

中國十大

名畫家畫集

ZHONGGUOSHIDAMINGHUAJIA

北京工艺美术出版社

八大山人

责任编辑：贾德江 黄道京

图书在版编目(CIP)数据

八大山人 / (清) 朱耷绘. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2003.8

(中国十大名画家画集 / 刘冠良主编)

ISBN 7-80526-470-8

I. 八… II. 朱… 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 (2003) 第 068226 号

中国十大名画家画集 八大山人

北京工艺美术出版社出版发行

(地址: 北京市东城区和平里七区 16 楼)

邮政编码: 100013 电话: 64283630)

全国新华书店经销

北京百花彩印有限公司印刷

889mm × 1194mm 1/16 开本 70 印张

2003 年 8 月第 1 版第 1 次印刷 印数 1~5000 套

ISBN 7-80526-470-8/J · 297 定价: 880.00 元 (全十卷)

数字图书馆
PDG

八大山人的绘画艺术

八大山人是我国明末清初书画双绝的艺术大师。在他的一生中，创作了大量“怪伟豪雄、淋漓奇古”的作品，成为中国画史上一颗璀璨的巨星，其独特的艺术风格，也熠熠闪耀在世界艺坛。八大山人的艺术成就主要体现在花鸟画、山水画、书法艺术三个方面，近三百余年来，影响着一代又一代的杰出艺术家。

八大山人(1626—1705)，明宁献王朱权的后裔，姓朱名耆，谱名统𣶒，南昌人。明亡后出家为僧，法名传綦，字雪个，别号有驴汉、屋驴、驴屋驴、人屋、刃庵、个山、广道人、灌园长老、雪纳等。后其画作上常署八大山人。

八大山人的艺术成就主要体现在花鸟画、山水画和书法艺术三方面，以致石涛称之为“书法画法前人前”。不过传世最多的是他的花鸟画，成就突出的也当属花鸟画。从他传世花鸟画作品中看，可以分为三个时期，即萌芽期、突破期和成熟期。

八大山人花鸟画的萌芽期(34—56岁)，正是他在国破家亡遁入佛门的时候，虽说作画是为了“漫将心印补西天”，是一种无可奈何的自我安慰，但八大山人少年时代在家庭熏染下已打下了良好的基础，逃禅生活对艺术思维的启示，使他的花鸟画在学古而化中初露端倪。从《传綦写生图》册和《花果图》卷中可以看出，勾花点叶和勾叶墨花的画法分明渊源于周之冕和徐渭，而在构图的剪裁和布白上已初步显露了自家的旨趣。

突破期(56—66岁)，八大山人由佛徒转成画家后对花鸟入微的观察，为其独特艺术意象的形成奠定了良好的基础。他的遗民意识在癫狂背后与日俱增，促成了前古所无的夸张变形的艺术意象。其艺术个性得到更充分的显露，表现在花鸟画作品中有三个特点：一是在物象的描写上，既精妙入微地刻画了昆虫的生动情态，又适应了强烈表达感情的需要而大胆使用了夸张变形的手法，树如T形，鸟为方眼，造型奇古，出人意表。二是在笔墨表现上，尽管仍不无取法前人的蛛丝马迹，但更加奔放有力，简洁淋漓，已有强烈抒写内心情感的效能，即所谓“笔情纵恣，不泥成法，而苍劲圆，时有逸气”。三是布局上大胆剪裁与分割空间相结合，画内与画外相联系，天骨开张，气势博大。只是和成熟期的作品比，不少作品简率有之，含蓄不足，甚至有的作品在情绪的驱使下，用笔显得急促躁动。

成熟期(66—80岁)，处于八大山人的晚年，此时他已从临川返回南昌，由僧还俗，并且“蓄发谋妻子”。改号“八大山人”，是因读了内称“四方四隅，皆我为大，而无大于我也”的《八大山人圆觉经》。其实八大山人是借以表达自己感情与艺术王国合为一体、变个山为大千的境界升华而已。从而全身心地投入了与大化同一的艺术世界之中，在领略大自然的永恒活力与不息机趣中，实现了物我合一，“借笔墨借天地万物而陶泳我”(石涛《苦瓜和尚画语录》)，超越了具体时空，获得了精神自由，其花鸟画也呈现出凝重、洗练、朗润、含蓄、雄浑、朴茂、静谧、空明的风格特点。代表作有《鱼鸟图》卷、《花鸟山水图》册、《安晚图》册、《水

木清华图》轴、《山水花鸟图》册、《河上花图》卷、《杨柳浴禽图》轴、《秋树八哥图》轴等。由于八大山人作画时感情真挚而强烈，又吸取了民间瓷绘的质朴与天真，所以他创造的夸张变形的艺术形象，皆以神写形，神超理得，独特动人，寓目难忘。画松，其干中粗下细，形成奇异张力；画石，其体上大下小，仿佛随时可动；画鸟，其形则缩颈鼓腹弓背露一足，似乎即将飞去。值得注意的是，他还把富于表情力的人眼移植于画中鱼鸟，使之或惊警，或孤傲，或顾盼，或沉思，或酣眠，或稚气，神态如生，情趣动人。至于笔墨则与形象极紧密地结合在一起，一笔落纸，既状写对象的形神，又抒发自己的情感，而尽量以最精简的笔墨表现最丰富的意蕴，笔中用墨，凝练蕴蓄，尽去圭角，在朴茂中显出雄健的丰神。八大山人成熟期作品的主客观统一，还得益于通过变形和布白实现画境的“超以象外”。无论画中的树石花木还是鱼鸟，八大山人都是通过变形强调了一种流动感和变化感，石仿佛升腾的蘑菇云，鱼似乎是有翅的鸟，而鸟又成了有鳍的鱼。至于构图，则既最大可能地利用空白，或在通幅画上只画一鱼一鸟、一花一石，或强化大石与小鱼、大荷叶与细荷茎的对比，从而在无始无终无边无际的时空中，呈现了海阔天空与云横雾塞中生命的呼吸潜动及其追光蹈影之美，同时也表现了超越具体感受的画家的永恒精神。

八大山人的山水画，比存世的花鸟画少，起步也比较晚，但同样表现了强烈的个性和深厚的情感。八大山人虽也学董其昌，但他独特的身世际遇，使他对自古视为江山的山水，有着无法泯灭的感情，因此他学董既没有走向空疏恣意，也没有失掉自家的实感，而是董为我用地成就了自己。他的山水画成就尽管逊于花鸟画，却仍然有着闪光之点。

八大山人的书法博采众美，得益于钟繇、“二王”、孙过庭、颜真卿，而又能独标一格。他之能兼有晋人风度翩翩的韵味、宋人不为法缚的个性、唐人优入法度的细润，完全是毕生艺术参悟与实践中的结果，然而他在书法史上的意义更在于明末清初帖学风靡之际，能够把重个性崇气势强化表现的一派和讲真率崇清空的淡化表现一派，从以画入书的角度，以篆入行草的方式统一起来，从而开创了画家书法以碑刻中篆书入行草的先河。

八大山人艺术对20世纪许多书画兼长的传统派杰出画家发生了深远影响。然而这些画家所接受影响的方方面面，除去技巧层面的艺术规律之外，大略涉及了三大要点：一是超越具体感官的精神性，但又诉诸可感的艺术形象；二是妙在似与不似之间的意象性，但又出乎意料之外而合乎情理之中；三是“自我作古”的独创性，但又不失平常心。惟其如此，齐白石说：“白石与雪个同肝胆。”又以最折服的语言写道：“青藤、雪个、大涤子之画，能纵横笔抹，余心极服之。恨不生前三百年，或为诸君磨墨理纸，诸君不纳，余于门外饿而不去，亦快事也。”他还有一则题跋说：“八大天分胜人，作画之思想，万古不二。三百年来对朱先生无惭者，有吴缶庐老人而已。”白石称道的徐渭、八大山人、石涛、吴昌硕，正是明清画坛上与正统派疏离的杰出的个性派画家。他们的艺术代表了中国传统绘画步入现代的先声，丁衍庸即称“要研究现代绘画精神，就不能不从我们中国最伟大的、革命性的、创造性的爱国画家八大山人身上着手”。八大山人绘画艺术主要的特点则平中求奇，抽象中有具象，画无尽时空，写苦闷中的超越，重绘画性的精神蕴含……只要用新的方法、从新的角度去思考，就有可能得到新的启迪。八大山人不仅仅影响着以往的几个世纪，也仍影响着21世纪的中国画坛。

杂画(猫)

鸟石图

荷花翠鸟图

花朝涉事图

目 录

传察写生(册页四开) 中国台北故宫博物院藏	2
花卉图(册页四开) 上海博物馆藏	4
个山人屋花卉图(册页四开) 美国普科斯顿大学美术馆藏	6
杂画(册页四开) 北京故宫博物院藏	8
杂画(册页四开) 北京故宫博物院藏	10
荷石图 云南省博物馆藏	12
海棠春秋图 私人藏	12
鸟石图 北京故宫博物院藏	13
花鸟图(册页二开) 私人藏	14
梅花图 南京博物院藏	15
墨笔杂画(册页二开) 北京故宫博物院藏	16
荷花翠鸟图 中国美术学院藏	17
鱼鸭图 上海博物馆藏	18
荷塘禽鸟图 美国辛辛那提美术馆藏	20
荷花图 安徽省博物馆藏	22
孔雀竹石图 上海刘海粟美术馆藏	23
花朝涉事图 私人藏	24
湖石双鸟图 上海博物馆藏	24
游鱼图 南京博物院藏	25
荷花双禽图 天津艺术博物馆藏	26
鱼鸟图 江西修水县黄庭坚纪念馆藏	26
鲤鱼图 上海博物馆藏	27
五松图 私人藏	28
双莺诗画 贵州省博物馆藏	29
莲塘戏禽图 美国纽约大都会艺术博物馆藏	30
花鸟图(四屏) 美国佛利尔美术馆藏	32
松石双禽图 青岛市博物馆藏	34
莲房小鸟图 上海博物馆藏	34
花果鸟虫图(册页四开) 私人藏	36
莲房翠羽图 私人藏	38
葡萄大石图 南昌八大山人纪念馆藏	38
柯石双禽图 烟台市博物馆藏	39
荷花图 中国美术馆藏	40
杂画 镇江博物馆藏	42

六君子图

水山通景图

绘林集妙图

杨柳浴禽图

鱼鸟图	上海博物馆藏	44
孤鸟图	云南省博物馆藏	45
书画(册页六开)	上海博物馆藏	46
双雀图	浙江省博物馆藏	50
六君子图	沈阳故宫博物院藏	51
山水花鸟图(册页四开)	上海博物馆藏	52
安晚图(册页十二开)	日本泉屋博古馆藏	54
书画(册页二开)	西泠印社藏	60
水山通景图	南京博物院藏	62
水木清华图	南京博物院藏	64
鱼鸟图	上海博物馆藏	65
鱼石图	上海博物馆藏	66
荷鸭图	上海博物馆藏	67
荷鸭图	上海博物馆藏	68
猫石杂卉图	北京故宫博物院藏	69
河上花图	天津艺术博物馆藏	70
枯木寒鸦图	北京故宫博物院藏	72
松鹤芝石图	中央美术学院藏	73
荷花芦雁图	私人藏	74
荷花翠鸟图	上海博物馆藏	75
秋花危石图	泰州市博物馆藏	76
松鹿飞禽图	无锡市博物馆藏	77
书画(册页四开)	上海博物馆藏	78
双鹰图	上海博物馆藏	82
松树双鹿图	中国国家博物馆藏	83
花鸟图(册页十二开)	私人藏	84
渴笔山水图(册页四开)	美国纽约大都会艺术博物馆藏	88
绘林集妙图	上海博物馆藏	89
松谷山村图	上海博物馆藏	89
乾坤一草图	上海博物馆藏	90
芙蓉芦雁图	上海博物馆藏	91
芦雁图	上海博物馆藏	92
鱼鸟图	天津历史博物馆藏	93
书画(册页四开)	上海博物馆藏	94
松柏同春图	上海博物馆藏	96
花果图(册页二开)	私人藏	98
芦雁荷花图	青岛市博物馆藏	99
山水图(册页四开)	北京故宫博物院藏	100
书画(册页二开)	私人藏	102
荷花图(册页四开)	私人藏	104
杨柳浴禽图	北京故宫博物院藏	106

图版

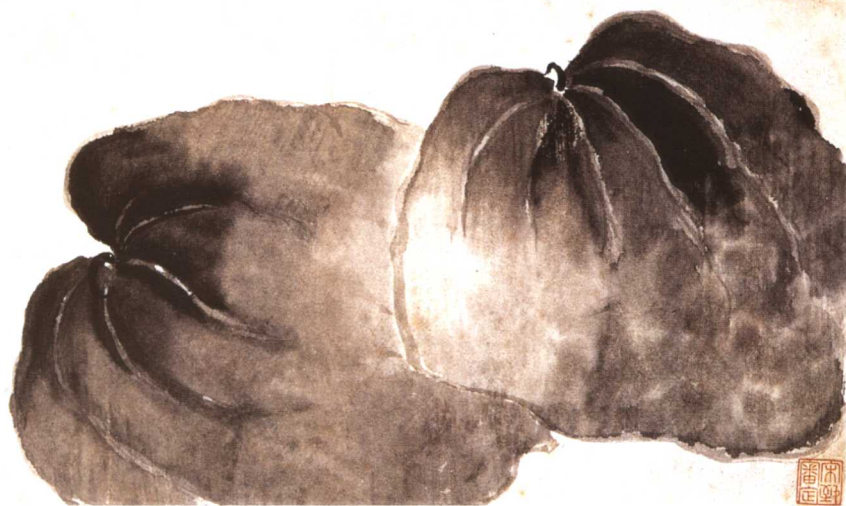

無二無別
無二無二號
吸盡西江來
他誰為汝道

和匙杯上大
西水眼垂衣
世誰已看
沙高浪土
人並浪笑
撒弄荒草

從事而放吟錦之字能一芳發道自然不似東家意
葉反清將不印補西天已亥暢自廣道人獻

传綰写生(之一 西瓜)
册页(四开) 纸本墨笔
纵 24.5 厘米
横 31.5 厘米
中国台北故宫博物院藏

洪厓老夫煨榾柮撥
盡寒灰手加額是誰
敲破雪中門願舉
蹲鴟以奉客

传綰写生(之二 芋)

传繁写生(之三 石榴)

传繁写生(之四 白菜)

花卉图 (之一 水仙)

册页(四开) 纸本墨笔 纵21.4厘米 横32厘米

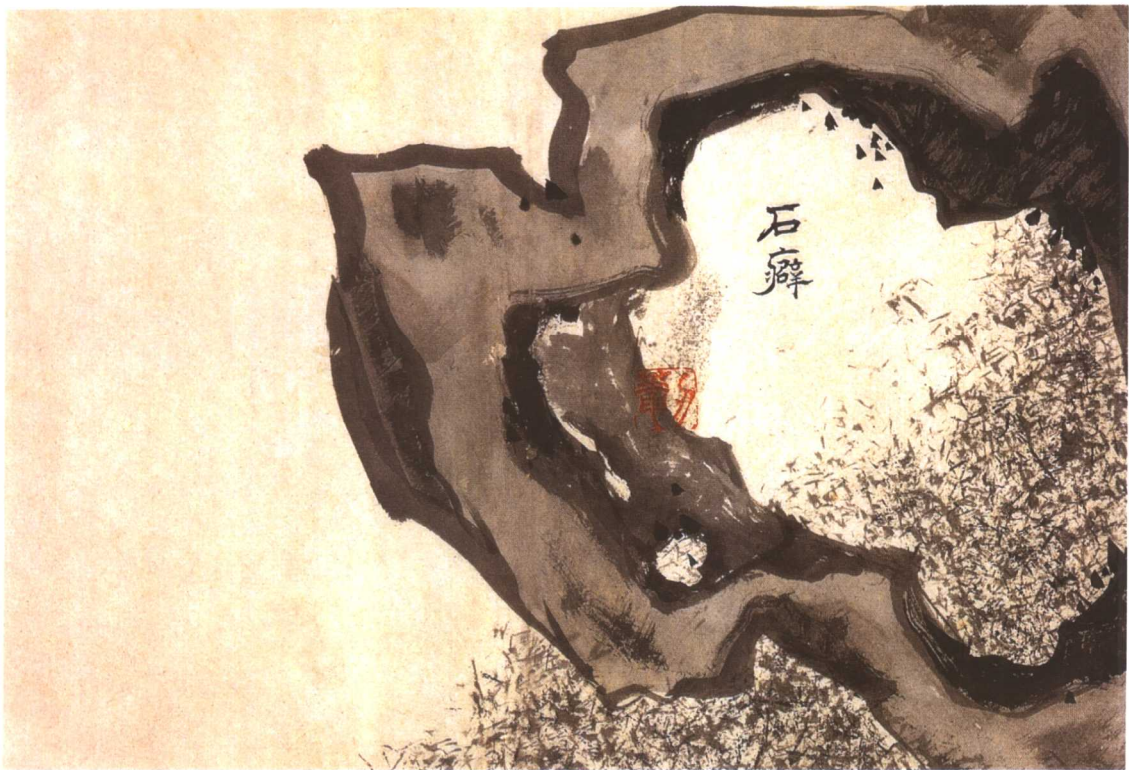
上海博物馆藏

花卉图 (之二 荷花)

花卉图（之三 玉簪）

花卉图（之四 湖石）

个山人屋花卉图 (之一 奇石菖蒲)
册页(四开) 纸本墨笔
纵 30.3 厘米 横 30.3 厘米
美国普科斯顿大学美术馆藏

个山人屋花卉图 (之二 竹枝)

个山人屋花卉图 (之三 墨叶)

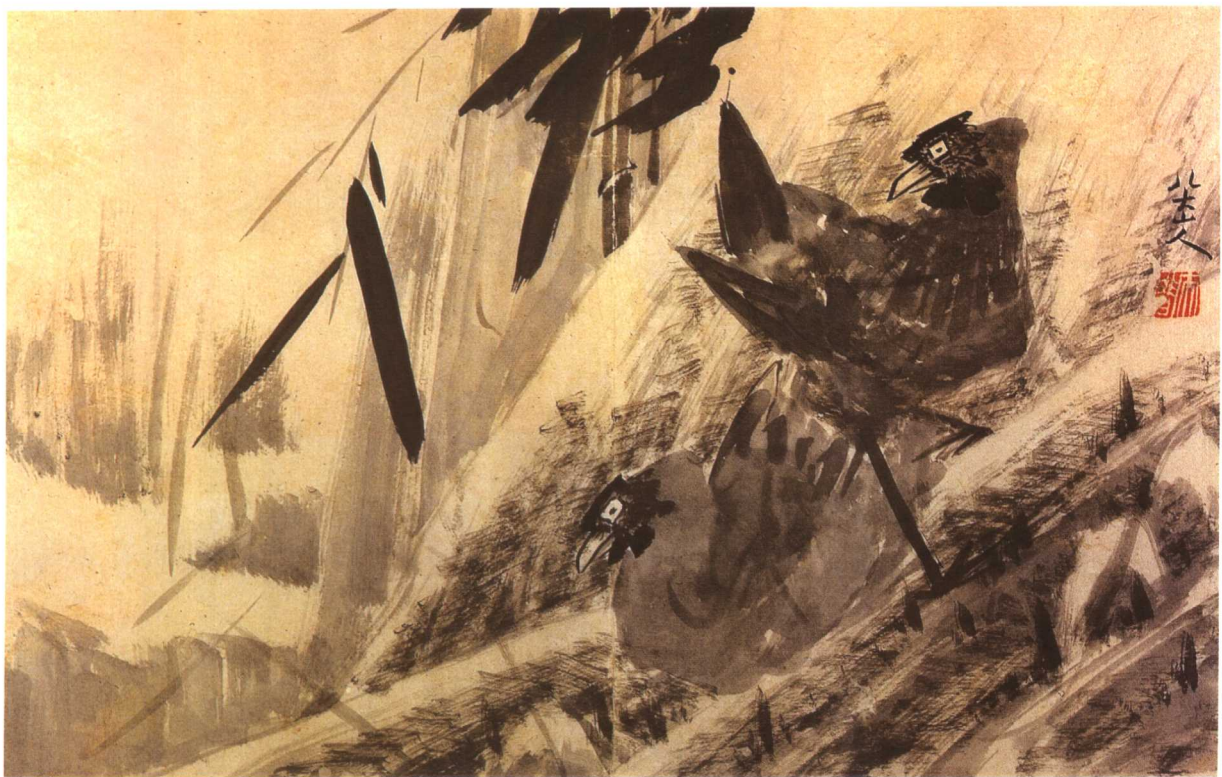
个山人屋花卉图 (之四 草虫)

杂画（之一 荷鹭）

册页(四开) 纸本墨笔 纵30.3厘米 横47.2厘米

北京故宫博物院藏

杂画（之二 竹石双禽）

杂画（之三 蔬果）

杂画（之四 猫）

杂画（之一 草虫）

册页(四开) 纸本墨笔

纵 22.6 厘米 横 24.1 厘米

北京故宫博物院藏

杂画（之二 蕉石）

杂画（之三 猫）

杂画（之四 鸡）

