

十年磨一卷 出鞘见文锋

——《扬州八怪题画诗考释》成书前后 □ 滋 芜

东南大都会——扬州

“东南繁华扬州起,水陆物力盛罗绮。”清康熙二十五年(1686年),孔尚任在诗中这样描述扬州盛景。扬州,地处长江之北、淮河以南,西濒运河,东临大海,历来是水陆交通枢纽。且其境内无崇山峻岭,90%以上面积为平原,四季分明,物产丰富,是著名的鱼米之乡。

自隋唐以来,扬州即以经济繁荣著称,虽经历代兵燹破坏,但总能很快恢复繁荣。清以后,康熙六下江南,乾隆六次南巡,经康熙、雍正、乾隆三朝发展,中国封建社会呈现最后的辉煌,扬州又呈繁荣景象,成为东南大都会及重要的贸易中心。

当时的扬州尤以盐业和漕运最兴盛。每年有十亿斤以上海盐经扬州转运到安徽、河南、江苏、江西、湖南、湖北等地,两淮都转运史的官署设在这里,富商巨贾云集,侨居者达数万之众,“富者以千万计,百万以下者皆小商”,大兴土木,广造园林,商品经济兴起,资本主义萌芽初见端倪。诸盐商中,有山西人、陕西人和徽州人,后徽商成为两淮盐商的主流。陈去病在《五石脂》里断论:“徽人在扬州最早,考其时代,当在明中叶。故扬州之盛,实徽商开之,扬盖徽商殖民地也。故徽州大姓,如汪、程、江、洪、潘、郑、黄、许诸氏,扬州莫不有之,大略皆因流寓而著籍者也。而徽扬学派,亦因以大通。”把扬州说成“徽商殖民地”虽有偏颇,但也道出了徽商在扬州的人数之多、能量之大。可以说,没有徽商参与,明清扬州的繁华是不可能的。

徽商来自“虽十家村落,亦有讽诵之声”的徽州,有些是“弃儒从贾”,有些甚至“亦儒亦贾”,读诗书,通翰墨,有着鲜明的“贾而好儒”的特点。如,据《丰南志》载,歙县商人吴彦先经营盐业,“虽隐于贾,暇辄流览史书,与客纵谈古今得失,即宿儒以为不及”。这些盐商在扬州,出于自身的政治、经济利益以及个人文化素养、情趣、雅好,积极致力于城市建设和文化教育,“治坏道”“葺废桥”“治街肆”“修马头”;办教育、建书院、筑园林、兴诗社、蓄戏班、印图书、研经史,使扬州成为东南文化基地之一。

由于上述种种原因,各地文人墨客纷至沓来,使扬州艺坛呈现百舸争流的繁盛局面,尤其是盐商与艺术家之间形成了鱼水关系。一方面,盐商资助了不少通人硕儒,如戴震、江藩、焦循、汪中、阮元、段玉裁父子、洪亮吉等,使他们雅集于诸名园,在舒适的环境中创作与生活。扬州出现了自己的艺术流派,书画市场得以形成,大批流传千古的作品涌现。比如,阮元致力于金石学研究,著作《积古斋钟鼎彝器款识》所需的各类拓本500余件,大部分源自扬州盐商的收藏。又如,袁枚曾以诗歌颂盐商马氏兄弟:“山馆玲珑水石清,邢江此处最知名。横陈图史常干架,供养文人过一生……”另一方面,徽商以好儒进一步提高自身文化修养,汲取传统文化精髓,满足精神需求,提升社会地位,并在具体的商业活动中躬行儒道、坚守商业道德,促进贾儒深层结合。

书中“扬州八怪”的认定

其时,在扬州出现了一支异军突起的艺术流派,即扬州八怪。

“八怪”之称,清人文字记载始见于清末。汪蘊《扬州画苑录》中有“怪以八名”之说,凌霞有《扬州八怪歌》,前者旨在批判,后者则有褒扬之意。此后,扬州八怪被提及愈多,且褒多于贬。但“八怪”具体为哪几位,历来诸家说法不一,概括起来大致有三种界定。

1.八人说

凌霞《天隐堂集》:郑燮、金农、高凤翰、李鱓、李方膺、黄慎、边寿民、杨法。

李玉棻《瓯钵罗室书画过目考》:罗聘、李方膺、李鱓、金农、黄慎、郑燮、高翔、汪士慎。

黄宾虹《古画微》:李方膺、汪士慎、高翔、边寿民、郑燮、李鱓、陈撰、罗聘。

陈衡恪《中国绘画史》:金农、罗聘、郑燮、闵贞、李方膺、汪士慎、黄慎、李鱓。

郑昶《中国画学全史》:金农、罗聘、郑燮、闵贞、汪士慎、高凤翰、黄慎、李鱓。

如上列诸家,持“八人说”者认为,“八”为数词(据汪蘊《扬州画苑录》“怪以八名”),限列八人,具体哪八人说法不一。

2.十五人说

汪蘊《扬州画苑录》:李薘、李鱓。葛嗣彪《爱日吟庐书画补录》:金农、郑燮、华岳等。

钱澗《寿潜堂诗集》:金农、郑燮、黄慎。杜瑞联《古芬阁书画记》:黄慎等。

李佳《左庵一得录》:汪士慎、郑燮、金农、杨法等。

杨灼《草堂之灵》(民国十七年刻本):金农、郑燮、华岳、罗聘、高翔、黄慎、李鱓。

俞剑华《中国绘画史》:金农、罗聘、郑燮、李鱓、汪士慎、李方膺、高翔、高凤翰、黄慎、闵贞。

持“十五人说”,是统合“八人说”及上述著作作为代表的“非八人说”得出结论,认为“八”非数词(如,当代扬州学者黄叔成指出,在扬州方言中,形容人丑曰“丑八怪”,形容智商低曰“八折货”,形容时间晚曰“八更八点”,另据《说文》《尚书》《诗经》,自古即有八非数词之例,汪蘊《扬州画苑录》称“怪以八名”显然是以“八”饰“怪”),可列入“扬州八怪”的有汪士慎、郑燮、高翔、金农、李鱓、黄慎、李方膺、罗聘、华岳、陈撰、闵贞、高凤翰、杨法、李薘、边寿民。

3.十四人说

从以上十五人名单中排除闵贞,合计共十四人。

持“十四人说”者认为,未有学者找到列闵贞人“八怪”的清代文献资料,闵贞到扬州的载录、闵贞与其他十四人直接往来的材料,“扬州八怪”是个历史名词,成员应为清代文献所列举。笔者认为,在界定的问题上,既然典籍无明确说明,今人尽可本着“百家争鸣”的精神各抒己见,尽量客观反映历史本来面目,拙作即采用“十四人说”。

关于扬州八怪,无可辩驳的是一这是一个在清朝康熙中期至乾隆末年活跃在扬州的有着鲜明个性的艺术家群体。他们具有文化修养、社会阅历和政治见解,能画、能书、能印、能写,不守墨矩,离经叛道,特立独行,富有创新精神,走大胆变革的道路,被当时的正统视为异端。

扬州八怪研究综述

对扬州八怪的研究,清末即始。除汪蘊《扬州画苑录》、凌霞《扬州八怪歌》及前列一些晚清著作,据初步统计,1911年以前,记载过扬州八怪

墨竹图 郑燮作

的书籍、文献达1000多种。多为简单记述,少见长篇专论。这一阶段,对扬州八怪贬多于褒。

1911年至1949年,扬州八怪研究远不及清末发达,据初步统计,只见零星专论10多篇,其中专著仅《郑板桥评论》,涉及扬州八怪的著述不及30篇。在新文化运动中,陈独秀提倡写实主义,充分肯定了扬州八怪的“自由描写”。这一阶段,史论家对扬州八怪的研究大多着眼于其传统与创新,基本持肯定态度。

1949年至1976年,出版的专著、专论和作品评论约有100种,北京、南京等地先后举办清代扬州画派作品展,并多次组织学术讨论。这一

梅花图 李方膺作

阶段,研究者主要从历史、传记、名家诗文集、笔记中搜寻史料,研究重点是扬州八怪的名称、艺术思想和艺术风格等内容。

1977年至今,大量研究专论、专著及大型画册出版,画展、学术研讨会、纪念活动亦时有开展。据初步统计,出版的专论和专著超过400种。如,扬州研究者于1980年成立了清代扬州画派研究会,江苏美术出版社在《清代扬州画派研究资料集》集的基础上编印出版《扬州八怪研究资料丛书》12册。这一阶段,是全面研究扬州八怪的鼎盛期,涉及生卒年考、趣闻轶事、画风师承、诗词文章、信札题跋、书法印章、交游圈等内容,并由此推及清代的政治经济、文化背景、扬州园林等,不仅研究范围广,而且研究愈加深入。

多年来,学界的一个共识是:扬州八怪素养较高,成就涉及诗、词、书、画、印、曲、文、联诸领域。清人提及他们,往往首先称诗人,其次才称画家。十四家之诗存世约两万首,或借物咏情,或酬唱应答,或画端题跋,内容丰富,质量亦颇高。如梁绍壬评金农题画诗:“题画之诗,全要逸趣横生,国朝以金冬心先生为最。”又如,高凤翰早年便以诗见知于王士禛,后因科场失意而渐将精力移向书、画、印等,晚年则以书、画、印、砚见重于世,著作共收录诗作2500多首,卢曾谓之为作序:“西园数客吾州……工书画,尤豪于诗,酒酣耳热,挥洒烟云,往往于言立就,文名籍甚。”今人则多认为扬州八怪主要是一个绘画流派,但近年来,陈传席、郑奇、丘幼宣等学者已开始研究八怪之诗,甚至有文学史家把郑燮的诗作为清代诗坛反对复古主义、拟古主义的一个重要派别。

于扬州八怪而言,题画是诗画结合的媒介,是画作不可或缺的一部分,不仅使画作充满诗情画意,而且是直抒胸臆、寄情于画的载体,郑燮、金农、华岳等几乎每画必题。他们继承前人题画艺术的长处,又不受成法约束,在画面上经营诗、书、画、印,既增强视觉冲击力,又重视诗、书、画、印结合的象外意与文化性,给人综合的艺术享受,将题画艺术发展到臻于完美的境地。题画的内容与形式极丰富,除题有画题外,还包括题诗、题记、题跋等,以题诗的数量最多,内容最为丰富,内蕴最为雅致、深邃。诗境开拓画境,情人诗,诗托画,诗画相映相照、珠联璧合,无一不来自艺术家心灵深处,无一不具有深刻的思想性和艺术性。如黄慎在《诗画》册页上画一枝菊花,并题“手执螭尾鬃蟹黄,客中何事又重阳。年年

佳节看来惯,醉榻梅花一瓣香”,诗人执杯饮酒、吃蟹赋诗、醉依花榻的场景顿时展现在读者面前,画境大开。又如,李鱓在《山水图》上题“倪黄高处无人识,前有青溪后石溪。笑我廿年脂粉笔,白头方悔放山迟”,阐述了其在学习传统的基础上师法自然、自立门户的艺术观点,进一步深化和丰富了画面。即使是同样题材的作品,因为不同的题画诗往往营造出不同的意境。如:同是画竹,郑燮题“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”,表现对民间疾苦的关注;罗聘题“竹里清风竹外尘,风吹不断少尘生,此间干净无多地,只许高僧领鹤行”,给人出尘脱俗之想。

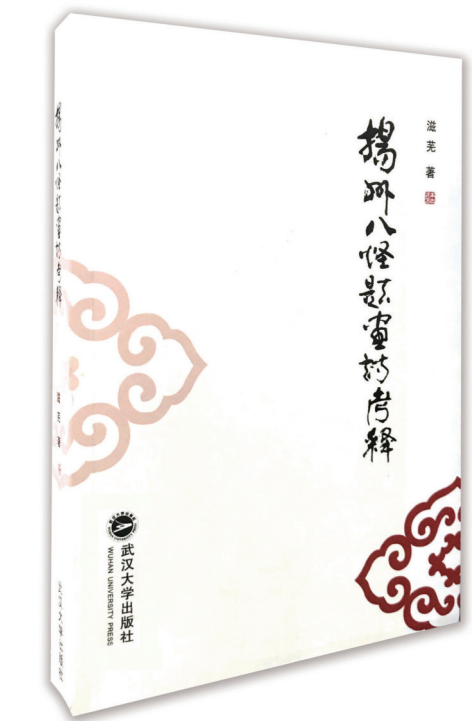
涉及扬州八怪题画诗文献整理的,笔者看到专著有:江苏美术出版社《扬州八怪诗文集》《扬州八怪题画录》《扬州八怪年谱》《扬州八怪绘画精品录》《扬州八怪现存画目》,天津人民美术出版社《扬州画派书画全集》,中国言实出版社《扬州八怪全书》等;研究类论文有:蒋华《略论“扬州八怪”的题画艺术》,张郁明《诗画合璧:扬州八怪的艺术魅力》,郑奇《陈玉几的诗与画》,吴志允《郑板桥题画诗研究》,景献钰《华岳题画诗研究》等。

综观,虽已有一些成绩,但扬州八怪的题画诗价值与其研究未成正比,多数成员的题画诗尚未完全整理,已整理出的与作者实际创作的数量亦相差甚远,至今尚未有较全面深入的扬州八怪题画诗研究专著。拙作即在前述研究基础上,进一步搜集、整理,以“八怪”的题画诗为切入点,旁及文学、绘画、书法、艺术观、思想史以及其他诸方面,坚持以点带面,一方面注意填补内容的空白,加强点的立体感,减少片面性;另一方面对点进行深入研究,把扬州八怪的研究继续引向深处,挖掘、继承和发扬这份珍贵的文艺遗产,为广大研究者提供比较系统、完备的资料。

《扬州八怪题画诗考释》相关说明

题画诗(沿用此前拙作《历代黄山图题画诗考释》中所采用说法)。我国美学家孔寿山先生在《论中国的题画诗》一文中这样解释:“什么叫题画诗?我们认为所谓题画诗者,是诗人或画家根据绘画的内容而起兴创作的诗歌。简而言之,即根据绘画所题的诗……一是就广义而言,这类题画诗,即画家根据画面内容所赋的诗,可以离开画面而独立,一般不题在画面上。严格来说,此类属于赞画诗……一是就狭义而言,所谓题画诗,一般是画家在作品完成之后而抒发画中之意境所赋的诗,要求把所赋之诗直接写在画面上,诗与画相融合,成为有机的统一体,构成整体美……这类题画诗,既是题在画面上,自然要受画面地位的限制,多是画家自己所作,亲笔所题。”这代表许多学者的观点,把题画诗定义为狭义的题画诗和广义的题画诗。王韶华在《元代题画诗研究》中写道:“题画诗,因画而题的诗。它既指直接题于画面上的配画诗,也包括题于画面外的咏画诗。又因为中国绘画不仅仅出现于绢、纸、壁、石上,而且常常作为扇面、屏风的主要装饰,故咏扇面画诗、咏屏面诗也属题画诗。”他进一步总结:“题画诗从体裁形式上讲,可包括常说的五言、七言、近体、古体诗,又包括四言赞颂铭,包括六言、三言等诗,取青木正儿之说,亦取辞赋在内,如吴镇有大量渔父辞。从内容上讲,可咏画、论画,依画抒情、因画叙事,也可脱离画面议论、抒情。”这种定义扩大了题画诗的范围,笔者认为更加全面,故采纳此种定义选录扬州八怪题画诗。所收录题画诗,除扬州八怪自画自题本人诗,还包括自画自题他人诗、他人“为八怪”题画诗,“八怪”为他人题画诗等作品。

收录途径。扬州八怪著述丰富,题画诗一般

散见于画作和诗文中。画作部分,笔者广泛寻阅博物馆、图书馆、民间收藏者和拍卖市场的画幅、手卷、扇面等原始素材,收录画面上的题画诗。诗文集部分,除李鱓《浮溪馆集》、高翔《西唐诗钞》和杨法《匏尊集》等已失传外,今人仍能见到其他十家的诗文集:郑燮《板桥集》、边寿民《苇间老人题画集》、汪士慎《巢林集》、李薘《啸村近体诗选》、黄慎《蛟湖诗钞》、黄慎集外诗选、金农《冬心先生集》、《冬心先生续集》、《冬心集拾遗》、《冬心先生三体诗》、罗聘《香叶草堂诗存》、《白下集》、陈撰《玉几山房吟卷》、高凤翰《南阜山人诗集类稿》、华岳《离垢集》等,其中不少自注为题画诗或依据内容可推断为题画诗。如,汪士慎《巢林集》卷三《程春霖见过,索写墨梅,因题一绝句》、李薘《啸村近体诗选》卷上《题雅雨夫子《出塞图》》。另,《扬州八怪题画录》《扬州八怪全书》等研究者汇编集,《扬州八怪年谱》等相关的著作、论文,厉鹗《樊榭山房集》、程嗣立《水南先生遗集》等同时代有交往的文人集,商务印书馆国际有限公司《中国古今题画诗词全璧》、甘肃人民出版社《中国古代题画诗释析》、上海书画出版社《历代题画诗选注》、人民美术出版社《中国历代画家山水题画诗类选》、天津杨柳青画社《花鸟名胜题画诗》《牡丹芍药题画诗》、浙江人民美术出版社《清人题画诗选》等题画诗集,若全力搜罗,亦零星散见扬州八怪题画诗。所录,笔者皆悉心参校,一一而辨之。

体例、特色。拙作以人为编,分为十四部分,鉴于篇幅较大,故分上、下两卷,每卷七人。作为专著,十四人名下诗作排序本当依一例,但鉴于各部分题画诗情况差异较大,多番斟酌后,有些按主题排序,如,边寿民名下主要分为“雁”“梅”“菊”“荷”“题《泼墨图》”“题《苇间书屋图》”等数类;有些按作者分类排序,如高翔名下主要分为自画自题、为他人画题诗、他人代为高翔画题诗等数类;有些按作者诗文集顺序排序,如高凤翰名下主要按《南阜山人诗集类稿》七卷中收录题画诗、江苏美术出版社《扬州八怪年谱》等著作中收录题画诗等数类……扬州八怪文学修养较高,多数题画诗中用典较多、词义隐晦,笔者皆尽力广查典籍,结合文字学、训诂学、考据学、社会学、人类学、民俗学、统计学等方法一一解读。如,黄慎《答谷廷王潜夫司马画虎歌》“……君不见虎尾之履履《易》书,又不闻钟傅醉时捋其须。乃知惟士尚谋智,戒儿切勿暴虎同区区”,拙作即先后解读“虎尾之履”、“又不闻钟傅醉时捋其须”、“乃知惟士尚谋智,戒儿切勿暴虎同区区”。有些题画诗,笔者标注该画创作年代和藏处,有些则未标,虽想尽数标注,但限于能力,只能根据搜得的相关确切的参考材料进行选择性的注释。如,陈撰《《瓶梅图》题诗》,诗名下即标注“据江苏美术出版社《扬州八怪年谱》(下)胡艺撰《陈撰年谱》,1729年,陈撰为边寿民所画《瓶梅图》题诗”。

努力方向。拙作仓促而成,仍有待完善,如篇幅最多为郑燮、金农、高翔、汪士慎等人的相对较少,杨法、李薘等人的更少,这主要是因为郑燮传世墨迹、资料更多;有些题画诗中提及的人物待考,这主要是因为扬州八怪交友广泛,笔者所阅所知有所不足。另,由于受条件和水平限制,拙作挂一漏万者或有之,鱼龙混杂者或有之,选注失误者恐亦或有之,还望博学大雅指正。

(作者系多所高校兼职教授,美术学硕士、博导,《美术教育研究》主编)

广告

扬子江文学评论

2020年 第四期目录

名家三棱镜·艾伟
中国经验及其精神性 艾伟
温和的与固执的——艾伟的人和文 毕飞宇
“光明的文字划过了黑暗,比流星更为神奇”
——艾伟和他的文学时代 何平

文学史新视野
路遥写作范式转换的标志性作品
论《在困难的日子里》 李建军
“反思文学”:如何反思如何可能?——重读《绿化树》《蝴蝶》 王侃

作家广角
从虚构开始,到有效炼意 张清华
时间的房子 张悦然

青年批评家论坛
东北书写的历史化与当代化——以“铁西三剑客”为中心 刘大先
父亲:作为一种文学装置
——理解双雪涛、班宇、郑执的一种角度 丛治辰

思潮与现象
短篇小说的情节与感觉 来颖燕
回到“问题”本身——文化寻根与百年中国文学 曹爱华

作家作品论
看见“她们”——阎连科新作《她们》读札 季进
穿越生死边界的一脉香火——《香人》的文化图像与根性 子川
呼吸与孳育的魔法——论桦南诗歌中的声音、意象和故事 李高雨
日常生活、鬼魅传说与科幻未来——论王鼎峰的小说 曹一果
从《酥油》到《雪莲花》:江觉迟的西藏书写 徐刚

执行主编:丁帆。国内邮发代号为28-271。国内统一连续出版物号CN32-1891/1,国际标准连续出版物号ISSN2096-7977。定价15.00元。欢迎邮购,免收邮资。联系地址:南京市梦都大街50号江苏省作家协会《扬子江文学评论》编辑部。邮政编码:210019。联系电话:025-86486055。电子邮箱:yjzpl@vip.sina.com。

民族文学

2020年第8期目录

卷首语
今天的文学 金仁顺(朝鲜族)
中短篇小说
组焊工包全球 王开(满族)
致敬每个不平静的“1”(佳作点评)
远行客 孟学祥(毛南族)
一条沟,两眼泉 龙本才让(藏族)
花街女 魏婕(彝族)
神树的孩子 伊·秀兰(蒙古族)
半道街 陶永喜(苗族)
散文
檐树下,外婆家 朝颜(侬族)
天堂的面容 马永珍(回族)
三老 和庆光(普米族)
黑板、白板 莫景春(毛南族)
诗歌
阿尔山之恋 满全(蒙古族)
一条经过捶打的河流 冉小江(土家族)
上海笔记 马泽平(回族)

整个绿色的山谷就像我相思的天涯 刘晓平(土家族)
回一趟老家 黄鹏(壮族)
月亮山 阿洛夫基(彝族)
风持续吹 盘国富(瑶族)
我,鹿铃花,你 达尔地白克·买买提白克(塔吉克族)
漫长的草原 苏德新译
聚焦新时代
太行沃土(报告文学节选) 关仁山(满族)
赐福(小说) 瑤瑤(瑶族)
抗击新冠肺炎疫情专辑
这个春天的抒情(散文诗) 那家伦(白族)
国有难,我必冲锋在前(报告文学)
愿春天归还春天(诗歌) 清华(傣族)
必胜——我的国(诗歌) 覃文乐(土家族)
封面美术作品:辽宁大连海滩:陈新民
封二美术作品:弯弓族传奇:都仁毕力格(蒙古族)

国内邮发代号:2-206。每期定价:13.80元。地址:100009,北京市西城区后海南沿路大翔凤胡同3号。电话:010-66180356,010-66570580。邮箱:mzwx@263.net.cn。网址:www.mzwxz.com。

宁夏文联主管主办
邮发代号:74-2

朔方

2020年 第八期要目

本期一家
照天烧(短篇小说) 杨军民
大家都来做早操(短篇小说) 杨军民
写作就是下刀子(创作谈) 杨军民
谈谈小说的价值诉求(评论)
——由杨军民的小说谈开去 赵炳鑫

中篇小说
新建连 白远志
短篇小说
母亲走新疆 陈苏子
三弟的狗年关 陈勇
无花果 宋希元
淌水 王雁林
老骨头生的人 张玉秋
兵沟断想 李万成
那棵栗树 吴全礼
蹄印如花 王淑萍

散文随笔
黄河流经的地方(组诗) 潘春生
湖畔之想(组诗) 常越
孤岛(组诗) 陈斌
贺兰山以北(组诗) 阿康

诗歌
词 词 词二十四首 魏东旭 赵学义 许东君等

本刊每期内文208页,全部彩色印刷,装帧精美,每册定价15.00元,全年12期定价180.00元,且每期随刊赠送精美副刊。本刊2020年杂志仍在征订,读者可到当地邮局订阅本刊,也可到《北京文学》微店或杂志社(http://www.zazhipu.com)订购或购买本刊。本刊国内邮发代号:82-106。国外邮发代号:M1780。地址:100031,北京前门西大街97号北京文学月刊社发行部。电话:010-66031108/66076061。

地址:750002宁夏银川市金凤区北京中路57号信通大厦26层
月定价:10.00元 电话:0951-5166181

北京文学

中篇小说月报

2020年第九期 邮发代号:82-106
第一时间畅谈全国优秀中篇小说佳作

《北京文学》70华诞经典回顾
心爱的树 蒋韵
无常之常(评论) 孙郁
中篇小说排行榜
拯救发排 张翎
拳 何大草
大马士革幻想 杜松
凤凰来仪 王秀武
二先生 于德北

本刊每期内文208页,全部彩色印刷,装帧精美,每册定价15.00元,全年12期定价180.00元,且每期随刊赠送精美副刊。本刊2020年杂志仍在征订,读者可到当地邮局订阅本刊,也可到《北京文学》微店或杂志社(http://www.zazhipu.com)订购或购买本刊。本刊国内邮发代号:82-106。国外邮发代号:M1780。地址:100031,北京前门西大街97号北京文学月刊社发行部。电话:010-66031108/66076061。