

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT

「十二五」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

【第八卷·下】

书风与书法作品研究

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

第八卷 下

书风与书法作品研究

Research on the Great Series of **Badashanren**

图书在版编目 (CIP) 数据

八大山人研究大系. 第八卷. 书法研究. 下册, 书风与书法作品研究 / 朱良志执行主编. -- 南昌: 江西美术出版社, 2015.11
ISBN 978-7-5480-3882-5

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256626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 \ 18.25

书 号 \ ISBN 978-7-5480-3882-5

定 价 \ 380.00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-06-2015-581
版权所有, 侵权必究

愛

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

第八卷

下

书风与书法作品研究

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

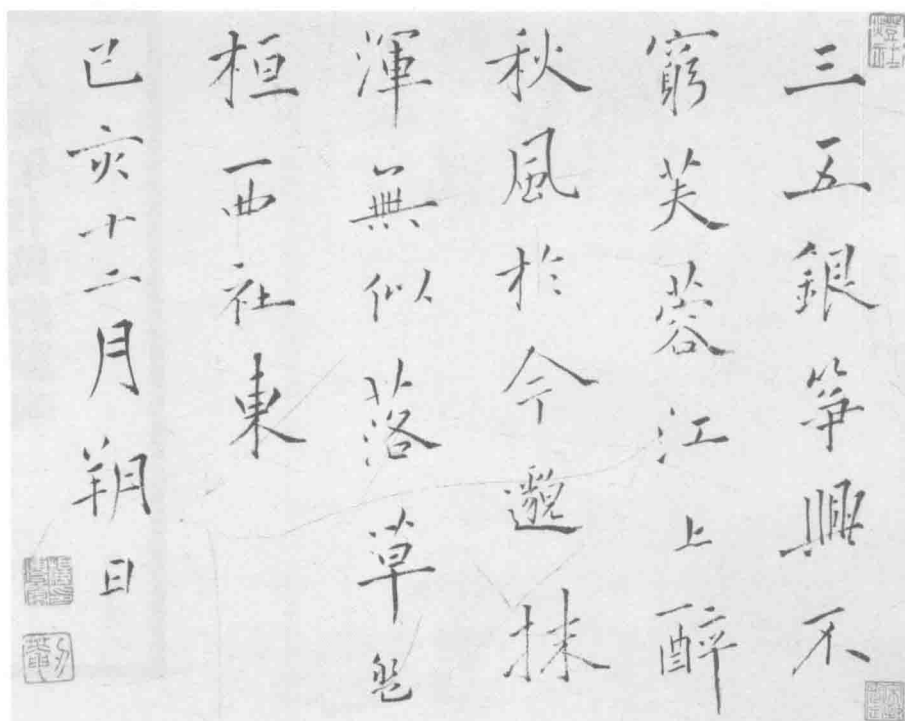
001	清初金石学的复兴对八大山人晚年书风的影响·····	白谦慎
025	新新无已 愈出愈奇——十七世纪书法家书写异体字风气的研究···	白谦慎
053	影响八大山人晚年书法风格的几个因素·····	王亦旻
063	简论八大山人的书法风格·····	卜 灵
071	八大山人书法的艺术风格·····	胡光华
084	略论僧人书法“大味必淡”的艺术格调——以八大山人、弘一书法 为例·····	魏 倩
087	八大山人与弘一法师书风比较·····	张 威
096	论朱耷书法的风格及其对后世的影响·····	曹春华 / 李传伦
101	八大山人书法的艺术格调与分期问题·····	邓宝钊
113	八大山人的书法艺术之旅·····	罗坤明 / 李 静
117	浅析八大山人书艺路径及学书过程中的取与舍·····	刘文海
121	浅谈八大山人的书风形成及其演变·····	宋 涛
125	至味出以淡泊 纤浓寄于简古——八大山人书艺管窥·····	刘文海
130	正奇相济 中和美善——八大山人晚年临古书风探微·····	韦 国
139	八大山人的书风特点·····	芮新丰
162	八大山人晚年书法形式美的构成·····	李 星
168	八大山人《醉翁吟书卷》·····	朱省斋

170	漫谈八大山人·····	朱省斋
172	明末清初变革书家的崇王态度与临摹观念研究·····	韩秀芳
180	英光内敛 平淡天真——八大山人草书诗轴赏析·····	王宝勤
183	论八大山人书风与“三教”的关系·····	曹工化 / 闵学林
193	八大山人晚年意临的古帖墨迹寻踪·····	韦 国
200	八大山人草书《时惕乾称》横披·····	刘品三
202	书与酒之表里——八大山人《酒德颂卷》评析·····	陈 艳
209	由朱耷的变异书风说明遗民变异书法的历史价值·····	张 函
219	就兰亭书案议六家“兰亭”·····	宫大中
230	八大山人及其行书《临河叙》·····	钟银兰
237	书《八大山人草书尺牍》后·····	汪世清
243	李北海与八大山人的书法·····	徐利明
249	书本无法 立象尽意——读八大山人《行书节录〈送李愿归盘谷序〉》轴·····	李维琨
255	近二十年来八大山人书法研究述评·····	潘帆江

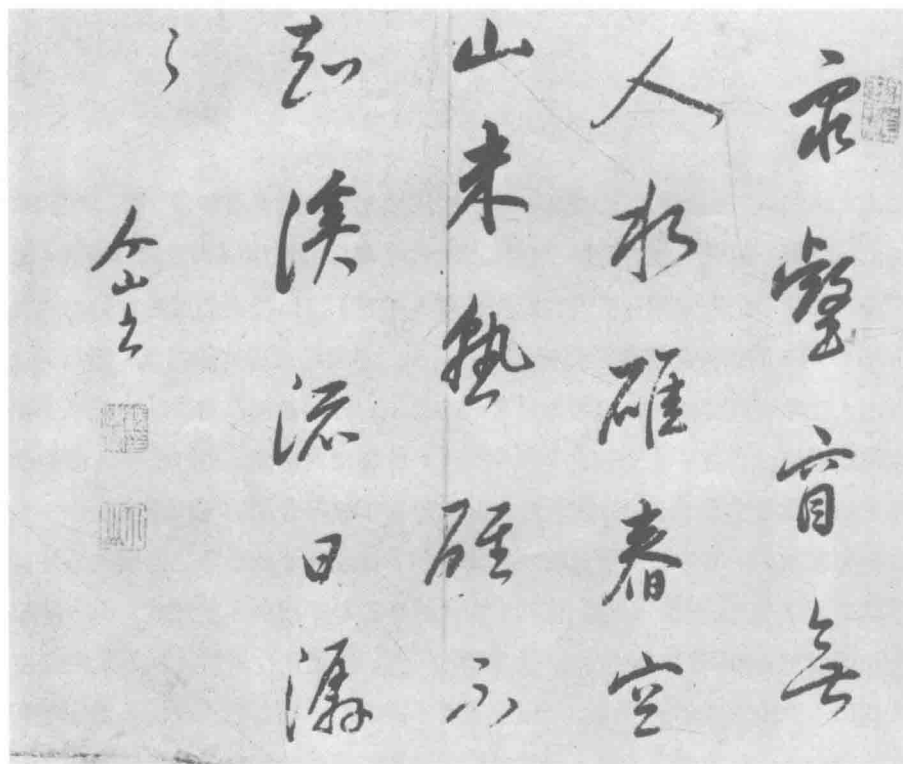
清初金石学的复兴对八大山人晚年书风的影响

白谦慎

八大山人(1626—1705)的书法在其一生中经历过几次大的发展阶段。即：“传綦”时期严谨的欧体书风(图一)，“传綦”晚期至“个山”早期秀润流丽的董其昌书风(图二)，“驴屋”或“个山”晚期开张的黄庭坚书风(图三)，以及人们最为常见的八大山人晚年(65岁后)的那种起笔收笔藏锋、笔画圆浑、饶有篆隶意味的书风(图四)。在讨论八大山人晚年书风变化时，论者大致有三种意见。方闻教授以为，此一书风变化和八大晚年欲重建自己心目中的王羲之书风相关^[1]。徐利明先生则认为取法李北海是八大山人衰年变法的重要途径^[2]。王方宇教授在其和班宗华教授合著的《荷园主人——八大山人的生平和艺术》一书中，除了分析八大山人的书法及其取法对象之间的关系外，尚引用孙过庭关于学书三阶段的论述，将八大山人晚年浑朴平淡书风的形成，部分地归结于人生阅历的增加，亦即“通会之际，人书俱老”^[3]。上述几种见解，从不同的角度启发我们去认识八大山人晚年的书法。与以上论者不同的是，笔者把八大山人的晚年书法放到当时的社会文化环境中去考察。通过对明末清初特殊的政治背景、思想动向、一些学术领袖及重要文人之间的交往以及八大山人晚风的分析，本文试图说明，八大山人

图一 传簒写生册之十五 欧体楷书题诗 十五开 纸本墨笔 24.5cm×31.5cm 顺治十六年己亥（1659） 台北故宫博物院藏

图二 梅花图册之四 题诗 九开 纸本墨笔 26cm×31.2cm 康熙十六年丁巳（1677） 北京故宫博物院藏

的衰年变法在相当的程度上受到了清初由金石学的复兴而导致的某些正在兴起的书法观念的影响。

一

金石学的研究范围包括：“中国历代金石之名义、形式、制度、沿革；及其所刻文字图像之体例、作风；上自经史考订，文章义例，下至艺术鉴赏之学。”^[4]虽说北宋以前金石学的研究就已存在，但其第一个兴盛期却无疑在北宋时期^[5]。然而，由于以后北方少数民族侵入中原，以及当时的学术思想趋向也未能为金石学的继续发展提供一个有益的思想文化氛围，金石学在南宋持续一个时期后，在元明趋于衰落。

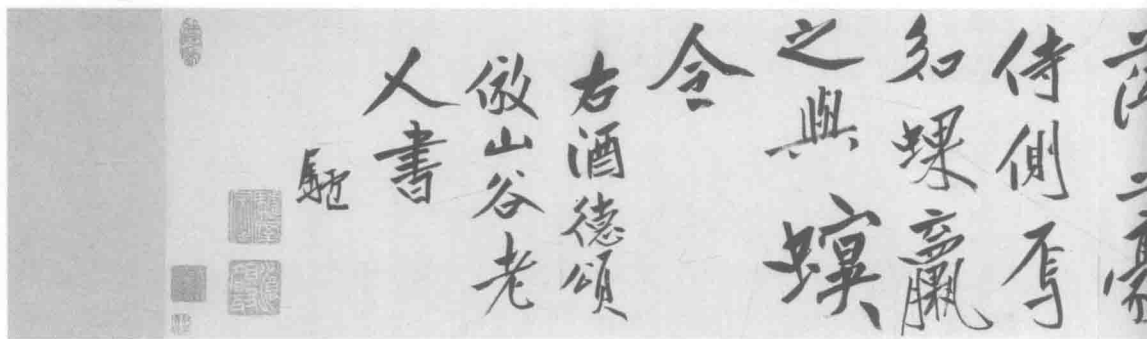
在经历了元明两代的沉寂后，金石学在清初再度复兴。此次复兴有着深刻的社会政治文化原因。明代末年，一些学者不满于王学末流束书不观，空谈心性，游谈无根的学风，面对日益严重的社会危机，他们开始把自己的注意力投向经国济世的“实学”。在此背景下，成立于1629年，政治色彩鲜明的复社公开亮出“兴复古学”的旗号。复社发起人张溥在为复社立规条订课程时写道：

“自世教衰，士子不通经术，但刷耳绘目，几悻戈获于有司，登明堂不能致君，长郡邑不知泽民，人材日下，吏治日偷，皆由于此。溥不度德，不量力，期与四方多士共兴复古学，将使异日者务为有用，因名曰复社。”^[6]

在“兴复古学”以用于世事的思想的导引下，经学与史学的研究开始为一些士子所重视。张溥本人身体力行，倡导经史的研究，并有《五经注疏大全合纂》《十三经诂释》《春秋三书》《通鉴纪事本末》《宋史纪事本末》《元史纪事本末》等著作^[7]。复社的另一位中坚方以智（1621—1674）在主张恢复尊经的传统以惩王学末流的空疏之弊的同时，更进一步提出以考据学作为通经的途径。《四库全书总目提要》评价方氏在考据学方面的贡献时说：

“以智崛起崇禎中，考据精核……风气既开，国初顾炎武、阎若璩、朱彝尊等沿波而起，始一扫悬揣之空谈。虽其中千虑一失，或所不免，而穷源溯委，词必有征，在明代考证家中，可谓卓然独立者矣。”^[8]

明亡后，亡国之恨更促使明遗民学者深入地研究经史，探讨历代兴衰成败的原因，以达到“明道救世”的目的^[9]。金石文字由于具有证经史的功能而受到学者们重视，清

图三 行书刘伶酒德颂卷（局部） 纸本墨笔 25.7cm×531.1cm 上海博物馆藏

代朴学的奠基人顾炎武（1613—1682）在其《〈金石文字记〉序》中这样叙述道：

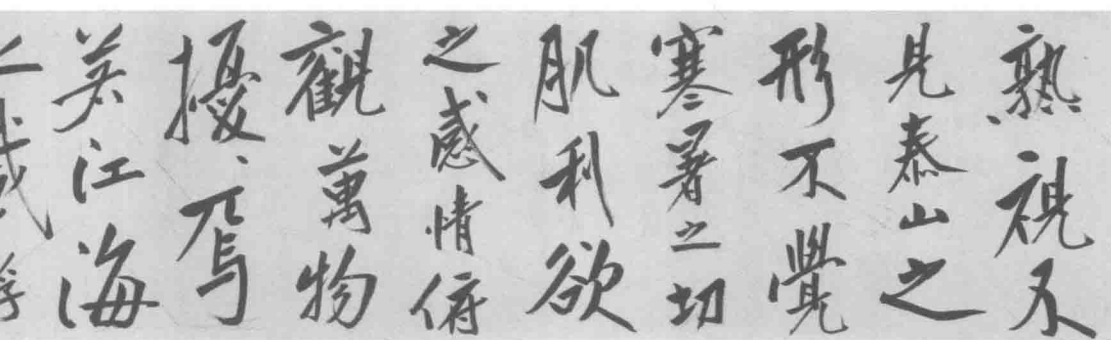
“余自少时，即好访求古人金石之文，而犹不甚解，及读欧阳公集古录，乃知其事多与史书相证明，可以阐幽表微，补阙正误，不但词翰之工而已。比二十年间，周游天下，所至名山、巨镇、祠庙、伽兰之迹，无不寻求，登危峰，探窈壑，扪落石，履荒榛，伐颓垣，畚朽壤，其可读者，必手自钞录，得一文为前人所未见者，辄喜而不寐。一二先达之士知余好古，出其所蓄，以至兰台之坠文，天禄之逸字，旁搜博讨，夜以继日。遂乃抉剔史传，发挥经典，颇有欧阳、赵氏二录所未具者，积为一帙，序之以贻后人。”^[10]

在清初考证学大师阎若璩（1636—1704）的《潜邱札记》中也有学者们讨论以金石文字考订经史的记载：

“傅山先生长于金石遗文之学，每与余语，穷日继夜，不少衰止。叹谓此种学正经史之譌而补其阙，厥功甚大。”^[11]

学者们讨论金石文字已达到“穷日继夜，不少衰止”的地步，其热忱可想而知。

由于“金石文字，北方为多，枣梨文字，南方为胜”，^[12]清初学者的访碑活动主要在北方。顾炎武的《金石文字记》记载他访得的碑刻主要在陕西、山东、河南和山西等地。值得特别指出的是，当时山西学者、书法家傅山（1607—1684）的居住地，太原附近的松庄，曾一度是明遗民南来北往的一个重要中转站。^[13]松庄也因此成为遗民学者们在山西访碑、讨论金石文字的落脚点。康熙初年，顾炎武曾在傅山的弟子胡庭的陪同下在距离太原不远的汾阳访北齐碑，并有《与胡处士庭访北齐碑》一诗记其事。^[14]当时另一位和傅山有较多交往并对金石学的复兴作出重要贡献的学者是朱彝尊（1629—1709）。朱

彝尊‘少逢丧乱，弃举制，自放于山巅水涯之间，独肆力古学，研究六艺之旨，于汉唐诸儒注疏皆务穷其指归。家贫伊人远游，南逾五岭，北出云朔，东泛沧海，登之罟，所至丛祠荒冢，金石断缺之文，莫不搜剔考证，与史传参互同异。^[15]在朱彝尊的诗文集中，有数条关于他和傅山、曹溶等于康熙初年在太原一带访碑，以及在傅山家中一起观碑的记载^[16]。傅山本人不但有考订金石文字的著述，也收藏金石，特别是汉碑拓本^[17]。他在西北地区的友人祁县戴廷栻和华阴王弘撰也嗜好金石，且收藏金石书画更富，为清初北方的著名收藏家。^[18]访碑、观碑、相互寄赠金石拓本、讨论与考订金石文字在文人学者中渐成风气。

在一个学术风气开始转向朴实，金石文字受到重视的文化氛围中，学术上的‘穷源溯委’的精神也被引入了书法的学习与研究中。人们的审美观也逐渐发生了变化。拙朴的古代金石书法被清初的一些书家所激赏，奉为取法创新的途径。明末就已见端倪的某些趋古倾向（如万历年间人们在文人篆刻的刺激下对字学特别是古文奇字产生的兴趣，以及天启、崇祯年间一些重要的书法家将古文奇字隶古掺入书法作品等）^[19]，在此时更被一些具有创新意识的书家演为直接地向古代的篆隶书法中寻找变法的契机。在这些书家中，傅山在理论上鼓吹得最为鲜明有力。在傅山讨论书法的文字中，涉及碑学书法思想的有下列数则：

不作篆隶，虽学书三万六千日，终不到是处昧所从来也^[20]。

不知篆隶从来而讲字学书法，皆寐也^[21]。

楷书不知篆隶之变，任写到妙境，终是俗格。锺王之不可测处，全得自阿堵^[22]。

楷书不自篆隶八分来，即奴态不足观矣。此意老索即得，看急就大了然。所谓篆隶八分，不但形象，全在运笔转折活泼处论之^[23]。

至于汉隶一法，三世（指傅山、其子眉、其孙莲苏）皆能造奥，每秘而不肯见诸人，妙在人不知此法之丑拙古朴也^[24]。