

蘇東坡詩集

全集

《黃賓虹全集》編輯委員會編

黃賓虹全集

6

山水畫稿

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.6, 山水畫稿/《黃賓虹全集》編輯委員會編.—濟南:山東美術出版社;杭州:浙江人民美術出版社, 2006.12

ISBN 978-7-5330-2337-9

I.黃… II.黃… III.中國畫—作品集—中國—現代
IV.J222.7

中國版本圖書館CIP數據核字(2007)第015683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 四十五印張

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

主 編 · 王伯敏
分卷主編 · 吳憲生

導語 · 領悟而生

藝術留傳，在精神不在形貌；貌可學而至，精神由領悟而生。無分繁簡，不辨工拙，而各有優長。

——黃賓虹《論畫宜取所長》

臨古與寫生畫稿，在黃賓虹所遺存的作品中非但數量可觀，所記錄其師古人、師造化的信息值得細細探討。以黃賓虹的觀念，首先是從研習古人成法入手，掌握中國畫空間觀與表達的語言模式，而後才是觀景寫生。同時，他却反對有清以來越演越烈的依賴《芥子園畫傳》等畫譜的學畫方式。古人理法之本源在自然造化中，他認為畫譜提供了一個程式化的範本，却遠離了自然生命的鮮活氣息，也即斷失了與古人真傳悟對的機緣。所以，他極力主張親炙自然。

現存的畫稿中一部分，為二三十年代在黃山、雁蕩、浙東、川、粵、桂等地游歷時留下的寫生稿。寫生稿大致可分兩種，一種用鉛筆，一種用墨筆。鉛筆稿突出了現場性，只巴掌大小，單筆勾畫出山脈津梁輪廓，從所標地名可知，蘇北、雁蕩、桂粵、川蜀，所到之處差不多是全程記錄。雖忽忽幾筆，但這是心、眼所到最直接之記錄。其上間或記述地域地理風俗物候特徵以及重要歷史事件，可知每到一地，黃賓虹總設法查閱史志記載。山川風物必有歷史人文的積澱痕迹，所以，黃賓虹筆下勾畫的山川景物已是經過心與眼的剪裁。更大量的墨筆寫生稿，想必不是現場所畫，當是游歷旅程中的案頭記錄或過後默憶。其中有將游歷寫生所得與古人畫法相證的意圖。比如有兩種黃山寫生，一種取法于石濤、梅清的連筆勾畫，以表現雲氣的奇幻；一種取法戴本孝墨綫密皴寫怪石欹側以營造渾厚體積感，不同于臨古稿的是，這裏摻入了身臨真山水的「現場感」。而武夷山寫生，則一種追寫對大自然真山真水的感受，一種詳實記寫自己所見。由此可知，他的寫生圖稿既為識讀天地，也是識讀古今。這種結合對古人的臨擬、感受又面對真山實水感悟自然的寫生方法，貫穿于他的一生，由此錘煉出一種屬於他的語言表達模式。

他八十多歲在北平時寫給朋友的信中提到，旅途中因舟車匆促，他是用「勾古畫法」即古人墨迹可見的一種簡略的多為單綫勾勒之法，以記錄所見之真山水。也就是說，他摹習古人畫迹時所得的方法，已與眼前的實景觀察描寫融納為一個整體的形式系統。這是一個艱苦的創造性和實踐性轉換的過程。戴本孝曾稱「六法無多德」，黃賓虹亦警覺《芥子園畫傳》對畫史傳統可能的毀蝕作用，這之間有着一脉相承的思致理路，而他更着意于探求既非偏隘又是具體而切實可行的實踐方法。

可歸諸「勾古畫法」的臨古畫稿，也是上千幅畫稿中的一個大類。有用毛邊元書紙自己裝訂成冊的「臨古畫稿」，臨習對象從唐、五代、王維、鄭虔、荆、關、董、巨到明末清初的新安、金陵及四王諸派，也多有畫史未載之隱逸畫家。黃賓虹

少年時即開始不斷尋訪，觀摩公私收藏，當年必有臨習古畫的稿本，只是已不多見。一九〇八年始，黃賓虹參編《神州國光集》《神州大觀》刊行同道所藏之金石書畫。一九二四年為有正書局主編《中國名畫集》，所鑒選的古畫當在千數。一九三五年始，應聘鑒審故宮藏畫，歷時三年，錄下審畫筆記六十冊，內詳述了對四千餘件藏品所作的鑒別、評騭。從他給朋友的信函及稿本上所呈現的筆墨成熟程度，可以設想他同時也默記于胸，事後勾勒于元書紙稿本上。這些臨古稿應該是他一九三七年前後至一九四八年十數年間的面壁功課，它們雖大都是幾根綫條的簡括輪廓，但此中每一筆都應是他融會古今的思緒記錄。這種反復的、頑強不倦的勾勒，正是他從摹古到變法之路上一種特殊的跋涉方式。這其中，除摹習古人各種路徑的筆、墨、章法之外，也許我們還應該從中窺見『勾古畫法』之所以成為『法』的原因所在。

首先是『金石用筆』的嘗試和錘煉。我們知道，黃賓虹雖將『兼工籀篆、通書法于畫法的金石家』歸于『文人畫者』，但也指出其往往『知筆意而法不備』的缺憾。黃賓虹本身金石學造詣頗深，但他的取向是在『兼文人、名家而有之』的『大家畫者』，故不會惟求『金石用筆』，也不急于把金石用筆簡單直接地挪用于繪畫，因為這裏離不開把握理法淵源及繪畫本體的前提。所以，在他早期甚至七十歲前，仍把研究金石學與研習繪畫分得很清楚，力求把兩種學問都做深。金石學主要用功在『識字』，識文明源頭『內美』之所在。畫學功夫做在遍臨宋元明諸家法，熟諳筆、墨、章法諸程式規範，方不致落入如『金石家』常見的手法單一或寫景不能深遠的缺憾。早期不論臨習何家，筆性多以鬆秀沖和為基調，甚至不惜略顯稚弱。中期以後，欲表達『真山水』的生命感受，于筆綫質量特別的強調和追求，『金石用筆』研習成了他主要的案頭功課。一九三七年以後北平十年的特殊環境，倒使他獲得一個靜心屏息、細細研究的時機，能將『金石用筆通之于畫理』作長久思考，付之于具體入微的實踐。針對董其昌『兼皴帶染』法所致的『骨格筆法失墜』，黃賓虹在熟諳畫法、書法以及『金石學』等多種資源之後，才有意識探究那些如『釵股、漏痕、金錯刀』的金石用筆，其意在重建『骨格筆法』，重構綫條的精神氣質。需注意的是，不同于一般追求『金石味』的畫家，黃賓虹規避霸蠻和荒率，仍堅持他早年開始追求的鬆靜沖和。縱然取資金石學，也不失蒼辣與柔韌之間那個平衡點——沖和，不放棄中國哲學傳統有關美的這一最高原則。所謂『內美』，離不開筆墨點綫質量，離不開其內蘊的張力，也即黃賓虹所謂之『剛勁中含婀娜』。

『金石味』的書法用筆，如何促使繪畫筆墨語言變得豐富精彩而不是損害繪畫的特性，是這一時期黃賓虹的孜孜所求。北平十年的後期，黃賓虹告知朋友自己正做『臨古與寫生融合一片』的實驗。而這時的臨古與寫生已達一新高度，黃賓虹期望『融合』所得的，當然亦非以往可比。在這批臨古畫稿中，我們發現臨寫黃公望的畫稿為數最多。這或許出于這樣的可能：在蘇、米倡導『書法入畫』之後，至黃公望方解決了兩大難題。一是書法意味的綫條這時真正成為構築物象的主角；二是宋以前較概念的山水已被鋪陳為具體而有豐富細節的山水。黃賓虹在畫稿中時時揣摩探究的，便是如何將黃公望以來的書法用筆再融入金石意味，進而加強或謂拓展其中的繪畫性。

第三，有關『入繁出簡』的思考。此『簡』雖非上文所述『簡括輪廓』之『簡』，但也就是在這『簡括輪廓』裏，包含着黃賓虹另一種『尚簡』的努力。這種『尚簡』是對中國筆墨語言形式的再一次抽象，即打破已有的形、意平衡，在精練的筆綫之上再造一種新的平衡。所謂『變法』，必須有一種創造性的、融通古今的新形式語言。當時在與傅雷的通信中，黃賓

虹曾頗自得地談起自己『純用綫條的簡筆畫』，能為歐美畫人理解。

臨古畫稿中的『金石用筆』，『金石用筆』繪畫性的強化與拓展，『出繁入簡』的抽象性，此三者是否已是黃賓虹『勾古畫法』之所以為『法』的全部內涵呢？這還需要繼續探討。不管怎麼說，黃賓虹的『勾古畫法』在他的畫學進程中是舉足輕重的。一九四七年，他在給弟子的信中寫道：『近悟于古迹與游山寫稿融會一片，自立面目，漸覺成就可期。』在此後的作品中，也在他此後的寫生畫稿中，都有『勾古畫法』的踪影。居杭州栖霞嶺時，縱然九十歲高齡也常拄杖出游西溪、古蕩、松木場，也同樣用鉛筆，同樣寥寥幾筆勾畫我們最熟悉的風物景致。但與當年在四川的寫生稿相比，這時的一勾一勒，大都為逆筆，即每筆皆從中心向外逆筆勾畫，筆筆暗合着相互的關係。黃賓虹晚年強調，中國畫筆墨之法終不外是一個『太極圖』，即陰陽兩極的互動關係。那麼，這種逆筆從中心發散回旋的筆綫，正是體現這一關係的圖譜。由此，我們已能揣測黃賓虹『勾古畫法』的最終指向。

山水仿古畫稿圖版

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 · 吳憲生

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・領悟而生

1

山水仿古畫稿圖版

1

山水寫生畫稿圖版

167

王詵洞壑流泉

仿古山水 十五幅 紙本 縱三二·五厘米 橫一五·五厘米 安徽省博物館藏
之一 題識：王詵 洞壑流泉

仙巖飛瀑
范中立

之三 題識：仙岩飛瀑 范中立

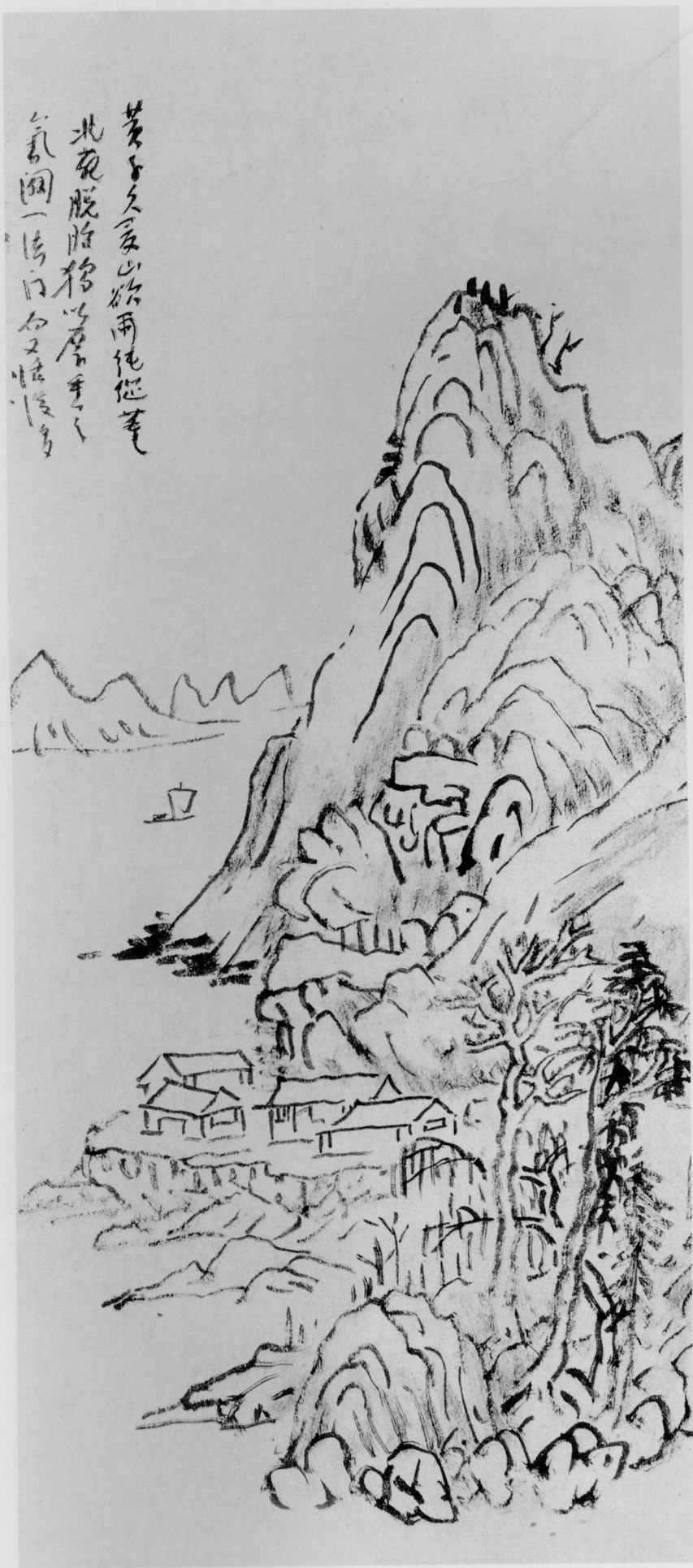
之四 題識：萬木奇峰 董元

之五 題識：趙伯駒

之六 題識：松雪

之七 題識：雲西老人曹知白

黃子久夏山欲雨
純從董北苑脫胎
獨以厚重之氣闢一法門
而又恬澹多

之八 之九

題識：黃子久夏山欲雨 純從董北苑脫胎
獨以厚重之氣闢一法門 而又恬澹多