

中国艺术大师画传

八大山人

生平与作品鉴赏

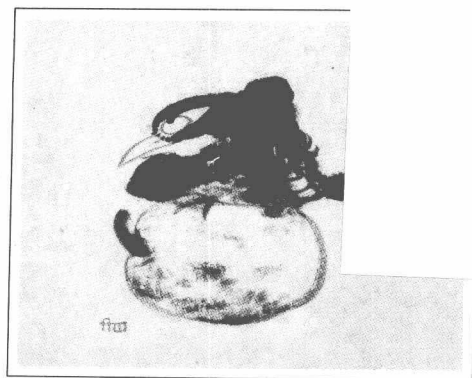
紫都 耿静 编著
远方出版社

Bada Shanren (1626-1705)

八大山人

生平与作品鉴赏
(上)

紫都耿静 编著

远方出版社 · 2005

责任编辑 苏 文

封面设计 丁 洁

中国艺术大师画传

主 编 紫都等
出 版 远方出版社
社 址 呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编 010010
发 行 全国新华书店
印 刷 三河市华晨印务有限公司
版 次 2005 年 1 月第 1 版
印 次 2005 年 1 月第 1 次印刷
开 本 850 × 1168 1/32
印 张 160
字 数 400 千字

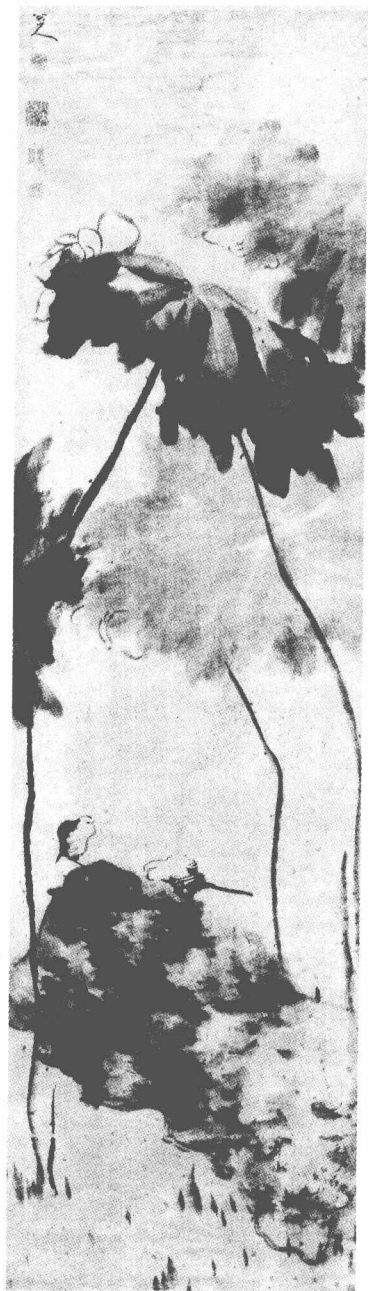
标准书号 ISBN 7 - 80723 - 011 - 8/J·1

定 价 500.00 元(全二十册)

远方版图书,版权所有,侵权必究。
远方版图书,印装错误请与印刷厂退换。

目 录

一 末路王孙乱世僧	2
——八大山人的生平	
(一) 金枝玉叶 生不逢时	
(二) 削发为僧 云游四方	
(三) 癫狂入世 卖画为生	
二 洗空世界听霹雳	33
——八大山人的艺术个性	
(一) 缘物寄情 隐于书画: 诗文	
(二) 凝重含蓄 “八大体”: 书法	
(三) 墨点不多泪点多: 山水画	
(四) 淋漓奇古出凡尘: 花鸟画	
三 八大山人题画诗	73
四 八大山人题跋	165
五 八大山人论艺	271
六 历代名家评八大山人	299
七 八大山人逸闻录	329
八大山人年表	503

一 末路王孙乱世僧

——八大山人的生平

在中国美术史上，艺术大师不乏其人，尤其是在明清之际，各种流派风格的艺术家群体林立，出类拔萃的艺术大师层出不穷。然而能煊赫久远，承前启后，超越时空仍保持其勃勃生机者，毕竟是少数，而八大正是这少数之中的佼佼者。诚如中国现代艺术大师刘海粟所言：

在中国艺术史里，从王维到现在，这一千一百六十八年间，不少高品的艺术，但是怎能比得上八大与石涛的伟大，永远在艺苑里，放射不朽的光辉。

八大山人以豪迈沉郁的风格，简朴雄浑的笔墨，来为花鸟写生，在清初创造了元明以来所没有的新风貌。他的这种创造力，是超越了元明之间水墨画派之范畴的。他将中国绘画艺术推上高度净化——简括、夸张、变形的水墨大写意的艺术发展新阶段，表现了明末清初的时代精神，有着后人无法逾越的艺术高度。

他的一生创作了大量“怪伟豪雄、淋漓奇古、苍劲圆浑”的作品，堪称中国画史上一颗璀璨的巨星，其独特的艺术风格，也熠熠闪耀在世界艺坛。近300年来，八大山人的花鸟画、山水画、书法艺术所取得的成就，影响着一代又一代的杰出艺术家。

传索写生(之一) 1659年 册页·纸本 墨笔 纵25.5厘米 横31.5厘米 藏台北故宫博物院

(一)金枝玉叶 生不逢时

八大本名朱耷，有雪个、个山、人屋、八大山人等别号，清初四僧之一。他是江西南昌人，明宗室后裔，朱元璋十七子宁献王朱权的九世孙。关于他的生平多得力于《个山小像》的发现。根据《个山小像》（八大山人纪念馆藏墨迹）上八大山人的早期题识、款识和款印，以及饶宇朴、彭文亮、刘恂城的题跋，我们可以确定，八大生于明朝天启六年丙寅（1626），其祖父为朱多炆，父亲是朱谋鹙。

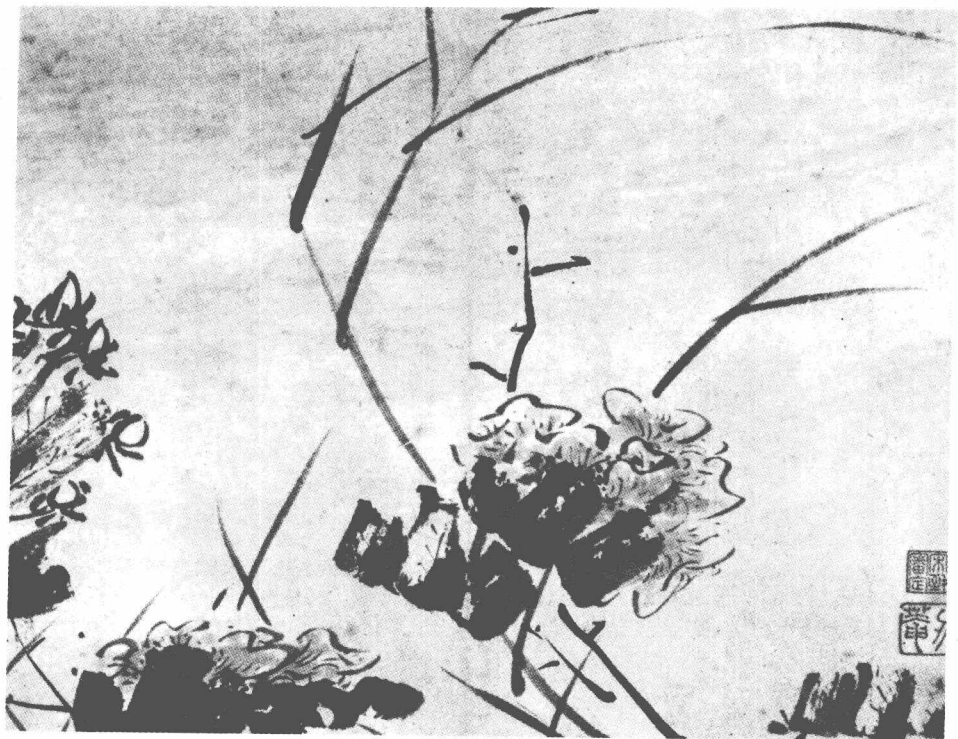
据《盱眙朱氏八支宗谱》记载，明代开国皇帝朱元璋统一中国后，

传箴写生(之二)

为了长治久安，把他的儿子们分封到各地为王。第十七子朱权被封为宁王，世居江西，朱权的子孙又分为临川、宜春、瑞昌、乐安、石城、建安、钟陵、弋阳八府。弋阳府设在南昌，朱权的孙子奠璫始封为弋阳王，八大山人就是奠璫的七世孙。根据彭文亮在《个山小像》上题跋：“瀑泉流远故侯家，九叶风高耐岁华”可推知“瀑泉”系指八大祖父朱多炡（字贞吉，号瀑泉），“故侯”当为宁王朱权，“九叶”系指从朱权到八大繁衍至第九代。

朱元璋的后裔，从他的儿子辈起，凡命名必须依次选用“木、火、土、金、水”为偏旁的字，五行相生，周而复始地轮换使用。各藩受封，则由王子

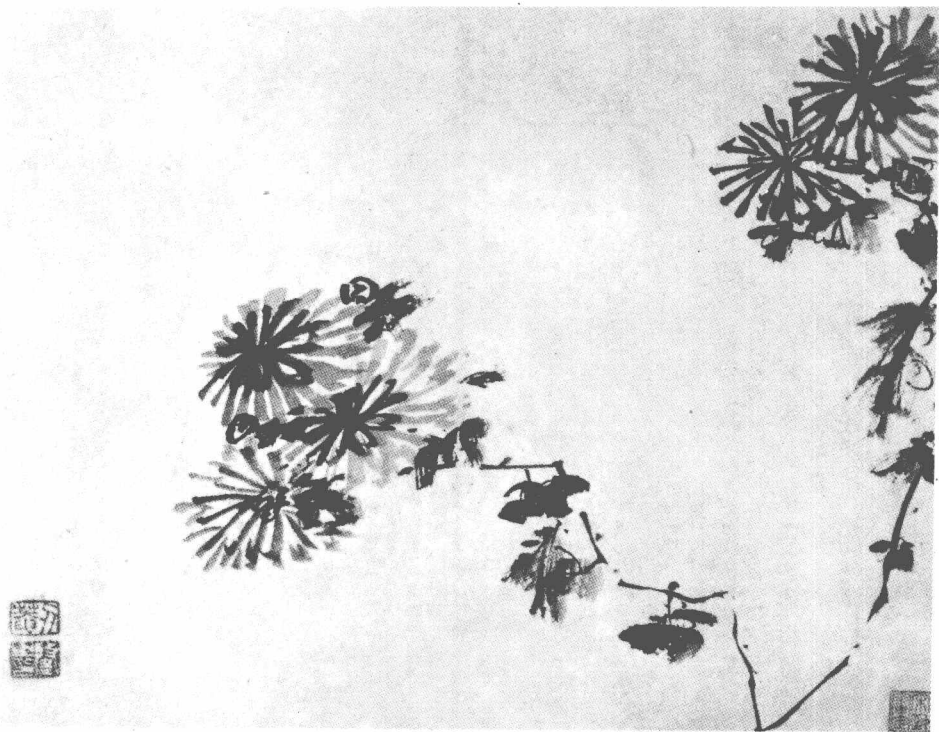
传繁写生(之三)

各拟世系二十个字以定行派。江西的朱权一支世系二十个字为：

磐、莫、覲、宸、拱、多、谋、统、议、中、总、添、支、
庶、阔、作、哲、向、亲、衷。

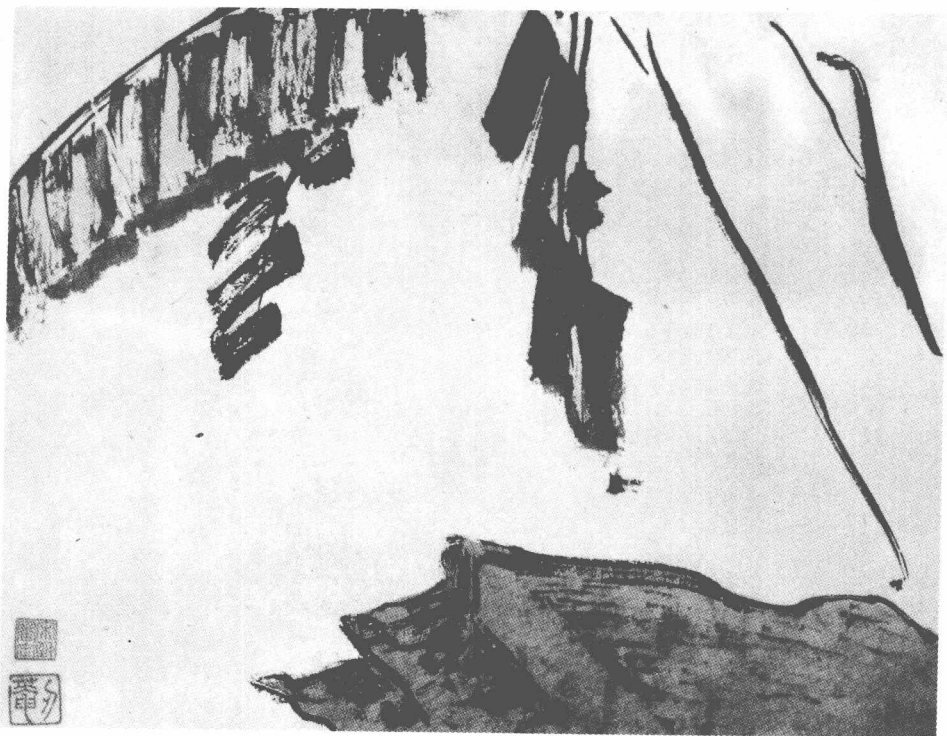
朱耷属统字辈，他父亲是谋字辈。明宗室后裔的名都是一些不常用的稀奇生僻字。朱谋鹙的鹙字从土，按照五行相生的原则，土生金，所以八大的谱名叫统鏊，鏊字从金。另据《江西朱氏八支宗谱》载：“统鏊号彭祖，又号八大山人。”序名朱耷为其父朱谋鹙所取，意寓荣华富贵。

八大自幼聪明，从小就喜欢写字画画。据清陈鼎《八大山人传》载：

传繁写生(之四)

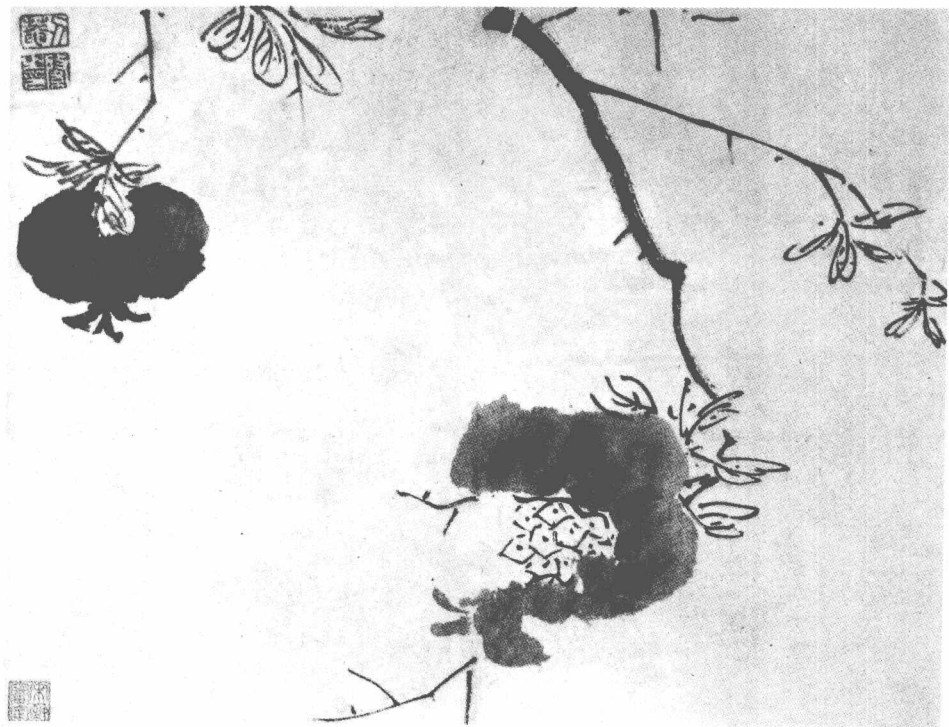
“八岁即能诗，善书法，工篆刻，尤精绘事。”这与其家庭环境有关。宁王朱权这一支，文风很盛，八大的祖父朱多烺就是诗书画名家，他与王世贞、文嘉等著名文人来往密切，在书法上精研古篆，并留下了一些篆书、隶书、草书墨迹。八大的族叔朱谋㙔，不但善书善画，还是一位著名的书画理论家，编写了重要的书画著作《钟鼎文考》和《画史会要》。八大的父亲朱谋㙔擅长山水花鸟，在南昌颇有名气。八大从小就观赏祖父的作品，阅读叔父的画学著作，并在父亲的指导下学习书画诗词。王府世家藏有大量名人墨迹、珍贵字画。幼年八大耳濡目染，从小就受到良好的艺术熏陶。生长在王府书画世家家庭，祖传家教，条件可以说是

传簪写生(之五)

得天独厚的。

他8岁即能赋诗，少年时便能悬腕作米家小楷，工篆刻，尤精于绘画，陈鼎的《八大山人传》记他“尝写菡萏(荷花)一枝，半开池中，败叶离披，横斜水面，生意勃然。张堂中，如清风徐来，香气常满室。”这为他日后成为一名杰出的绘画大师奠定了坚实的基础。尽管八大山人在诗、书、画、印方面都有功底，但他并没有想以后以此作为立身之本。他从小接受的是传统的儒家教育，读的是四书五经，讲究修身、齐家、治国、平天下，拿俸禄的王孙更应效力朝廷。少年八大想用自己的真才实学，通过科举考试，走“学而优则仕”的道路，来效力朝廷。明

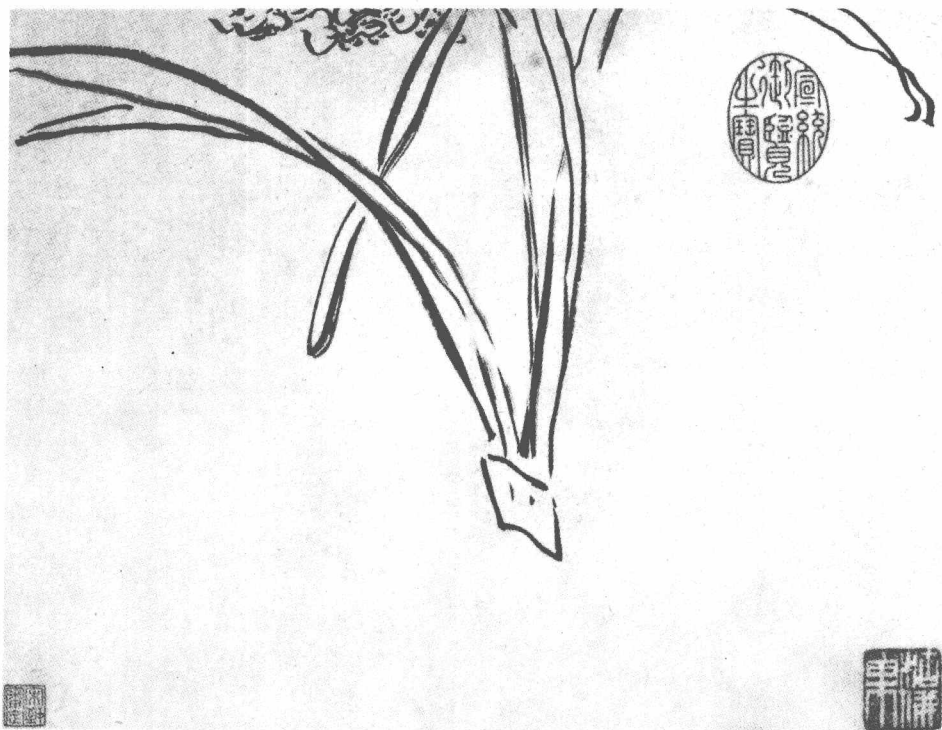

传笈写生(之六)

朝的《国典》规定“公姓不得赴制艺”，即宗室子孙不能参加科举考试。八大为了参加科举考试而放弃了爵位，以布衣身份参加科试。15岁就考取了“诸生”(即秀才)，这在宗室王孙中是一个创举，赢得了乡亲和师长的称赞。

但是作为明宗室后裔，八大山人一出生，就注定了他将随明朝的兴衰而沉浮的命运。明末政治、经济、军事衰败，宗室藩族子孙繁衍日益众多，国库空虚，爵禄困窘，王孙禄俸也告淡薄。据八大山人族叔朱谋垚《画史会要》记载，八大之父：

谋鹤字太冲，号鹿洞，贞吉第六子也，生有暗疾，负性绝

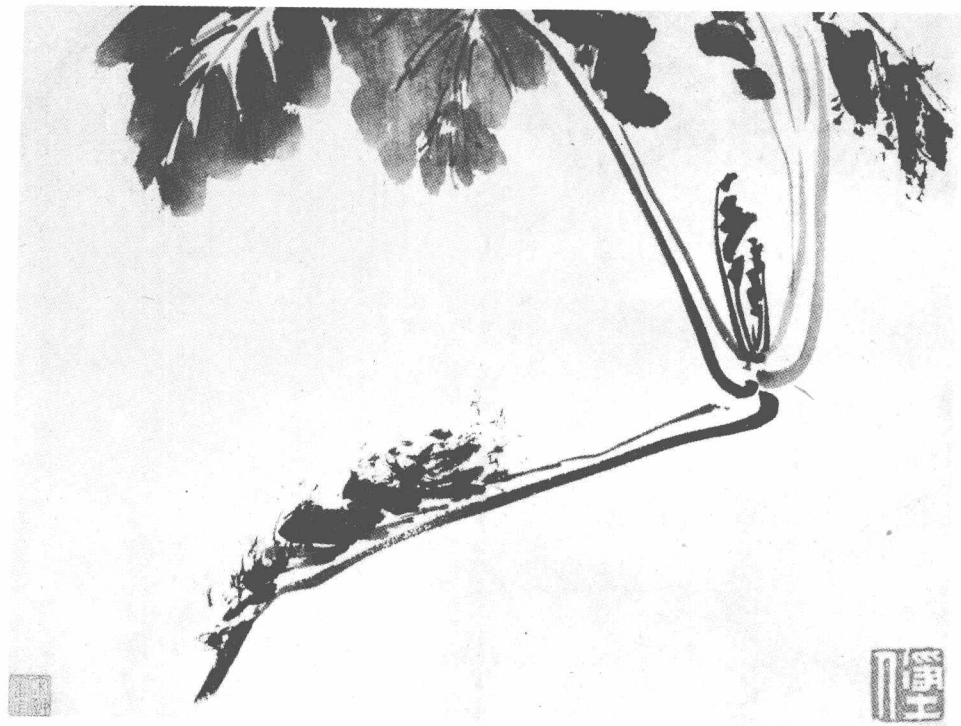

传繁写生(之七)

慧，指物引类，教之识字，遂通文理，山水花鸟兼文沈周陆之长，而好以名走四方，求者绢素盈室，孜孜晓夜挥洒不倦，竟以此致瘵，中年而歿。

八大父亲靠替人作画以补贴家用，终因劳累过度而患重疾，以致早逝。也正是在这一年，明王朝的灭顶之灾降临了。1644年3月19日，李自成率农民起义军攻破明朝首都北京，崇祯皇帝朱由检见大势已去，当日在皇宫后面的煤山(今北京景山公园)上吊而死。

国亡家破的残酷现实，给了八大当头一棒，效力明王朝的雄心壮志

传笈写生(之八)

也顿时化为泡影。更为严重的是，他这个末路王孙随时都有被杀头的危险。清军占领并迁都北京后，随即挥师南下，所到之处，大肆屠杀，尤其不放过明王朝宗室后裔。1645年，清兵攻入南昌，严令地方官缉拿散居各地的明宗室后裔。南昌的皇族各支慌忙改姓易名，东躲西藏，各自逃命。八大也不例外，为躲避灭顶之灾，他隐姓埋名，远逃奉新山中藏身。

逃离南昌后，八大在东躲西藏中密切注视着局势的发展。崇祯自杀后，晚明残余势力不甘灭亡，先后建立了五个不同的小朝廷。八大盼望着其中的一方打败清兵，能够真正恢复大明江山。但是南明的几个小朝廷，心思都用在偏安一隅当“天子”上，并无心收复河山，且相互倾轧，打起内

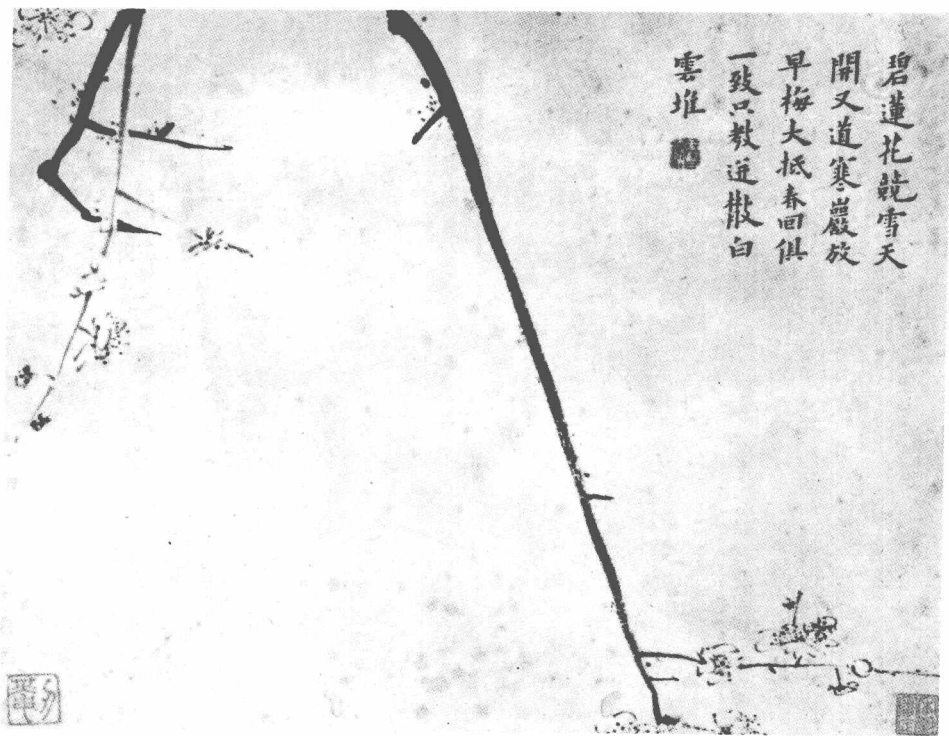
传簪写生(之九)

仗来。这个事实让八大很失望，他悲愤地写下了《题飞鸟图》诗：

翩翩一双鸟，折留采薪木。
衔木向南飞，辛勤构巢客。
岂知巢未暖，两鸟竞相啄。
巢覆卵亦倾，悲鸣向谁屋？

(二)削发为僧云游四方

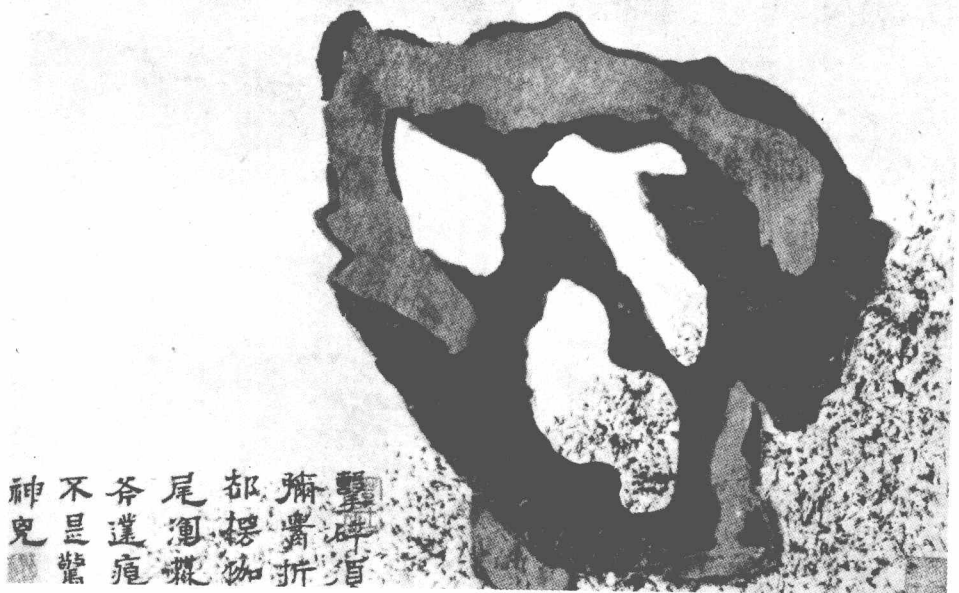
顺治五年戊子(1648)，清廷又加紧了对江西明宗室遗民和王孙的迫

传綮写生(之十)

害，并围剿南昌金声恒的反叛。八大山人感到穷途末日到了，但他不愿屈服清廷，为免遭清廷迫害，在剃刀和屠刀之间，八大选择了出世之刀——“削发为僧”。他这种消极而巧妙的反抗异族统治的方式，也是明代遗民所共同选择的方式。在此前后有弘仁(浙江)、石涛(朱若极)、髡残(石溪)、戴本孝、方以智等许多遗民纷纷做了和尚。1653年，28岁的八大在进贤县邑西50里的介冈灯社拜释弘敏为师，取释名传綮，号刃庵，潜心研究佛家经典，从此开始了长达27年的禅林生涯。

释弘敏是一位深通禅理，兼善诗文的高僧，当时弘敏还有一位身为居士的徒弟叫饶宇朴，也是聪颖过人，长于诗文。弘敏、八大、饶宇

传綦写生(之十一)

朴三人以诗相互唱和，留下了一些诗作。《进贤县志》中还载有八大和弘敏、饶宇朴的唱和诗《白狐峰八景》：

弘敏：

狼藉威音臭味新，临风尝惜弄花人。
香严未许从缘入，到此知谁扫客尘。

八大：

十二风流曲曲新，闻香谁是问香人。
若从此处寻花悟，缘起无端堕六尘。

传簪写生(之十二)

饶宇朴：

木樨公案一番新，有叩还须善听人。

会得拈花微笑旨，武陵久已绝风尘。

这时八大禅学造诣愈精，深得其师的信任与赏识。不但是受人崇敬的佛门高僧，而且常利用闲暇时间作诗作画，在诗、书、画、印上，已出手不凡，粲然有成。现流传下来所见八大山人最早的作品，就是他身为介冈灯社高僧后，于顺治十六年(1659)34岁时所作的一套15开写生册页，款识：“画于灯社之松海，灯社释传簪书”，取名《传簪写生册》。现