中国书画名家画语图解

黄宾虹

杨樱林 编著

中国人民大学出版社

China 需要全本请访问 www.ertongbook.com

黄宾虹

HUANG BINHONG

太极图是书画秘诀。

中国画有三不朽：(一)用墨不朽也；(二)诗、书、画合一不朽也；(三)能远取其势，近取其质不朽也。

即绘画一事，西人向东方古物书籍融会贯通，与之言论，往往如数家珍，诚如畏友。不出十年，世界可无中西画派之分。所不同者而貌，而于精神，人同此心，心同此理，无一不合。

“五笔七墨”：五笔即平、圆、留、重、变，七墨即浓、淡、泼、破、渍、焦、宿。

——黄宾虹

ISBN 7-300-05010-7

9 787300 050102 >

ISBN 7-300-05010-7/J · 59

定价：39.80元

China

中国书画名家画语图解

黄宾虹

杨樱林 编著

B1288431

中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

黄宾虹/杨樱林编著.
北京:中国人民大学出版社,2003
(朗朗书房·中国书画名家画语图解)

ISBN 7-300-05010-7/J·59
Ⅰ.黄…
Ⅱ.杨…
Ⅲ.黄宾虹(1865~1955)—中国画—艺术评论
Ⅳ.J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 087424 号

朗朗書房

中国书画名家画语图解

黄宾虹

杨樱林　编著

策　　划:呼延华　李　娟　　责任编辑:蒋津阳
封面设计:守望者艺术设计工作室　　版式设计:林　立
　　郝　旭+李关栋

出版发行　中国人民大学出版社
社　　址　北京中关村大街 31 号　　邮政编码 100080
电　　话　010-62511242(总编室)　　010-62511239(出版部)
　　010-62515351(邮购部)　　010-62514148(门市部)
网　　址　http://www.crup.com.cn
　　http://www.ttrnet.com(人大教研网)
经　　销　新华书店
印　　刷　北京恒智彩印有限公司
开　　本　965×1270 毫米 1/32　　版　　次　2003 年 12 月第 1 版
印　　张　11　　印　　次　2003 年 12 月第 1 次印刷
字　　数　270 000　　定　　价　39.80 元

版权所有　侵权必究　　印装差错　负责调换

China

太极图乃变化无穷、生生不息

之图。

凡作书有虚处，有实处。起讫、波磔、提顿，皆实处也。古人之诀曰：如锥画沙，言其平也；曰：如屋漏痕，言其留也；曰：如折钗股，言其圆也；曰：如高山坠石，如怒猊抉石，言其重也。

——黄宾虹

China 需要全本请访问 www.ertongbook.com

关于本书

本书用国画大师黄宾虹的精彩画作和精辟的分析文字，对其书画理论作出形象化、理论化的解释，使读者更深入地了解黄宾虹的绘画作品和艺术成就。

关于画家

黄宾虹（1865～1955），名质，字朴存，一字予向，安徽歙县人。曾先后执教于新华艺术专科学校、昌明艺术专科学校、上海艺术专科学校，并任暨南大学中国画研究会导师。1937年6月，应北平艺术专科学校和北平古物陈列所之聘，担任教授和鉴定书画专家。1948年，在杭州国立艺术专科学校执教。后任中央美术学院国画研究所(后改为民族美术研究所)所长。黄宾虹的山水画有“黑、密、厚、重、创”的显著特色，并提出了“五笔七墨”之说。著有《虹庐谈画》、《古画微》、《画学篇》、《黄宾虹画语录》等著作。

关于编者

杨樱林，1956年生于杭州。现为中国美术学院图书馆馆员。业余从事美术史论研究，译有《色粉画技法》，著有《中外雕塑赏析》等。

序　言

黄宾虹先生(1865～1955)，中国20世纪的伟大画家。他的山水画艺术具有独特的风格，在中国书画史研究方面也有重大的成就。本书以图文并茂的形式着重介绍和评析黄宾虹先生的画学思想。黄宾虹一生走过一条曲折漫长而又辉煌的道路。

黄宾虹，名质，字朴存，一字予向。安徽歙县人。10岁开始学习书画、篆刻。壮年时代，客居扬州，从学于画师郑雪湖。在这期间，黄宾虹勤学异常，有时夜间读书到东方发白，有好书好画过目，必认真笔录或摹写。1908年，寓居上海，从事新闻和教育工作，曾先后执教于新华艺术专科学校、昌明艺术专科学校、上海艺术专科学校并任暨南大学中国画研究会导师。1937年6月，应北平艺术专科学校和北平古物陈列所之聘，举家北上，担任教授和鉴定书画专家。1948年，应杭州国立艺术专科学校(中国美术学院前身)聘请，离平赴杭，定居西湖栖霞岭。1953年九十寿辰时，华东行政委员会授予他“中国人民优秀的画家”称号。先后任中央美术学院国画研究所(后改为民族美术研究所)所长、第一届全国政协委员、第二届全国政协委员、华东美术家协会副主席。

黄宾虹是早学晚熟的山水大画家。他在50岁以前，临古求法，以明人作品入手，直追北宋，又以元人的水墨终结，在笔墨上打下深厚的基础。50～75岁之间，师法造化，以黄山为基点，向周围扩展。他游历名山大川，八上黄山，六七十岁时，还纵游大江南北。他的旅行纪游画稿当以万计。75岁以后，他的山水画呈现了一种独特风格。尤其是在80岁以后，所画作品，兴致淋漓，浑厚华滋。这个时期，他严格要求自己，“取古人之

长皆为己有，而有存面貌之真不与人同”。他的作品具有一种点染自然、风骨超迈之致。他将泼墨、积墨、宿墨、破墨互用，使山川层层深厚，大气磅礴。他的山水画有“黑、密、厚、重”的显著特色。

黄宾虹在书画实践的同时，还注重画论、画史的研究与教学。以他渊博的学识、深厚的学养，丰富的书画实践经验，形成了独特的艺术观和教育方法。主要是：（一）浑厚华滋。针对清代山水画出现风格柔靡软弱的现象，他提出“浑厚华滋”的艺术主张，并且把它提到中华民族性格的高度来加以认识和教育后人。（二）师造化，崇品学，贵创造。黄宾虹在他的《国画分期学法》中，提出了学中国画分为四期，即述练习、法古人、师造化、崇品学。“述练习”（明了笔墨和纸砚），“法古人”是为了继承和发展民族优良传统，但师法古人，要师长舍短合众为己有，这就必须废弃守旧式的临摹，必须师造化。“造化取化，取之不尽”，“只知师古人，不师造化，终无以得山川之灵秀”。在师造化如何对待自然景物上，他认为不要做自然的奴隶。他主张绘画要有独创性。他在创作和教学中，还“崇品学”。认为，人品的高下，最能影响书画的技能，讲书画不能不讲品格。有了为人之道，才可讲书画之道。（三）笔墨观。他总结了中国画用笔用墨的规律，提出了“五笔七墨”。五笔即平、圆、留、重、变，七墨即浓、淡、泼、破、渍、焦、宿。主张用笔贵在刚而能柔，用墨贵在淋漓而不臃肿。对章法讲究虚实关系，要求实中有虚，虚中有实，守墨知白，阴阳开合，起伏回环，气脉连贯，离合参差，变化无穷。

黄宾虹的绘画作品遍布全世界，英、美、瑞典、日本等国的博物馆、美术馆均有收藏。

杨樱林

2003 年 4 月

China

目录 Contents

序　言　1

第一章　中华文化　1

第二章　书画理法　13

第三章　造化心源　33

第四章　形神气韵　51

第五章　章法结构　67

第六章　笔墨水色　81

第七章　内美外美　123

第八章　创作心态　134

第九章　书画异同　146

第十章　借古开今　154

第十一章　画品人品　161

第十二章　国画教学　170

第十三章　画史简论　182

第十四章　书画名家　196

第十五章　书画鉴定　204

第十六章　诗文题跋　213

名家论黄宾虹

《黄宾虹画集》序　潘天寿　245

观画答客问　傅雷　249

黄宾虹太极画学探秘　杨成寅　259

八十自叙　黄宾虹　285

黄宾虹先生年谱　288

图版目录　337

China 需要全本请访问 www.ertongbook.com

第一章　中华文化

莽莽神皋，自喜马拉雅山以东，太平洋以西，绵亘数万里，积阅四千年，文物之盛，焜(音昆：明亮)耀环宇，古今史册流传，美且备矣。工作巧述，学术相承，授受心源，虽或有时代之变迁，支派之区别，忽显忽晦，为异为同，不可殚究；而穷源竟委，各有端绪，其精思奥义，皆自卓立不群，足以留垂万世，厘然昭晰，而未可以或废也。

——《论上古三代图画之本原》

中华自黄帝命大挠作(注：黄帝臣名)作甲子，因以纪元。四千余年以来，称世界文化最早之国。上溯古昔，天地扶舆磅礴之气，山川含孕钟毓之灵，贤哲挺生，光耀史册，丰功伟业，不可殚述。

——《庚辰降生之书画家》

东方文化，历史悠远，改革维新，屡进屡退，剥肤存液，以有千古不磨之精神，昭垂宇宙。

——与友人书

世界国族的生命最长者，莫过于中华。这在后进国家自然是不可及，即与中国同时立国者，亦多衰颓灭亡，不如中华之繁衍与永久。这原因在于中华民族所遗教训与德泽，都极其朴厚。而其表现的事实，即为艺术。

——《艺术是最高的养生法》

China

山水屏之一　147cm × 40cm

在圣贤书中所遗留下来的教化自不待言，即三代以前，至今在地下发掘出来的石器陶器上，都有艺术的表现，证明我国民族在文化道德上的优秀坚实，非浅薄浮夸者所可比拟。

——《艺术是最高的养生法》

著作言论，务先立一宗旨，提倡民族精神。今世民权，欲其发达文艺，言论自由，如朝臣院画可置不议，又不可不发扬民族学。

——与朱砚英书(1946年)

周秦诸子，学术垂数千百年，至于今日，皆受其赐，功在老庄，较申韩为尤多。

——与傅怒庵书(1946年)

绘画常因文化为转移，名家即由时世而特起。

——《中国画史馨香录》

《易》曰："道成而上，艺成而下。"道成艺成，犹今所谓精神文明与物质文明也。中华四千年来，为文化开化

山水屏之二　147cm × 40cm

山水屏之三　147cm × 40cm

China

山水屏之四　147cm × 40cm

最早之国。古之制作，皆古之圣贤，政教一致，初无道与艺之分。

——《精神重于物质说》

现在，很多人均抱悲观，实在正可乐观，尤其在文化艺术上大有努力的余地。高剑父先生大书“艺术救国”。其实，惟艺术方能救国。今日各国均知注重艺术与文化，我国文化自有特长。开门迎客，主客均乐。以此可以免去战争，不必残杀了。所以说，艺术是最高的养生法，不但足以养我中华民族，且能养成全人类的福祉寿考也。

——《艺术是最高的养生法》(1948年)

中国画有三不朽：(一)用墨不朽也；(二)诗、书、画合一不朽也；(三)能远取其势，近取其质不朽也。

——《黄宾虹画语录》

画有民族性，虽因时代改变外貌，而精神不移。

——与傅怒庵书

尝悟笔墨精神千古不变，章法面目，刻刻翻新。

——与傅怒庵书

屡变者体貌，不变者精神。精神所到，气韵以生。

——《中国山水画今昔之变迁》

中国之画，其与西方相同之处甚多，所不同者工具物质而已。

——与傅怒庵书

山川浑厚，有民族性。

古今沿革，有时代性。

——《九十杂述》

古人谓，山分朝阳山、夕阳山、正午山。朝阳山、夕阳山因阳光斜射之故，所以半阴半阳，且炊烟四起，云雾沉积。正午山因阳光当头直射之故，所以近处平坡白，远处峦头黑。因此在中国山水画上，常见近处山反淡，远处山反浓，即是要表现此种情景。此在中国画之表现上乃合理者，并无不科学之处，而且亦形成中国山水画上特殊风格，不同于西

山水扇 136cm × 32cm 1918年

China

山水屏 136cm × 32cm 1918年

洋山水画上之表现。

——朱金楼《近代山水画大家——黄宾虹先生》

国画民族性，非笔墨之中无所见。

——自题山水

上钩下勒，此从云雷纹及玉器中悟得。写字作画都是一理。所谓“法”就是就样。此亦是中国民族形式绘画之特点，与各国绘画不同之处。如花卉中钩花点叶，或完全双钩的，即用此种方法。但学者必须活用。

——《中国绘画的点和线》

中华民族所赖以生存，历久不灭的，更是精神文明。艺术便是精神文明的结晶。现时世界所染的病症，也正是精神文明衰落的原因。要拯救世界，必须从此着手。

春秋战国时代，贵族封建政治和为他们制定的礼乐崩坏，诸子百家著书立说，竞相辩难，遂有了各人自己的学说，蔚为大观。……自后文化勃兴，学问便不为贵族所独有。师儒们传道设教，平民乃有自由学习和自由发挥言论的机会。这种精神，便是民学的精神。其结果遂造成中国文化史上最光辉灿烂的一页。

中国除了儒家而外，远有道家佛家的传说，对于绘画自各有其影响。孔子讲现在，老子讲未来，佛家讲过去和未来。比较起来，中国画受老子的影响较大，老子是个讲民学的人，他反对帝王，主张无为而治，也就是让大家自由发展的意思。

——《国画之民学》

君学唯心，民学唯物。

----自题山水

现在我们应该自己站起来，发扬我们民学的精神，向世界伸开臂膀，准备着和任何来者握手！

——《国画之民学》

欧风东渐，心理契合，不出二十年，画当无中西之分，其精神同也。笔法西人言积点成线，即古书法中秘传之屋漏痕。

——与朱砚英书

即绘画一事，西人向东方古物书籍融会贯通，与之言论，往往如数家珍，诚如畏友。不出十年，世界可无中西画派之分。所不同者而貌，而于精神，人同此心，心同此理，无一不合。

——与陆丹林书

古代书画之所以宝贵者，固非其为古董而宝贵，乃其精神存在，千古不磨。

——《画学讲稿》

太极图是书画秘诀。

——《画法简言，举一反三》

China

[中华文化特征论解析]

黄宾虹总是把中国书画放在中国文化的大背景下进行论述。作为一位对形象思维和抽象思维兼重的画家和学者，他对中国文化的起源和特征的论述，自有其价值和独特之处。

(一)哲学是文化的思想基础，同时也是文化的核心，是对文化整体起主导作用的。科学、文学、艺术、教育等莫不受哲学思想的引导和影响。黄宾虹虽然并未写过专门的哲学论文，但他对中国传统哲学的精华实有深刻明确的理解。他有一次在教学中画了一个“阴阳鱼太极图”，并一边说一边写道：“太极图是书画秘诀。”说的是书画，实际上可把这句话视为他对宇宙万物的本体和发展规律的理解，也可视为他的哲学的基础。(参看本书《黄宾虹太极画学探秘》一文)因此，我们可以有根据地认为，黄宾虹是时时处处以太极阴阳和谐辩证法来理解和解说中国文化和中国艺术的精神的。

(二)先秦时代，可说是中国文化的重要来源。那时，儒墨并称显学，道家是隐士思想，虽非显学，而影响广远。从两汉到明清，中国哲学思想的基本形势是儒道交融，墨学中绝。汉末佛教输入，后来流传渐广，到隋唐时代，形成儒佛争胜、三教(儒道佛)鼎立的形势，亦出现三教合流的趋向。到宋代，理学继承、宣扬孔孟的基本思想，采纳了道家、佛教的若干思想资料，开辟了儒家的新阶段。明清之际的进步思想家(如王夫之、方以智等人)突破了理学的局限，达到了中国古典哲学的高峰。到近代，西学输入，进步思想家开始接受西方的自然科学知识与哲学观点，出现了新旧对立、中西争胜的形势。大势所趋，新学终于战胜旧学。黄宾虹关于中国文化和中国艺术精神的思想，就是在这样的传统文化的大背景下形成和发展的。黄宾虹汲取了中国先秦哲学的精华，这从他的以下说法中可看出个大概。他说：“周秦诸于，学术垂数千百年，至于今日，皆受其赐，功

China 需要全本请访问 www.ertongbook.com