

八大山人畫冊

江西人民出版社

八大山人畫冊

趙

樸

初

題

J222.49
9

八大山人画册

本社编

江西人民出版社出版

(南昌百花洲8号)

江西省新华书店发行 江西新华印刷厂印刷

开本 787×1092 $\frac{1}{16}$ 印张 $\frac{23}{4}$

1979年12月第1版 1979年12月江西第1次印刷

印数：1—5000

统一书号：8110·313

定价：0.61元

个四水像

中書省印信之區及夫
安平乃余嘗以時年一十八

中書省印信之區及夫
安平乃余嘗以時年一十八

中書省印信之區及夫
安平乃余嘗以時年一十八

中書省印信之區及夫
安平乃余嘗以時年一十八

中書省印信之區及夫
安平乃余嘗以時年一十八

中書省印信之區及夫

生在曹洞臨濟有穿過臨濟曹洞
有洞曹臨濟兩俱非真無若表
家之補還識得此人應羅漢道度

今有類

中書省印信之區及夫

中書省印信之區及夫

中書省印信之區及夫

中書省印信之區及夫

八大山人像

序言

李在峰

明末清初之际，动荡不安的历史和灾难频仍的生活，出现了一批抑塞不拔的文人。他们或追往事、或思来者，皆发之为文；或隐遁山林，或啸傲云烟，皆寄情于画，成为美术史上的怪杰。其中有两位身世相近、友情极好的大画师八大山人和石涛，在艺术上绝不苟合取容、从俗沉浮，他们的绘画作品与同时代的「四王」派院体画分道扬镳。他们的艺术理想，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，其感慨之情，无不溢于言表。

八大山人原是明朝宗室，明太祖朱元璋第十六子宁献王朱权的后裔。一六二六年（明天启六年）生于南昌，一六四四年（明崇祯十七年）甲申，清兵入关，李自成失败，明朝覆亡，其时八大山人年仅十九，从此结束了他早丁末运的贵胄生活，成为一个辞根飘蓬者，一度为僧，后为道士，在南昌建青云谱道院，他为了躲避灾祸，隐姓埋名，原名朱耆，曾自称朱道朗、良月、传綦、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。

甲申之变不惟在中国历史上打下了深深的烙印，也给八大山人带来了个人的国破家亡之痛。他的艺术内向探索的结果，使他悲愤凄凉的心灵象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。那是徘徊徘徊的吁叹，是内心巨壑里隐隐的呼喊，因此在冷逸的艺术形象中蕴含着奔突的热情。他的画之所以感人，就由于他的笔墨真正能表现其哀乐，非为画而画。

中国写意画，以五代徐熙为滥觞，宋代石恪、梁楷、法常为开山祖，至明季陈淳、徐渭出，则更臻成熟。八大山人以挾世之才，于笔墨集先贤之大成，而又为后来者开拓视野。中国画以笔墨抒写物象，其文野之分，相去正不可以道里计。中国文人画到八大山人，在笔墨的运用上达到了前所未有的高度。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」。如此菁萃的笔墨，一点一划，旨在发撼心意，是其意匠惨淡经营所得，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，八大山人敝屣饮泣，伴狂过市，其所作为，类皆醉后泼墨，凡此种评论，大体由于对笔墨之道无切身体会。八大山人的画面笔简意密，构图精审，足征其神思极清醒、态度极严肃，毫无沈湎处，故能达到剖裂玄微、匠心独运，观于象外，得之寰中的高远境界。

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，堪称大师。对于狂肆其外，枯索其中的写意画家，八大山人的用笔更足资龟鉴。中国泼墨写意画的要则原来是绵里藏针，决不能以生硬霸悍为目标。

八大山人慎密的构图，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。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，藏而不露，张弛起伏，适可而止，绝不见剑拔弩张、刻意为工的痕迹，真是达到了神化之境。

在疏密的安排上，八大山人做到了大疏之中有小密，大密之中有小疏。空白处补以意，无墨处似有画，虚实之间，相生相发，遂成八大山人的构图妙谛。而他的严谨，不只体现在画面总的气势和分章布白上，至如一点一划也作到位置得当，动势有序。最后慎重题字、恭谨盖章，天网恢恢，疏而不漏，使我们悟到苏东坡的所谓「始知真放在精微」真乃一言堪为天下法。

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「具象」，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。由于八大山人对于物象观察极精细，故其取舍也极自由。他以神取形，以意舍形，最后终能作到形神兼备，言简意赅。我常称大写意要作到笔不工而心恭，笔不周而意周，八大山人便是这方面的典范。

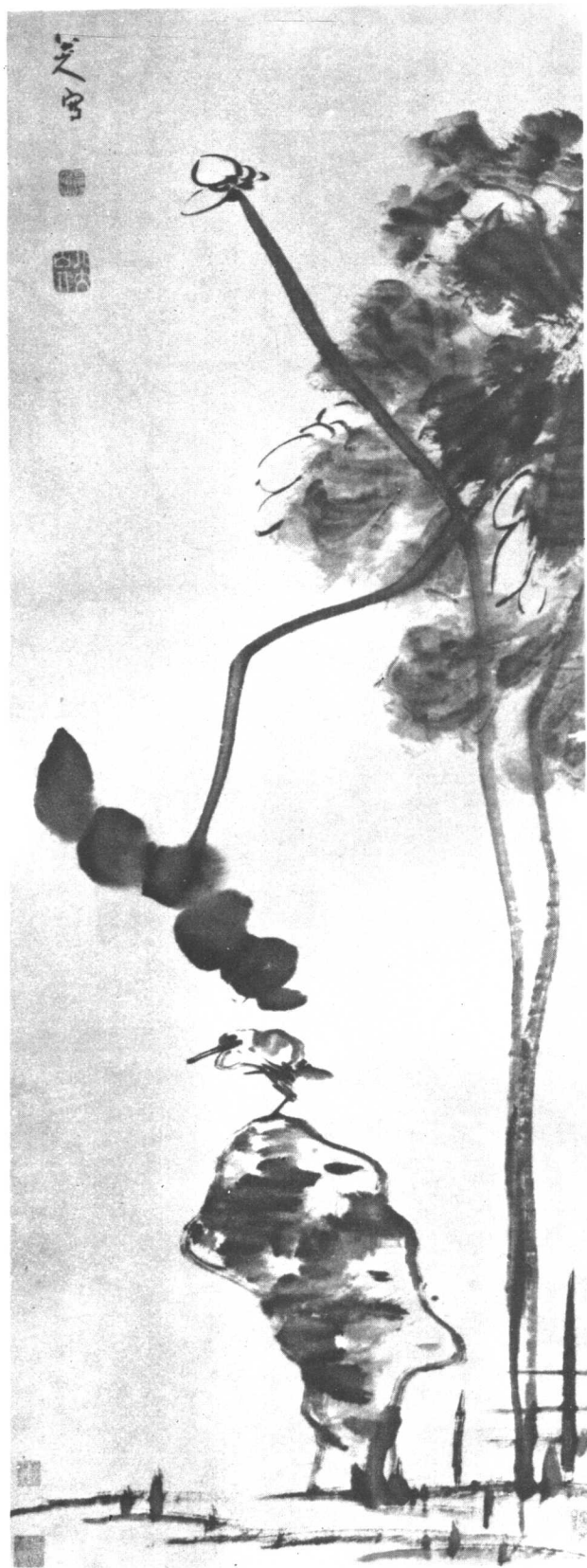
八大山人的书法，博采众美，得益于钟繇、王羲之父子及孙过庭、颜真卿，而又能独标一格，即以他用篆书的中锋用笔和《瘞鹤铭》古朴的风韵所摹王羲之《兰亭帖》而言，其点划的流美及其清新疏落、挺秀遒劲的风神，直可睥睨晋唐、厕身书法大师之列。

八大山人的时代和他的遭遇，造成了他的艺术情调，「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、渊博的学识都有助于他在艺术上的成就。他在画面上的物象，透露了他性格的诸方面，如孤傲、澹泊、冷峻等等。今天我们读八大山人的画，在这些方面已无共同的意向。先师白石老人崇拜八大山人，不是因循其法，而是取其创造精神。白石又叮嘱后人道：「学我者生，似我者死」，我毕生追索的目标，也是要突破古人窠臼，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」，民族绘画自有其源，亦有其流，我们的责任是让这传统的源流，永远在运动中前进，以使流水不腐，永葆清涓。

目 录

荷	枯	葡	蕉	松	桐	乌	寿	双	孤	椿	瓶	孔	芦	莲	椿	牡	四	杨	荷
	木		石											蓬	树	丹		柳	花
	立		芙	鹿	鹤	鸫	鹿		松	鹿		雁		小	双	竹	喜	沐	小
花	鹰	萄	蓉	图	图	图	图	鹰	图	图	菊	雀	图	鸟	鹿	石	图	禽	鸟
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
(20)	(19)	(18)	(17)	(16)	(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)

书	书	山	山	仿	雪	芙	双	石	鱼	荷	双	荷	游	石	小	鹤	花	秋	荷
				文								塘					石		
				嘉		蓉						一					游	荷	鸟
				山															
法	法	水	水	水	景	花	禽	榴			鸟	角	鱼		鸡	鹑	鱼	图	图
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
(40)	(39)	(38)	(37)	(36)	(35)	(34)	(33)	(32)	(31)	(30)	(29)	(28)	(27)	(26)	(25)	(24)	(23)	(22)	(21)

荷花小鸟

此為叔父舊藏也先兄桂堂公書匣中存偽叔手書東坡雪竹神影皆主魯家特所書者
 先君子每謂偽叔書畫終不免江湖氣息以此客人均不重視今遂無一存者此幅以有白門李氏藏
 印之故揭叔札為真之始乃留先兄慶雲時曾臨此幅並處於前頭今亦不知何往矣幸此幅尚存
 因記其緣起於右 甲子八月中秋後一日 清陽軒主題於寶雲堂

雲南李氏

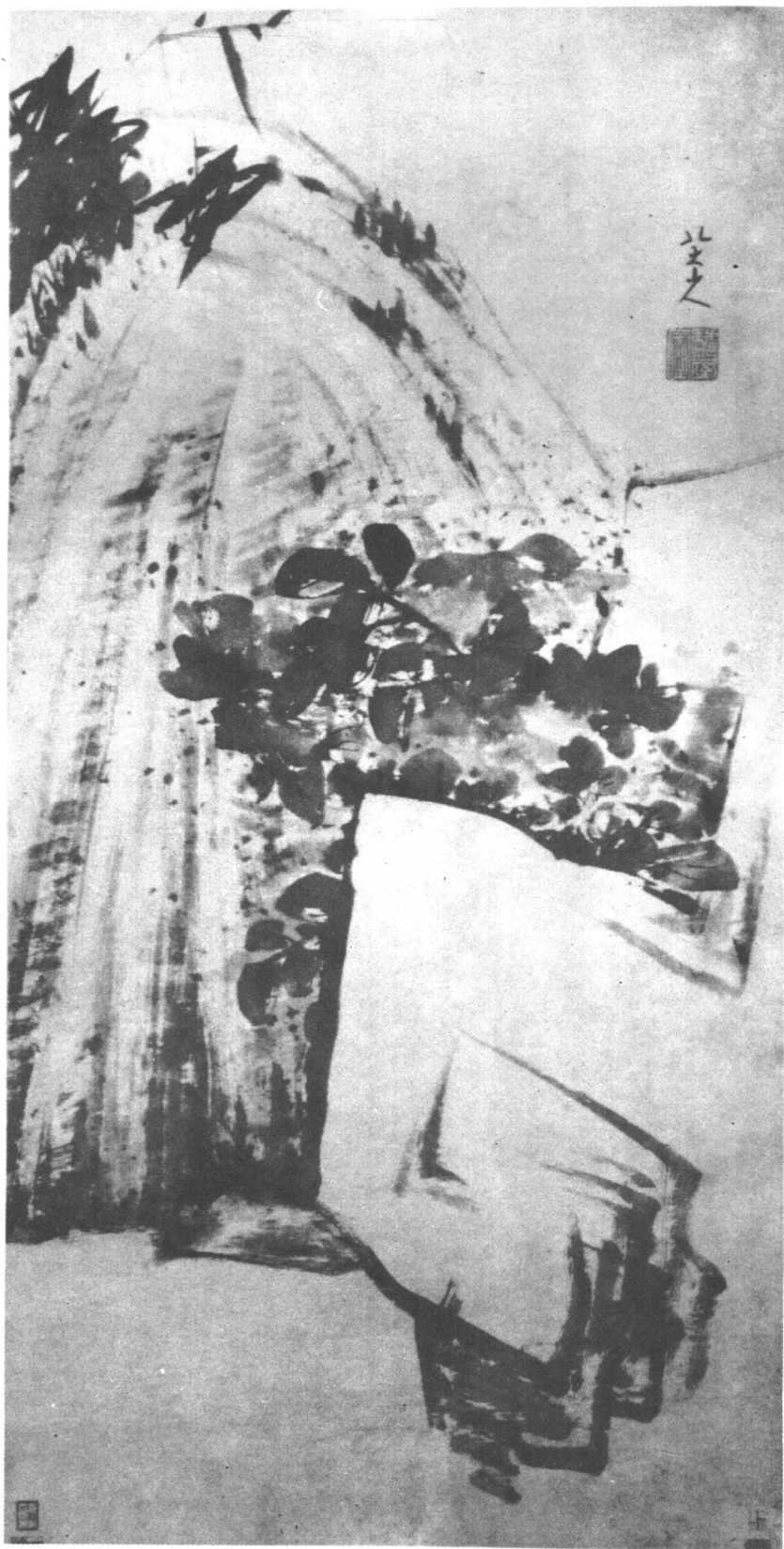
江右有書估李海泉者金陵人也以爲公自居尺書畫經其收貯報知以白門李氏珍藏印其時李氏仙矣與
 先君及先父李遠超兄楊紳等相約謂李氏此印實馬書畫之知無異唐樓連雞晨之汗潮後雖遠近僅有白內
 書估一印者用人概不受焉使彼信或知可寄此幅亦因有此一印故揭凡遺物乃以將先兄不復取歸當時名
 流風趣如此而更註于後方 丁卯五月過書印堂軒 無休道人李士記

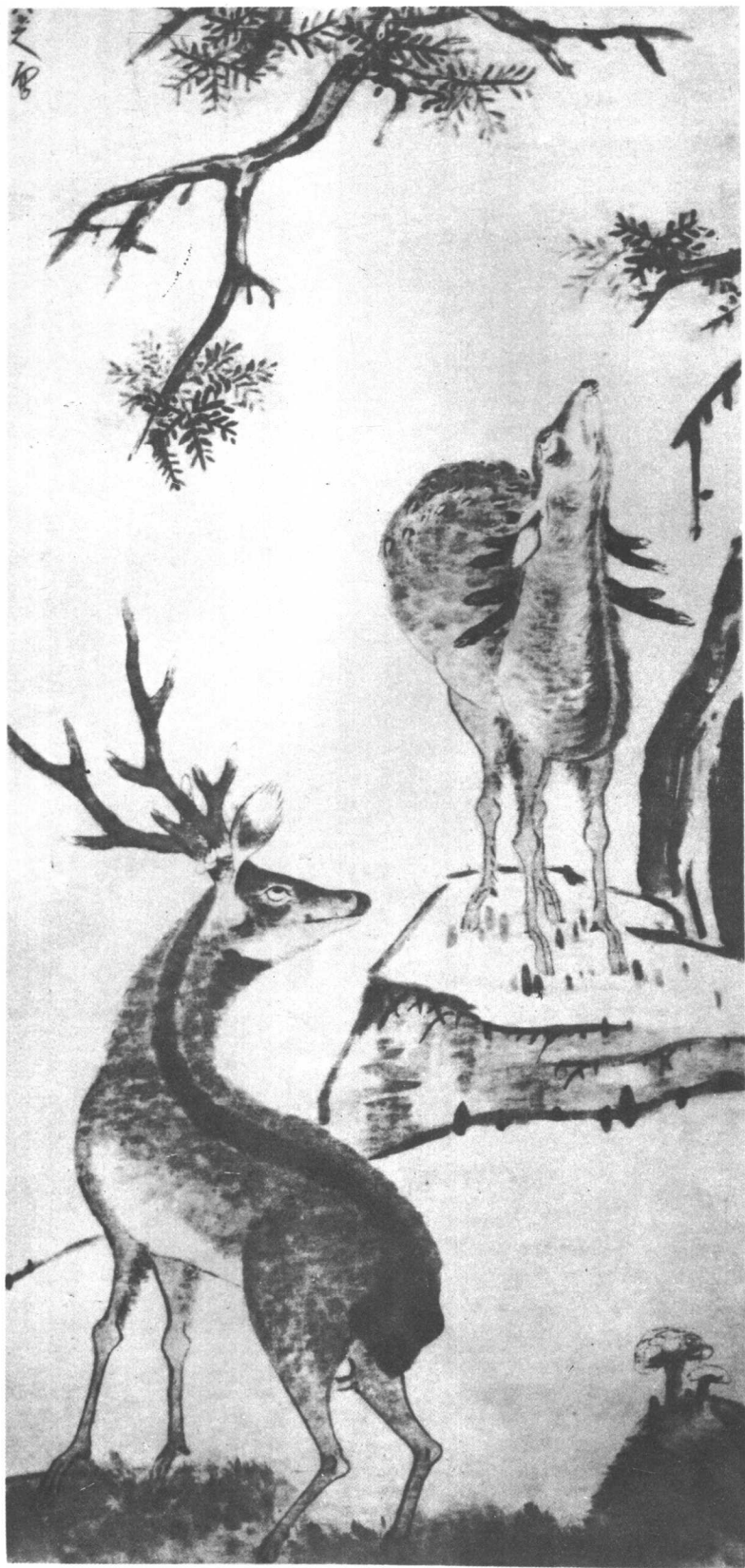
杨柳沐禽

四喜图

牡丹竹石

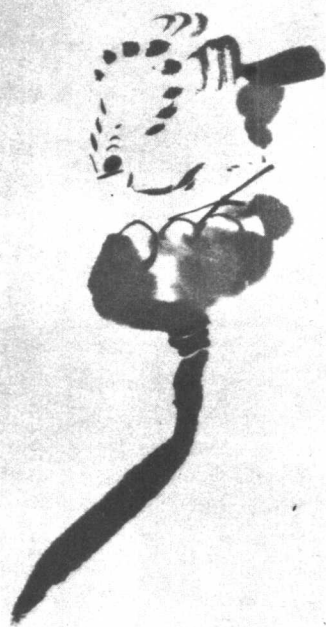

椿树双鹿

壬申之七月既望沙事

笑人

毛子云

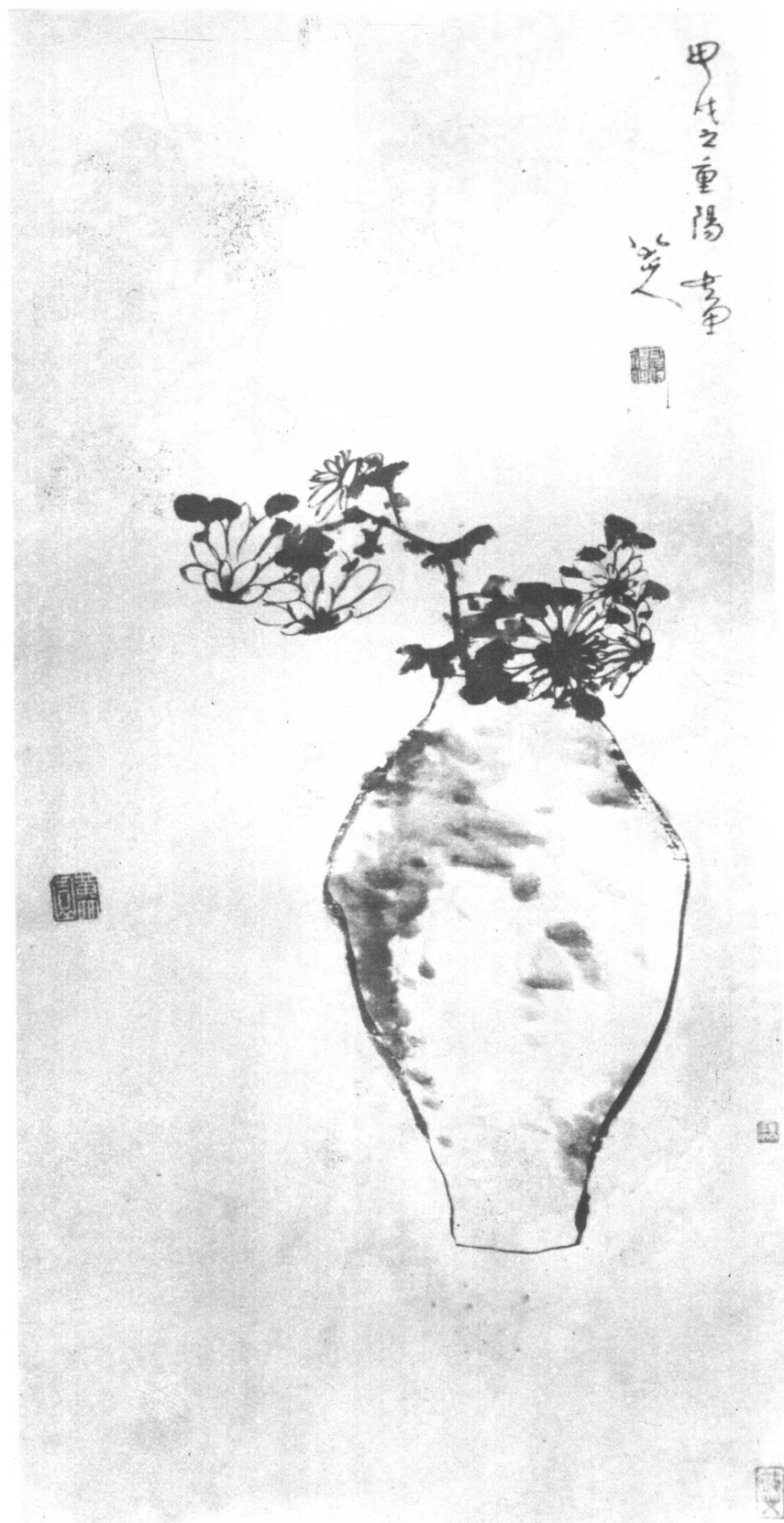
莲蓬小鸟

芦雁图

孔雀

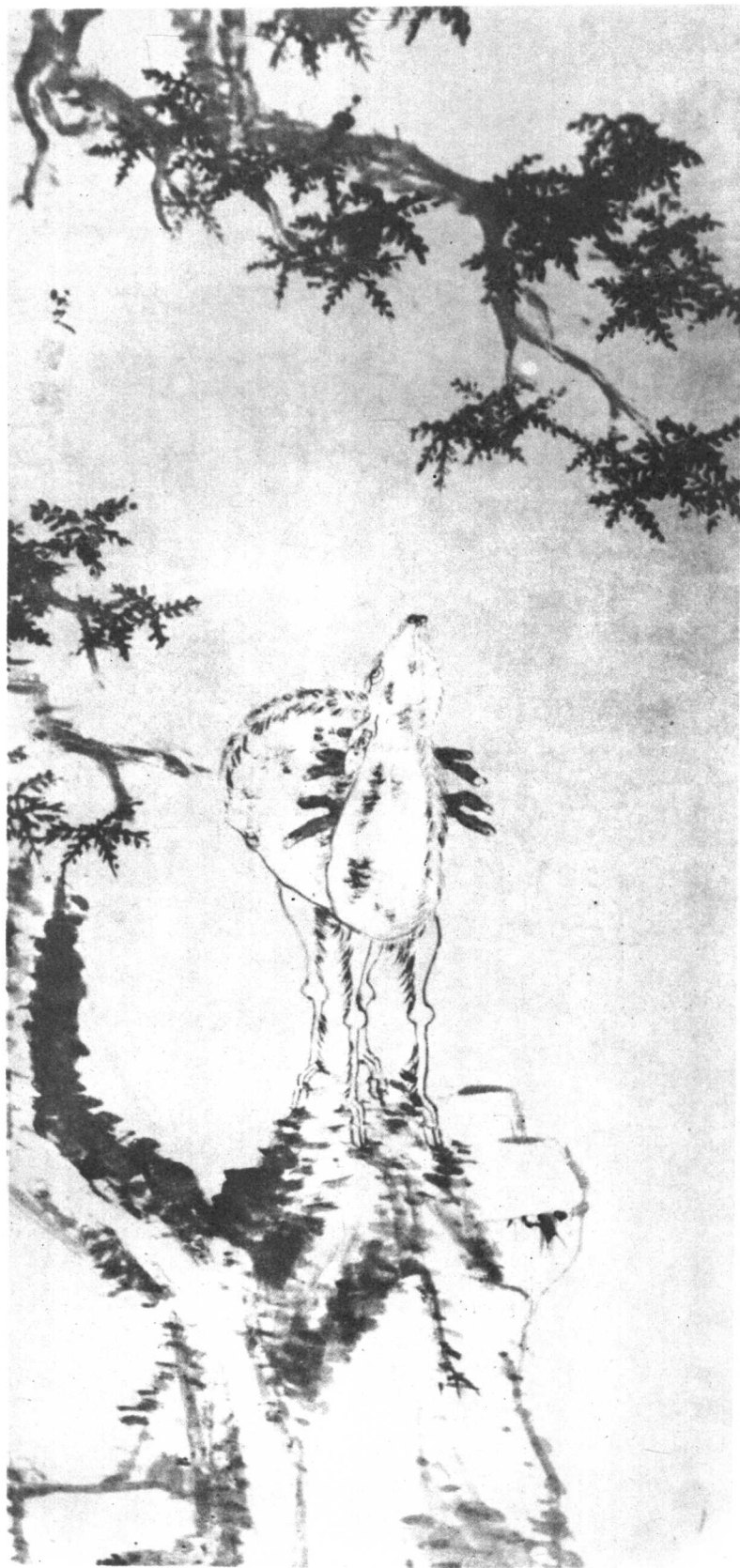

甲戌之重陽

文

瓶 菊

椿鹿图