

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FOUNDATION

「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

【第七卷·上】

绘画风格、形式、
题材研究

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

第七卷 上

绘画风格、形式、题材研究

Research on the Great Series of Badashanren

图书在版编目 (CIP) 数据

八大山人研究大系. 第七卷. 绘画研究. 上册. 绘画风格、形式、题材研究 / 朱良志执行主编. — 南昌: 江西美术出版社, 2015.11
ISBN 978-7-5480-3881-8

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255524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 \ 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 \ 15.75

书 号 \ ISBN 978-7-5480-3881-8

定 价 \ 600.00元 (上、中、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-06-2015-580
版权所有, 侵权必究

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

第七卷

上

绘画风格、形式、题材研究

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，包括对人生命存在价值的追寻、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，其中定然存在诸多不足，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	八大山人之画道	周士心
014	略谈八大山人的绘画	钟银兰
017	八大山人绘画艺术续论	蔡星仪
034	关于朱耷书画艺术二三题	肖燕翼
046	浅谈八大山人绘画	赵川荣
053	八大山人的画中诗情	许天治
071	八大的“气局”	崔自默
079	试论艺术创作中的“雅俗共赏” ——由八大山人绘画风格两极性想到的	花 永
082	八大山人的绘画风格与特点	孙晓光
085	八大山人的绘画风格摭论	任军伟
094	八大山人绘画风格探渊	张文娟
097	境界与品格	石 泠
117	大禅一粒粟 能吸四海水——八大山人的花鸟画和山水画艺术品格 ...	黄志强
125	八大山人之绘画的艺术风格	李彦欣
138	八大山人绘画形式初探	秦 唐
141	八大山人绘画艺术浅析	刘宏伟 / 杨国柱

144	八大山人绘画作品的语言特征	解 艳
148	解读八大山人绘画艺术	张树洪
151	僻涩佯狂 豪情奇逸——八大山人艺术试析	陈 刚
155	浅论八大山人绘画艺术的精妙之“度”	肖 顺
159	八大绘画作品纯度的解析	张秋云
182	《墨荷图轴》：清风徐来阵阵香	姚亚平
188	朱耷笔墨语言小议	杜军革
191	试论八大山人绘画中的漫画色彩	龙颀寰
194	八大山人作品形式语言上的个性表达及现代解读	石 蕊
200	试论八大山人绘画艺术中的幽默因素	徐 雷
211	论八大山人的绘画题材	龙永华
214	画里芋头香	黄小峰
221	意象与形式的融合——八大山人绘画的启示	李晓红
225	简远淡真 禅味盎然——论八大山人绘画艺术意境的营造	叶春荣
231	论八大山人绘画语言运用与审美意境创造	罗湘科

八大山人之画道

周士心

一、山人之画

山人于书诗篆刻之外，他的艺能最突出、最脍炙人口、对于后世影响最为深远的，应推绘事。

山人绘画的崛起，无异在清初临摹颓风笼罩之下，一种新兴的力量，不仅承接了明代中叶以后文人画复兴的余绪，抑且开拓了 300 年以来的新境界，繁缛工丽的院体画已不再占重要的位置，而发展了抒写心象、发挥性灵、着重意境、粗放精简的路子，而成为时代风尚。

佛教禅宗思想自唐代王维与画意联系之后，南宋画坛梁楷、牧溪的水墨简体画得到了发展；元代文人画之兴隆，亦基于此等渊源，盛行水墨梅竹，黄、王、吴、倪四大家的驰骋画坛，各领风骚，矫然独立，不为复古流风所囿。明代复设画院，画风之盛不减两宋，然于思想束缚太多，故进展颇为微弱，其后文人画幸赖吴派诸子发扬光大，波及清朝，至今影响未已。然明代画坛诸士能彪炳当时，煊赫后世者，另有遗民之绘画，若

辈气节凛然，志行高洁，以其磊落昂藏之气魄，百折不挠之精神，寄情于画，又于吴浙两派之外，别树一帜，既承文人画之真髓，复衍画道之正传，而八大山人尤为其中代表性之画家。

八大由于家学渊源有自，他的祖父多炆，父亲谋鹑，他的叔伯谋封、谋壑都有画名，自小感染翰墨之事，加上天赋聪慧，和对于文艺有特殊爱好，用志不分，后来又因为家国之变，形成孤傲落寞清空出世的思想，注入图画，逐渐塑成变形的艺术，兼有雄伟、酣畅、冷峭、奇致的画风，其表现方式，常出于精简粗放的手法，于纯厚朴素中带有清润华滋的感觉，终于自成一家，成为继往开来的一代宗师。

（一）人物画

山人的人物画不见多作，从前大风堂藏有《东坡朝云图》横幅，鉴家未许为真。此画现收入艺苑遗珍清初四僧专辑第一幅。又镇江焦山定慧寺藏有山人《应真渡海图》手卷，白描，有北宋李龙眠笔法，图后有山人行楷经文一卷，款题“乙酉五月既望八大山人并书”，应是山人最后遗作，卷后有陆润庠、梁鼎芬、张鸣岐、陈三立、诸宗元、夏敬观、袁思亮、铁良、方尔谦、袁克文、冒广生、王宸、曾农髯、熊育锐、刘貽慎、梅光羲、程颂万、郑洪年、谢公展、褚德彝、叶恭绰、吴湖帆等数十人题跋，众认为唯一留传的人物画。此卷原为福山王崇烈所藏赠予南陵徐乃昌，后由徐氏转赠定慧寺者。卷中图后有徐氏题记云：“宣统元年俗佛日南陵徐乃昌舍置焦山定慧寺祈福。”又王崇烈题曰：“八大山人书画名重一时，同时大涤子视之如师（见大涤子与山人手札），近日流传伪笔极多，即真本亦多草草。丁未得此卷于金陵，为山人工笔画应真像，而行楷书金刚经也。端庄流丽，旷世一观，白描精劲，直接唐吴宋李以来家法，自是有目共赏之作，而经语亦与世俗传本字句不同，尤足资为考据，适我积余老哥四旬大庆，以之为祇，当日视此功德。”后复有徐乃昌慷慨狄平子戊辰九月所题此图流散于上海购而复归定慧

东坡朝云图 纸本墨笔 89.2cm×126.8cm 台北故宫博物馆藏

寺之经过甚详，唯据识者评鉴此图所书经文的真无异，唯工笔白描人物画，颇不类山人平时所作疏简醇厚之笔意，故犹有存疑之处。

此外，齐白石老画师曾临摹山人人物四种，一曰“偷闲”，二曰“何妨醉到”，三曰“也应歇歇”，第四幅仅书“八大本白石制”六字，荣宝斋水印

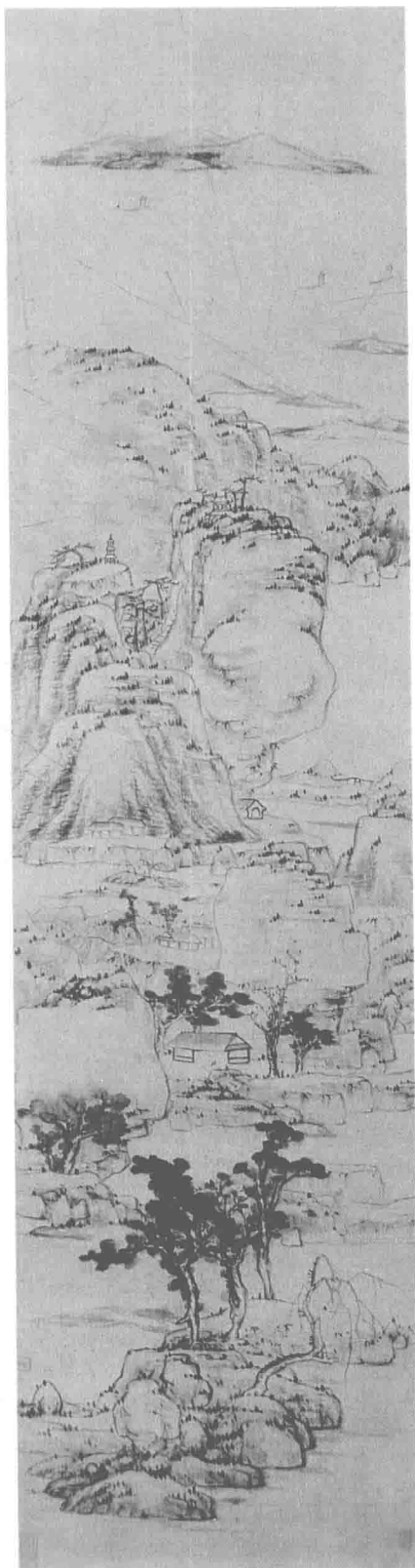
木刻信笺，笔墨神态很接近山人，有稚拙淳厚的味道，白石所据山人真本已不知流传何处，又山人所作山水画中，间亦着有小人物如现藏美国克莱福（John m. Crawford）之己卯至日写十二幅册页之一画人马，笔墨简朴，神气完足，洵属佳品。又现藏美国克利夫兰美术博物馆之仿郭恕先山水中堂，写一人曳杖远眺亦有佳致，唯不多见耳。可见山人确是能画人物，但传迹少，影响不大。

（二）山水画

山人的山水画，从近处言，私淑董其昌甚为用力，他不仅有临摹过董其昌仿古山水册，就是在老年的书札中，仍不断在访求董的字画：“……董字画不拘大小，发下一览为望。”“张店已有董宗伯真字画，二三日内发下一览为望。”又致鹿村先生函“思翁画驰去是幸”。受董的影响可以想见。董其昌在明季是松江派（亦称华亭派）巨擘，影响力最大，亦为吴派之中坚，他的特点是：“烟云流润，风流蕴藉。”灵秀而韵味长。秦祖永在《桐阴论画》中评为：“艺林百世之师。”虽属过甚其词，亦可知其煊赫程度，流风所至，朝野一致推崇，八大因此受其感染，极为自然，其次是民族感情上容易使他接近，也是可资体会的。

山人学董并非以模拟为目的，只是在董画中汲取传统的养料，以滋养自己，表达“零碎山河颠倒树，不成图画更伤心”的情怀。

董画的修润明洁，温静娴雅的笔墨，应是山人服膺之处，但他神而化之，学董而无董的痕迹，这份融和消化的能力，其结果不是董的画风困囿了山人，而是山人的灵气超越了董的成就，一变以豪迈雄健的笔意而为荒率寂寞之境界，不能不说与他强韧坚毅的个性有关。请看清初六大家四

仿倪瓒山水图轴 绢本设色 174cm×44.7cm
澳大利亚维多利亚美术馆藏

仿黄公望山水图轴 绢本设色
174cm×44.7cm 澳大利亚维多利亚美术馆藏

王恽吴，虽同受董画影响，但所写的山水却是山川清丽，城郭繁荣，由于思想感情的不同，表现的形式与内容也就完全不同了。

山人自言其山水“得少为足”，他说了一个故事：“方语河水一担直三文，《三辅录》安陵郝廉饮马投钱，谐声会意。所云郝者，曷也，曷其廉也！予所画山水图，每每得少为足，更如东方生所云，又何廉也。八大山人记。”

山人通过董画而上窥元季诸家所长，直至宋代董巨，涉事均有心得。大千居士藏山人画最富，见山人画中每现平淡天真之趣，断为受倪迂影响，及至收得山人山水册，中有山人临董抚倪迂画页，不禁大悦，有题云：“山人画法从董思翁上窥倪、黄，三百年来，无论藏家、画家，无一人于此着眼者。此一瓣香，始自老夫拈出，今又得此册，盖自证鉴赏不谬。蜀郡后学张大千爰。”

山人之山水画以水墨为多，间亦有设色者，现存日本大阪美术馆为阿部房次郎旧藏，绫本，长五尺一寸二分，阔一尺六寸三分，作浅绛，为山人晚年精品，传世罕见巨帧设色山水画，殊堪宝爱。又王雪艇氏藏山人于己卯初秋所写《长江万里图》。另铃有拾得印之山水册页以及王纪千氏藏山水四屏，另中堂立幅山水俱是淡设色画，清雅隽永，令观者意远。

山人当此大变，并非不能自制，从他潜心揣摩，专心艺事看来，非别具定性慧心者，不能有此成就，亦断非患有癫狂之疾者，能到此清净集中的精神境界。盖山人之自苦，悖于环境，除非佯作癫狂不能逃避时艰，且兼有玩世不恭游戏人间的成分在内。

（三）花鸟画

山人的花鸟画是中国画史上一笔极为光辉的

纪录,《图绘宝鉴续纂》:“僧雪个,工写意花卉……”山人遗作的数量,本来就很丰富,在大陆有人见过五六百幅,海外少说些也有一二百幅,单是大风堂从前就有数十幅,而《大风堂名迹》第三集就印了八大山人专辑,其中花鸟画占了半数。

山人的技艺以绘画最为突出,山人的绘画则以花鸟最为突出,而且山人喜欢画它,随手拈来,皆成妙绘,海内外藏家得其片楮,无不宝爱逾恒。传说山人在生时,只要预置上佳纸墨,请他饮酒,酒酣之余,或书或画,挥舞不休。陈鼎作山人传:“预设墨汁数升、纸若干幅于座右,醉后见之,则欣然泼墨。”可见其制作速度之快,画好后随手送给山僧、贫士、屠夫、酒保,富贵人家要得到他的作品,就得转求于此辈人手中,否则就算用很多黄金相求,也很难办到。

马宗霍《书林纪事》中有关山人于醉后挥写的描述,十分生动:“性孤介,嗜酒,爱其笔墨者,多置酒招之,预设墨汁数升、纸若干幅于座右,醉后见之,则欣然攘臂握管,狂叫大呼,洋洋洒洒数十幅立就,醒时,欲觅其片纸只字不可得,虽陈黄金百镒于前,不顾也。贵显人或持续绢至,直受之曰:吾以作鞮材。以故贵显人求山人书画,乃反从贫士、山僧、屠沽儿购之。”

山人花鸟画的渊源,画鹰有明代吕纪、林良的路子,画水墨花竹是受了徐文长、陈白阳及宋代牧溪、梁楷的感染,他经常画的题材非常广泛,有花卉、蔬果、虫鸟及少数畜兽等。

花卉如:梅、兰、菊、竹、荷花、芦荻、芍药、牡丹、水仙、芙蓉、桂花、木笔、枯槎、

双鹰图轴 纸本墨笔 204cm×99cm
[美国]王季迁藏

白雀图

个山人屋花卉册之一 辛夷 十一开 纸本墨笔 30.3cm×30.3cm
美国普林斯顿大学美术馆藏

个山人屋花卉册之二 绣球花

椿树、萱草、苍松、
芝草、芭蕉……

蔬果有：佛手、
石榴、枇杷、葡萄、
莲蓬、茄子、木瓜、
冬瓜、荔枝……

鱼鸟虫兽画有：
游鱼、小鸟、鸛鹤、
鹌鹑、雁、鹤、鸳鸯、
喜鹊、鹌鹑、画眉、
山雀、黄雀、孔雀、
野鳧、水鸭、白头翁、
翠鸟、鹞鹰、蜂、猫、
鹿、龙、鼠……

种类之多，无可
统计，可证山人作画
对于所描绘物体，形
象的体察和物性的理
解，很尽一番深思明
辨的功夫，而且对于
传统的画法不是狭隘
地接受，而是将此作
为丰富创造的引子，
他摆脱形式的羁绊，
注入自己的思想感
情，另以新面目表达
出来。邵子湘所云山
人画“翛然无画家町
畦”，真是此意。山
人一向服膺董其昌揭
橐的画旨，董氏《画
眼》云：“花果迎风
带露，禽飞兽走，精