

三百年來，八大山人的書畫藝術，奇情逸韻、拔立塵表，他如同一棵屹立于藝術之林的鬱鬱古木，長青不衰。他不但開啟了清代「揚州八怪」的先河，近代畫壇上如吳昌碩、齊白石、張大千、劉海粟、潘天壽等名家，無論是筆墨的簡練概括，或是松圖布局，還是意境神韻超邁，都不同程度地汲取過八大的營養，深受其影響。

大公報記者 王道

►《個山小像》是現存唯一的八大生前真實畫像
▼八大山人的《墨荷圖軸》是姚亞平最為推崇的作品

然而，如此一代藝術巨匠轉身之後，遺留給大眾的是一番刻板印象：一個白眼向天、單足獨立的「憤青」，一個「身影模糊的狂僧」。走進位於南昌市的八大山人紀念館，倘若沒有一定的史學知識，多半會稀裏糊塗進去，一頭霧水出來。

在復旦大學博士後、江西省委宣傳部原部長姚亞平看來，八大山人絕不是狂人瘋者，更不是一個爛醉如泥的高陽之徒。八大山人曾在給友人的信中感慨說：「凡夫只知死之易，而未知生之難也。」而造成上述刻板印象的原因主要有三點：作為隱姓埋名、蟄伏山林、東藏西躲的前朝遺民，八大山人的行蹤言論跡跡見諸史書並不多；以普通大眾文化需求為主的八大山人研究註解並不多；八大山人一生大起大落，命運坎坷，思考越來越深，心境從憤怒、冷漠，轉變為坦然、淡然。

《個山小像》揭人生軌跡

姚亞平編著《不語禪：八大山人作品鑒賞筆記》於二〇一五年在內地付梓，不久也將在香港出版。姚亞平認為，對八大的研究應該置於明末清初的整個社會文化背景之中，用全面的、聯繫的觀點研究。可是，八大山人一身都是謎，他是哪年生的，他一生的行蹤是怎樣的？他的人生軌跡和人生階段有哪些重要事件、哪些重要

的作品？卻一無所知。直到一九五四年前後，在江西奉新縣的奉先寺發現了一幅《個山小像》（現存唯一的八大生前真實畫像，由八大山人老友黃安平所畫），成為研究八大生平的重要文獻。另綜合其他材料，可勾勒出八大山人的人生輪廓。

在這張「身份照」中，四十九歲的八大山人，仍然是一名和尚，卻頭頂涼笠，身穿寬袍，腳蹬芒鞋，精氣神飄逸飛揚。幾十年來，八大山人一直隱姓埋名，身為曹洞宗的第三十八代傳人，此次在《個山小像》上鈐下的一方印章上「西江弋陽王孫」，直接、強調展現自己貴族身份。此後，他在人生道路上又一次作出重要抉擇——還俗，印證了畫中所流淌的心聲。

抒發憤世嫉俗之情

姚亞平在《不語禪》中特列出一篇文章，主講八大山人的情緒與性格。譬如，同樣是鳥，神態不一，流露出的心境自然不一。八大山人的《墨荷圖軸》是姚亞平推崇的另一作品。在布局上《墨荷圖軸》採用「門」字結構，加之荷葉大而面寬，荷梗小而細長，造成畫面結構不穩。久而觀之，似荷葉搖曳擺動。在筆墨使用和走向上很好；視角從下往上看荷花，這都是突破前人。

姚亞平續稱：「中國人畫荷花是要表

達『出淤泥不染』，重點放在『不染』上，以突出君子之風。八大山人不只是畫葉，還畫梗，更把荷梗下的泥土都畫出得清清楚楚。他強調『出淤泥』，強調的是環境，強調的是從『淤泥』中『出來』。這表現了他的在人生處境，更表達了他在惡劣環境中的人生理想，強調不能脫離現實來談道德理想。」

圖片：主辦方提供

遇見八大山人 聆聽三百年前的 生命真諦

「八大山人」之意 莫衷一是

朱耷一生所用名號達五十五個，以「八大山人」最為有名。而八大山人所蘊含，學界莫衷一是。學者趙力華認為，「八大」是「朱尾奪頭」。另有一說，朱耷弟弟朱道明，書畫署名牛石慧，草書連起來像「生不拜君」。兄弟兩人把「朱」拆開，一人用「牛」，叫牛石慧，一人用「八」。北京大學美學與美育研究中心主任朱良志認為，佛教理想世界的最高處是須彌山，周圍有八座大山，八大山人以此表明，即使離開佛門，心仍在佛國。關於八大山人四字連綴起來，像「哭之」、「笑之」，是表達其何種心境。後世亦有多種解讀。

▲八大山人畫的貓

▲《鸚鵡》中，兩隻鸚鵡眼睛未對視，卻有眼神交流

▲《水仙》中，八大山人以一支毛筆和煙墨，顯現出水仙的陰陽向背勢態

個性鮮明 白石雪個同肝膽

由八大山人紀念館和北京畫院主辦的「渾無斧鑿痕·對話齊白石——北京畫院典藏作品展」正在南昌市的八大山人紀念館舉行，通過八大山人和齊白石的作品對比，從齊白石所臨摹的八大山人手稿，再到創作中留存的八大山人筆意，將八大山人對齊白石的影響進行梳理，呈現二者的藝術傳承關係。

策展人之一、北京畫院院長吳洪亮稱：「雪個（朱耷字雪個，號八大山人）的畫，誇張、簡逸、晦澀，遺世獨立冷清醒，齊白石的畫，樸實、

天真、童趣。兩者代表其個人最高成就的風格看似迥異，八大山人的藝術如握在手中的寒冰，齊白石的藝術如冬日午後的暖陽。其實他們在精神上皆強調個性，骨子裏對藝術的態度是一樣的。

甚至可以說，齊白石的藝術精進在於對八大精神性的延續、自我情懷的抒發與真摯感受的表達。正是早年臨仿八大的『學而不似』，才使得他能夠得魚忘筌地『膽敢獨造』，這也正是齊白石所說的『白石雪個同肝膽』的真正含義。」

渾無斧鑿痕·對話齊白石——北京畫院典藏作品展

日期：即日起至12月28日（逢星期一休館）
地址：八大山人紀念館（南昌市青雲譜區青雲譜路259號）
門票：免費入場
網址：www.bdsrjng.cn

北魏墓誌的書法之美

漢代以來石刻從以刀代筆的刀味中趨向體現筆意的特點。北魏元氏墓誌中大都雕刻精緻，形成墓誌一大特色，精雕細刻承載反映書寫者的書法水平，從重視刻工的刀味趨向筆意的轉換。在墓誌的刻製過程中刀從屬於筆的範疇，限制了刀的任性發揮，自然少了刀的存在感，增強筆意的明確在場，這或許是墓誌區別於碑碣、造像和摩崖的獨立存在的價值。

戴武

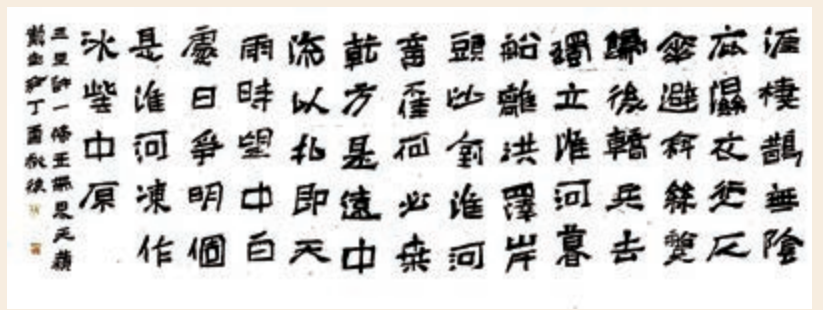
北魏時代，半文帝拓跋宏即位，進行一系列的改革，許多施政的重要內容在北魏墓誌中都有所反映。雖然那是一個動盪而痛苦的年月，其書法藝術在中國書法史上卻留下不可磨滅的光輝篇章。關乎墓誌書法體系的廣闊與博大，在那個遙遠的時代，在文字內容、書體優劣、章法布白，在立傳、誌銘，書丹者心中極為重要。

重讀並梳理存世的一些北魏墓誌，不禁感慨萬千。北魏時代墓誌盛行，其書體出於隸、楷遞變的階段，樹碑造像之風蜂起，筆畫間時有隸意，書風爽勁，嚴謹端麗，總體攜隸帶楷，古裝含蓄，童稚雅趣，中宮緊密，旁出有度。寫刻均為嚴謹之作，有格規定，但刻工卻不依樣畫葫蘆，而是以其熟練的章法處理，給人浩蕩森嚴的氣息。正處於「斜畫緊結」向「平畫寬結」過渡。字形趨於方正，字的中宮依然收緊，整體風格突顯動盪變化。書寫之簡潔不求精密，鑄刻時未完全忠實於書丹，雖簡樸率易，亦具天真自然風貌。將篆隸楷相雜糅，重心端穩，分布勻貼，對比分明的感染力。和書丹者一樣，如方角、被磔之類，都與原墨跡有相當差異，甚至被誤讀，能否這樣以為，刻工對墨跡的誤刻，才使得我們在審美上有了固定、規範程式外的書寫狀態，有了更多奇妙想

的空間，充分重視鑿刻的點畫對於挖掘筆墨形式啟發我們的頭腦。

用刀切斧鑿所創造出來的書法的點線美，是帶有一種金石所特有的堅韌氣質，人們稱之為金石氣。所刻文字雄強勁健，古拙質樸，變化多姿。如果站在這樣一個書法史或書法審美歷程的層面上去審讀提供給我們的這些北魏墓誌書法時，我們就可以更好地感受到前人給我們發掘出的書法之美。其書法藝術的風格特點大致劃分為幾類。

第一類方勁古秀，以方筆為主，偶間圓筆之凝重沉着，如《元泰安墓誌》、《元諤命婦馮氏墓誌》、《元鑿誌》、《張整墓誌》等，這些都是成熟的書法家所作，粗略一覽便覺韻高、爽勁，極具陽剛之美，刻手的瀟灑工作，使他衝破了原作的界格。第二類，結體略扁，用筆方圓兼濟，如《趙光》、墓誌《穆亮妻尉太妃墓誌》、《趙郡王妃馮會墓誌》、《李蘭墓誌》等，這一類在上述基礎上加以變化，少了險峻，多了秀逸鋒露顯入。第三類，超逸不羈，結體和用筆不為法則所困，書刻手的率意精心相融，為讀者留下更多審美空間，如《崖巖墓誌》、《丘哲墓誌》、《秦洪墓誌》等，這些作品筆法跳躍，作風似乎粗獷，而通篇毫無懈怠之筆。第四類，貌拙實古，書法初看平淡無奇，然細

▲戴武書魏楷楊萬里詩（50×50公分，三斗方）

品則寓奇於平，藏險於正，如《新興王元弼墓誌》、《元瑒墓誌》、《元暹誌》等，用筆以嫺熟自如的圓筆，線條柔美暢達，折角等處雖攜帶有方筆，但鋒芒逝去，結構字口飽滿清晰，较好地表述了書丹者用筆技巧和神韻，細審起來已開隋唐楷書之新篇。

魏碑墓誌上承漢晉、下啟唐宋，它是漢代隸書向唐代楷書發展過渡的書體，在這個階段，北魏墓誌楷書基本筆勢走向成熟，縱觀拓片圖錄，凝重端莊，由於墓誌製作精美，深埋地下既久，未受風雨等自然侵蝕和人為損壞，實能再現原始風貌，日益受到研究書法者所重，《廣藝舟雙楫》中康有為力倡北碑，他認為「凡魏碑，雖取一家，皆足成體，盡會諸家，則為具美」。

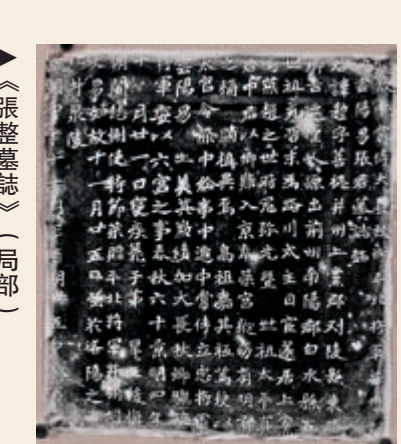
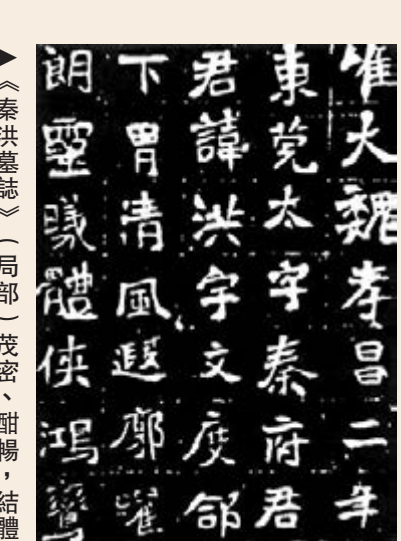
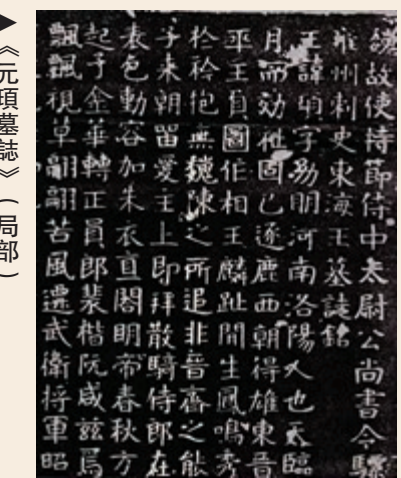
作為書法藝術，北魏墓誌書法的獨特風格愈發受到愛好者的重視。在出土的幾百種北魏墓誌中，選擇學習當居首要。優秀的作品必出自於最自然的書寫狀態。北魏墓誌的書寫者似乎忘記其平常積累的技巧，在不經意間保留大量直接而原始的筆觸效果。我在臨摹，盡量接近北魏誌的本意做較忠實的模仿。關注其主毫與輔毫之間的交替，大字與小字結體的時空律動，注重北魏人運筆的轉折及提按的理解。體會用筆上隨字形、線條方向的變化，筆鋒也隨之自然的調

整，有意識地加強中偏鋒和速度的對比關係，用筆乾淨、堅淨無意選強。表現起止和轉折的調鋒，自然地再現倒鋒狀態下的方尖和圭角，中鋒的線條質感更為道勁、豐腴，根據不同的追求進行分段練習，分解每個字的線條的不同變化，對單個字形、多個字形及成組字形進行比較，尋找它們之間的關係。從讀帖中吃透其形式語言和變化方式，養成讀帖的好習慣，正確理解北魏墓誌的用筆、結體、章法的規律。

臨帖要專注一端，以究其難。無論鍾情何方墓誌，其用筆或以方筆為主，軸之於圓筆或以圓筆為主，軸之於方筆或方圓筆兼備施展，都是以求點畫輕重分明，因為結體可以千變萬化，而用筆則千古不易。

學習北魏墓誌，逐漸博涉，博涉要以專為優點，再讀或臨一些漢、晉碑刻石，東魏、北齊、北周、隋、唐、後梁、宋等墓誌、墓碑。書法應當隨時代，建立標準，在創作中力追北魏墓誌之古拙遺風，又不失自然輕靈，明快暢達，若筆含篆籀，可得樸拙相生，中和之美。

（本文作者為中國書法家協會篆刻專業委員會委員、中國藝術研究院中國篆刻藝術院研究員、西泠印社社員、安徽財經大學碩士研究生導師）

►《秦洪墓誌》（局部）茂密、酣暢，結體

►《張整墓誌》（局部）