、《孤儿行》等都是感人至深的诗篇。郑板桥是康、乾年间诗坛的一员干将，在诗歌创作上有一定的地位，他的一些诗词道情至今人们仍在传唱。

欣赏板桥的书法，犹如品味那醇香浓郁的酒，回味无穷。他那变化多端的用笔，奇特的结构、字形，险绝超常的章法，把

人带入了一个五彩缤纷,陆离遐想的世界。真、草、隶、篆相揉,和谐自然,令人百看不厌,拍案叫绝。也许是本人对“板桥体”的偏爱,总觉得郑板桥确实是一位中国书坛上勇于创新的巨匠,大胆革新的旗手,前无古人后无来者。历来有不少人在创新破格上高谈阔论,但与郑板桥先生的成就实在是不能相提并论。

正因为郑板桥有深厚的传统功力,对传统有选择地吸收,横溢的才华,聪颖的头脑,坎坷的经历,高尚的人品,以及对书法艺术特殊的领悟和理解,才有可能出现板桥体。像毛泽东同志的草书一样,因为他是一位思想家、军事家、诗人,一位有长期革命斗争经历的伟人,才可能有“毛体”的出现,第二个人是写不出“毛体”的。虽然在“文革”期间,全国上下亿万人都在看“毛体”、写“毛体”,真乃家喻户晓,但事隔30年,有几位能以“毛体”著称的书法家呢?学习“板桥体”也是一样,只能察其意,观其神,而不能生搬硬仿,否则只能得其皮毛,或追求怪诞丑陋而误入歧途。

郑板桥的绘画是以兰、竹为主,他的墨竹堪称一绝,在中国传统的文人画创新上又上了一个新的台阶。他的墨竹既是描绘竹子的自然风貌,又是在画人的品格人性。他的大量诗、书、画合璧的作品,就表达了这二者合一的心态。我们欣赏他的画,有一股虚心劲节,刚直不阿的凛然正气,给人一种向上的精神,一种无形的力量。郑板桥的画给当时清代画坛带来了一股清新的活力,但保守势力却极力抵毁和排斥,以致清宫廷都不收藏他的画。但广大知识分子、劳动人民却视为珍宝,不惜重金争购,广为流传。

徐悲鸿先生说:“板桥先生为中国近三百年来最卓绝的人

物之一，其思想奇，文奇，书画尤奇。观其诗文及书画不但想见高致，其寓仁慈于奇妙，尤为古今天才之难得者。”这一精辟的论述，概括出了板桥诗、书、画的奇绝。

这本小册子，就郑板桥的“六分半”书及墨竹作一粗浅的介绍，书中选载了郑板桥的书画诗文，供读者学习欣赏，以能引起更多的人喜欢郑板桥的书画艺术。

目 录

前 言

第一章	郑板桥的书法艺术.....	(1)
	一、郑板桥书法的形成	(6)
	二、郑板桥书法的用笔与“怪味字”.....	(12)
	三、郑板桥书法的章法与“乱石铺街”.....	(65)
第二章	郑板桥的绘画——兰竹	(75)
第三章	诗书画合璧的艺术特色	(93)
	郑板桥诗词题字选	(99)
	郑板桥书画选.....	(118)
附:作者学书		(130)

第一章 郑板桥的书法艺术

“板桥作字如写兰，波磔奇古形翩翩；板桥写兰如作字，秀叶疏花见姿致。下笔别自成一家，书画不愿常人夸。颓唐偃仰各有态，常人尽笑板桥怪。”（蒋士铨《忠雅堂诗集》）

“书隶楷参半，自称六分半书，极瘦硬之致，亦间以画法行之。”（蒋宝龄《墨林今话》）

“板桥行楷、冬心分隶，皆不受前人束缚，自辟蹊径。”（杨守敬）

前人对郑板桥书法的这些评论十分形象地指出了“板桥体”溶冶真、草、隶、篆为一炉，又以绘画笔法入书，加上打破常规的章法，形成令人耳目一新的“六分半书”。现代著名画家傅抱石先生评论道：“大体说来，他的字，是把真、草、隶、篆四种书体而以真隶为主的综合起来的一种新书体，而且是用作画的方法去写，这不但在当时是一种大胆的惊人的变化，就是几千年来也从未见过象他这样自我创造形成一派的。”（《郑板桥试论》）

“板桥体”的出现是有他的历史背景的。从郑板桥书画艺术形成的年代看，是在清乾隆年间，也就是清代所谓的鼎盛时期。这段时间，政治上，经过康熙、雍正两期的文治武功，清王朝的政局相对的稳定。为了缓和阶级矛盾，统治者采取了一些

有利于恢复和发展经济的措施,对稳定社会秩序起到了一定作用。农业、手工业和城市商品经济得到了较大的发展,社会经济出现了繁荣景象。郑板桥长期从事艺术活动的扬州,位于长江之北,淮河之南,西濒运河,东临大海,境内一片平原,漕运和盐业极为发达,是一个商品经济较为发达的城市。由于政治安定,经济发展,文化生活也就随之活跃起来。附庸风雅的商人们不惜重金修建扬州,光画家就有一百多人,他们书画俱佳,风格各异,各显其能,使扬州画坛盛极一时。

乾隆继位以后,在文化上采取了两手政策:一方面再开博学鸿词科,以拉拢知识分子,并标榜文治,让人整理册定典籍,编辑《四库全书》,刻印《三希堂法帖》等;其另一手又继续大兴文字狱,残酷镇压和迫害有进步倾向和反对朝庭的知识分子,企图以此来禁锢人们的思想,加强自己的封建统治。但是物极必反,镇压、迫害和文字狱并不能禁锢先进思想的传播和文化艺术的发展,人们不满沉闷的文化思想禁锢,要求摆脱封建主义和“天理”的束缚,其人本精神在载震、吴敬梓、袁枚、曹雪芹等人的作品中得到不断发展。曹雪芹的《红楼梦》和吴敬梓的《儒林外史》在当时的出现,成为中国文学史上的两部巨著。在书法绘画艺术领域,当时郑板桥生活的扬州,画坛上正活跃着一支突起的异军,那就是“扬州画派”,也就是当时扬州以卖画为生的一批“怪”画家。“扬州八怪”崛起于清康熙、雍正、乾隆时期,所谓“八怪”是指生于康熙二十二年的高凤翰,到嘉庆四年罗聘死,即 1683 年至 1799 年在扬州活动的画家:李鱓(复堂)、郑燮(板桥)、金农(冬心)、高翔(西唐)、汪士慎(巢林)、黄慎(瘦瓢)、李方膺(虬仲)、罗聘(两峰);有人说还有高凤翰、华岩、边寿民、闵贞、陈撰等人。他们的出现,使思想守旧正统的

画家感到惊奇，故而曰之为“怪”，这支突起的异军光彩夺目，势不可挡，可以说是一场革命，它影响着后来两百余年的画坛。

在书法领域，清初以来，统治者以八股取士，科举场中极力推行乌、光、方的书体“馆阁体”，以此体为取士的标准，也就成了知识分子向上爬和取得功名的敲门砖，所以“馆阁体”在当时广为流行。又由于其字温柔、妩媚的赵孟頫和董其昌的字受到清王朝统治者们的青睐，使得“馆阁体”更加流行。千人一面，没有个性的形式主义书法大盛，严重地束缚着当时书家们的个性，阻碍着具有优秀传统文化的书法艺术的发展。而“扬州八怪”的出现打破了这种沉闷的思想禁锢，一些有作为的书画家们以大无畏的气概，向着乌、光、方的“馆阁体”发起勇猛地冲击。他们当中书法造诣比较高的有金农的“漆书”；郑板桥的“六分半书”；黄慎的狂草；高翔的行书；汪士慎的“八分隶意”等。但在书法上成就最大，影响最深的，当推郑板桥了。

山人燕居圖

子德一把茅

頤
心

影畫冊字家
師里人師
畫冊字家
師里人師

白白竹植一
 香山其豆糖人
 歸此種以天馬
 新金山白慶燒
 少遠嫁一女
 醫云管第膽
 印十得當士
 女團買翠也

金 农

泥水迂迴一徑通
 疲驢駝我過橋東
 若教問信空山路
 香處前頭有放翁
 司革小吏春無主
 撻鼓娃生酒興雄
 留取寒香歸硯北
 好和書味到宵中

梅花八詠之六 書
雲夫子過長安 一 西興齋

高翔

乾隆二十上巳日寓揚州

為友已老
牧糊忽拂云片偶書對句

清直何人
李鍾

不知汪色山之涯春風出此香雲芽兩莖細葉
雀舌卷蒸焙工夫應不淺宣州諸茶此絕倫芳
馨郁遶龍山春一甌瑟瑟散輕蕊品類誰比王
川子共向幽窗吸白雲令人六府皆芳芬長空
靄靄西林晚疏雨湮煙客忘返

知言翁十誠設此茶
曼杜老人校

汪士慎

李 鍾

一、郑板桥书法的形成

衙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声；
些小吾曹州县吏，一枝一叶总关情。

乌纱掷去不当官，囊橐萧萧两袖寒；
写取一枝清瘦竹，清风江上作渔竿。

郑板桥，名燮，字克柔，以号行，江苏兴化人。生于康熙三十二年(1693年)，卒于乾隆三十年(1766年)，他自称“康熙秀才，雍正举人，乾隆进士”。是我国清代杰出的思想家、文学家、书画家。他自幼家贫，3岁丧母，赖乳母费氏抚养长大。费氏善良敦厚，关怀备至，对板桥的成长和性格的建树起了很大的作用。由于家贫，十几岁的板桥不得不外出求学谋生。他刻苦勤学，在40岁那年中了举人，又4年中了进士，从此结束了贫苦生活，开始了宦宦生涯。在山东范县、潍县先后做了12年的“七品官”。乾隆12年，山东潍县等地闹灾，以至“人相食”，目不忍睹，板桥痛心疾首，决定开仓放赈，救活了无数灾民。但是这一举动触犯了贪官污吏，反诬他有罪，终被黜免。从此他“乌纱掷去不为官”，还他“二十年前旧板桥”的穷困面貌，回到家乡扬州，以鬻书画为生，直至晚年。

郑板桥40岁中举以前，是在极其贫困和动荡不安的环境中生活的。“琐事贫家日万端，破裘虽补不禁寒；瓶中白水供先祀，窗外梅花当早餐。”这首诗是板桥早年贫苦生活的写照。他为生活所迫，四处谋生，而时常一无所获，所以在另一首诗写

道：“几年落拓向东海，谋事十事九事殆。长啸一声沽酒楼，背人独自向真宰。”近 40 岁的郑板桥，就是在这种整日为生活四处奔跑的困境中，还要为功名利禄，考取举人而耐着性子去写乌、亮、方的“馆阁体”，不然他是中不了举人的。这期间，板桥打下了扎实的楷书基础。板桥 36 岁在兴化天宁寺读书时手书的《四子书真迹》，是一件郑板桥在书法上求变的有力证明，他在序中说：“黄涪翁有杜诗钞本，赵松雪有左传钞本，皆为当时欣慕，后人珍藏至有争之而致讼者。板桥既无涪翁之劲拔，又鄙松雪之滑熟，徒矜奇异，创为真隶相参之法，而杂以行草，究之师心自用，无足观也。”从这件作品我们可以看出他真隶相参，“六分半书”已初见端倪。

關夫不便另學則其見不出乎小兒不便兩關
刪其見不過望着中舉中進士做個小官弄
幾個錢養活老婆兒女以言夫日月往江河
行地處而正心誠意出而致君澤民其義固
茫乎辨辨也而必沾沾焉言之論可刪不可刪
以何異饋贈以聲論聲以色

黃涪翁有杜詩抄本趙松雪有左傳抄本
皆為當時欣賞後人珍藏至有爭之而致訟
者板橋阮無涪翁之劫援又鄙松雪之滑熟徒

也
孔夫子刪書聖也秦始皇燒書暴也則非始
皇與孔子前人著述不傳安知芟除矣近見有
腐儒之儻以全禮不便易學甚且為不便
兩闡簡而為體詎又簡而為提要為典與殊
可痛恨夫使禮果可刪前人必何必著之為
經既已著之為經吾人豈從而刪之不幾於法
孔子而師始皇乎可乎不可乎而要之心無是深
恨此老儻腐儒之見亦僅為不便幼學不便而

36岁到50岁左右是“板桥体”形成的阶段，他在总结自己的学习体会时说：“昔人学草书入神，或观蛇斗，或观夏云，得个入处，或观公主与挑夫争道，或观公孙大娘舞西河剑器，夫岂取草草书成格而规规效法者！精神专一，奋苦数十年，神将相之，鬼将告之，人将启之，物将发之。不奋苦而求速效，只落得少日浮夸，老来窘隘而已。”可见板桥学书是打破常规的，他是在广泛猎取前人之长而又经过刻苦实践的楷模。

“于民事纤悉必周”的郑板桥在潍县当官时，他所书写的大量判牍和呈批，多是信手挥洒，不加修饰的真情流露，从中可见板桥行草书的功力。其时，板桥其字古朴猷劲，苍峻险奇，以一扫前人流习的崭新面貌出现在当时的书坛。

50岁以后，“板桥体”达到了姿肆奇伟，驰骋无束的境地，也就是板桥体的书法由“必然王国”达到了“自由王国”的成熟阶段，尤其是他被罢官以后，书画的创作活动极为繁多，有更多的时间来潜心书画了。艺高胆大，其书法作品不同凡响，使郑板桥的书法和绘画更加完美成熟。