

刘荣一编绘

人民画谱

山水

人民美术出版社

1307518

刘荣一编绘

中国书画谱

山水

人民美术出版社 北京

图书在版编目（CIP）数据

人美画谱. 八大山人. 山水 / 刘荣编绘. -- 北京 : 人民美术出版社, 2018.6
ISBN 978-7-102-07876-2

I. ①人… II. ①刘… III. ①国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第270976号

人美画谱 八大山人 山水
RÉNMĚI HUÀPǔ BĀDÀ SHĀNRÉN SHĀNSHUǐ

编辑出版 人 民 美 术 出 版 社
(北京北总布胡同32号 邮编: 100735)
<http://www.renmei.com.cn>
发行部: (010) 67517601 (010) 67517602
邮购部: (010) 67517797
编辑部: (010) 67517665

选题策划 石建国 张雪梅
责任编辑 石建国 沙海龙 徐 见
装帧设计 徐 洁
责任校对 马晓婷
责任印制 王建平
制 版 朝花制版中心
印 刷 北京盛通印刷股份有限公司
经 销 全国新华书店

版 次: 2018年6月 第1版 第1次印刷
开 本: 787mm × 1092mm 1/8
印 张: 8
印 数: 0001—5000册
ISBN 978-7-102-07876-2
定 价: 49.00元
如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。
版权所有 翻印必究

目录

八大山人绘画漫谈	一	仿北苑山水轴	二六	山水册页之三、之四	四五
八大山人山水作品临摹示范		仿北苑山水轴 局部	二七	山水册页之五、之六	四六
山水花果册之三	四	山水通景六条屏	二八	山水册页之七、之八	四七
山水书画册之四	六	山水通景六条屏 局部之一	三〇	山水册页之九、之十	四八
山水花果册之二	一〇	山水通景六条屏 局部之二	三一	山水册页之十一、之十二	四九
八大山人山水佳作赏析		山水通景六条屏 局部之三	三二	水墨山水册之一、之二	五〇
古梅图轴	一四	山水通景六条屏 局部之四	三三	水墨山水册之三、之四	五一
松麕图轴	一五	仿董源山水轴	三四	水墨山水册之五、之六	五二
鹿鸟图轴	一六	仿董源山水轴 局部	三五	水墨山水册之七、之八	五三
椿鹿图轴	一七	松岗亭子图轴	三六	水墨山水册之九、之十	五四
山水图轴	一八	松岗亭子图轴 局部	三七	山水鱼鸟册之一	五五
山水图轴 局部	一九	溪山松屋图轴	三八	山水鱼鸟册之二	五六
寒林钓艇图轴	二〇	溪山松屋图轴 局部之一	三九	幽溪载酒图	五七
寒林钓艇图轴 局部	二二	溪山松屋图轴 局部之二	四〇	浅绛山水图	五八
山水花果册之一	二三	溪山松屋图轴 局部之三	四一	秋林亭子图	五九
山水花果册之五	二三	墨笔杂画册之三	四二	山水花鸟册之一	六〇
山水图	二四	墨笔杂画册之四	四三	山水花鸟册之二	六一
山水图 局部	二五	山水册页之一、之二	四四		

八大山人绘画漫谈

八大山人（一六二六—一七〇五）是明末清初一位身世不凡的画家，开启了中国文人画的一页新篇章。八大山人生于明天启八年丙寅（一六二六），卒于清康熙四十四年乙酉（一七〇五），终年八十岁。他以豪迈沉郁的气格，简朴雄浑的笔墨，终成中国绘画史上一代大家。

了解八大山人的绘画，首先要去看一看他是什么样的人，有什么特殊的身世与背景，绘画风格的形成经历了怎样的修炼过程。八大山人是明宗室朱氏后裔，本名朱耷，成长于南昌王室之家，从小受到了良好的教育及艺术熏陶。他天资颖慧，八岁能作诗，在书法绘画上都曾有过人的天赋，这为他日后成为一名杰出的艺术家奠定了基础。

在明末改朝换代的时代背景下，作为明遗民，仕途上建功立业的梦想被完全破灭。国破家亡的沉痛与处境险恶的环境迫使他削发为僧，避祸山林。他在顺治五年戊子（一六四八）二十三岁时弃家至奉新山中落发为僧，法名传紫。

禅门的清修与佛理的研究，使他成为当地受人敬仰的高僧。他也利用闲暇时间作诗作画。佛家『空无』的观念深入其心，书画成为其抒发感悟的途径。此间，八大山人酬应诗画日渐增多，得到了当时文人的赞誉。其中两位有识之士——裘琬与佛门师兄饶宇朴成为他最亲近的相知友朋。八大山人在五十四岁时的还俗成为其一生中的重要事件。引发其还俗的事略有记述，大概的过程是临川县令胡亦堂赏识并邀请他在临川驻留，其间他情绪波动日益强烈，导致『狂癫』，时而大笑，时而整天大哭不止，竟致焚毁身上袈裟，走回老家，在被侄儿收留后还俗。是什么样

的境遇引起他如此剧烈的变化？笔者以为，是高贵的身世与遁入空门的无奈，是满腔的抱负与现实险恶的碰撞，是内心的孤傲与尘世俗媚的对立……这一切导致了他的『狂癫』。其心境的变化亦体现在书画中。从五十九岁开始，八大山人的书法呈现出与以前不同的风貌。其早年书法深受晋唐以来王羲之、王献之、颜真卿以及明代雅宜山人王宠的影响，用笔光锐、锋利，笔法瘦劲，字体修长。其后愈至晚年，愈喜用秃笔尖势，雄拙圆健，内合刚劲。在章法结体上强化了字形的欹正相生和大小对比，强化变形，用异体字，仿古入书而遗形取意，简约的背后如『风行水上』，幻化出意象灿然。八大山人书法面貌的变化带动了绘画风格的转变。意象化的造型，空灵的布局，书法结构的笔触，铺陈得愈加明确。从八大山人书法与绘画的关系上也可以印证，成熟的画家其书与画的创作是互证的关系，书法是绘画的根基。

此时八大山人在作品上落款的别号有『人屋』『良月』『破云樵者』『灌园老人』『个山』『雪个』『驴屋驴』等。

八大山人开始山水画创作是较晚时期的事，是其伴『癫』返俗后衰年变法的产物。六十九岁以后，他的山水画作品骤然增多。他的山水画创作也是从师法古人开始的，而师法的对象有倪瓚、黄公望、董其昌等。特别是倪瓚的心象图式，对八大山人的影响是深入骨髓的。或许是缘于二人的身世经历、心路历程有着相似的苦悲与辛酸吧！在八大山人的山水画中我们可以看到：简约的杂树孤傲地挺立于残山剩水之中，奇异而清高；丘壑绵厚，清冷平常；月光中的一隅好似躲避尘染的桃园。

八大山人在山水画的意境上延续着倪瓚萧疏、淡远的心象感受。在笔墨上，以其深厚的书法修养，使笔墨的书写意趣与书法的空间意趣相一致，体现了书画互证的文人底韵。他的山水画受董其昌影响，追求着禅宗修为中『南宗』顿悟式的直

指人心。在『有』与『无』、『空』与『色』的演绎中，疏简精练，让人在有限的奇树怪石间，体悟到无限浩大空明的宇宙世界，而这样虚空广大的世界是装在一个文人心里的。

今天我们在追溯八大山人山水画的传承迹象时，很少能直接看出他对倪瓒、黄公望山水追摹的痕迹，只可隐约于精神的通感处及图式的类型上推测其取法的方向。也许这即是八大山人面对传统学习时的态度：遗形取神。

八大山人的山水画呈现了朴拙而空灵的气象。这个气象是以精微的笔墨关系构成的。细心体味，可以看到八大山人是以尖笔写秃势的方式，求得笔墨的浑厚圆拙之气。淡墨的运用清澈而绵厚，苍润的把握极具功力。有的山水小品竟纯以枯笔写出，体现了『以苍求润』这一极高的笔墨意趣。在构图上落款与空间的布置，意趣统一，真正是『计白当黑』的典范。另外，笔者以为八大山人是把从董其昌山水境界中所得，用到了他花鸟画的营构中，从而使他终成一代大家。他的《河上花图卷》就是他将山水、花鸟融为一体的经典范例。

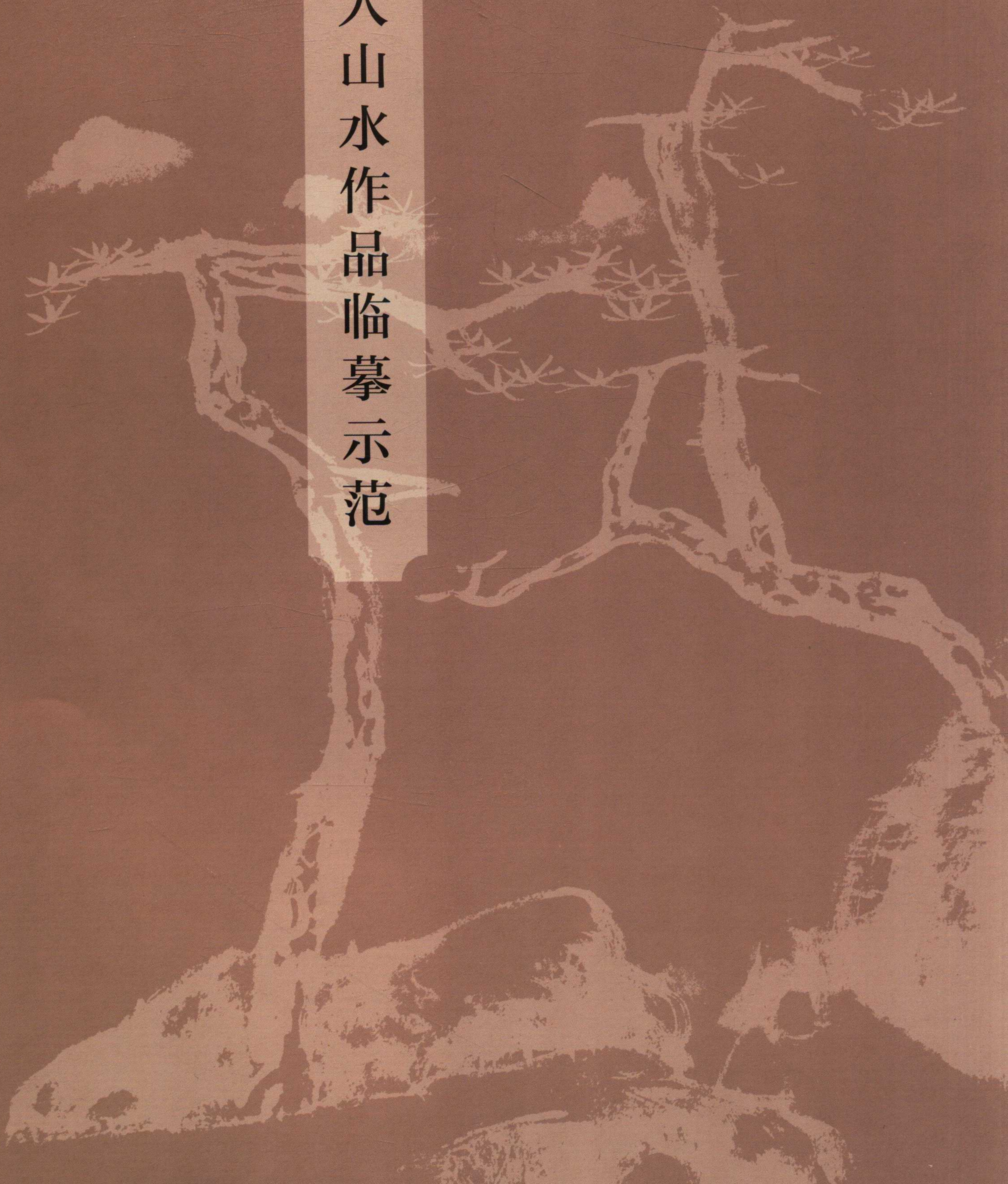
八大山人画风不但在当时闻名于世，对后世影响也极深远，当然主要体现于他在花鸟画上的贡献。二十世纪的画家中，吴昌硕、齐白石、潘天寿、李苦禅都曾深受其影响。

中国山水画从北宋山水的雄强宏大，到元人山水的逸趣内营，构成了境界上取法外在的自然亲和与心性自述间的选择空间。宋元以降的山水画家在造境与写心间安放自身的观照角度，笔墨的演变、程式的传袭也随之产生。八大山人的山水画虽然出现在他生命的晚期，但就是那短短的篇章却标注了文人画写心的极致。他的山水是心中风景，他心中的风景又是中国传统文脉的延续。笔墨的空间以少胜多，充满诗意，让我们想起『大道至简』这句话。

八大山人山水画萧条淡泊、闲和严静的艺术意境正是画家孤傲落寞、清尘出世之心在画中的体现。佛法可参，禅趣难悟。研究八大山水的来龙去脉并心摹手追，可以使我们领会传统遗形取神的感悟方式和书写随心的任情空间，在八大山人绘画的境界中体悟那心灵的高贵与清凉。

刘 荣 二〇一七年八月写于望京

八大山人山水作品临摹示范

临摹范本

山水

纸本

山水花果册之三

纸本水墨

八大山人山水小品空灵疏宕，瑜润通透。单位形象和画面构架有董其昌的影子。笔法延续着元人简笔求繁的理法，以写心为旨归。

一、画树先画树干，再画枝叶。

二、笔笔求变化。笔尖蘸墨，随画随蘸清水。

临摹范本

山水画册之四
纸本水墨

一、画石先勾轮廓，再皴阴阳。注意笔触松动，笔笔不同，求变化。重墨点苔注意节奏。

二、画实亦是画虚，虚实相生，计白当黑。注意笔墨纵横形成的空间具有通透的感觉。

三、后面的山石亦如前法。勾皴之线分主次，中锋侧锋互用。

四、苔点与皴法构成了秩序与层次。

五、松动的笔墨间要有联系，浑然一体。

临摹范本

山水花果册之二

纸本水墨

这张画体现了八大山人典型的笔墨空间特点，通透而精致。如水晶球般幻化的世界是八大山人以自家法度表述的心象的境界。构图以「U」形构架虚实布局，笔法上中锋侧锋并用，墨法以淡墨法、破墨法显奇。

一、临摹此画，先画树，再画石。

二、笔法松动清晰，中锋为主。

三、以破墨法趁湿加重墨，拉开空间层次。

四、再以淡墨侧锋加皴，围成一个个空白空间，构成空灵的意象。

八大山人山水佳作赏析