

郑板桥题画诗文赏析

闻世震

著

郑板桥题画诗赏析

闻世震

著

 辽宁人民出版社

©闻世震 2019

图书在版编目(CIP)数据

郑板桥题画诗文赏析 / 闻世震著. — 沈阳: 辽宁人民出版社, 2019.1

ISBN 978-7-205-09523-9

I. ①郑… II. ①闻… III. ①郑板桥(1693-1765) — 题画诗 — 诗歌欣赏 IV. ①I207.22

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第294887号

出版发行: 辽宁人民出版社

地址: 沈阳市和平区十一纬路25号 邮编: 110003

电话: 024-23284321 (邮 购) 024-23284324 (发行部)

传真: 024-23284191 (发行部) 024-23284304 (办公室)

<http://www.lnpph.com.cn>

印 刷: 辽宁一诺广告印务有限公司

幅面尺寸: 185 mm × 260 mm

印 张: 38.5

字 数: 380千字

出版时间: 2019年1月第1版

印刷时间: 2019年1月第1次印刷

责任编辑: 祁雪芬

封面设计: 鼎籍文化创意 王天娇

版式设计: 鼎籍文化创意 展 志

责任校对: 张 帆

书 号: ISBN 978-7-205-09523-9

定 价: 180.00 元

軒前只愛兩竿竹絕妙風聲夾雨聲或怕攪人
眠不得不知枕上已詩成

戊戌新春寫板橋詩意图聞世震

清氣

春雷一夜打新篁
解斜抽梢萬尺長
最愛白方窗紙破
亂穿清影照禪床

戊戌年寫於杭州

明世震

前 言

中国画是融绘画、诗文、书法、篆刻于一体的综合性艺术。题画诗文，顾名思义，是以画为题而作的诗或文，且题在画上，成为画面的重要构成元素，对绘画起补充和深化画境的作用。中国题画诗文是中国特有的文学作品，一种独特的艺术形式，将诗歌、短文同绘画这两种不同门类艺术珠联璧合，是我国艺术家高超智慧和创造力的体现，成为中国绘画艺术的独特风貌。

据史料记载，文人画从宋代崛起，随之题画诗文日臻成熟和繁荣。宋代的艺术家把画看作“无声诗”，将诗作为“有声画”，将诗、书、画三种门类不同的艺术形式构成完美的艺术整体。元代文人画占据画坛主流。元代艺术家诗、画以抒发主观性情为主。题画诗中以绝句诗最有特色：言简意赅，体式灵便；清思妙语，隽神远韵。元代是我国题画诗历史上空前发展的时期。明代画派众多，画家思情神远，独具风貌，不同绘画创作群体互相竞争，促进画坛形成了丰富多彩的艺术格局，留存了大量的题画诗及书画题跋记专著。

清朝时期，反对封建正统思想的呼声与日俱增，加之西方外来文化的渗入，要求个性解放，强化自我意识，反对正统固化的艺术模式，促进了清末民初的新文化运动。以清初“四高僧”和清中后期“扬州八怪”为代表的艺术家，追求标新立异，豪放恣肆，表达了对社会和生活的深刻感悟，抒写了强烈的民族意识。清代涌现了一大批艺术家，绘画清秀劲峭、疏朗苍润、纵横跌宕，且诗文精湛，书法风格独具，题画诗题材广泛，数量庞大，思想性、艺术性皆强，全面反映了清代画坛异彩纷呈、蓬勃发展的局面。

郑板桥是清代中期集官员、艺术家和文学家于一身的传奇人物，是清代扬州画派的杰出代表。他的诗、书、画被誉为“三绝”。徐悲鸿称赞郑板桥是“中国近三百年来最卓绝人物之一，其思想奇，文奇，书画尤奇。观其诗文及书画，不但想见高致，而其寓仁慈于奇妙之中，尤为古今天才之难得者”。二百多年来，板桥一直深受国人的喜爱，在中国文化艺术史上享有极高的声誉。

(一)

郑板桥（1693—1765），名燮，字克柔，号板桥、板桥道人、板桥居士。江苏兴化人。他出身于书香世家，幼随父学，少颖悟，自幼“读书能自刻苦，自愤激，自竖立，不苟同俗”。郑板桥一生经历三朝，为康熙秀才、雍正举人、乾隆进士。板桥一生坎坷，年幼及青年时，家境极其困顿，“初极贫”。二十来岁中秀才后，曾开设教馆以维持生计，但他认为“教馆本来是下流，傍人门户渡春秋”，没多久，便弃

鞭闭馆，以卖画为生，“十载扬州作画师”。但因他性格孤傲独诣，且画风尚不成熟，少有人问津。板桥扬州卖画虽然收入微薄，未能如愿，但十载卖画扬州的一个重大收获是与已成名的书画家李鱓、金农、黄慎等人交识，切磋书画艺术，博人之长，这对板桥日后书画艺术水平的提高和风格的形成产生了很大影响。

郑板桥落拓于繁华的扬州，看不到未来的前程。困惑、孤独，使他变得清高自傲，愤世嫉俗。为了改变碌碌平庸的生活，他决意外出闯荡，寻求出路。在徽商程羽宸的资助下，他先至江西庐山等地，后达燕京，历经两年，没有打通仕途。板桥为了改变生活艰难、颠沛流离的现状，势必要走科举之路，求得功名。但此次远游，板桥饱赏了祖国大好河山，启迪了艺术境界。吊古摅怀，又使他深刻感怀中华民族文化的灿烂。

为了参加三年一度的乡试，郑板桥寄寓天宁寺专心读书，以期实现“志在圣贤，心存君国”的抱负。在县令汪芳藻的资助下，板桥于雍正十年（1732）秋四十岁时，赴南京参加乡试，中举人，从而敲开了入仕的大门。但他不满足于此，又去镇江的焦山读书。功夫不负有心人，乾隆元年丙辰会试，板桥中二甲进士第八十八名。他历经艰难挫折，饱受困苦贫贱，终于金榜题名，获得“正果”。

板桥及第进士后，并没有立即得到一官半职。中了进士只是一个入仕的门证。在当时的官场，无钱疏通、无人提携、未做上官、贫困潦倒的进士不乏其人。板桥家境贫寒，无钱行贿，只有靠自己的才学去干谒，期望得到达官贵人的举荐。

他不但无人推介，还落得“日放言高谈，臧否人物，无所忌讳，坐是得狂名”（郑方坤《本朝名家诗钞小传》）。板桥个性张扬，放浪不羁，孤傲恣肆，在京盘桓一年多，既没有引起任何官吏、王公贵族的重视，也无人举荐，无果而终，落拓南归，悻悻地回到家乡。

郑板桥待宦期间以卖画为生，其间亦寻机干谒，但无果。整整待宦六年的板桥，可能是得益于慎郡王允禧的斡旋，在乾隆七年（1742）春，五十岁的他才铨选得山东范县县令，终于有机会施展“立功天地，字养生民”的政治抱负了。然而这一任职与其期望相差甚远。他在上任时给弟墨的信中写道：“余本书生，初志望得一京官，聊为祖父争气，不料得此外任。”板桥对到只有“十万编氓”的小县很失望。板桥知范县四年，百姓安居乐业，“讼简刑轻，有卧而理之妙”。案牍不多，讼事稀少，颇得闲情逸致。

四年后，板桥调任经济繁荣的潍县，可谓重用。他上任伊始，当地遭遇严重的自然灾害，灾情惨不忍睹，民不聊生。为减缓灾情、拯救灾民，板桥开仓济赈。清朝规定，开仓放粮必须逐级申报，最后由皇帝核准。板桥不顾个人得失安危，以无畏的担当精神开仓济民，充分体现他心系民众、做官以民为本的情怀。《重修兴化县志》写道：“调潍县，岁荒，人相食。燮开仓赈贷，或阻之，燮曰：‘此何时？俟辗转申报，民无孑遗矣。有谴，我任之。’发谷若干石，令民具领券借给，活万余人。上宪嘉其能。”同时，“大兴修筑，招远近饥民赴工就食”。作为诗人，板桥记录了灾荒中流民凄苦悲惨的景象，写下了《逃荒行》《还家行》《思归行》等诗文。在诗文

中，表达了他心系百姓、关心民众疾苦的民本情怀，揭露了官场腐败，痛斥了一些官吏不关心民众疾苦、巧取豪夺的恶劣行径。

郑板桥当七品县令十二载，一阶未进，自谓“山东老吏我居先”“宦途跼蹐不堪看”。他看清了官场上的众生相，对官场的黑暗和腐败有切肤之感。倔强的板桥不随波逐流，更不同流合污。他恪尽职守，秉公办案，正气凛然，体恤民情，是一位清正廉明的县令，同时坎坷的仕途生涯铸就了他刚正不阿、耿直坚贞的性格。板桥虽然未能如愿实现“齐家治国平天下”的入仕理想，但为官这十二年，他在艺术上可谓功成名就。他的官声、画名鹊起。在为官、退隐至逝世两个十二年里，是板桥绘画、书法、文学及艺术理论发展的高峰阶段。他的诗、书、画勇于创新立异，不泥古法陈规，不谐时俗，独树一帜，取得了世人公认的艺术成就，在画坛产生了深远的影响，后人对他的诗、书、画艺术一直评价很高。《清史列传·郑燮传》称板桥“善诗，工书画，人以‘郑虔三绝’称之。诗言情述事，恻恻动人，不拘体格，兴至则成，颇近香山、放翁。书画有真趣，少工楷书，晚杂篆隶，间以画法。所绘兰竹石亦精妙，人争宝之。词吊古摅怀，尤擅胜场，或比之蒋士铨。”传谓板桥诗、书、画、词皆旷代巨匠之作，自成一家。郑板桥在中国的绘画史、文学史和美学史上都占有令人瞩目的一席。

(二)

郑板桥艺术成就中，最光辉、最绚烂的是他的绘画与题画诗文的创作。题画诗文不同于单纯的绘画创作，也不同于单纯的文赋写作，是一门综合性的艺术。艺术家要既能画，又工诗，且善书法。蒋宝龄称“板桥题画之作，与其书画悉称，故觉妙绝，他人不宜学也”（《墨林今话》），此论亦可见郑板桥的诗书画已构成了独特的艺术风格，见重于时。

郑板桥是自画自题，每画必题，有诗有文，有的一画两题，言犹未尽，又题。题诗题文对画面起到画龙点睛和引申画意的作用。题文称作题记，较之题诗容易一些。画家多借五律或七绝题诗，将自己丰富且深致的感情表达出来。“诗言志”“诗缘情”。题画诗要字字珠玑，才能精湛地将画家的真挚感情和深邃寓意的画外之音完美地表达出来。题画诗文是对画面视觉形象的再创造，从另一个角度揭示画面的深致内涵，使观赏者更深刻地领会画境的韵意，从而提升绘画的艺术造诣和价值。

郑板桥的绘画题材比较窄，主要是竹、兰、石。板桥画的是“文人画”，亦称“士夫画”。他借竹、兰、石抒发性情，但他与其他士大夫不同，他不回避现实，而是直抒胸臆，吊古摅怀，慷慨陈词，评论时势。在艺术上他讲求笔墨情趣，脱略形式，强调神韵。画写物外形，诗传画外意，两者相映生辉。郑板桥题画诗文内容广泛，借创作物象抒情言志，凸显了“诗中有画、画中有诗”的深厚艺术造诣。

蘭竹石圖

乾隆壬午春日板橋於揚州作竹石圖贈六源同學題詩云
老夫自任是青山頗長春風竹與蘭君正屋心素心容岩阿相
借又何難 戊戌年春板橋於揚州詩意圖 聞世震

竹、兰、石是郑板桥的代言物，形象的化身，承载着他丰富而深致的各种各样的情感。他视竹、兰、石与人为“四美”：“四时不谢之兰，百节长青之竹。万古不移之石，千秋不变之人。写三物与大君子为四美也。”板桥通过赞美竹、兰、石的高尚情操，歌颂人露寒香冷、挺拔劲健、刚直耿介的君子品格，寄托自己清高、孤傲、脱俗、坚贞的节操。在大自然中，竹、兰、石同“草木无情”一样，也是没有情感的。板桥是一个情感丰富的人，他将自己的深厚主观情感渗透到创作物象中，借竹、兰、石抒情言志。即使是同一幅竹、兰、石图，题上寓意不同的诗文，画境、内容和内涵则不同，甚至截然不同。他的题画诗文脱尽时俗，秀劲绝伦，“怒不同人”。板桥的竹、兰、石作品代表他的艺术风格和人生观。《郑板桥题画诗文赏析》的题诗题文，主要从以下几个方面内容选入解读：

抒发耿介性格，感愤时事。郑板桥性格落拓不羁，“又好大言，自负太过，漫骂无择”（《板桥自序》）。人生挫折，仕途坎坷，不仅助其性格耿直不阿、伟岸不屈，而且铸就了他不畏权势、敢于斗争、不怕丢掉乌纱的气节，敢于对污浊的官场、黑暗的社会进行抨击，坚守情高格逸的品格。十二载县官生涯，郑板桥饱经官场的黑暗腐朽、尔虞我诈。虽然坎坷多折，板桥却从未改变人生信仰和志向。

阐述画技画论，扬抑坦率。郑板桥关于绘画艺术技巧及艺术理论，没有专著，也没有长篇文章论述，而散见于题画诗、题画文之中，其中有不少画技画论的精辟论述。这些论述是他自己创作实践的总结、概括，形成了一部较系统的绘

画技巧和创作理论的立论。在题画诗文中也有板桥对自古至今画家绘画艺术技巧、笔墨功夫，甚至理论见解的评论。无论对己，还是对他人，即使是他崇敬爱慕的艺术家，也直言不讳地抒发己见。板桥在创作上主张“各有灵苗各自探”，不泥古法，坚持创新，自树一帜。

得志泽加于民，兼济天下。郑板桥出身寒微，幼年时即受儒家思想的熏陶，青年时即立志“我辈读书人，入则孝，出则弟（悌），守先待后，得志泽加于民，不得志修身见于世”。入仕后，板桥关心民众疾苦。在知潍时他在给山东巡抚包括画的《风竹图》上题诗：“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。”充分表达了板桥对遭受严重灾荒、在苦难中的百姓深切的怜悯和关怀；充分表达了郑板桥入仕“为官心存君国”，“立功天地，字养生民”，关注社稷民生的高尚情怀，同时也鞭笞了那些不关心民瘼的伪善官吏。

为人豁达率真，交友至诚。郑板桥在《板桥后序》中写道：“结交天下通人名士虽不多，亦不少。”在《郑板桥全集》中与其有尺牍、书画往来的就有一百多人，有“王公大人、卿士大夫、骚人词伯、山中老僧、黄冠炼客”等。郑板桥是性情中人，性格耿直，对同气相求、同声相应者，友谊交深。板桥以诚实的态度交友，不随人的境遇变化而变，讲信用，不忘旧情。郑板桥广交朋友，善交朋友。在板桥那个时代，一般是文人相轻，而板桥同“扬州八怪”同道则是“文人相亲”，相互切磋诗文、书画，纵谈天下，交谊深厚。板桥从在困境中能够安心读书，到喜娶娇娘、走上仕途，再到艺术

上取得成功，均得益于朋友的帮助。生活的实践使板桥深刻认识到交友、合作的重要性。

为官伟岸磊落，清正廉明。郑板桥任县令十二载，为政清廉，公私分明。在那个“三年清知府，十万雪花银”的年代，他在解职归里之时却是“囊橐萧萧两袖寒”，只用驴子三头，驮着书籍和行装，“跨蹇郎当以行”。他以清廉自律，留得两袖清风。郑板桥自幼家境困顿，长期生活在清贫之中，但他不恋钱财，更不贪财。为官俸禄和鬻书卖画收入也相当可观，但他不积蓄，慷慨解囊资助乡亲故旧，常是“囊中数千金，随手散尽”。郑板桥认为富贵而浊，莫如贫贱而洁；富贵而愚，莫如贫贱而智。他为官公事外，一直以读书、书绘为乐。板桥心思旷远，即使在为官时，对生活也没有过高的要求，清廉做官。郑板桥不愧是我国历史上一位清正廉洁的好官，让人敬仰和欣慕。

追求艺术真谛，自树其帜。郑板桥一生专画竹、兰、石，几十年如一日勤耕不辍，既学习、借鉴历代名家的创作技巧和艺术理论，转益多师，博采众长，更注重从大自然中汲取艺术营养，追求物我合一。他说：“古之善画者，大都以造物为师。”以造物为师，不仅是因为造物作为创作的客观物象而存在，更是基于造物与人一样有生命，有灵性。他将创作物象的风采、神韵与自己的情感、意境相融合，创作出生机盎然、性情绰约的艺术形象。

板桥善于从大自然千姿百态的修竹、幽兰、奇石生发出创作灵感、意境，用“一块元气”贯穿其间，创作出丰富多彩的竹、兰、石佳作。艺术没有风格，便没有生命。板桥用

他对创作物象的真气、真意、真趣，绘制出卓尔不群、具有板桥艺术符号的竹、兰、石形象，创作出“无古无今之画”。

郑板桥文采风流、才华横溢，题画诗文涉猎广泛，内容丰富多彩。本文所列几点体会，不乏为本人所偏爱，概莫能全，仅供赏阅。本书通过对郑板桥题画诗文的阐释，一方面进一步了解板桥题画诗文的艺术特点、思想内涵，绘画艺术技巧、艺术理论，增强对这位艺术家绘画、诗词方面的认识；另一方面，本人期望通过对板桥题画诗文的解读，让读者对这位狂怪之人的气节品格和思想境界有更深刻、更全面的认识。

郑板桥是一位勤政务实、敢于担当的官员；是一位清正廉洁、两袖清风的好官；是一位胸襟豁达、善与人交、交友至诚的君子。郑板桥一生投身于艺术创作，寄情于竹、兰、石。卸任归里的板桥依然豪放不羁、风骨遒劲、情高格逸、神情奔放。人无完人，郑板桥也不是完美无瑕的人。在艺术创作上，他并非皆盖古超群；在品格为人上，他也并非皆君子之操。本人慕其艺术，尤其喜爱他的竹、兰、石题画诗文，但更敬重郑板桥做人做官磊落坦荡、正气凛然、高风峻节的品德。郑板桥是一位正人君子，这是他为后人所敬重的主要原因，也是他历史价值的根本所在。

（三）

郑板桥“三绝诗书画”之最绝伦之处是他的诗书画产生的综合效应，而画上题诗题文则别立机杼。郑板桥的题画作品很多，仅党明放先生《郑板桥年谱》辑录板桥题画诗、题

画文就有近四百首（篇）。板桥的题画诗文大多作于山东任上和罢官归里之后。本书录用的题画诗、题画文，主要从党明放先生《郑板桥年谱》中选辑，少量的是选自其他专著。本书按三部分辑录题画诗、题画文，分别按党明放先生所列年表顺序依次解读，没有年份的，则分列其后。

本书前两部分是题画诗，分别为咏竹·写竹（三十六首）、岁寒三友·四君子（三十一首）；第三部分是题画文（三十六篇）。三部分总共一百零三首（篇）。在编写过程中，对内容相近或有较强相互关联的题诗和题文进行了整合。实际本书采用的板桥题画诗和题画文有二百余首（篇）。

对每一首题诗或每一篇题文的解读，先是对画面的布局结构、艺术特点作阐释。在《郑板桥书画集（上、下册）》中载有的，大都临其画作。有的题诗题文，查不到画作的，编著者根据诗意和文意拟作，个别取之内容、蕴意相近的画作。本书每一首题诗或每一篇题文，均配有一幅插图，皆系本人习作。由于本人既师其意肤浅，摹其形亦相距甚远，仅供参考、赏玩。

再是对题诗之诗意、题文之文意给予阐释。先解画境蕴含的诗意或文意，继而阐述画外之音，挖掘题诗、题文深致的内涵。同时，抒写编著者个人的感悟、受到的启迪。板桥的每幅绘画和题画诗文都是在一定的背景下创作的，本书对题诗题文的产生环境、背景以及相关的事由、事件作以说明。板桥是一位学识渊博、知识丰富的艺术家，其题画诗文有的引用典故抒情释意，本人查阅有关资料给予注释。由于编著者对郑板桥所处的时代缺乏全面深入的认识，尤其对郑板桥