

读图时代
收藏馆

书画鉴赏

APPRECIATION OF BA DASHANREN'S PAINTING
AND CALLIGRAPHY

邵仲武 张冰 著

NLIC 2970723601

 中国轻工业出版社

书画鉴赏
邵仲武 张冰 著

读图时代

收藏馆

八大山人书画鉴赏

邵仲武 张冰 著

 中国轻工业出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

八大山人书画鉴赏 / 邵仲武, 张冰著. —北京: 中国轻工业出版社, 2011.6

(收藏馆)

ISBN 978-7-5019-8040-6

I . ①八… II . ①邵… ②张… III . ①八大山人 (1626 ~ 1706)
—中国画—鉴赏②八大山人 (1626 ~ 1706) —书法—鉴赏
IV . ①J212.052 ②J292.112.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 004467 号

八大山人书画鉴赏

责任编辑: 王恒中 王秋墨 责任终审: 孟寿萱

责任监印: 马金路 责任校对: 杨琳

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京画中画印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2011年6月第1版第 1 次印刷

开 本: 787 × 1092 1/16 印 张: 11

字 数: 300千字

书 号: ISBN 978-7-5019-8040-6 定 价: 68.00元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 010-85113293

网址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

081204S7X101ZBF

前言

八大山人依靠自己心性的真善，揭示自然之大美，阐发艺术的本质。他传统而现代，极古而极新，三百年来屹立画坛，独步古今，成就卓著，影响深远，诚为百代之宗师、文人画之集大成者。八大山人离奇的身世、坎坷的经历、高妙的艺术、全面的才能、高逸的人品，无不令人着迷。“眼高百代古无比，书法画法前人前”是清代四大画僧之一的石涛对八大山人艺术的赞誉，评价之高，世所罕见。

人们最为熟悉的是八大山人画的那些白眼向天的鸟、直直瞪着眼珠的游鱼、摇摇欲坠的怪石枯松，以及含蓄晦涩的诗词和充满神秘感的题字花押。其实，八大山人不但擅长花鸟画，在山水画、书法、篆刻上也有很高的造诣，他是一个艺术天才和通才。八大山人的绘画，给人直达灵魂深处的触动，使人震撼、回味、感伤，进而着迷。八大山人的高，使常人难以企及，“扬州八怪”、赵之谦、虚谷、吴昌硕、齐白石、张大千、傅抱石、潘天寿等无不受其熏陶。

20世纪50年代以来，八大山人在世界范围内赢得了赞誉，“八大山人学”兴起，取得了丰富的研究成果。余秋雨把八大山人和诗人屈原、欧洲天才画家凡·高相提并论。八大山人的作品无疑具备了西方人推崇的宗教般的大悲剧，以及孤独产生的审美震撼。这也是他的作品跨越世纪和世界的时空障碍，得到人们认同赞美的根本所在。因为八大山人，我们有理由对中国的传统艺术充满自信，并将其推陈出新、发扬光大。

作者

2010年11月17日

绘画篇

第一章 欲哭欲笑倾血泪——遗民精神与艺术风格

- 一、八大山人生平 2
- 二、儒、释、道合一的绘画思想 18
- 三、至言至简的绘画风格 25

第二章 简约含蓄 取势传情——花鸟世界

- 一、花鸟画风格的形成 40
- 二、花鸟画题材 55
- 三、花鸟画的象征和隐喻 77

第三章 晓峰烟树 淋漓奇古——山水人生

- 一、山水画的师承溯源 82
- 二、山水画艺术风格的形成 89

书法篇

第一章 从形神兼备到蝉蜕龙变——学古篇

- 一、与古为徒，兼取形神 102
- 二、妙在能合，神在能离 110
- 三、质朴圆浑，大巧若拙 122
- 四、闪转腾挪，抑扬顿挫 124
- 五、虚灵简淡，移画入书 132

第二章 须知书画本来同——书画互掺

一、书画互掺 140

二、款识与绘画 151

附录

八大山人年表 159

主要参考文献 162

图片索引 163

绘画篇

八大山人的花鸟画最为世人所推崇。他的花鸟画在继承前人的基础上形成了自己独特的风格，笔简形具，构图险绝，格调简淡，将中国传统的比兴手法进一步发展，使笔下的艺术形象具有深刻的象征意义。他的山水画主要学习“南宗”各家：董源、巨然、米芾、倪瓒、黄公望、董其昌等。画风萧疏、简淡、空灵，如羚羊挂角，无迹可寻，达到了极高的境界。

八大山人之所以取得如此高的艺术成就，其原因是多方面的。我们毫不怀疑八大山人是天才，但后天的环境等诸多因素对他艺术风格的形成也起到了至关重要的作用。首先，八大山人是早慧的，他自幼就受到了良好的家庭教育，这为他后来取得的艺术成就打下了良好的基础；其次，八大山人早年遭受国破家亡的遭遇，使他身上具有深重的“遗民情结”，这是成就他的悲剧绘画风格的直接原因；第三，八大山人被迫出家，三十多年的禅门生活修养了他的身心，也成就了他的绘画艺术，使他的绘画具有简静高远的禅境。八大山人不但在笔墨语言上继承前人并超越前人，而且形成了独具个性的绘画语言。八大山人高度成熟的绘画语言技巧和强烈的创新精神正是他的绘画独具魅力的原因所在。

第一章

欲哭欲笑倾血泪——遗民精神与艺术风格

艺术风格是艺术家在创作中所表现出来的鲜明的艺术特色和独特的创作个性。一个画家的成长首先是建立在对前人的继承这一基础之上，但其最终艺术风格的形成应该有更深层的原因。八大山人独特的人生经历，他身上所具有的深重的“遗民情结”，应该是其画风形成的深层原因。八大山人在19岁时，遭遇了国破家亡的沉痛变故，被迫遁入空门。禅宗既慰藉了八大山人的心灵，也滋养了他的艺术，然而深重的“遗民情结”始终深埋在他的心底。他的特殊家世和经历，使他的思想中既有儒家的责任感，又有佛家的空寂和道家的自然无为，他的思想是基于儒为首、染于禅、归以道，儒、释、道浑化一体。八大山人的这种思想使其绘画蕴含一种耐人寻味的、和缓的、连绵不绝的内在生命力，形成了前无古人，后无来者、独具个性的“八大山人绘画艺术”。

一、八大山人生平

明天启六年（1626年）10月23日丑时，八大山人出生在江西南昌，谱名朱统𠩺，小名耑。自署字号众多，主要有雪个、个山、人屋、驴、驴屋、刃庵、传綦等，最后的号是“八大山人”。他是明太祖朱元璋第十七子宁

献王朱权的九世孙，属弋阳王一支。其祖父朱多烜，字贞吉，号瀑泉，是一位善诗歌、精通书画篆刻的艺术家。父亲朱谋鹗，字太冲，号鹿洞，亦善绘画，《画史会要》称他“兼文（文徵明）、沈（沈周）、周（周之冕）、陆（陆治）之长。”八大山人生活在这样一个世代尚文、诗书传家、艺术氛围浓厚的王族家庭里，自幼就受到良好的教育。他早期的绘画风格，应该不无父亲的影响。陈鼎在《八大山人传》中记载：“八岁即能诗，善书法，工篆刻，尤精绘事。”

八大山人现存最早的绘画是画于清顺治十六年（1659年）的《传綰写生册》（图1~3），十五开，纸本墨笔或设色，24.5cm×31.5cm，台北“故宫博物院”藏，共十五幅作品，绘画十二幅，书法三幅。其中绘画部分画西瓜、芋、芙蓉、菊花、蕉石、石榴、水仙、白菜、墨花、梅花、玲珑石、古松。勾花点叶和勾叶墨花的画法分别渊源于周之冕和徐渭，但在构图的剪裁和布局上已初步显露了自家的趣尚。可见，八大山人对于传统的学习显然很有家学的渊源。《传綰写生册》之二《芋》，用笔虽然不是很沉着，但已见爽利的特点：造型严谨，注重写实，根部略显繁琐；用墨浓淡相宜。这个时期是八大山人学习前人的阶段，虽然没有后期作品的老辣厚实，但已具备了较扎实的笔墨功夫。《传綰写生册》之七《石榴》，画面从上部出枝，两枝条的浓淡粗细对比强烈，拉开了虚实关系。石榴叶以线勾出，和石榴的泼墨形成线和面的对比。两只石榴的大小、浓淡、开合形成对比。画面造型严谨，构图精巧，主次分明，显示出八大山人独具匠心的艺术天分。《传綰写生册》之十三《古松》，款识题“画于灯社之松海”，应是对景写生之作。松枝和

松针以传统画法画出，造型写实，和八大山人后期画得夸张变形的松树形成对比。

八大山人在少年时已显现出杰出的艺术天分，他的父亲希望他成为艺术家，但少年八大山人并不是一开始就立志当画家。对一个读书人来说，做官步入仕途是每个人的梦想，八大山人也不例外。八大山人在16岁那

图1 《传纂写生册》之二·芋

款识：洪崖老夫煨榾柮，拨尽寒灰手加额。是谁敲破雪中门？愿举蹲鴟以奉客。

铃印：刃庵（朱文）钝汉（朱文）

鉴藏印：宋致审定（朱文） 嘉庆御览之宝（朱文）

图2 《传纂写生册》之七·石榴

铃印：刃庵（朱文） 紫之印（白文）

鉴藏印：宋致审定（朱文）

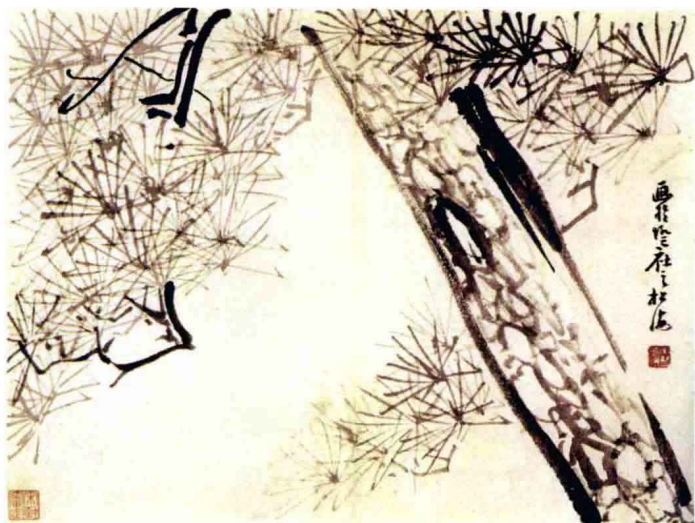

图3 《传簪写生册》之十三·古松
款识：画于灯社之松海。
铸印：雪衲（白文）
鉴藏印：宋致审定（朱文）

年，做出一项令家人大吃一惊的决定，打算放弃继承王室爵位，即放弃贵族身份，以一个普通平民的身份参加科举考试，并于明崇祯十六年（1643年）获“诸生”衔。在取得“诸生”衔后，八大山人可以参加乡试。按规定，下一次大比之年应该在清顺治二年（1645年）。但是，八大山人没有能继续他的仕途之梦，明崇祯十七年（1644年）李自成攻占北京，3月19日，明崇祯帝在煤山吊死，八大山人的理想和抱负随着明王朝的覆灭破灭了。

清顺治二年（1645年），清兵南下，扬州、嘉定、江阴变为屠城，当清兵的铁骑踏进南昌城的时候，朱谋鹗的宁王府中一片血腥，八大山人在兵荒马乱中仓皇出逃，这个生来锦衣玉食的20岁贵族青年，一夜之间沦为亡命天涯的逃犯。遭遇国破家亡的八大山人，久久不能释怀，作品中流露出深重的悲剧感，及孤独、狂狷和不屑的情绪，这些和他的遭遇是分不开的。八大山人作品中的鸟，常被当作自身处境的象征。《孤鸟图轴》构

图极简，一条孤枝从画面左下角斜出，没有枝杈，没有树叶，小鸟单腿站立，高悬在孤枝上，给人极不稳定的感觉。这种构图的险绝、紧张的情绪使人联想到八大山人早年的遭遇。

八大山人在明亡之后，避乱在江西南昌伏龙山，随时关注局势的变化。甲申之变后，虽然大明江山已倾，但反清复明的斗争烽火在南方仍然此起彼伏。清军于清顺治二年（1645年）夏，血洗江南占领南昌后，江西人民的抗清斗争遍及瑞金、石城、兴国、上饶、九江、南昌等地；又有八大山人的堂弟宁藩宗室弋阳王在建阳山中率部抗清，尤其是明王后裔纷纷在江南各省建立起自己的小朝廷，重新燃起复明的希望。然而南明小朝廷并没有利用当时的有利形势，而是相互倾轧，自相残杀，招致清军大规模的反扑，复明的星火越来越少，一度光复的江西再次沦陷。八大山人在甲申数年后，顺治五年（1648年），遁迹佛门，落发为僧。他最初的目的可能是隐迹山林

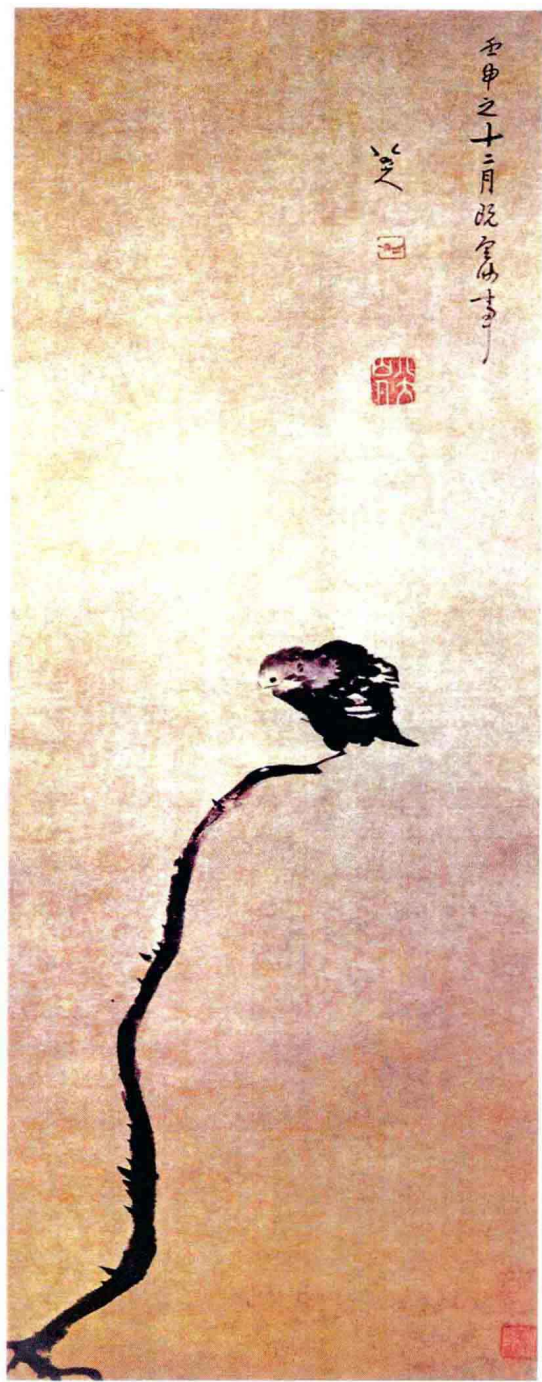

图4 孤鸟图轴（一六九二年）
款识：壬申之十二月既望涉事。八大山人。
铃印：八大山人（朱文） 八大山人（白文）
（鉴藏印模糊不辨）
纸本墨笔，102cm×38cm，云南省博物馆藏。

伺机而起，他有诗：“三五银箏與不勇，芙蓉江上醉秋风。于今邀林浑无事，落草盘桓西社东。”其本意是“盘桓落草”，明白无误。

清政府在清初推行的“剃发令”应该是八大山人遁入禅门的直接原因。清顺治二年（1645年）7月多尔袞下达的汉人“剃发令”，无疑对明代士人是一个巨大的挑战。“薙发改服”在他们看来显然是个与节气操守相关涉的重大事件，因此明清之交遗民多逃于僧，与清初的剃发令有直接的关系。有许多遗民在清初出家，后来又都还俗，如方以智、屈大均等，也说明他们当初逃禅是无奈之举，八大山人也不例外。

八大山人入僧后，清代邵长蘅在所撰的《八大山人传》中说：“绍师法，尤为禅林拔萃之器”，“不数年竖佛称宗师，住山二十年，从学者常百余人”。由于八大山人的颖慧，31岁的他就主持了介冈灯社，从学者有百余人之众。出家的枯寂生活并没有使天性爱好文艺的八大山人泯灭创作的热情，此时的他常常拈弄笔墨赋诗作画，出手即有奇情逸韵、挺立尘表的风范。

八大山人自出家后到56岁还俗前，是他艺术的萌芽期，这个阶段也是他学习前人的时期。从他早期的作品来看，无论是绘画还是书法，均较为广泛地吸收了前辈画家的养分。绘画上受陈淳、周之冕、徐渭等影响，书法上早期主要是受欧阳询、褚遂良等影响，大约40岁以后主要学习董其昌。他在这个时期的作品除了最早的《传綰写生册》，还有《花卉册》、《花卉图卷》、《墨花图卷》等。《花卉图卷》画六种花卉，有三段题跋。从画面风格来看，如勾叶墨花，显然是受徐渭等前辈画家影响，徐渭用笔灵活奔放，放中有收，八大山人用笔较严谨，收中有放。

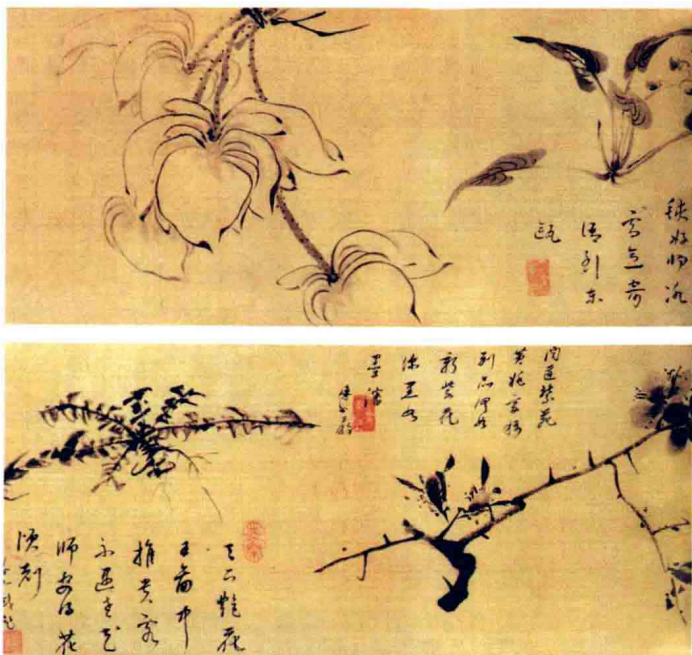

图5 花卉图卷（局部）

款识一：粉蕊何能数，盘英绝似球。
好将冰雪意，寄语到东瓯。

铃印：一笑而已（白文）

款识二：闻道紫苑黄，姚家称别品。
何如新紫花，深黑如墨沈。传紫。

铃印：一笑而已（白文） 刃庵（朱文）

款识三：天下艳花王，图中推贵客。
不遇老花师，安得花顷刻。个山戏题。

铃印：释传摩印（白文） 黑积（朱文）
鉴赏印：逸品（朱文） □祥审定（白文）
绢本墨笔，22cm×192.5cm，北京故宫博物院藏。

八大山人绘画造型严谨，用笔松灵，构图疏密有致，几幅花卉之间各自独立又彼此呼应。两幅花卉画于画面的上部，下面空间题款，书法学习董其昌的行书风格。

自顺治五年（1648年）到康熙十九年（1680年），八大山人的禅僧生活约为32年。可以说八大山人至死都在奉行禅宗思想，是禅给他无限的力量，给他战胜自我，战胜悲愤坎坷命运的信心，支撑着他走完艰难的人生之旅。禅宗思想不但慰藉了八大山人的身心，净化了他的灵魂，也成就了他的艺术。宗教和艺术在思维方式上有相通之处，二者都是要摆脱功利的尘俗思想，追求精神的超越和享受。八大山人画风的单纯、简约、静穆，是和他的禅宗修养分不开的。

八大山人的绘画可以说简到极致，空旷的画面上只有一只孤鸟、一条游鱼，给人留下无尽的遐想。《游鱼图轴》，画面用极简的淡墨画出游鱼，外轮廓纯用线勾出，

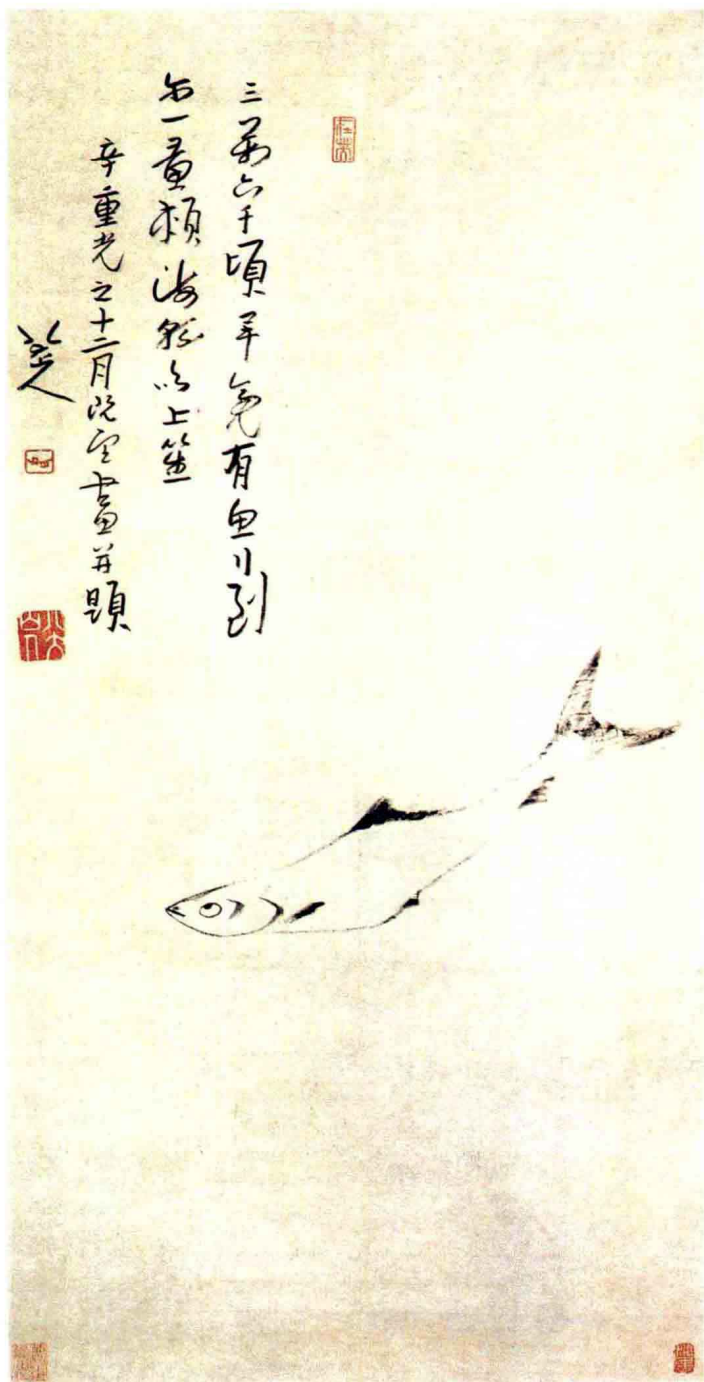

图6 游鱼图轴（一六九一年）

款识：三万六千顷，毕竟有鱼行。到尔一黄颡，海绵吹上竿。辛重光之十二月既望画并题。八大山人。

铃印：八大山人（朱文） 八大山人（白文）
在亥（朱文） 涉事（白文）

鉴藏印：海昌钱镜塘藏（朱文）

纸本墨笔，96cm×46cm，江苏南京博物院藏。

只在鳍和尾部用淡墨稍加皴擦。鱼的眼睛用夸张的线勾出外轮廓，在上方用焦墨点睛，仿佛是翻着白眼，冷冷地、不屑地看着周围的世界。

禅林生活虽然使八大山人得到了莫大的安慰，但儒家思想的使命感使他始终摆脱不了责任的重压。随着清政府江山已固，对遗民及汉仕政策的放宽，八大山人萌生了重新选择后半生道路的想法。《个山小像轴》是八大山人现存唯一一幅生前真实的画像，画面的九段题跋，传达了八大山人各方面的信息。王方宇先生说：“画上的人物面貌清癯，微须，着宽袍，戴斗笠……不作和尚、道士装束，有林下散人文士风度。”康熙十三年（1674年）甲寅，八大山人49岁，仍在奉新芦田耕香院做住持，他请黄安平为他画像存照，却不作僧人打扮，而是“戴斗笠”，“着宽袍”，刻意地将“发肤”、“衣冠”当作一种特别言说的符号。

其中僧友饶宇朴在题中叙述道：“……丁巳秋，携小影重访菊庄，语予曰‘兄此后直以贯休、齐己目我矣！’咦！栽田博饭，火种刀耕，有先德镬头边事，在瓮里何曾失却□^①？‘予且喜圆悟老汉脚跟点地矣。’……”八大山人直接告诉僧友饶宇朴，我可能以后要像贯休、齐己和尚一样，不会专注于法事，而会旁涉诗文书画。饶宇朴有些惊讶，然后引用一些宋禅僧圆悟克勤传给弟子大慧宗果的法语，以鼓励他以佛事为正途，不要心有旁骛。后面八大山人四段自题既是回答僧友的劝服，又表达了自己对禅宗佛学的基本态度：

“雪峰从来，疑个布衲。当生不生，是杀不杀。至今道绝韶阳，何异石头路滑。这梢郎子，汝未遇人时，没偈偈！”

注：①“□”表示原字缺失或无法辨识，忽略此字向下抄录，语意会不同或造成歧义，故用此符号。

“没毛驴，初生兔。劈破面门，手足无措。莫是悲他世上人，到头不识来时路。今朝且喜当行，穿过葛藤露布。咄！”

“生在曹洞临济有，穿过临济曹洞有。洞曹、临济两俱非，羸羸然若丧家之狗。还识得此人么？罗汉道：‘底？’”

“黄檗慈悲且带嗔，云居恶辣翻成喜。李公天上石麒麟，何曾邈得到你？若不得个破笠头遮却丛林，一时嗔喜何能已？”

据王方宇先生考证，八大山人题这四段自题的时间在康熙十六年（1677年）至康熙十七年（1678年）间。从“雪峰”句自题，可看出八大山人同禅宗大师各方面的冲突矛盾，流露出他对佛教不热心的心态。而“生在”句自题的“洞曹、临济两俱非”一语，十分清楚地表现出八大山人对佛门冷淡的态度。“没毛”句自题，感叹世上人可悲，从来不自知从何路而来，从何路而去。他为自己当了和尚变成驴，变成兔而高兴，因为他已明白应当如何走法，穿过一切纠缠不清的诏书、布告。“黄檗”句自题，流露出他对为僧失去信心，将要托故病癫、焚浮屠服、还俗娶妻。

大约在康熙十六年（1677年），八大山人52岁时，他已放弃了成为一名佛门高僧，做了一个云游的画僧。八大山人在康熙九年（1670年）就有诗文和裘琯交往，而且曾在新昌（今江西宜丰县）逗留，也因此结识了裘琯的岳父胡亦堂，这时胡亦堂正做新昌县令，在康熙十六年（1677年）他调到临川上任。康熙十八年（1679年）与康熙十九年（1680年）间，八大山人作为胡亦堂的座上客，参加了胡亦堂所主持的梦川亭诗文盛会。