

朱 耷

走进艺术大师生活丛书

ZOUJINYISHUDASHI
SHENGHUOCONGSHU

SHANGHAIRENMINMEISHUCHUBANSHE

上海人民美术出版社

走 / 进 / 艺 / 术 / 大 / 师 / 生 / 活 / 丛 / 书

上 海 人 民 美 术 出 版 社

策 划 光 浩
责任编辑 孙国彬
封面设计 庞先健
技术编辑 龚国儒

朱 耷

走进艺术大师生活丛书

文/陈心懋 潘 卫

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

山东新华印刷厂临沂厂印刷

山东晨鸣纸业集团股份有限公司供纸

开本787×1092 1/32 印张2

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

ISBN 7 5322-1974-7/J·1858

定价：4.50元

编者的话

青少年读者们，当你们听到这些赫赫有名的艺术大师的名字时，一定会有许许多多的问题。

这些中外著名的艺术大师是怎样获得成功的？用什么样的方法，才能够看懂他们的作品呢？

带着这许多疑问的青少年读者，如果你们沿着这套丛书所提供的入口，轻松、愉快地走进艺术大师的生活中去，就一定能寻找到令你们满意的答案，并获得艺术的真谛。

《走进艺术大师生活丛书》为了全面地反映大师的艺术与人生，采用了图文并茂的形式，让读者边读故事边看作品，充分体验艺术大师不平凡的人生和艺术创造激情。值得一提的是这套丛书的作品赏析部分，采用了引导读者自己积极思考的方法，来更深入地理解作品的内容，揭开大师作品的奥秘。

2011/09

21世纪将是科学技术突飞猛进的时代。在高科技不断发展的同时，创造性和美的意识将渗透到社会的深层，作为终身教育中的一环的美术教育的比重将越来越得到增加。为适应社会发展的需要，美术教育将不仅仅满足于注重技能技巧的培养，而朝着制作、欣赏、思考三者并重的方向发展，除了学校所进行的美术教育外，在青少年读者的课外生活中，人们期待着更广泛、更生动的新的美术教育方法的诞生。

在这时候，《走进艺术大师生活丛书》出版了。它的可贵之处在于：提示了一种新的美术教育的方法，在提高读者艺术修养的同时，更注重美的感受能力的培养。因此，《走进艺术大师生活丛书》是热爱美术的读者们的良师益友，同时也是美术教师的教学参考书。

一、帝王血脉 生不逢时

朱耷生平 /1

二、奇人痴僧 艺术辉煌

——朱耷的故事

1. 做了和尚又当道士 /5
2. 僧友为他画肖像 /7
3. 为什么叫他八大山人 /10
4. 真癫还是假癫 /13
5. 结识好友知己 /16
6. 八大名满天下 /19
7. 中国最早的讽刺漫画 /21
8. 视金钱如粪土 /24

三、墨点无多 超尘拔俗

——朱耷画作欣赏

1. 传綰写生册之一 ——“双瓜图” /27
2. 藤月图(局部) /30
3. 花果鱼鸟册之十一 /33
4. 鱼鸭图 /36
5. 秋山图 /40
6. 渴笔山水册之三 /43
7. 河上花图 /45

一、帝王血脉 生不逢时

——朱耷生平

朱耷是我国明末清初著名画家，原名朱统𣎖，号雪个、八大山人等。生于公元1626年，江西南昌人，宁王朱权的后裔。

传说朱耷出生时，双耳较大。中国古时候有一种说法：“耳朵大，福气大。”释迦佛祖不就是双耳垂肩吗？于是，朱耷的父母给他取名为“耷”，希望这个“耷”字能给他们的儿子带来好运。

朱耷的祖父和父亲都是出色的山水画家，朱耷自幼受到良好的文化艺术熏陶，加上天资聪颖，8岁就开始作诗，11岁能画青山绿水，少年时已能悬腕写小楷了。明王朝当时规定：宗室子孙不能参加科举考试。朱耷可不顾这些

规定，他放弃爵位，以贫民的身份，偷偷地去参加了考试，结果成绩优异，名列前茅，16岁时，就中了秀才。由此可见，朱奎在青少年时期就有“学而优则仕”的思想，并为此付出了巨大的努力和牺牲。

可是，朱奎的命运究竟如何呢？朱奎从出生时，明朝江山就开始摇摇欲坠。他刚踏入社会，就惨遭国亡家破的悲痛。作为明宗室后裔，朱奎的命运注定了他将随明朝的兴衰而沉浮。

公元1644年，李自成率领农民起义军攻占北京，推翻了明王朝的封建统治，崇祯皇帝朱由检当天在煤山（现在的北京景山）自杀了。不久，清兵入关，打败了李自成，攻占了北京，又大举进攻南明半壁江山。为了躲避清朝政府对明宗室王孙的迫害，朱奎只好改名换姓，和家人一起离乡背井，四处飘泊。这时，他才19岁。

相传这时，朱奎和一些不愿意投降的反清义士一起商

讨过抗清的事,但没有成功。

在逃亡途中,朱耷虽然侥幸生存下来了,但是,明宗室许多遗民和王孙都先后被清兵抓住,惨遭杀害。朱耷的父亲就死在逃亡的路上。后来,朱耷隐居在奉新山中时,曾写过一副对联:

愧矣!微臣不死;

哀哉!耐活逃生。

表达了在国亡家破时,不能有所作为和惭愧自责的心情。

偷生的苦痛,对故国的怀念,以及对清朝统治势力的愤恨,种种因素交织在一起,使朱耷无法面对这样的现实,最终他选择了消极反抗的道路,24岁那年,剃发做了和尚。

朱耷虽然出家为僧,学佛参禅,但是,他常常利用闲暇时间作诗作画,以诗画来抒发胸中的郁闷。我们现在所看到他最早的绘画,就是当时在进贤介冈灯社耕香院创作的。

朱耷36岁时回南昌，在城南近郊创建、主持了青云谱道院，又信奉起道教来。

公元1666年，清朝廷放宽了统治政策，允许明宗室隐居遗民返回家园。从此，朱耷自由自在地做起了云游四海的画僧。

62岁时，朱耷还了俗，回到自己的故乡。他晚年身体很强健，正如清代著名僧人画家石涛在给他的信中写道：“闻先生花甲七十四五，登山如飞，真神仙中人。”这与朱耷“性好山水，游历不倦”的云游经历有很大关系。但是，他的晚年生活却很贫困，不得不靠卖画过日子。

公元1705年，朱耷80岁时，走完了忧患、颠沛、贫苦的人生旅程，给后人留下了对300年来中国书画艺术产生深远影响的珍贵书画作品。

二、奇人痴僧 艺术辉煌

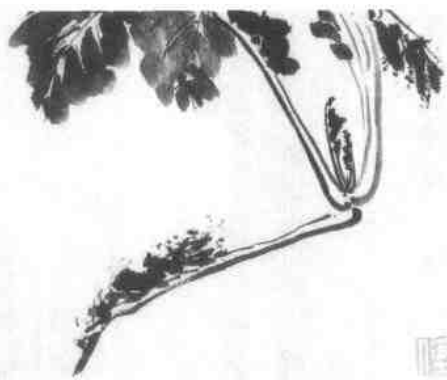
——朱耷的故事

1. 做了和尚又当道士

公元1648年，清政府又加紧对江西明宗室遗民和王孙的追捕，并围剿南昌。朱耷感到穷途末日到了，他消极而巧妙地选择了反抗异族统治的方式——出家为僧。他宁可把头发剃得一干二净，做一个佛国空门的和尚，也不愿意留在尘世受人格之辱。

公元1653年，朱耷在进贤介冈灯社拜耕庵老人为师，取僧名“传綮”，号忍庵。他好学聪慧，不久就精深禅学，颇受大师的信任和赏识。

3年以后，耕庵老人安然离开介冈，去别处主持耕香

院，将介冈灯社交给年仅31岁的朱耆主持。这时，朱耆已是深受人们崇敬的佛门高僧了。

朱耆做了和尚以后，不知怎么又转变了信仰，当起道士来了。传说他在36岁时回南昌，在城南近郊创建并主持了青云谱道院。他在这里过着“吾侣徒耕田凿井”的田园生活，他想把这里建造成一块世外桃源，实现他向来“欲觅一个自在场头”的愿望。

奇怪的是，他在主持青云谱道院时期，一直没有中断过与和尚的关系。从他36岁开始到62岁，先后有26年的道士生活，时间并不短，而在他好几种传记里，从来没有提到过他当道士的事。

朱耆既做和尚又当道士，隐居山寺僻隅30多年中，潜心学禅，埋头作诗作画，兼习书法篆刻，虽然已经成为一个品行高洁、才华横溢、超尘脱俗的佛门高僧了，但他仍然没有忘记自己是明宗室遗民。62岁时，他把青云谱道院交给

了他的道徒惹愚主持，自己却还俗了。

朱耷返回故乡后，一直没有和佛、道完全脱离，这是他毕生的精神寄托！他常常出没在南昌城附近的几处寺观中，如清泰寺、开元观、万寿宫等处，城北的北兰寺是他最常去的地方。

2. 僧友为他画肖像

朱耷和他的师兄饶宇朴、黄安平等几位僧人情同手足，十分投缘。他们常常相聚在一起谈古论今，研讨禅学及诗画之道。

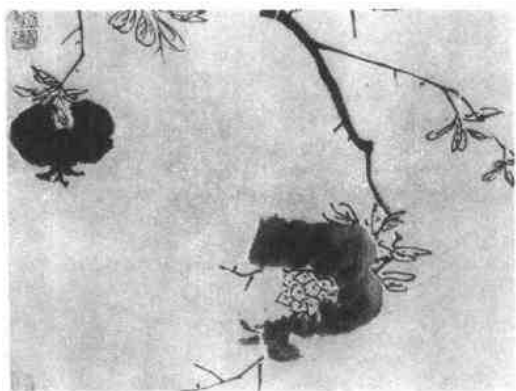
有一天，黄安平对朱耷说：“我来考考你。我们小时候都背过不少诗，那么‘人生寄一世，奄忽若飏尘。何不策高足，先据要路津！’这是谁写的诗？”黄安平的一番话，使朱耷回想起儿时的生活，他若有所动，却依然平静地说：

“这有何难？‘古诗十九首’，我今日仍一首不忘。但我们已经老了。”大家听后，不免有些黯然。

师兄饶宇朴很明白朱耷这时的心境，他回想起朱耷刚进山门时，多么年轻啊！二十几年的岁月，眼看已近50了。他突然有了个主意：“何不请安平老兄为师弟画像一幅，以为贺志？”饶宇朴双手合十，向黄安平微微施礼。大家都说这个主意好。黄安平说：“我也早有此意，只怕力不从心，有辱个山(朱耷)老兄尊容，现在大家都推举我，我只有尽力一试了。”

怎么画呢？人在景中？要画出怎样的景致呢？是云雾缭绕的山峰，还是流水淙淙的溪涧？是晨钟暮鼓的庙宇，还是在日光、月光、星光中映出朱耷？黄安平浮想联翩，有些激动起来。他急忙回到家中，铺纸研墨，一气勾了好几张草图。他反复看着草图，感到不满意，总觉得布局、构思与朱耷的气质不符合。问题在哪里呢？他只好抱起

画卷去找朱耷。

“啊，画得好，画得好！”朱耷连连点头称赞道，“只是万物昌盛，我没有福气可享受，我的国家和亲人都不在世了，一切都是空虚的。还是把我画在深远、空白之中吧。”

那么，穿僧服还是道袍呢？朱耷的意思还是穿儒服、戴笠帽。他要以儒生的形象留给后世。

几个月后，几位僧友相聚在朱耷那里，他们喝着茶，品评着挂在正厅的朱耷画像。有的说：“画得好，见像如见个山。”有的说：“像画得不错，可惜没有上色。”朱耷自己非常喜爱这幅画像，不仅因为画得像，同时也是朋友们为他祝寿的一片心意啊！他亲笔题书：“个山小像”。

后来，朱耷一直把这幅画像珍藏在身边，晚年游历南下时，也没忘了带上它。

今天，我们也正是从这幅留传下来的画像中认识这位大画家的。

3. 为什么叫他八大山人

从朱耷书画作品的题款、印章中，我们可以看到他给自己取过不少怪异奇特的名号，如传綦、个山、个山驴、八大山人等。他在早期作品中署名传綦、个山等。传世较多的中期作品大多署名“个山驴”。他借山水画来泣诉自己的辛酸苦泪，取“驴”号来嘲讽自己是一个无能的和尚。后人称他这阶段的创作是“个山驴”时期。而传世最多的则是他59岁到80岁之间的晚年作品，他的绘画最成熟、最富有创造性的都是出自这个时期。这个时期的作品，都署名“八大山人”四个字。

奇怪的是，同样是一个“八”字，朱耷在不同的时期，写法也不同。从59岁到69岁之间，他把“八”字写成“><”形状；从69岁到80岁的时候，他把“八”字写成“八”的形状。

朱耷为画作题款时，常常喜欢把“八大”二字紧密地连

在一起，“山人”二字也同样紧密连在一起。从这样紧密连在一起的形体结构看来，就像“哭之”，有时又像“笑之”的字样。

“八大山人”四个字的草书，无形中强化了朱耷书画艺术的审美意趣，在一定程度上可帮助观赏者理解画家所表现的诗情画意。

那么，“八大”二字是什么意思呢？用朱耷自己的话说：“八大者，四方四隅，皆我为大而无大于我也。”他的这种超越古人的锐气，和他的题句“大禅一粒粟，可吸四海水”一样，人们可以去体会和品味他晚年绘画中那种浩荡雄浑的气势。

明清时期一些文人画家常常喜欢以“山人”自称，朱耷在“八大”后面加上“山人”二字，恐怕也是这个意思吧。

朱耷艺术成就最辉煌、最杰出也是在这个时期，他的简括、夸张、变形的水墨大写意的风格，表现了明末清初的