

蘇東坡詩集

全集

《黃賓虹全集》編輯委員會編

黃賓虹全集

9

書法

山東美術出版社·浙江人民美術出版社

圖書在版編目(CIP)數據

黃賓虹全集.9, 書法/《黃賓虹全集》編輯委員會
編.一濟南:山東美術出版社;杭州:浙江人民美術
出版社, 2006.12

ISBN 978-7-5330-2340-9

I.黃… II.黃… III.漢字-書法-作品集-中國-現
代IV.J222.7

中國版本圖書館CIP數據核字(2007)第015680號

出品人: 姜衍波 奚天鷹

出版發行: 山東美術出版社

濟南市勝利大街三九號(郵編: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

電話: (0531) 82098268 傳真: (0531) 82066185

山東美術出版社發行部

濟南市順河商業街一號樓(郵編: 250001)

電話: (0531) 86193019 86193028

浙江人民美術出版社

杭州市體育場路三四七號(郵編: 310006)

<http://mss.zjcb.com>

電話: (0571) 85176548

浙江人民美術出版社營銷部

杭州市體育場路三四七號十九樓(郵編: 310006)

電話: (0571) 85176089 傳真: (0571) 85102160

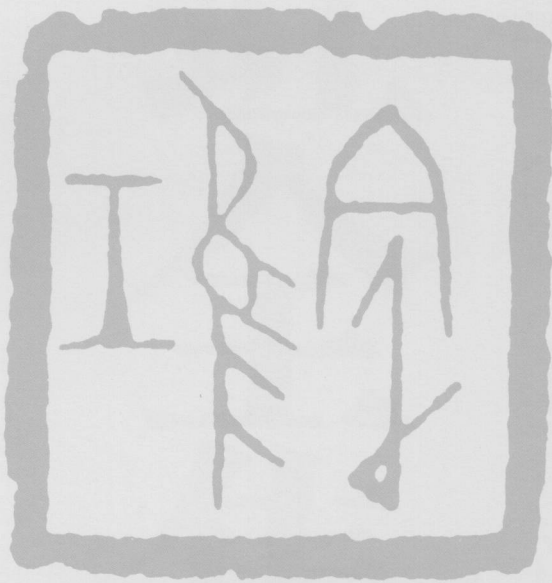
製版印刷: 深圳華新彩印製版有限公司

開本印張: 787×1092毫米 八開 四十印張

版次: 二〇〇六年十二月第一版 二〇〇六年十二月第一次印刷

印數: 二〇〇〇冊

定價: 柒佰捌拾圓

分卷主编 · 王宏理
主 编 · 王伯敏

導語·舒和之致

書法之初，肇于自然。仰觀天文，俯法地理，視鳥獸之迹，與土之宜。近取諸身，遠取諸物，畫卦結繩，至造書契，依類象形，因謂之文。

——黃賓虹《畫談》

當我們步步深入探究畫家黃賓虹的世界，會發現這個世界的靈魂或謂根基，却在于他的文字學和書法觀。在黃賓虹的著述中，常有這樣言簡意賅的論述：『畫先于書，訣在書法。』這裏的『畫』，是指上古圖飾和象形字，『書』指文字。又：『釵股、漏痕、枯藤、墜石，畫中筆法，由寫字來。』這時的『畫』，才是繪畫，『寫字』即書法。由此，他再明白不過地表明了書法在他心目中的位置，以及他對漢文字和書法于繪畫是怎樣一種關係的基本看法。所以，儘管黃賓虹的書法造詣獨特而高標一幟，我們若首先從他『畫先于書』等觀念入手，瞭解他論說『筆法』的特別思路，再來看他『作草以求舒和之致』這樣的審美旨趣，或許能得到一個較為完整的認識。

黃賓虹撰文論『書畫同源』，總不忘重申六朝的陸探微如何將漢代張芝以來的『一筆書』變而為『一筆畫』，『故知書畫用筆同法』。北宋，『蘇、米書法入畫始成雅格』。元趙孟頫與錢選將『書畫同源』的討論，推至畫中用筆有『隸體』即『士氣』這一層面。及至明董其昌，甚至有『草隸奇字入畫』的探索。這裏其實是說一個『書畫相通』即『用筆同法』的傳統，而這一傳統在清二百年間已有迷失衰亡之虞。黃賓虹生于清同治年間，正是乾嘉樸學引發出金石學興盛之際。從少年起，金石學的研習即伴隨着他的成長及修學過程。游學江淮十載，居滬上三十年間，也親歷了金石學給書法和繪畫帶來的種種變革。黃賓虹的思考不斷推向周密和成熟，他最終確定金石學興盛是近代畫壇復興的學術背景和學術推動力。在他的著述中，每以金石學的學術立場來評騭近古畫史的進程：『道、咸畫家勝四王、八怪，因金石發明，眼界漸高，得筆墨之趣亦多。』又：『《藝舟雙楫》係包慎伯得鄧石如之傳，而發明書法秘訣，前人所不言，在于各人心領神悟。此書出版，書畫秘鑰盡顯，所以，道、咸中文藝高于前人。』

金石學如何能使畫家『眼界漸高』，又如何成為啓開畫壇中興之『秘鑰』呢？不同于一般的文字學、印學專門家，特具一雙畫家慧眼的黃賓虹，關注的重點首先放在尋找『六書』中『象形』一法的淵源上。他從考古發現中，尋獲上古三代『書畫難以分別』的證明，也即從『書畫用筆相通』上溯到『書畫同源』這一更為本原的論題中去。在給弟子劉作籌的信中，黃賓虹曾很興奮地通告曰：『甲骨殷契及鐘鼎古文中，圖騰一類，有字有畫，畫在古文之先，為最近考古家所公認。』在四川

時，得一『巴蜀王』大圓印，黃賓虹考訂為東周時物，尤貴其文可為『書畫未分之證』。黃賓虹還將三代銅器中的紋飾，甚至『夏玉』即新石器晚期的良渚、龍山等文化遺存中的刻劃符號，亦看作文字的雛形，作為『六書』中『象形』之濫觴。作為畫家，黃賓虹如此關注、強調圖文未分時期『畫在書先』的古物遺證，其實在這書與畫的源頭上，他已找到了它們之所以相通的內核。

黃賓虹在給朋友弟子們的信中，常常提到『中國文字，其形尤為中國特采，民族精神，胥在乎此』。從古紋飾、古文字中拈出一個『形』字，揭而為書畫同源之證明，尤亟稱為『民族精神』之所在，是畫家黃賓虹獨有的立場和獨到的視野。儘管黃賓虹沒有用『造型』這個詞，但外來藝術所顯示的異樣的造型空間觀，已突兀地出現在國人面前。自小就是摹寫高手的黃賓虹，必然會以一個擅長辨別形態和把握造型方式的心智和眼光，以『民族精神』這樣沉厚、深邃的哲思，自覺地思考中國畫學『藝術語言模式』本原的問題。而這，才能發見中國畫學復興的歷史依據和內在動因。

黃賓虹用這一『秘鑰』打通了文字學到書法到山水畫之間的通道。同時，這也是我們打開黃賓虹藝術世界的『秘鑰』所在。對此，他有一段極生動的敘述：

『吾嘗以山水作字，而以字作畫。』

『凡山，其力無不下壓，而氣莫不上宣，故《說文》曰：「山，宣也。」吾以此為字之努，筆欲下而氣轉向上，故能無垂不縮。凡水，雖黃河從天而下，其流百曲，其勢莫不準于平，故《說文》曰：「水，準也。」吾以此字為之勒，運筆欲圓，而出筆欲平，故能逆入平出……』

此正所謂『道法自然』，是以對自然生命的感悟來動態觀照漢字的空間構成，還有書寫過程中主客體兩相融契的精神。接下來，是如何『以字作畫』：

『凡畫山，山中必有隱者，或相語，或獨哦，欲其聲之可聞而不可聞也，故吾以六書會意之法行之；凡畫山，山中必有屋，屋中必有人，屋中之人，欲其不可見而可見也，故吾以六書象形之法行之。凡畫山，不必真似山；凡畫水，不必真似水，欲其察而可識，視而見意也，故吾以六書指事之法行之。』

這段夫子之道，差不多已泄露了他的全部秘密。書畫同源，書畫『同筆同法』，于黃賓虹却完全不是抽象的理念。解讀他的山水畫，他的書法，尤其大篆書，讀過這段話，應該可以知其用心所在了。無論是早期的不避平淡甚至稚弱，還是晚年的老健而適性隨情，都與當時雄強霸蠻和矯飾造作的時尚大異其趣，貫穿始終的則是一種回到本真的努力。在寫篆隸體書法風氣很盛的上海，黃賓虹那種經由體味、揣摩上古三代先民本然姿態而出的率真的書寫，實屬特立獨行。學問家余紹宋稱黃賓虹的大篆書『并世無兩，豈惟并世，蓋自明以來所鮮見』。余紹宋還指出，當時人往往用小篆筆法或草隸體勢作大篆，是未能研究甚至未能得見大篆即春秋戰國前『未立法而法自然』時的文字書法，若以所謂的『篆法』來着意描畫，或以為刻意頓挫即為『金石味』，便失之偏頗了。

一方面，黃賓虹倚重金石學學術背景；另一方面，他也看到金石學給書法帶來觀念和風格的『解放』意識，讓風格更趨多樣化的時候，筆綫的形態即筆意更加無法規定。在這樣的景況面前，明確『法理』的現實要求再次產生了。黃賓虹在

一九三五年所撰《書法要旨》中提出「五字筆法」，即是對這樣要求的積極回應。「五字筆法」的提出有一個過程，這裏簡述如下：

一為「平」，如錐畫沙，起訖分明。用筆翻騰使轉，終根于平實。二為「留」，如屋漏痕。積點成綫，筆意貴留，綫條沉着而質厚。三為「圓」，如折釵股，圓融無礙而絕去圭角。四為「重」，如枯藤墜石，貴舉重若輕，氣勝于力。五為「變」，轉換不滯，順逆兼施，更兼得古人法而超出古法之外。

這些似乎不會讓人感到太新鮮。歷代書論中，涉及這五個字及「錐畫沙」「屋漏痕」等說法的早已耳熟能詳。而黃賓虹的理論貢獻在哪裏呢？其一，他不僅將歷代書論中的筆法論說刪繁就簡，攝其所要臚列于此，且讓它們指向了合乎自然理趣而生生萬變的「力」，亦即筆綫質量這一命題。其二，書論中的「五字筆法」，在這裏直接變成了「書法要旨」。書、畫不僅「同筆同法」，書法用筆還不容置疑被提至最高位置。這是以往未之見的。

對漢字空間造型理念與書法即畫法的重申，明確揭示了中國藝術精神的本原性。至此，我們可以看到，黃賓虹反復申述「書畫同源」與「書畫相通」之內在關聯和延宕遷變，確實是有深意的。更重要的是，「五字筆法」以「變」為最後一法。大千世界本以萬變為特性，這最後的果敢一擊，叩開了開放之門，「超出古人之法」也就有了可能。

黃賓虹以往被人稱道的多是大篆書。但檢視其留存的遺作，大量的却是草書，且大都無款無印，為或錄或臨古人書迹的練習稿。八十歲前後，他在給朋友陳柱尊的信中，舉翩翩飛動的蝴蝶須經「飽葉、吐絲、成繭自縛」終而脫化飛去為譬喻，自謂其繪畫正在欲脫未脫時期。而日課則謂：「每日趁早晨用粗麻紙練習筆力，作草以求舒和之致，運之畫中，已二十年未間斷之，但成篇幅完畢者罕見。」這段話，解釋了他大量草書書稿之來龍去脈。作草書的目的，是為練腕以求作畫筆力也即筆墨綫條質量。從黃賓虹與朋友的信札往還中，還可知黃賓虹收藏或關注的明人書法包括「啓禎諸賢」手札或詩文稿，如祝允明、徐渭、漸江、楊延麟、「東林八賢」等等，無論過手還是收藏，都是黃賓虹或臨或錄的對象，現今也都能一一在他的書法遺稿中找到。這也再次證明，黃賓虹首先將明人遺迹作為基本研習對象，由此再上溯或生發開去。

從黃賓虹致陳柱尊信也可知，六十歲前後，黃賓虹開始探究改變之前繪畫中相對單薄的用筆之法，這是他每日于粗麻紙上練草書的目的所繫。沒有這一行程，很難設想他的努力能成功。在他「黝黑如夜山」的畫幅中，若無包含這種「作草」之功，如何能從密致中見出虛靈通透？而其晚年甚是自矜的「簡筆畫」裏，忽忽幾筆極為得手的綫條若神龍出沒，內中亦是「作草」之功的支撐。黃賓虹晚年書作中，也寫漢隸、章草并有章草融入行草的練習。注重「隸意」，或因為明人草書過於圓熟流利可能有虧古質而作的一種彌補和矯正。而他論筆法及與人交談中，也一再推崇元人錢選「士氣即隸體」的見解。

大篆求其質，草書以增文，隸與章草兼有文、質，文質彬彬，是為君子。黃賓虹于畫求「沖淡」，于書求「舒和」，是集古篆、隸、草諸優長，于每日孜孜揮寫中涵蓄而來。經年累月，尤其他進入晚年後信手而成的書寫如題畫款、文札等，均是至性至情的流露。其迹率意而舒和，離落參差，皆入法理，風神款款中，得蒼茫而清新韻致，一如其所畫，融入自然的呼吸而一無挂礙。進入這樣的境界，藝術即自然，即天籟。書法回到了人自身的本真，黃賓虹的書法觀、藝術價值觀也真正獲得了實現。

臨古書稿圖版

策劃 · 姜衍波 奚天鷹 王經春

主編 · 王伯敏

執行副主編 · 王經春

副主編 · 王肇達 趙雁君

分卷主編 · 王宏理

文字總監 · 梁江

導語 · 駱堅群

責任編輯 · 田林海 王勝華 俞建華 王肇達

釋文 · 俞建華 王宏理

文字審校 · 俞建華

裝幀設計 · 毛德寶 俞佳迪 王肇達 田林海 王勝華

責任校對 · 黃靜

圖片攝影 · 葛立英 鄭向農

目次

導語・舒和之致

1

臨古書稿圖版

1

自怡書迹圖版

119

題畫詩文圖版

271

書信手迹圖版

293

耦種
林
第
茂
八
圃

駘
題
卷
石
尚
第
山

賓饒黃樸存集籀古文字

集大篆文字七言聯 紙本 縱一七八厘米 橫二七厘米 安徽省博物館藏
釋文：耦種野花成小圃 醉題卷石當矛山 賓饒黃樸存集籀古文字
鈐印：高蹈獨往蕭然自得 黃質私印 黃賓虹

時，得一『巴蜀王』大圓印，黃賓虹考訂為東周時物，尤貴其文可為『書畫未分之證』。黃賓虹還將三代銅器中的紋飾，甚至『夏玉』即新石器晚期的良渚、龍山等文化遺存中的刻劃符號，亦看作文字的雛形，作為『六書』中『象形』之濫觴。作為畫家，黃賓虹如此關注、強調圖文未分時期『畫在書先』的古物遺證，其實在這書與畫的源頭上，他已找到了它們之所以相通的內核。

黃賓虹在給朋友弟子們的信中，常常提到『中國文字，其形尤為中國特采，民族精神，胥在乎此』。從古紋飾、古文字中拈出一個『形』字，揭而為書畫同源之證明，尤亟稱為『民族精神』之所在，是畫家黃賓虹獨有的立場和獨到的視野。儘管黃賓虹沒有用『造型』這個詞，但外來藝術所顯示的異樣的造型空間觀，已突兀地出現在國人面前。自小就是摹寫高手的黃賓虹，必然會以一個擅長辨別形態和把握造型方式的心智和眼光，以『民族精神』這樣沉厚、深邃的哲思，自覺地思考中國畫學『藝術語言模式』本原的問題。而這，才能發見中國畫學復興的歷史依據和內在動因。

黃賓虹用這一『秘鑰』打通了文字學到書法到山水畫之間的通道。同時，這也是我們打開黃賓虹藝術世界的『秘鑰』所在。對此，他有一段極生動的敘述：

『吾嘗以山水作字，而以字作畫。』

『凡山，其力無不下壓，而氣莫不上宣，故《說文》曰：「山，宣也。」吾以此為字之努，筆欲下而氣轉向上，故能無垂不縮。凡水，雖黃河從天而下，其流百曲，其勢莫不準于平，故《說文》曰：「水，準也。」吾以此字為之勒，運筆欲圓，而出筆欲平，故能逆入平出……』

此正所謂『道法自然』，是以對自然生命的感悟來動態觀照漢字的空間構成，還有書寫過程中主客體兩相融契的精神。接下來，是如何『以字作畫』：

『凡畫山，山中必有隱者，或相語，或獨哦，欲其聲之可聞而不可聞也，故吾以六書會意之法行之；凡畫山，山中必有屋，屋中必有人，屋中之人，欲其不可見而可見也，故吾以六書象形之法行之。凡畫山，不必真似山；凡畫水，不必真似水，欲其察而可識，視而見意也，故吾以六書指事之法行之。』

這段夫子之道，差不多已泄露了他的全部秘密。書畫同源，書畫『同筆同法』，于黃賓虹却完全不是抽象的理念。解讀他的山水畫，他的書法，尤其大篆書，讀過這段話，應該可以知其用心所在了。無論是早期的不避平淡甚至稚弱，還是晚年的老健而適性隨情，都與當時雄強霸蠻和矯飾造作的時尚大異其趣，貫穿始終的則是一種回到本真的努力。在寫篆隸體書法風氣很盛的上海，黃賓虹那種經由體味、揣摩上古三代先民本然姿態而出的率真的書寫，實屬特立獨行。學問家余紹宋稱黃賓虹的大篆書『并世無兩，豈惟并世，蓋自明以來所鮮見』。余紹宋還指出，當時人往往用小篆筆法或草隸體勢作大篆，是未能研究甚至未能得見大篆即春秋戰國前『未立法而法自然』時的文字書法，若以所謂的『篆法』來着意描畫，或以為刻意頓挫即為『金石味』，便失之偏頗了。

一方面，黃賓虹倚重金石學學術背景；另一方面，他也看到金石學給書法帶來觀念和風格的『解放』意識，讓風格更趨多樣化的時候，筆綫的形態即筆意更加無法規定。在這樣的景況面前，明確『法理』的現實要求再次產生了。黃賓虹在

集大篆文字七言聯 紙本 縱一五七·五厘米 橫二七厘米 一九三〇年作 安徽省博物館藏
 釋文：樂天尊古應難老 吉德飲和宜永年 勛修大兄姻世先生隱居勵節兼精書翰 兼精書翰
 行年七十 神明不衰 所養有可知 契闊日久 因集周金文為楹語以博一笑 譚濱黃賓虹書于滬上
 鈐印：賓弘 原名質

勛

修

大兄

姻

世

先

生

隱

居

勵

節

兼

精

書

翰

行

年

七

十

神

明

不

衰

所

養

有

可

知

已

天

爵

山

膠

難

崇

契闊日久 因集周金文為楹語以博一笑

西

密

罰

畢

宜

北

牙

譚濱黃賓虹書於滬上

集周金文

曦晨先生正

山林飢饉

田舍樂事

壬申臘月黃賓虹

集大篆文字五言聯 紙本 縱八二·五厘米 橫二二厘米 一九三二年作 溫州市博物館藏

釋文：山林熟魚鳥 田舍樂桑麻 集周金文 曦晨先生正 壬申臘月 黃賓虹

鈐印：賓弘 賓弘 黃賓虹

臨厲羌鐘銘文 紙本 縱一一厘米 橫三八·五厘米 一九四一年作 浙江省博物館藏

釋文：唯廿有二月，祀厲羌，王伐之，俘斬厥敵，從征。爾徒留人，矯威，步會于平陰，走伐，步于厲。楚帝，蘭于，率命，令于，晉，台，訶于，天子，用。司，鼎，止，錫，武，父，勅，利，來，來，安。

邵于天子 用明則之銘 武文□刺永樂無忘 吹萬先生郵視厲鐘釋文 六國書體多于周印相合 足資考證古文 拜惠嘉貺

臨此博笑 辛巳之春 黃山賓虹

鈐印：片石居 黃賓虹 潭上質印

唯廿有二月，祀厲羌，王伐之，俘斬厥敵，從征。爾徒留人，矯威，步會于平陰，走伐，步于厲。楚帝，蘭于，率命，令于，晉，台，訶于，天子，用。司，鼎，止，錫，武，父，勅，利，來，來，安。

歙萬先生郵視厲鐘釋文六國書體多于周印相合足資考證古文拜

惠嘉貺臨此博笑

辛巳之春黃山賓虹

釋文花錯尊蟲參畫趣光生璜壁見文章

花錯尊蟲參畫趣光生璜壁見文章

栗澹先生大雅繁政

花錯尊蟲參畫趣光生璜壁見文章

癸未之秋黃賓虹集金文并書

集大篆文字七言聯 紙本 縱一二五厘米 橫二八厘米 一九四三年作 浙江省博物館藏

釋文：花錯尊蟲參畫趣 光生璜壁見文章 栗澹先生大雅繁政 癸未之秋 黃賓虹集金文并書

鈐印：癸未年八十 黃賓虹 潭上質印