

子美

少之鳥集

八大山人畫集

沙孟海題

江西美術出版社

(赣)新登字第 006 号

八大山人画集

责任编辑：陈慧荪
钟文斌

装帧设计：丘 斌
篆 刻：许亦农

江西美术出版社出版
江西省新华书店发行
上海纪元印刷有限公司印刷装订

787 × 1092 毫米 1/8 印张：23 印数：11,001—14,000 1985 年 10 月第 1 版
1996 年 4 月第六次印刷 ISBN-7-80580-052-9/J · 49 定价：200.00 元

八大山人小像

（清）黄安平绘

平水彙

不審天師像贊

澤泉滋遠救侯家
九葉風高耐歲

華草聖詩神隨散逸何須戴笠

老煙霞
湖西盡文亮

甲寅年正月

安平為余字此時年四十有六

藏印

山陰公孫章子孫負吉先生四世孫也少為進士業

訖報窮其儕里中者碩莫不蒙並移之戊子現叱

且身榮已遂得正法於吾師耕菴老人諸方藉：又

以爲橫山石
天宮以其緒餘爲書
畫若詩奇情

透款拔主唐最予嘗謂个山子每事取思古人而事

不為古人匹。修德而訪譽。多之既異。同聲矣。

已秋携小影重訪菊莊予曰九此溪真以貫休齋已

目我矣嗚呼西塘餘火種刀耕有先靈鑲頭邊事在否

表何多失却
予且喜園悟老漢脫跟點地矣

為因注弟缺字朴題并書

个多司人亦事也各在垂白司

五

中元節

手抄本

此種係高安劉

書於新吳之獅山居指丁卯八年耳而公

中興作於此其後遂移下所

綏毛驢初生兔髯皺面門手之無措莫是悲也

世上人到頭不識來時路今朝且喜當行穿過

葛藤露布吐
戊午中秋自題

雪峰從來個个吊桶當生不生是殺不殺

空令澈絕韶陽何處石螭踏滑這梢郎

子汝未遇及昔沒偏僿

生在曹洞臨濟有穿過點濟曹洞

有洞曹佐濟兩俱非贏然若喪

家之術還識得此人麼羅漢道度

今省題

① 喚个有个而立于一二三

三X之間也个無个而超于X三三

二
一
之
也
个
山
个
山
形
一
形

園中一點

減除生計受以低 个即已為世人說 汝知是

黃梁惡悲且啼真雲居惡

辣隴成喜李公天上石麒麟

何曾遷得到你。若不得个破

笠頭遮却荔枝一叢真喜何如

已
未
未
未

序言

李天祥

明末清初之际，动荡不安的历史和灾难频仍的生活，出现了一批抑塞不拔的文人。他们或追往事、或思来者，皆发之为文；或隐遁山林，或啸傲云烟，皆寄情于画，成为美术史上的怪杰。其中有两位身世相近、友情极好的大画师八大山人和石涛，在艺术上绝不苟合取容、从俗沉浮，他们的绘画作品与同时代的「四王」派院体画分道扬镳。他们的艺术理想，如古木葱茏，长青不败，影响所及，三百年来领袖群伦，为画坛推为革新的巨擘。先师白石老人每与我谈及八大山人，其感佩之情，无不溢于言表。

八大山人原是明朝宗室，明太祖朱元璋第十六子宁献王朱权的后裔。一六二六年（明天启六年）生于南昌，一六四四年（明崇祯十七年）甲申，清兵入关，李自成失败，明朝覆亡，其时八大山人年仅十九，从此结束了他早丁未运的贵胄生活，成为一个辞根飘蓬者，一度为僧，后为道士，在南昌建青云谱道院，他为了躲避灾祸，隐姓埋名，原名朱耷，曾自称朱道朗、良月、传紫、破云樵者、刃庵、个山、个山驴、人屋、驴屋、雪个和我们熟知的八大山人。

甲申之变不惟在中国历史上打下了深深的烙印，也给八大山人带来了个人的国破家亡之痛。他的艺术内向探索的结果，使他悲愤凄凉的心灵象一面寒光逼人的镜子，在极凝练的形象、极菁萃的笔墨之中，得到深刻的体现。那是徘徊悱恻的吁叹，是内心巨壑里隐隐的呼喊，因此在冷逸的艺术形象中蕴含着奔突的热情。他的画之所以感人，就由于他的笔墨真正能表现其哀乐，非为画而画。

中国写意画，以五代徐熙为滥觞，宋代石恪、梁楷、法常为开山祖，至明季陈淳、徐渭出，则更臻成熟。八大山人以轶世之才，于笔墨集先贤之大成，而又为后来者开拓视野。中国画以笔墨抒写物象，其文野之分，相去正不可以道里计。中国文人画到八大山人，在笔墨的运用上达到了前所未有的高度。诚如荆浩《笔法记》所云：「心随笔运，取象不惑」、「隐迹立形，备仪不俗」。如此精萃的笔墨，一点一划，旨在发撼心意，是其意匠惨淡经营所得，决非言之无物或心欲言而口不逮的画家所可梦见。有史家云，八大山人歔歔饮泣，伴狂过市，其所作为，类皆醉后泼墨，凡此种种评论，大体由于对笔墨之道无切身体会。八大山人的画面笔简意密，构图精审，足征其神思极清醒、态度极严肃，毫无沈溺处，故能达到剖裂玄微、匠心独运，观于象外，得之寰中的高远境界。

八大山人的笔墨清脱，他把倪云林的简约疏宕，王蒙的清明华滋推向更纯净、更酣畅的高度。那是一种含蓄蕴藉、丰富多彩、淋漓痛快和艺术语言。古今中外，凡能有八大山人这种绝妙手段的画家，堪称大师。对于狂肆其外，枯索其中的写意画家，八大山人的用笔更足资龟鉴。中国泼墨写意画的要则原来是绵

里藏针，决不能以生硬霸悍为目标。

八大山人慎密的构图，是所有写意画家应该追求、应该探索的。我一生最佩服八大山人的章法。其绘物配景全不自画中成之，而从画外出之。八大山人的画，意境空阔，余味无穷，真是画外有画，画外有情。他大处纵横排募，大开大合；小处欲扬先抑，藏而不露，张弛起伏，适可而止，绝不见剑拔弩张、刻意为工的痕迹，真是达到了神化之境。

在疏密的安排上，八大山人做到了大疏之中有小密，大密之中有小疏。空白处补以意，无墨处似有画，虚实之间，相生相发，遂成八大山人的构图妙谛。而他的严谨，不只体现在画面总的气势和分章布白上，至如一点一划也作到位置得当，动势有序。最后慎重题字，恭谨盖章，天网恢恢，疏而不漏，使我们悟到东坡的所谓「始知真放在精微」真乃一言堪为天下法。

八大山人的取物造型，在写意画史上有独特的建树。他既不杜撰非目所知的「抽象」，也不甘写极目所知的「具象」，他只倾心于以意为之的「意象」。故其所作鱼多无名之鱼，鸟常无名之鸟。八大山人是要缘物寄情的，而他画面的形象便是主客观统一的产物。由于八大山人对于物象观察极精细，故其取舍也极自由。他以神取形，以意舍形，最后终能作到形神兼备，言简意赅。我常称大写意要作到笔不工而心恭，笔不周而意周，八大山人便是这方面的典范。

八大山人的书法，博采众美，得益于钟繇、王羲之父子及孙过庭、颜真卿，而又能独标一格，即以他用篆书的中锋用笔和《瘞鹤铭》古朴的风韵所摹王羲之《兰亭帖》而言，其点划的流美及其清新疏落、挺秀遒劲的风神，直可睥睨晋唐、厕身书法大师之列。

八大山人的时代和他的遭遇，造成了他的艺术情调，「墨点无多泪点多」，自有他难言的隐痛，加上他卓越的造型能力、渊博的学识都有助于他在艺术上的成就。他在画面上的物象，透露了他性格的诸方面，如孤傲、澹泊、冷峻等等。今天我们读八大山人的画，在这些方面已无共同的意向。先师白石老人崇拜八大山人，不是因循其法，而是取其创造精神。白石又叮嘱后人道：「学我者生，似我者死」，我毕生追索的目标，也是要突破古人窠臼，自辟蹊径。艺术总需要一代代有志之士竭思尽虑、不断创新。「问渠那得清如许，为有源头活水来」，民族绘画自有其源，亦有其流，我们的责任是让这传统的源流，永远在运动中前进，以使流水不腐，永葆清洵。

一九七八年十一月十日于北京

目

录

八大山人小像

序言

传紫写生册

传紫荷花册

花果图卷

花卉图卷

古梅图轴

蕉竹图轴

山水图轴

梅花图册

个山人屋花卉册

个山杂画册

花鸟杂画册

葡萄图轴

竹石图轴

芭蕉竹石图轴

牡丹大石图轴

墨鸭图轴

墨松图轴

石榴图

芭蕉鸣蝉图

睡鸭图轴

鱼鸭图卷

快雪时晴图轴

鸟石图轴

(清)黄安平绘

李苦禅

一——二

三

四

四

五

六

六

七——九

一〇——一二

一三——一四

一五——一七

一八

一八

一九

二〇

二一

二二

二三

二四

二五

二六——三一

三二

三三

孔雀图轴

杂画册

鸟石图轴

莲蓬小鸟图轴

书画册

杂画卷

安晚册

瓶菊图轴

秋山图轴

怪石鱼鸟图轴

花鸟山水册

水墨杂画册

花果鱼鸟册

古瓶荔枝图轴

鱼乐图轴

荷花水鸟图轴

猫石图卷

河上花图卷

岁寒三友图轴

山水写生杂画册

孤松图轴

山水册

渴笔山水册

双鹰图轴

枯木喜鹊图轴

三五——四二

四三

四三

四四——五〇

五一——五三

五四——六五

六六

六七

六八——七六

六七——七八

七九——八四

八四

八五

八五

八六

八七

八八——九七

九七

九九——一〇〇

一〇〇

一〇二——一〇四

一〇五——一〇七

一〇八

一〇九

椿鹿图轴
 荷花图轴
 桐鹤图轴
 葡萄大石图轴
 蕉石图轴
 双鹰图轴
 松鹿图轴
 荷花翠鸟图轴
 山水屏
 书画册
 荷花小鸟扇面
 书画合璧卷
 杂画册
 柳石八哥图轴
 松鹿图轴
 鹿鸟图轴
 芦雁图轴
 书画册
 杂画册
 双鹰图轴
 书画合璧册
 枯柳浴禽图轴
 枯槎鱼鸟图轴
 书画册
 松柏同春图轴

一一〇
 一一一
 一一二
 一一三
 一一三
 一一四
 一一五
 一一五
 一一七
 一一八
 一一九
 一二一
 一二二
 一二七
 一二八
 一二九
 一三〇
 一三〇
 一三一
 一三二
 一三三
 一三四
 一三六
 一三七
 一三八
 一四一
 一四二

六雁图轴
 行草联
 行书册
 行草横披
 行书扇
 草书轴
 篆书册
 行书联
 行书轴
 草书横披
 行书册
 书札之一
 书札之二
 八大山人及其书画

一四三
 一四四
 一四五
 一四八
 一四八
 一四九
 一五二
 一五三
 一五四
 一五五
 一五五
 一五六
 一五七
 李旦

無二無分別

無二無二號

吸盡西江來

他能為汝道

和鬼杯上火

西風眼裏

世諦已看

沙上落土

人並浪笑

撒弄菜子

子也麻

從前不放嘴綿之乎熟香氣道自然不似東家意
葉底清將心印補西天已亥楊月八道人賦

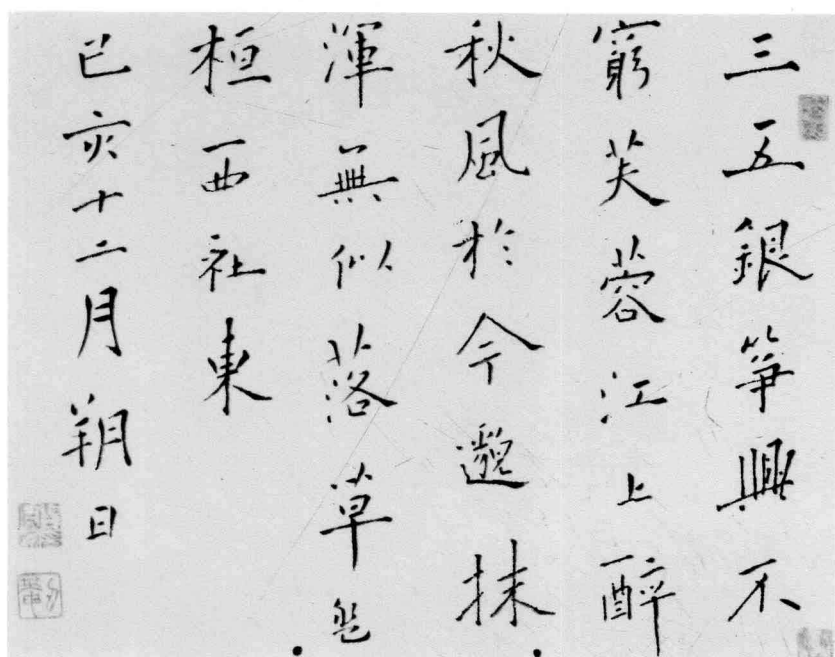

传紫写生册之一

传綮写生册之二

传綮写生册之四

传綮写生册之三

传紫荷花册之一

传紫荷花册之二

传紫荷花册之三

花果图卷

花卉图卷

久付梅癯笑衛人
悲翠二尊相親
南之南北北光得
焚魚塚塵

時

馳屋題書

清平還思末也
能曾無地瘦占
天肥梅夜在裡
思有和為九月
以泉原

毛春又題

前二弟標走筆之妙

再為月百字

大增殊以外月為不齒林

如玉語高亮愛馬心

留量若淚交手點者

者事一宜王為云午橋

外更買墨在莊

去琴殊絕

休笑笑孫為

驢祖忌豬埋

姓字死生後

鳥獸羣心是

佛澄文殊

僧作塔我之

通同心手森

劍氣梅山枯

淚成花禿其

揭了其初

癸丑夏六月得駐

屋壁畫梅澄光

大山人別號為題

三字命紀之不

債易馬吟也

羽溪記

梅花图册之一

