

中华文化艺术极具影响力人物研究成果

江西赣鄱地域文化研究成果

八大山人的

文艺创作和文化哲思研究

王晓明 著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

八大山人的 文艺创作和文化哲思研究

王晓明 著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

八大山人的文艺创作和文化哲思研究/ 王晓明著. —
杭州: 浙江大学出版社, 2021. 5
ISBN 978-7-308-21296-0

I. ①八… II. ①王… III. ①八大山人(1626—
1706)—艺术评论 IV. ①J212.052

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2021)第 078843 号

八大山人的文艺创作和文化哲思研究

王晓明 著

责任编辑 吕倩岚
责任校对 吴超
封面设计 周灵
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 浙江时代出版服务有限公司
印 刷 杭州高腾印务有限公司
开 本 710mm×1000mm · 1/16
印 张 15
字 数 262 千
版 印 次 2021 年 5 月第 1 版 2021 年 5 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-21296-0
定 价 68.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社市场运营中心联系方式 (0571)88925591; <http://zjdxcs.tmall.com>

2019年江西省高校人文社会科学研究项目（编号ZX19201）研究成果

江西省社会科学规划项目（编号19JY15）研究成果

江西理工大学博士科研启动项目（编号JXXJBS16014）研究成果

江西理工大学清江学术文库出版基金资助

前 言

“有章服之美谓之华，有礼仪之大谓之夏。”华夏民族有着悠久的历史 and 光辉灿烂的文化，在数千年生生不息的繁衍和奋进中，文化艺术大师辈出，八大山人就是其中之一。作为朱明王朝皇室子孙，八大山人曲折复杂的人生经历与家世生平为他增添了几分神秘色彩。他的诗歌、绘画、书法、印章等文学艺术作品在中国文艺史上自成体系，其绘画更是文人画艺术的典范。拥有遗民、王孙、文人、僧人等多重身份，八大山人的思想情感和精神世界也充满了学术探寻的文化魅力。

本书围绕八大山人的文艺创作和文化哲思展开论述，主体内容如下：绪论包括研究内容与意义、八大山人研究成果述评、研究方法 with 材料处理、研究重难点与创新价值、主要章目概述；第一章概述八大山人的家世与生平，为后续研究提供史料和实证基础；第二章阐释八大山人的文艺创作主张，涉及他对诗、文、书、画创作技法和态度等方面的个人观点；第三章探讨八大山人的文艺创作部类，分别对其诗歌、绘画、书法、印章、款式、花押、斋名进行整理分析；第四章研究八大山人的文化哲思，主要从遗民情感、禅家心性、道骨仙风与魏晋风度、儒家性情以及八十老人这五个维度对其心路历程和精神情感世界进行管窥；结语则对八大山人的文艺和文化人生进行简要归总。本书在图像分析、作品整理、文史哲艺互证、精神心理分析等方面进行了一定的学术创新尝试，特别是在文化哲思方面对八大山人展开深入系统的研究，动态地考察了传统文化对其人生产生的影响轨迹，探寻以儒、释、道为主体的中国三大文化系统在其生命历程和文艺作品中的复杂呈现，揭示中国传统文化的博大精深和八大山人独特的文化史地位。

近年来八大山人研究得到了学界的重视，在其家世生平、文学艺术创作和文化思想等研究领域取得了诸多学术成果，八大山人研究正成为中国文艺史乃至文化史中的显学。在学科交叉研究的背景下，八大山人研究有望在史学、文献学、考古学、哲学、艺术学、文学、宗教学、心理学、博物馆学等多领域交叠中取得更多突破。拙作在文献梳理、作品分析的基础上对八大山人的文艺创作和文化哲思所进行的若干探讨，难免存在不足之处，诚请方家批评指正。

2021年是八大山人诞辰395周年，谨以此书向这位孤独的中华文化艺术大师致敬。在本书出版之际，谨向杜道明教授、袁济喜教授、张曦书记、张华教授、段江丽教授、韩德民教授、邹华教授、张晶教授、王旭晓教授、李方重博士、李方红博士在成书过程中所给予的启发帮助表示最诚挚的感谢！感谢家人给予的支持！

王晓明

江西理工大学华文教育研究中心

2021年元月

目 录

绪 论	(1)
第一章 八大山人的家世与生平	(14)
第一节 八大山人的家世	(14)
一、祖父	(14)
二、父	(16)
三、兄	(16)
第二节 八大山人的生平	(17)
第二章 八大山人的文艺创作主张与态度	(23)
第一节 诗文创作主张	(24)
一、诗歌主张:以评点《琵琶行》为例	(24)
二、小说主张:以评点《女仙外史》为例	(25)
第二节 书画创作主张	(28)
一、书画同源、笔墨兼顾	(28)
二、法本法无法	(29)
三、似与不似	(30)
第三节 文艺创作态度	(31)
一、涉事、拾得、自娱、戏作	(31)
二、河水一担直三文	(32)
第三章 八大山人的文艺创作部类	(34)
第一节 八大山人的诗歌	(34)
一、在诗史上的定位	(36)
二、八大山人诗歌分期	(45)
三、八大山人诗歌分类	(49)
四、八大山人诗歌的语言艺术	(55)
第二节 八大山人的绘画	(59)
一、一笔残山剩水,一划地老天荒:八大山人山水画	(59)

二、一花一世界,万物自生听:八大山人花鸟画	(69)
第三节 八大山人的书法	(82)
一、转益多师、至法无法	(82)
二、八大山人与晋字:以《临河序》为例	(92)
第四节 八大山人的印章、款识、花押和斋名	(97)
一、心印:八大山人的印款	(97)
二、八大山人的花押和斋名	(98)
三、八大山人花押和斋名的含义	(99)
第四章 八大山人的文化哲思	(101)
第一节 遗民情感:西江弋阳王孙	(101)
一、明清易代之际八大山人的处境和交友	(101)
二、一杯金谷赠,旧事老人知:八大山人的遗民情感	(114)
第二节 禅家心性:吁嗟世界莲花里	(134)
一、八大山人的禅门法系	(134)
二、世界莲花里:八大山人与禅宗	(136)
第三节 道骨仙风与魏晋风度:萧疏淡远	(150)
一、道骨仙风:八大山人与道文化	(150)
二、因“真赏”而“遥属”:八大山人与魏晋风度	(165)
第四节 儒家性情:行年八十,守道以约	(182)
一、白鹿精神	(182)
二、八大山人与程朱理学	(185)
三、八大山人与阳明心学:画中之我,心中之花	(188)
四、生生之意,天机之趣	(189)
五、涵泳浸渍,颐养性情	(191)
第五节 八十老人:性命正在呼吸	(195)
一、驴	(196)
二、八大山人	(198)
三、八十老人	(202)
四、八大山中“人”	(209)
结语:独坐大雄峰	(212)
参考文献	(217)
附录	(226)

绪 论

公元1644年正月初三,李自成建国号“大顺”,于西安称王,随后率农民起义军攻占北京。三月十九日,明崇祯帝朱由检决意于煤山上吊殉国,将遗书“置于胸前,白衣披发,赤左足,右朱履,自绕于寿皇亭”。遗书曰:“朕自登极十七载,三邀天罪,致虏陷地三次,逆贼直逼京师,皆诸臣误朕也。朕无颜见先皇于地下,将发覆面,任贼分裂朕尸,可将文官尽皆杀死,勿坏陵寝,勿伤百姓一人也。”^①崇祯帝以此悲壮的自裁方式昭示了一个华夏帝王的气骨德行与人文关怀意识。李自成在武英殿称帝后不久,吴三桂即发动兵变,清顺治帝福临于当年十月在北京称帝。以“甲申之变”为标志的明清易代对整个社会产生的影响,涉及思想、经济、文艺等各个方面,比中国历史上任何一次朝代更迭所引起的变化都要复杂深刻。这种影响集中突出反映在遗民这个特殊的群体中。

作为中国文化史上一个独特的概念,遗民见证了数千年文明之轮行进的轨迹。文献记载中最早的遗民当为商周之际的伯夷、叔齐:“伯夷、叔齐耻之,义不食周粟,隐于首阳山,采薇而食之。及饿而死,作歌。”^②孔子对其气节予以赞扬,“不降其志,不辱其身,伯夷、叔齐与”^③,为后世提供了君子人格之参照。在中国历次改朝换代中,明清易代可谓天崩地解的一次大变动,越是在这种精神痛苦、动荡不安的形势中,越是能在文化领域产生独领时代之风的人物。在明代遗民群体中,黄宗羲、王夫之、顾炎武等经过深刻反思,开以“经世致用”为导向的朴学之风。诸多遗民通过诗歌、绘画创作来表现其复杂的内心世界。在诗歌创作上,卓尔堪《遗民诗》取525家,钱仲联编《诗纪事·明遗民卷》取402家,张其淦《明代千遗民诗咏》三编共收遗民3700人以上;在绘画领域,则有石涛、渐江、八大山人、龚贤、恽寿平、王石谷、陈洪绶等人。其中,八大山人是极具代表性的一位,郑板桥评其曰“横涂

---

① 此处采用一般通行的说法,见万斯同等:《明史稿》,宁波:宁波出版社,2008年。学界当前对此仍在讨论。

② 司马迁:《史记》,北京:中华书局,1959年,第2123页。

③ 阮元校刻:《十三经注疏之论语注疏》,清嘉庆刊本。

竖抹千千幅，墨点无多泪点多。”^①齐白石对八大山人的绘画亦是推崇有加。范曾则认为：“天不生仲尼，万古如长夜；中国美术史苟无八大山人，绝对也会黯然失色。八大山人对中国画的贡献几乎是不可估量的，而随着历史的推移，他的艺术将使千秋蒙庥，恩泽无以数计的后之来者。”^②

一、研究内容与意义

研究艺术家成就一般应包括对其代表性的诗、文、书、画、印等进行描述与风格分析，总结其各时期不同的特点；也包括对其作品所蕴含的审美、哲学等进行诠释，揭示其文化哲思与文化学意义；还包括对其生平、交游等进行实证考察，以探寻这些人文背景如何影响其艺术创作的思想轨迹，从而立体综合地对其进行艺术史与文化史定位。本书以八大山人的艺术创作和文化哲思为个案，将其放在中国古代文学、艺术史与文化史的大背景中，对其艺术作品与人生历程进行分析，兼论其文化哲思，以期能够从微观上把握八大山人独特的精神气质及文化内涵，从宏观上为作为精神史、思想史的艺术史提供一些理论依据。

有人认为八大山人的诗歌、绘画、书法分别可被视为禅诗、禅画、禅字，这当然不失为解读的一个视角，然而若作为对八大山人艺术作品的代称，在文化意义上就难免显得单薄。笔者认为，八大山人是中国传统文人艺术集大成者的代表，特别是在文人画领域独树一帜。从北宋苏轼的倡导，到元四家、明吴门画派、徐渭的大写意画，再到董其昌实践与理论的升华，文人画作为中国士大夫这一文化精英群体表达内心情感的载体，已经走过了几百年的历程。在明清易代之际，八大山人在绘画领域有着坐标式的地位。他把诗、书、画、印有机地融合为一个整体，其作品与中国文化有着深刻的渊源。独特的笔墨、构图、图像符号和诗文语汇，共同构成了他的文化艺术系统，这是其丰富深刻的内心世界的表征。

研究八大山人的艺术创作与文化哲思，需要对其文学和艺术本体进行解读，对其代表性的诗、文、书、画、印进行文本和图像分析，概括出其风格特征。他的艺术系统有一个共通的特征，就是以超乎常规的思维进行创作，作品富于象征和隐喻性，甚至会让人感觉诗文晦涩、图像怪异。对其艺术作品的解读，可从笔墨、构图和符号语汇三方面入手。作为中国美术理论与实践

^① 转引自钱澄宇：《清代八大山人花鸟画艺术略论》，《荣宝斋》2013年第4期，第98页。

^② 范曾：《八大山人论》，《北京大学学报》（哲学社会科学版）2006年第5期，第130—138页。

的核心概念,笔墨一词的内涵不断延展与深化,既属于工具材料技法范畴,又可作为中国艺术精神的载体。对于八大山人的笔墨艺术,前人多认为他以笔为主来进行创作,这与他自己所持的书画同源之理论相印合。八大山人绘画构图中异于常人的形式感历来是研究的焦点,他在画面中对图像进行反常的安排组合,即使是单一的艺术形象——如一条鱼,也把它在画面中安排得出乎意料。八大山人的构图在表观的怪异下隐藏着文化艺术思维的内在逻辑性,其符号语汇系统则在诗文中有着集中体现。八大山人文化修养深厚,对儒、释、道各学说均有研习,这在其诗文用典、思维、隐喻和象征方面均有体现。八大山人的诗文风格特征多样,有的晦涩难解,有的寓意丰富,有的清新明丽,给读者较大的联想与解读空间。笔者试图从其文学和艺术作品出发,对八大山人文艺创作系统中的笔墨、构图和符号语汇进行研究解读,梳理出其作品的风格特征,为后续的文化哲思研究提供基础扎实的理论依据。

对八大山人的理解应该把握住王孙、文人、遗民、僧人这数重身份。作为王孙,他延续着家族血统,有以天下为己任的担当精神;作为遗民,他所面临的现实既是个人的悲剧,又是民族的噩梦;作为文人,他有坚实的儒学修养,修齐治平的理想在其内心挥之不去,道家的超脱又在压抑与苦闷中为其提供了平衡;作为僧人,佛学的世界观、人生观为其提供了审视生命的又一维度。他的文学艺术作品成为表达其复杂心绪的“心象”,有家国不存、文化失语的巨大创痛与愤懑,有时光流转、物是人非的伤感与悲情,有明心见性、与天地相和、与物为春的澄澈旷达。八大山人的意义不仅体现于美术史中,事实上他正是那个时代的文化焦点。他继承了传统的精英文化,代表了当时的遗民文化,以人生经历为经线,以艺术创作为纬线,对数千年传统文化做出了独具个性的诠释,在中国文化史上写下了浓重的一笔。这也就是美术史研究者在深度挖掘八大山人的文化艺术思想时会失语的原因。艺术史的背后是思想史,人文学者需要协同努力,对八大山人进行多方面、跨学科研究,才有可能对其艺术价值和文化意义进行立体全面的评估。由于身份的多重性,八大山人的艺术与人生及其所含有的文化哲思也就具有复杂性。笔者认为,创作出炉火纯青的文人画的八大山人,终归是一个文人,王孙、遗民、僧人这三重身份则使得其文人身份具有立体复杂性。因此,对其艺术与思想的解读需要有综合的视角,对八大山人作品思想层面的解释需要从华夏民族文化母体中寻根探源。

中国传统文化为八大山人的精神世界及文化哲思的解读提供了几个维

度：遗民情感、禅家心性、道骨仙风和魏晋风度、儒家性情。八大山人生于帝王之家，上溯9世祖是明太祖朱元璋第17子宁献王朱权，上溯7世祖朱贞吉受封弋阳王。后世封号则由将军而为中尉，到八大山人时已处于皇室边缘，他受封为辅国中尉。受家学影响，八大山人很早就开始接受文化教育与诗书画训练，取得了“诸生”头衔并准备“进士业”。如果不出意外，他的人生将要通过儒子业博取功名。萧鸿鸣认为八大山人约于1635—1639年间袭封宗室“中尉”爵位，于1642年弃爵并以民籍身份获得科考资格，于1643年获“诸生”衔，但是他还没来得及赶上参加1645年的乡试，就发生了1644年的甲申之变。^①这直接断掉了他的儒子业，功名之路与大明江山一起被清军铁骑踏碎了。八大山人在19岁那年成为明王朝的遗民。

易代之际，众多遗民在悲痛的现实仍坚守着气节，他们的政治立场、价值观念、情感倾向都体现出对高洁灵魂的追求。甲申之变后八大山人失去家国（其父于同年去世）、前程破灭，被迫走上逃亡之路，成为颠沛流离的明朝未亡人。其《个山小像》上有一枚“西江弋阳王孙”印，这代表他对自己皇室子孙这一特殊遗民身份的执着。相应的，他的艺术作品浸润了以屈骚精神为核心的遗民情怀，个人与社会之间的巨大冲突和裂痕为他的人生增添了幻灭感、孤独感和悲情，这是理解其作品所蕴含的精神世界和文化哲思的第一个维度。而屈骚精神在八大山人的生命轨迹与艺术作品的呈现中，其精神强度与侧重点也在不同的时期具有不同的特点，从最初强烈的悲愤，到后续难耐的苦闷，到最后淡远的伤感，这实际上是其心路历程的反映。对八大山人屈骚精神呈现轨迹的动态跟踪，以及对其心路背后成因的探索，此前的研究有所涉及，但有必要进一步梳理和提炼。

甲申之变后，1645年清军入南昌，八大山人即弃家隐居奉新山中。1648年23岁时，他在进贤介冈削发为僧，遁入空门，从此开始了30多年的佛门生活，直到1680年还俗。他的禅师介冈灯社颖学弘敏是禅门曹洞宗第38代传人。八大山人僧名“传綮”，自号“雪个”。饶宇朴《个山小像》跋文：“癸巳（1653）遂得正法于吾耕庵老人（弘敏），诸方藉藉，又以为博山有后矣。”据此可见这5年八大山人精心研习佛学，已有很高造诣。1656年弘敏移席奉新，八大山人成为介冈灯社的讲经禅师，从者常有百余人。作为曹洞宗传人，他不囿于本家，精通禅宗各派义理，佛学积淀深厚。为了躲避迫害，八大山人在佛门度过了远离尘世烦扰的青年和壮年时光。特别是起初10

^① 萧鸿鸣：《八大山人生平及作品系年》，北京：北京燕山出版社，1997年。

年的平静生活,对他艺术创作的影响是潜移默化而深刻长远的。佛门生活的沉思静虑,让他远离红尘无尽因业的纷扰,实现了对人生的超越和对生命、对宇宙的重新关照。佛学特别是禅宗思想在他的艺术作品中获得了非常大的表现空间,抑或说他的艺术浸透了禅意,不论是否为僧人,八大山人都是禅家。笔者认为禅家心性解读八大山人精神世界和文化哲思的第二个维度。已有相当多的论著对禅宗美学与中国绘画的关系进行研究,这对研究佛学特别是禅宗对八大山人文化哲思的影响具有很大的启示作用。此前八大山人的研究中也有一部分文献对此有所涉及,但尚有进一步挖掘的空间。

八大山人一生并未入过道教,然而作为文人,他对道家思想自然是熟悉的。史料显示,他与庐山木瓜岩道人有着密切的交往,其诗文也表现出对道家超然境界的向往。李白是八大山人非常仰慕的诗人,这与李白之道骨仙风的境界也不无关系。在其题画诗文中,八大山人有些语汇的运用与意象的营造即来自道家典籍,如“天池”、“庄子图南”、“鱼乐”、“濠濮”、“鳧短鹤长”^①等,可以看出他对道家“大美”、“逍遥”、“法天贵真”、“道法自然”^②之思想的认同。他把这种精神追求物化到自己独特的图像系统中,描绘出与天地精神相往来的艺术与人生境界。徐复观以“游”字来概括庄学精神,认为“庄子决不曾像现代的美学家那样,把美,把艺术,当作一个追求的对象而加以思索、体认,因而指出艺术精神是什么。庄子只是顺着在大动乱时代人生所受的像桎梏、倒悬一样的痛苦中,要求得到自由解放,而这种自由解放,不可能求之于现世;也不能如宗教家的廉价的构想,求之于天上,未来,而只能是求之于自己的心。”^③八大在创作与人生中即追求这种“游”的境界,这是一种精神的大自由大解放。道家崇尚朴拙,追求淡远,“为道日损”可以说是道家思想对八大山人艺术创作之影响的集中概括,在其晚年绘画的笔墨构图和意境营造中得到了突出的体现。八大山人的精神世界与文化哲思中含有道骨仙风的情结,这在先前研究中已有论述,但仍然具有进一步探讨的价值。

易代之际遗民群体内心承受着巨大的煎熬,他们与魏晋时期文人有着相似的命运,在动荡的时代于生死边缘徘徊。明遗民对桀骜不驯、遗世独立之人格的追求,有时就表现为行为上的怪诞放任,八大山人就是典型的代

① 王先谦:《庄子集解》,北京:中华书局,1987年。

② 朱谦之:《老子校释》,北京:中华书局,1984年。

③ 徐复观:《中国艺术精神》,上海:华东师范大学出版社,2001年,第37页。

表。他作画时喜欢喝酒,喝得越多越能进入疯狂创作之态。在醉意中他忘却了家国之痛、身世之悲,全身心融入艺术创作的生命狂舞中。从他的诗文书画印创作系统中,从相关的史料记载中,可以发现八大山人的言行和作品中蕴含着一种冰雪通莹、清远卓越的生命之光,可与魏晋人士的生命情怀穿过千年时空对接。他对魏晋时代艺术作品的喜好与临摹,表现出与那个时代艺术精神和人文情怀的契合。八大山人的艺术之路颇得家学渊源,其祖、父、兄都在绘画领域很有建树,其祖父贞吉先生就颇得晋人之风。八大山人晚年的艺术创作与人生轨迹渐渐漂向了《世说新语》的时代,魏晋风度即是理解其精神世界与文化哲思的第三个维度。这在八大山人研究中有个别论述,但仍相对薄弱,具有相当大的探索空间。

八大山人早年接受的文化教育是儒学,既包括四书五经之原初儒学,又包括程朱理学、阳明心学之新儒学,这对他的艺术创作和人生路向的选择起着非常重要的作用。笔者试图以程朱理学和阳明心学为两翼,将儒家性情作为阐释八大山人精神世界和文化哲思的第四个维度。儒学重视艺术的教化作用,要求作品尽善尽美,能够厚人伦、美教化,这在人物画中有着突出的体现。现存八大山人的作品尚未见到人物画,以花鸟画为多,并有少量的山水画,儒家至善尚美的追求同样隐藏在其表面冷逸怪异的作品中。程朱理学在明代被定为官学后即在政治、伦理等方面具有权威地位,而在文艺领域所产生的影响则容易被忽视,甚至被误解(如理学并非简单的“存天理、灭人欲”)。事实上在八大山人花鸟画、山水画创作上,理学对其产生了不露痕迹却不容忽视的影响,这主要体现在对生命的理解、对宇宙的思索中:比如重生的观念、以小见大的视角、周流通贯的气象、颐养性情的功用。阳明心学的重心是对主体意识的强调,重视内心的体验和感悟。中国古代绘画的发展演变——从晋代的“传神”到宋代的“写意”——实际上是一个主体意识不断上升与强化的过程。直到八大山人,主体意识得到了高度呈现。他的诗文书画印创作系统,可以视为其丰富内心的形象化,即心语、心字、心象、心印的有机整体。阳明心学对其艺术风格和审美倾向的形成提供了精神养料与理论指导。从程朱理学和阳明心学两翼研究八大山人的精神世界和文化哲思,这是先前研究中基本上没有涉及的,笔者将对此新视角做初步探索。

在明清之际的巨大变故中,很多遗民或被动或主动地离开了社会文化中心,开始对人生、命运、民族出路进行思索。他们有的渐渐感觉到家国复兴无望、大势不可逆转,于是选择“梅妻鹤子”式的真正隐居。而另外一些人的痛切反思、心灵磨砺和不屈人格则呈现在诸多文化艺术领域。艺术创作

不仅是遗民宣泄内心情感的自娱,更是华夏民族的文化精神的传承与延续,民族思想文化的自救。历史上,明遗民是人数众多的一个群体。面对故国江山支离破碎、文化失语的痛苦现状,他们内心苦闷激荡的同时,也进行文化反思与创造,于是这个群体以其深刻的人文关怀意识成为时代的焦点。黄宗羲认为:“亡国之戚,何代无之?使过宗周而不悯黍离,陟北山而不忧父母,感阴雨而不念故夫,闻山阳笛而不怀旧友,是无人心矣。故遗民者,天地之元气也。然士各有分,朝不坐,宴不与,士之分亦止于不仕而已。”^①在他看来,遗民未必都要以死殉国,只要“士各有分”就是保持了气节。顾炎武则把亡国与亡天下做了区分,认为文化的灭亡才意味着最终的万劫不复。从明代遗民思想家代表黄宗羲和顾炎武的论断来看,易代之际明遗民的整体情绪并非萎靡不振,他们以“经世致用”为导向,通过著书立说、文艺创作来保存民族文化,为日后的复兴积累力量,这是其自身文化价值的重要体现。国虽亡,而天下尚在,一个民族得以生生不息的根本,即是其文化的保存。明代遗民多在为此做着积极的努力,以著作、书法、绘画、诗歌等形式保存文化,其中最具民族性、时代性与个性的艺术家,当数八大山人。

二、八大山人研究成果述评

八大山人研究所涉及的内容十分广泛,诸如其家世生平、名号世系、交友游历、艺术作品、艺术理论、艺术影响、宗教信仰、文化倾向、书画辨伪等。研究八大山人的海外著名学者有美国的王方宇、方闻、班宗华、高居翰等,中国著名学者有饶宗颐、谢稚柳、朱良志、萧鸿鸣等。以往研究八大山人的学术成果大致可分为以下几种类型:

(一) 实证性研究

实证性研究是开展其他研究的基础,包括艺术作品的辨伪和相关史料的考证梳理、取舍辨析,需要研究者具有扎实的史学功底和独到的辨别力。在艺术作品的实证性研究方面,要对八大山人作品的特征进行类比归纳并予以客观描述,针对某些问题进行考证辨伪,如刘九庵的《记八大山人书画中的几个问题》等。在史料的实证性研究方面,需要对八大山人的家世生平、名号世系、交友游历等相关史料进行归纳梳理和取舍辨伪。如朱良志的《八大山人研究》下编事迹征略中,涉及八大山人的家世、师承、婚姻、疾病、交游等问题,选取了大量史料进行梳理分析,得出的结论具有较高的可信度。

^① 黄宗羲:《谢时符先生墓志铭》,四库全书本。

(二) 艺术风格研究

以八大山人的诗文书画印艺术风格为主要研究对象,涉及风格定位及其发展变迁、作品风格分期、与风格有关的师承等问题。在师承关系上,八大山人的绘画融黄一峰之“痴”、倪云林之“迂”,米元章之“癫”于一身,书法遥接晋人之韵,诗歌多承袭江西诗派风格。研究八大山人花鸟画的论文相对较多,方闻将其作品分三期:一是礼佛期(1648年至1680年);二是情绪危机期(1680年到1690年);三是艺术成长期(1690年至1705年)。八大山人约于1681年也就是还俗后颠疾初愈时开始创作山水画,相关研究著作有张馨之的《八大山人山水画研究》,论文有王伯敏的《浑无斧凿痕——释八大山人诗五章兼论其山水画》等。张馨之认为,八大山人的山水画历程大致分为四期:一为摹古期(约1681年至1685年);二为风格初成期(约1686年至1689年);三为风格成熟期(约1690年至1700年);四为意境升华期(约1701年至1705年)。每个阶段都呈现不同的进展和特点。研究八大山人诗歌的论文与著作如朱安群、徐奔的《八大山人诗与画》,崔自默的《八大山人的诗画对比》等。朱安群等认为八大诗歌可从遗民诗、禅僧诗、题画诗三个方面去理解,内容包括表现反清复明思想、抨击官场黑暗、表现宗教体悟与哲学思想、表现创作思想与艺术追求、表现苦闷境遇和心态以及一般的咏物抒情诗。

(三) 艺术理论研究

以八大山人的艺术作品为本体可从中提取出有价值的艺术理论问题进行研究。最为典型的就是对笔墨的研究。文人画写意性、游戏性的特点要求笔墨具有简练、个性化的特点,这也就促使其走向了符号化。作为中国绘画中最为关键的表达语言,笔墨在八大山人的作品中呈现为一个独特完美的符号系统,既显示具体真实的物象,又表征丰富的内心世界。八大山人对笔墨境界情有独钟,他的绘画作品很少着色。他常在醉意中作画,但并不信笔涂抹,而是坚守着自己的笔墨原则。越到晚年越是以出神之笔、精妙之墨塑造独特的艺术形象。范曾在《八大山人论》中对其笔墨进行了理论阐发。另一个典型的艺术理论问题是“书画同源”,这在中国艺术上是一个古老而常新的话题,历代文化学者、艺术家都对此有心得体会。八大山人对“书画同源”持认同与肯定的观点,班宗华的《八大山人书画析义》对此有切中肯綮的分析。

(四) 文化学研究

通过对八大山人所处时代背景的考察,对他的身世经历、交友游历、宗

教信仰等史料的掌握,对他艺术作品的解读,揭示出隐藏在其作品中的文化哲思,探析他艺术创作与人生路向的心路历程。八大山人的艺术根植于中国传统文化的土壤中,从文化学角度对其进行研究,可以更深刻地探究其艺术体系的思想渊源,从而使得八大山人研究具有厚重的人文底蕴。八大山人的作品集民族性、时代性、个性于一体。相关论文如徐昌盛的《八大山人魏晋风范的人格初探》、李德仁的《八大山人的艺术哲学》,著作如何平华的《八大画风与楚骚精神》、朱良志的《八大山人研究》。这些文献分别从某个特定的文化视角(如楚骚精神、魏晋风范)切入,对八大山人作品的艺术特质与精神特质进行分析定位,揭示他在艺术史、文化史上的价值。朱良志在《八大艺术中的晋人气质》一文中认为,八大山人晚年皈依晋人的选择给他的艺术带来了深刻影响;他思想和艺术中所潜藏的晋人气质是其研究中的重要问题之一,进而从心如水镜、放之使飞、唯在意兴、重其神俊四个方面来具体阐释八大山人与晋人气质的契合之处。他在《八大山人“善化”思想研究》、《论八大山人的“鸟道”观》、《论八大山人的“不语禅”》、《八大山人“无情说法”观研究》四篇论文中,从佛学角度对八大山人的创作思想进行诠释,为其艺术本体的生成提供了文化背景和理论依据;又在《八大山人艺术的孤独精神》一文中,对其作品中呈现出的孤独意象进行文化诠释,提出八大山人的孤独精神包含无所沾系、生命尊严、生命张力、生命乐趣、理想希望四个方面的内涵。这些研究把八大山人的艺术创造与中国传统文化结合起来,挖掘艺术作品中的文化内涵,彰显八大山人自身的文化涵养,凸显他在中国文化史上的重要地位。中国传统文化是博大精深的,从文化学角度入手对八大山人艺术作品的文化内涵进行研究具有相当大的发挥空间,目前这方面系统详尽的专著尚不多见。

(五)艺术影响研究

八大山人独特的笔墨、构图、符号、意象系统对其后中国绘画艺术所产生的影响已得到公认。范曾认为:“中国美术史苟无八大山人,绝对也会黯然失色。八大山人对中国画的贡献几乎是不可估量的,而随着历史的推移,他的艺术将使千秋蒙庥,恩泽无以数计的后之来者。”郑板桥、吴昌硕、齐白石、黄宾虹、潘天寿、张大千、李可染、丁衍庸、李苦禅等众多中国画名家都曾从八大山人的绘画作品中得到启发。相关论文如《八大山人对齐白石的影响》、《八大山人对吴昌硕的影响》、《八大山人对二十世纪绘画之影响》等。随着研究的深入,这一主题将会得到更加全面系统的论述。