

论郑板桥“竹石”的创作思想

郭炜俏

玉林师范学院 广西 玉林 537000

[摘要]郑板桥以画竹著称于世，是一位受人尊敬的杰出画家。他的竹，以竹节、竹根、竹叶的形态表现出自然界物象的真实状态；他的竹，以生、干、瘦、瘦中见笔，笔笔见墨；他的竹，以横斜出枝为造型之妙；他的竹，以竹根扎入地面为根基之妙；他的竹，以用墨淡墨轻为表现之妙；他的竹，以笔蘸墨汁破为表现之妙。总之，郑板桥画竹笔简意赅、章法缜密、笔力雄健。郑板桥画竹“入木三分”：在竹叶与竹根交界处如刀劈斧砍般笔力雄健；在竹叶与竹叶之间则似连绵不断的波涛汹涌之势；在竹根与竹根之间则如蜿蜒曲折而上斜伸至天空的龙脉。这是一种由深到浅再到深的意境表达。郑板桥画竹既有现实生活中竹之形色神韵，又有其超逸飘逸、不落俗套之处。

[关键词]杰出画家；真实状态；竹之形色神韵

[中图分类号] G641 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1647-9514(2024)-0025-16 **[收稿日期]** 2024-06-24

一、“胸中之竹”与“笔下之竹”

郑板桥画竹，不仅有现实生活中竹之形态、颜色、神韵，还有自己独特的创造。他以“胸中之竹”来作画，从而实现了“笔下之竹”。他说：“凡画竹，必要胸中有此一竹。画竹必先得成竹于胸中，执笔熟视，乃见其所欲画者，急起从之，振笔直遂，以追其所见。如是而可矣。”郑板桥在作画之前先要有“胸中之竹”的构思，然后才能落笔；在作画时要全神贯注，一气呵成；在创作之后要反复修改，直至满意为止。这是因为只有“胸中之竹”的构思才能将它完美地表达出来。所以说：“胸中之竹”是一种境界、一种创造、一种理想。

郑板桥作画时没有一丝杂念，他不受任何限制和束缚，他的创作自由奔放，其作品

都是一气呵成！正如他所说的那样：“凡作画妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世”。“若太似则媚俗、不似则欺世”。这就是“胸中之竹”的最高境界。

郑板桥画竹不仅要“胸中之竹”而且还要在作画时“笔下之竹”。他说：“画家画竹须胸臆无尘杂气，笔墨当随时代。”他主张画家必须要有“胸中之竹”和“笔下之竹”的完美结合，这样才能在绘画过程中形成自己的独特风格。只有这样才能画出既能反映客观物象又具有自己独特风格的作品来。

二、“石可刻也，竹可画也，石可镌也，岂独竹与石哉！”

郑板桥对石可刻也，竹可画也，石可镌也的创作思想进行了深入地阐述。在《题画竹诗》中，他说：“石可刻也，竹可画也，

石可镌也，岂独竹与石哉！”在《题画兰石》中说：“画竹十年，始得其传；十年学佛，始得其体；十年作诗，始得其神。”在《题画》中说：“写石有石法，画竹有画法，两者不能并学。画石无石法，画竹无竹法，二者不能兼得。”在《题画兰》中说：“石可刻也，竹可画也，石可镌也。非独竹与石哉！”在《题画兰竹》中说：“若使能写兰竹，亦当如是观。……兰竹本同根生。”

1、“石可刻也，竹可画也，石可镌也”

他首先对“石可刻也”进行了详细的阐释，认为“石可刻也，竹可画也，石可镌也。非独竹与石哉！……然亦必由刻而画，由画而镌。”

“石可刻也，竹可画也，石可镌也。”这是郑板桥对“石可刻也”的进一步阐释，强调了“石”的重要作用。……若使能写兰竹，亦当如是观。”

三、“心正则笔正”

郑板桥“心正则笔正”是其一大理论特色，也是他书法的一大特点。在他看来，写字要心正，写出的字才能端正。“心正则笔正”，郑板桥还把这个思想与其书画作品中的题诗完美结合在一起。“我书意造本无法，点画信手烦推求。

一点浩然气，千里快哉风。”这是郑板桥自题《书画扇》中的句子。画竹用笔要随心所欲，点画信手而成，不要受任何束缚。郑板桥之所以这样说，是因为他认为一个人的个性特点会对他的书法作品产生一定的影响，比如有的人性格豪迈、不拘小节、不讲法

度，那么他在写出的字就会有一些洒脱、随意、豪放；有的人性格稳重、心思缜密、做事有条理，那么他在写出的字就会很稳重、很工整。

郑板桥在《书画扇》中写道：“墨点无多泪点多，山河仍是旧山河。伤心秦汉经行处，宫阙万间都做了土。兴，百姓苦；亡，百姓苦！”这段话通过“江山仍是旧山河”“兴，百姓苦”“亡，百姓苦”三个比喻来表达他对国破家亡的痛苦心情以及对百姓苦难的同情之情。

郑板桥认为一个人如果不能保持内心的纯洁和正直就会被欲望所左右而不能控制自己的行为。

一个人要想成为一名真正合格的书画家必须做到“三真”：真诚、真实、自然。他把这个思想贯穿于书画创作中，在他的画中有“竹”有“石”还有“人”（指当时社会上一些奸邪小人），他将其比作自己的人格与骨气。郑板桥画竹除了有刚正之气之外还蕴含着一种正直、不苟之心。他在《题画》中写道：“咬定青山不放松，立根原在破岩中。千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。”这句诗是他自己一生坚持精神追求和理想信念的真实写照；在《画竹》中他写道：“宁可食无肉，不可居无竹。无肉令人瘦，无竹令人俗。人瘦尚可肥，士俗不可医。”这是他对自已人格与气节的最好写照。

四、“石以少胜多”

郑板桥画竹的最大特点是“石以少胜多”。他十分重视墨竹和墨竹画，认为“画竹

宜淡墨，忌浓墨；宜淡色，忌浓艳；宜瘦硬，忌肥软；宜萧疏，忌繁缛”。在他的《竹石图》中，竹叶为一大一小两张宣纸上绘制而成。大张的是墨竹，小张的是墨竹中的一片竹叶。大张的竹叶与小张墨竹交错使用，构成了浓淡、干湿、虚实相生、相映成趣的画面。郑板桥曾在题跋中写道：“……盖二纸者，写竹石之容，以供赏玩而已。我画竹石，一用披麻皴，二用夹叶皴；又不加点染。盖凡山石树木之类，皆是纸上之物象也。故一纸之中，须有数处画之；一处之中，须有数处画之；又一处之中，亦须有数处画之。如此方为得之。”郑板桥在作画时运用了他独特的“六分半”法：即用墨先分六

分，再用墨分九分。其中最难把握的是“半”的度：“半”即两张纸的墨色不能相差太大。一张画中不能只有一笔浓墨；也不能只有一笔淡墨。但若在墨色相差较大时则难以画出浓淡、干湿、虚实、疏密等变化来。郑板桥说：“不加点染为得之法；一笔之多为失之法；又不加点染为得之法。”

参考文献：

- [1]张晓娟.论郑板桥的君子观[D].2008.
- [2]于淼.论郑板桥艺术创作中的民本情怀[D].2015.
- [3](清)郑燮著 吴可校点. 郑板桥文集 [M].巴蜀书社,1997.

On Zheng Banqiao's creative thought of "bamboo and stone"

Guo Weiqiao

Yulin Normal University, Guangxi Yulin 537000

Abstract: Zheng Banqiao is famous for his bamboo painting, and is a respected and outstanding painter. His bamboo, in the form of bamboo joints, bamboo roots, bamboo leaves shows the true state of nature, his bamboo, in raw, dry, thin, thin pen, pen to ink, his bamboo, bamboo into the ground, his bamboo, with the light ink, his bamboo, pen is broken. In short, Zheng Banqiao's bamboo paintings are concise and comprehensive, meticulous and vigorous. Zheng Banqiao painted bamboo: at the junction between bamboo leaves and bamboo roots, the dragon veins winding up to the sky. This is a kind of artistic conception from deep to shallow to deep expression. Zheng Banqiao's bamboo painting not only has the shape and color charm of bamboo in real life, but also has its super elegant, elegant and unconventional place. **Key words:** outstanding painter; real state; bamboo shape and color charm