



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT

「十三五」国家重点图书出版规划



八大山人 研究大系

主 编◎饶宗颐 执行主编◎朱良志

【第六卷·下】

艺术思想与美学

 江西美术出版社
全国百佳出版单位

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 下

艺术思想与美学

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. 下册, 艺术思想与美学 / 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255522号



主 编 \ 饶宗颐

执行主编 \ 朱良志

策划统筹 \ 陈 政

朱金字

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 \ 25

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

愛





国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

第六卷

下

艺术思想与美学

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、病癫及怪诞诸问题

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	八大山人的艺术哲学	李德仁
019	八大的笔墨之道	崔自默
036	八大的“意象”	崔自默
068	八大的“大”	崔自默
078	八大山人的“个”艺术	源川彦峰
092	论“骨秀”——从八大山人的画谈起	陈传席
102	八大山人艺术“出尘”浅说	王凯旋
106	诗、书、画三绝	方 闻著 / 林柏亭译
122	八大山人的艺术独创性	华 晋
125	八大山人艺术的孤独精神	朱良志
136	写意画圣八大山人——家学心得笔记	李 燕
141	八大山人——大写意笔墨经典的宗师	舒士俊
144	八大山人作品中的“我”	崔自默



157	八大山人及其书画	李旦
168	八大山人的艺术成就	李旦
186	写意画派大师八大山人	李旦
197	写意派大师朱耷	朗轩
199	八大山人——古今一人	薛慧山
204	浅谈八大山人——冰与火的融合	贾靛
209	试论酒与八大山人的艺术创造	徐昌盛
216	八大山人艺术的“晋人情怀”	朱良志
231	八大山人与魏晋风度	石薇
236	八大山人魏晋风范人格初探	徐昌盛
242	比兴与八大画风（上）	何平华
252	比兴与八大画风（下）	何平华
258	笔墨泣鬼神——八大山人艺术美探源	李学奇

262	从八大山人的经历谈其人生修养	肖淑萍
266	情景交融 物我两忘——从八大山人人生修养论其书画境界	肖淑萍
270	独步古今的艺术大师——朱牵	孙 磊 / 马 健
273	孤独·酒神·无惧——八大山人悲剧个性阐释	王 远
277	画为心声——论八大山人的人格心理嬗变与艺境	闵元东
283	简论八大山人诗画人格美	陈水根
288	解析八大山人“写”的精神内涵	张海军
294	人性概念与八大山人的绘画	彭运生
302	始知真放在精微——八大山人书画人生略论	潘 强
309	自古诗章别有情——八大山人艺术作品“晦涩”之探 ...	曹生龙 / 卜 灵
313	八大山人的绘画精神	李元虎
317	八大山人与“黑画”	陈望衡



320	苦闷后的圆融——八大山人的艺术生命	刘兴国
326	论八大山人绘画中的漫画色彩	丁厚祥 / 张秀芳
331	试论八大山人绘画艺术中的幽默因素	徐 雷
343	八大山人的“黑色幽默”——朱耷水墨艺术浅探 ...	兰钊 / 樊凯 / 彭力晖
347	山水花鸟两怀抱——八大山人画作精神世界探微	张少华
350	谈朱耷的绘画思想	杜军革
353	墨点与泪点——试论八大山人绘画的美学思想	毛士博 / 蔡桑安
358	从八大山人的作品看中国文人画中的惆怅美	曾英慧
368	笔墨与变形	张 迁 / 张 伟
372	八大山人的创作心理简析	潘艳琴
377	八大山人美学思想蠡测	孙 洵 / 鲁 力
383	八大山人书画艺术心理分析	叶中锋

八大山人的艺术哲学

李德仁

八大山人（1626—1705）是17世纪我国伟大的艺术家，他那独特的绘画艺术曾在美术史上产生过巨大影响，并在世界范围获得很高的评价。多少年来，人们赞赏八大的作品，并为其艺术魅力深深地感染。而当人们面对八大的作品时，总觉得有一种“只可意会，难以言宣”的秘妙，隐含于画面之中。“诗家总爱西昆好，独恨无人作郑笺”，较之李商隐的诗，八大的画恐怕是更难以诠释的吧。

八大的艺术与青藤、傅山、石涛、郑燮等大家一样，都是属于文人学者艺术。但八大和诸家不同，八大从未在理论上正面阐述过自己的艺术观点，作为一种独具特色的成功艺术，其必然具有内在的体系规律，何况像八大这样一位道行很高的人物，他对艺术规律的体认见解，是有着很深的哲学意义的。尽管八大本人不去自行表述，我们通过考察他的身世经历、交游学识和其大量传世作品，以及于诗文题语中偶然透露的一些思想，还是可以探出其深藏在艺术作品背后的哲学理路。现就近年研究所得整理于下，并与诸同志商讨。

一、哲学渊源

八大山人作为明太祖朱元璋第十六子宁王朱权后裔，天启六年出生于江西南昌弋阳王府。八大自小生长于贵胄家庭，其祖父、父亲虽都兼善书画，但不同于一般的画家家庭，他们是以书画为“余事”的。据记载，八大少时“为诸生”^[1]，“善诙谐，喜议论，娓娓不倦，倾倒四座。”^[2]“少为进士业，试辄冠其侪偶，里中耆硕，莫不噪然称之。”^[3]可见八大在二十三岁出家之前主要是修儒业，即“修身、齐家、治国、平天下”的一套。儒家经典中本身包含着丰富的哲学内容，宋以后程朱“理学”盛行，明代又是理学占统治地位的时期，明中叶以后，王守仁上承陆九渊开创的“心学”盛行一时，直到明末，影响很大，并对文学艺术的发展有过重要促进作用。八大生于这个时期，他早期的学术思想，也必然会受到“理学”特别是“心学”的影响。（事实上，程朱与陆王只是理学中的两派。）八大之所以出家为禅宗僧人，也与理学特别是心学的影响有关，因为理学特别是心学，在学术上曾大量吸收了佛道哲学，尤其是佛家禅宗哲学，故有三教合流之说。王守仁本人就不仅精研过道家，而且更精研过禅家，自谓花费过“三十年气力”。明后期许多文人学者，往往都兼重心学和禅学，像李贽、董其昌、袁宏道、袁宗道、徐渭等都与禅学有关。而当时禅僧元贤亦企图“会通儒释”，并大谈“孝道”。到明末，禅学在士大夫知识分子中间更为盛行，明亡后不少士大夫学者流为禅僧是自然而然的事，八大出家后入禅宗而不入其他宗，也正是由于这些原因。

明亡后清兵南下，八大“弃家遁奉新山中，薙发为僧”^[4]。时在戊子，年二十三岁。到二十八岁“癸巳，遂得正法于……耕庵老人。”^[5]“不数年，竖拂称宗师。”^[6]这时大约年方三十出头。他的佛学进步是很快的，这与他早年的学术功底不无关系。

八大出家后确为禅僧，且最初属禅宗青原一系的曹洞宗，后又入南岳一系的临济宗。这在八大《自题个山小像》中有过自述，其云：

生在曹洞临济有，穿过临济曹洞有，洞曹临济两俱非，羸羸然若丧家之狗。还识得此人么，罗汉道底！^[7]

禅宗是典型的中国式佛教，一般习惯上禅宗以菩提达摩为初祖，而事实上真正禅宗思想特色的形成是自盛唐时代的六祖慧能（638—713）开始的。慧能是禅宗南宗的创始人，而唐以后所谓的禅宗，实际也就指的是南宗。慧能下分为菏泽、青原、南岳三系，菏泽一系不传，青原南岳二系到唐末五代又演化为临济、沩仰、曹洞、云门、法眼五宗，这就是禅家“五灯”。宋以后有的宗派渐衰，到明代，盛行的只有临济和曹洞二宗了。曹洞宗是由慧能的五传弟子良价，及良价的弟子本寂创始的。良价开法于洞山（在江西

高安县)，本寂弘法于曹山（在江西宜黄县），洞山曹山都在江西，故此宗在江西特盛。明代曹洞高僧慧经（1548—1618）又于新城（江西黎川县）寿昌寺开堂说法，曹洞再度“中兴”，“于是江西之宗旨始立”。^[8] 慧经的弟子元来（1575—1630）开山于信州（江西上饶）博山能仁寺等处，“学士大夫、文学布衣礼足求戒者，动至数万”。^[9] “博山宗风，遂擅天下。”^[10] 在这样的情况下，八大的家族亦定然与曹洞高僧交往。八大之出自曹洞是势所有由了，而“曹洞宗风”给他的烙印确是很深的。

饶宇朴题《个山小像》有云：

癸巳遂得正法于吾师耕庵老人。诸方藉藉，又以为博山有后矣。……予且喜圆悟老汉脚跟点地矣。

这里“博山”当然是指曹洞宗的博山元来，“圆悟”即是与元来同时的临济名僧密云圆悟（1566—1642）。这里亦透露出八大与曹洞、临济的双重关系。联系上述那首《自题个山小像》，可知八大确是既得过曹洞法乳，又受过临济接引。

八大在精究禅学中，并不为宗派所拘，故也并不专奉某一宗门。这便落得到后来“洞曹临济两俱非”了。而他之所以“洞曹临济两俱非”，与他又信奉了道家思想有关。

关于八大曾为道士一事，学术界虽有人表示怀疑，但我认为应该是确有其事。至少，八大是信奉过道家思想，而且一直到老，这是无可置疑的。本来宋以后儒释道三教归一，明显地互相融会，禅宗思想与道家思想更是互相吸收。禅家研究道，道家也研究禅，这是历史事实。道教自金元以后，亦有南北二宗之分，北宗祖王嘉，南宗祖刘海蟾。“道家南北宗，南宗先性，北宗先命。”^[11] 而禅宗的南宗，实质上是“性宗”；禅宗的北宗，由于受玄奘唯识学说影响，实质上是倾向于“相宗”。禅家南宗与道教南宗有很多地方是相近的，因此八大兼奉道教也是很自然的。八大的画上，曾钤有“可得神仙”印，他曾自书一联云：“采药逢三岛，寻真遇九仙。”^[12] 这些都是颇有道教色彩的。八大又自题《个山小像》云：

黄檗慈悲且带嗔，云居恶辣翻成喜，李公天上石麒麟，何曾邀得到你。若不得个破笠头遮却，丛林一时嗔喜何能已！

这幅画像为何要以斗笠遮住头顶呢？原来和尚是不留须发的，而像上的个山不仅有胡须，而且耳边之发犹然可见，为免得大家嗔喜不已，便有意安排了那个斗笠。他作为僧人而蓄发，自然是与他兼奉道教有关。诗中“黄檗”“云居”都是禅宗古代宗师，至于“李公”当然不会是禅宗人物，因为佛门是不称俗称的，李公应是道门中人物，很可