

中国书法全集

八大山人

八大山人 朱耷（1626—1705年），原名统楚，号雪个、个山、人屋、驴屋、八大山人等，明太祖朱元璋第十七子宁王朱权的后裔，明亡后弃姓改名，一度为僧，又当道士，法名传紫，江西南昌人。清初杰出画家，擅山水花卉禽鸟，具有清、奇、狂、冷的特色，对后世影响极大。书法师承二王和颜真卿、苏轼，具有朴茂沉雄的格调兼秀丽灵动的情韵，加之受到王宠的影响，能博采众长，自成一家，极富个性。

中国书法家全集 ◎ 八大山人

笑

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

八大山人 / (清)八大山人书; 李一著. —石家庄:
河北教育出版社, 2003. 6
(中国书法家全集)
ISBN 7-5434-4933-1

I. 八... II. ①八... ②李... III. ①汉字—法书—中国—清
代②汉字—法书—鉴赏—中国—清代③八大山人
(1626~1706)—生平事迹 IV. J292.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 083197 号

顾问	王朝闻	徐邦达	黄苗子
	沈 鹏	欧阳中石	
编委会主任	王亚民		
编 委	薛永年	刘正成	王 镛 朱关田
	李 一	刘守安	王亚民 倪文东
	张振国	张子康	刘 峥

中国书法家全集 八大山人

李 一 著

出版发行	河北教育出版社
特约编辑	朱培尔
文字总监	郑一奇
责任编辑	康健寨 康 丽
封面设计	张志伟
版式设计	郑子杰
出 品	北京颂雅风文化艺术中心
制 作	卜秀敏
制 版	时尚兴裕印刷制版有限公司
印 刷	深圳(宝安)新兴印刷有限公司
开 本	787 × 1092 1/32 6.75 印张
出版日期	二〇〇三年六月第一版 第一次印刷
书 号	ISBN 7-5434-4933-1/J · 399
定 价	48 元

八大山人 朱耷（1626—1705年），原名统𦉑，号雪个、个山、人屋、驴屋、八大山人等，明太祖朱元璋第十七子宁王朱权的后裔，明亡后弃姓改名，一度为僧，又当道士，法名传綦，江西南昌人。清初杰出画家，擅山水花卉禽鸟，具有清、奇、狂、冷的特色，对后世影响极大。书法师承二王和颜真卿、苏轼，具有朴茂沉雄的格调兼秀丽灵动的情韵，加之受到王宠的影响，能博采众长，自成一家，极富个性。

ISBN 7-5434-4933-1

9 787543 449336 >

ISBN 7-5434-4933-1

J · 399 定价：48.00元

前言

从汉字诞生起,便有了中国书法。人类一开始即按照美的法则创造世界,古老的甲骨文、青铜器铭文以其特殊的物质条件与笔法结构,留下了后世不可企及的美。后来者对书法美的追求有了“自觉”的性质,在书法中注入了前人没有的艺术因素,但并不总是如通常所说的那种“不断超越”,更不是也不可能全面的超越。

每个时代的书法,相对于前代与后代都各有特色,有其不可替代的特点,汇成历史发展的长河。研究书法的历史不能不研究书法本体的历史,书法是一种独特的艺术语言,文字及其演变对书法是第一推动力。中国书法以线条构成方块形,结构大体上从繁到简,笔法从相对单一到多变,章法从相对静止增加了运动繁富。无论真书、行草,开初都以实用为目的,然而也无不伴随着艺术,尽管追求的程度和意向有很大区别。书法本体受约于书法的创造者与接受者共同形成的一股合力,受约于书法发展的大环境——特别是文化环境给予的影响力。书法本体是书法赖以存在和发展的最为本质的力量。

书法家顺应书法本体的力量,是书法历史发展中最具能动力量的,最活跃、最积极的因素。那些被尊为划时代大师的人物,他们的意义在于开创新的风气,新的流派,给人以不同寻常的审美观念。他们的杰出成就不仅在于承续了传统的精粹,更在此基础上创造出涵盖时代,启示后人的理念。一部书法史,如果没有张芝、钟繇、王羲之、王献之、颜真卿、苏轼、黄庭坚等杰出人物,必定黯然失色,无从写起。书法史在相当程度上也可以说是书法家的历史。而在秦汉以前的篆隶时代,书法从总体而言还没有成为文人的专业,还有大量的民间书法,也没有留下作者名姓,他们是书法史上的无名英雄,对推动书法发展起着深层的铺垫作用。忽视书法史上“无名英雄”的作用,也就是没有充分理解书法本体力量,没有充分认识书法的广泛的群众性。

但是留下姓名的杰出人物毕竟伟大。杰出人物顺应历史又开拓历史。艺术失去个性,即无所谓共性。没有杰出人物的创造,便谈不上时代风格的高

扬。任何时候不存在抽象的、不可触摸的“书法”，“书法”通过书法家获得定在。而书法家的定在，又贴附着作品。杰出书法家的众多作品是无不具有个性的。王羲之的《兰亭序》与《丧乱帖》、《姨母帖》，颜真卿的《多宝塔》、《家庙碑》与《祭侄稿》，各因其个性而汇合成书法家不平凡的特殊性。对大书法家的研究要深入到书家多样的风格及其演变的历史，从客观到微观，从纵剖面到横断面。

每件有代表性的杰出作品，都是艺术家全部文化素养与人格的一种折射。扩而言之，必定是时代性格的某种折射，综观杰出艺术家的一生，这种折射就更显示多棱角、多色调。所以研究一个书法大家、一件杰作，就要置于特定的时代环境中，寻找轨迹，确定坐标；看比前代与当代人增加了一些什么，也要看比前人、当代人甚至他本人减少了一些什么，以及对后世产生何种影响力，包括积极的与消极的两个方面。书法家的形象塑造，是全部社会与历史在发展中形成的，并且还在继续。

由于书法艺术自身的特点，历来评价书法，时常使用过分抽象的、不确定的词语。这一点，甚至可以说同中国语言习惯中的模糊性有着关连，但是也同中国书法的抽象性分不开。再是历来的书法史在谈到某家某派时，偏重师承关系；谈师承是必要的，但有时失于简单化，陷入线性思维的模式。就其现实意义来说，不免束缚创造意识。如何多角度、多方位地研究艺术家及其作品，我们应当做得比古人更好些。我们要把特定书法家的全部活动看做是社会本质与书法本体的一个显现。

当代书法进入了历史上前所未有的局面。一方面是物质条件改变了书法赖以存在的书写条件，另一方面，书法在有限范围内呈现繁荣，倔强地生存。我们的立场无疑要做书法繁荣的促进派。当代书法在面向时代与开拓未来的困境中从理论与历史研究寻求启发。这就必然赋予书法史以当代的性质。它不是任意改造历史，而是由既往的历史总结规律，探求新的生命，新的活力。

基于以上所述，我们要感谢《中国书法家全集》的策划者、编著者和出版者，是他们顺应时代要求，启动着一项大有裨益的工程。

沈鹏

目 录

第一章 人生轨迹

— 1 —

末路王孙 / 1
剃发为僧 / 6
焚毁袈裟 / 15
卖画为生 / 27

第二章 书法之路

— 35 —

出入诸家 / 35
突破开创 / 46
成熟完善 / 78

第三章 书画互渗

— 117 —

以书入画 / 117
以画入书 / 127

第四章
论艺摘录

— 161 —

附 录

— 165 —

常用印章 / 165

年表 / 170

主要传世作品目录 / 177

主要参考书目 / 182

附《八大山人传》 / 184

释文 / 187

后记 / 206

第一章 人生轨迹

末路王孙

南昌是座美丽的古城，汉代为豫章郡所在地，唐初为洪州治所，称为洪都。按照古代地理的划分，南昌在翼、轸两星区的分野，地域上连接着衡山和庐山。前面屏障着三江，周围环绕着五湖；西边控扼着荆楚，东边牵制着闽越，在战略上属于军事要地。南昌的物产极为丰富精美，又因地气灵秀，出了许多英杰人物。所以，唐代的王勃赞美南昌“物华天宝，人杰地灵”。

01
八大山人小像
(局部)

明代开国皇帝朱元璋统一中国后，为了长治久安，把他的儿子们分封到各地为王。第十七子朱权被封为宁王，世居江西，朱权的子孙又分为临川、宜春、瑞昌、乐安、石城、建安、钟陵、弋阳八府。弋阳府设在南昌，朱权的孙子奠璫始封为弋阳王(据《盱眙朱氏八支宗谱》)。

公元1626年，即明天启六年，一个婴儿在南昌西城崇梵坊哇哇落地，弋阳王府又多了一个王孙。按照弋阳王府的谱系，这个新生出的婴儿是弋阳王奠璫的七世孙。在封建世袭社会，王府世家多出纨绔子弟，真正有出息的不多。明宗室子孙繁衍众多，多添一个

王孙当时也未引起世人的注意。但后来的事实证明，忽视这个婴儿的诞生是历史的悲哀。正是这个当时未被注意的婴儿，后来成为中国最杰出的艺术家，南昌因他而骄傲，中国因他而自豪。这个婴儿，就是后来彪炳千古的八大山人。

婴儿哇哇落地，父母欢天喜地。父亲朱谋觐抱起婴儿，仔细端详，发现儿子双耳较大，便取庠名朱耷。在古人眼里，大耳是富贵

03
朱多炡题陆治山水卷引首

相，孩子又生在王府世家，父母是希望这个有着大耳朵的孩子将来能够荣华富贵的。

皇族的谱系排列很严格。朱元璋的后代，从他的儿子开始，凡命名须依次选用以“木、火、土、金、水”为偏旁的字，五行相生，周而复始地轮换使用。各藩受封，均由王子各拟世系以定行派。宁王朱权一支世系二十个字为磐、奠、颢、宸、拱，多、谋、统、议、中、总、添、支、庶、阔，作、哲、向、亲、衷。朱耷属统字辈，他父亲是谋字辈。明宗室后裔的名都是一些不常用的稀奇生僻字。朱谋鹗的鹗字从土，按照五行相生的原则，土生金，所以八大的谱名叫统鏊，鏊字从金。

八大自幼聪明，八岁就会作诗，从小就喜欢写字画画。据清人陈鼎《八大山人传》记载：“八岁即能诗，善书法，工篆刻，尤精绘事。”这与他生长的家庭环境有关。从祖上说，宁王朱权这一支，文风很盛，八大的祖父朱多炡就是诗书画名家。朱多炡与王世贞、文嘉等著名文人来往密切，在书法上精研古篆，并留下了一些篆书、隶书、草书墨迹。八大的族叔朱谋㙔，不仅善书善画，还是一位著名的书画理论家，编写了重要的书画著作《钟鼎文考》和《画史会要》。八大的父亲朱谋鹗擅长山水花鸟，在南昌很有名气，许多人慕名前来求画。八大从小就观赏祖父的作品，阅读叔父的画学著作，并在父亲的指导下学习书画诗词。王府世家藏有大量名人墨迹、珍贵字画。幼年八大耳濡目染，从小就受到良好的艺术熏陶。生长在王府书画世家家庭，祖传家教，条件可以说是得天独厚的。

在封建社会，盛世王孙的确可以享尽荣华富贵，但末世王孙则注定要尝尝苦滋味。到了明代末期，王孙的境遇已大不如前。

明末政治、经济、军事的衰败，宗室藩族子孙繁衍日益众多，国库空虚，爵禄困窘，王孙禄俸越来越少。八大的父亲朱谋鹗虽被封为镇国中尉，但由于俸禄甚少，家中生活开支已捉襟见肘，时常靠替人作画以贴补家用，因过度劳累，患了重病。所谓钟鸣鼎食之家已有了经济危机。

从大的环境看，八大一出生就注定要尝苦滋味的。他出生的1626年，明王朝已经内外交困，危机四伏。明朝的皇帝，搞政治一代不如一代，讲享受却是一代胜过一代。天启年间，熹宗皇帝不问政事，朝政把持在宦官魏忠贤手里，形成宦党专治、冤狱遍地的局面。而后金女真政权又频频武力侵犯，直接威胁明朝的生存。八大两岁时(1627年)，女真皇太极率15万大军侵犯锦

州、宁远，北中国告急；陕西北部发生严重灾荒，澄县农民王二率数百农民冲进县城，杀死了催逼赋税的知县，揭开了明末农民大起义的序幕。八大5岁时，明王朝“自毁长城”，将督师蓟辽的兵部尚书袁崇焕下狱处死，宁远、锦州防线被后金攻破。八大9岁时(1634年)，各地农民起义已成燎原之势，遍及陕西、山西、河南、湖广、四川等省，农民起义军已发展到一百二十多营50万人。更令明王朝心惊胆战的是，起义军直攻朱元璋的老家安徽凤阳，焚毁了明皇的祖坟。一系列的迹象，预示着江山易主、改朝换代的历史必然。

对老百姓来说，改朝换代并不稀奇。中国历史悠久，经历了多次的改朝换代，老百姓总是处在社会的底层，改朝换代是统治者的

04

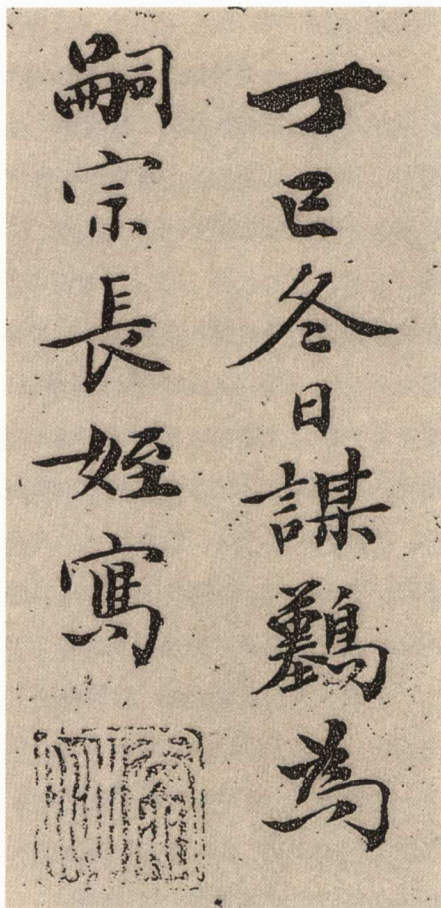
朱谋鹗《山居清眺图》
(南京博物院藏)

事。但对于皇家宗室子弟来说，改朝换代直接涉及到命运的兴衰和沉浮。

少年八大还不可能预测到明王朝即将灭亡，也不是一开始就立志当画家的。他从小接受的是传统的儒家教育，读的是四书五经。儒家讲修身、齐家、治国、平天下，拿俸禄的王孙更应该效力朝廷。少年八大想用自己的真才实学，通过科举考试，走“学而优则仕”的道路，效力朝廷。明朝的《国典》规定“公姓不得赴制艺”，即宗室子孙不能参加科举考试。八大为了

参加科举考试放弃了爵位，以布衣身份参加科试。大约15岁就考取了“诸生”（即秀才），这在宗室王孙中是一个创举，赢得了乡亲和师长的称赞。

初考顺利，增强了八大的信心。正当他满怀信心参加下一步的考试时，他要效力的明王朝的灭顶之灾降临了。公元1644年3月19日，李自成率农民起义军攻破明朝首都北京，崇祯皇帝朱由检见大势已去，当日在皇宫后面的煤山（今北京景山公园）上吊而死。也是在这一年，八大的父亲朱谋鹗也因病离开了人间^①。国亡家破的残酷现实，给了八大当头一棒，效力明王朝的雄心壮志顿时化为泡影。更为严重的是，他这个末路王孙随时都有被杀头的危险。按照

① 陈鼎《八大山人传》：“甲申，国亡，父随卒。”

天干地支的排列，国亡家破这一年为甲申年，时八大19岁。

19岁的八大开始饱尝末路王孙的辛酸滋味。乱世群雄纷争，李自成在北京还未暖热被窝，就被吴三桂引来的清兵赶出了北京城。清军占领并迁都北京后，随即挥师南下，所到之处，大肆屠杀，尤其不放过明王朝宗室后裔。历史又一次上演封建世袭制度的悲喜剧：盛世王朝的王孙，享尽世间荣华富贵，是人上人；而末世王孙特别是改朝换代时的前朝王孙，遭受的是灭顶之灾。“落地的凤凰不如鸡”，末路王孙是新的统治者捕杀的重点对象。清初统治者严令地方官缉拿散居各地的明宗室后裔。1645年，清兵攻入南昌，南昌的皇族各支慌忙改姓易氏，东躲西藏，各自逃命。八大也不例外，为躲避灭顶之灾，隐姓埋名，远逃奉新山中藏身^①。这次逃命的经历是惊险的，心灵的创伤是巨大的。多年后，八大回忆起这次逃命情景，说当时“羸羸然若丧家之狗”。

说来八大还是幸运的，总算躲过了灭顶之灾，保住了性命。相比而言，南昌王朱议漈全家九十余口尽遭清兵屠杀，血流满地。从另一方面说，八大比死去的同族兄弟更为痛苦，他要眼睁睁地看着江山易主的现实，经历从未经历过的人生苦难。此时八大20岁，开始迈向他人人生经历的第二个阶段。

薙发为僧

逃离南昌后，八大没有马上去当和尚，而是在东躲西藏中密切注视着局势的发展。崇祯自杀后，晚明残余势力不甘灭亡，从北京逃出的宦党、官僚和残将跑到南京拥立福王称帝，建元“弘光”，为南明的第一个小朝廷。此后朱元璋十世孙朱以海在浙江绍兴成立监国政权；朱元璋九世孙唐王朱聿键也在福州称帝，建号“隆武”；两广总督丁魁楚、广西巡抚瞿式耜又拥立桂王朱由榔在肇庆称帝，改元“永历”；而唐王的弟弟朱聿鐸则在广州称帝，建元“绍武”。

^① 清·邵长蘅《八大山人传》：“弱冠遭变弃家，遁奉新山中。”

青山白社夢歸時
可但前身是畫師
記得西陵舊時路
而今猶在畫圖中

新畫此乃

王伯祥宗古

全傳啟

辛亥臘月

06

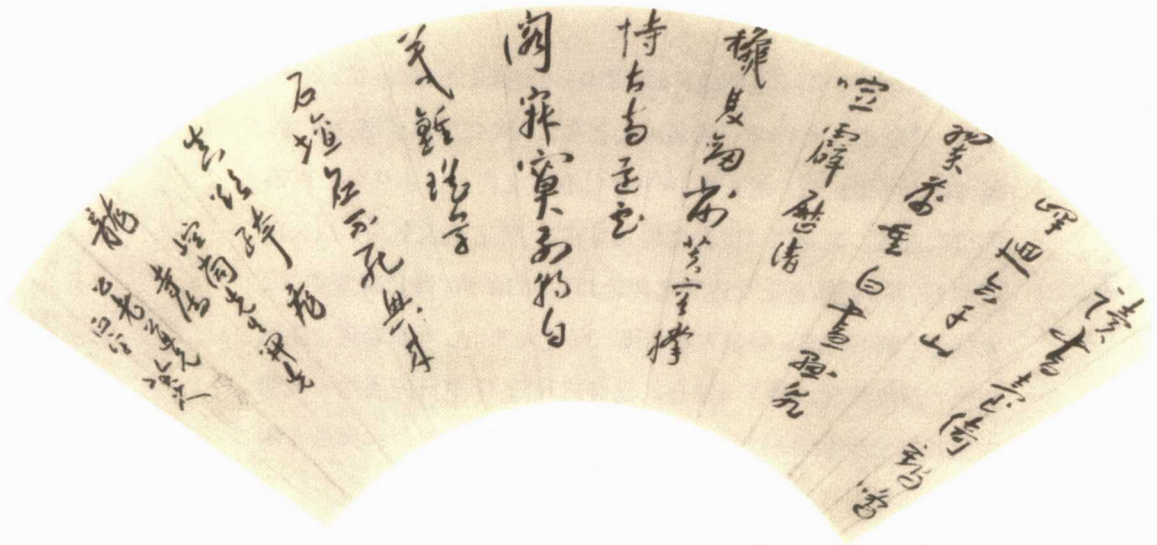
个山传紫题画诗轴
123 × 38.5cm 1671年
(美国)王方字旧藏

八大盼望着其中的一方打败清兵，真正能够恢复大明江山。抱着这种愿望，他在饥寒交迫中等待了三年。时而在洪崖(位于南昌市西南)，时而在奉新县山中，时而在进贤县荒野。在其当了和尚后的题画诗中曾回忆起在洪崖躲避时的情景，“洪崖老夫煨榾柮，拨尽寒灰手加额。是谁敲破雪中门？愿举蹲鸱以奉客。”描写的是冰天雪地之中，躲藏在洪崖的八大饥饿难忍，煨烤芋头取暖充饥，以观时变。

等待了三年，局势却令八大非常失望。南明的几个小朝廷，心思都用到偏安一隅当“天子”，无心收复河山，且相互倾轧，打起内仗来。福王政权不到一年就草草结束，绍武政权仅存40天就被清军消灭。几个南明政权接连崩溃，清军的铁骑踏遍了中国。在铁的现实面前，八大对尘俗世界心灰意冷，又加清廷加紧了对江西明宗室的迫害，四处搜捕，尘世间已无八大藏身之地，惟有出家才能保全性命。

1648年，23岁的八大终于出家当了和尚。过了五年，1653年，八大28岁时在进贤县邑西五十里的介冈灯社拜释弘敏为师，取释名传紫，号刃庵，潜心研究佛家经典，从此开始了长达27年的禅林生涯。释弘敏(1606~1672)，字颖学，别号耕庵老人，为曹洞宗无明慧经系下的第三代法嗣，是一位深通禅理，兼善诗文的高僧。八大本来就聪慧过人，诗文功底扎实，遇到弘敏这样的高僧辅导，在禅学上进步很快，深得弘敏的信任和赏识。师生二人都兼善诗文，因而时常以诗唱和。当时弘敏还有一位身为居士的徒弟叫饶宇朴，也是聪颖绝人，长于诗文。弘敏、八大、饶宇朴三人以诗相互唱和，留下了一些诗作。一次三人在介冈附近的白孤峰欣赏问香楼的景色，弘敏以景为题，随口吟出：“狼藉威音臭味新，临风尝惜弄花人。香严未许从缘入，到此知谁扫客尘。”八大随即唱和：“十二风流曲曲新，闻香谁是问香人。若从此处寻花悟，缘起无端堕六尘。”饶宇朴也以韵唱和：“木樨公案一番新，有叩还须善听人。会得拈花微笑旨，武陵久已绝风尘。”三人的相互唱和，情景交融，颇有禅意。

在介冈灯社的几年中，八大参禅有师，切磋有友，师徒之间相

互唱和，生活是较为宁静的。他暂时忘却了尘世，在佛门里寻求精神的慰藉。由于深通禅理，又得弘敏高僧赏识，八大很快成为曹洞宗的一代传人。1656年，弘敏委以重托，请八大住持介冈灯社，自己到奉新芦田创建耕香院。在住持介冈灯社期间，八大经常利用闲暇时间吟诗写字画画，现存最早的作品《传綰写生册》就是在介冈灯社画的。

从1653年到1665年的十几年中，八大沉浸在佛学研究之中，其活动也限制在佛门里。进贤的介冈灯社和弘敏创建的奉新芦田耕香院为其主要的活动场所，很少在佛门之外活动。原因之一，是清初统治者还没有解除对明宗室后裔的监控。到了康熙四年（1666年），清廷才昭令天下，允许明宗室改姓易名隐居者返回家园。环境稍有宽松，八大开始了云游。原来只有佛门里活动，所交往的限于佛徒，这时起活动的范围增大，交往已不限于佛徒。大约在45岁（1670年）至55岁（1680年）的十年间，八大的足迹遍及奉新、新昌、进贤、南昌、临川，所交的朋友有文人，亦有官员。随着交友增多，酬应诗画也日渐增多。

1671年，八大居奉新芦田耕香院时，与有识之士裘琏云水偶逢。裘琏（1644～1729），字殷玉，号蔗村，浙江慈溪人，康熙五十四年进士，工诗文，著有《横山文集》《横山诗集》，是著名的文人，