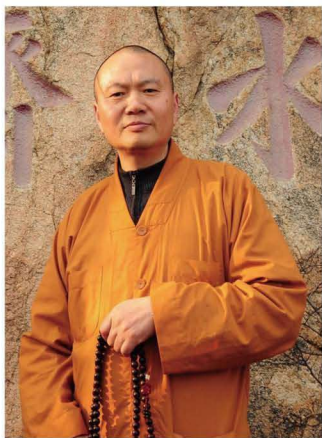

八大山人书《千字文》解析

释悟才 著

華
SINO-CULTURE PRESS
華文出版社

释悟才，俗名何继俊，号寂如，字子超，1964年2月出生，江苏盐城人。毕业于福建师范大学。1989年9月剃度出家，1993年赴河南洛阳白马寺受三坛大戒，2012年得一诚长老法脉，禅门临济正宗第46代传人。清华大学美术学院当代书法方向研究生班结业、清华大学美术学院第三届佛教文化艺术与管理高研班结业。现为清华大学美术学院洪亮书画篆刻工作室学员，研究八大山人书法艺术，在专业报刊上发表关于八大山人书法艺术的多篇论文，出版《清八大山人心经经典碑帖临析大全》，任福建师范大学历史学院佛教研究中心客座研究员，山东省烟台市佛教协会副秘书长，龙口市政协常委，龙口市佛教协会会长，龙口市佛教文化培训中心主任，龙口市书法家协会顾问。

序

洪亮

悟才法师潜心佛学，研究书画有年，以佛理通书理、画理，心怀大爱之心，以书画为弘扬佛法之助手。记得2016年8月“悟才法师佛心书画展”在北京开幕，展出其创作书画作品108件，分慈悲、觉悟、般若和圆满四个篇章。无论是慈悲篇中：“佛心”“无量寿佛”“大悲咒”“慈悲”；或是觉悟篇中：“明心见性”“不二法门”“提得起，放得下，想得开”“烦恼即菩提”“和尚”；或是般若篇中：“《心经》”“就这样”“刚刚好”“缘起性空”“大道至简”；或是圆满篇中：“正法眼藏”“心想事成”“行云流水”“识心达本”等等都充满着对生活的无比热爱，和佛的无比睿智。不必说悟才法师将这次展览义卖所得数十万款项全部无条件

捐赠给北京联谊慈善基金“中国梦书画情——传统文化进校园”专项基金，就从其展品中精心创作的每一件书画作品及其内容，都无不是对佛学思想和佛学精神最好的身体力行的传播与弘扬。

悟才法师的书法，从怀仁集王羲之字《圣教序》入手，下过很深的功夫，打下基础，后又醉心八大山人书法研究。2014年开始撰写《经典碑帖笔法临析大全·八大山人书<心经>》，2016年由安徽美术出版社出版。之后，又着手八大山人书《千字文》的研究。

八大山人是明代太祖朱元璋第十七子宁献王朱权的九世孙。名耆，谱名统𦉳，二十三岁遁入空门，剃发为僧，僧名传綮，号雪个、个山等，后入道。著名书画家，与石涛、髡残和弘仁并称清代四大画僧。其书画作品以高古、冷峻、孤傲、圆融为世人所称颂，在中国书画史上有独特之地位。悟才法师崇尚八大山人人品艺术品，以研究八大山人书画为乐事，时有心得。

《千字文》是南北朝时期梁朝周兴嗣编纂，一千个汉字组成的韵文。全文为四字句，对仗工整，条理清晰，知识丰富，平白如话，易诵易记，文采斐然。自面世以来深受世人喜爱，成为我国影响很大的儿童启蒙读物，历代书法家也爱写之。

八大山人书《千字文》是其书法代表作之一，可惜，其中百余字缺失。悟才法师立志要将其补全，经过三年的努力，采用偏旁部首拼接的方法，终于临摹

书写完成，可谓功德无量。我建议这本《八大山人书<千字文>悟才补全本》将来可以作为单行本出版。

呈现在读者面前的这本《八大山人书<千字文>解析》，可谓是了解与把握八大山人书法个性特征的一本好书，其中倾注了悟才法师的许多心血。我们通过他对八大山人书法中笔法、字法的解析，也能看到他独到的观察能力和分析能力，其中也有其静修得来的佛性的智慧。在物欲横流的世界里，悟才法师保持清静心，热爱生活，刻苦努力，脚踏实地地结出一个又一个学术成果，是一位名副其实的中国当代研究型书法家。悟才法师慈悲为怀，一心向佛，静心修己，必将成为受世人敬仰的大德和尚。是为序。

2018年3月于北京大雅堂

我与八大山人的书法因缘

释悟才

佛家是讲究因缘的。我与八大山人素昧平生，而牵扯与他相隔三百年时空因缘的，便是书法。

2009年秋，我跨入清华美院的大门，踏上了脱产进修书法的艺术之路。毕业后的2014年秋，还是在北京，我再度进入洪亮书画篆刻艺术工作室继续深造。至今记得当时洪亮老师对我的鞭策：“悟才啊，录取您来工作室学习，是要吃苦头的啦！”我也毫不犹豫地回答他：“老师，我是有备而来的。”

工作室第二届学员的主体学习任务，便是编写经典碑帖临析大全系列丛书。于是，我很自然地选择了八大山人书《心经》帖。《心经》是佛教经典中六百卷《大般若经》的核心部分，诠释佛之意境，又是八大山人晚年书法艺术代表作之一。

在学习研究和临摹期间，我专程参观了江西南昌八大山人纪念馆和江苏镇江博物馆，在欣赏了八大山人书《心经》真迹的同时，也对八大山人一生书法境界不断变化的过程有了全面的了解。在老师和同学们的指导帮助下，《清·八大山人书<心经>经典碑帖临析大全》于2016年8月与读者见面了。

自那以后，随着对八大山人的不断了解，其身世，其身份，其个性，都使我在其书法作品中窥探到了艺术升华的秘密。于是，我开始对《八大山人书法全集》内容以及八大山人年谱进行了更进一步的研究。

2017年4月，我赴北京故宫博物院，参观清“四大画僧”作品展。面对原作，我仿佛嗅到八大山人作品中墨迹未干的馨香，感受到了他的宁静气息，整个过程犹如与先贤对话，感触颇深。在此契机下，我重新拜读了汇集了八大山人一生的书法艺术成就的《八大山人书法全集》。其中的《千字文》是他中晚期的代表作之一，书法艺术内涵十分丰富。在反复的鉴赏过程中，我萌发了研究八大山人书《千字文》书法本体语言的念头。

我始终坚信，一个人的艺术成就，总是伴随着非凡的人生经历取得的。纵观八大山人一生经历的起伏跌宕，其内心世界和艺术境界也在不断地更新和升华。

八大山人本名朱耷，明太祖朱元璋十七子宁王朱

权的后裔，天启六年生于江西南昌弋阳王府。他一生中的名号，因时代背景、环境、思想意境的不断变化而更改，中晚期以八大山人署名，直至圆寂。

身为皇室后裔的八大山人在青少年时期生活环境宽裕无忧。八岁时能书善画，既有自身的天赋，又有家学渊源，长期沉浸于儒家经典之中。书法以唐楷为范本，注重法度的追求。他是一个内心世界纯净善良、有理想、有抱负的书生。按常理，皇室后裔无须考试就可以直接封官，但他坚持参加科举考试，遵循儒家“学优则仕”的原则。十九岁前的八大山人，书法绘画是其生活的重要组成部分。

清顺治二年，清兵攻占南昌，二十岁的八大山人家破人亡，逃往江西奉新山中避难。对于此段经历，后人存有诸多说法。一者，贪生怕死是一切众生的基本反应；二者，他没有屈服清廷，只为等待时机东山再起；三者，企图给朱氏家族续嗣留后。我认为，在避难的三年时间里，他饱尝世间的无量诸苦，而生起脱离苦海之心。清顺治五年，八大山人二十三岁时，幸遇佛法，遂削发为僧，同年受三坛大戒而现比丘相。显然，他选择空门并非完全为了保存性命或是一时的冲动，而是在逃亡隐居过程中深思熟虑之后的选择。也许，只有佛门净地，才是他用心寻觅的不二归宿。

在他二十八岁时，从弘敏和尚为师，赐法名传繁，号刃庵。此后，开始了长达二十七年的丛林生

活，并正式成为曹洞宗青原门下二十八世传人。经过长期的修持磨炼，终成一代高僧。

在这个过程中，他将书法绘画与佛法禅修有机结合，相得益彰且大彻大悟。其表现在以佛心入书法，用禅意作画，内心世界安静、祥和、平等、无争。他精进修行，证到万法皆空，唯有因果不空的佛理。与此同时，为了体现世法与佛法的融通，他更是用毕生的精力以书画为载体，弘扬佛法、传承艺术、济世利人。这其中的代表佳作，便是六十七岁时书写的《千字文》，堪称千古绝唱。

不难看出，晚年时期的八大山人，其内心世界一如佛经所描述的那样：心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃……他已超越一般艺术家的闲情逸致，进入了寂寂无为、万法归一、不随境转、如如不动之境界。

其实，正是八大山人身世中的坎坷经历，造就了其书法艺术的深度和广度。仅此一项，后人无法复制。他在大量的书画作品中所展现的强烈个性，更是无与伦比，难以企及。当然，身世和个性固然都是我倾慕八大山人的原因所在，而他与我同是出家僧人的身份，很自然地成为这份因缘契合的黏合剂。我对他佛学修为的崇拜，对其艺术境界的向往，使我对八大山人的关注和探索将更加坚定。

八大山人在书《千字文》时的最后题跋中写道：“壬申五月既望，晓透黄竹园飞光一线为书，顷

之，寿春祠偕好生堂道士至，为作篆字数行，后半缀文乃尔错落也”，由此可知八大山人在创作《千字文》时，好生堂道长前来观之，在尾部另作“篆字数行”，遂成了僧道、行篆合创之绝世佳作。只可惜，此道长的创作部分流失，造成《千字文》的缺失之憾。为拾遗补阙，力臻完美，我在洪亮老师的指导下，将丢失的篆书内容组全，形成八大山人行书《千字文》全文。今随此书，以飨读者。

文虽成，意难尽。释悟才诚惶诚恐，恳请专家学者对本书的内容批评指正、不吝赐教。更希望诸多善知识，在欣赏八大山人艺术成就的同时，与之结缘，比肩进步，共蹈觉海。

2018年3月16日

目 录

第一章 八大山人书《千字文》字法特征	1
1.1 笔画中形态特征	3
1.1.1 上弧横	3
1.1.2 下弧横	4
1.1.3 相向横	5
1.1.4 相背横	6
1.1.5 左弧竖	6
1.1.6 右弧竖	6
1.1.7 相向竖	7
1.1.8 相背竖	7
1.1.9 戈 钩	8
1.2 偏旁部首中形态特征	9
1.3 书法美学原理的运用	10
1.4 个性技法解析	12
1.4.1 “α”型技法	13
1.4.2 结构易位	13
1.4.3 上疏下密	14

1.4.4 中间空旷	16
1.4.5 化繁为简	17
1.4.6 二连字	18
1.4.7 左拓右收	19
1.4.8 左低右高	20
1.4.9 以右包左	21
1.4.10 一字两轴	21
1.4.11 同音同义字“谭”简析	23
1.4.12 自造字“赵”简析	23
1.4.13 “且”字增笔	24
1.4.14 别字“社”	25
第二章 八大山人书《千字文》结字的外形特征	27
2.1 略说五种几何外形	29
2.1.1 三角形	29
2.1.2 长方形	30
2.1.3 平行四边形	30
2.1.4 正方形	31
2.1.5 梯形	31
2.2 形成几何外形之因	32
第三章 八大山人书《千字文》“ㄣ”形结构	
原理的运用	35
3.1 字中局部应用“ㄣ”形结构原理	37
3.2 字中全部应用“ㄣ”形结构原理	40
3.3 手腕掌控应用“ㄣ”形结构原理	40

第四章 集字补全八大山人书《千字文》	43
4.1 原文所丢字的组合编辑过程及组合后的单字效果	48
4.2 章法组合效果	86
4.3 八大山人书《千字文》原文（全文版）	88
参考文献	107
附录 悟才法师书法论文及作品	109
附录 1 略说八大山人所书《心经》的风格及内涵	111
附录 2 悟才法师书画作品选	126

第一章

八大山人书《千字文》 字法特征

在八大山人书《千字文》中，比较典型的笔画有点、横、竖、撇、捺、钩、折、挑等，这些也是书法的最基本造型元素。

1.1 笔画中形态特征

在八大山人书《千字文》中，典型性的笔画有点、横、竖、撇、捺、钩、折、挑等，这也是书法的最基本元素。但是，八大山人在这件作品中的突出特点是，所有相同的笔画中竟然无一形态上的雷同。除此以外，他还创造性地运用了“上弧横、下弧横、相向横、相背横、左弧竖、右弧竖、相向竖、相背竖”等笔画特征。

1.1.1 上弧横

上弧横是指横画并非平直，而是向上凸起。

例字：女、犖。

1.1.2 下弧横

下弧横是指横画并非平直，而是向下凹陷。

例字：面、兽、天、古、夫、宗、大、伏。

