



「十二五」国家重点图书出版规划



主 编◎饶宗颐 执行主编◎朱良志

八大山人 研究大系

【第六卷·上】

综论与分期

主 编 / 饶宗颐
执行主编 / 朱良志
策划统筹 / 陈 政
朱金宇

八大山人研究大系

Research on the Great Series of *Badashanren*
江西美术出版社





八大山人研究大系

第六卷 ^上
综论与分期

Research on the Great Series of **Badashanren**

图书在版编目(CIP)数据

八大山人研究大系. 第六卷. 艺术思想. 上册. 综论与分期 / 朱良志执行主编.
— 南昌: 江西美术出版社, 2015.11
ISBN 978-7-5480-3880-1

I. ①八… II. ①朱… III. ①八大山人(1626~1705) - 人物研究②八大山人(1626~1705) - 艺术评论IV. ①K825.72②J052

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第255491号



主 编 \ 饶宗颐

执行主编 \ 朱良志

策划统筹 \ 陈 政

朱金宇

责任编辑 \ 黄润祥 汤 华 王国栋

编辑助理 \ 肖 丁 (中文) 金 珊 (英文)

编 务 \ 楚天顺 哈 曼 李 溪 黎 萌

谷红岩 曾 诚 刘 耕 吴 湘

责任印制 \ 张维波

书籍设计 \ 郭 阳 先锋设计

出 版 \ 江西美术出版社

社 址 \ 南昌市子安路66号

邮 编 \ 330025

电 话 \ 0791-86565506

网 址 \ www.jxfinearts.com

经 销 \ 全国新华书店

印 刷 \ 深圳华新彩印制版有限公司

版 次 \ 2015年11月第1版

印 次 \ 2015年11月第1次印刷

开 本 \ 889×1194 1/16

印 张 \ 27

书 号 \ ISBN 978-7-5480-3880-1

定 价 \ 520.00元 (上、下)

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师

赣版权登字-06-2015-579

版权所有, 侵权必究

心之





国家出版基金项目
National Publishing Fund Project

第六卷

上

综论与分期

编辑委员会

主 编：饶宗颐

执行主编：朱良志

策划统筹：陈 政 朱金宇

编 委：（以姓氏笔画为序）

王少方	王国栋	王凯旋	文师华	方 闻	卢 川	叶 青
白谦慎	朱良志	朱金宇	刘 墨	汤 华	孙家骅	李福顺
李慧淑	杨 新	肖燕翼	何慕文	余 辉	邱振中	汪悦进
张子宁	陈 江	陈 政	陈世旭	陈立立	陈传席	单国强
单国霖	胡光华	胡迎建	钟银兰	饶宗颐	黄润祥	崔自默
傅 申	傅伟中	曾少雄	蔡星仪	薛永年		

前言

八大山人（1626—1705），是中国艺术史上的顶尖艺术家，是对三百多年来中国绘画乃至整个中国艺术产生重要影响的人物。他的作品具有很高的艺术价值，其艺术所体现的思想也具有很高的人文价值和学术价值。

八大山人在世时，他的艺术就广有影响，郑板桥以“名满天下”来评之。清代中期以来，八大山人的艺术具有不容置疑的地位，并对近现代艺术产生了深远影响，如黄宾虹、齐白石、张大千等，都曾直接受到其智慧的影响。

近代以来，八大山人研究也渐成热门之学。以书画研究为主体，并旁及文学、哲学、美学、宗教等诸多领域。不仅在大陆和台港地区出现不少以研究八大山人名世的专家，在美国、日本、欧洲也有大量的研究作品问世，研究具有相当的深度。

这是一个复杂的研究对象。八大山人的作品素以内容的丰富性和晦涩难解而著称。他留下的文字也是如此。启功先生曾说：“八大题画的诗，几乎没有一首可以讲得清楚的。”（《我来谈谈诗书画的关系》）由于史料不足，他的生平过程也像谜一般。这样的特点，给研究者提供了很大的探索空间。

八大山人研究的诸多方面在中国艺术研究中具有典范性。中国历史上朝代更替频繁，遗民问题是艺术研究中的重要问题。八大山人是一位遗民艺术家，他的艺术带有强烈的遗民色彩，像《古梅图》之类的作品，明显存在怀念旧朝的情感。但如何把握他的遗民情怀问题，其实是一个八大山人研究中的焦点问题。如果过分强调八大山人遗民艺术家的身份，他的作品被涂上浓厚的反清复明色彩，他画中冰冷的感觉，只被解读为对清人不合作的态度，他画中鱼鸟等的古怪眼神，是对新朝的憎恨——这是一个真实的八大山人吗？

一个伟大的艺术家往往与他所处的时代有密切关系，如何恰当把握这样的关系，也是艺术史研究中会碰到的重要问题。如八大山人研究中有个“青云谱问题”。清初以来，八大山人可以说是整个江西艺术的代表，南昌青云谱，是清初建起的道观，它继承历史上道教“净明派”的思想，其营建之始，就带有反清复明的思想倾向。八大山人去世后，江西实际上存在着一个将其神化的倾向，八大山人甚至被称为“八大仙人”，他成了不少反清复明文人的思想领袖。大致从19世纪末期开始，青云谱开山道长朱道朗和八大山人被合而为一。八大山人研究界对此进行了长期热烈的讨论，这样的讨论推进了这方面研究向纵深发展。其中得失，对中国艺术史研究来说，具有重要参考价值。

作为一位文人画家，八大山人的书画创造活动具有一个宏阔的哲学宗教思想背景。

明亡以后，八大山人在寺院隐居 30 余年，大约在他 55 岁前后离开佛门，回到南昌，过着世俗生活。这里就有一个问题：八大山人对佛门的态度。这也直接涉及对其作品的理解。今天我们所见八大山人作品，大多创作于他离开佛门之后。有些论者认为，八大山人并不信奉佛学，他在佛门只是不得已的栖息。八大山人早期作品中很多内容被解释为对佛学的厌倦，中年后离开佛门被看成是实现了他的夙愿。他的很多作品被解释为抨击禅宗之作。而另有论者认为，八大山人终其一生都是一位禅宗艺术家，他的作品中体现出强烈的禅宗倾向，道禅哲学尤其是禅宗思想给他孤迥特立的艺术创造以智慧。这方面的深入探讨，为传统艺术的研究打开了一个新的天地。

一百多年来八大山人研究累积了丰厚的成果，不仅涉及对清初那个中国艺术发展重要时期的理解，也涉及对中国艺术精神的把握。八大山人虽然一生足不出江西，没有任何显赫的身份（只做过一个寺院不长时间的住持），一生生活于困窘之中，但作为艺术上的不世之才，他创造的艺术世界，包括对人生存在价值的追寻、对艺术本质的理解，对人类文明特别是审美世界有重要影响。

我们编辑这套《八大山人研究大系》，希望汇集海内外八大山人的研究成果，全面反映八大山人的研究面貌，呈现八大山人的智慧创造，彰显本领域的研究得失，推动八大山人研究向纵深发展，并希望对中国艺术和传统文化的研究产生积极影响，从而对当今的艺术创造和文化建构产生正面作用。

江西美术出版社 2000 年曾经出版过广具影响的《八大山人全集》，该书主要呈现的是八大山人存世书画作品的面貌。十多年后，该社又组织力量，编辑出版这套《八大山人研究大系》，侧重展现八大山人研究的面貌。这两套书相伴而行，相互补充，以期给研究者和普通读者了解和研究这位伟大艺术家提供更方便的途径。尽管有此愿望，但编辑工作遇到的困难仍然不少，其中定然存在诸种不足，敬请多提宝贵意见，以完善此一工作。

本书为国家“十二五”重点出版规划图书，并列入国家出版基金的资助。在编纂过程中，得到了很多朋友的帮助，在此一并表示衷心的感谢。

《八大山人研究大系》编辑委员会

2014 年 10 月

凡 例

1.《八大山人研究大系》是全面反映近现代以来海内外八大山人研究状况的大型文献资料汇编，全书依研究内容分为12卷，共18册。

2.《大系》不是八大山人研究作品的全录，根据学术价值决定选入内容。个别作者论作因他故，暂不列入。

3.《大系》是研究性论作的汇集，文学传记、虚构作品不予收录。

4.《大系》以中文研究论作为主，也兼收英文、日文等多语种研究论作。

5.各卷研究论作的编排，依问题讨论的相关度和讨论展开的内在逻辑而进行。并不完全以发表时间为顺序。

6.《大系》主要收录公开发表的学术论文，一般全文收入。适当选录学术著作中有关八大山人的研究内容，选入时加以说明。《大系》还包括一些首次发表的作品。为了全面反映八大山人研究状况，还选录了部分博士论文、硕士论文中的研究作品。

7.收入的论作一般不会更改内容，对一些明显的错误和文字上的误植，加以修改。

8.《大系》选录研究作品的截止时间是2014年初。

9.考虑到研究参考之方便，《大系》增加了若干附录。附录依据具体内容，分散在相关卷册中。



总目录

第一卷 名号、世系、生平、家学

上册 名号与世系

下册 生平与家学

第二卷 交游与活动

第三卷 遗民情感、病癲及怪诞诸问题

第四卷 印款及其他

第五卷 宗教、哲学思想

第六卷 艺术思想

上册 综论与分期

下册 艺术思想与美学

第七卷 绘画研究

上册 绘画风格、形式、题材研究

中册 山水画、花鸟画分类研究

下册 绘画作品研究

第八卷 书法研究

上册 书法综论

下册 书风与书法作品研究

第九卷 诗文研究

上册 诗文综论

下册 诗文作品评注

第十卷 鉴藏、作品真伪等

第十一卷 比较影响研究

第十二卷 年谱、著录等

目 录

001	读八大山人书画随记	李苦禅
004	我爱八大	王朝闻
022	八大山人论	范 曾
036	八大山人二三事	谢稚柳
039	八大山人的画及他的人格	周士心
048	八大山人的艺术	堂谷宪勇
059	八大山人及其书画	徐邦达
063	略论八大山人的艺术抽象	薛 锋
067	八大山人作品小议	钟银兰
070	浑无斧凿痕 不是惊神鬼	单国霖
079	八大山人的艺术及其特色	杨 新
082	奇逸人中龙	阎丽川
085	论八大艺术	薛永年
098	读八大	梅墨生
101	八大山人综论	潘深亮



108	快意斋论画两则	吴悦石
111	山水画吃语	韩 石
115	八大山人的“涉事”	朱良志
155	八大山人生平与艺术之分期研究	方 闻著 / 冯幼衡译
167	八大山人作品的分期问题	王方宇
189	八大山人的生平	王方宇
203	八大山人的生平与艺术	王方宇
293	八大山人生平分期研究	张子宁
305	八大山人的鸟鱼画和变形艺术	李慧淑
334	八大山人的生平与艺术	俞兆鹏
341	八大山人艺术分期及其风格	刘 墨
354	“青门瓜”中谜——八大山人的艺术及其分期	孙宜生
364	故宫《传綰写生册》与八大山人早期作品	王方宇
381	论八大山人艺术性格的特征	程志良 / 况 贺
386	八大山人晚年绘画思想研究	李宏伟

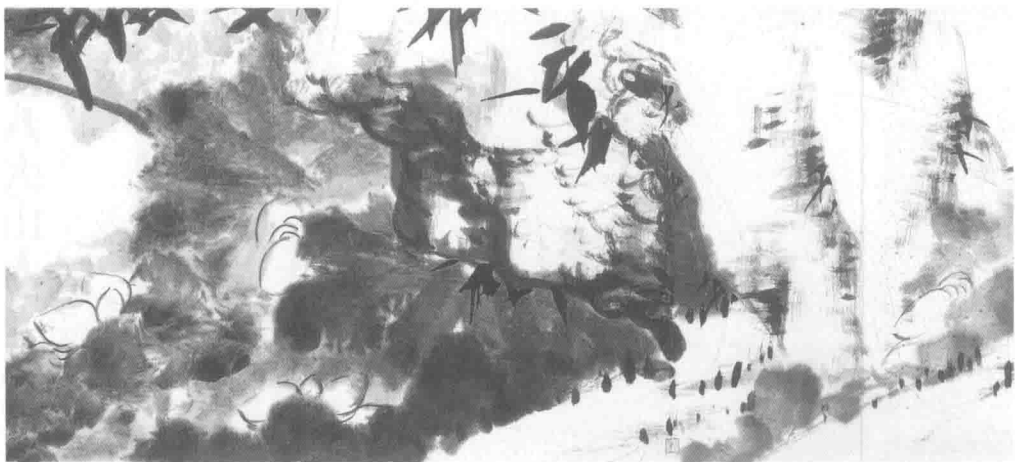
读八大山人书画随记

李苦禅

明末清初之际，动荡不安的历史和灾难频仍的生活，造就了一批抑塞不拔的知识分子。他们或追往事、思来者，发为孤愤之文；或隐遁山林、寄情书画，成为美术史上的怪杰。这其中有一位身世相近，友情极好的大师——八大山人和石涛，在艺术上绝不苟合取容、从俗沉浮，从而使他们的艺术思想如古木葱茏，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，其感佩之情溢于言表。

八大山人本是明朝宗室。1626年（明天启六年）生于南昌。1644年（甲申）清兵入关，明朝覆亡。其时八大山人年仅19岁，从此结束了他早丁未运的贵胄生活，成为辞根飘蓬。为躲避灾祸，隐姓埋名，称朱专、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。至于牛石慧，有人考订为八大山人之弟，然不足为信，我以为这也是他早年的代名。

甲申之变给八大山人带来了国破家亡之痛。他的艺术内向探索的结果，使他悲愤凄凉的心灵像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，是内心深谷巨壑里隐隐的呼喊，因此在冷逸的表象中蕴含着



河上花图卷（局部一） 纸本墨笔 47cm×1292.5cm 天津市艺术博物馆藏

奔突的热情。他的画之所以感人，就是由于他的笔墨真正能形其哀乐，非为画而作。

中国之写意画，以五代徐熙为滥觞，宋之石恪、梁楷、牧溪为开山祖，至明季白阳山人、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，而又为后来者广拓视野。中国画以笔墨写物象，其文野之分，相去正不可以道里计。中国之文人画到八大山人，在笔墨的运用上达到了前所未有的高度，正是妙悟者不在多言，八大山人做到了削尽冗繁、返璞归真。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。”如此精粹的笔墨，一点一画，旨在遂摅心意，是意匠惨淡经营所得，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，佯狂过市，其所为作，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之故。八大山人的画面笔简意密，构图精审，足证其神思极清醒、态度极严肃，而毫无沈溺之处。故能达到剖裂玄微，意匠独运，观于象外，得之囊中的高远境界。

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、淋漓痛快的艺术语言。古今中外，凡能有八大山人这种绝妙手段的画家，便堪称大师。对于大肆其外、枯索其中的写意画家，八大山人的用笔更足资龟鉴。原来中国的泼墨写意的要则是绵里藏针，决不以生硬霸悍为目标。

八大山人疏密的构图，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，究其渊源，当是南宋马、夏的遗范。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、含而不露、张弛起伏、适可而止，绝不见剑拔弩张、刻意为工的痕迹，真正是达到了天机流露的大化之境。

在构图的疏密安排方面，八大山人乃大疏之中有小密，大密之中有小疏。空白处补



河上花图卷（局部二） 纸本墨笔 47cm×1292.5cm 天津市艺术博物馆藏

以意，无墨处求以画，虚实之间，相生相发。而他的严谨，则不只体现在画面总的气势和分章布白中，至如一点一画也做到位置得当，动势有序。最后慎重题字、恭谨盖章，天网恢恢，疏而不漏，使我们悟到苏东坡“始知真放在精微”，真乃一语堪为天下法。

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“表象”，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，最后终能做到形神兼备，言简意赅。我常称大写意画要做到笔不工而心恭，笔不周而意周。八大山人便是这方面无与伦比的典范。

八大山人的书法博采众美，得益于锺繇、二王、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，其点画的流美，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，造成了他艺术的情调“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，博雅的学识，他画面的物象便透露了他性格的诸方面，如孤傲、淡泊、冷峻等等。今天我们读八大山人的画，在这些方面已少共同的意向。

先师白石老人崇拜八大山人而决不因循其法，白石山翁又嘱后人“学我者生，似我者死”，所以我毕生追索的目标，也是要突破古人之窠臼，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。”我民族之绘画自有其源，亦有其流，她永远在发展中涌进、畅流不腐，永葆清洌！

（原载《美术研究》，1979年，第5期）

我爱八大

王朝闻

不务虚名

有人说中国艺术应当进入世界，有人说中国绘画应当挤进国际市场。进入与挤进两说虽有一致性，但动机不尽相同。如何进入或挤进，都不可能是一厢情愿就行的。画商操纵了艺术市场，所谓“有意味的形式”不免具有商品化的特殊意味。因此，我既不反对愿在外国卖画的坦率态度，也不欣赏一心想要进入或挤进者那种过分急切的心情。

创造条件与国际艺坛的同道交流，互相了解和互相促进，应当说是彼此有益的好事。不过，倘若以为要纠正关门主义的错误，就只能跟着国际市场的行情起步，把票房价值看得高于一切，那么，即使作品一路通行无阻，结果在中国美术史上有没有独立地位却很难说。我想，只有能像某些有一股子牛劲的前辈画家那样，不只是在形式风格的特征方面狠下功夫，而且力求对生活拥有独特的真情实感，才可能立于不败之地。不只真正掌握了中华艺术的优良传统，又相应地汲取外国某些积极经验，作品所表现的独特性和独立性，在国内国际才不可能被别人的作品所代替。也许这种有独特性和独立性的成就，

可能在国际上成为名家。为什么要说“也许”而不说“一定”呢？因为艺术上的成功或失败难免有偶然性。有人辛勤劳动了一生，期望荣誉到来而荣誉终未能到来，死神却前来叩门了，这样不愉快的遭遇也是有的。艺术家有没有出众的巨大成就，主客观原因都很复杂。

我有时替别人着想，觉得不宜过分执着于得名。倘若得名的愿望太强烈，反而可能束缚自己的手脚，最后大失所望。像小说《崂山道士》里那么急于成仙的人物，挤不过墙壁而碰破了脑袋的故事值得注意。当然，追名逐利而有了门道、显赫一时的现象也是有的。但是，从来不愿意哗众取宠，长期甘居寂寞，终于在生前或死后成名者也不乏前例。

虚名不过是脆弱而空虚的肥皂泡，眩眼的钞票只能引诱意志薄弱者进入旁门左道。明末清初八大山人成功的艺术道路，可能对急功近利思想起一点清醒剂的作用。

通俗不俗

反对清朝的亡明贵族，当过和尚，后又还俗的八大山人，反清复明的政治失败感之外，物质贫穷未必不感到生存的苦恼。后期的许多诗和画都不再分明流露他那仇视清朝统治者的情绪，画中花鸟反而显出清新、俊逸与活泼的美。这种矛盾现象，是否可以说，作为“苦闷的象征”，透过他那些笔墨简练得不可再简的形象，暗示和流露出他所向往的美好愿望？不消说，他的作品和风格，与眼前还在争论的“现代意识”大有距离。

不消说，八大山人的艺术倾向，既不属于中国的社会主义意识，也不属于当代某些论者所向往的西方现代派艺术的意识。他那些大约三百年前的作品，至今对我还有魅力，对外国人也有借鉴意义。近读江西版《八大山人画集》，发现其中有些作品的形象非常单纯，而它的意蕴却很丰富，所以很耐看。这就使我再度感到，中国的传统绘画不容轻视。近年来，我们这个艺坛里，出现了新的狂妄现象：连同在历史上做出过杰出贡献的画家，无端受到当代某些论者的鄙视。1991年冬，我在巴黎看了毕加索、莫奈等西方画家的一些原作，增加了我对民族艺术的自豪感。

八大山人不像画友石涛那样给后人留下了大量的画论，但他给后人留下的作品虽不直接说话，却能以出众的形式风格向我们暗示其深刻的画理。石涛那“我之为我，自有我在”的画论，仿佛也是对八大山人艺术的卓越成就的一种注释。八大山人的艺术实践所体现的作画理论，虽是无声的和潜在的，但他们对于探讨当代中国绘画的发展，可能发挥启迪思考的积极作用。

画家“八大山人”这个名字，我在童年时早已知道，那是瓷壶以及陶壶上常见的四个字；其实，这是一种冒名现象。直到20年代在私立美术学校学画时，才知道他名朱耷，是反对清朝的明王朝的皇族。当时我根本没有看见过他的原作，对他的困苦生活一无所