

中国历代书画名家经典大系

八大山人

上卷

杨建峰 编

中国历代书画名家经典大系·八大山人

上卷

杨建峰 / 编

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国历代书画名家经典大系·八大山人／杨建峰编．
—南昌：江西美术出版社，2009.4

ISBN 978-7-80749-742-4

I. 中… II. 杨… III. 中国画—作品集—中国—
清代 IV. J222.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第058261号

ZHONGGUOLIDAISHUJIAJINGDIANDAXI·BADAISHANREN

中国历代书画名家经典大系·八大山人

编者 杨建峰

出版人 陈政

策划 傅廷煦

出版发行 江西美术出版社

社址 南昌子安路66号

网址 <http://www.jxlinearts.com>

经銷 全国新华书店

印刷 北京圣虹制版印刷技术有限公司

版次 2009年4月第1版

印次 2009年4月第1次印刷

开本 716毫米×996毫米 1/16

印张 26

ISBN 978-7-80749-742-4

定价 78.00元

责任编辑：王大军 王国栋 陈东

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
版权所有，侵权必究

本书法律顾问：江西中戈律师事务所 张戈

总序

陈传席

现在的艺术界有三股势力最强大，一是传统派，二是『现代派』，三是中西古今结合派。『现代派』是西方的艺术思潮和流派传入中国后的结果。『中西古今结合派』既有中国传统的形式（包括笔墨），有西方的各种形式（比如借鉴素描油画等表现形式），有中国古代的传统，也有『现代派』的诸多因素。（据说『观念艺术』又是一个独立的流派。）各种势力流派，纷现画坛，好不热闹。现在需要深入。你是传统派，但你的传统不如古人，十分对不起，要叫我说，你根本不大懂传统。你是『现代派』吗，你的『现代派』不过是外国人的『现代派』的皮毛、流弊，也十分对不起，你似乎不懂现代派。既不懂『传统』，又不懂『现代』，那么，中西古今结合，就失去根基，那也就谈不上结合。更严重的是，『观念艺术』中最缺少的就是观念。

所以，目前最重要的任务，『传统派』要弄通（了解，研究）什么是传统，『现代派』要了解研究好什么是『现代』。首先要把真正的『传统』作品，真正的『现代』作品昭示出来，然后再加以研究，研究好再借鉴。那时候，你可以谈传统，谈『现代』。

我们这一套书是专谈传统的，确切地说，是让传统出来讲话。什么是传统？且不做理论上的阐述和总结，先把传统大家的作品集中起来，让大家了解，这就是传统。

沈周、文徵明、唐寅、仇英、董其昌、徐渭、陈洪绶、八大山人、石涛、石谿、浙江、『四王』、龚贤等一直到海派，每位画家一至两本，集中起来便于欣赏研究，不看到作品，或看不到全部或大部分的作品，就无法研究，更谈不上学习和借鉴。

汉魏晋南北朝隋唐元的画家作品太少，不便一一出版专集，待我们第一批的明清画家作品出版后，根据情况，再考虑出版合集。明清以后的画家，也就是近现代画家的作品，也等待下一步考虑。因为历史上的大画家，『元四家』、『明四家』、『南陈北崔』、『白阳青藤』、『松江派』、『清四家（四王）』、『清六家』、『四僧』、『金陵八家』，『海派』等在画史上皆有定论。近现代画家有的名震天下，实则并无真工实能，有的是靠媒体金钱吹嘘出来的，有的是靠政治力量硬抬出来的。有的画家声名并不太大，这些画家不投靠政治势力，不求助媒体商家，因而传播不广，但却有真工实能，值得研究和学习。哪些人有名无实，哪些人有实无大名，还要等待一段时间，时间久了，外力渐渐失去，是沉是浮，就自然的显现出来了。所以，近现代画家的作品等到下一步再考虑出版。

英雄创造历史，天才创造艺术。大概是康德说的，天才为艺术立法，天才确立规范，后人模仿；然后下一个天才打破规范，重新立法，因而艺术史是天才的接力赛。（大意）历史上的画画人也被人称为画家千计、万计，不计其数，沉淀后，留下来的也就是这几个，这就是天才。明清以降，地方画派兴起，皆由某地一位天才型画家确立了规范或样式后，其他一群人跟着学。亚天才，聪明人学得出色，成为这一派中出色画家。大天才则成为一代领袖。明清之前的中国艺术更是由少数天才人物创造的。这些天才人物有的痴，有的疯，有的癫，有的迂，有的懒，有的呆。比如顾恺之被人称为『痴绝』，梁楷人称『梁疯子』，黄公望被人称为『黄大痴』，米芾被人称为米颠，倪云林人称倪迂，石谿人称懒道人，查士标人称懒标。懒者，非学习思考懒也，乃懒于奔走于权势之门，懒于与奸商勾结，懒于投机钻营，而一意于画、专心于画、醉心于画，以画为寄，故痴、疯、癫、迂、懒。今之画人则勤甚，勤于交结权贵，勤于商量于画商，勤于投机钻营，勤于生产商品，呜呼哀哉。

我们出版这套丛书，希望画人们复起传统痴、迂之心，痴于传统，迂于大师，再造艺术之辉煌。

前面说过，艺术史是天才的接力赛，我们不是天才，怎么办呢？不是天才，你欣赏天才，学习天才，这过程不也十分快乐吗？当球星上场比赛时，你虽然不能上场，在旁观看，或者当拉拉队，不也需要吗，不也快乐吗？当天才歌唱家在台上演唱时，大家虽不上台，也跟着唱和，不也需要吗？但是我就是天才，还需要了解其他天才吗？回答是：『那是必须的。』你要打破原来天才的规范，你就必须了解原来天才的规范之内涵，知己知彼，百战不殆，你不知原有规范，你怎么打破？也许你『独创』的规范正是前人的规范，你的天才『独创』也许会被别人称为庸才的效法，世界上没有一个天才不对前人的成就了如指掌的。

在艺术的天地里，你要附和，你要保守，你要打破，你要接力，你要欣赏，你要研究，我们这套丛书就是你必要的工具。

我们还有一个想法，就是为真正要研究学习传统的人出版一套丛书。目前，市场上不乏豪华精装的画册，动辄数千、上万元一本，少则数百元，这是供少数有钱人买去送礼或装点门面的，当然也有少数已成名的有钱画家可以购买。太便宜、质量太差的画册，又不便于学习和研究。我们则取其中，质量并不差，又比较全，价钱并不贵，学习研究的人也买得起。我们的想法都是比较好的，切合实际的，不知是否能达到这一目的，还望读者批评指教。

二〇〇九年三月二十六日于中国人民大学

独此悲鸟 长留两间

——八大山人艺术导读

汪为新

意的个人性情，其实见仁见智，但历史经好事者传播以来，却莫衷一是。

中国写意绘画，至五代徐熙为滥觞，宋代石恪、梁楷、法常一路为开山，至明陈淳、徐渭则臻成分野，因为许多末流文人画家的介入，同时也泥沙俱下，一味摹古，成一时之陋习。中国文人画发展到八大山人，在写意绘画上达到了前所未有的高度，他以《淋漓奇古》（石涛评）的绘画卓立于艺术之林，而他的人生遭遇与艺术也相得益彰，得以青翠不凋并垂芳于史。

八大山人的行为举止自其后多有评价，讲他《忠》

《孝》，却有时难以《憾而殄者》，说他尊释礼佛，却常常离经叛道。但在绘画上面，他也是借古发今，领悟至道，他把倪云林的简约疏宕、王蒙的清明华滋推向更为纯净的世界，而自己内心的盘郁之气却《法由心造》，那是一种含蓄蕴藉、恣意痛快的艺术语言。在八大看来，书画应由心性流出，对于狂肆其外、枯索其中的放纵恣

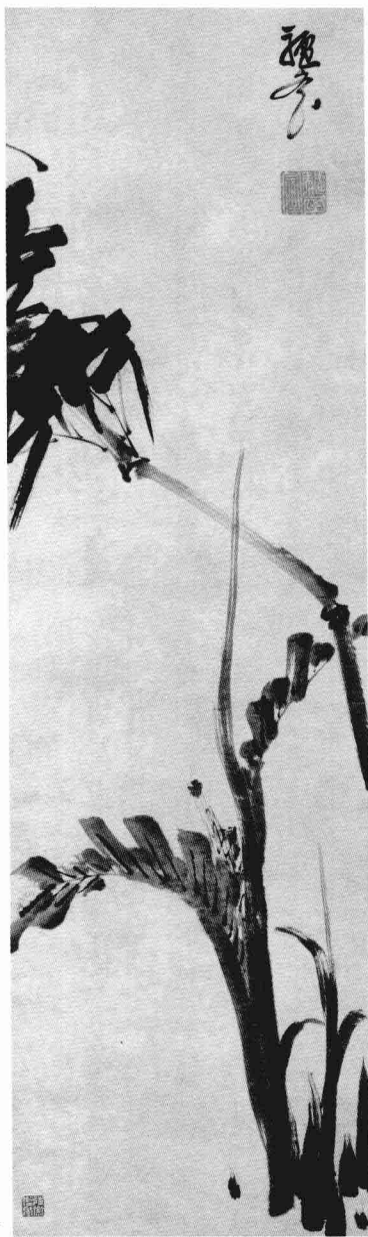
有言八大在佛学上曹洞与临济二宗兼修，其间曹洞者家风细密，言行相应，善机锋妙语，乃为《应》势；而临济《大机大用》、《虎骤龙奔，星驰电激》、《杀活自在》，动辄棒喝，此为《攻》势，而八大能攻防平衡，得以大开大合。其实八大的浑朴却来自道家，他的《得一而兼通》和《阴鹭阳受，阳作阴报之理》即可为参证。

八大山人的艺术修养尽管与他读书有关，但最终与他的性情攸关，正如他自己所说的：『读书至万卷，此心乃无惑；如行路万里，转见大手笔。』他认为画事有如登高，『必须登而后可以无惧』，这也与他的个人领悟、见解有直接关系。

他的花鸟成就最高（其实他的书法不在其花鸟之下），可以歌泣，可抒逸气。摆脱了五代宋元以来的文同、苏轼等文人花鸟的创作心态，在明人徐渭的简练飘逸基础上走向浑朴之境，让我们看到《简约》，看到《冷逸》，流露出愤世嫉俗之情，反映出孤愤的心境和坚毅的个性，他非常欣赏《善谑》，若仅仅在他的作

品里读到他在不满的宣泄还远远不够，其实我们还可读到他对某种娱乐的自我消解。他的花鸟造型，以至一花一草，画面空灵气息与他内心世界的玩世不恭悄然暗合：八大处沉浊之世，作品中所深藏着的孤独、寂寞、伤感与悲哀，花木鸟兽完全成了他主观情感的幻化，那种不屈不挠与深深感伤的人格价值自古至今无出其右者。

他的山水画多以水墨入画，宗法董其昌，兼取黄公望、倪雲林，他用荒率笔法来画山水，自然有别于董之平和幽雅的格调，他还吸收黄公望的萧散与倪云林的幽远。取荒寒萧疏之景，满纸残山剩水，凄凉遍布，抑塞之情溢于绢素，他学古人，日日在变，起初外形颇似，

蕉石图轴

愈渐不似。他尝曰：『倪迂画禅，称得上品上，迨至吴会，石田仿之为石田，何处讨倪迂耶？每见石田题画诸诗，于倪迂颇倾倒，而其必不可仿者与山人之迂一也。』这是他不拘泥于形迹的最好佐证。他常常一笔落纸，气象万千，以八大之襟含气度，不在山川林木之中，其精神驾驭于山川林木之外，处处脱尘而生活，自脱天地牢笼之手。

他的书法取法众多，自言『得董华亭笔意，今不复然』，最后却远离董其昌。从表面看他学右军书最多，但他的书风与右军也相距甚远：八大晦涩古拙，而右军飘逸洒脱。

八大亦善诗，他的诗多题在画上，其实他八岁便能

作诗，弱冠即为诸生，但他的诗文也晦涩，非一般人能阅读，近人懂他的就更少，这是八大的不幸，其实诗与书画甚至与做人都一样，曲高者自然和寡，百世可证！即便是与八大同时代的邵长蘅亦说：『山人有诗数卷藏篋中，秘不令人见，予见山人题画及他题跋皆古雅，间杂以幽涩语，不尽可解。』

八大性情孤傲倔强，举止狂怪，『一日之间，颠态百出』，他以诗书画发泄其玩世、悲愤与抑郁。也有言八大超然者，八大山人真的超然吗？这其实是公案，任仁人智者猜去，其实作为一个逸民，他并无异于他人的超然，他有着强烈的人世精神，但他首先是一个活生生

的人，他早年在皇室中受到很好的儒家教育，他入道家亦入佛门，道服儒冠也好，道儒合一也罢，却执于一端，佛家的『谈空说无』终未能走向『放下便是』，即便为『觅一个自在场头』而到青云谱道观，终未能挽狂澜于既倒。但他又是脱掉世俗外衣而进入痴狂境界的艺术体验者。从这个角度看，他是纯粹的艺术大家。

八大山人晚境凄凉，退隐于南昌青云谱的『寤歌草堂』，其时有诗一首：『一室寤歌处，萧萧满席尘。蓬蒿藏户暗，诗画入禅真。遗世逃名老，残山剩水身。青门旧业在，零落种瓜人。』在灰尘弥漫、蓬蒿遮掩下的草堂内，八大于康熙四十四年乙酉（一七〇五年）还给友人写了

蕉竹图轴

一封短笺：『承顾，未得面谢。弟以前日大风，感冒风寒，大小便闭塞，至昨晚小便少得涓滴，而未可安眠也。性命正在呼吸，摄生已验之方，拣示一二为望。八月六日……』这是他八十高龄的呼唤，痾病于身，仍然留恋这个世界。这是一个普通人的生存欲望，他也有普通人的生存法则，然而八大的个人信仰与追逐使他的一生燃放异彩；尽管充满悲剧意味，但他的伟大艺术得以与世界艺术同在。

八大山人（一六二六——一七〇五）俗家姓朱，名杓，江西南昌人。他是明太祖朱元璋第十六子宁王朱权的第九代后裔，弋阳王孙。清初画坛『四僧』之一。其父朱谋𣎵亦能画，因此他自幼习诗文书画，少时即有文名。八大山人二十岁时（一六四五年）明亡，为避祸遂削发为僧，法名传𣎵，号个山、雪个等。晚年又还俗，别号又有『驴屋』、『驴』等，以『八大山人』名世。

目录

374	371	369	187	001	
八大山人生平年表	八大山人谈艺录	八大山人常用印	图版(下卷)	图版(上卷)	图版索引(上卷)

图版索引

传紫写生册 之一 西瓜	24.5cm × 31.5cm	1659 年作	[003]
传紫写生册 之二 芋	24.5cm × 31.5cm	1659 年作	[004]
传紫写生册 之三 书法	24.5cm × 31.5cm	1659 年作	[005]
传紫写生册 之四 芙蓉	24.5cm × 31.5cm	1659 年作	[006]
传紫写生册 之五 菊花	24.5cm × 31.5cm	1659 年作	[007]
传紫写生册 之六 蕉石	24.5cm × 31.5cm	1659 年作	[008]
传紫写生册 之七 石榴	24.5cm × 31.5cm	1659 年作	[009]
传紫写生册 之八 水仙	24.5cm × 31.5cm	1659 年作	[010]
传紫写生册 之九 白菜	24.5cm × 31.5cm	1659 年作	[011]
传紫写生册 之十 墨花	24.5cm × 31.5cm	1659 年作	[012]
传紫写生册 之十一 梅花	24.5cm × 31.5cm	1659 年作	[013]
传紫写生册 之十二 玲珑石	24.5cm × 31.5cm	1659 年作	[014]
传紫写生册 之十三 石松	24.5cm × 31.5cm	1659 年作	[015]
传紫写生册 之十四 书法	24.5cm × 31.5cm	1659 年作	[016]
传紫写生册 之十五 书法	24.5cm × 31.5cm	1659 年作	[017]
花卉册 之一 辛夷	21.4cm × 32cm	年代不详	[018]
花卉册 之二 芙蓉	21.4cm × 32cm	年代不详	[019]
花卉册 之三 水仙	21.4cm × 32cm	年代不详	[020]
花卉册 之四 月季	21.4cm × 32cm	年代不详	[021]

花卉册之五 荷花	21.4cm × 32cm	年代不详	[022]
花卉册之六 梨花	21.4cm × 32cm	年代不详	[023]
花卉册之七 玉簪	21.4cm × 32cm	年代不详	[024]
花卉册之八 兰草	21.4cm × 32cm	年代不详	[025]
花卉册之九 湖石	21.4cm × 32cm	年代不详	[026]
花卉册之十 藤月	21.4cm × 32cm	年代不详	[027]
花果图卷	22cm × 186cm	年代不详	[028]
花卉图卷	22cm × 192.5cm	年代不详	[030]
墨花图卷	24.8cm × 339.7cm	1666 年作	[032]
芙蓉湖石图扇页	16.5cm × 50.5cm	年代不详	[034]
松石牡丹图轴	180.2cm × 95.5cm	年代不详	[035]
行书刘伶酒德颂卷	25.7cm × 531.1cm	年代不详	[036]
蕉竹图轴	118.9cm × 33.4cm	年代不详	[038]
牡丹竹石图轴	124.6cm × 62.3cm	年代不详	[039]
个山杂画册之一 海棠	23.8cm × 37.8cm	1684 年作	[040]
个山杂画册之二 灵芝	23.8cm × 37.8cm	1684 年作	[041]
个山杂画册之三 八哥	23.8cm × 37.8cm	1684 年作	[042]
个山杂画册之四 竹	23.8cm × 37.8cm	1684 年作	[043]
个山杂画册之五 兔	23.8cm × 37.8cm	1684 年作	[044]
个山杂画册之六 鱼	23.8cm × 37.8cm	1684 年作	[045]
个山杂画册之七 芋	23.8cm × 37.8cm	1684 年作	[046]
个山杂画册之八 花	23.8cm × 37.8cm	1684 年作	[047]

个山杂画册之九 芭蕉	23.8cm × 37.8cm	1684 年作	[048]
杂画册之一 竹	30.3cm × 47.2cm	1684 年作	[049]
杂画册之二 荷鹭	30.3cm × 47.2cm	1684 年作	[050]
杂画册之三 竹石双禽	30.3cm × 47.2cm	1684 年作	[051]
杂画册之四 桃	30.3cm × 47.2cm	1684 年作	[052]
杂画册之五 蔬果	30.3cm × 47.2cm	1684 年作	[053]
杂画册之六 猫	30.3cm × 47.2cm	1684 年作	[054]
鱼轴	108cm × 42.2cm	年代不详	[055]
杂画册之一 玉兰	尺寸不详	年代不详	[056]
杂画册之二 对题	尺寸不详	年代不详	[057]
杂画册之三 石	尺寸不详	年代不详	[058]
杂画册之四 对题	尺寸不详	年代不详	[059]
杂画册之五 草虫	尺寸不详	年代不详	[060]
杂画册之六 对题	尺寸不详	年代不详	[061]
杂画册之七 蕉石	尺寸不详	年代不详	[062]
杂画册之八 对题	尺寸不详	年代不详	[063]
杂画册之九 花	尺寸不详	年代不详	[064]
杂画册之十 猫	尺寸不详	年代不详	[065]
杂画册之十一 鸡	尺寸不详	年代不详	[066]
杂画册之十二 梅花	尺寸不详	年代不详	[067]
翠竹图轴	24.3cm × 34.8cm	年代不详	[068]
芭蕉竹石图轴	220.5cm × 83cm	年代不详	[069]

花果卷	22.2cm × 186.5cm	年代不详	[070]
诗画册之一 菊石	32.5cm × 25.5cm	年代不详	[072]
诗画册之二 行书李梦阳诗	32.5cm × 25.5cm	年代不详	[073]
瓜果草虫册之一 瓜果	23.9cm × 38.3cm	年代不详	[074]
瓜果草虫册之二 蝉	23.9cm × 38.3cm	年代不详	[075]
鸟石图页	19.3cm × 19cm	年代不详	[076]
竹石牡丹图轴	155cm × 50cm	年代不详	[077]
花鸟册之一 玉兰	尺寸不详	年代不详	[078]
花鸟册之二 荷花	尺寸不详	年代不详	[079]
花鸟册之三 鱼	尺寸不详	年代不详	[080]
花鸟册之四 拳石	尺寸不详	年代不详	[081]
花鸟册之五 水仙	尺寸不详	年代不详	[082]
竹石图轴	166cm × 72.5cm	年代不详	[083]
梅花图轴	32.4cm × 25.1cm	年代不详	[084]
鹌鹑散页	19.3cm × 19cm	年代不详	[085]
荷花翠鸟图轴	32.5cm × 26cm	年代不详	[086]
墨笔杂画册之一 荷	尺寸不详	年代不详	[087]
墨笔杂画册之二 莲	尺寸不详	年代不详	[088]
墨笔杂画册之三 鱼	尺寸不详	年代不详	[089]
墨笔杂画册之四 山水	尺寸不详	年代不详	[090]
墨笔杂画册之五 山水	尺寸不详	年代不详	[091]
石榴图页	32.5cm × 25.9cm	年代不详	[092]

眠鸭图轴	91.4cm × 50cm	1689 年作	[093]
鱼鸭图卷	23.2cm × 569.5cm	1689 年作	[094]
竹石图轴	165cm × 89cm	年代不详	[100]
荷石图轴	185cm × 91cm	年代不详	[101]
孔雀竹石图轴	169cm × 72cm	1690 年作	[102]
双鹊大石图轴	120cm × 49cm	1690 年作	[103]
快雪时晴图轴	215.2cm × 77.9cm	1690 年作	[104]
松树图轴	179.6cm × 77cm	年代不详	[105]
松石双禽图轴	179.7cm × 45.4cm	年代不详	[106]
花朝涉事图轴	128.5cm × 48cm	1691 年作	[107]
湖石双鸟图轴	136cm × 48.7cm	1691 年作	[108]
游鱼图轴	96cm × 46cm	1691 年作	[109]
双禽图轴	132.5cm × 38.5cm	1691 年作	[110]
野凫图轴	68cm × 27.3cm	1691 年作	[111]
鱼鸟图轴	143cm × 44cm	年代不详	[112]
鲤鱼图散页	34cm × 26.5cm	年代不详	[113]
双鸚诗画册 之一	27.1cm × 20cm	年代不详	[114]
双鸚诗画册 之二	27.1cm × 20cm	年代不详	[115]
芭蕉桅子花图轴	178cm × 45cm	年代不详	[116]
松石萱草图轴	184.5cm × 92.1cm	年代不详	[117]
葡萄大石图轴	181.5cm × 49cm	年代不详	[118]
鸟石图轴	170.2cm × 77cm	年代不详	[120]

柯石双禽图轴	107cm × 64cm	年代不详	[121]
莲房小鸟图轴	94.1cm × 28.4cm	1692 年作	[122]
孤鸟图轴	102cm × 38cm	1692 年作	[124]
荷花屏	364.4cm × 70.3cm × 4	年代不详	[125]
鱼鸟图卷	25.2cm × 105.8cm	1693 年作	[126]
书画册之一 奇石	24.4cm × 23cm	1693 年作	[128]
书画册之二 葡萄	24.4cm × 23cm	1693 年作	[129]
书画册之三 双鸟	24.4cm × 23cm	1693 年作	[130]
书画册之四 荷花小鸟	24.4cm × 23cm	1693 年作	[131]
书画册之五 鱼	24.4cm × 23cm	1693 年作	[132]
书画册之六 荷花	24.4cm × 23cm	1693 年作	[133]
书画册之七 书法	24.4cm × 23cm	1693 年作	[134]
书画册之八 书法	24.4cm × 23cm	1693 年作	[135]
书画册之九 书法	24.4cm × 23cm	1693 年作	[136]
书画册之十 书法	24.4cm × 23cm	1693 年作	[137]
书画册之十一 书法	24.4cm × 23cm	1693 年作	[138]
书画册之十二 书法	24.4cm × 23cm	1693 年作	[139]
书画册之十三 书法	24.4cm × 23cm	1693 年作	[140]
书画册之十四 书法	24.4cm × 23cm	1693 年作	[141]
书画册之十五 竹石	24.4cm × 23cm	1693 年作	[142]
书画册之十六 书法	24.4cm × 23cm	1693 年作	[143]
杂画卷	26cm × 471cm	1693 年作	[144]