

蘇東坡詩集

全集

《黃賓虹全集》編輯委員會編

黃賓虹全集

2

山水卷軸

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.2, 山水卷軸/《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 978-7-5330-2333-1

I.黃… II.黃… III.山水畫-作品集-中國-現代
IV.J222.7

中國版本圖書館CIP數據核字(2007)第015469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 四十二印張

版次: 二〇〇六年十二月第二版 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 · 童中燾
王克文
陸秀競
王大川

導語·澄懷觀化

澄懷觀化，須于靜中求之，不以繁簡論。

——黃賓虹自題畫

二十世紀前後，西方繪畫及藝術教育體系進入中國，黃賓虹的同輩和晚輩中也有人大膽以西畫「改造」中國畫而創新畫法，成功部分甚至已成爲新傳統。黃賓虹志存「竭力追古，傳無盡燈」，堅守着傳統的空間觀和中國畫的表達語言，維護它的民族性。然而他面臨的困境并不僅在于西畫藝術觀的滲入，還有畫壇末流者于古法上的湮失。古法湮失的一個重要原因，是近古以來畫者與自然界的關係隔膜，「師法自然」變成空洞的說教，筆墨只剩程式，創造力日趨衰微。黃賓虹指其爲「紙上山水」「奄奄無生氣」，是爲中肯。

早在山水畫濫觴期，東晉畫家宗炳在《山水畫序》中已有「身所盤桓，目所綢繆」的寫生經歷。他把觀察、體悟與把握自然物象的過程稱爲「應目會心」而後的「神超理得」。更重要的是，觀山水與畫山水的過程和目標成了「澄懷」與「卧游」。人與自然世界本無間隔，可以「解衣盤礴」，一無挂礙地融入已被情感或詩化了的自然之中。畫者可主動地抽象自然物象的特徵，爲了某種關乎自然生命的哲思或詩情可以「隨心」措置物象的空間關係。黃賓虹遇到的挑戰之一，是如何準確詮釋這一中國畫創作觀的精髓，然後才談得上立足本體的創造性。

爲尋證「畫史正軌」，黃賓虹從晚明「啓禎諸賢」入手。而如何恢復畫者與自然的關係，也曾是「啓禎諸賢」們的重要課題。鄉先賢新安派中人如漸江、戴本孝、程正揆等，與當時衆多論「六法」著述大唱異調，提倡晉人如前述宗炳的「澄懷」與「卧游」傳統，批判時人不解謝赫「六法」論，斤斤于成法程式而湮失了「技進于道，道法自然」的理法淵源。戴本孝有詩曰：「欲將形媚道，秋是夕陽佳。六法無多德，澄懷豈有涯。」「六法」只是方法途徑，「澄懷」才是畫者之旨歸。漸江築居室徑題爲「澄懷軒」，程正揆數年竟作《卧游圖》五百卷分贈友好，也是痛感時人的庸碌或疲于勢利，已久違了「澄懷」與「卧游」之初衷。晚明社會危機四伏，士人學子詩思孱弱而畫道日趨「淒迷瑣碎」，「遺民畫家」却重提「以形媚道」「澄懷觀化」這樣的經典命題，倡導回復與自然關係融洽的傳統，講求氣格胸襟。即使今日，也足以令人對他們的自覺意識、文化傳承意識油然而生敬意。作爲新安後來者，亦遭逢民族顛危的黃賓虹，與先賢們堅持這一傳統的呼應，顯然緣自一種內在的邏輯關係。

一九三五年，黃賓虹再次赴廣西講學，再次過道廣州、香港。一三十年代，廣州畫壇有一幫堅持中國畫學傳統的學者、畫家，與高劍父兄弟及陳樹人等摻入日本畫法的所謂「折衷派」有過激烈的論爭。黃賓虹與粵、港學者、畫家多有聯絡，雖與論爭

雙方皆為朋友，但立場却在『國畫研究會』一邊。對如何保全中國畫的純粹性，黃賓虹有這樣一段論述：『習國畫與習洋畫不同，洋畫初學，由用鏡攝影實物入門；中國畫以神似為重，形似為輕，須以自然筆墨出之，故必明各家筆墨皴法，乃可寫生。』中國畫與西畫大異徑庭，求『神似』，以『自然筆墨出之』，『必明各家筆墨皴法』，即必須明確中國畫的美學特性并掌握基本表現手段之後『乃可寫生』。可見，寫實景不是最終目的，『澄懷觀化』是不易進入的境界。所以，我們考察黃賓虹如何師法自然，重點放在一九二五年至一九三七年間的數次黃山以及雁蕩山、桂林、四川等壯游經歷。因為在這一過程裏，他開始從古人成法的研習、摹擬中脫化出來，在徜徉于山水、沉浸于自然的生命感悟中，逐漸有了自己的風格基調和個性語言元素。而這種風格基調、語言元素正體現了黃賓虹對宋元原創經典的獨到闡釋。在親炙自然，在用心營造『夜山』『雨山』和『陰面山』的過程中，他用筆墨語言闡釋和激活宋元的精神。

我們知道，五代、北宋山水大師們的『雲中山頂』『四面峻厚』，已成為我們寄寓偉岸或敬穆之意的一個永恒的『意象』傳統。明末龔賢用積墨法營造出以往少見的體量感，是為表現厚重雄渾的一種獨特方式。黃賓虹看重龔賢的體量感表現，但他更注重重筆綫勾勒。在重筆法勾勒的前提下，開拓濃黑積染以外的墨法，是其努力方向。黃賓虹選擇一個更具體、獨特的時空——夜山，來體現宋畫式的『四面峻厚』。他乾脆認為北宋畫『如行夜山』，其濃墨疊染中的虛白處，就是『夜色』濃重裏的『一炬之燈』。夜山、一炬之燈，這種濃厚深廣意象所產生的巨大張力，一定深深地激動着黃賓虹。用畫夜山這一具體的題材而貼近宋人經典，是他在山水領域的獨闢蹊徑。

『嘗于深宵人靜中，啓戶獨立領其趣』。一九三一年，黃賓虹居游浙南雁蕩山旬餘，宿靈岩寺，令寺僧驚奇的是，這位年近七十的老畫師，獨于夜暮來臨時携紙筆向山深處摸索前行，歸來時畫紙上并不能辨其所畫，而臉上、衣袖已被染黑。一清早，他又攀上高處，看夜間曾似沉沉呼吸的群峰如何在晨曦中漸次顯豁。他對人描述這一經歷時說，夜色靜謐中，四面群峰如鐵城森然，而旭日升起，起伏的群山又猶如生命旺盛的『生龍活虎』，或蹲或踞或奔跑跳躍，他體會到了『什麼叫萬壑奔騰』。要『鐵城森然』，須筆綫質實剛性、積墨深厚，此即宋人所擅。要『萬壑奔騰』，須讓勾勒之筆綫綿韌并運動起來，且點染須見節奏，這是元人書法用筆的精義。黃賓虹在這裏下足了功夫。

『元氣淋漓幃猶濕』，是歷代大師于墨法『力爭上游』的目標。黃賓虹對此有一明白的論述：『元氣淋漓幃猶濕，是論墨法而筆法已在其中，先有筆力，而後墨法華滋。』他在研究畫史中還發現，『唐宋人善用濃墨，而元明失之』；『婁東、虞山亦求墨法，于酣暢之意未足者，因腕力茶弱耳』。黃賓虹于墨法探求，先求濃墨、飽墨，即先從實處着力，即是一貫的思路。

『澄懷觀化，須于靜中悟出』。暮色四合，萬籟俱靜，正合『解衣盤礴』『卧游』其間。于極靜處方可捫及生命的律動，于極黑暗中方能洞察生命之幽微，于極沉實方能見出極虛靈。寫夜山之月色，當有古人『未盡之妙』。黃賓虹有詩曰：『我從何處得粉本，雨淋牆頭月移壁。』『月移壁』就是他令人叫絕的一個發現。月夜觀山，就手勾畫山廓，當是黃賓虹游歷山川時的功課。舉頭清空，步移月移，尤其月光瀾漫的峰尖與天際間，光影變幻微妙無窮，有如杜甫詩『石上藤蘿月』。在迷離朦朧之真景與畫訣『虛中實，實中虛』之間，黃賓虹找到了理法的依據。我們今天看黃賓虹所畫峰尖，在釵股般的山廓勾勒與坡麓之間有微妙的虛白以表現空間與光影，遙想龔賢甚至元人宋人，也會擊節以稱罷。

夜山、雨山是黃賓虹同時并舉的畫題。在雁蕩山，同游的旅行家、攝影家蔣叔南所作《偕黃賓虹冒雨游二靈》詩中有「先生擅有淋漓筆，多少烟巒帶雨收」句，記錄其畫雨山圖情形，而雨山圖更傾向「元氣淋漓」的墨法嘗試。《青城山中坐雨》^①還留下這麼一個典故：春季成都天氣多變，一日，黃賓虹漫步青城山中，豪雨驟至，路人紛紛奪路躲避，惟黃賓虹仍徑自往山中行去，并挑一寬闊山岩石背坐下，傾聽風雨挾着山林呼嘯，凝望對面峰巒岩壁間的雨瀑奔涌。黃賓虹有詩記下這段經歷：『潑墨山前遠近峰，米家難點萬千重。青城坐雨乾坤大，入蜀方知畫意濃。』

體驗和表現烟雨迷濛或大雨滂沱，當是黃賓虹上追古人的「水墨神化」諸法，不惜在古稀之年用大雨澆頭的體驗方式，尋證古人如米芾寫烟雨雲山的「落茄點」與「雨點」和自然是怎樣的一種融通關係。從中，獲得了來自自然生命的新境界——畫意濃，獲得米芾也未必盡知的新技法元素——「萬千重」。黃賓虹下如此心力捕捉具體時空裏的自然景象以及嘗試諸般筆墨的表現，其真正用心并不僅僅在于那個「夜」與「雨」的描繪，也不僅僅為回溯宋元傳統，而是用這樣的方式，在這樣的過程裏「澄懷觀化」「靜參內美」，從而構築起自己的心源與造化同構的「意象」系統。在這裏，傳統理法、自然大化與黃賓虹自己的心智與激情熔為一爐，中國畫蘊含的民族性格，也在黃賓虹這裏被堅守、被再開新生面。

注釋：

①見第一卷第二三二頁

山水卷軸圖版

・一九四九—一九五二年

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 · 童中燾 王克文 陸秀競 王大川

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・澄懷觀化

1

山水卷軸圖版・一九四九——一九五二年

1

靈窟天蒼潤奇峰
地樹鬱盤晴空山界白
踏雪扣松關紫霄巖
白岳紀游
己丑賓虹年八十又六

白岳紀游

紙本 縱一〇一厘米 橫三一厘米 一九四九年作 香港緣山堂藏

題識：靈窟天蒼潤 奇峰地鬱盤 晴空山界白 踏雪扣松關 紫霄岩 白岳紀游 己丑 賓虹年八十又六

鈐印：黃賓虹 取諸懷抱

山水 紙本 縱八七·六厘米 橫三一·二厘米 浙江省博物館藏
鈐印：黃賓虹 賓虹

山水 紙本 縱八四厘米 橫三二厘米 安徽省博物館藏
鈐印：賓虹 虹廬

山水 紙本 縱八三·四厘米 橫三一·六厘米 浙江省博物館藏
鈐印：黃賓虹印

蜀山紀游
八十六叟黃虹

蜀山紀游 紙本 縱六六·八厘米 橫三四·二厘米 一九四九年作 西泠印社藏

題識：蜀山紀游 八十六叟黃虹

鈐印：黃賓虹八十後詩書畫印