

名

MING HUAJIA SHUO MINGHUA

画家说名画

霍春阳 说 八大山人

霍春阳 著

名画家说名画

霍春阳说八大山人

霍春阳 著

河北美术出版社

(冀)新登字 002 号

总 策 划 张晨光
 曹宝泉
 张基春
责任编辑 阮观东
封面设计 李菁华
内文设计 阮观东
技术编辑 毛秋实

图书在版编目 (CIP) 数据

霍春阳说八大山人 / 霍春阳著. — 石家庄: 河北美术出版社, 2004.1

(名画家说名画)

ISBN 7-5310-2260-5

I. 霍... II. 霍... III. 八大山人 (1626~1706) — 中国画 — 艺术评论 IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 121456 号

名画家说名画

霍春阳说八大山人

霍春阳 著

出版发行 河北美术出版社
(石家庄市和平西路新文里 8 号 邮编 050071)
制版印刷 北京佳信达艺术印刷有限公司
开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/16
印 张 2
印 数 1 ~ 5000
版 次 2004 年 1 月第 1 版
印 次 2004 年 1 月第 1 次印刷

定 价 18 元

图 版 目 录

瓶菊图轴	1
蕉石图轴	2
鱼鸟图轴	3
鱼鸟图	4
墨荷	5
荷花长卷	6
葡萄	7
双禽图	8
荷花芦雁	9
莲塘小禽图	10
鲤鱼图	11
纸本墨笔之一	12
荷鸭图轴	13
荷花翠鸟图轴	14

八大山人是中国绘画史上具有代表性的中国画大师，他艺术个性突出，且包容了中国丰富的传统思想，讲造型，重境界，笔墨考究，从而形成了自己独立的艺术风貌。

八大的个人风貌并非苦思冥想、执意探索而成，亦非理性分析、理性追求而就，而是个人情感的自然流露与其意象的天然生发。这样的绘画个性蕴含广博的万事万物的共性，体现了八大独特的审美观念以及造“大象”的哲学内涵。

他在造境上求平淡，求松快，求空灵，绘画中常脱离画面时空的限制，以有限的物象表达出无限的、如天籁般清寂的意境。在其造型上简而不空，以一当十，呈现万象之态；用笔圆厚，沉静朴拙率略，情感内敛而不露；墨法亦空透而富神韵，重而不堵，淡而不薄，湿而不泡，干而不燥，具有疏朗空明、水墨淹润的特色。

凭借自己的认知水平，我想通过对八大以下作品构图图势、笔墨格调、意境营造等方面的分析来尝试解读八大，进而了解其绘画的精神思想内涵。

瓶子是此幅画的亮点。它外轮廓勾勒得相当随意，含有中国绘画丰富的笔意，遂精神含量比较多。所谓“物我两忘”及庄子的“蝶我两化”说法中含有“天人合一”的思想，怎样把物体象征“我”，“我”又不是一个局限的“我”，“我”与众生融为一体，与客观世界融为一体。“我”用什么来表现呢，“我”是活生生的我。把“我”赋予瓶子的形态，用瓶子的轮廓线来表达有神韵，有生命力，有情趣的“我”。瓶子的外轮廓线用笔跌宕，中锋与侧锋转换，用笔的快与慢，转与折，用墨的虚与实，刚与柔，以较为弹性的线条，刚柔相济的手段，表达了作者的情趣、心态和神韵，从而表现了万物的生命状态。

怎样赋予瓶子以生命，怎样赋予客观对象以生命，这就是“物我两忘”的观点。我认为八大思考了这些问题，他表达瓶子的用心是非凡的。

甲戌之重陽
畫人

这幅蕉石图轴用墨比较浑厚，此用墨的方法，一般是点。点出来的墨很厚很圆，加之使用了大笔，蘸墨不均，充分表现了墨色的体积和厚度。从墨的渗化来看，有渴笔，且行笔不快，保住了有形的墨。墨用得透亮浑厚，使得芭蕉叶子的形象整体统一，毫无琐碎之感，从造型上富有变化，突出了纵横关系和浓淡关系。用一笔墨从叶子的顶端点到根部，墨色由浓至淡，行笔由快至慢，保持住了水墨淋漓的感觉。

石头和芭蕉叶，一干，一湿，一勾，一点，形成鲜明对比，加强了画面形式感。在石头的周围，点了一些碎点，有意识地靠近了芭蕉叶，叶子和石头产生默契，你中有我，我中有你，墨点似石头又似叶子，丰富了芭蕉叶的表现力，用有限的东西表现无限，正是用了浑的方法。

八大山人的绘画中有很多石头题材出现，我选这一幅，想谈谈怎么样来造“大象”。为何画石头会体现这一点，我认为他是受了儒家思想的影响，与儒和拍。生活当中的石头，方者多于圆者，但八大在取象的时候，似乎热衷于圆形的石头。在此问题上须参考东方艺术对圆的认识：“内圆外方”，“外圆内方”，方与圆的关系是“方中寓圆，圆中寓方”。如同中国的钱币，外圆内方，这是表现做人的精神追求，也体现了东方文化的一个特征。

东方人崇尚“圆”，“圆”表达了中国式的审美准则。“镜子再大，所照必偏；珍珠虽小，内包六合”。小到一粒灰尘，大到整个宇宙，“圆”是整个宇宙世界共有的状态和属性，具有独特的价值和思维上的定义：圆能通，圆能全，圆能长久，圆能稳定。

人无完人，人无全人，要求人的独立性，只有独立存在，才能得自在，才能掌握自己的命运。中国人讲锋芒不外露，情感不外溢，要有云水风度，也是这个道理。“云”顺风游动，水顺势流走，两者皆走圆线，拒绝方线。“云水”的路线正是君子的路线，也是万事万物运动路线。

八大山人在石头的造型、花的造型上无一不体现了圆的价值和圆的意义，用笔有如行云流水，不撞死角，不拐死弯，尽现“圆”的这一“大象”，也是所谓的“常象”。“取象不惑，看天理，取大象”。

甲戌之重陽書

定

这是八大的一幅册页，我着重谈一谈他在绘画中对“白”的应用。他受倪云林的影响很大，是比较善于用“白”的人。他曾经表述过，他一生都未能达到倪云林的境界，倪云林善于用虚，八大继承了他的这一点。从这幅画面当中可以看到，八大吸收了倪云林的画树的方法，他使用了“渴”笔画出树的轮廓，笔中带有飞白，飞白意味黑中有白，白中有黑，轮廓模糊，树干虚灵松动，境界明净空淡。在山水画中这种用白、用虚的方法会体现得更多。

这幅画画了一棵树，树的背后有两条鱼，画中没有写出水的形象，但却感觉到两条鱼确存在一个水的空间当中，鱼的形象通过松动的干笔处理得很虚，朦胧而模糊，营造出了一个引人心动的、幻化了的和谐境界。

鸟的外轮廓也是用虚虚实实的处理方法。跳出平面，不板酷，有空间感，轻易地融进了画面。老子曾说过：欲取之，必予之。要想得到这个白，必须要给予这个白，必须接近这个白，才能得到。接近这个白，必须使黑中有白，白中有黑，你中有我，我中有你。

土坡用的亦是虚线，这说明八大在用虚用白上面应用自如。

这幅荷花当中，梗子修长，悠然雅致，摇曳多姿，更多表现了一种动感。

八大山人画了很多荷花的题材，而这张画突出了一个“展”字。后来齐白石在八大山人的绘画中也领会到了这些东西。这是一种审美的心理，如同人愿意住在宽大的房子里面，穿宽松一点的衣服。在精神世界中，人需要“舒展”的情绪，心态心胸也需要开阔，即所谓的“展”。一个人的五官长得紧小，不好看，一个人常计较，放不开，那么会有“小气”之嫌，人要“大气”，要有胸怀和度量，这都涉及到“展”问题。

八大在塑造形象、运用空间上很放达，灵活大胆，用线很长，动势也很强，无处不体现他豁达的气度和不凡的艺术气质。

这是八大很有名气的手卷，通过这幅画可以看到八大艺术创作根植于生活。在造型上、立意上有一种不食人间烟火的感觉，带有“野逸”之风。

荷花长卷

大自然无限深远，无限宽广，茂密而又有勃勃生机，这能够使人的思维开阔，使人产生无限的联想。从画面层次、构图、疏密开合的处理上稍见丰富，且不失单纯，以荷花为主体，稍带有兰花和山石，画面尺幅不大，却现出了极大生动丰富的场景。可以看出八大真正从生活中取材，有足够的生活积累，画中的天然野趣，成功地道出了对真实生活、真实自然的感受。

我想通过画面的造型从一个生命的意义来谈。

八大的这一幅《葡萄》很典型，我认为是画得比较好的。从他枝干的切入，到中间的展开，到最后的结尾，我认为他是在描写生命，描写生命的整个过程。

枝干从画的外面进来，基本上是静态，到中间，比较活跃，且比较强劲，中间的叶子和枝干用笔很奔放，有动感，而且葡萄珠在这时候展现。最后使画面引出去然后再返回来，在章法上是一种合势，可谓画了一个圆圈，示意着生命的结尾。他指出了生命整个过程的轨迹，两头是静的，中间是动的；两头是弱的，中间是强的；两头是简的，中间是繁的，八大在完成一幅画面的同时也在表现一种生命的过程，具有一定的精神含量，这是我读八大所悟到的东西。