

中国美术出版总社
大型艺术双月刊

First Published in 1999 October
ISSN 1090-0649 (CN) 51-1016/2

荣宝斋

古今艺术博览

RONG BAO ZHAI

吉洎交千点 和墨写丹青

云南古代青铜造型艺术

京派「大家陈半丁」(下)

我之初 艺之始

荣宝斋的制钱艺术

北京翰海二〇〇一年春拍综述

齐白石图话(七)

2004.9

第5期

伍

古今艺术博览

RONG BAO ZHAI

荣宝斋

J051-55

4

P

大型艺术双月刊

2001.9 [总第12期] 伍

荣宝斋

古今艺术博览 大型艺术双月刊

第五期 目录

二〇〇一年九月

物华天宝

5	苦泪交千点 和墨写丹青	傅东光
28	云南古代青铜造型艺术	李昆声
42	赵王城访古	刘幻真

艺术论坛

50	『京派』大家陈半丁(下)	朱京生
64	当代中国画的世纪纵谈(上)	了庐
74	绘画书法化	王南溟

画苑

82	中国湖州·国际湖笔文化节中国新文人画邀请展	陈绶祥
106	我之初 艺之始	丁立人

民间采风

- 146 132 120
文化的自觉与言说
传统和现代交替的坚实步履
恬逸心境 写意人生

徐恩存
刘大为
刘一达

- 158
李小聪与山水瓷画

李菊生

鉴赏与收藏

- 189 182 176 168
宋代官窑瓷器(连载)
斯珍馆藏名砚赏析
荣宝斋的制笺艺术
佳品墨宝收藏(下)

王健丽

李辉柄
杨冬梅
郑茂达
周志元

金石天地

- 194
秋林馆藏印

孙慰祖

艺坛时讯

- 200
中国美术馆展讯等

如何步入投资收藏名人书画之途

借我一双慧眼

荣宝第二十九期大众收藏拍卖会成交前三十名

太平洋敲响新春第一槌

北京翰海二〇〇一年春拍综述

艺术产业窗

- 218 216 215 212 204
齐白石图话(七)
漫话与古董有关的北京竹枝词
黄宾虹十事考之七

海 轩

丁建华
施惠新

艺林纪事

- 240 236 230
齐白石图话(七)
漫话与古董有关的北京竹枝词
黄宾虹十事考之七

萨本介
李苍彦
王中秀

古今艺术博览
《荣宝斋》大型艺术双月刊
1999年10月创刊
2001年第5期9月出版

主管者 国家新闻出版署
主办者 中国美术出版总社
协办者 南京王朝文化艺术公司
编辑者 《荣宝斋》期刊编辑部
执行主编 唐晖
副主编 杨彦
责任编辑 徐鼎一 党中国 孔芸林
总体设计 惠溪
版式设计 贾婷
校对 江金照
编辑、发行部 北京北恩市朝同32号
电话 (010)65128417 传真 (010)65128417
邮编 100735
联系人 李薇
上海代表处 上海市延安西路65号上海国际贵都大饭店办
公楼601室
电话 (021)62480783 传真 (021)62483641
邮编 200040
南京代表处 南京市宁海路122-1号
电话 (025)3728188 传真 (025)3724238
邮编 210024
中华人民共和国期刊出版许可证 京期出证字第3140号
国内统一刊号 CN11-3140/02
国际标准刊号 ISSN1009-0649
广告经营许可证 京东广字0103号
邮发代号 2-969
零售 25.00元人民币
邮购价 32.20元人民币
国外总发行 中国国际图书贸易总公司
国外发行代号 1469BM
国外定价 10美元 (邮费另计)
户名 《荣宝斋》期刊编辑部
开户行 中国银行北京阜成门支行恒基中心分理处
账号 08706241608101001
制版印刷 北京强盛彩色印刷有限公司

本刊图文 未经同意 不得转载

海外艺坛

266 257

公共艺术的昨天、今天与明天
一个宣告旅游的日记

莫卡妮·德玛黛 赵力

252 250

往事漫忆(连载)
君子之花

李永翹 侯恺

封面 现代·齐白石·鸡冠花
封底 清乾隆 曹花折枝花卉六方瓶

苦泪交千点 和墨写丹青

八大山人及其书画

傅东光

『国破家亡鬓总皤，一囊诗酒作头陀。横涂竖抹千千幅，墨点无多泪点多。』这是清代画家郑燮题《八大·石涛诗画合卷》的一首七言绝句。八大山人是明宗室贵胄，甲申后避世于佛家，游艺于书画，坎坷的人生经历始终与其炽烈的创作激情相伴相生。可以说，正是『金枝玉叶老遗民』的悲凉身世、矢志不移的坚忍人格以及愤懑凄苦的心路历程造就了八大超迈绝伦的书风、画境，使其成为中国美术史上震古烁今的高峰。郑燮的诗虽然只有短短四句，却是八大山人生平与艺术的真实写照。

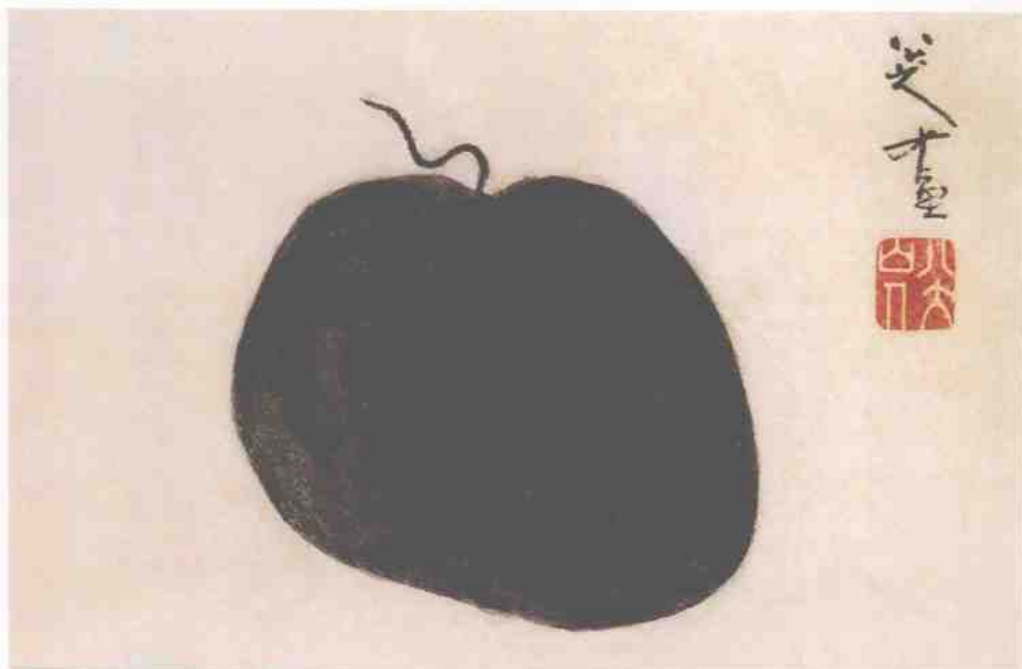
八大山人本姓朱，正名统瑩，明

代天启六年（一六二六）生于江西南昌一个显赫之家，祖上是明太祖朱元璋第十六子宁王朱权，祖父多炆，父亲谋鹞都是当时有名的书画家。生长在这样的一个声名显贵的书画世家，天资聪颖的八大从小就受到良好的艺术熏陶，他八岁能诗，少年时便能

局部 慧谿 个山小像

『悬腕作来家小楷』（清·龙科宝《八大山人画记》），显示出超凡的艺术天赋。然而，贵为王室后裔的八大生不逢时，『西江弋阳王孙』的身份非但没有给他带来仕途腾达的『春梦』，反而险些带给他灭顶之灾。公元一六四四年，李自成攻陷北京，崇祯皇帝于煤山自缢，大明王朝覆灭，之后清军入关，开始对明宗室大肆搜捕和杀戮，年仅十九岁的八大不得不隐姓埋名以自保，『羸羸然若丧家之狗』（《个山小像》题画诗）远避奉新山中，继而在廿三岁削发为僧，法名传綦，字刃庵，从此开始了他的诗酒头陀生涯。动荡的时局打碎了八大科举仕进

八大山人 花卉鱼虫果品册之一 24.5cm x 38.8cm

的梦想，也改变了他一生的命运，正像他在一首题画诗中所言：『不是霜寒春梦断，几乎难辨墨中煤』（台北故宫博物院藏《传繁写生册》题诗）。

虽然遁入空门，相继死去，为了延续朱家的香火，他弃僧还俗『以谋妻子』，取名号为『八大山人』，在画作署款时四字常常以草书互有连缀，后人以为有『哭』『笑』之意，用以寄托亡国之痛，这一名号从一六八四年五十九岁一直沿用到康熙四十四年（一七〇五）他八十岁去世。

虽然遁入空门，

作为一位出身显赫而境遇凄凉的

八大山人国破家亡的悲痛时时隐之于心。长期的抑郁忧愤，终发癫狂之疾，

遗民『逃禅』画家，八大山人有着全方位的文艺修养与书画造诣，他的作品，不论是书法还是绘画，无论是气势恢弘的长卷大轴，抑或是耐人寻味的册扇小品，均体现了其通过客观景象表现自我生活情感与笔墨意趣的创作宗旨。徜徉其中，观者既能感受到其国破家亡而严守节操，不作贰臣的坚贞与血性，同时，也能体味到一位高僧习静观空、了悟生死的超脱与淡泊。

『初则伏地呜咽，已而仰天大笑，笑已，忽踉跄踊跃，叫号痛哭，或鼓腹高歌，或混舞于市，一日之间，颠态百出。』（清·陈鼎《八大山人传》）有时

用笔尖锐锋利，结体方正，较少欹侧。后取法魏晋，乃至博摄宋明诸贤，取舍由心，熔铸各家神韵以求适

于门上大书『哑』

八大山人的书法早期临摹唐人，

字，不与人接谈。

贤，取舍由心，熔铸各家神韵以求适

后来，他的妻、子

贤，取舍由心，熔铸各家神韵以求适

八大山人 花卉鱼虫果品册之二 24.5cm x 38.8cm

性，结字行笔趋于险绝。清代邵长蘅

变，在一定程度上也折射出其心态变迁的轨迹。

评其：『行楷学大令、鲁公，能自成家，狂草尤怪伟。』

八大山人书法的最大特点在于

（《青山旅稿·八大山人传》）故宫博物院藏《草书七绝诗轴》，秃毫飞动，

『以画为书』。在六十八岁所作《山水册》中，八大明确提出『书法兼之画法』和『画法兼之书法』的艺术主张。其晚年楷书、行草，多以秃毫中锋书写，外拓内敛，纯朴圆润，如写篆籀，如画荷茎，不加顿挫而任意成态，笔意绵绵而力能扛鼎。在书法艺术实践中，八大山人自觉地将其以质取妍、拙朴纵横的绘画意象融入各体书法的抽象表现之中，最终达到了『须臾大醉草千纸，书法画法前人前』（石涛《题八大山人天濤堂图》）的艺术境界。

字形错落，布置参差，偏中求正，风格独特而不失前人血脉，整幅略去先贤某家之形貌，却有『钟王之气』充沛期间。晚年书风返朴向拙，复归平正。结体端庄，气质敦厚，出笔行气自有法度而不露圭角，每现拙趣而灵逸内蕴，无所着意而神韵天成。八大山人书法风格的流

八大山人的绘画，大多缘物抒情，尤其是花鸟画，更是时时流露出故国之思、亡国之恨，带有强烈的政治寓意与感情色彩。『出污泥而不染，濯清涟而不妖』的莲花，傲岸不羈，坚贞挺拔的寒松古梅，卓然不群，冷峻待人的危石野鸟，都是画家倾心钟爱的题材，也成为作者思想人

八大山人 拳石 32cm x 25.8cm

屋、人屋，均寓深意。

康熙十七年（一六七八），他曾在《个山小像》上自题：「没毛驴、初生兔，破面门，手足无措，莫不悲他世上人，到头不识来时路。」虽然作了和尚，仍时时不忘自己是明王朝的皇室子孙，也为被世人的遗忘感到悲哀。康熙二十一年（一六八二）作《古梅图》（故宫博物院收藏），画没有地坡的露根老梅，梅顶屈蟠而疏枝刚健，几点梅花倔强新发。所题第二首七绝有「梅花画里思思肖，和尚如何如采薇」的诗句，效仿因「地被番人夺去了」而画兰露根不画地的南宋遗民郑思肖，追忆耻食周粟而采薇于首阳山的伯夷和叔齐。而第一首七绝的末句「老得焚鱼扫虏尘」，亡国之痛和孤愤之情更是显露无疑。诗后的年月款「壬小春又题」，只落天干，不写地支，亦包含着有天无地的寓意。八大山人作品款识仅署天干一字而不写地支纪年的规例，一直延续到晚年。

八大山人的花鸟画，简括、凝练，以虚为实，渊源于沈周、陈淳、徐渭的水墨写意而不落窠臼，笔下的花卉鱼鸟往往造型夸张、构图险怪，出人意表。其绘画风格，大致可分为三个时期，早期多绘蔬果、松梅，基本上继承陈淳、徐渭的画风，稍显细腻劲挺，如三十四岁时所作的《传綰写生册》（台北故宫博物院收藏）；中期喜绘鱼鸟、动物，形象夸张，笔法雄健，开始形成自己鲜明的个性。五十八岁所绘《古梅图（轴）》（故宫博物院收藏）疏枝劲干，简洁有力，笔法洗练，着墨无多，可谓「粗之极，奇之极矣！」（陈衡恪语）是八大花鸟画「意」与「形」结合、「笔简形具」画风成熟的开始；晚期笔墨构图更加

格的象征。他画作上的画押「三月十九日」，是崇祯皇帝煤山自缢；明朝灭亡的日子；为僧时的别号个山、驴

肖，追忆耻食周粟而采薇于首阳山的

简括，笔情纵恣，具有一种耐人寻味的禅机和抽象美，如七十一岁时所作的《鱼乐图》轴《杨柳浴禽图》轴（故宫博物院收藏），笔法简而不可再简，但大片的空白延展了画意，生发了思绪却不使人感到空泛。八大晚年的绘画并不只拘一法，七十二岁时的杰作《河上花图》卷（天津艺术博物

馆收藏）一反计白当黑的简略处理，以繁复出之，密而不塞，纯清、升华的笔势与墨境，使得画里的花叶、梗茎仿佛灌注了生机，蕴藏着刚而不燥，柔而不虚，十足自然的风韵，是其传世作品中罕见的淋漓磅礴的长卷巨制。

在花鸟画表现技法上，八大山人

把自己深厚的书法功底融入绘画中，不但发扬古代画家的破笔飞白，尤能注意充分发挥湿笔在花鸟画中对物象质感的表现作用。利用水分在生宣上适当的渗透，画家以极少的笔墨表现出复杂的事物，让观者感受到画面中禽鸟羽毛的蓬松，苔藓的阴湿阴暗，老树的斑驳陆离，枯荷的坚忍柔韧，

八大山人 六君子图 81cm x 43.5cm

甚至是阳光的照临、空气的流动。溪水的潺潺，无怪有人认为是八大山人的笔墨是前无古人。然而这位大师突破前人写意花鸟画传统的成就还不至于此，他赋予笔下禽鸟鱼花「似与不似」的独特表情力和生命力的形象创造，更是对中国花鸟画的大展别开了蹊径。他常在寂寞荒寒的环境中

描写寥禽孤鸟，或拳足缩颈，或拱背藏头，眼睛更是一圈一点，眼珠直顶着眼眶，一副『白眼向人』的神情。鱼和鸟并不会翻白眼，现实的生活

中，『白眼向人』的鱼和鸟自然是不存在的，八大是将人的表情能力转嫁于鱼鸟，借鱼鸟以代人言，借歌颂这些不和群的『野生命』来表达自己虽受异族侵辱但始终不屈的孤傲品格，这种超乎以往的强拟人化的艺术语

八大山人 山水花鸟册之一 37.8cm x 31.5cm

言，极大地增强了中国传统写意花鸟画托物言志的艺术表现力。『金枝玉叶老遗民，笔研精良迥出尘。兴到写花如戏影，眼空兜率是前身。』（美国王方宇藏八大山人《水仙图卷》石涛题）这是清初另一位绘画大师石涛对八大山人花鸟画最为恰当的评价。

相对于花鸟画创作而言，八大山人的山水画出现较晚，数量不多，但同样有着极高的艺术建树，曾被眼高于顶的石涛评为『淋漓奇古』（见洛杉矶博物馆藏《石涛山水册》）。八大山人的山水画，取法董其昌，上溯黄公望，而境界却与黄、董大相径庭。山水多为水墨，却绝无平和和淡远、明洁清逸的格调，而是枯索冷寂，满目凄凉，借荒山寒水寄托其孤愤的心境和坚毅的个性。在《为黄砚族写山水册》中他题诗道：『郭家皴法云头小，董老麻皮树上多。想见时人解图画，一峰还写宋山河。』用元代黄公望取『一峰』号画山水寓『国破山河在』的典故，称慕五代董源和宋代郭

熙，能以各自的笔墨描绘没有受到异族侵辱的江山，语意双关，寄托对故国山河的怀念。康熙三十三年（一六九四）六十九岁所作大幅立轴《秋山图》（上海博物馆藏），危崖突兀，巨壑苍茫，皴法横涂竖抹，笔势豪迈

奔放。整幅画面意境沉郁、冷寂、回旋、苍凄，笔墨绢素背后，深深蕴藏着一种难于抑止的内在气势与撼人力量，这种气势与力量，深沉博大，动魄惊心。八大山人的山水画，以实景，以真情，更以艺术触动，观者的

心灵，在这三者之中，真情与艺术是其绘画精神超越时代，昭示后人的繁盛生命力的根基所在。

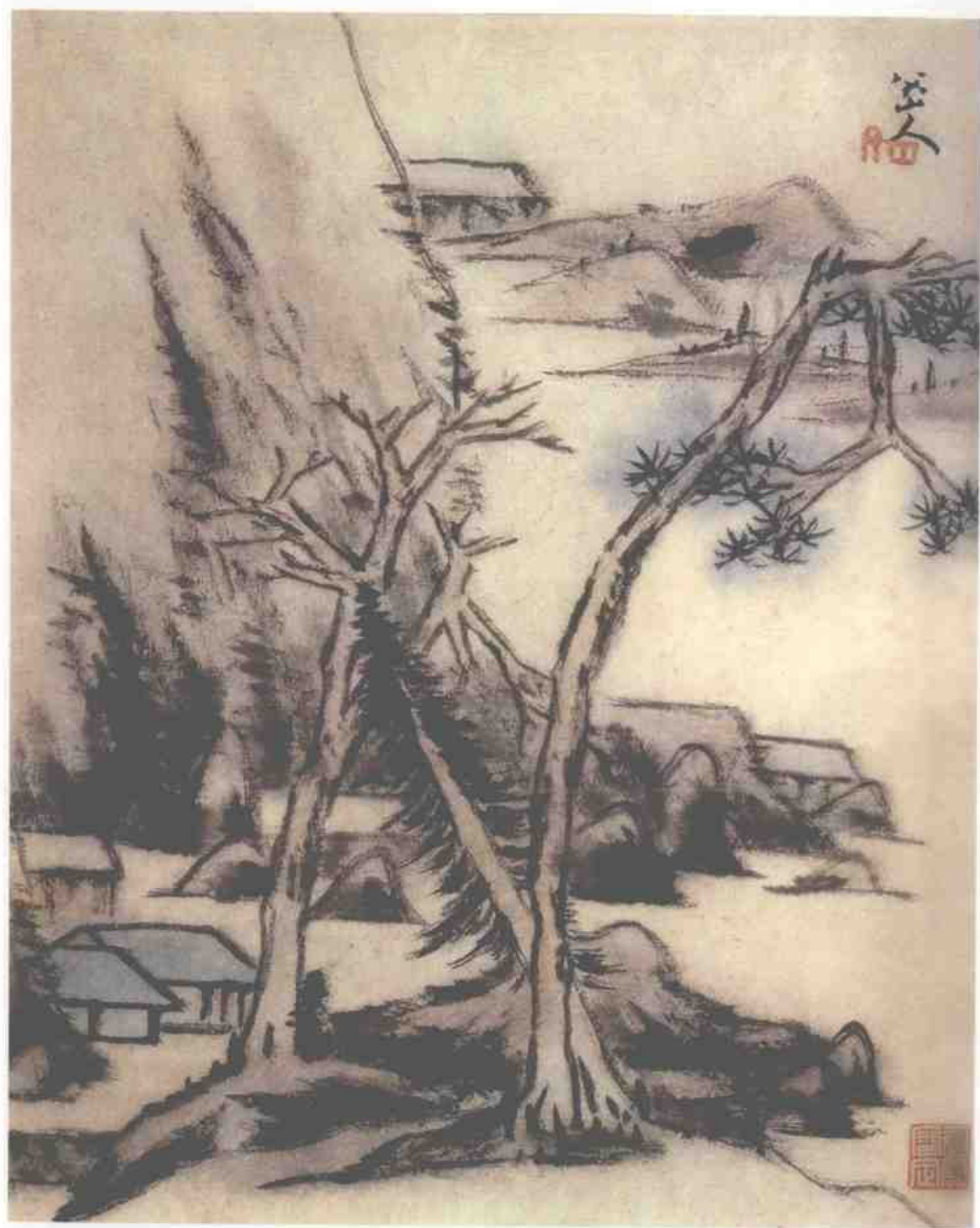

八大山人 山水花鸟册之二 37.8cm x 31.5cm

在中国绘画史上，有些大师巨擘似乎注定是为下一个时代而生，八大山人即是如此。由于特殊的身世及其与正统主流格格不入的画风，八大山人的绘画在当时影响不大，但他将个人感遇与灵性融入艺术创作和极具抽象表现趣味的书风、画风对当时陈陈相因、摹古风气甚盛的画坛起到了振聋发聩的作用，对后世绘画尤其是写意花鸟画产生了直接而深远的影响。清代中期的《扬州八怪》、晚期的《海派》直至近代画坛的张大千、齐白石、潘天寿等巨匠，靡不受其熏陶。国画大师齐白石曾在一首诗中表达了对八大的无限钦敬：『青藤雪个远凡胎，岳老当年别有才。我愿九原为走狗，三家门下转轮来。』诗中的『雪个』即为八大山人别号。八大山人的书画艺术是中国美术史上的一座里程碑，即使在三百年后的今天，依然显示出强大的生命力。

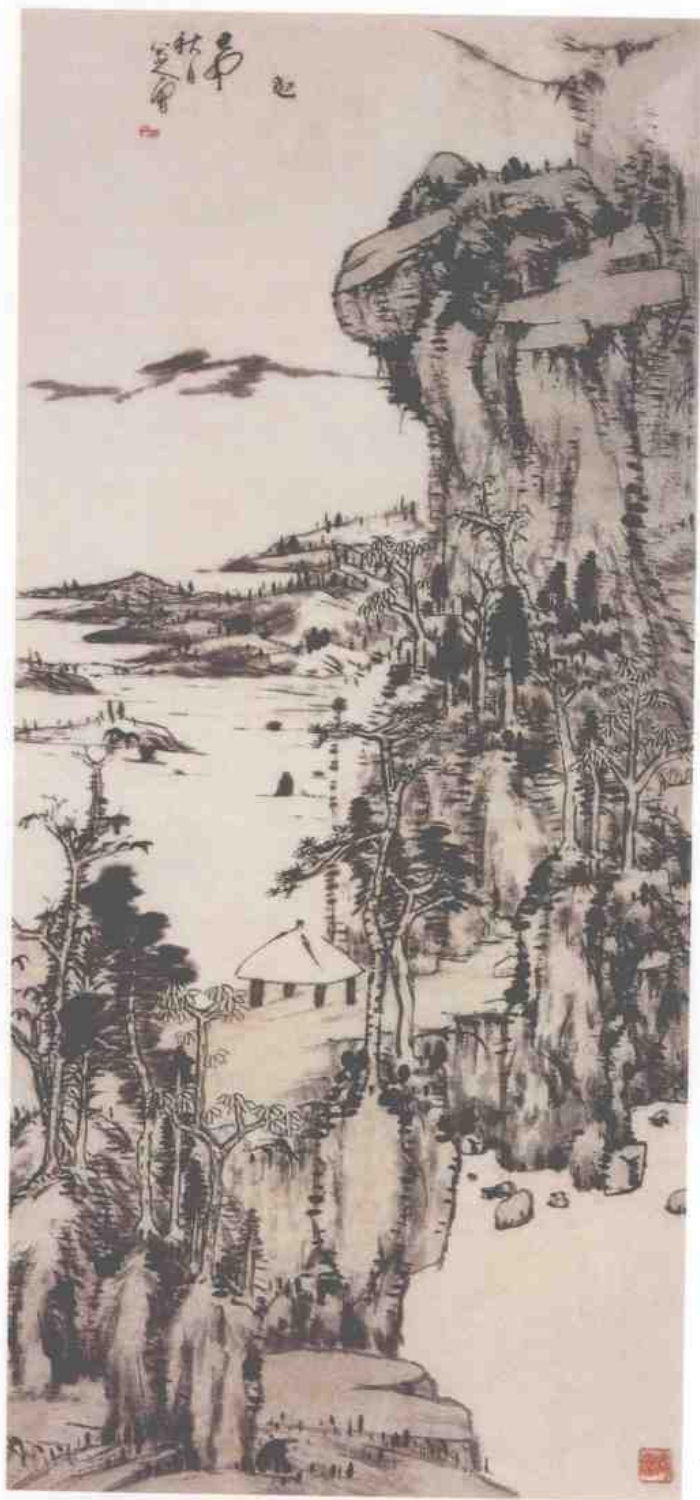
八大山人 山水册之一 25.8cm×23.3cm

八大山人 山水册之二 25.8cm×23.3cm

八大山人 山水
72cm × 152.7cm

八大山人 山水
160.6cm × 78cm

