

国画名师经典画库

八大山人

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

国画名师经典画库

八大山人

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

图书在版编目(CIP)数据

八大山人 / 天津人民美术出版社编. —天津: 天津人民美术出版社, 2003. 6
(国画名师经典画库)
ISBN 7-5305-2174-8

I. 八... II. 天... III. ①山水画—作品集—中国—清代②花鸟画—作品集—中国—清代 IV. J222.49

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第032469号

国画名师经典画库 八大山人

出 版 人: 刘建平
责任编辑: 赵春堂
装帧设计: 赵春堂
技术编辑: 李宝生
电脑制作: 刘晓阳
出版发行: 天津人民美术出版社
经 销: 新华书店天津发行所
印 刷: 河北海顺印业包装有限公司
开 本: 787mm × 1092mm 1/8
印 张: 8
印 数: 1-3000
版 次: 2003年6月第1版 第1次印刷
书 号: ISBN7-5305-2174-8/J. 2174
定 价: 45.00 元

版权所有 侵权必究

墨点多泪点多

——八大的书画艺术

吴增义

一只冷眼向人的怪鸟，
一条怒目圆睁的游鱼，
一丛孤芳自赏的幽菊，
一片荒寒寂寥、空无人迹的剩水残山。

八大山人以其造型奇特、简括凝炼、孤高绝俗的笔墨充分抒发了国破家亡的满腔悲愤。

朱耷（1626—1705），原名统瑩，明之后，法名传綰，字雪个，号八大山人。他的主要名字有驴、驴汉、屋驴、驴屋驴，因爱读《八大人觉经》，故后期主要的号是八大山人。江西南昌人。明朱元璋之子宁献王朱权后裔。据陈鼎《八大山人传》云：“山人八岁能诗，善书法，工篆刻，尤精绘事。”明亡时为诸生，时年19岁。残酷的现实使他心状大变，于门上大书一“哑”字，遇人不言不语，“左右承事者，皆语以目，合则颌之，否则摇头，对宾客寒暄以手，听人言古今事，心会处则哑然失笑，如是十余年。”23岁时削发为僧，法名传綰，字刃庵。由于长期的精神压抑竟至失常，“初则伏地呜咽，已而仰天大笑，笑已忽踉蹌踴跃，叫号痛哭，或鼓腹高歌，或混舞于市，一日之间，颠态百出。”后来他又还俗，娶妻生子，晚年在南昌卖画为生。曾应石涛之请，为作《大涤草堂图》，石涛致信云：“闻先生花甲七十四五，登山如飞，真神仙中人。”晚年身体健壮，寿八十。

最能体现八大杰出艺术成就的是其大写意花鸟画，他的早期作品，基本上是学习明代大写意画家陈淳、徐渭的画风，较为工致，到后期，水墨淋漓的个人风格逐步显现，常见的题材有芭蕉怪石、荷花鱼鸟及芦雁汀凫等。在他的笔下，鱼翻怪眼，鸟睁怒目，一种求生不得、求死不能的痛苦煎熬之状跃然纸上，这种异乎寻常的特殊画法皆为其悲愤难言精神状态的自然流露。现藏于天津市艺术博物馆的《河上花图卷》作于1697年，为其大写意花鸟的代表作品，画面以荷花为主，大笔写意，疏密相间，虚实有度；荷叶以泼墨为之，浓淡干湿，墨分五色；荷花细笔勾勒，神完气足；坡石疏柳、兰花苔草，皆神采浮动，详略得当。全图笔墨华滋，气势磅礴，雄伟开阔，令人叹为观止。

八大的山水画也独具一格，惜因其花鸟画而掩，其实他学画是从山水入手的，而且一生未曾中断过山水画创作。早期山水，多以湿笔为之，蓊郁深秀，有比较明显的董其昌的影响。传世作品中，有一册临摹董其昌的山水画，张大千跋云八大笔墨源自董其昌，并自诩为三百年揭出此秘者。到后期，又吸收米芾、黄公望、倪雲林诸家法，于倪雲林借鉴尤多。因此，早期的湿润明秀之笔消失了，而代之以焦笔枯墨。虽然他也沾染时风，画面上多题“仿云林子”、“拟黄大痴”之类，但决不刻意照搬，略其形迹取其大意而已，画的本身，依然是八大山水的自家风貌。

八大书法成就颇高，亦为其画名所掩，注目者不多，黄宾虹称其“书一画二”，确为的论。而且，八大绘画线条与其书法关系至为密切，研究其画，不得不细究其书。八大书法，以篆书之圆润流转施之行草，绵里藏针，外柔内刚，自然起截，了无藏头护尾之态。清邵长蘅《八大山人传》云：“山人之书法，行楷学大令（王献之）、鲁公（颜真卿），能自成家，狂草颇怪伟。”早中期书法以董其昌为宗，后期圆转流畅，务追险绝，至其最晚年，又转而为平淡端庄，几无一丝人间烟火气。

八大的绘画，笔墨清脱，构图缜密，削尽冗繁，返朴归真，一点一画，笔无妄下，皆惨淡经营所得。同代人为八大立传辄曰其欷歔饮泣，佯狂过市，其所为作，皆醉后泼墨云云，洵其外相也！

图 录

竹.....	1	荷花图.....	33
竹石.....	2	鸟竹石.....	34
竹蕉石.....	3	荷花小鸟.....	35
鱼石图.....	4	六君子图.....	36
杨柳浴禽.....	5	山水.....	37
荷花水鸟.....	6	山水.....	38
松石.....	7	水木清华.....	39
山水.....	8	山水.....	40
花鸟条屏.....	10	山水.....	41
仿董北苑山水.....	11	野凫图.....	42
山石小鸟.....	12	山水.....	43
鸭.....	13	芦雁图.....	44
山水.....	14	枝头小戏.....	45
山水.....	15	墨荷图.....	46
山水.....	16	山水.....	47
花石图.....	17	荷花图.....	48
山石图.....	18	山石翠禽.....	49
山石双鸟.....	19	山石.....	50
山花.....	20	墨荷.....	51
山水.....	21	孤禽.....	52
芙蓉花.....	22	期盼.....	53
独立枝头.....	23	枯柳双禽.....	54
小憩.....	24	溪山策杖图.....	55
荷花翠鸟.....	25	竹石图.....	56
鸭鱼图卷一.....	26	眠鸭图.....	57
鸭鱼图卷二.....	28	淡墨秋山图.....	58
鸭鱼图卷三.....	30	山石双鸟.....	59
山水.....	32	墨荷图.....	60

竹

竹

石迸竹生根中有露个魂
江頭無杜甫誰賦袁王孫
八本是情無款署想是霜態之作也
力千鈞大寶也甲子春吳昌碩題字年十一

一十

竹石

竹蕉石

笑之會

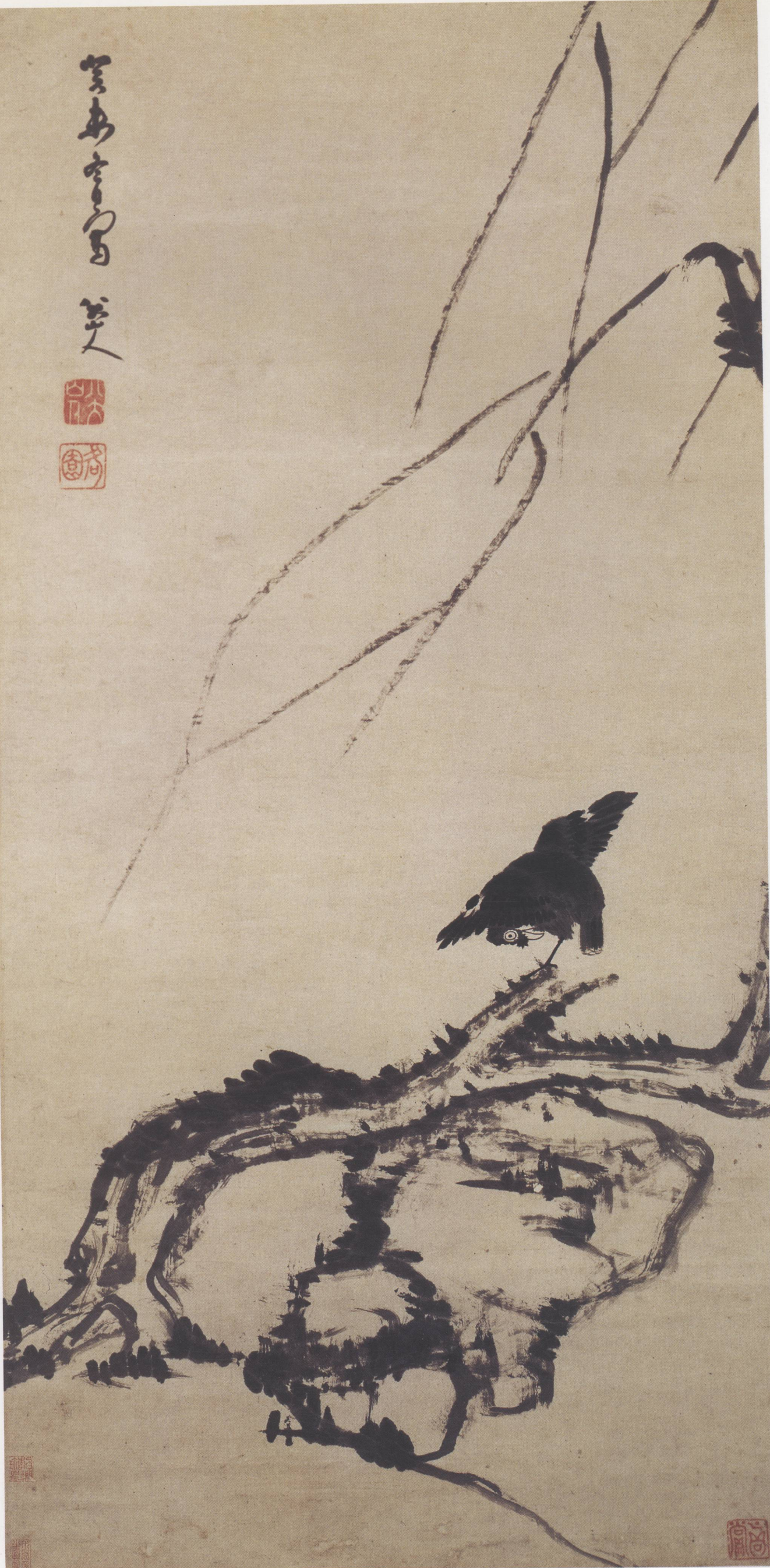

八天山人換出我漁翁之氣所
求極墨故其作畫不求形似但取
其意其意能解歷之詞意其
其此以清神約者以原照其
其秋八月廿四日己亥王淵觀
并頌

鱼石图

寒山转苍苍
山色有无中

杨柳浴禽

荷花水鸟

松石

写文

月四

山水

花鸟条屏

仿董北苑山水

山石小鸟