

八大山人 书法集

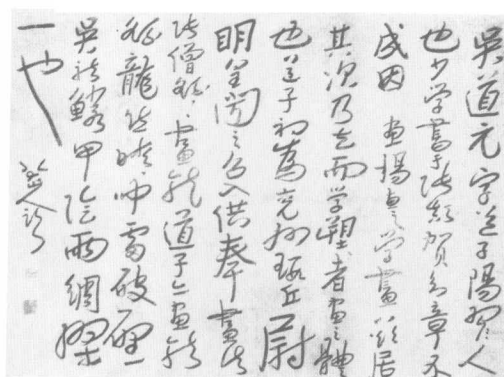
北京工艺美术出版社

天地玄黃宇宙洪荒
日月盈昃星辰
晷辰宿列張寒來暑往秋收
冬藏閏餘凶歲律呂調陽雨
暘致雨露結為霜金生麗
稱夜

八大山人书法集

BADASHANREN SHUFAJI

上卷

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

八大山人书法集 / (清) 八大山人书. —北京: 北京
工艺美术出版社, 2005.6
ISBN 7-80526-556-9

I. 八... II. 八... III. 汉字—法书—中国—清代
IV. J292.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 027872 号

责任编辑: 陈高潮

陈朝华

责任印制: 宋朝晖

装帧设计: 李呈修

白爱梅

策划人: 杨建峰

杨永胜

八大山人书法集

BADASHANREN SHUFAJI

(清) 八大山人 书

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区 16 号

邮 编 100013

电 话 (010) 64283627 (总编室)

(010) 64280948 (发行部)

传 真 (010) 64280045/3630

经 销 全国新华书店

印 刷 北京外文印刷厂

开 本 889 × 1194 1/16

印 张 28

版 次 2005 年 6 月第 1 版

印 次 2005 年 6 月第 1 次印刷

印 数 1~2000

书 号 ISBN 7-80526-556-9/J · 383

定 价 380.00 元 (上、下卷)

前言

八 大 山 人 的 书 法 艺 术

八大山人是我国明末清初书画双绝的艺术大师。他以烈火般的激情、狂放不羁的性格和愤世疾俗的叛逆精神，在其悲剧性的一生中，创作了大量『怪伟英雄』、『淋漓奇古』的作品。三百余年来，这位伟大的艺术巨匠以其特立独行的艺术影响着一代又一代杰出的艺术家，给人们的心灵以振聋发聩的撼动。

一、悲剧人生

八大山人（一六二六——一七〇五），明太祖朱元璋第十六子宁献王朱权的后裔，原名朱统𪔐，江西南昌人。明亡后薙发为僧，法名传綦，字雪个。别号有驴汉、屋驴、驴屋驴、人屋、刃庵、朱耷等。崇祯十七年（一六四四）明朝灭亡，第二年清兵占领江西，清政府为了巩固统治，对朱明残存势力进行残酷的搜捕诛杀，迫使八大山人先是隐姓埋名于村野，继之又遁入空门，二十八岁时『竖佛称宗师』，从此开始了长达二十七年的禅林生活。这位用袈裟掩裹着精神苦痛的前朝遗民，内心深处浸渍着太深的亡国丧家之痛与催心折志之悲。这种悲愤的煎熬，这种强性的自我压抑曾使八大一度精神失常：『初则伏地呜咽，已而仰天大笑，笑已忽跣跑踊跃，叫号痛哭。或鼓腹高歌，或混舞于世，一日之间，颠态百出。』继之又自苦自读，自称『为驴，混迹于肆间。八大出家当是不得已而为之，虽然多年的禅林生活使他成为一代高僧，但佛门的『谈空说无』终究稀释不了他的满腔悲恨。于是，一六八一年，五十六岁的八大

病愈后还俗。此后，从六十余岁到生命终点，他靠鬻书画为生，过着清贫的生活。一七〇五年，八大病逝，走完了八十年的历程。

八大山人的身世和遭际，使他恨满清政权，是这个异族统治者毁灭了朱家王朝；同时，他也恨自己，恨自己在亡国丧家的灾厄中，『羸羸然若丧家之狗』，回天无术，救世无方。这重重悲恨使他欲哭无泪，欲喊无声，于是，他只能用他那支无古无今的秃笔，横涂竖抹，颠狂挥扫，借笔发泄。正如郑板桥所评：『国破家亡鬓总皤，一囊诗画作头陀。横涂竖抹千千幅，墨点无多泪点多。』

画为心迹，书亦为心迹，当种种精神苦痛反映到艺术创作上，就会呈现出特有的风范与品格。八大的心中冲塞着深悲孤愤，所以他的艺术创作更为本质的目的是服务于那一腔孤愤、满腹隐痛的。正如其『八大山人』的题名一样，既类『哭之』，又类『笑之』，苦心孤诣。欲露还藏，只有知其人，才能会其意。八大的创作本质是个人意志与现实发生激烈的撞击后而迸溅出来的火光，那些凝练的艺术形象以及菁萃的笔墨，是徘徊迂惻的吁叹，是内心巨壑里隐隐的呐喊，是愤的发泄和恨的凝结。也正是在这个意义上，八大的艺术不但超越了艺术既有的规范，而且以他所特有的艺术撞击力给人们的心灵以永久的震撼。

二、书法道路

在中国艺术史上，八大的绘画风格独树一帜，而深明

『画法兼之书法』的八大，其书法风格的别开生面，同样堪与绘画媲美，八大的书法之路与其绘画之路同样漫长，从幼年、青年、中年、晚年直至生命终点，八大从未停止过对书画的探索。就其书法而言，八大三十四岁之前的作品已邈不可寻，从三十四岁至八十岁，八大书法由初入诸家逐渐贯通到融会自成一脉，大略经历了三个时期：吸纳探索期（五十八岁之前）、突破开创期（五十九岁至七十一岁）和成熟完善期（七十二岁至八十岁）。

在吸纳探索期，八大书法处于早期认真打基础和广取博收的阶段。八大自幼就注重书法的基本功练习，『少时能悬腕作米家小楷』（龙科宝《八大山人画记》），可见其对书法用功之深。从传世作品可见，八大早期书法以唐碑筑基，由碑入帖，先学明人，再师宋人，在不断探索中，从讲求法度到初步重视个性。他三十四岁时所作《传綰写生》的各段题跋，尝试了楷、隶、行、章草各体，几种书体各见功力。楷书学欧阳询，稳中见险劲；行书学二王，用笔洒脱，行气自然；隶书学汉碑，波磔分明；章草学索靖，字字独立，用笔含隶书笔意。《传綰写生》虽然显示了很好的功力，但主要还是模仿前人的痕迹，还没有形成自己的面目。七年以后，八大在《墨花图》上的题诗，则明显转向取法董其昌的行书，《青山白社梦归时诗》也是如此，只是前者行笔还带着来自欧体的锋芒，后者已变得深厚含蓄。这种学董的趋向，至少延续到八大首次为《个山小像》

做题的四十九岁。从他四十九岁至五十三岁多次为《个山小像》的题跋中，出现了一种引人注目的行楷书，字体伸手放脚，欹侧开张，行笔断中求连，劲健有力，分明又从学董『淡墨空玄』的韵味转入师法黄庭坚『饥骖渴骥』的个性了。

值得注意的是，八大在其吸纳探索期还曾写过一段期间的狂草，与学黄庭坚的行书大致上是同时进行的。就表现内心情绪的波动而言，在所有书体中，狂草最为适宜。八大习狂草，是为了宣泄内心的不平 and 悲愤。总之，八大在六十岁之前广泛涉猎各种书体，打下了深厚的基础。特别是对欧阳询的楷书，董其昌、黄庭坚的行书用功最多，既掌握了欧阳询结体险峻、用笔方劲的特点，又谙熟董其昌清秀萧散的韵味和黄庭坚欹侧开张的风格。这些多方面的学习和探索，为其风格的形成奠定了良好的基础。

八大在六十岁左右，书法进入了突破开创期，逐渐形成了自己的风格，五十九岁所作《书画对题》中的题诗已开始从前人的书法中脱胎出来，个性较为明显。结体布白上比《刘伶酒德颂》更富有变化，用笔上比此前的狂草更凝练。六十一岁所作的草书《卢鸿诗》是八大的精品之作，此作夸张了草书大小、方圆的对比，笔方而势圆，亦庄亦谐，甚至于间架布白的不协调超过了习惯眼中的不均衡感，故此给人以较强的视觉刺激，就和他这一时期画中的鱼鸟造型一样，经过奇异的夸张和大胆的变形，表现出不可遏

止的激情和旺盛的创造力在突破成法中的奔突与撞击。另一方面，八大在学欧学董的基础上，上追魏晋，在小行楷方面力求表现一种超越的气度与清远的韵致，代表作品有《黄庭内景经》和《黄庭外景经》，两者虽似峭而实隽，体圆而方，无意求工，神气流走，表现了和悦空明的韵律和自由而无碍的精神，虽尚不完美，却有着以不足胜有余的妙处。这一时期之末，八大还发挥了重视古篆的家学，对《石鼓文》、《禹王碑》的临写，为他的以篆书笔法融入行草准备了条件。

成熟完善期的八大书法，尤以行草为胜，这种标志着八大书法成就的行草书，一方面综合了前一时期的两种态势，保存了怪伟一体矫然不群的创造精神，发展了清远一体简淡自然的超越意识，使富于强烈个性的书风在隐绝与平正间取得平衡。另一方面，则前无古人地将篆书笔法融入行草，在简洁朴素中追求微妙的变化和丰饶的内美，简练含蓄，使晚年的作品画意盎然，布局极尽大小、长短、欹正、挪移的变化。在黑白分布间减少牵丝，用笔则中锋秃毫，寓方于圆，减少提按，减弱顿挫，缩小迟速，删繁就简，信手写来，有藏头护尾之美，而并无起止之迹，沉稳流动，秀美雄浑，而且愈到晚年愈简朴自然，愈着意于整体，可谓气象高旷而不入于疏狂，风神疏宕而不流于软媚，不激不厉而风规自远。

作于七十二岁时的《河上花图》题诗是八大成熟期的

代表作之一。此作中，诗题于画后，独立成幅，诗歌与其书法均为作者精心之作。二百余字的诗歌似随口脱口，书法也似信手拈来，意境高古、清脱。其书如其诗，八大似随诵随写，篆意渗入行草之间。通篇充满画意，浑然天成，无斧凿之痕。

代表八大晚年书法成就的，还有一些是临仿之作。八大一生都孜孜不倦地学习前人留下的法书，而且，到了晚年，他临习的范围更广，蔡邕、王羲之、怀素、倪云林、黄道周等都在他的临习视野之内。八大晚年的临写与其早年的临写是有区别的，早年主要是临他人之作，晚年主要是写自己之意。晚年八大临习最多的是王羲之的《临河集叙》，八大晚年追寻晋人书法，不在外形，而是追求其神采。从他晚年留下的十几件《临河集叙》墨迹看，无论是结体还是用笔，都明显地减少了提按，减弱了顿挫，增加了篆书意味。

此外，八大成熟期的书法还有一个显著的特点就是『以画入书』。晚年的八大，在经历了太多的人生辛酸，在看破红尘之后，惟有艺术才是其理想的寄托之所。其晚年的绘画，既有『隐约玩世』的幽默感，又有返璞归真的生命活力和稚趣，他自觉地把绘画的幽默感和生命活力融入书法的字里行间，使其书法圆润可爱、幽默有趣。八大晚年所进行的是以画为书的实验，他善于把写意画的笔墨和空间图形的特征渗入到书法中来，正如他把篆书的笔法

融入写意画，反过来，八大将画荷茎的浑圆刚劲，富有弹性的笔法运用到行草书中，如七十二岁所作的《河上花图》题画诗中的『郎』、『竖』的竖画，如同写荷茎，极富立体感。此种尝试是前无古人的，是『八大体』的点睛之笔。

三、书法成就

综观八大山人一生的书法作品，从有年限记载的《传綰写生》，一直到八十岁的《醉翁吟》，从其结构及笔法的演变上看，大致可得出以下结论：最初，他受欧阳询的影响很深，稍后，他学董其昌的行草，从董字。而后又转入黄庭坚的夸张开阔，用此笔法，多方试探，未得满意成就。遂试临古人各家字体，从各家作品中追寻魏晋人书法的气韵。最后终于参用篆书笔法，形成中锋圆润、婉约多姿，并富有晋人含蓄风格的草书。总体来说，『欧书使之有法，董书使之有表现力，适于抒情写性，而后颤悬肘笔，书法圆转流畅，又以王羲之书法精神统摄全局。』的确实达到了董其昌所谓『平淡天真为旨』、『以淡尤为宗』的境界。

八大曾在《临河集叙》中题道：『临书者云，晋人之书远，宋人之书率，唐人之书润，是作兼之。』八大之所以能兼有晋人风度翩翩的韵味，宋人不为法缚的个性，唐人优入法度的细润，完全是毕生艺术参悟的结果。然而他在书法史上的意义，更为重要的是，在明末清初帖学风靡

之际，他能够把重个性气势强化表现的一派和讲真率崇清空的淡化一派，从以画入书的角度，以篆书入行草的方式统一起来，从而开创了画家书法以碑刻中篆书入行草的先河。

总之，八大的书法成就颇高，他的书法作品，一件有一件之妙，一时有一时之态，或醒或醉，如痴如癫，或踊跃或忧悲，乃不求工而愈工，极尽翰墨之妙，以致石涛谓其曰：『书法画法前人前，眼高百代古无比。』

八大的艺术理想，如古木葱茏，长青不败，影响所及，三百多年来领袖群伦，为艺坛推为革新之巨擘。

目
录

八 大 山 人 书 法 集

传綦写生	〇〇二
题夏雯看竹图	〇〇六
刘伶酒德颂	〇〇八
行书	〇一二
行书诗	〇一四
个山杂画	〇二三
杂画	〇二八
卢鸿诗	〇三四
为镜秋诗书	〇七二
西园雅集	一〇四
诗画	一一二
行书诗	一一三
记吴道子	一一四
双鸮诗画	一一五
行书	一一六
千字帖	一一七
题八大人觉经	一三三
手札	一三四
鱼鸟图	一四六
五言联	一四八
杂画	一四九
信札	一五八

石鼓文	一五九
安晚	一七三
书画	一七六
临蔡邕书	一八二
禹王碑文	一八六
山水花果	一八八
临河集叙	一九三
桃花源记	一九四
西园雅集记	二〇二
五绝诗	二〇四
书画合璧	二〇五
河上花图	二〇六
七言联	二一四
临河集叙	二一五
次德翁韵诗	二一六

图版

永和九年歲在癸丑暮春會于會山陰之蘭亭脩禊事也羣賢畢至少長咸集此地迺峻領崇山茂林脩竹清流激湍映帶左右引以為流觴曲水列坐其次是日也天朗氣清惠風和暢仰觀宇宙之大俯察品類之盛一觴一詠亦足以暢敘幽情已矣列叙之時人錄其所述

洪崖老夫煨榾柮撥
盡寒灰手加額是誰
敲破雪中門願舉
蹲鴟以奉客

传 繁 写 生 (之一 羊) 册 页 纸 本
纵二四·五厘米 横三一·五厘米
中国台北故宫博物院藏

题识：洪崖老夫煨榾柮撥尽寒灰手加額是誰敲破雪中門愿举蹲鴟以奉客

已亥七月早甚灌園長老畫一茄一菜寄西
邨居士云半隣茄子半隣藕聞剪秋風供必芻
試問西邨王大老盤餐拾得此莖無西邨居玩噴
飯滿案南昌劉濟岳聞之且索予花封三畝圖余
畚以詩云十年如木不曾疎欲展家風事三無唯有荒
園數莖葉拈來咬破嘴虛都濟品仍索三款不
聽十二月松門大雪十指如槌三兩禪和煮菜根
味頗佳因念前事為

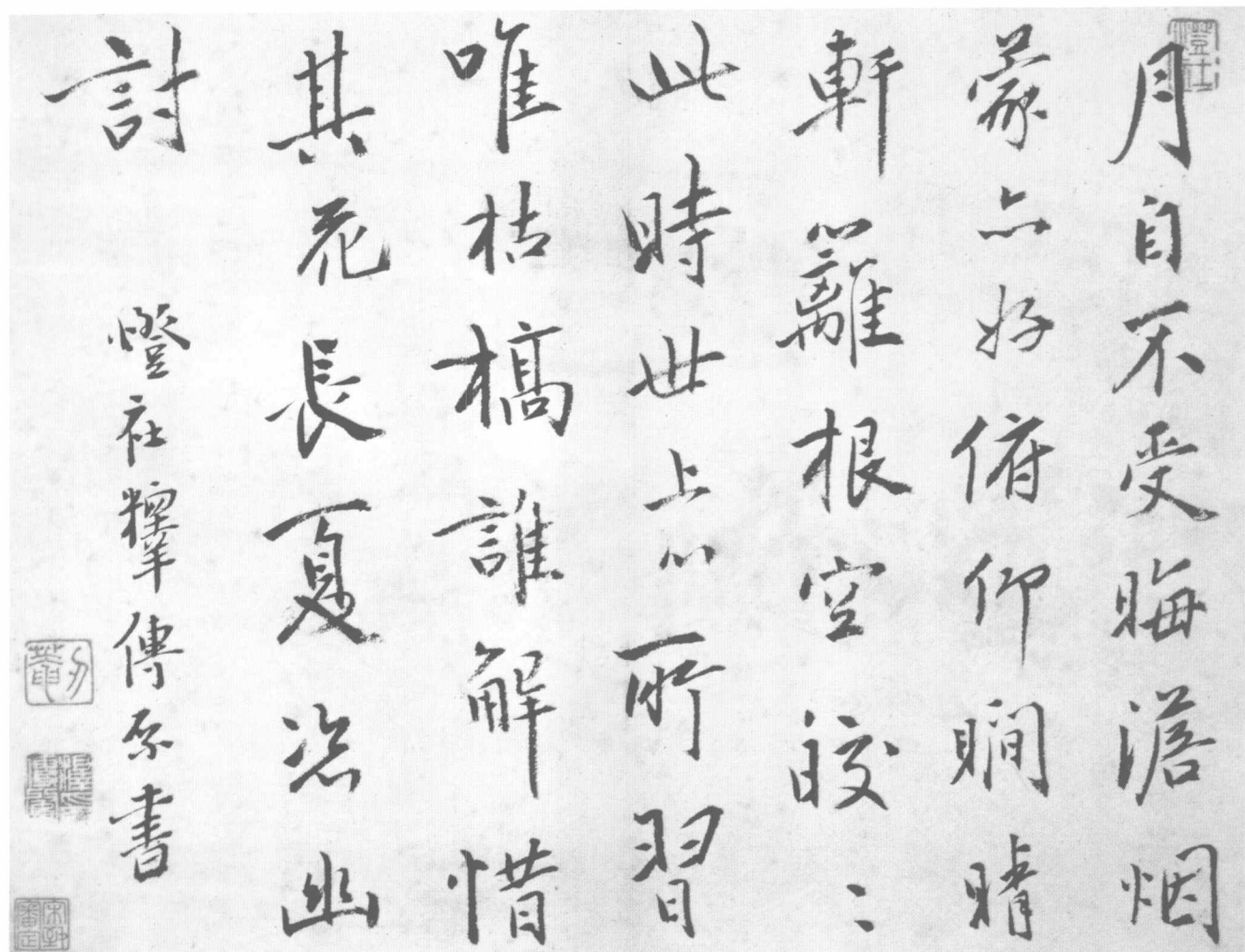
京庵兄作數莖葉於祝釐上可謂驅揀溼處尿
羹交難忘也然京庵日侍

維摩方丈知南方有此味西方亦有此味窮也極
渺至于卒地折曝地斷又焉知三月不忘肉味哉誠
恐西邨濟岳兩個沒孔鎮樵依樣画葫蘆耳

灌園長老題

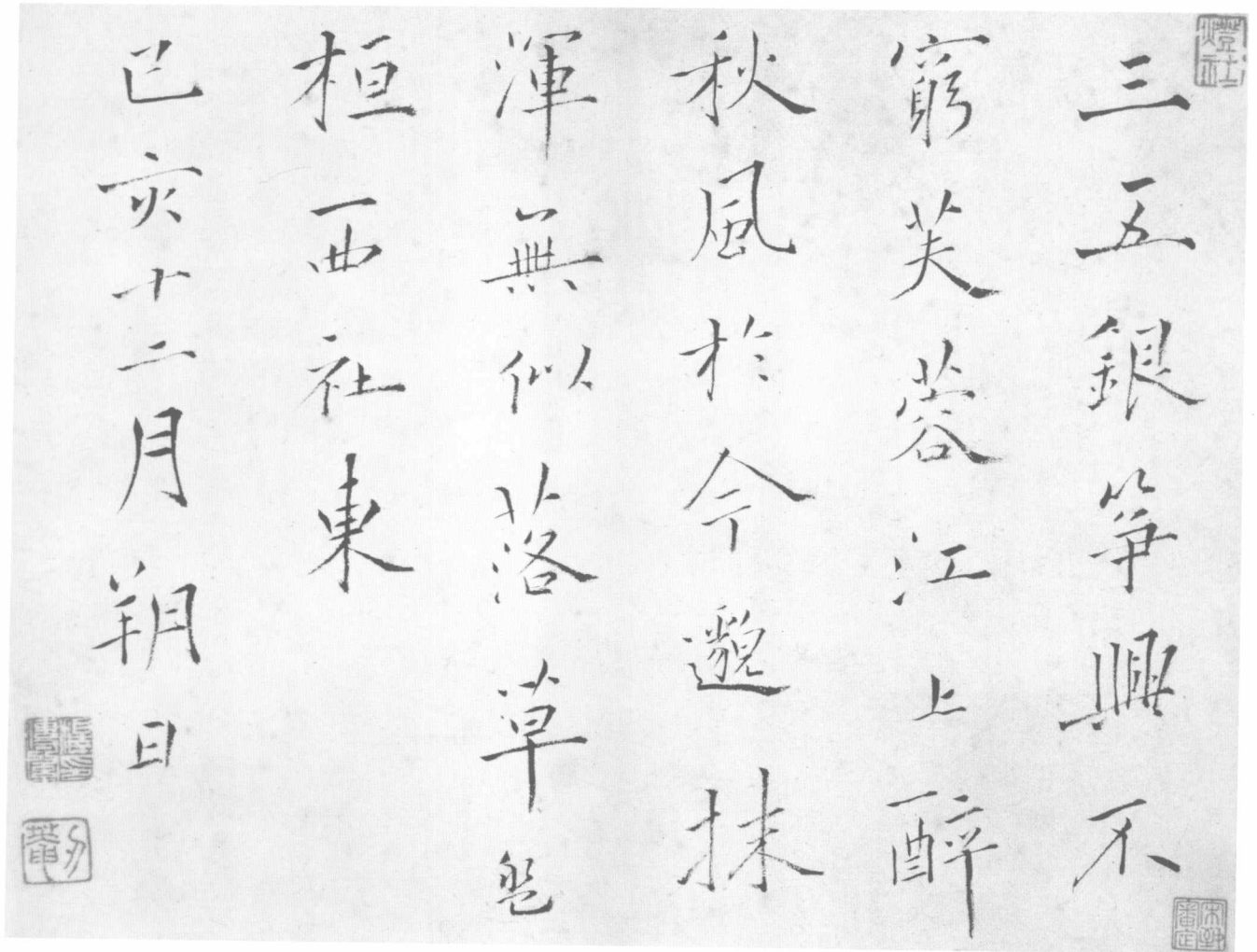
傳纂寫生（之三）書法

釋文：己亥七月早甚灌園長老畫一茄一菜寄西邨居士云半隣茄子半隣藕聞剪秋風供必芻試問西邨王大老盤餐拾得此莖無西邨展玩噴飯滿案南昌劉濟岳聞之且欲索予花封三畝圖余答以詩云十年如木不曾疎欲展家風事三無唯有荒園數莖葉拈來咬破嘴虛都濟品仍索三款不聽十二月松門大雪十指如槌三兩禪和煮菜根味頗佳因念前事為京庵兄作數莖葉于祝釐上可謂驅揀溼處尿熟處難忘也然京庵日侍維摩方丈知南方亦有此味西方亦有此味窮幽極渺以至于卒地折曝地斷又焉知三月不忘肉味哉誠恐西邨濟岳兩個沒孔鎮樵依樣画葫蘆耳 灌園長老題

传纂写生（之十四 书法）

释文：月自不受晦澹烟蒙亦好俯仰朗晴軒离根空皎皎此时世上心所习惟枯槁谁解惜其花长夏恣幽讨 灯社释传纂书

传綰写生（之十五 书法）

释文：三五銀箏興不窮芙蓉江上醉秋風于今邈抹渾無似落草盤桓西社東 己亥十二月朔日

看

竹

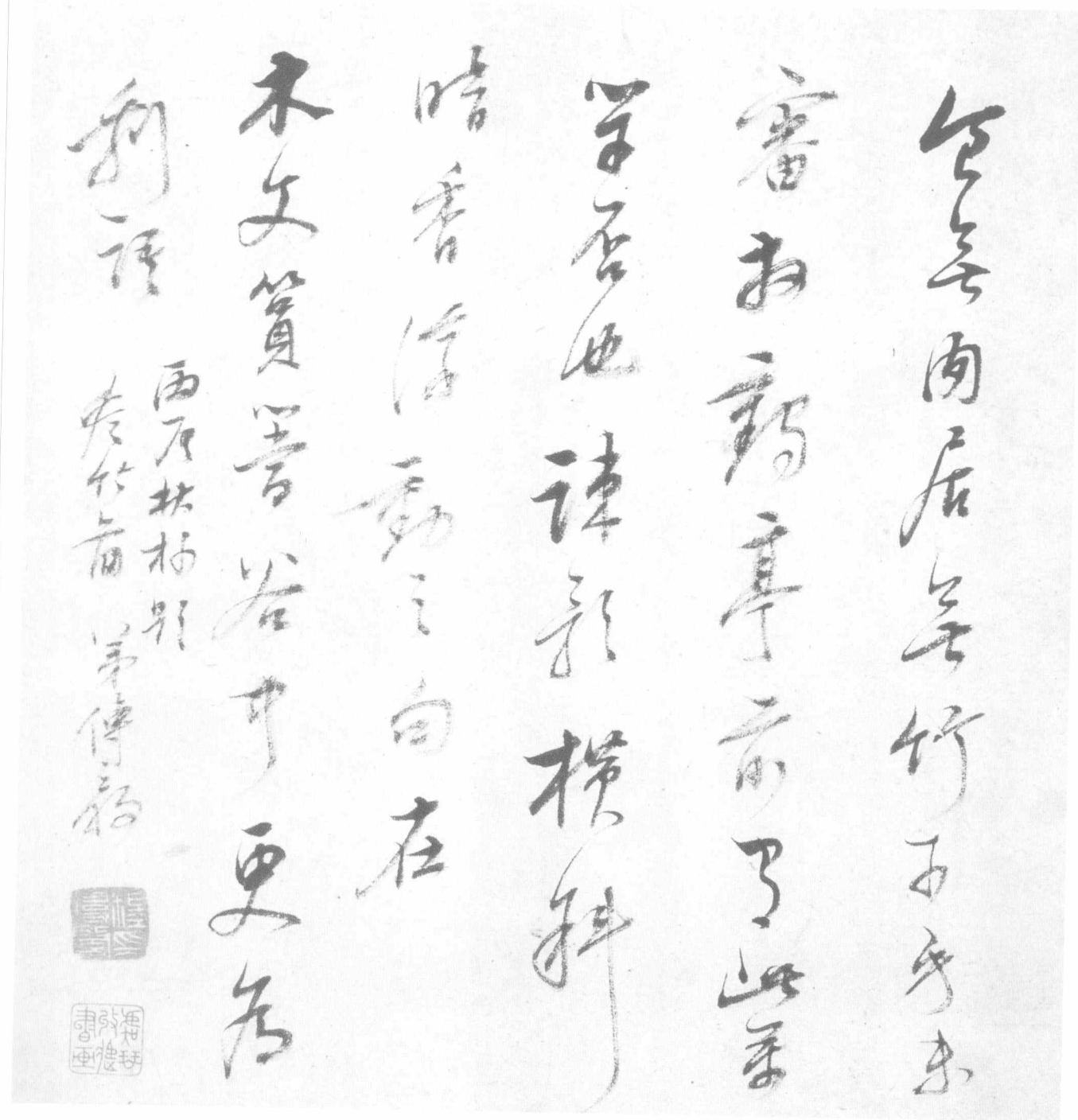
晉

题夏雯看竹图（之一引首题）纸本

纵二五·三厘米 横二三·二厘米

上海博物馆藏

释文：看竹图

题夏雯看竹图（之二跋）

释文：食无肉居无竹可乎未审放鹤亭前有此
 万竿否也疏影横斜暗香浮动之句在木文簣笥谷
 中更为剩语 丙辰秋杪题看竹图 弟传瓘

有大人光
出以天地為
一朝萬期
為須臾
日月為局
痛荒為
連衡
行無撤迹
居無室
虛幘
天席地

議其所以
乃奮袂
攘襟
當切齒
陳說禮
灑是非
蜂起先
茅並方
捧咀瓦
承糟銜

熟視不
見泰山之
形不覺
寒暑之切
肌利欲
之感情俯
觀萬物
擾不身
美江海
之載浮

刘伶酒德颂（附局部）手卷 行书 纸本
纵二五·七厘米 横五三·一厘米
上海博物馆藏

释文：有大人先生以天地为一朝，万期为须臾，日月为局，八荒为庭，行无辍迹，居无室庐，幕天席地，纵意所如，止则操卮执觚，动则挈榼提壶，惟酒是务，焉知其有贵介？公子缙绅处，士闻吾风声，议其所以，乃奋袂攘襟，怒目切齿，陈说礼法，是非蜂起。先生于是方捧罍承槽，衔杯漱醪，奋髯踞踞，枕曲籍糟，无思无虑，其乐陶陶，兀然而醉，恍尔而醒，静听不睹，雷霆之声，熟视不见泰山之形，不觉寒暑之切肌，利欲之感，情俯观万物，扰扰焉若江海之载浮萍，一豪侍侧焉，知蜾蠃之与螟蛉，令右酒德颂，仿山谷老人书。

止則搖尾
執觥動
則挈榼
握壺惟
酒是
務焉知其
餘有貴
公予偕
神處
吾風穀

杯漱醑
騎箕踞
枕翅籍
槽無思
慮其樂
陶兀然
醉恍爾
而醒靜
聽不睹
雷田
不廷之穀

洋二豪
侍側有
名螺贏
之與
今
右酒德頌
倣山谷老
人書
魁