

八大、八怪绘画

【野逸奔放】

OVERSEAS
KEPT FAMOUS
CHINESE PAINTINGS

陈传席 编著

海外珍

藏中国

名画

拾

拾

TIANJIN PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE
(THE EXCELLENT PUBLISHING HOUSE IN CHINA)

天津人民美术出版社（国家优秀出版社）

海外珍藏中国名画

拾

陈传席 编著

【野逸奔放】

OVERSEAS
KEPT FAMOUS
CHINESE PAINTINGS

天津人民美术出版社（国家优秀出版社）

海外珍藏中国名画 (10)

发 行 人: 刘建平
策划编辑: 杨惠东
责任编辑: 马凤林
技术编辑: 李宝生
校 对: 丁淑芳 李志勇
装帧设计: 魏志刚 杨惠东
出版发行: 天津人民美术出版社
经 销: 新华书店天津发行所
制 版: 深圳兴裕印刷制版有限公司
印 刷: 中华商务联合印刷(广东)有限公司
开 本: 889 × 1194mm 1/16
印 刷: 0001-3000
1998年12月第1版
1998年12月第1次印刷
ISBN 7-5305-0941-1
J · 0941
定 价: 34元

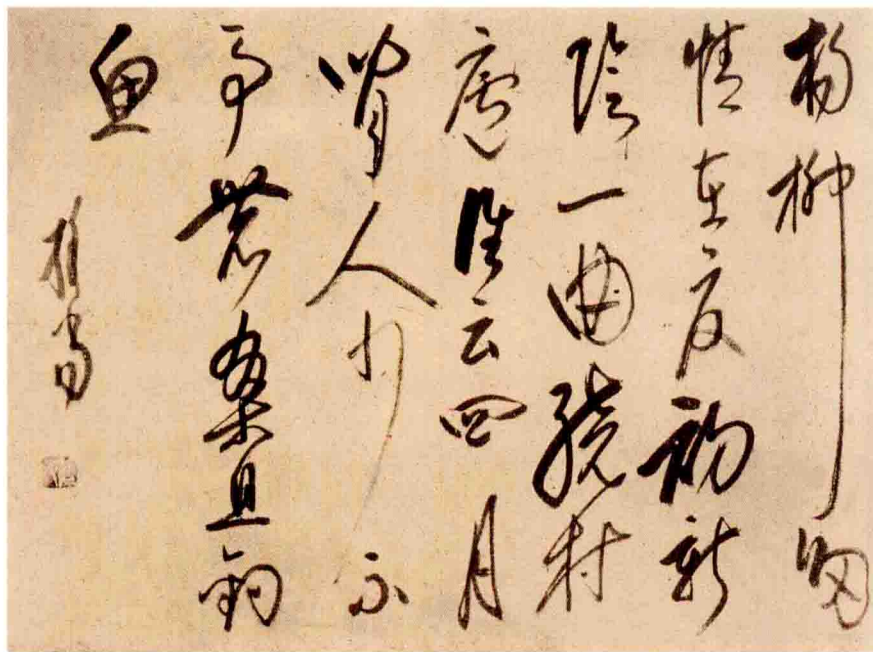

图版目录

图 1 山水册 普荷	1-2	图 24 山水 祁豸佳	35
图 2 仿董北苑山水 八大	3	图 25 山水册 吴山涛	36-37
图 3 山水 八大	4	图 26 山水扇面 程正揆	36
图 4 花鸟册之 八大	4-8	图 27 荷 边寿民	37
图 5 杂画册 八大	9-11	图 28 风荷 李鱣	38
图 6 仿天池墨荷 八大	12	图 29 老柏 李方膺	39
图 7 花鸟图轴 八大	13	图 30 兰竹卷(部分) 郑板桥	40
图 8 古松图 八大	14	图 31 竹 郑板桥	40
图 9 山水 八大	15	图 32 山水册 金农	41-45
图 10 山水册 八大	16-19	图 33 渔翁图 黄慎	46
图 11 杂画册 八大	20-25	图 34 雪景山水 黄慎	47
图 12 杂花卷 八大	24	图 35 山水册 黄慎	47
图 13 八哥图轴 八大	26	图 36 山水册 黄慎	48-51
图 14 双鸦枯木 八大	27	图 37 人物册 黄慎	52
图 15 山水 八大	27	图 38 牡丹图 高凤翰	53
图 16 山房涉事图卷 八大	28	图 39 明霞净秋 高凤翰	54
图 17 柳溪高楼 罗牧	30	图 40 山水 高凤翰	55
图 18 江亭远帆图 罗牧	30	图 41 大鹏图 华嵒	56
图 19 山水 石溪	31	图 42 杂花图册 陈撰	57-61
图 20 报恩寺图 石溪	32	图 43 野烧图 罗聘	62
图 21 山水 龚贤	33	图 44 九如图 高其佩	63
图 22 千山夕照图 龚贤	34	图 45 花鸟册 高其佩	64
图 23 画呈阮亭山水 龚贤	34		

野逸奔放

——八大八怪绘画

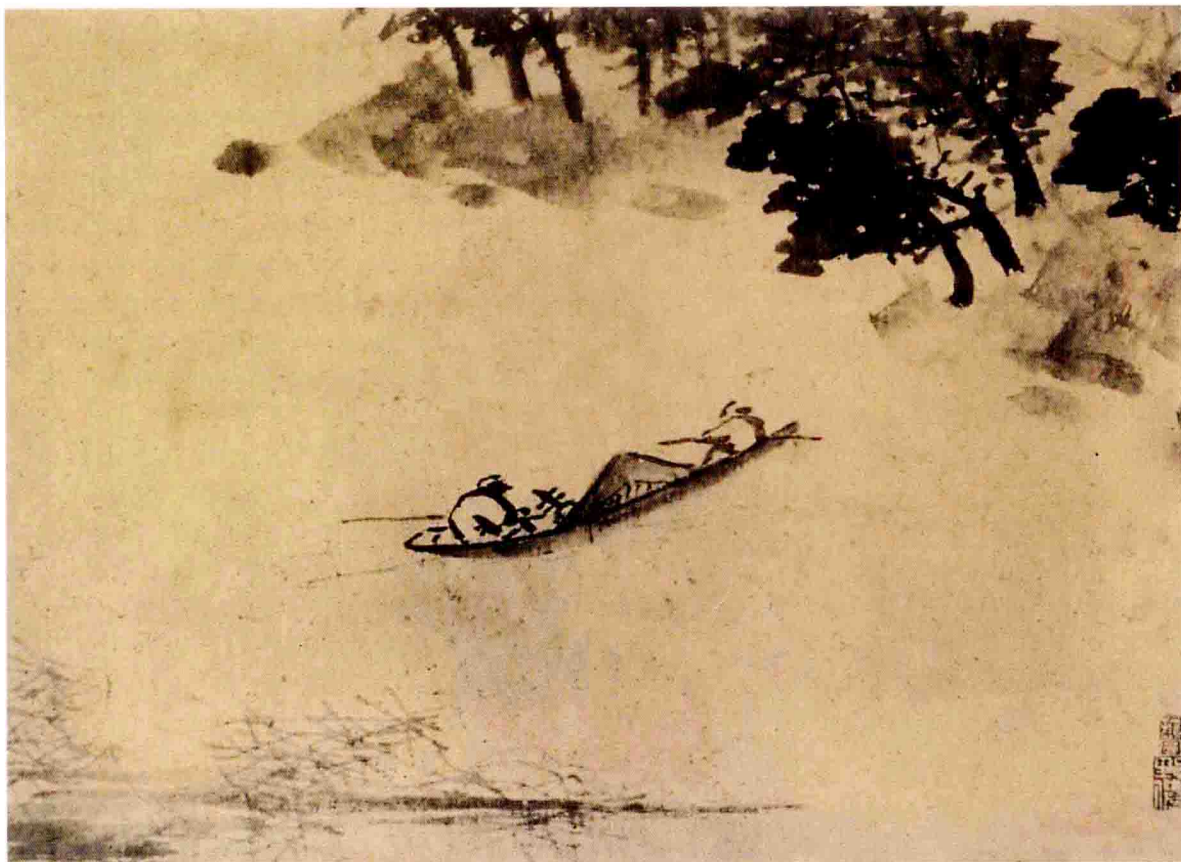
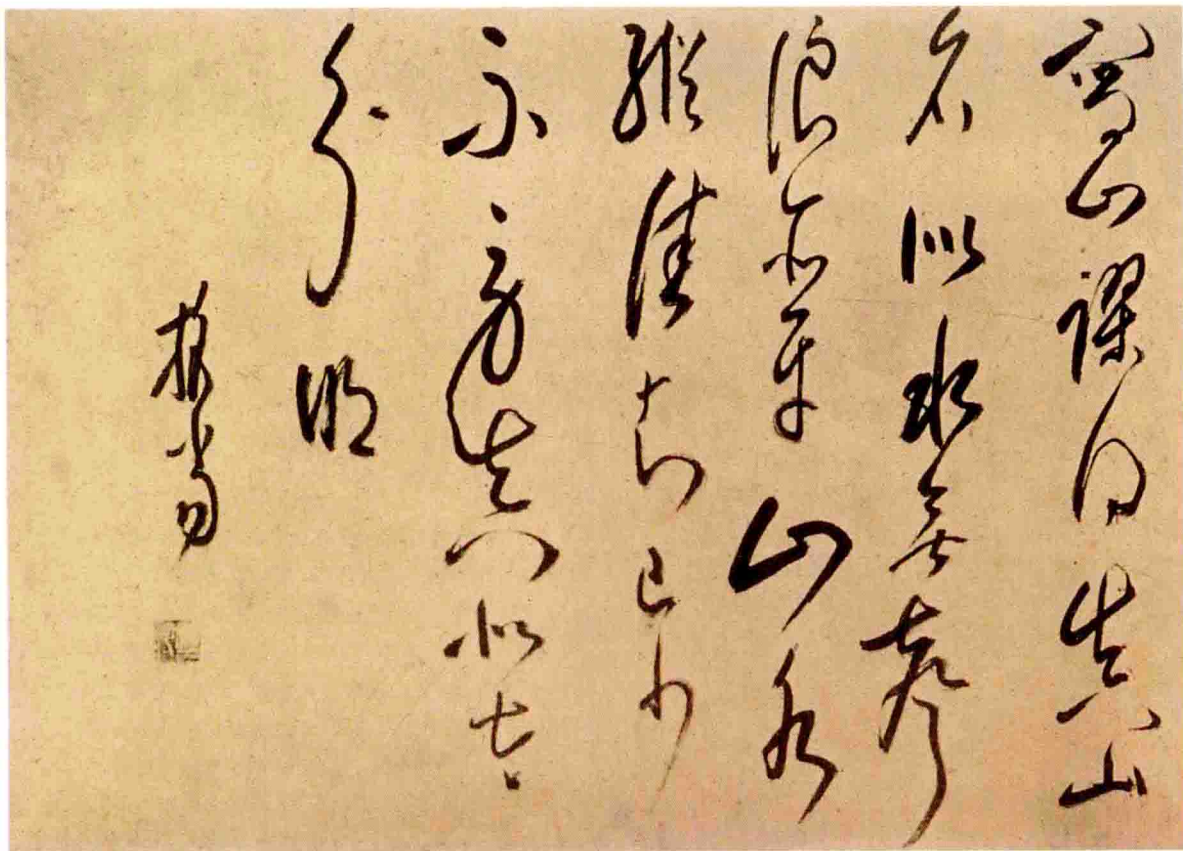
逸品分“高逸”，如倪雲林；放逸，如方方壺；“超逸”，如普荷；“清逸”，如倪元璐；“野逸”，如徐渭；“冷逸”，如八大山人。但八大山人的冷逸中也有野逸的意思，粗一点划分，则以野逸目之。

最早提出“逸品”者是唐代的李嗣真，他说“吾作《诗品》……及其作《画评》，而登《逸品》数者四人”。他作《书品后》列李斯、钟繇、王羲之、王献之等为逸品。观李嗣真的“逸品”之意，即为最高的、常人达不到的品第。其后，唐朱景玄著《唐朝名画录》分“神、妙、能、逸”，神为上品，妙为中品，能为下品，逸品在三品之外，为“有不拘常法”者。正规的绘画当然以“神品”最高，但有的画家人品就高逸，作画不拘常法，草草数笔，格调高绝，超越常人。他们的画往往不能以常格目之，故列为“逸品”。到宋初黄休复著《益州名画录》，把画分为“逸格、神格、妙格、能格”，“逸格”居“神格”之上，为最高品第，并说“画之逸格，最难其俦。拙规矩于方圆，鄙精研于彩绘。笔简形具，得之自然，莫可楷模，由于意表。故目之曰逸格尔”。从此，论者把“逸品”视为中国画最崇高的品第。

其实早在唐代的张彦远在《历代名画记》中就说：“夫失于自然而后神，失于神而后妙……自然者上品之上。”把自然列在“神品”之上，也就是“逸品”。他还说“夫画物特忌形貌采章，历历具足，甚谨甚细”。也是对逸品的解释。

实际上所谓“逸”，就是神的最纯最高的表现，也就是说，“逸”者，神之精华也，精华到舍弃了形，或者以形服从于神，所以，逸也可叫“神逸”，凡能画逸品者，首先是高逸、超逸、放逸之人，大抵者皆落拓不羁、高

图1 山水册(一) 普荷 美国波士顿博物馆藏

山水册(二) 普荷
美国波士顿博物馆藏

图2 仿董北苑山水 八大

瑞典斯德哥尔摩远东艺术博物馆藏

雅不俗之士方能为之。“逸”的本意是超众脱俗，人之逸，不但有超绝之意，更有清高拔俗之概，画之逸同之。如前所述，人有高逸、超逸、放逸、野逸、冷逸，画方能如之。一般说来，高逸、冷逸、清逸趋于“静美”，超逸、放逸、野逸趋于“动美”。

明末清初的画家，普荷(担当)的画是超逸一类，他是超逸一派大家。

普荷(1593—1673，一作1683)，俗姓唐，名泰，字大来。法名普荷，通荷，号担当。云南晋宁人。担当曾祖是举人，祖父名尧官，字廷俊，嘉靖辛酉解元，著有《五龙山人诗文集》三十余卷。父名也修，号十海，万历癸卯举人，著有《十海诗集》。担当10岁能诗文，但32岁赴京参加会试，未中。仕途失意，更爱“五岳游”，并加深了对艺术的兴趣。他投奔董其昌和陈继儒门下，潜心学习书画，并拜李维桢为师。崇祯十年与徐霞客识，并成为友人。徐霞客在日记中记道：“既见大来，各道相思甚急。”又云：“大来虽贫，能不负眉公厚意，因友及友，余之贫而获济，出于望外若此。”大来也相见恨晚，许徐为知己，赠徐《柬先生》云：“只许一人知，何须天下识。”清初，担当绝望前程，始剃发为僧。

担当工书，同时是明清之际的诗人，出家前有诗集《脩园集》，出家后有诗集《樾庵集》。

担当具有佛门空寂的思想，他空寂思想和悠闲心境更多地表现在他的画上。

他的画入手仿黄公望、倪云林、米南宫，而精神却是他自己的，风骨清寒，意趣萧疏。尔后，便形成自己的面貌，境界有禅的虚幻和空寂感。这里选的一套画，所画山水十分概括简练，用笔转折顿挫，随意一勾，用墨一抹，逸远、静穆、纯雅、清新和淡泊，这正是他的禅心外化。他的诗云：“大半秋冬识我心，清霜点点是寒林。荆关代降无踪影，幸有倪存空谷音。”

特别值得注意的是他在一幅册页上的自题：“若有一笔是画也非画，若无一笔是画亦非画。”道出了他对中国传统绘画艺术深邃哲理的认识。他还说过：“人闲山必瘦，只为色全无”，“老衲笔尖无墨水，要从空处想洪蒙。”这正是他的绘画最好的注脚。

担当是超逸派大师，他虽也师法董其昌、黄公望、倪云林等，但均能完全摆脱他

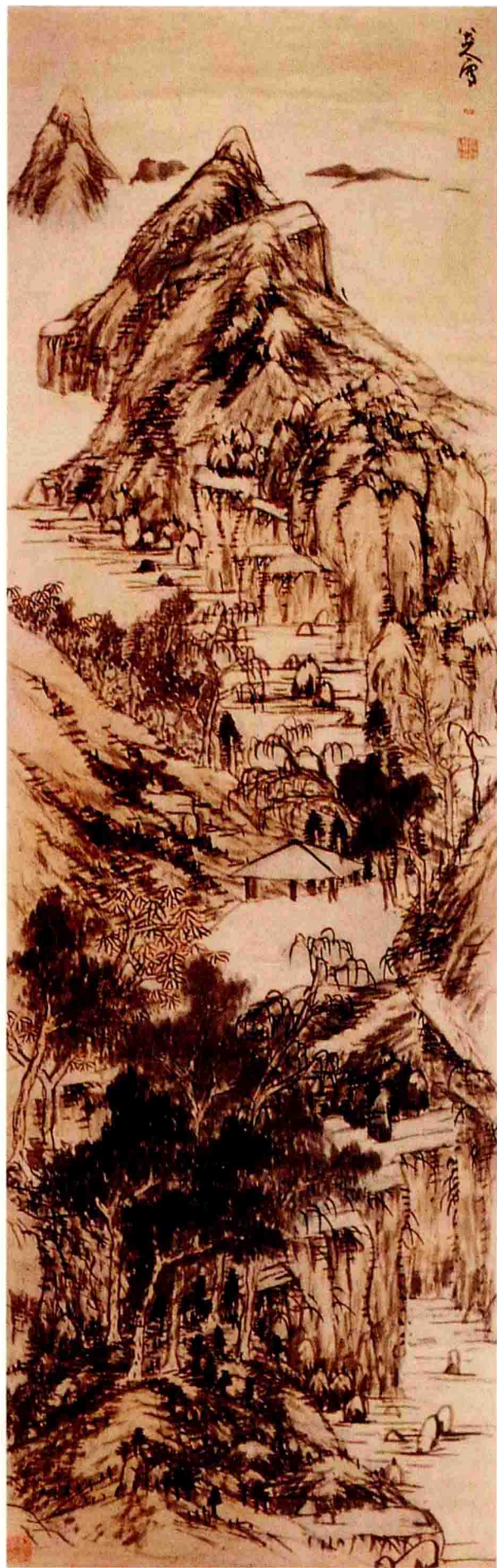

图4 花鸟册之一 八大 美国佛利尔美术馆藏

们的束缚,另辟蹊径。在明末清初,他的画空前超逸,成为这一派最典型最有成就的代表。

八大山人,原姓朱,名统𦉑(1626—1705),明亡后,法名传綮,字雪个。他主要的名字是驴、驴汉、屋驴、驴屋驴,因而又叫他朱牵。还有从屋、刀庵、个山等号。因爱读“八大人觉经”,故后期主要的号即是八大山人。江西南昌人。原为明宗室,朱元璋第十六子(《明史》误作第十七子)宁献王朱权的后裔九世孙,朱权被封藩在南昌,南昌便成了他的籍贯。他的父辈和祖辈皆有善画者,据陈鼎《八大山人传》云:“山人八岁能诗,善书法,工篆刻,尤精绘事。”这位明宗室的后人,本来是大有前途的,偏偏遇上一个“天崩地解”的时代。他19岁时,朱明王朝灭亡于农民起义,接着又为清王朝所替代。他遭受国破家亡的折磨,神经遇到巨大的震动,痛苦不可自控。极端残酷的现实,使他心状大变,他忽然装起哑来,在门上大书一“哑”字,遇人不言不语,或作笔谈,或只打手势,“左右承事者,皆语以目,合则颌之,否则摇头,对宾客寒暄以手,听人言古

图3 山水 八大 日本大阪美术馆藏

花鸟册之二

今事，心会处，则哑然失笑。如是者十余年”。（陈鼎《八大山人传》）他23岁那年出家做了和尚。成为曹洞宗青原下第三十八代子孙。所以他最爱看《曹洞经》。出家后法名传綮，字刃庵。然而长期的精神压抑，他

又“性孤介颖异绝伦”，使他成了疯癫，或哭之，或笑之，“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”。（同上）有时市人被他的扰乱得无法忍受，便用酒

把他灌醉，暂使止之。他又“醉则往往欷歔泣下”。有时“忽发狂疾，忽大笑，忽痛哭竟日，……独身倘佯市肆间，常戴布帽，曳长领袍，履穿踵决，拂袖翩翩跼行，市中儿随观哗笑”。但他疯和醉时皆能作好画，画中

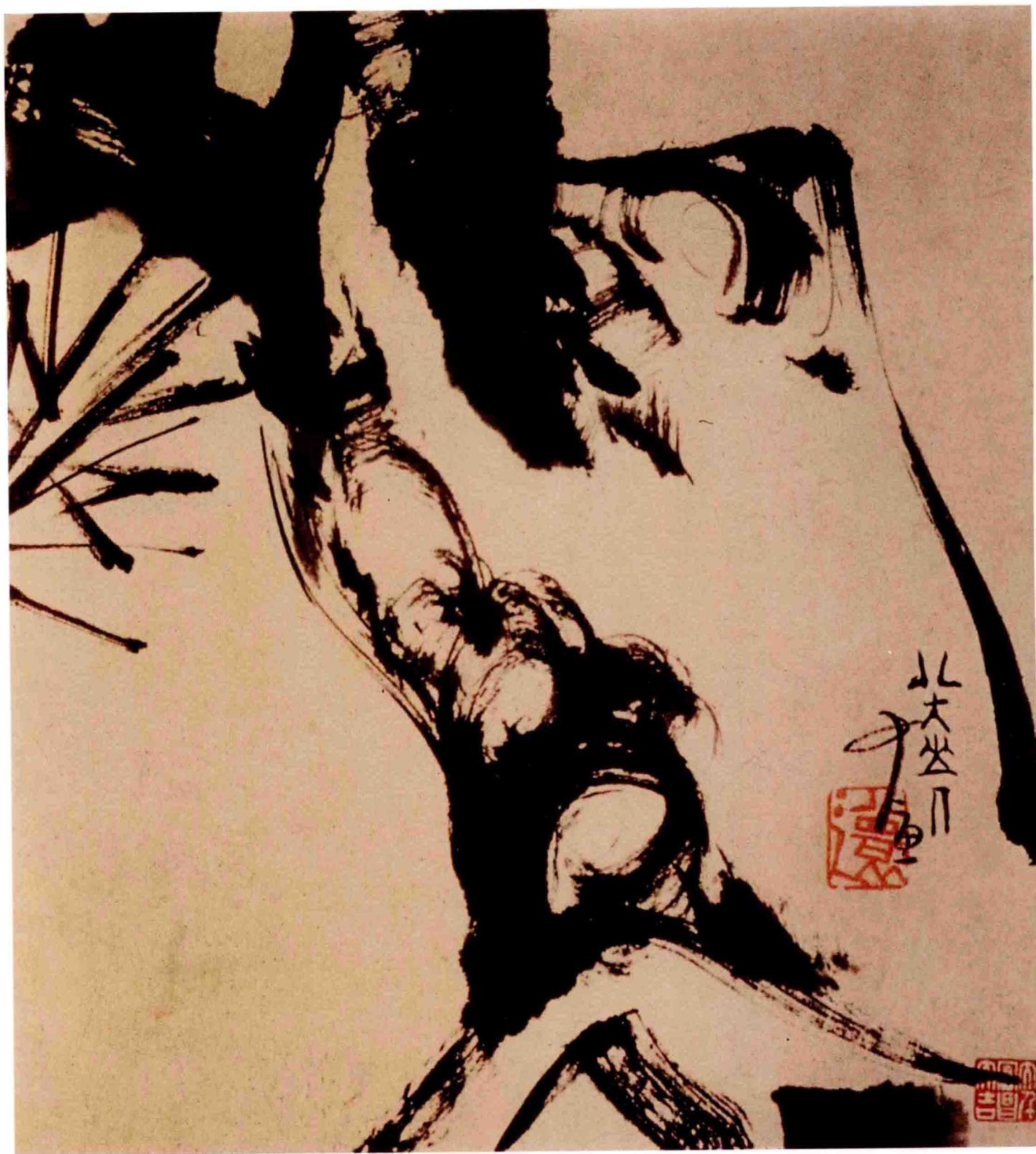

花鸟册之三

尤能表现他的情绪。八大为僧期间，其妻和子俱死，有人劝他：“斩先人祀，非所以为人后也，子无畏乎？”在35岁左右，他便蓄发还俗。后来娶妻，生了孩子。晚年在南昌卖画为生。他喜欢把“八大”和“山人”四字二

二联写成类“哭之”、“笑之”字意。他曾应扬州石涛之请，为石涛画过一幅《大涤草堂图》。石涛写信给他说：“闻先生花甲七十四五，登山如飞，真神仙中人。”看来他晚年身体很健壮，作画也特别多，死时80岁。

八大山人自明亡后，思想上就极其悲痛，他对清王朝有刻骨的仇恨。他的画中表达了他强烈的民族意识和不屈精神，至死前他的画上都有“三月一九”的花押，表明了他至死不忘国耻。八大山人绘画成就主

花鸟册之四

花鸟册之五

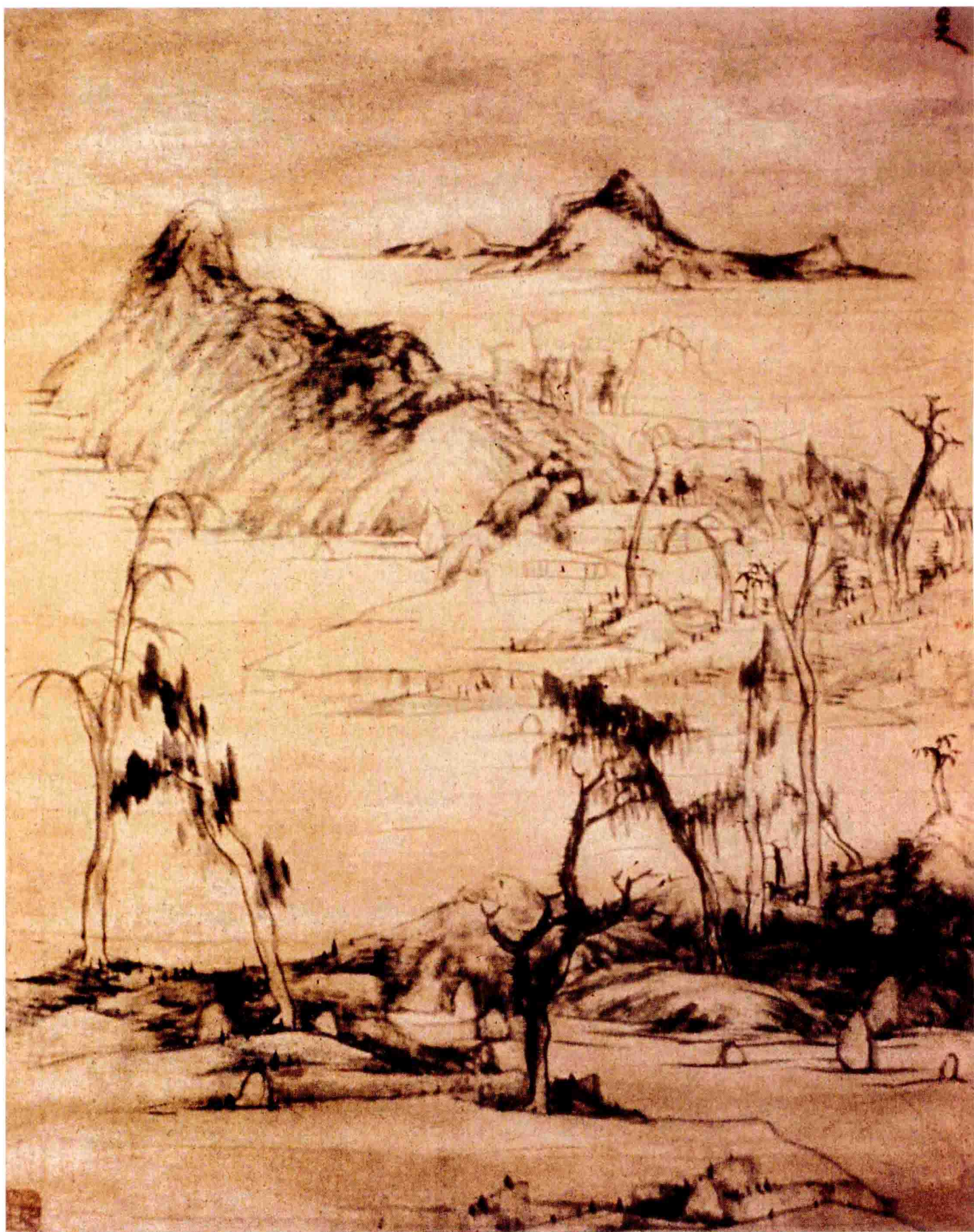
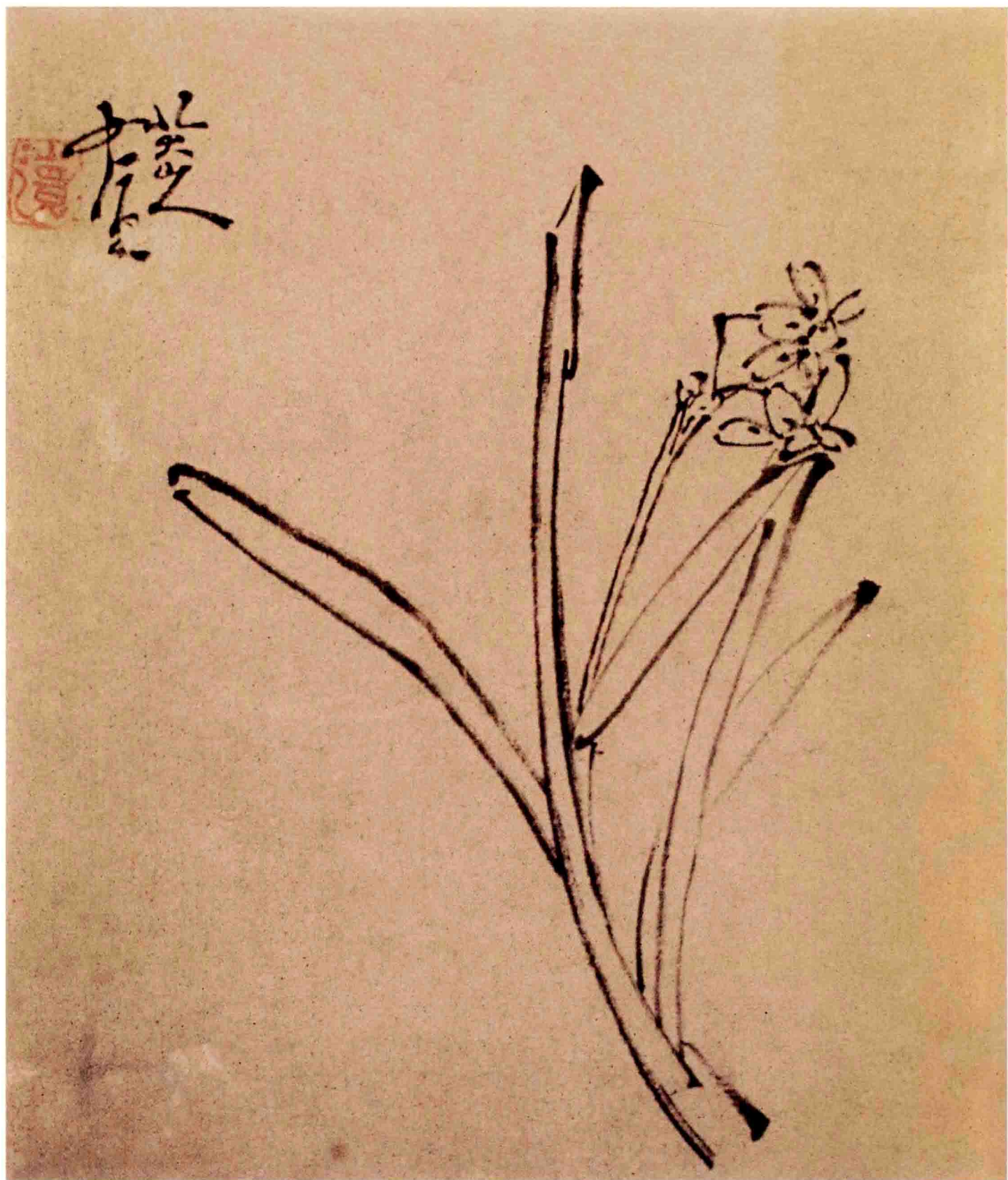

图5 杂画册(一) 八大 英国伦敦大英博物馆藏

杂画册(二)

杂画册(三)

图6 仿天池墨荷 八大
美国波士顿博物馆藏