

第一影响力
艺术宝库

【红卷】

八 大山 (1626~1705)，原名朱耷，明宁献王朱权后裔，清军入关国破家亡后削发为僧，晚年还俗。他一生致力于花鸟画、山水画的研习，成为明末清初书画双绝的艺术大师，对后世影响深远。他的绘画笔触凝重、洗练，墨色朗润、含蓄，气韵雄浑、空明、淋漓奇古，出人意表。八大山人的传世作品很多，如《河上花图》疏密相间、笔酣墨饱、气势磅礴，雄伟开阔；《鱼鸟图》夸张变形、过目难忘、超以象外……

典藏大师·绘画

笔墨禅师
八大山人

第一影响力
艺术宝库

中国书画函授大学
建校二十周年纪念

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

北京出版社

图书在版编目(CIP)数据

第一影响力艺术宝库. 红卷 /《第一影响力艺术宝库》编委会编著.

—北京: 北京出版社, 2004

ISBN 7-200-05738-X

I.第… II.第… III.中国画—鉴赏 IV.J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第111871号

☐ 全案策划 唐码书堂 (北京) 有限公司

www.tangmark.com

☐ 责任编辑 杨良志

☐ 执行编辑 刘欣

☐ 封面设计 刘畅

☐ 装帧设计 张腾方

第一影响力艺术宝库(红卷)

DIYI YINGXIANGLI YISHU BAOKU (HONGJUAN)

笔墨禅师——八大山人

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

出版 / 北京出版社

总发行 / 北京出版社出版集团

经销 / 新华书店

印刷 / 北京外文印刷厂

开本 / 32(787 × 1092mm)

印张 / 3.75

字数 / 30千字

版次 / 2005年1月第1版

印次 / 2005年1月第1次印刷

印数 / 1—8,000

ISBN 7-200-05738-X/J · 438

定价: 320.00元(精装全20册)

第一影响力艺术宝库

物我合一 超以象外

八大山人(1626~1705)，明宁献王朱权后裔，谱名朱统𩇧，又名耑，南昌人。明亡后出家为僧，法号传綦，字雪个，别号有驴汉、屋驴、驴屋驴、人屋、刃庵、个山、广道人、灌园长老、雪纳等。晚年作品常署名八大山人。八大山人的艺术成就主要体现在花鸟画、山水画和书法艺术三方面。他传世最多并且成就也最突出的是花鸟画，从中我们可以看出他的创作分为萌芽期、突破期和成熟期。

萌芽期(三十四~五十六岁)。是他国破家亡遁入佛门的时候，选择作画是一种无可奈何的自我安慰。但少年时期家庭的熏染为他打下了良好的基础，逃禅生活使他的花鸟画初露端倪。从《传綦写生图》和《花果图》我们可看出，他勾花点叶和勾叶墨花的画法源于周之冕和徐渭，而构图的剪裁和布白已初步显露自家的旨趣。

突破期(五十六~六十六岁)。对花鸟细致的观察和遗民意识，形成八大山人独特的艺术意象。表现在花鸟画中有三：一是对物象的描写既精妙入微又夸张变形，出人意表。二是在笔墨表现上，既取法前人，又更加奔放有力，简洁淋漓地抒写内心情感。三是布局的大胆剪裁与空间的分割，画内与画外相联系，气势博大。

第一影响力艺术宝库

成熟期(六十六~八十岁)。晚年的他还俗,并自号“八大山人”。这是他全身心投入艺术世界的时期,他在大自然的永恒活力中实现了物我合一,超越了具体时空,获得了精神自由。其花鸟画呈现出凝重、洗练、朗润、含蓄、雄浑、朴茂、静谧、空明的风格特点。代表作有《鱼鸟图》、《水木清华图》等。八大山人以其真挚而强烈的感情融会民间瓷绘的质朴与天真,创造出夸张变形的艺术形象,独特动人,过目难忘。他笔下的松树中粗下细,张力奇异;游鱼上大下小,仿佛随时可动;飞鸟缩颈、鼓腹、弓背、露一足,将飞未飞。他还把富于表现力的人眼移植到鱼鸟身上,使之或惊警,或孤傲,或顾盼,或沉思,或酣眠,或稚气,神态如生,情趣动人。其成熟期主客观统一后,以变形和布白的方式实现了“超以象外”。画中树石花木和鱼鸟,都有种流动感和变化感:石似蘑菇云,鱼如有翅鸟,鸟像有鳍鱼……他利用空白和对比,在无始无终无边无际的时空中,呈现了海阔天空与云横雾绕中生命的呼吸潜动及其追光蹈影之美,同时也表现了超越具体感受的永恒精神。

八大山人的山水画比花鸟画少,起步也晚,但同样表现了强烈的个性和深厚的情感。他的山水画学董其昌,但独特的身世使他对山水有着无法泯灭的感情。因此他的山水画既没有走向空疏恣意,也没有失掉自家的实感。

八大山人的书法得益于钟繇、“二王”、孙过庭、颜真卿,但又能独树一帜。

第一影响力艺术宝库

他能兼有晋人的韵味、宋人的个性、唐人的细润，完全是毕生参悟与实践的结果。他在书法史上的意义在于：在明末清初帖学风靡之际，能够把重个性、崇气势的强化表现一派，和讲真率、崇清空的淡化表现一派，从以画入书的角度，以篆入行草的方式统一起来，开创了书法以碑刻中篆书入行草的先河。

八大山人艺术对后世画家的影响主要表现在：一是将超越具体感官的精神性诉诸可感的艺术形象；二是妙在似与不似间，出乎意料之外合乎情理之中；三是“自我作古”的独创性，但又不失平常心。八大山人一生创作了大量“怪伟豪雄、淋漓奇古”的作品，成为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。

这本画册，精选了八大山人的传世绘画作品，每幅作品都配有作品名称、作品赏析、作品年代、作品材质、作品尺寸、绘法、收藏者、影响力指数等信息，弥足珍贵。画册装帧新颖，文字精美，开头的“走近中国画”还为广大读者提供了关于中国画的绘画、鉴赏、收藏等方面的知识，以及使用本书的方法。这套画册在成书过程中，得到许多专家、鉴赏家的支持，在此谨表谢意。因时间及人力所限，书中的不足之处，恳请广大读者批评指正。

《第一影响力艺术宝库》编委会

2004年10月

走近中国画

一管毛笔，一方砚台，一滴香墨，一张宣纸，几行诗文，几抹红印。

喜欢，就走近它——中国画。

作品赏析

对作品内容、
画法、风格的解读
与评析。

作品名称

花卉图(玉簪)

玉簪花在中国绘画史上是很少
得生动形象。浅墨写花，墨色酣畅，
摇曳幽静的人生经历，惟她在心理
素性十足。

书

中国画上的题诗、落款，鉴赏时主
要看其位置、字体、大小与画本身的搭
配，及书法自身水平。

笔

中国画用毛笔，唐
宋时“紫毫笔”最佳，明
清时为“湖笔”取代至
今。

纸

中国画绘画材质，
一般为宣纸、帛、绢、绫
等，宣纸最宜作画。

砚

研磨工具，一般为
岩石或泥沙所制；传
统分端砚、歙砚、洮砚、
澄泥砚四大砚。

印

中国画的印章分作
者、题跋人、收藏人等三
类，鉴赏时主要看其风
格、大小、流派、位置。

墨

中国画用墨为主，兼用矿物、有
机颜料，古代易墨、徽墨最负盛名。

新创 纸本墨笔

赏

鉴赏古画主要依据其时代
风格和艺术个性，及服饰、器
物、款跋、纸绢、装裱、印章、
年月等。

影响力指数

作品对后世的影响及知名度。

藏

收藏古画须防虫蛀、发霉、受潮、水浸、火烧；挂卷存须小心，揭裱须慎重。

画家周家骝几笔把玉簪花的特征表现得真（形）、好（神）兼备而融。八大山人和徐渭作花，表现在画中就是随意。

cm 上海博物馆藏

八大山人的“无多”与“多”

公元17世纪明清易代，政治的动荡对中国绘画史的影响很大。清初以八大山人和石涛为代表的所谓“遗民”画家，画风大都“奇崛幽深”。其末支途是元代的蒙古族，还是清代的满族，导致的地道信息给处在两个时代的传统中国文人以重创。何况八大山人和石涛均为明朝皇室后裔，家国之难对他们的灵魂产生的冲击更大，并为他们作品打上烙印。

八大山人在明亡后出家为僧，工诗文书法，绘画，花鸟、山水无所不能，尤以画兔为长，而山水自别具一格。其作品中严峻怪异的画面无不表达他的“愤世嫉俗”或“不宁与寂寞”。

郑板桥说：八大山人的画“横涂竖抹千千幅，墨点无多泪点多”。一方面“泪点”指他忧愤的情绪和家国之痛，而“墨点”则是指出八大山人的画中所有的“墨墨”形式的高度简洁精练。一大幅画面主要靠寥寥几笔勾勒出的“几笔”或“几笔”来变化十分丰富。他的现存作品精品，真可谓“惜墨如金，减笔则少”。

这个特点不仅限于他的花鸟画，在他的山水画中也同样能见到。其中的“破法”亦只施施化到了不能再简的地步。

赏画撷趣

与作品相关的小典故、小故事、小知识。

作品形式

绘法

册页 纸本 墨笔 21.4 × 32cm 上海博物馆藏

作品材质

作品尺寸

原作画面尺寸。

收藏者

图版

笔 墨 禅 师 —— 八 大 山 人

图版目录

传簪写生(西瓜、芋)	1	诗画(菊石)	16
传簪写生(墨花)	2	花鸟图(荷花)	17
花卉图(水仙、荷花)	3	梅花图	18
花卉图(玉簪)	4	荷花翠鸟图	19
花果图	6	墨笔杂画(莲)	20
个山人屋花卉图(兰花)	8	荷花图	21
个山人屋花卉图(奇石菖蒲)	9	菊石图	22
个山人屋花卉图(墨叶、草虫)	10	双鹊大石图	23
古梅图	11	荷塘禽鸟图	24
杂画(荷鹭、竹石双禽)	12	湖石双鸟图	26
杂画(蔬果、猫)	13	鲤鱼图	27
杂画(蕉石)	14	荷花双禽图(局部)	28
杂画(猫)	15	五松图	29

图版目录

花鸟图(枯柳双禽、竹石野鸭)	30	书画(竹石)	44
花鸟图(猫石、双禽)	32	六君子图	45
花鸟图(葡萄大石、孤松)	33	山水花鸟图(鸡雏)	46
花果鸟虫图(孤岛、菊石)	34	山水花鸟图(花石)	47
荷花图	35	山水花鸟图(双禽)	48
柯石双禽图	36	山水花鸟图(山水)	49
鱼鸟图	37	山水花鸟图(山水)	50
书画(奇石)	38	安晚图(瓶花)	51
书画(葡萄)	39	安晚图(鸟石、荷花)	52
书画(双鸟)	40	安晚图(荷花小鸟、葡萄)	54
书画(荷花小鸟)	41	安晚图(瓜鼠)	55
书画(鱼)	42	安晚图(巨石、花)	56
书画(荷花)	43	安晚图(双禽)	57

图版目录

安晚图(鹤鹑)	58	鱼石图	71
书画(山水)	59	荷鸭图	72
书画(山水)	60	春山微云图	73
书画(山水)	61	书画(菊花)	74
书画(山水)	62	书画(瓜鸟)	75
鱼鸟图	63	荷花双凫图	76
杂画(芙蓉)	64	枯木寒鸦图	77
杂画(瓶花)	65	河上花图	78
杂画(鱼鸟)	66	松鹤芝石图	80
鱼鸟图	67	荷花芦雁图	81
山水花果图(双松)	68	荷花翠鸟图	82
山水花果图(山水)	69	松鹿飞禽图	83
仙洲双鹤图	70	书画(乌石)	84

图版目录

书画(枯柳栖禽)	85	芙蓉芦雁图	96
书画(孤鸟)	86	空谷苍鹰图	97
书画(花)	87	鱼鸟图	98
双鹰图	88	松谷山村图	99
花鸟图(双禽、墨梅)	89	芦雁图	100
花鸟图(秋海棠)	90	松鹤图	101
花鸟图(枯木孤鸟)	91	芦雁荷花图	102
松树双鹿图	92	墨荷图	103
绘林集妙图	93	乾坤一草图	104
荷花图	94		

八大山人以花鸟画著称，他传世作品中最精彩要数他的小幅作品。此画就是他小幅作品的代表。画家用奔放的泼墨笔触画了西瓜和芋，大家日常所见的事物在八大山人笔下却变得如此的夸张变形，但观者依然能辨识。这就是画家的高明之处，俗而不厌，仍能给观者以耳目一新的感觉。

展天屏牀無所說又向高溪
關州菜不是霜寒春夢斷
幾片輕衫墨中煤

画家绘水仙、竹、石、荷于一画中，但给人的感觉仍然是空阔冷寂的。八大山人这种寂寞和苦闷的情调开创了中国花鸟画史新的一页，他也可以说是新的艺术趣味、艺术风格、艺术格调的开创者，成为动荡时代里中国文人、画家的楷模。

玉簪花在中国绘画史上是很少见的题材。画家用寥寥几笔把玉簪花的特征表现得生动形象，泼墨写意，墨色酣畅淋漓，率意十足，好似随手涂抹而就。八大山人艰难曲折的人生经历，使他在心理上已处于一种极端状态，表现在画中就是随意、率性十足。

