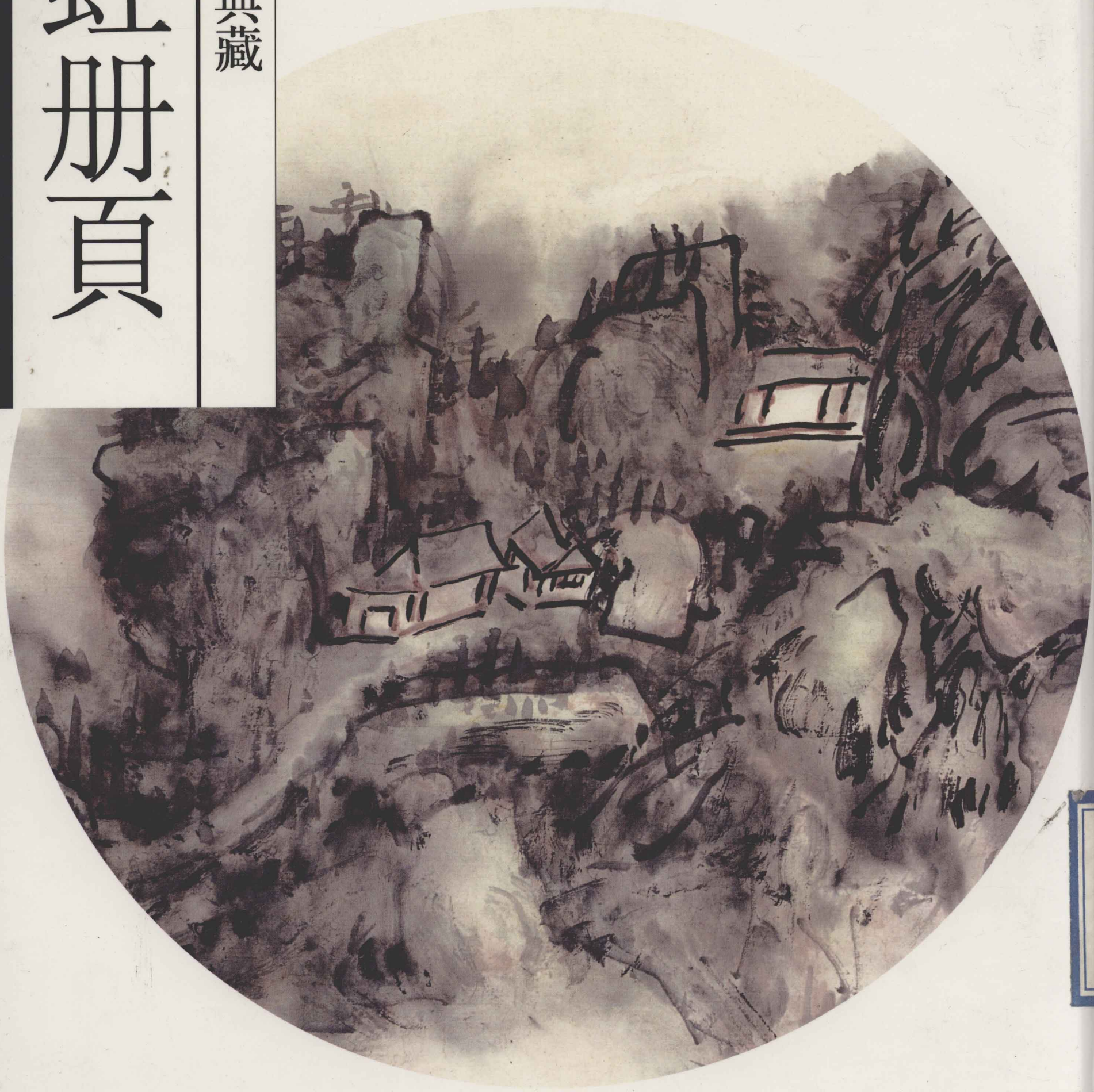

■ 中國畫名家冊頁典藏

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號

中國畫名家冊頁典藏

黃賓虹冊頁

編者

浙江省博物館

責任編輯

王肇達 李介一

裝幀設計

聿文 秉坤

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

三六〇×二六〇毫米 七

版次

一九九九年一月第一版第一次印刷

書號

ISBN 7 - 5340 - 0904 - 9/J·789

簡介黃賓虹

查永玲

在二十世紀的畫家群體中，黃賓虹稱得上是首屈一指的一位，他的山水畫，在他去世後近半個世紀的今天，正在被越來越多的人所賞識。

一八六四年的歲末，黃賓虹出生於浙江金華一個名叫鐵嶺頭的小山村，他的祖上是安徽歙縣的一戶書香世家，到他父親這一代，家道衰落，為生計所迫，來到金華經商。儘管如此，但黃賓虹從小還是受到傳統文化的教育。十三歲時為了參加童子試而回到自己的祖籍。當他一踏上家鄉的土地，就被家鄉的青山綠水所感動。黃山起伏壯麗的群峰，山麓的村落茅舍，池沼湖泊，宛如一幅幅亮麗的山水畫，開拓了他的視野，激發了他對大自然的美的情感。對此，他愛上了自己的故鄉。在家鄉的這日子裏，他感受到了歙地濃厚的文化氣氛，飽覽了族中人家所藏的名家字畫、金石彝器，這對他今後走上藝術之路起了很大的作用。

四十歲時，他離開家鄉，來到上海，結識了一大批思想開放的朋友，如鄧實、黃節、蘇曼殊、高吹萬、姚光、胡樸安等人，擔任了商務印書館的美術編輯，兼主編神州國光社集，印古今金石書畫，編著美術叢書，又執教於上海美術專，這無疑對他的思想觀念的開放起着決定性的作用，也給他傳統的繪畫思維注射進一種新的血液。在這段時間裏，他利用假期和教學，輾轉大半個中國，走遍了名山大川，青城、峨眉、桂林、香港、匡廬、雁蕩等無不留下他的足跡。在飽覽了大自然所賜予的千姿百態的群峰疊巒之後，又應北京古物陳列所之聘，鑒定南遷書畫，觀摩了大批故宮所藏的書畫，這一切，對他藝術審美情趣的提高，繪畫技能的發展和創造打下了良好而堅實的基礎。

七十歲，他應北平藝術專之聘，北上授課，因北平淪陷而蛰居十年。在這十年裏，他謝絕應酬，閉門研習，整理舊稿，靜心體會在此之前所走過的真山真水，領悟古人繪畫的神髓，進行各種筆墨表現形式的嚐試。開始了他破繭而出，翩翩

欲飛的階段。儘管已是八十多歲的老人，但此時他的思維却是特別的活躍，他汲取西方藝術的精華，努力從東西方藝術中找出共同的契合點，他曾說：「不出二十年，畫當無中西之分，其精神同也」，「畫無中西之分，有筆有墨，純任自然，由形似進於神似，即西法之印象抽象。」這種超前的思想，在現在也並不落後。

黃賓虹的藝術之路是漫長而艱苦的，在八十多年的筆墨生涯中，他臨古人，師造化，融會貫通，自成一派。他經過了幾十年的體會和嚐試，總結出了一套用筆用墨的方法，成功地將中國的傳統筆墨功夫推向頂峰。

在用筆方面，他主張「萬毫齊力」。幼年時的啟蒙老師的教誨「當如作字法，筆筆宜分明」成爲他終生的信條。看他的作品，不論是繪畫還是書法，都是筆筆中鋒，很少見有側鋒、偏鋒的。他以為「畫法用筆綫條之美，純從金石書畫銅器碑碣造像而來，剛柔得中，筆法起承轉合」。他的五筆之法：「平，如錐畫沙；圓，如折釵股；留，如屋漏痕；重，如高山墜石；變，參差離合，大小糾正，俯仰斷貫，肥瘦短長，齊而不齊，足爲內美。」是他長期用心探索、實踐的結果。黃賓虹的傳世作品很多，他是位多產的畫家，每天筆耕不停，爲我們留下了大量的作品，在觀賞這些作品時，我們絕不會因長時間觀賞一個人的畫而感到單調重複，相反，在觀賞中，每每會因其中的精彩而爲之精神大振。

他的墨法，在總結了前人經驗的基礎上概括成濃、乾、濕、積、破、潑、宿、漬，且能運用自如，特別是到了晚年，他的用墨達到了爐火純青的地步，尤其是積墨和宿墨的運用，更是獨一無二，墨迹像油畫顏料那樣厚厚地堆積在紙上，却不顯得阻塞，反而更覺得蒼翠鬱勃，充滿了江南山林的濕潤和清新。

儘管黃賓虹在用墨上取得了超越前人的突破，但他從不以墨代筆，以墨遮筆。他認爲：「筆法是骨，墨法是肉，設色皮膚耳。骨法構造雖有不同，骨肉停

匀方爲合法。』繁簡在意，不徒在貌；貌之簡者，其意實繁。』墨法猶以筆法爲先，無墨求筆，至筆有未合法：雖墨得明暗，皆所不取。有筆兼有墨，最爲美稱。』而畫之六法中的氣韻生動，要靠作者的筆墨生動，而後才能言氣韻生動，他說：『何謂氣韻？氣韻之生，在於筆墨，用筆用墨未得其法，則氣韻無由顯露，論者往往以氣韻爲難言，遂謂氣韻非畫法，氣韻生動，全屬靈性。』

中國繪畫的表現形式既有大幅立軸，也有小幅冊頁，大幅山水以全方位表現爲主，體現群山的博大和深遠，而小幅冊頁多取局部爲主，突出一方一景的深秀和靈氣。黃賓虹的冊頁，有人說，他的精華盡在其中。在結構佈局上比大幅更爲緊湊，用筆用墨上更爲精細，捨去了粗筆濃墨的表現方法，代之以短筆、細筆、細點，賦色鋪水的方法，以取得山色朦朧的效果，展示出大幅山水無法達到的風格和意境，使人愛不釋手。

簡筆小品，純用綫條組成，筆簡而意深，抽象而靈動，體現出江南山水的純靜和清秀，給人以心曠神怡的感受。

寫生小品，採取『以寫實而得實中之虛』的辦法，大膽取捨，突出主要描繪的對象，每一頁都體現出他的一種新的筆墨的嚐試，格調高雅而靈秀，意境清新脫俗。

黃賓虹的山水，含而不露，儒而不悍，這與他的閱歷、學識、修養不無關係。中國繪畫比較注重人格的力量，在評價一個書畫家時，總是把他的人品、修養、學識與他的作品一起剖析和評論。黃賓虹是個知識全面的畫家，除了繪畫之外，他還精通古文字的研究，金石彝器的考證，他從事過新聞編輯和教育工作，結識了社會上各個階層和各種身份的人，還結交了許多外國朋友，豐富的社會閱歷和自身的刻苦好學，使他在人生旅途中學養俱增，時時以寬闊、包容的心境去修煉自己，他說：『毀譽可由人，而操守自堅，不入歧途，斯可爲畫事精神留一曙光也。』他對自己繪畫要求的最後的境界：『畫須尋常人痛罵者，方是好畫……以爲人所共見之好，尚非極品。此宋玉曲高和寡，老子知希爲貴之意。』他從不去附炎時俗，亦步亦趨。

縱觀黃賓虹的藝術作品，無論是山水還是花卉，巨製大幅還是咫尺小品，都無不體現出他的大家風範。他的藝術體系和思想體系有待於人們去進行更深層次的研究。

黃賓虹

水墨山水寫生冊

浙江省博物館藏

設色山水寫生冊

浙江省博物館藏

桂遊寫生冊

浙江省博物館藏

墨筆山水寫生冊

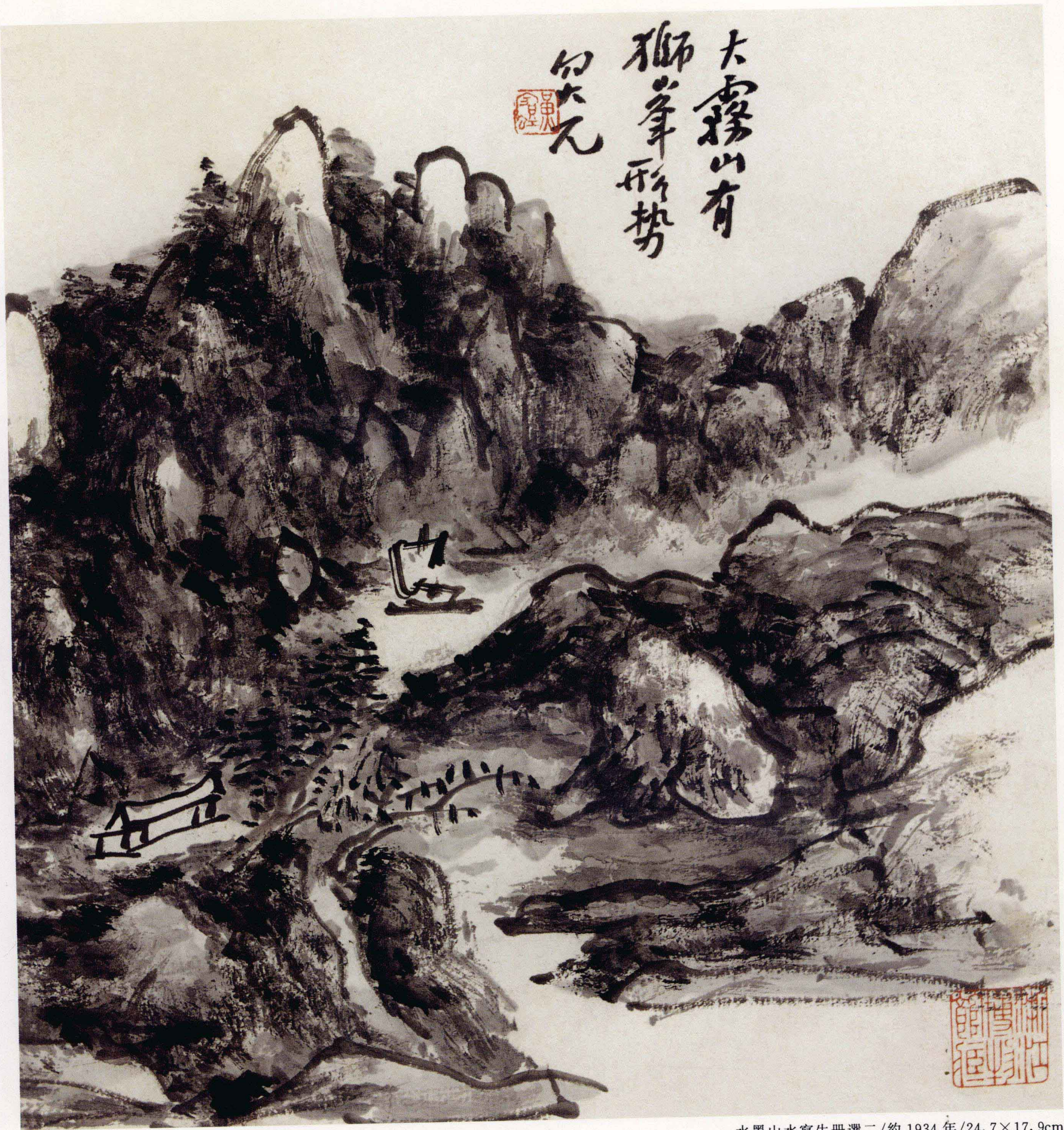
浙江省博物館藏

設色山水冊

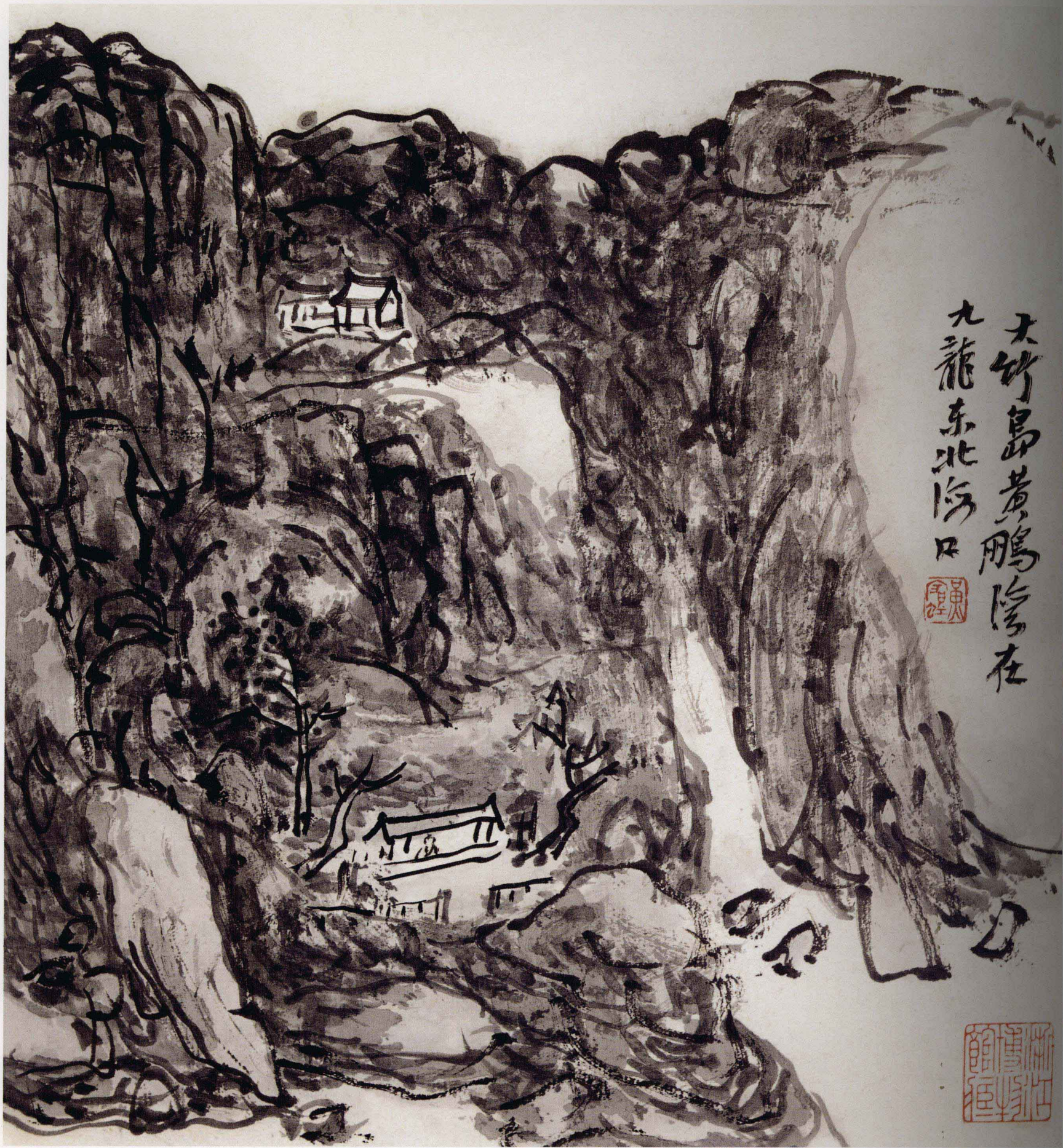
浙江省博物館藏

水墨山水寫生冊選一/約 1934 年/24.7×17.9cm

水墨山水寫生冊選二/約 1934 年/24.7×17.9cm

水墨山水寫生冊選三/約 1934 年/24.7×17.9cm

鐘山

楚子熊高以揚州之地有
王氣因埋金以鎮之置在
陵表易改秣陵

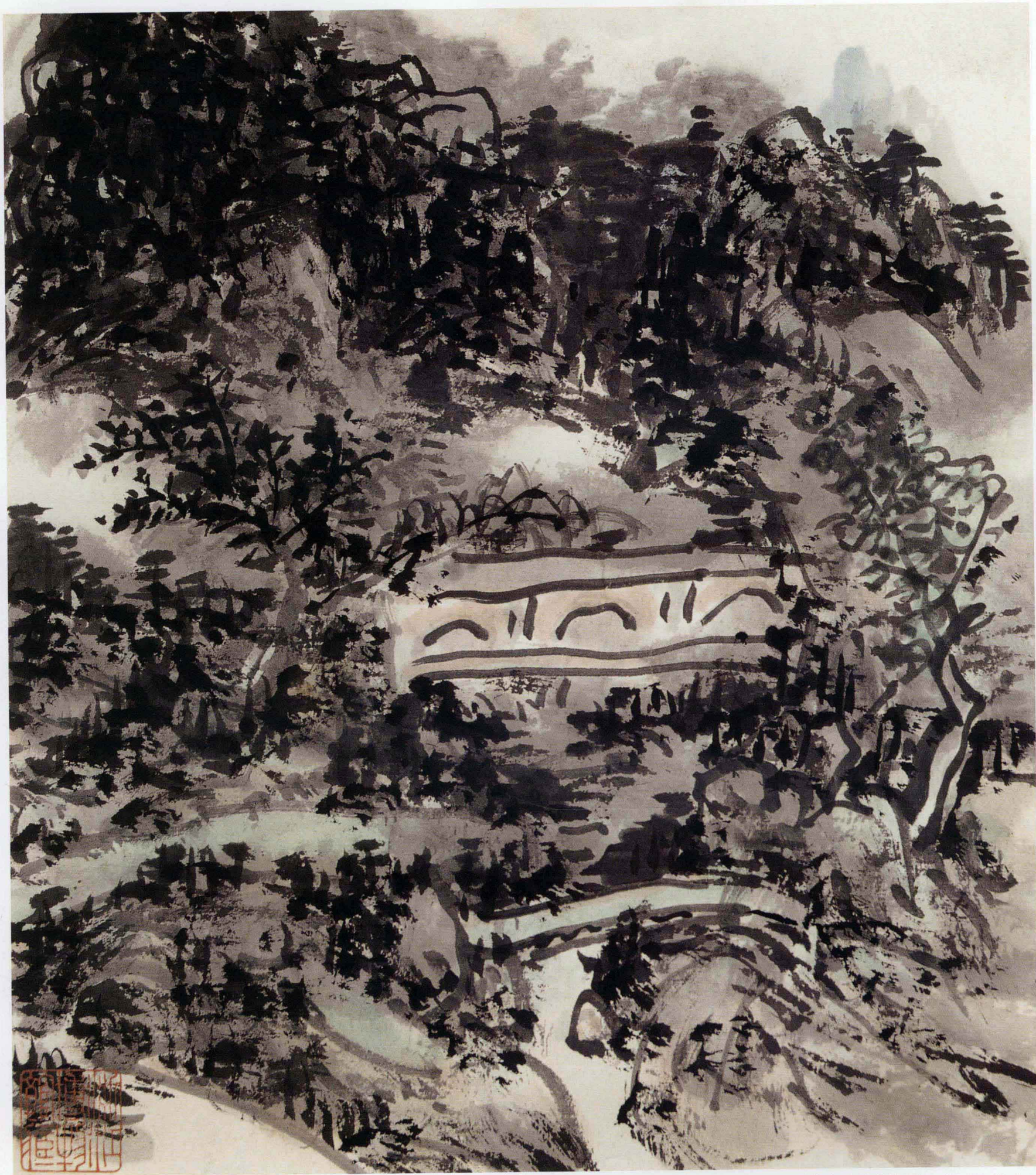
水墨山水寫生冊選一/27.1×36.2cm

設色山水寫生冊選一/19.2×22.2cm

設色山水寫生冊選二/19. 2×22. 2cm

設色山水寫生冊選三/19. 2×22. 2cm

設色山水寫生冊選四/19.2×22.2cm