

● 中国历代名家作品精选 ●

八大山人

主编 牛志高

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

中国历代名家作品精选

八大山人

主编
牛志高

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

八大山人 / 牛志高主编. —合肥: 安徽美术出版社,
2014. 3
(中国历代名家作品精选)
ISBN 978-7-5398-4707-8

I. ①八… II. ①牛… III. ①中国画—作品集—中国—清代 IV. ①J222.49

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第305401号

中国历代名家作品精选

ZHONGGUO LIDAI MINGJIA ZUOPIN JINGXUAN

八大山人

BA DASHANREN

牛志高 主编

出版人: 武忠平

责任编辑: 黄奇 图书策划: 书中乐文化

封面设计: 张兵 责任校对: 司开江 林晓晓

版式设计: 张兵 责任印制: 徐海燕

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)

地址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F 邮编: 230071

营销热线: 13240077968 18911306576

营销部: 0551-63533604 (省内)

0551-63533607 (省外)

印制: 天津蓟县宏图印务有限公司

开本: 787mm×1092mm 1/8 印张: 13

版次: 2014年3月第1版

2014年3月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5398-4707-8

定价: 98.00元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

八大山人 1626年生于南昌，原名朱耷，本是明朝宗室，因清兵入关，明朝覆亡，遂隐遁山林，成为中国绘画史上的“怪杰”。擅画山水、花鸟、竹木，笔墨简括、冷峭、凝练，虽着墨不多，均生动尽致，无景处亦成妙境，别具灵奇。中国的文人写意画到八大山人，在笔墨的运用上达到了前所未有的高度，正是妙悟者不在多言。其笔墨清脆、构图缜密，意境空阔，余味无穷，真是画外有画，画外有情，真正做到了笔不工而心恭，笔不周而意周，在这方面八大山人是无与伦比的典范。齐白石称其300年来领袖群伦，为画坛巨擘。

朱耷擅花鸟、山水，其花鸟承袭陈淳、徐渭写意花鸟画的传统，发展为阔笔大写意画法，其特点是通过象征寓意的手法，并对所画的花鸟、鱼虫进行夸张，以其奇特的形象和简练的造型，使画中形象突出，主题鲜明，甚至将鸟、鱼的眼睛画成“白眼向人”，以此来表现自己孤傲不群、愤世嫉俗的性格，从而创造了一种前所未有的花鸟造型。画山水，多取荒寒萧疏之景，剩山残水，仰塞之情溢于纸素，可谓“墨点无多泪点多，山河仍为旧山河”，“想见时人解图画，一峰还写宋山河”，可见朱耷寄情于画，以书画表达对旧王朝的眷恋。其画笔墨简朴豪放、苍劲率意、淋漓酣畅，构图疏简、奇险，风格雄奇朴茂。他的山水画初师董其昌，后又上窥黄公望、倪瓒，多作水墨山水，笔墨质朴雄健，意境荒凉寂寥。亦长于书法，擅长行书、草书，宗法王羲之、王献之、颜真卿、董其昌等，以秃笔作书，风格流畅秀健。

本书通过先进的技术手段获取画卷信息，逼真再现了难得一见的原作风貌，读者从中能更准确欣赏到这些绘画独有的用笔特征和微妙的墨色韵味，从而满足了广大收藏和艺术爱好者欣赏、临摹的需求。

序 言

中国书画艺术是中华民族灿烂文化的重要组成部分，千百年来，流派纷呈，名家辈出。历代书画家，经过辛勤笔墨耕耘，不断创造、发展中国画，给我们留下了大量的珍贵作品、丰富的绘画理论以及独特的绘画技法。这套大型丛书精选了黄宾虹、任伯年、石涛、八大山人等十余人的优秀书画作品，每人一集。他们在世界艺林中占有极其重要的地位，并且形成各自独到的艺术见解与绘画风格。他们的作品，无论丈匹巨作或斗尺寸作，无不构图严谨井然，笔墨超然潇洒，成为后人学习中国画可临可法的艺术精品。从这些创造了中国画经典的大师们的作品中，人们会体会到法从理生、笔随情纵的中国书画传统技艺精髓。下面我们分别作简要介绍。

董其昌是明朝人，官至礼部尚书，是中国书法史上颇有影响的书法家之一，其书法风格与书学理论对后世产生了一定的影响。明末书评家何三畏称董其昌的书法：“天真烂漫，结构森然，往往有书不尽笔，笔不尽意者，龙蛇云物，飞动腕指间，此书家最上乘也。”在赵孟頫称雄书坛数百年后，董其昌以其生秀淡雅的风格，独辟蹊径，自立一宗，亦领一时风骚，以致“名闻外国”，“片楮单牍，人争宝之”，为中外文化交流增添了光辉。董其昌执艺坛牛耳数十年，针对中国传统文人画创作所提出的“南北宗论”对后世影响很大，成为之后近三百年文人画创作的主要指导思想。

“天惊地怪见落笔，街谈巷语总入诗。”吴昌硕是一位开创了一代艺术风气的大师，是我国近现代书画艺术发展过渡时期的关键人物，是“诗、书、画、印”四绝的一代宗师，是晚清民国时期著名国画家、书法家、篆刻家，与任伯年、赵之谦、虚谷齐名为“清末海派四大家”。吴昌硕是任伯年的学生，他作画博取众长，并以书法入画，色酣墨饱，雄健古拙，亦创新貌。在用笔、施墨、敷彩、题款、铃印等方面匠心独运，配合得体，无不精妙。作为海派绘画的创立者，他的艺术的生命状态，是一种更为超拔、升华的生命状态。吴昌硕气吞牛斗、飞龙走蛇的艺术生命，是在他的晚年才诞生的，但是却因此愈加醇厚、苍茫、郁勃，味之无穷，对于中国近现代绘画的发展产生了巨大而深远的影响，并对日本绘画也有较大影响。20世纪以来，许多杰出的画家，如齐白石、陈师曾、陈半丁、朱屺瞻、刘海粟、潘天寿等都受到吴昌硕艺术的影响与启示。尤其是近代书画大师齐白石对其推崇有加，刻意师法吴昌硕。曾写诗道：“我欲九原为走狗，三家（指徐渭、朱耷和吴昌硕）门下转轮来。”字里行间流露出对吴昌硕的崇敬之情。

明朝唐寅早年随周臣学画山水，后师法李唐、刘松年，加以变化，笔墨细秀，布局疏朗，风格秀逸清俊。唐寅除高雅的山水画外，人物、仕女以至神仙，都极精到。书法源自赵孟頫，俊迈逸群，颇见功夫。此外，他还能作曲。如此多才，在明代文人中是少见的。他得到当时和后来许多画学、理论家、鉴赏家的称赞，是一位极具创造能力的大画家。唐寅为传统绘画所作的贡献可概括为三点：其一，综合南北二派，弘扬了以文入画的传统。其二，诗书画的有机结合，将书法用笔之法运用于绘画。其三，诗情与画意的紧密结合，紧扣画的主题和意境，以阐发或充实画面的内涵思想。

石涛是明末清初的“清初四僧”之一，是中国画坛上的一位奇才，一生致力于艺术的革新。石涛对佛学及禅学有极深的研究。在禅学思想的影响下，他的画风独树一帜，笔墨恣肆纵横，超凡脱俗，不拘一格，意境苍莽新奇。其画力主“搜尽奇峰打草稿”，一反当时仿古之风，为中国画的发展开创了一派新的意境。他提出“笔墨当随时代”“我自用我法”的见解，极富禅学思想。他的绘画艺术成就，对中国画的发展产生了十分深远的影响，直至今天还为人所赞誉，是一位在理论和实践上都有着杰出成就的画家。

清初山水画家“四王”的山水画被清王朝奉为典范，被视为正统派，在画坛上占据统治地位。“四王”的山水画，就其成就来说，都是穷毕生的精力，远追董、巨、倪、黄，近师董其昌，特别是在笔墨技法上，给后世留下了丰富的遗产，在画坛上产生了极为深远的影响。至今依然为海内外不少艺术家推崇，学习者、研究者大有人在。

黄宾虹是中国近现代美术史上开派巨匠，我国杰出的山水画大师，“千古以来第一的用墨大师”。由于他在美术史上的突出贡献，在其90岁寿辰时，国家授予其“中国人民优秀的画家”荣誉称号。他是20世纪传统中国画（吴昌硕、齐白石、黄宾虹、潘天寿）四大家之一，有“再举新安画派大旗，终成一代宗师”之誉。其黑、密、厚、重的画风，浑厚华滋的笔墨中，蕴含着深刻的民族文化精神与自然内美的美学取向。几十年来，黄宾虹的绘画一直受到美术界的广泛关注，并逐渐释放出巨大的能量，影响着当今中国画坛。黄宾虹的山水画创造，早已超出中国画一般意义上的画理与画法，以及笔墨本身所蕴含的价值内涵。他那奇拙苍润、浑厚华滋，混沌里绽出光芒，反其道而行之又合乎道的艺术，是一种生命哲学，达到了人生极致的一种艺术境界。说到底，黄宾虹是一位笔墨功力型兼文人学者型的一代大家。

陈淳是明代著名画家，是继沈周、唐寅之后又一位对中国水墨写意花鸟画的发展创新做出重要贡献的画家，与徐渭齐名，人称“青藤白阳”。他诗文、书画、篆籀无所不能。花鸟写意画是他一绝，笔法挥洒自如，富有疏朗轻健的风姿，用墨设色达到“浅色淡墨之痕俱化”之境，影响后世，最具有里程碑的意义。明清以来的画家，无论是清初的八大山人，清前期的“扬州八怪”，还是近代的吴昌硕、齐白石无不深受其影响。

八大山人是清初杰出画家，清四僧之一，中国绘画史上的“怪杰”。齐白石称其三百年来领袖群伦，为画坛巨擘。八大山人擅山水花卉禽鸟，花鸟承袭陈淳、徐渭写意花鸟画的传统。其作品受书法用笔影响，由方渐圆，构图讲求奇正之变，禅意幽然，笔墨浑厚清雅，可谓用笔直率而不入疏狂，用墨灿烂而不落臃胀，自有清气。其作品具有清、奇、狂、冷的特色，独树一帜，对后世影响极大。八大的画最突出特点是“少”，一是描绘的对象少，二是塑造对象时用笔少。在八大那里，每画一条鱼、一只鸟、一只雏鸡、一棵树、一朵花、一个果，甚至一笔不画，只盖一方印章，都可以构成一幅完整的画面，可以说少到不可再少了的程度。前人所云“惜墨如金”，又说“以少少许胜多多许”，只有八大才真正做到了这点，可谓前无古人，后难继之。

郑板桥亦是中國繪畫史上杰出的绘画大师之一，最擅画兰、竹、石、松、菊等，尤以兰竹成就最为突出，近三百年经久不衰。以至于说到兰竹，必曰板桥。郑板桥画取法于徐渭、石涛、八大山人，他将书法用笔融于绘画之中，强调构思与熟练技巧的高度结合，体貌疏朗，风格劲峭，自成一家。他主张继承传统，不泥古法，取法自然，重视艺术的独创性和风格的多样化。郑板桥的书法同绘画一样具有极高的艺术成就。其书法，杂用篆、隶、行、楷，用汉八分杂入楷行草，自称六分半书，有人称其“乱石铺街体”。大小整斜，别具一格的新书体，开创了书法历史的先河。

最后我们来介绍一下陈洪绶和任伯年。陈洪绶是明代最杰出的画家之一，善诗文书画，山水、花卉、人物皆佳，成就最高的乃是人物画，有复兴之功。陈洪绶的画基本上可以用“古雅”来形容，他的人物画境界高古，笔法古拙挺秀，线条行云流水、刚柔并济，以造型富于奇特变化而著称，能够传达出一种返璞归真的内在的美学意蕴，有种超脱世俗的境界，给人以强烈的审美感受。

任伯年是我国近代杰出画家，擅画人物、花卉、翎毛、山水，尤工肖像，是一位杰出的肖像画家，被誉为“曾波臣后第一手”。任伯年的绘画发轫于民间艺术，他重视继承传统，融汇诸家之长，吸收了西画的速写、设色诸法，形成自己丰姿多采、新颖生动的独特画风，丰富了中国画的内涵。用笔用墨丰富多变，构图新巧，主题突出，疏中有密，虚实相间，浓淡相生，富有诗情画意，清新流畅是他的独特风格。任伯年的人物画取材广泛，作品能反映现实生活，针砭社会，寄托个人情怀，具有一定思想性。他的人物画，线条简练沉着，有力潇洒，往往寥寥数笔，便能把人物整个神态表现出来。造型简练、准确，生动传神，手法多变，着墨不多而意境深远。构图布局变化多端，笔墨技巧能跳出传统窠臼，别具一格。他将民间绘画和高雅艺术完美结合，为开创雅俗共赏第一人，在当时及现当代具有极大影响，被认为是“仇十洲后中国画家第一人”。

上面这些书画大家，是经过反复斟酌、仔细梳理、精心挑选出来的具有广泛和持久影响力的画家，故本套丛书可堪称为史上最为丰富的一套丛书，其价值与意义十分巨大。这套丛书的编成，使中国的文化艺术宝库又增添了一份珍贵的积累，更使海内外的中西艺术家、艺术教育家、艺术研究者、艺术爱好者与学习者，以及收藏家、鉴赏家和广大读者从此又多了一位良师益友。如果读者能从中吸取丰富的营养和启示，获取中国画坛巨匠桂冠的奥秘，掌握成长和成功的诀窍，那么就真让我额手称庆、深感欣慰了。

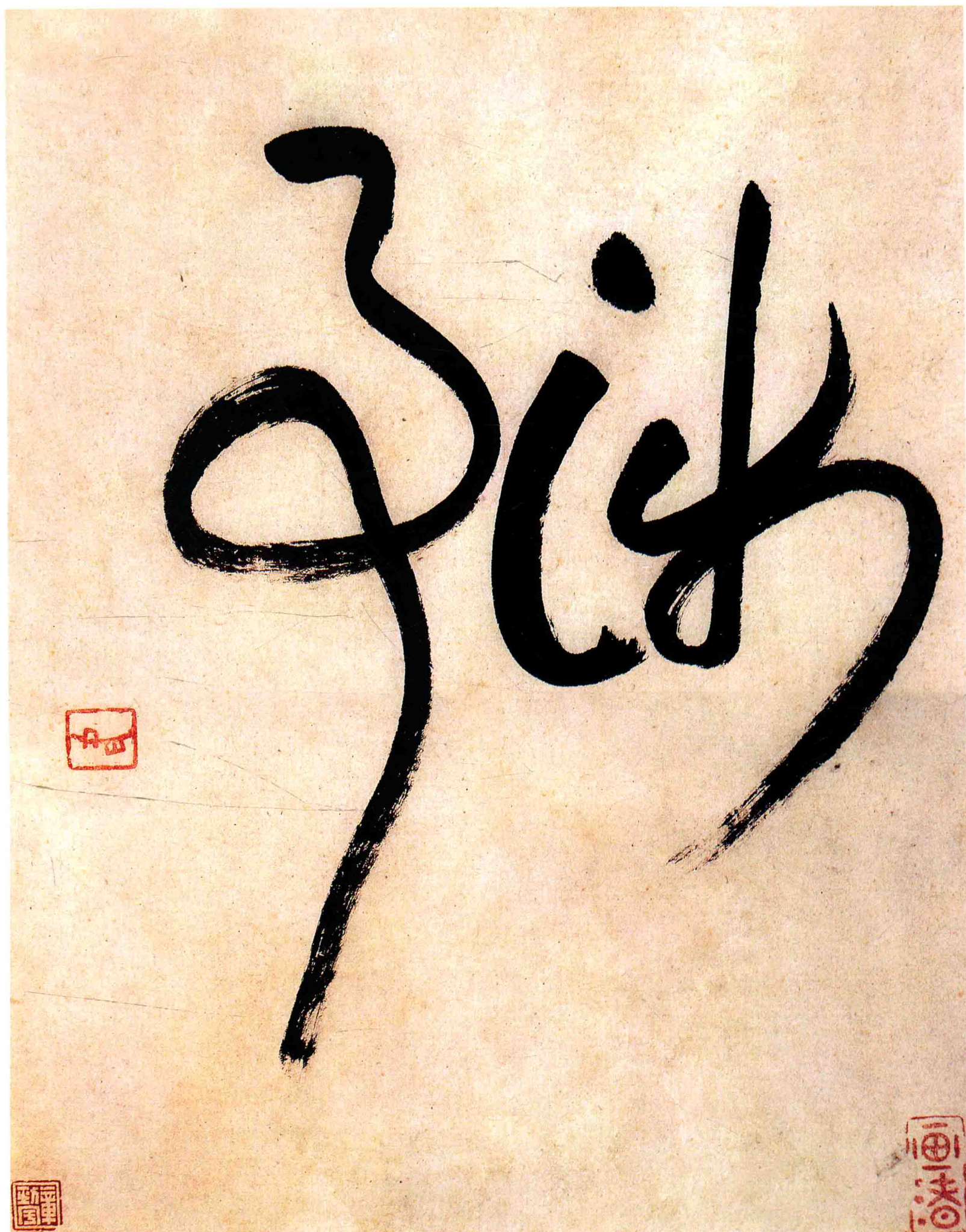
目 录

杂画册之一.....	1
杂画册之二.....	2
杂画册之三.....	3
杂画册之四.....	4
杂画册之五.....	5
杂画册之六.....	6
杂画册之七.....	7
杂画册之八.....	8
杂画册之九.....	9
花鸟四条屏之一.....	10
花鸟四条屏之二.....	11
花鸟四条屏之三.....	12
花鸟四条屏之四.....	13
莲房小鸟图轴.....	14
鱼图轴.....	15
书画册之一.....	16
书画册之二.....	17
书画册之三.....	18
书画册之四.....	19
书画册之五.....	20
书画册之六.....	21
书画册之七.....	22
花鸟山水册之一.....	23
花鸟山水册之二.....	24
花鸟山水册之三.....	25
花鸟山水册之四.....	26
花鸟山水册之五.....	27
花鸟山水册之六.....	28
花鸟山水册之七.....	29
花鸟山水册之八.....	30
水木清华图轴.....	31
荷石图轴.....	32
瓶菊图轴.....	33
枯木寒鸦图轴.....	34

双鹰图轴.....	35
松鹿图轴.....	36
古梅图.....	37
山水.....	38
杂画册之一.....	39
花卉册之一.....	40
花卉册之二.....	40
花卉册之三.....	41
花卉册之四.....	41
山水.....	42
杨柳八哥图.....	43
梅花图.....	44
湖石双鸟图.....	45
鱼鸭图卷之一.....	46
鱼鸭图卷之二.....	46
鱼鸭图卷之三.....	46
鱼鸭图卷之四.....	48
鱼鸭图卷之五.....	48
牡丹竹石.....	50
淡墨秋山图.....	51
山水册之一.....	52
山水册之二.....	53
写生册之一.....	54
写生册之二.....	54
枯柳双禽.....	55
眠鸭图.....	56
芦雁图.....	57
山水.....	58
山石小鸟.....	59
湖石翠禽.....	60
游鱼图.....	61
山石图.....	62
孤鸟图.....	63
荷花翠鸟图.....	64

猫石图..... 65
山水..... 66
蕉石图..... 67
花鸟..... 68
书画册之一..... 69
书画册之二..... 70
书画册之三..... 71
书画册之四..... 72
书画册之五..... 73
书画册之六..... 74
书画册之七..... 75
书画册之八..... 76
松菊图..... 77
杨柳浴禽..... 78
双雀图..... 79
鸭..... 80
仿董北苑墨笔山水..... 81

竹石图..... 82
书画册之一..... 83
书画册之二..... 84
书画册之三..... 85
书画册之四..... 86
书画册之五..... 87
鹿..... 88
山水..... 89
山水..... 90
荷花水鸟..... 91
岩下游鱼图..... 92
猫石图..... 93
杨柳八哥图..... 95
山水花果册之一..... 94
山水花果册之二..... 95
山水花果册之三..... 96
山水花果册之四..... 97

杂画册之三

杂画册之四

杂画册之六

