

中国名画家全集

八大山人

七
子
畫
卷
之
一
八
大
山
人
畫

河北教育出版社

中国名画家全集

八大山人

著·刘 墨

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

八大山人/(清)八大山人绘;刘墨著. — 石家庄:河北教育出版社, 2003.7

(中国名画家全集/陈传席、张志欣主编)

ISBN 7-5434-4875-0

I. 八... II. ①八... ②刘... III. 中国画—作品集—中国—清代 IV. J222.49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 080524 号

中国名画家全集

八大山人

著 / 刘 墨

出版发行 / 河北教育出版社 石家庄市友谊北大街 330 号

责任编辑 / 张天漫 张子康 刘峰

封面设计 / 张志伟 赫旭

版式设计 / 郑子杰

制 作 / 贾英

制 版 / 时尚兴裕印刷制版有限公司

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

印 刷 / 利丰雅高(深圳)印刷有限公司

开 本 / 880 × 1230 1/32 8.5 印张

出版日期 / 2003 年 7 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-4875-0/J·366

定 价 / 58 元

前言

河北教育出版社社长 王亚民

画者，本于天地之灵气，结于人心之妙想。画家立于天地之间，万象在旁，神思融趣，忽然划然，振笔直遂，以追其所见所闻所感；绝叫一声，纵横万状，以成精品。吾国绘画渊源有自，自晋顾恺之，千数百年来，流派林立，代不乏贤；洎乎南北，哲匠间出，风格迥异，自成风范；浩浩长江，巍巍昆仑，不足以道其高远。后人欲知其详窥其妙，亦难矣。

予生不能为画，而纵观古今名家之作，与其一时不得不然之变，始知法后能知无法。前辈有言，此道中尽可寄兴，其然欤？展读历代名迹，更觉其法如镜花水月，宛然有之，不可把握；而其无法，如长天清水，茫无际。

吾社襄集今古，选历代名家之尤者，道其生平事迹、画论理念、技法特色、前传后承，使览者窥一斑而见全豹，知一画师而晓一代之画，读数十名画家之集，而知吾国数千年绘画文明之概况。

盖因年代久远，战乱频仍，名画流失损坏者不可胜记。因有名家而画不存者，有画虽存而寥寥几稀者，有画家虽名，而其生平行藏不见于记载者，是故图文存世不多，介绍不可周全，乃使数人一集，聊胜于无也。

昔欧阳询编《艺文类聚》有云：“欲使家富隋珠，人怀锦玉，以为前辈缀集，各抒其意。”此集之意也。

目 录

一、生平概述	1
八大山人的生平	12
八大山人与禅学	26
艺术分期及其风格	85
二、绘画艺术	103
花鸟画	104
山水画	151

三、诗歌与书法	187
四、论艺摘选	231
五、各家评论摘录	237
六、年表简编	249
附：主要传世作品目录	268

生平概述

明天启六年丙寅(1626年),八大山人出生在江西首府南昌之弋阳王府,是明代开国皇帝朱元璋第17子宁献王朱权的后代,八大的籍贯遂成南昌——这是学术界都公认的。接下来又有了新的问题:八大山人到底是奉国将军朱多烺的几世孙?

在八大的先祖中,朱灯(字贞吉)书法奇秀,属文徵明一派;亦工山水,属米氏云山一派,也能作花鸟写生;父辈名谋鹑,号痴仙,天生喑哑,但是在书画创作方面,却也是一个颇有才气的人物,享名当时。

关于八大山人的谱系和名字问题,学界虽然多有论断,然而也一时难定是非。

关于八大山人的原名,目前主要有两种说法:一种说法,认为八大的原名应是“统”字辈,即名为统𪔐(谢稚柳、汪世清等人主此说);一说为“议”字辈,即为议涉(汪子豆等人说)。前说证明八大属“统”字辈,与明神宗朱翊钧为兄弟行;后说证明八大山人为朱元璋下第九世孙,名议涉,字何缘,号八大山人,徙居奉新,归宗一次,后遂未来。这种说法并非全无道理,因为所见山人传世书画,多署“何园”,或钤“何园”朱

个山小像

1674年
97 × 60.5cm
(右页图)

个山小像(局部)

平水隱

甲寅歲節後五日

安平為余字以時年四十有八

个翁大師像替

深泉流遠既侯家九葉風高射歲

華草豈計祥隨散
送何須戴笠

老煙霞
湖西壯文苑

後毛驢初生尾旁破面門手足無權英是悲他

世上人到頭不識來時路。今朝且喜當行穿過。

葛藤露布吐
戊子中秋自題

雪峰張來觀个希祖當生不生是殺不殺

空令激炮韶陽何樂石鰲踏滑道梢艱

子汝未過人皆沒偏僮

个山登。摩車才發自老人手。望孫也。急追還。才盡
 於窮鄉。其簡便。世中者。願莫不樂。此桂之茂。與比
 身。身登。遠。得。已。注。吾。師。耕。卷。人。諸。方。藉。又
 以。為。轉。一。首。天。南。心。其。能。信。為。書。一。要。考。詩。情
 送。松。板。王。李。為。子。當。謂。个。山。子。每。事。聚。也。人。事
 不。為。古。人。所。創。陳。而。詩。餐。子。二。既。與。同。臂。夫。去
 秋。勢。小。生。生。防。面。給。註。子。四。九。此。展。意。實。任。獨。已
 日。秋。大。晚。也。世。村。大。樞。乃。明。有。以。能。鎮。張。連。事。在。實
 裏。何。多。矣。夫。古。且。吾。國。梅。老。院。照。照。地。天

為因注第缺字并題并書

今世多獨大頭事他石堪嘆白刃老矣

紅塵粉
刺清
藤
卷
川
王
款
五
鏡
湖
賀
人
也

小斗屋身手挽弓彎他似鼓冬聲實美

聖人以此爲小莫破
 此性意安屬性
 貼全者安安老人

之悅然名之曰傳水之清

之恍然
右之履傳
王履

生在曹洞臨濟有穿過臨濟曹洞

有洞曹佐濟兩俱非羸之無若喪

家之獨還識得此人庶羅漢道底

今有題

① 嘆个有个而立于二三三

二一之外也个山个山形上形下

圖中一點

賦詩聖學受以供 介卿之品為世之規 山知及

杂画册(六开)

之二 荷鹭

1684年

30.3 × 47.2cm

文方印或白文竖长方印，“缘”、“园”同音，故可假用；另外八大山人的书画上面多署“涉事”二字，恐怕也应与山人名“议涉”有至为紧密的关系。但无论是名为统縻，还是名为议涉，或者名为朱耷，都不如八大山人这个名字为人们所熟知。

他们立论的主要依据，是1959年江西省文物管理委员会收到的一部籍录浩繁的《江西朱氏八支宗谱》，为确定八大山人的谱系提供了一份难得的证据，但这也带来了一些问题。首先是这个宗谱的修定年代：它是在明亡80年之后修定(随后一下子就到了1929年重修)——由于“统”字辈和“议”字辈正遭国变，抵抗被戮者有之，隐遁山林者有之，避地远迁者有之，剃发出家者有之。因此这部《宗谱》到了“多”字辈以下，就开始出现混乱是难免的。饶宇朴《题〈个山小像〉》云：“个山綦公，豫章王孙贞吉先生四世孙也……”(贞吉，即多炡字)也许这个说法是错误

之三 竹石双禽

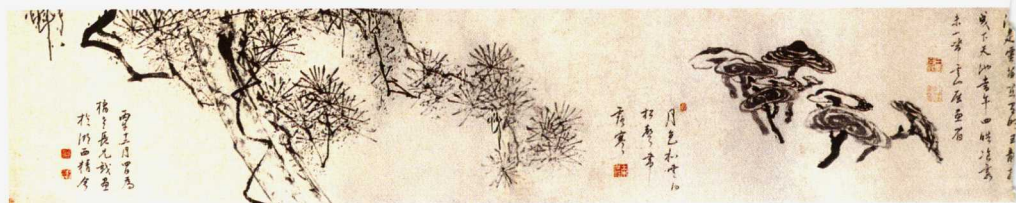
之六 猫

的，以致八大用笔在边上将“四”字圈掉。

接下来，还有几个问题。

首先是关于八大山人名为“朱耷”的问题。

清康熙年间新建县曹茂先著《绎堂杂识》谓“耷为僧，名雪个”；张庚《国朝画征录》：“八大山人……姓朱氏，名耷”；谢坤《书画所见录》：“山人字雪个……名耷”。依此，人们认定他的名字是朱耷。另外一种则是据说他小的时候耳朵较大，所以有“耷”即“大耳”这个名。还有的人认为，“耷”与“驴”字有密切关系，是“驴”字的俗写，因此“耷”实与八大为僧有关。从前面三个清代人的记录来

墨花图卷 1666年 24.8 × 339.7cm

墨花图卷(局部之一)

墨花图卷(局部之二)

看，互有出入，说明也多出于推测之语，而重要的在于，我们从来没有见到他自己用过这个名字。

他出家后的名字是“传繁”，字刃庵，或称“雪个”、“个山”；在56岁至59岁前，在书画作品上或自署“驴”、“驴汉”，在60岁之后，他开始使用“八大山人”这个人人尽知的名字——据《江西通志》卷一〇六中提到，他是因

为看到了赵子昂所写的《八大人觉经》爱不释手，因此号为“八大山人”——所以，他的真实姓名到底是什么，学术界颇有争论。

其次是“八大山人”这一名号的问题。

从现存八大山人的作品来看，八大是在康熙二十一年（1682年）57岁书《瓮颂》时始钤有“八大山人”一印；59岁作《花竹鸡猫册》（北京故宫博物院藏）时，始署“八大山人”款——也就是说，在现存所有的八大书画中，“八大山人”这一名称从来没有在57岁之前的作品中出现过。

关于八大山人这一名号的来源问题，主要有以下几种说法：

《南昌县志》顾志跋：“按山人隐进贤灯社，有故家子示以赵子昂所书《八大人觉经》，山人喜而跋之，因以自号。”八大到进贤灯社，时在八大三十几岁时，而此时他留有《传綰写生册》，款识钤印极多，没有一个是“八大山人”。

另外的一个说法是龙科宝《八大山人画记》中所说：“山人为高僧，尝持《八大人觉经》，因以自号。”由此提示，八大在《八大人觉经》上留下题识，在康熙三十一年（1692年），时八大67岁：

经者，径也，何处现此《八大人觉经》？山人陶八八遇之已。壬申五月之二十七日，八大山人题。

《八大人觉经》，后汉安世高译，唐以前其书即已流行，元以来讽诵此经的风气一直很盛。明代高僧达观真可曾有一跋说：“此经凡三百七十一字，言简口丰，遮照精深，有而能无，无而能有，能得一觉，□梦顿醒，况能八

觉者乎？”这八觉是：世间无常觉、多欲为苦觉、心无厌足觉、懈怠堕落觉、愚痴生死觉、贫苦多怨觉、五欲过患觉、生死炽然(燃)苦恼无量觉。另外一种说法是据《中阿含经·八念经》中的少欲、知足、远离、精进、正念、正定、正慧、不戏论——由此可见八大山人由早年迫不得已出家，此时已经是深入禅窟之中了。

还有一种说法是值得关注的，这就是八大山人自己的解释：

八大者，四方四隅，皆我为大，而无大于我也。

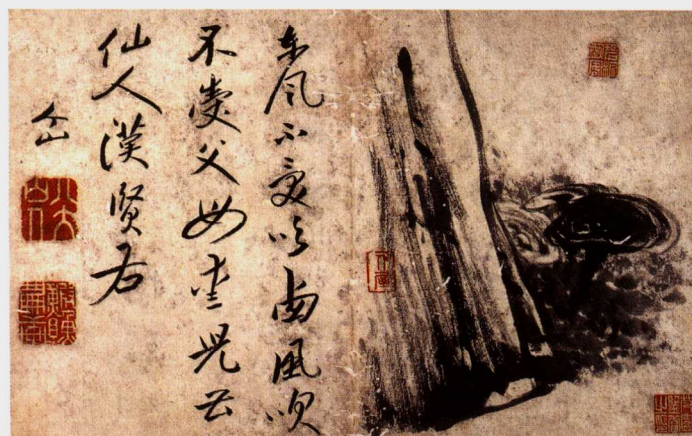
这种解释，不能不引起我们的重视。据传释迦牟尼出世时，一手指天，一手指地而曰：“上天下地，惟我独尊”——这是佛教徒最高的自我意识。八大所以有这样的说法，无非表明自己在佛教方面的证悟。

再次是八大山人是否曾在做过僧人之后又做了道士的问题。

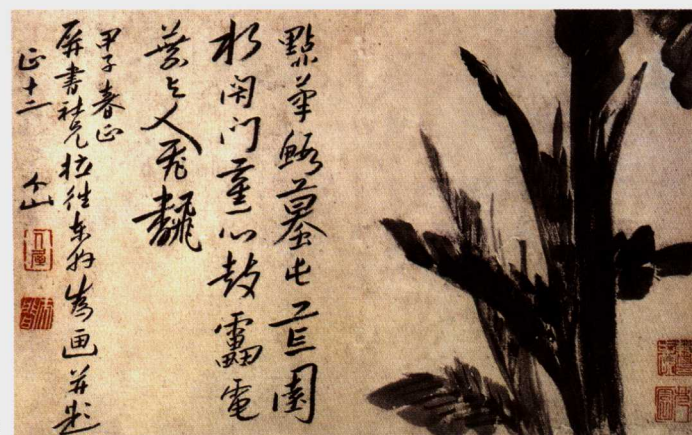
有人曾经提出八大山人即朱道朗，并创建青云谱道院一事，这种说法也反映在近人美术史论著中。但是曾经撰写过八大山人传记、书画题跋的邵长蘅、陈鼎、龙科宝、饶宇朴、裘琏、石涛以及吴埴等人，都没有在自己的文字中提到八大曾经做过道士，而且更重要的在于，在八大的书画作品中，也从未发现八大题写过道名和青云谱道院的字样。饶宇朴题《个山小像》，既没有提到“八大山人”这一名号，更没有一个字涉及到他曾经转僧为道这样重要的经历——在没有更可靠的证据的证明之下，八大山人即是朱道朗和曾经做过道士之说，是令人怀疑的。

个山杂画册(十二开)
之一 海棠
23.8 × 37.8cm

之二 灵芝

之九 芭蕉