

中國畫名家冊頁典藏

黃賓虹冊頁

中國畫名家冊頁典藏

浙江人民美術出版社

(浙)新登字2号

中國書名家冊頁典藏

黃賓虹冊頁

編者

浙江省博物館

責任編輯

浙江人民美術出版社

裝幀設計

王肇達 李介一

出版·發行

浙江人民美術出版社

經銷

全國新華書店

製版

利豐雅高電分製版有限公司

印刷·製本

利豐雅高印刷(深圳)有限公司

開本·印張

三七〇×二六〇毫米 七

版次

一九九八年一月第一版第一次印刷

書號

ISBN 7-5340-0763-1/J·658

讀黃賓虹的花鳥畫

查永玲

近年來，由於媒體的傳播，以一代山水畫大師面目出現的黃賓虹，已逐步走入了更多的百姓生活中，但對於他的花卉畫却還是鮮為人知。

對大多數山水畫家來說，在創作山水的同時，作為一種筆墨練習，一種消遣和調劑，偶作花鳥，也會別有情趣。但對於黃賓虹，似乎就不能這樣說，從他身後捐獻給博物館的五百餘件花鳥畫作品中，從臨摹、寫生小品，到創作，囊括了整個花鳥畫的全過程，他對花鳥畫與山水畫同樣地認真和執著。

縱觀黃賓虹的山水畫，其筆墨技法和表現形式的發展，是循序漸進的，在他所經歷的每一個階段，都給我們留下了作品，因此，他的山水畫的發展脈絡清楚。但花鳥畫的發展脈絡，由於他的花鳥畫題款較少，偶有題跋，也少有年款，只能根據他的作品風格和經歷進行推斷。在歙縣，他的畫還未趨於成熟，處於臨摹古人、練習筆墨基本功的階段，沒有脫離古人窠臼。這階段，沒有留有花鳥畫的遺作和記載。在上海的三十年，主要從事編輯、教學，游覽各地名勝古迹、崇山大川，以寫生稿、臨摹稿、記游山水為主，也沒有署有確切年代的花鳥畫和記載。蟄居北京十年，從他與朋友的通信中，開始發現有談及花卉題材的，有向他索求花鳥畫的。一九四三年，傅雷等為他在上海舉辦八秩畫展，一百八十件展品中，花卉二十件，書法十九件，說明花卉的創作在當時已佔有一定的比例，與書法並同。由此，是否可以這樣說，黃賓虹的花鳥畫大約始於北京，約七八十歲開始，以後，直到他去世，花鳥畫一直成為他創作的一個方面。

黃賓虹的花鳥畫，同山水畫一樣，走過了從寫實到寫意的過程，這是一個腳踏實地的過程。中國花鳥畫的鼻祖，當稱五代的黃筌和徐熙，黃賓虹的臨古習作也從這裏開始。他崇尚黃筌的富貴、徐熙的野逸、青藤、白陽的放蕩和石濤的超逸，他的一些練習禽鳥的習作，就是從黃筌的《寫生珍禽圖》而來。構圖工整，用筆認真，翎毛描繪精細。他在題畫詩中多次提到：「鈎花點葉，徐黃妙絕。」在他留存下來的畫在毛邊紙上或宣紙邊角小品中，有一批是臨寫沈周、鄒衣白、徐渭等人的作品，這時候，黃賓虹已經進入了從臨其形到臨其神的階段，這些畫稿中，已看不出沈周等人的面目，取而代之的，實際上都是黃賓虹自己，他把前人的筆墨已融化在自己的筆墨之中。

從臨其形到臨其神，從寫其實到寫其意，這個過程，需要畫家的勤奮和感悟，這中間並沒有捷徑可走，也不是每個畫家都能完成這個脫變的過程，在這裏，黃賓虹的優勢是借助於他對山水畫的理解和感悟，使他在較短的時間內達到了這種境界。這是黃賓虹花鳥畫的一個特點，從臨摹寫生開始躍為形神兼備。

黃賓虹的花鳥畫的第二特點，是用山水畫的筆墨入花鳥畫。

黃賓虹的花鳥畫起步，是在山水畫已經成熟，已經自成面目之時開始的，而這時，正是他博采衆長，多方出擊，力圖變化的時期，涉足的花鳥畫無疑也是他變法、嘗試的一個方面。駕輕就熟的筆墨功夫，在花鳥畫中，也許只是一些雕蟲小技，但却給花鳥領域中增添了一股新的生氣。在這些畫中，他力圖跳出傳統的程式化的樊籬，變有法為無法。

他的花卉大致可以分為二類，一類用筆平穩、認真，以彩代墨，設色淡雅，清純脫俗，深為大家喜愛。另一類用筆潦草，以神代墨，有時候，草草逸筆，不知其畫為何物，根據他的自題，再認真領會，才知其內容。這一類畫，一眼看去不以為然，但細細品味却是妙趣橫生，回味無窮。他認為「畫花草，徒有形似而無情趣，便是紙花」。不論山水還是花卉「美在表皮，一覽無餘，情致淺，意味淡，故初喜而終厭，美在其中，蘊藉多致，耐人尋味，畫盡意在，故初看平平而終見妙境」。這就是他所追求的內美。黃賓虹晚年的花卉，用筆用彩濃重而艷麗，墨中帶彩，彩中帶墨，構圖抽象而靈動，有時候，在用彩筆鉤出的花卉中，突然用濃墨隨意圈上一筆，猶如畫龍點睛，使整幅畫神采頓顯。這種做法，也只有黃賓虹才能做到，這是黃賓虹花鳥畫得益於山水畫的又一優勢。

第三特點是起點高、品味高。

黃賓虹以他山水畫的鶴立雞群，曲高和寡，決定了他花鳥畫的格調和氣質。他的花卉，可以說一開始就落筆不凡，他追求的是脫去世俗之氣。他以為「山水的美在『渾厚華滋』，花草的美在『剛健婀娜』。筆墨重在『變』字，只有『變』才能達到『渾厚華滋』和『剛健婀娜』。明白了這一點，才能脫去凡俗」。而要把「剛健」和「婀娜」統一在一體中，畫家本人沒有超脫的情操和高超的筆墨是決難達到這個境界的。

黃賓虹以他的學識和修養，決定了他不可能像齊白石那樣更多地去關注平民百姓的生活，他把他的精力，全部貢獻給了對自然美的追求，因此，他的花卉題材也就不會像齊白石那樣蟲草魚蝦皆入畫，他的題材大都是牡丹、繡球、水仙、梅花、桂花、萱草等，體現出大家富貴之氣和清雅絕俗之態。偶爾也有豆角、麥類農作物，因為畢竟他還是從田野裏走出來的。

他崇尚青藤、白陽，但他的經歷和磨難，涵養和氣度，又決定了他不可能像青藤、白陽那樣潑墨淋漓，借畫來發洩心中的不平。他心態平和，胸襟豁達，這使得他的畫含而不露，蘊而不剛，達到了他的前輩所未到達的境界。

黃賓虹的梅花，自稱師法老蓮，老枝橫卧，屈曲伸展，枯枝零花，更顯出梅花的品質。他善於把精神的東西通過一花一木來體現，賦予這些花草以超脫的靈感。

走近黃賓虹，就像走入了一座藝術的寶庫，黃賓虹的花鳥畫同山水畫一樣，蘊含着豐富的內涵，給予我們美的享受，出版這本畫冊，使人們從另一個側面瞭解黃賓虹的藝術追求。

黃賓虹

設色花卉寫生冊

浙江省博物館藏

墨筆梅花冊

浙江省博物館藏

墨筆花卉寫生冊

浙江省博物館藏

設色花卉冊

浙江省博物館藏

墨筆湖石冊

浙江省博物館藏

墨筆花卉寫生冊選一/38.5×28cm

設色花卉寫生冊選一/28.5×15.5cm

設色花卉寫生冊選二/28.5×15.5cm

設色花卉寫生冊選三/28.5×15.5cm

我富院硯池以樹箇、花耳淡筆痕
不向人誇以顏氣三箇清氣南札坤

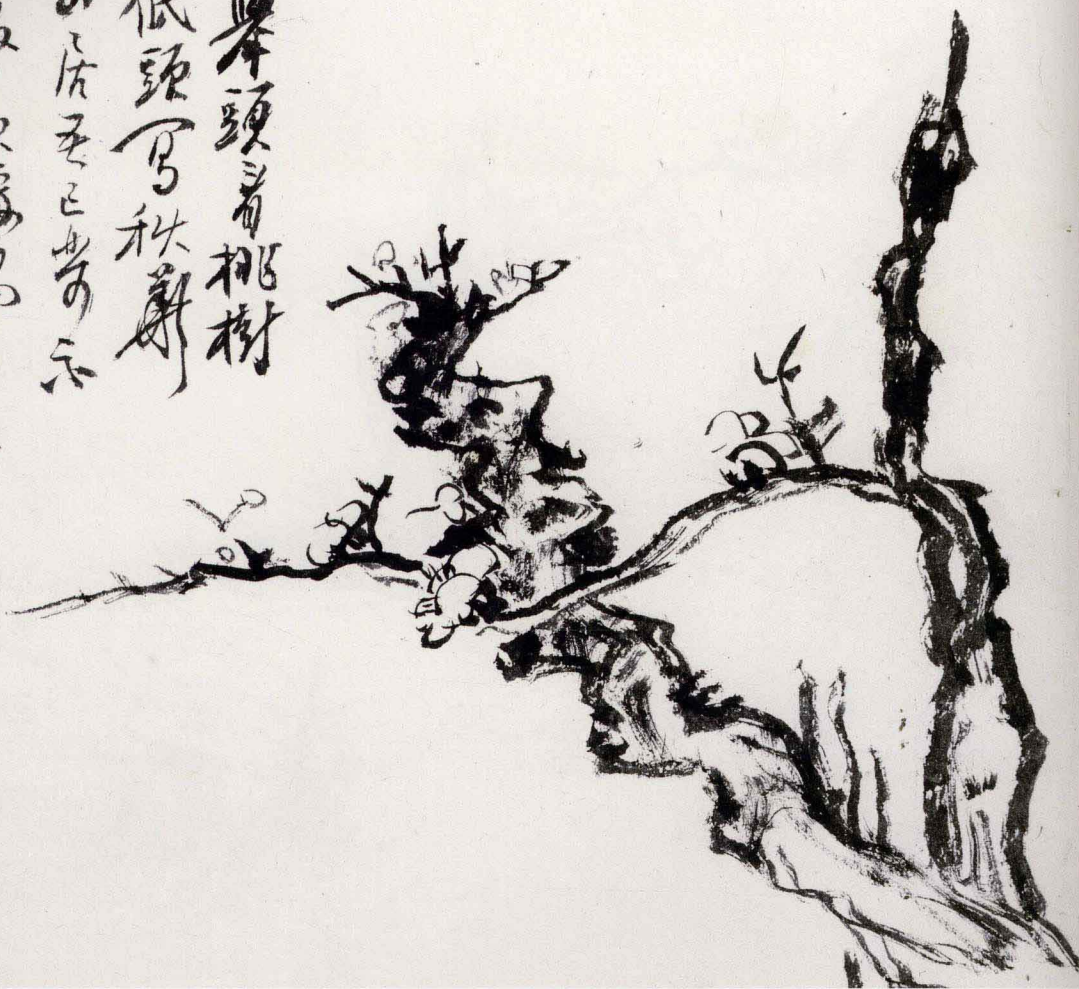
墨筆梅花寫生冊選一/26.5×23cm

橫窗勢見一枝清影
竹披日上時到黃昏看
到冬不知時就幾多暗

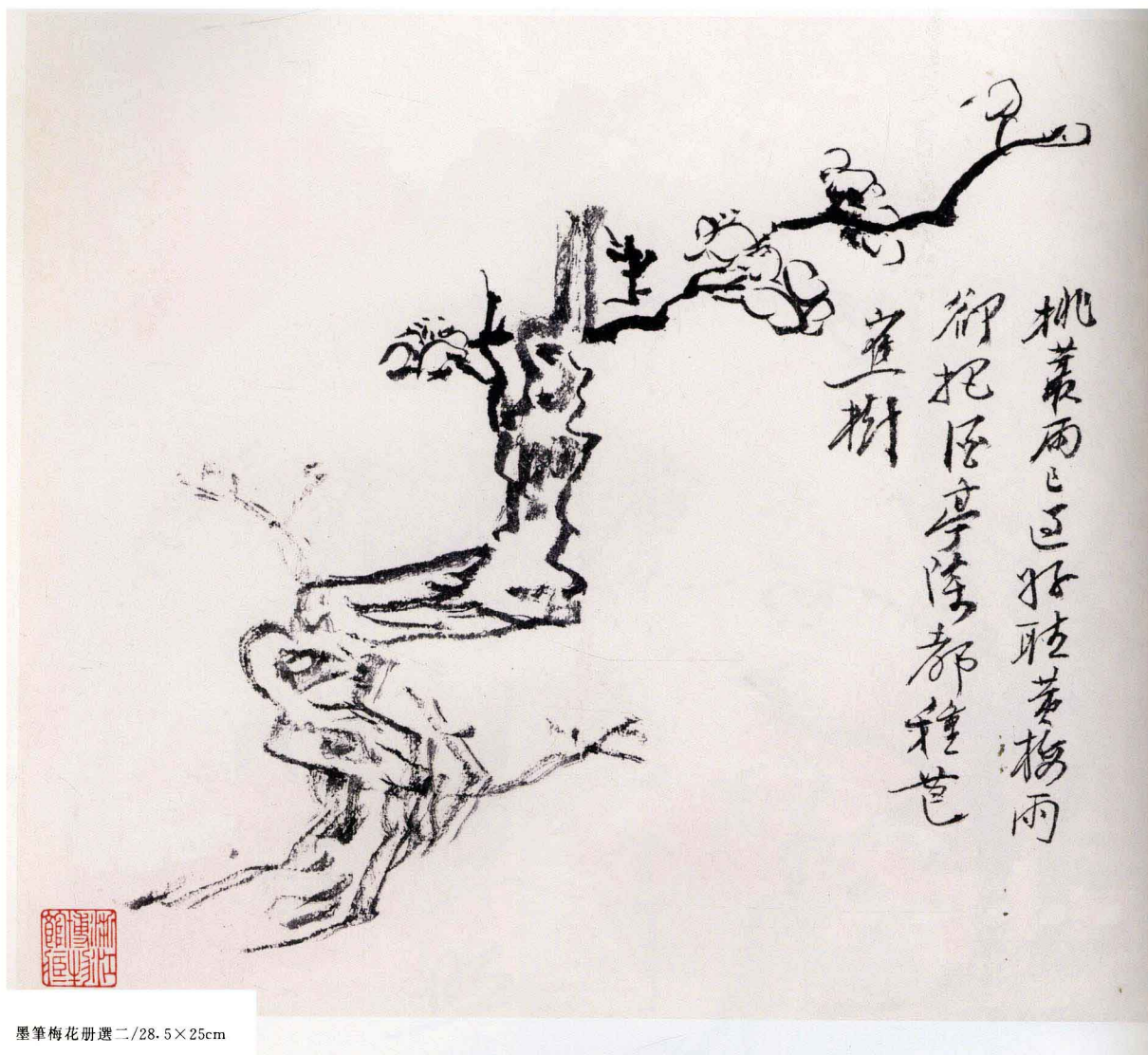

墨筆梅花寫生冊選二/26.5×23cm

舉頭看柳樹
 低頭寫秋辭
 小片瓦已出
 後至次梅
 山

墨筆梅花冊選一/28.5×25cm

墨筆梅花冊選二/28.5×25cm