

蘇東坡詩集

全集

《黃賓虹全集》編輯委員會編

黃賓虹全集

8

花鳥

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.8, 花鳥/《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 978-7-5330-2339-3

I.黃… II.黃… III.花鳥畫-作品集-中國-現代
IV.J222.7

中國版本圖書館CIP數據核字(2007)第015681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://ms.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 四十一印張

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 · 盧坤峰 王荔

導語·自自在在

宋元人多作雙鉤花卉，每超逸有致，明賢秀勁當推陳章侯。余略變法爲之。

——黃賓虹自題畫

一九三七年春夏之間，七十四歲的黃賓虹爲完成故宮南遷書畫的鑒定工作遠赴北平。不久，遭遇「七七事變」，北平淪陷。南返無計，黃賓虹只得沉下心來。除尚在古物陳列所繼續的工作，國畫研究院及北平藝專的教學外，便是整理平生所積累的寫生、臨古「三擔稿」。他潛心探究如何將業已成熟的「黑密厚重」畫風推向極致，探究繁簡疏密諸畫法的破解，探究如何將金石融入筆意甚而拓展山水畫的皴法。國破家飄零的境遇，畫風欲變未變的瓶頸狀態，合爲一個憂思、苦悶的特殊時期。出人意料的是，黃賓虹這時候畫了大量的花鳥作品。在給南方弟子黃義的信中，他寫道：「風雨摧殘，繁英秀萼亦不因之稍歇。」應該就是黃賓虹此時在北平的實況。

敵寇臨城肆虐之際，反以從容淡定處之，亦是中國文士特有的一種尊嚴本色。一九四四年春，黃賓虹過長安街，見日軍在新華門前集隊操練，憤懣不禁，歸家作《黍離圖》。題曰：「太虛蠓蠓幾經過，瞥眼桑田海又波。玉黍離離舊宮闕，不堪斜照伴銅駝。」猖狂一時的日寇，在黃賓虹眼中就像是夏日空中亂舞的小蟲子。但目睹被摧殘、被污辱的家國，怎麼也難免「心中如噎」。看慣世事滄桑的黃賓虹，內心潛藏的是對這個民族的深切信念，這種信念恰是他能够淡定從容的內在力量。在當時的北平，有不少人喜愛黃賓虹的花卉作品，一些作品還出現在琉璃廠的畫鋪。

雖說黃賓虹大量花鳥作品作于北平期間，但署年款的不多見。這裏之所以將大部分無年款作品定爲北平期間所作，是參照了他山水畫筆墨技法的進程特徵。七十歲以後，黃賓虹的山水畫筆墨技法和風格已趨成熟，而他的花鳥畫根基在山水。而且，我們還可發現，與其山水一致，他的花鳥也從明人法度出發，即以明人沈周、陳白陽成熟的寫意花鳥爲基本框架上溯元人。因爲明人之表現「物物有一種生意」，亦即在生機情趣上，在筆墨勾染的方法上既比元人更放得開，又比清人淳厚，這是深意所在。明代畫家去古不遠，又不同于近人趙之謙、吳昌碩等的排鼻恣縱，這讓黃賓虹在明人「勾花點葉」草筆寫意的天地裏流連了很久。這時黃賓虹年過古稀，筆墨修養胸襟氣質已不同凡響。恂恂然，靄靄然，信手拈來能化厚重爲輕靈，得謹嚴而自在，正如潘天壽謂其「與所繪山水了不相似」。還應注意，潘天壽強調的是，能拉開厚重與輕靈之間的差距是一種大本事，因爲其內裏依托是筆墨根柢，是胸襟的瀟散疏放。

辨識黃賓虹筆下的花卉，大致可分出這樣幾種類型：一清雅、一穠麗、一老健而有稚趣，在時序上也大致如此。居北平前後一類作品，落筆輕柔靈動且多山花野卉，這是觀者最爲「驚艷」的部分。畫中出筆、落墨輕捷單純，用色尤其清麗秀美，似是筆端隨機流瀉的溫情。雖凡卉雜花，但氣息沉靜高雅。古稀老人的筆下，分明透出一種溫存憐愛情懷，不由人感慨。用潘天壽的話來說，「其意境每得之于荒村窮谷間，風致妍雅，有水流花放之妙」。潘先生所言極是，以黃賓虹的「民學」思想，

宋人經典中的『黃家富貴，徐門野逸』，他必定更傾向于『野逸』式天然疏放的生命特徵。這裏需要插一句的是，從遺存作品看，北平期間，黃賓虹還大量地寫草書，即其所謂『每日晨起作草以求舒和之致』。這樣作草書以求腕力之功，不僅已體現在他的山水畫裏，更多見于花卉寫意中。較早期的作品，尤其着意于筆致的輕清散淡，但見筆下枝葉飄忽飛動，似有微風輕拂其間。這種極需功力的動勢筆綫，全賴腕間力量控制的微妙。除了那些知名不知名的山花野草，黃賓虹還熱衷于人稱有『富貴氣』的牡丹圖，但他筆下的牡丹顯然沒有那種附加的『富貴氣』。黃賓虹還原了它自有的風采，它天然舒放，美而健康，是一種完全擁有自然天性的『富貴』。另一路歷來被稱為『君子』的題材——梅蘭松竹，最易落入程式而讓人乏味，黃賓虹則着意強化其氣質之清靈。他曾反復意臨元明的梅竹小品，不僅充分再現了古人高華的氣息，而且在枝枝葉葉間展示了濃鬱的書法意趣。在此基礎上，他創作了許多以梅竹為題材的作品，如《梅竹水仙》^①，水墨與設色被一種灰調子統一起來，還以灰色的墨暈加在水仙花的周邊。諸『君子』和而不同，光影、香氣、瀟灑蘊藉，欹側間自有一種月白風清之致。這樣的花卉別具一番用心，也別開了一番生面。從這裏，我們可以一窺黃賓虹欲將『黃家富貴，徐門野逸』，將元人之『古雅』與明人的『生意』作融會貫通的創造性探索。

在黃賓虹八十五歲由北平南返杭州前後，又有一種爛漫絢麗的風格出現。黃賓虹早年在滬上，于海上畫壇多取低調姿態。但處于這一城市，海派畫風畢竟也熏染過他。明艷色彩之嘗試，并用于九秩變法時的山水畫便是例證。難得的是，他怎麼下筆都能以『自在在』之內功規避海上浮俗之習氣。八十五歲前後還有相當數量一批作品，款題『虹叟』。與同時期山水一樣，明顯可看出在作一種金石筆意入畫的嘗試。八十五歲以後，題款文字多見『擬元人意』。有一題更明確寫道：『元人花卉，簡勁古厚，于理法極其嚴密，白陽、青藤猶有不逮。』又曰：『沒骨、雙鉤，宋人有曠悍氣，洎元始雅淡。』由此可知，黃賓虹之于畫史經典，山水着眼于五代北宋，花卉尤重元人。他于二者雖從明人築基，心所向往往却在宋元。這正是他幾十年孜孜所求的『沉雄古厚』『簡勁古厚』之法的源頭所在。而『古厚』一語，殊可再三揣摩。

黃賓虹晚年尤其九秩變法時期的山水畫，尤被世人贊嘆的是墨法之精湛和用色之大膽，這實驗裏面就有來自花鳥畫的靈感。而此時的花鳥畫，與其山水俱入化境。如作于九十歲的《芙蓉》^②，破墨法兼及色彩的濃淡互破，漬墨法同樣用于色彩漬染，使得水墨與設色隨遇生發。而筆綫的凝練蒼辣與墨色暈章之淹潤華滋如同所題：『含剛健于婀娜』。寫生物之意態，抒胸中之情懷，黃賓虹做到了出神入化。《黃山野卉》^③是黃賓虹晚年常作的題材，為抒發對故里黃山風物的念想，多用豐潤厚實而融洽的筆墨和設色，斑斕而渾融，與此時的山水有同一旨趣和境界。已進入圓融境地的黃賓虹，這時仍用穠麗爛漫的筆調創作帶有海上畫風的大筆寫意。在花叢中，總有一兩隻神氣活現的翠衣螳螂或憨憨的紅衣小甲蟲。筆墨之蒼老，情態之童真，相得益彰。真所謂『水流花放之妙』，『妙在自在在』。

高山峻嶺須敷以華滋草木，有繁英秀萼以至鳥飛蟲鳴，才足以表達黃賓虹心中眼中的『大美』。我們相信，既有悲天憫人之襟懷，又具『自在在』之品性，才有豐沛的情感，才是完整的性情。拈花一笑慰平生，黃賓虹眼中筆下的花鳥草蟲，伴隨他得享高壽且越老越健，大器終成。

注释：①見本卷第二四九頁。②見本卷第一〇四頁。③見本卷第三〇七頁。④見本卷第三二二頁。

花鳥作品圖版

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 · 盧坤峰 王荔

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・自自在在

1

花鳥作品圖版

1

梅 紙本 縱一〇七·九厘米 橫四二·八厘米 浙江省博物館藏

題識：疏花纖月門清寒 曾向西湖雪後看 零落斷香三十載 幾家風笛倚闌干 南崖高松

鈐印：黃賓虹 片石居

疎花纖月門清寒
曾向西湖雪後看
零落斷香三十載
幾家風笛倚闌干

南崖高松

梅 紙本

縱四七·五厘米 橫四二·三厘米

浙江省博物館藏

題識：

七十看花歲已殘 始憐梅蕊照衰顏

河清可道遭逢易 駕俗深慚會合難

錦綉等閑藏黼黻 驪龍珠袞媚江山

欲留光彩無窮事 心緒悠悠竹素間

默卿句

鈐印：黃賓虹 竹窗

梵宇欣初到 梅花已報春
一枝猶帶雪 七日正逢人
年光靜裏新 山樓何處指
安与白云隣 杜大中

梅 紙本

縱四一厘米 橫三七厘米

浙江省博物館藏

題識：

梵宇欣初到 梅花已報春

一枝猶帶雪 七日正逢人

色相空中得 年光靜裏新

山樓仍若構 嘗與白雲鄰

杜大中

仿古墨梅 兩幅

紙本

縱四〇厘米

橫三一厘米

浙江省博物館藏

之一

之二

梅 紙本

縱三九·六厘米

橫二七·八厘米

浙江省博物館藏

梅 紙本

縱三九·四厘米

橫二七·八厘米

浙江省博物館藏