

不语禅

BUYUCHAN

八大山人

作品鉴赏笔记

BADASHANREN ZUOPIN JIANSANG BILU

江西

◎姚亚平 编著

生活·读书·新知 三联书店
江西美术出版社

不语禅

BUYUCHAN

八大山人

作品鉴赏笔记

BADASHANREN ZUOPIN JIANSHANG BIMI

姚亚平 编著 生活·读书·新知 三联书店

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

不语禅：八大山人作品鉴赏笔记 / 姚亚平编著. —
南昌：江西美术出版社，2015.8
ISBN 978-7-5480-3626-5

I. ①不… II. ①姚… III. ①八大山人(1626 ~
1705) — 中国画 — 绘画评论 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第163404号

责任编辑 王洪波 李国强 肖 丁

责任印制 吴文龙 张维波

书籍设计 梅家强 胡文欣 先锋设计

摄影 毛 翼

江西美术出版社邮购部

联系人：熊 妮

电话：0791-86565703

QQ：3281768056

不语禅 八大山人作品鉴赏笔记

BUYUCHAN BADASHANREN ZUOPIN JIANSHANG BILJI

编著 姚亚平

出版 生活·读书·新知 三联书店 北京市东城区美术馆东街22号
江西美术出版社 南昌市子安路66号

邮编 330025

电话 0791-86566329

网址 www.jxfimearts.com

发行 全国新华书店

印刷 雅昌文化(集团)有限公司

版次 2015年8月第1版第1次印刷

开本 787×1092 1/16

印张 22

字数 184355

图数 128

ISBN 978-7-5480-3626-5

定价 58.00元

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师

赣版权登字—06—2015—324

版权所有，侵权必究

目 录

前言：现在我们应当怎样读八大？

- 01. 八大的研究不能“玄” /8
- 02. 八大的研究要从理解、分析、欣赏其作品开始 /11
- 03. 八大的研究方法：不能简单比附、演绎推理 /16

第一篇：说说八大这个人

- 01. 青云谱这个地方有气场 /20
- 02. 从《个山小像》看八大山人的身世 /23
- 03. 从《个山小像》看八大的身份 /32
- 04. 三月十九日：易代之际的天崩地坼 /35
- 05. 《个山小像》上的四首自题诗 /38
- 06. 八大的出家逃禅与思凡还俗 /47
- 07. 八大为什么等了多年才剃度和拜师？ /55
- 08. 知识分子的不合作 /64
- 09. 八大山人与易堂九子的遗民文化 /68
- 10. 说说八大的两位老祖宗：朱权和朱宸濠 /74
- 11. 八大的真名叫“朱耷”？ /78
- 12. “八大山人” /82
- 13. “个山” /87
- 14. “雪个” /92
- 15. “驴” /94

第二篇：八大山人的情绪与性格

01. 反清：八大的《古梅图轴》 /98
02. 《鹈鹕散页》的敌意：八大花鸟画的取材 /103
03. 不合作的那只鸟 /105
04. 《荷花》：八大的倔强性格 /107
05. 无奈：《绳金塔远眺图轴》 /108
06. 《眠鸭图轴》：那股郁结不化的气 /112
07. 《鱼鸟图卷》中的冷漠、静寂与善变 /114
08. 八大的《孤鸟》 /123
09. 憋屈窝火的《鸟》 /124
10. 懒得理你的《鸟》 /126
11. 《孤鸟图轴》：枯枝尽头一只小小的鸟 /128
12. 淡定、晴朗的《荷花小鸟》 /131

第三篇：八大山人的人生态度

01. 八大的《荷花屏》：向往气韵生动、摇曳多姿的清凉世界 /134
02. 《墨荷图轴》：清风徐来阵阵香 /137
03. 《荷花双凫图轴》的优雅摇曳、灵动空间 /142
04. 巨幅长卷《河上花图卷》 /144
05. 八大绘画的生命气象与绘画意象 /149
06. 《荷花翠鸟图轴》的平和与清新 /152
07. 《秋花危石图轴》：险恶环境下的从容、平和、宁静 /154
08. 《湖石双鸟图轴》中的人生困境 /156
09. 《柯石双禽图轴》的险峻与安宁 /158

10. 六月《鹤鹑》何处家 /160
11. 《双雀图轴》赏析 /162
12. 《巨石微花图》的心灵对话 /165
13. 《双鹊大石图轴》：家已丢失情还在 /170
14. 《快雪时晴图轴》的树与人 /172
15. 《双松》图中的双人舞 /175
16. 那只《鸡雏》的生命尊严 /176
17. 八大的那条鱼：自信逍遥、自足圆满 /180

第四篇：八大山人的禅学思想和意味

01. 《荷鸭图轴》的禅定修心 /184
02. 《荷花水鸟图》赏析 /186
03. 曼妙优雅的《水仙》 /188
04. “个相如吃”与“口如扁担”：从佛门走出来的不语禅 /190
05. 《芋头》与《鱼》：一即一切无分别 /198
06. 变形：《鳊鱼》的奇怪眼神 /202
07. 《猫》与虎：不执着于名相 /205
08. 《安晚册》里的那只《猫》 /209
09. 《猫石》《猫石图轴》 /212
10. “时人莫向此图夸”：《鱼鸟图轴》的自信 /216
11. 《鱼石图轴》的小与大 /219
12. 《山水鱼鸟册》中凌空飞来的《鱼》 /222
13. 八大的《西瓜》三破：破执着、破差别、破区别 /226
14. 《瓜月图轴》的两个圆 /229
15. 《花果图卷》：人世沧桑青门瓜 /232

- 16.《莲房小鸟图轴》：机心与天心 /236
- 17.《鱼鸭图卷》的怪诞气息 /240
- 18.《山水》中的“一体更变易、万事良悠悠” /244
- 19.《安晚册》里的《小鱼》 /246
- 20.《鱼石图轴》的宇宙意识和时间意识 /248

第五篇：八大山人的艺术风格

- 01.《芋》头画中的芋头禅 /252
- 02.《瓶花》《瓶菊图轴》的生活气息 /256
- 03.《玲珑石》的圆润剔透 /259
- 04.《柳禽图轴》的悠闲、无念 /262
- 05.《杂画册》里简洁的《鱼》 /264
- 06.《渴笔山水》的慷慨啸歌 /266
- 07.《鱼乐图轴》里的小生命与大空间 /268
- 08.《枯木寒鸦图轴》中的虚与实 /270
- 09.《杨柳浴禽图轴》：地老天荒鸟理羽 /272
- 10.《藤月》：藤蔓坠明月 /274
- 11.《荷花》：两丛水墨情 /276
- 12.相互顾盼：《双鹰图轴》 /278
- 13.《芦雁图轴》的“中断”结构 /280
- 14.尿天尿床：《墨花》 /282
- 15.温润中和一胖鱼 /284
- 16.《鱼鸟图轴》的混搭组合 /286
- 17.八大与石涛 /287

第六篇：八大山人的书法

01. 八大的书法与绘画 /290
02. 《传綰写生册》中的《书法》：八大最早的书法作品 /293
03. 《梅花图册》九开之四：《书法》 /296
04. 《行书刘伶酒德颂卷》《个山小像》中的书法 /301
05. 《临河叙》和《兰亭诗画册》 /303
06. 《行书五绝诗轴》 /308
07. 《行书醉翁吟卷》 /310
08. 《书画册》之《书法》：用篆书的笔法写行草 /313
09. 《行书王世贞诗轴》 /315
10. 《书耿伟五言律诗轴》 /318
11. 《行书宋璟五言排律诗轴》 /320
12. 《行楷五言联》“图书自仙室，山斗望南都” /322
13. 《草书五言联》“采药逢三岛，寻真遇九仙” /324
14. 《草书卢鸿诗册》 /326
15. 《为镜秋诗书册》 /328
16. 《西园雅集卷》 /330
17. 《草书题画诗轴》 /333
18. 《行书孙逖五言排律诗页》 /334
19. 《临兴福寺半截碑册》 /337
20. 《书送李愿归盘谷歌》 /341
21. 八大晚年的信札：老僧入定、禅意盎然 /344

结语 /347

后记 /349

不语禅

BUYUCHAN

八大山人

作品鉴赏笔记

BADASHANREN ZUOPIN JIANSHANG BILU

姚亚平 编著 生活·读书·新知三联书店

江西美术出版社

目 录

前言：现在我们应当怎样读八大？

01. 八大的研究不能“玄” /8

02. 八大的研究要从理解、分析、欣赏其作品开始 /11

03. 八大的研究方法：不能简单比附、演绎推理 /16

第一篇：说说八大这个人

01. 青云谱这个地方有气场 /20

02. 从《个山小像》看八大山人的身世 /23

03. 从《个山小像》看八大的身份 /32

04. 三月十九日：易代之际的天崩地坼 /35

05. 《个山小像》上的四首自题诗 /38

06. 八大的出家逃禅与思凡还俗 /47

07. 八大为什么等了多年才剃度和拜师？ /55

08. 知识分子的不合作 /64

09. 八大山人与易堂九子的遗民文化 /68

10. 说说八大的两位老祖宗：朱权和朱宸濠 /74

11. 八大的真名叫“朱耷”？ /78

12. “八大山人” /82

13. “个山” /87

14. “雪个” /92

15. “驴” /94

第二篇：八大山人的情绪与性格

01. 反清：八大的《古梅图轴》 /98
02. 《鹈鹕散页》的敌意：八大花鸟画的取材 /103
03. 不合作的那只鸟 /105
04. 《荷花》：八大的偏傲性格 /107
05. 无奈：《绳金塔远眺图轴》 /108
06. 《眠鸭图轴》：那股郁结不化的气 /112
07. 《鱼鸟图卷》中的冷漠、静寂与善变 /114
08. 八大的《孤鸟》 /123
09. 憋屈窝火的《鸟》 /124
10. 懒得理你的《鸟》 /126
11. 《孤鸟图轴》：枯枝尽头一只小小的鸟 /128
12. 淡定、明朗的《荷花小鸟》 /131

第三篇：八大山人的人生态度

01. 八大的《荷花屏》：向往气韵生动、摇曳多姿的清凉世界 /134
02. 《墨荷图轴》：清风徐来阵阵香 /137
03. 《荷花双凫图轴》的优雅摇曳、灵动空间 /142
04. 巨幅长卷《河上花图卷》 /144
05. 八大绘画的生命气象与绘画意象 /149
06. 《荷花翠鸟图轴》的平和与清新 /152
07. 《秋花危石图轴》：险恶环境下的从容、平和、宁静 /154
08. 《湖石双鸟图轴》中的人生困境 /156
09. 《柯石双禽图轴》的险峻与安宁 /158

10. 六月《鹁鸪》何处家 /160
11. 《双雀图轴》赏析 /162
12. 《巨石微花图》的心灵对话 /165
13. 《双鹊大石图轴》：家已丢失情还在 /170
14. 《快雪时晴图轴》的树与人 /172
15. 《双松》图中的双人舞 /175
16. 那只《鸡雏》的生命尊严 /176
17. 八大的那条鱼：自信逍遥、自足圆满 /180

第四篇：八大山人的禅学思想和意味

01. 《荷鸭图轴》的禅定修心 /184
02. 《荷花水鸟图》赏析 /186
03. 曼妙优雅的《水仙》 /188
04. “个相如吃”与“口如扁担”：从佛门走出来的不语禅 /190
05. 《芋头》与《鱼》：一即一切无分别 /198
06. 变形：《鳊鱼》的奇怪眼神 /202
07. 《猫》与虎：不执着于名相 /205
08. 《安晚册》里的那只《猫》 /209
09. 《猫石》《猫石图轴》 /212
10. “时人莫向此图夸”：《鱼鸟图轴》的自信 /216
11. 《鱼石图轴》的小与大 /219
12. 《山水鱼鸟册》中凌空飞来的《鱼》 /222
13. 八大的《西瓜》三破：破执着、破差别、破区别 /226
14. 《瓜月图轴》的两个圆 /229
15. 《花果图卷》：人世沧桑青门瓜 /232

- 16.《莲房小鸟图轴》：机心与天心 /236
- 17.《鱼鸭图卷》的怪诞气息 /240
- 18.《山水》中的“一体更变易、万事良悠悠” /244
- 19.《安晚册》里的《小鱼》 /246
- 20.《鱼石图轴》的宇宙意识和时间意识 /248

第五篇：八大山人的艺术风格

- 01.《芋》头画中的芋头禅 /252
- 02.《瓶花》《瓶菊图轴》的生活气息 /256
- 03.《玲珑石》的圆润剔透 /259
- 04.《柳禽图轴》的悠闲、无念 /262
- 05.《杂画册》里简洁的《鱼》 /264
- 06.《渴笔山水》的慷慨啸歌 /266
- 07.《鱼乐图轴》里的小生命与大空间 /268
- 08.《枯木寒鸦图轴》中的虚与实 /270
- 09.《杨柳浴禽图轴》：地老天荒鸟理羽 /272
- 10.《藤月》：藤蔓坠明月 /274
- 11.《荷花》：两丛水墨情 /276
- 12.相互顾盼：《双鹰图轴》 /278
- 13.《芦雁图轴》的“中断”结构 /280
- 14.尿天尿床：《墨花》 /282
- 15.温润中和一胖鱼 /284
- 16.《鱼鸟图轴》的混搭组合 /286
- 17.八大与石涛 /287

第六篇：八大山人的书法

01. 八大的书法与绘画 /290
02. 《传綰写生册》中的《书法》：八大最早的书法作品 /293
03. 《梅花图册》九开之四：《书法》 /296
04. 《行书刘伶酒德颂卷》《个山小像》中的书法 /301
05. 《临河叙》和《兰亭诗画册》 /303
06. 《行书五绝诗轴》 /308
07. 《行书醉翁吟卷》 /310
08. 《书画册》之《书法》：用篆书的笔法写行草 /313
09. 《行书王世贞诗轴》 /315
10. 《书耿沛五言律诗轴》 /318
11. 《行书宋璟五言排律诗轴》 /320
12. 《行楷五言联》“图书自仙室，山斗望南都” /322
13. 《草书五言联》“采药逢三岛，寻真遇九仙” /324
14. 《草书卢鸿诗册》 /326
15. 《为镜秋诗书册》 /328
16. 《西园雅集卷》 /330
17. 《草书题画诗轴》 /333
18. 《行书孙逖五言排律诗页》 /334
19. 《临兴福寺半截碑册》 /337
20. 《书送李愿归盘谷歌》 /341
21. 八大晚年的信札：老僧入定、禅意盎然 /344

结语 /347

后记 /349

前言： 现在我们应当怎样读八大？

01. 八大的研究不能“玄”

说起八大山人这个人，大家都知道几点：

他的名气了不得，清初画坛上有四个很有名的和尚画家：石涛（朱若极）、弘仁（江韬）、髡残（刘介丘），还有一个，就是八大，史称“四大画僧”，八大为四僧之冠，是最厉害的一个。

他的身份了不得，身世奇特。他活了80岁，做了19年的王孙贵族，好吃好喝。但1644年甲申之变，改变了他的一切。国破家亡，从赫赫皇族沦为前朝遗民，5年的逃乱亡命，30多年的削发为僧，55岁还俗，自筑陋室“寤歌草堂”于南昌城郊，一方面创造了光辉灿烂的艺术杰作，一方面孤寂贫寒地度过了晚年。

他的画了不得，好看耐看。八大山人以水墨写意画著称，尤擅长花鸟画。其画面构图缜密、意境空阔；其笔墨清脱纯净、淋漓酣畅。

他的花鸟画，取物造形，形神兼备，超凡脱俗，浑然天成；他的山水画，笔简意赅，干净利落，宁静纯洁，奇情逸韵，气象高标。他的书法淡墨秃笔，含蓄内敛。

八大山人的知名度很高，可清晰度不够。到青云谱八大山人纪念馆参观，多半是稀里糊涂进去，一头雾水出来。他的经历扑朔迷离，他的作品奇特难懂。看他的画，幽深宏远；读他的诗，幽涩古雅；看他的字，好看，有说不出的意味和韵味，可就是不懂、难懂；他的名字、别号也是一大串：朱耷、个山、雪个、刃庵、传綰、八大山人……令人费解，也稀奇古怪。

看有关八大的研究文章，也有这种感觉。人们讲八大的身世、八大的经历、八大的故事，讲八大的画、诗，讲八大的题款，讲八大的名与号等，都有一种云遮雾罩、雾里看花的感觉，这种感觉又为八大山人塑造出一种刻板印象：是一个白眼向天、单足独立的“愤青”，是一个满腔愤怒、反清复明的斗士，是一个“身影模糊的狂僧”，甚至是一个虽有才有艺却酗酒癫狂的酒徒。其实，八大的作品笔简意密，构图精审，态度严肃，意匠独运，观于象外，得之囊中，境界高远，他绝不是一个狂人疯者，更不是一个烂醉如泥的高阳之徒。

这就引发一个问题：在现今社会，我们应该如何研究八大。研究八大山人的目的是什么？研究八大山人的目的和基准点应以普通大众的文化需求为主，围绕他们的思考、疑问、关注点、要求点来展开，要以大众为中心，而不是以专家为中心（当然大众与专家不是对立的），贴近生活、贴近实际、贴近群众，让大家更好地了解八大山人。不能把八大神秘化，对八大的研究、欣赏不能钻牛角尖。

现在研究八大山人的论著比较多，多半是专家关注的问题，过于冷僻，过于专业。比如：他结没结过婚，什么时间什么地点还的俗、娶的妻，一生疯过几次？他晚年是否由佛入道？是否到过青云谱？青云谱里面是否有八大和牛石慧的墓？南昌北兰寺在哪里？他在城郊筑的“寤歌草堂”在哪儿？他和石涛见没见过面？介冈灯社在哪里：在进贤县？还是在南昌县？

研究和弄清这些问题是了解八大、欣赏八大的一个基础，是必要的、应该的，但是还不够。一般大众、青年学生、老百姓关心八大山人，喜爱八大山人，是不是也认为研究和弄清这些问题是很重要的呢？