

中国书法鉴赏·第二辑

扬州八怪书法鉴赏

ZHONGGUO SHUFA JIANSHANG

紫都 刘超 编著

与北窗
留韻女
連士山
文曰

定策于
乘魚櫓

巧吳張
氏易選

庚申七月
金東月全書

中央編譯出版社

中国书法鉴赏

“扬州八怪”书法鉴赏

紫都 刘超 编著

中央编译出版社

图书在版编目(CIP)数据

“扬州八怪”书法鉴赏/紫都 刘超编著. - 北京:中央编译出版社,
2005.3

(中外书画大师书系·中国书法鉴赏 第2辑)

ISBN 7-80109-933-8

I.扬... II.①紫... ②刘... III.汉字-书法-鉴赏-中国-
清代 IV.J292.112.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第015344号

“扬州八怪”书法鉴赏

紫都 刘超 编著

责任编辑 谭洁 王雪孟

出版发行 中央编译出版社

社址 北京西城区西直门内冠英园西区22号(100035)

电话 66560272(编辑部) 66560273, 66560299(发行部)

网址 <http://www.cctpbook.com> Email: edit@cctpbook.com

经销 全国新华书店

印刷 北京市振宏福利印刷厂

开本 850×1168毫米 1/32

印张 80

版次 2005年4月第1版第1次印刷

定价 250.00元(全十册)

目 录

第一部分 傲岸独行书我心,哪管世人诽与谤

——扬州八怪的生平与艺术 (1)

一、寂寥抱冬心,漆书写人生

——金农的生平与艺术成就 (3)

二、乱石铺街六分半,写取一枝清瘦竹

——郑燮的生平与艺术成就 (8)

三、但能用我法,孰与古人量

——华岳的生平与艺术成就 (14)

四、操得天地一虚竹,落英缤纷飞翰墨

——黄慎的生平与艺术成就 (18)

五、佳儿弱冠弄柔翰,笔阵横扫千人军

——高凤翰的生平与艺术成就 (20)

六、其他书法家 (22)

第二部分 作品赏析 (27)

自书诗稿 金农(29)

临华山庙碑隶书轴 金农(51)

王融传隶书册 金农(52)

题媼瓚溪山秋意隶书诗轴 金农(76)

传记隶书册 金农(77)

周伯琦传记漆书六条屏 金农(93)

昔邪之庐诗册 金农(96)

郑板桥书迹二种 郑燮(108)

郑板桥判牒	郑燮(131)
满庭芳	郑燮(151)
题画诗	郑燮(173)
怀素自叙轴	郑燮(178)
行书论书轴	郑燮(179)
散曲册	郑燮(180)
赠徐母蔡二姑母诗轴	郑燮(191)
赠老年学兄七言联	郑燮(192)
王羲之兰亭序集六分半书并识刻帖	郑燮(193)
宫灯片隶书	郑燮(197)
秋兴诗册	高凤翰(199)
隶书	高凤翰(223)
隶书五言联	高凤翰(224)
隶书江亭客兴诗轴	高凤翰(225)
天池山水册诗跋二帧	高凤翰(226)
七绝诗轴	华岳(228)
七言联	华岳(229)
隶书	汪士慎(230)
七言联	汪士慎(231)
梅兰册页诗题并跋	汪士慎(232)
绝句四章轴	李蟠(235)
诗轴	李蟠(236)
归愚汲古五言联	李蟠(237)
修葺临淄客舍四首诗轴	李蟠(238)
送汪瞻侯归姑苏诗	黄慎(239)
草书轴	黄慎(240)
七言联	黄慎(241)

三绝句诗轴	黄慎(242)
看花啸志草书七言联	黄慎(243)
别向长从草书联	黄慎(244)
梅花三十树五言律诗五首草书轴	黄慎(245)
裘马七律草书轴	黄慎(246)
春日行	高翔(247)
鬼趣图跋	罗聘(248)
北塔得砚记	李方膺(249)

第一部分

傲岸独行书我心
哪管世人诽与谤

——扬州八怪的生平与艺术

扬州地处江淮要冲,运河入江之口,自古为我国东南重镇,自隋唐以来,一直是中国经济文化中心之一。到18世纪,扬州又出现了极其繁荣的局面,商业经济日益发达,商贾云集,漕运如梭,百业兴旺,因而具有极大的消费能力。在富商巨贾中,绝大多数是安徽籍盐商,他们具有“贾而好儒”的特色。所谓“虽为贾者,咸近士风”。从而形成了“亦贾亦儒亦官”的局面,他们提倡儒学,不满足于穷奢极欲的物质享受,而追求丰富的文化生活,并且亲身投入诗文书画的创作。礼贤下士,追求知识,器重人才,以各种形式资助文士与艺术家,在扬州富商巨贾争相进入士人圈的过程中,他们与书画家们,自然而然地发生了相互依存的关系。因此,全国各地著名书画家,纷纷侨居扬州,大都受到儒商的礼遇。正是在这种经济繁荣,文化昌盛的条件下,在扬州产生了一批被称为“扬州八怪”的书画家。

被称为“扬州八怪”的艺术家大都兼擅书画,其中金农、郑燮、高凤翰、华岳、汪士慎、李璉、黄慎、高翔、罗聘、李方膺等人不仅书法造诣突出,风格独特,而且在艺术追求和审美趣味上相互影响,取向接近,在乾隆年间的书坛上形成一个特殊的艺术群体。其书法风格不囿于前人成法,出入碑、帖,融合书、画,以傲岸独行的叛逆精神和个性表现为特点,成为清代书法史上最具有创造性和冲击力的一支力量。

一、寂寥抱冬心,漆书写人生

——金农的生平与艺术成就

金农(1687—1764,一说1763)是“扬州八怪”主将之一,他的名字妇孺皆知,却又是一个被历史迷雾笼罩

的人物。其高蹈怪异的艺术风格一直为世人所欣赏。

金农平生嗜奇好学，收藏金石，擅诗文、书法、鉴赏，然而据古人的记载和今人的研究，他现存的绘画作品却真伪混杂，多需藏家鉴别。这为他自身又蒙上了一层神秘的色彩。

金农出身于浙江仁和（今杭州）钱塘江畔的一个富裕家庭。受过良好而充实的家庭教育，其生活环境和从小即逐渐形成的交友、游历之趣，奠定了其旷达的情怀。而他的刻苦勤奋，辅以灵秀山川的浸染，则铸就了金农聪慧而早发的诗才。

在 17 岁时，金农的诗歌已经在地方上的一些名士中传诵。同里项霜田视其为小友，对“初司声韵之声”不久的金农有着很高的期望，遇有高雅集，必带其同往。20 岁时，金农的诗作即得到诗坛名宿毛奇龄的高度称赞：“吾年逾耄耄，景迫崦嵫，忽睹此郎君，紫毫一管能颠狂耶！”

康熙四十六年（1707 年），21 岁的金农投于吴门，拜在何焯的门下就读。何焯是当时一位著名的学者、书法家，且收藏丰厚，在何焯门下学习的几年时间里，金农在诗、画及金石考据等方面均有了很大的收获。

金农少小不仅笃于诗文，也浸淫于金石碑版，结下了一批志同道合的文朋艺友，如篆刻领域最具影响的流派“浙派”的开山之祖丁敬，与金农并称为“髯金瘦厉”的清代著名文人厉鹗以及杭世骏等。年轻的金农与好友们经常在一起交游酬唱，度过了一段悠然惬意的学习交游生活。

但这样的生活并未持续太久。在金农 30 岁那年，何焯因八皇子密谋篡位事件而下狱，51 岁便郁郁而终。父亲故世，家道中落，一连串的打击使他一下子心灰意

冷,给自己起了一个号,叫“冬心”。取自崔国辅的诗句“寂寞抱冬心”。人如其号,他的心已经彻底地冷如寒冬。

而立之年的金农不仅连遭人生剧变,而且还在外地患上了疟疾,这无疑更增加了他内心的痛苦。病愈之后,他为了疗治心灵上的伤痛,开始了另一种更典型的中国传统文人生活——恃才游历。

游历天下,寄情山水,是金农一生的嗜好和禀性。抑郁但又自负的金农在其漫游之中,苦苦地寻觅着他的知音,期盼着展露才情抱负的际遇。

约 30 岁左右,金农来到扬州,在这里最重要的收获是与名士高翔、汪士慎及扬州二马——马曰琯、马曰璐兄弟等结下了翰墨之缘,继而成为终生之谊。这些人对金农其后的艺术之路及晚年客居扬州产生了重要的影响。

金农数次游历中,时间最长、路途最艰辛的当属山西泽州之行,此行从雍正三年(1725 年)的春天开始,“渡扬子,过淮阴,历齐、鲁、燕、赵而观帝京,自帝京趋嵩洛,之晋,之秦”。

在泽州,他一住就是三年。在这三年里,金农遍游晋地,太行、王屋之雄奇,黄河之恢宏,雄关之壮美与苍凉……这些对看惯了江南灵秀之景的金农而言无疑是另一种作用于心灵的美的触动。这次旅行中的审美体验对他日后的艺术风格向奇峭高蹈发展,起到了一种潜移默化的推动作用。

45 岁那年,金农离开了泽州,继续他的更广泛的漫游。然而壮年恃才游历的结果,用金农自己的话来总结却是“无所遇而归”。雍正十三年(1735 年),他受吴兴知县裘鲁青的举荐参加博学鸿词科的考试,但意外的是,

这一年雍正皇帝驾崩，此届博学鸿词科也中途停辍了。乾隆元年，朝廷重开博学鸿词科，裘鲁青再荐金农，这时，他已经 50 岁了。然而这一次，才华横溢的金农依旧未能借此机会踏上仕途。

博学鸿词失利后，金农郁郁南归，回到了他怡然的扬州。此时他对仕途的理想，已基本上破灭了。

金农自 60 岁后基本定居扬州。在这个商业文明高度发达，且商人尤以“咸近士风”而著称的城市，金农可谓“如鱼得水”。由于商人以财力资助的形式结交文化、艺术人士早已成为一种社会风气，所以早年便以诗才闻名于扬州的他自然经常参加大盐商和地方官吏举行的文酒之会，如大盐商马曰琯、马曰璐兄弟在其小玲珑山馆举行的宴集，以及两淮盐运使卢见曾举行的规模盛大的“虹桥修楔”等。在这些宴集上，金农经常以其诗而独领风骚，并可以增加一些经济收入。由于扬州对书画有着极广泛的需求，所以晚年的金农主要是以卖自己创作的字画来自给自足的。鬻书卖画曾让金农晚年有一段时期收入颇丰。

金农 64 岁时住进了他初到扬州时寓居过的天宁寺（又称谢司空寺）。这段时期，他的画作开始有较多问世。

乾隆二十一年（1756 年）秋，金农搬进了扬州的西方寺。此时已届 70 高龄的他在书、画方面的造诣均已达到了前所未有的高度，但身体的不适增加了金农生活的不便，精力的不足与应酬的减少使他的生活渐渐陷入困顿中，年逾古稀的金农在妻女去世后，皈依了佛门。

乾隆二十八年（1763 年）秋，77 岁的金农于佛舍中悄然辞世。第二年，好友杭世骏出资，学生罗聘扶柩，将

金农的遗骨归葬故里的黄鹤山。

金农一生走遍了大半个中国,但他的活动中心,也是他受影响最大的地方当属扬州。作为“扬州八怪”中的主将,金农对艺术创作的“求异”心理在他创作的各个方面都有所体现,给人们留下了难以磨灭的印象。

金农在书法上造诣极深,称得上是一位有创造的书法巨匠。

金农书法艺术的主要成就在隶书。在帖学盛行的清初书坛上,他率先高扬碑学的大旗,大胆探索,走出了“以拙求妍”的路子。他的隶书大致有两种风格:一种以圆笔为主,主要得力于《华山庙碑》。他一方面对当时学王羲之而成的书坛末流作了抨击,另一方面明确提出要向汉碑汲取新的养料。其不受时代风气左右,另辟蹊径,探索创新的精神可见一斑。另一种风格是以方笔为主,也就是最为人瞩目的“漆书”。据《墨林今话》说:“(金农)书工八分,小变汉法。后又师《国山》及《天发神谶》两碑,截毫端作擘窠大字甚奇。”他的“漆书”有《天发神谶碑》之奇伟和《国山碑》之雅健,但更有自己的特色:笔画横粗竖细,顿挫有力;结构坚实,斩钉截铁;貌虽外张,实乃含蓄;铿锵有力,媚态尽除。如此个性强烈、奇特的书风出现在三百年前,确实是一种“骇世惊俗”之举,只有超人胆识和渊博知识,才能站在古人肩上而成为有清一代的大家。在隶书创新上,他无疑是一位伟大的先驱者。

除了隶书,金农在行书、楷书等方面的创作成就也很不错。金农的行书一直处于“自由化”的状态,但其优秀的修养与孤高的境界却使他出手不凡,不落窠臼。

金农的行书在吸收隶书趣味方面达到了遗貌取神、不露痕迹的境界。其行书用笔平直钝厚,朴实无华,

字形欹正错落，聚散有致，而着意将隶书的“拙”、“厚”等趣味融入其中，取得一种大巧若拙、大智若愚的艺术效果。清代扬州人江堤在《冬心先生随笔》中跋道：“冬心先生之书，淳古方整，得之于汉人分隶，溢而为行草，如老树着花，姿媚横出。”很准确地说出了他的行书渊源及融汇拙厚和雅媚于一体的艺术特色。

绘画方面，金农自称五十以后才学画，六十以后才学竹。实际上金农一直未对绘画有什么特别期待。对他而言，画画只是一种“业余爱好”。

有相关资料表明，60岁后金农才有较多画作问世，但他“偏师”独出，以“异趣”“殊途”在画坛上与诸公争得并肩一席，实属一个奇迹。他既没有接受过专门的基本功训练，其画作也无明显师承，因而他的创作多是不拘于成法而自我任意挥洒。

他画的梅花，往往捎带人事、暗喻心境，由梅及人，发人遐思。

此外，他的人物画也很有趣味，如最著名的金农《自画像》，体现出了一个艺术家精湛的修养与素质。

除书画以外，金农一生还以诗自负，在“扬州八怪”中他是诗文集最多的一位。金农诗才早发，曾得到过多位诗坛泰斗级人物的赞赏。然而，就金农诗本身而言，其虽确有不凡的艺术造诣，诗风也不泛独到和鲜明之处，但因其思想内容过于单薄，终未能使他成为清诗坛的领袖人物。最终，在艺坛为他留下浓墨重彩的一笔的是为他“小视”的书画创作。

二、乱石铺街六分半，写取一枝清瘦竹

——郑燮的生平与艺术成就

作为中国清代书法家、画家、思想家，在“扬州八

怪”中，郑燮的成就最高，影响也最大。徐悲鸿称他是“中国近三百年来最卓绝的人物之一。其思想奇、诗文奇，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，尤为古今天才之难得者”。他的一生也颇具传奇色彩。

郑燮(1693—1765)，4岁时生母去世，由乳母费氏抚养，郑燮的父亲是一个私塾先生，郑燮从小即在父亲的私塾中读书。他天资聪颖，极有天赋，从小即被众人称为“神童”。5岁时，父亲娶了继室郝氏。郝氏待郑燮也很慈爱，她把郑燮带到族叔郝梅岩先生那里学习。梅岩先生是当地有名的学者，郑燮在先生那里接受了绘画和写字的训练，学习了花卉翎毛的画法和真、篆、隶、草的书法。

郑燮从小敢说敢言，臧否人物敢于放言高论，因此少年时代已经有了狂名。16岁那年，他被送到陆种园先生那里学词。陆种园名震，字种园，贫而有志气，他的诗词清新疏荡，具有浓郁的生活气息和乡土风味。陆种园的人品和学识对郑燮有着深远的影响，郑燮日后形成的“得志则加泽于民”的思想以及充满真淳硬直之气的词风，均得益于陆的影响。

其时郑燮苦读经史，希冀步入仕途，但在24岁中秀才后，十余年内均未能中举，让他很感失望，自嘲为“康熙秀才”。但对仕途的期待并未失去。为生活计，他开始设私塾教书，同时也鬻字卖画。

30岁时，父亲去世，生活更加困顿，教书的微薄收入已难以养家糊口，于是郑燮开始以卖画为生，至扬州当了10年职业画家。这段时间，他与金农、黄慎、李鱓等画家相交，并出游江西，北上京师，结识了乾隆帝叔父慎郡王允禧等显宦，仍想在仕途上有所作为。

雍正九年，妻徐氏病故。这给了他很大打击。

料理妻子后事之后，旧岁将去，家里穷得揭不开锅，更无法解决来年去南京参加乡试的盘缠，于是他在十二月二十九日作《除夕前一日上中尊汪夫子》诗一首，呈给这一年刚上任的兴化县令汪芒藻，叙述家境之苦。结果，汪氏“于除夕见郑燮诗，即大赠金，玉成其进士，邑中之美谈也”。

雍正十年(1732年)，郑燮40岁时，赴南京乡试，得中举人。他不禁悲喜交集，十载征途始见发达。但不幸的是中举后，却又身患大疮，浑身动弹不得，只好落魄栖居外祖父家。清朝规定，乡试、会试均为三年一次，按理第二年即雍正十一年(1733年)应参加癸丑的会试，由于这一原因，他只好弃考了。

此间，得友人程羽宸资助千金，有机会赴焦山读书三载，以准备丙辰会试。雍正十三年(1735年)二月，郑燮游扬州北郊时，巧遇饶五姑娘，此时饶姑娘17岁，二人相识并相爱。

乾隆元年(1736年)，郑燮至京参加会试，一举得中进士。他十分得意，经三朝终成“正果”，乃自嘲是“康熙秀才，雍正举人，乾隆进士”，颇多感慨。

郑燮盼望朝廷尽快授以官职，以施展抱负。但一等就等了6年，乾隆七年(1742年)，50岁的郑燮受命出任山东范县县令，他甚为失望。

“初志望得一京官，聊为祖父争气，不料得此外任。”其作诗有“潦倒山东七品官”之句，还刻闲章“七品官耳”以自嘲。然而毕竟步入仕途，可以实现其“得志则加泽于民”的抱负了。于是，他欣然受命。

郑燮上任后，深入民间，体察民情，与善良质朴的穷苦百姓产生了深厚感情。他在给堂弟的信中说：“我

想天地间第一等人，只有农夫”，他们“皆苦其身，劳其力，耕种收获，以养天下之人。使天下无农夫，举世皆饿死矣。”

乾隆十一年（1746年），54岁的郑燮被调任山东潍县知县。郑燮上任时，正遇连年灾荒，数十万百姓啼饥号寒，在死亡线上挣扎。郑燮为民请命，开仓赈灾，与民同甘共苦，深受群众爱戴，因居官清廉，被潍县人民誉为“郑青天”。

然而，郑燮的种种爱民措施，却得罪了当地不法大贾、劣绅和瞒灾不报的官吏，以致有“忤大吏罢归”之说。

乾隆十七年（1752年）底，郑燮终于卸去七品知县的职务。他走后，“无留牍，无冤民”，这12年中两县数次空狱。老百姓将他的画像帖在家中供奉，还为他立了生祠来纪念他。

乾隆十八年（1753年）春，郑燮由山东回到了扬州，住在城北竹林寺。自此以后，他重新过着“二十年前旧板桥”的卖画生活，求他画的人除“王公大人、卿士大夫、骚人词伯、山中老僧、黄冠炼客”外，还应加上盐商，应该说更多的买主是豪商富贾，他们对郑燮的书画趋之若鹜，以得其“一片纸，只字书”为荣。然而郑燮却平生最厌恶那些贪婪吝啬的富商豪绅们，为此，他为自己作了一条准则：“索我画的不画，不索我画的偏要画”。并订出润格之酬：“大幅六两，中幅四两，条幅对联一两，扇子斗方五钱。”

与此相反，他却乐意为贫穷百姓和文人作画，常常不取分文酬金。他平日生活节俭，却乐于施舍助人。卖字画所得之钱，除自己日用外，全部放在一个大布袋里，凡遇到穷苦百姓和亲戚朋友，便分发资助，直到囊

尽为止。

晚年郑燮也以书画会友，遨游山水，与朋友诗酒唱和。与两淮盐运使卢雅雨，盐商马氏兄弟、江春、汪堂、汪秋白，学者杭世骏，诗人陶元藻，书画家王文治，以及扬州八怪的其他画家过从甚密。居所亦几度迁移，先住城北竹林寺，后去马曰琯所居的枝上村，晚年归兴化，建拥绿园，与李蟾比邻而居，以 73 岁高龄去世。

郑燮生前曾手书“难得糊涂”四个姿态古奇的大字，又在大字下面写下“聪明难，糊涂难，由聪明而转入糊涂更难。放一着，退一步，当下心安，非图后来福报也”一段话。“难得糊涂”是他在当时的社会中洁身自好的一种法子，表达了他对丑恶的社会现实的愤懑之情。

比起他在生活中的不幸，郑燮艺术上的成就却是卓著的。郑燮工诗文、书法，擅画兰、竹、石，间作梅、松等。他是杰出的画家、书法家和思想家，同时在文艺理论上也有建树，提出了许多精辟独到的见解。这些理论运用于他的创作实践，使其艺术独树一帜。板桥的书法，标新立异，自成一体，堪称稀世之珍。其印章古朴生动，意趣盎然。时人称他“三绝诗书画”，不为过誉。其三绝之中又达到了“三真”境界：“曰真气，曰真意，曰真趣。”其在书法史、文学史和美术史上均有崇高地位。

郑燮的诗书画不拘常规，大胆突破清初以来流行于世的所谓“正统”形式主义倾向。若拿他的诗书画相比，在诗书画中当以书法为第一。郑燮的书法，风格奇古，他“字学汉魏，崔蔡钟繇；古碑断碣，刻意搜求”，终于创造出别具一格的板桥体。他在《板桥自叙》中曰：“（板桥）善书法，自号‘六分半书’。”郑燮以隶书掺入行楷，创造出介于楷隶之间的新书体，这个书体既非隶又非楷，而隶意又多于楷法，但不足八分，故板桥自称“六