

陈履生

画集

主编：陈履生

上

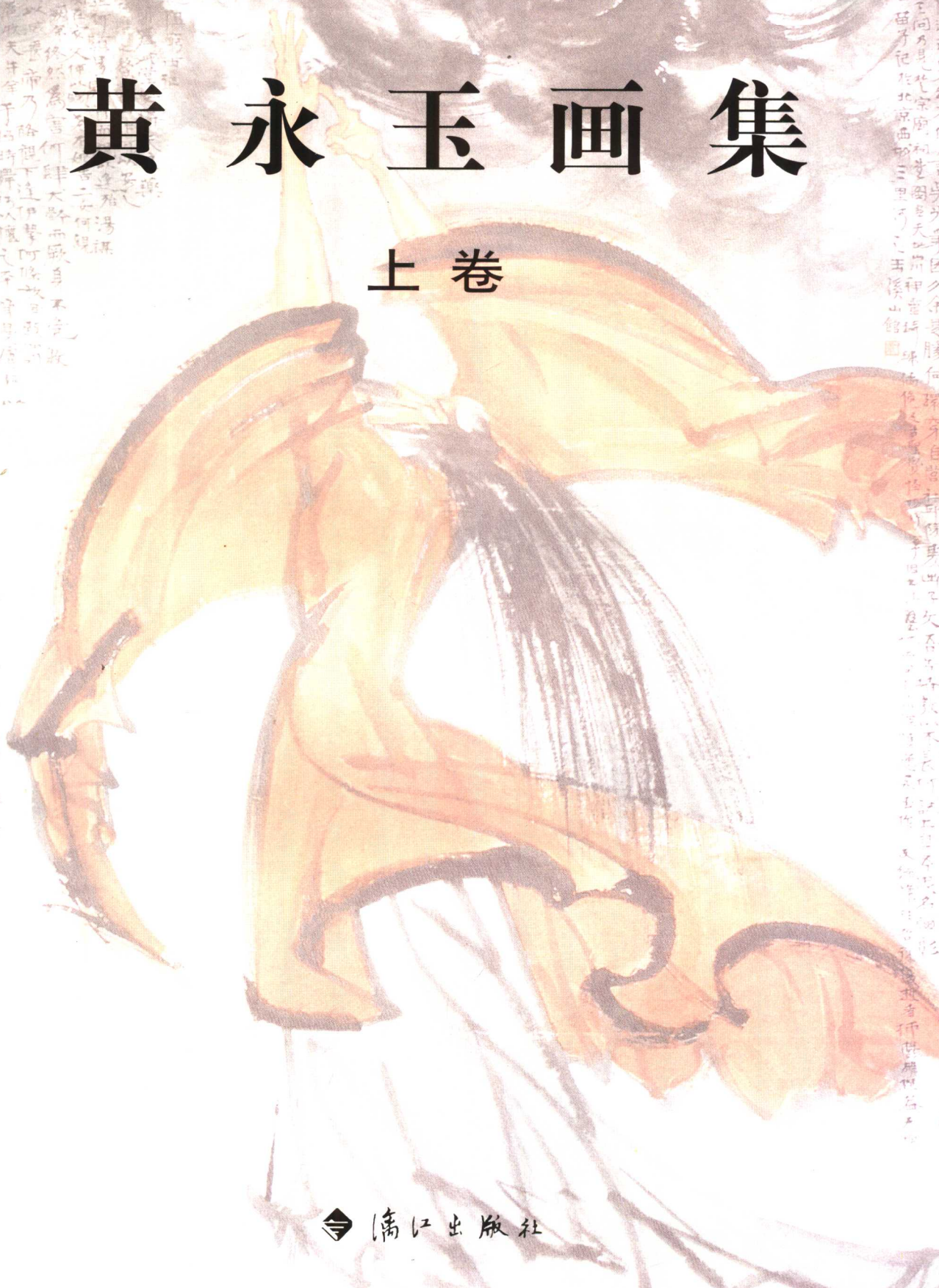
漓江出版社

四集

黄永玉画集

上卷

漓江出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

黄永玉画集 / 黄永玉绘, 陈履生主编. — 桂林: 漓江出版社,
2006.11

ISBN 7-5407-3843-X

I. 黄... II. ①黄... ②陈... III. 绘画—作品综合集—中国—
—现代 IV. J221.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 134522 号

黄永玉画集【上下卷】

作 者: 黄永玉

主 编: 陈履生

策 划: 杨建峰 杨永胜

责任编辑: 文龙玉 张 应

美术编辑: 罗 云

责任校对: 徐 明 田 芳

责任监印: 唐慧群

设计制作: 北京艺术视窗工作室

出 版 人: 李元君

出版发行: 漓江出版社

社 址: 广西桂林市南环路 22 号

邮 编: 541002

电 话: 010-85893190 转 601、603 (发行部) 0773-2821573 (邮购)

传 真: 010-85800274 0773-2821268

E-mail: ljcbbs@public.glptt.gx.cn

http://www.Lijiang-pub.com

印 刷: 北京外文印刷厂

版 次: 2006 年 12 月第 1 版

印 次: 2006 年 12 月第 1 次印刷

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 28

书 号: ISBN 7-5407-3843-X/J · 191

定 价: 380 元 (上下卷)

漓江版图书: 版权所有, 侵权必究

漓江版图书: 如有印装质量问题, 可随时与工厂调换

摄影 逢小威

黄永玉：一个难得的有意思、有成就的艺术家

陈履生

在当代文艺界，艺术家个体中普遍缺少学养和才智的多样性，当然也就因此普遍缺少这种多样性带来的相互关联的趣味和意义。有人写了一辈子小说，可是，或许其他事情一无所知；有人可能画了一辈子画，然而，除了画之外一无所能。相形之下，黄永玉先生却全然不同，他在文学艺术的范围内做了很多种类的事情——木刻、水墨画、油画、小说、诗歌、雕塑、设计、剪影、书法等，透过他在这些方面所做出的成就以及所表现出来的彼此辉映的关系，人们可以看到他非凡的智慧、学养、才情和旺盛的创造力，而这一切都来源于他对生活的激情和对工作的热爱。

提起文学，有人总会以为他的表叔沈从文先生给予了他很多文学上的指导。其实不然，黄永玉先生的文学和他的许多其他专长一样，都是自学的。虽然，黄永玉先生自小离开衣胞之地的凤凰与沈从文先生有一定的关系，但是，直到他1953年从香港到北京任教于中央美术学院，才和沈从文先生有了比较多的具有实质性的接触和交往。在集美中学读书的时候，黄永玉先生就没有按照一般的读书节奏而循序渐进，他最喜欢的地方不是教室，而是图书馆。也就是在那里，他饱览群书，打下了文学及其他学科的根基。因而，沈从文先生对于他在文学上的影响，更多的是用什么角度看故乡。而沈从文在表现故乡方面的成就，则启发他发现了故乡的美，也激发了表现故乡的激情。

多年来，黄永玉先生笔下流淌出来的字迹集合成了多种被印刷的书，如《永玉六记》、《吴世茫论坛》、《老婆呀，不要哭》、《这些忧郁的碎屑》、《沿着塞纳河到翡冷翠》、《太阳下的风景》等。其中2003年出版的《比我老的老头》，被评为当年的十大文艺畅销书，引起了很大轰动。而黄永玉先生正在写一部自传体的长篇小说——《无愁河的浪荡汉子》，也令人期待。除了已经出版过的书之外，黄永玉先生还有一部在香港报纸上连载的小说——《胖子张老闷儿传》，这是一个在玩笑中透露深沉的故事，写延安时期的大胖子遇到的种种政治、社会以及工作等相关的问题。他的诗集《曾经有过那种时候》，曾获得《诗刊》年度创作一等奖，而他最新出版的诗集《一路唱回故乡》，则集中表现了他的诗情以及独特的运用语言和文字的技巧。他的一些句子——正像万荷堂外墙上镶嵌了很多中外名人的句子一样——只有一两句话，但是，闪烁着智慧的火花，这之中除了它的思想以外，还有很多语词方面的特点。黄永玉先生的语词方式不同于其他人，是湘西式的，或

者是黄永玉式的，这种独特性往往令人感到偶然相遇的惊奇。

因为黄永玉先生的艺术成就所造就的广泛的声名，世人像对待时尚文化一样来追捧他，而他自己也因为阶段性的艺术成果和工作业绩，每每掀起一股“黄永玉热”。1980年，黄永玉先生设计了中国的第一枚生肖邮票——“庚申年”猴票，在接下来的20多年时间里，猴票得到了邮市前所未有的追捧，价格扶摇直上。当年8分钱一枚的面值，如今值2000元左右，整版则暴涨至20多万元。“庚申猴”培养和带动了无数集邮的爱好者和投资者，所带来的投资示范效应则影响了整整一代人的收藏投资的理念和风气。2005年底，黄永玉先生的十二生肖特种邮票又形成一股浪潮，创造了新时空中的又一神话。与设计相关的另一神话是“酒鬼酒”酒瓶的设计，同样也演绎出许多故事，同样也为人们津津乐道。人们知道现在的“酒鬼酒”原来是湘西一个名不见经传的没有商标和包装的小作坊，现在则成了一个著名的上市公司，这就是他“设计”的成果，从名称到包装。黄永玉先生作为一种文化现象，热也好，冷也好，追捧也好，捧杀也好，都是与他的创作联系在一起。只要黄永玉先生创作了，就会引起公众的兴趣，就会为社会带来欣喜和影响。

在建筑方面，虽然中国古代文人就有治园的传统，可是，当代文人则少有这样的机缘。黄永玉先生不一样，先是在老家凤凰，变废墟为夺翠楼，继而在京郊建有万荷堂，复在凤凰造玉氏山房，现今都已成为当地的一处风景。另有意大利佛罗伦萨的古堡，香港的山之半居，他不断地经营着自己的家，或者营造一个说能够让他安心画画的地方，基本上没有停息过。显然，这种独特的兴趣与爱好，也从某些方面表现了他的一种艺术追求，同样表现出了相关学养和兴趣的关联性的内容。

凤凰因为有了沈从文、黄永玉先生而得到了现在的发展，沈从文、黄永玉先生因为有了历史的凤凰才有了他们的成就。人们可以从黄永玉先生的作品中看到凤凰血液的流动和凤凰乳汁的培养，因此，黄永玉先生身上属于气质的、修养方面的东西，无一不是来自凤凰的童年，这种影响是长远的、深刻的，又无时无刻不表露出来。

黄永玉先生在12岁那年读完小学后就离开了家乡，只身来到福建的集美中学读初中。可是，初中刚读了两年，就因为抗战而辍学。后来，他当过瓷场的小工，在码头上干过苦力，还做过军队里的司书，税务机关的股长。再后来，他在中小学任过教员，在剧团搞过舞美，在报社当过编辑，还干过电影编剧。但是，木刻始终是他的至爱。

黄永玉先生和他同时代的许多学艺术的进步青年一样，在时代的影响下，投身到木刻的队伍之中。这个后来被现代美术史称之为“新兴版画运动”的木刻潮流，在鲁迅的旗帜下，集结了一大批木刻青年，也孕育了一批在20世纪具有深远影响的著名画家。在八年抗战和此后的内战之中，人民深受苦难，木刻艺术家以自己的刻刀表现出了对于下层人民的同情，和对当局腐败的鞭笞。人民性是那个时代的木刻成就的特点。虽然，黄永玉也刻制了一些学生运动中的传单，表现出了他的政治倾向，但是，和同时代的许多

木刻家相比，他的数量以及所体现的革命性都稍逊一筹。他因为对于文学的爱好而画了很多文学作品的插图，还有一些反映生活的零碎，都表现出了浓郁的生活气息。这些作品在今天看来好像游离于那个时代的洪流之外，却反映了他当时的生活状况以及在艺术审美上的个性特色。

木刻《劳军图》是黄永玉先生献给新中国的礼物。尽管他一辈子没有在政治上有所作为，而且也没有表现出要求上进的举动，但是，在他早期的艺术创作中还是表现出了鲜明的政治倾向。1948年，他创作了《亲人来到如一家》和《齐心协力收庄稼》，表现了军民关系。面对新中国的成立，远在香港的黄永玉先生以《劳军图》表达了人民对于新中国的拥护。在这一系列的画面中，他用他熟悉的具有装饰意味和民间艺术情趣的造型，使主题气氛热烈，画面充满了时代特点中的个性风格。这种漫画化的处理手法，后来在“文革”中受到了批判，就是因为造型的夸张和变形，被冠以歪曲、丑化人民解放军的罪名。显然，他还不能适应新中国的艺术要求。

在同时代的版画家中，有许多是延安和解放区来的版画家，他们对政治的敏感，对毛泽东文艺思想的把握，都是像黄永玉先生这样的在国统区成长起来的版画家难以比拟的。可是，他还是以他的智慧创作了《新的声音》，表现了新中国的社会变化，这种含蓄的表现以画龙点睛的方式与时代的直白表现有着明显的不同，显然，它很难融入到主流之中。黄永玉先生仍然以他熟悉的方式画文学作品的插图，其中《雪峰寓言》插图，可以说是他这一时期的代表作。在那个强调艺术为现实服务的时代，黄永玉先生恪守着审美的阵地，而且在专业的范围内不断成熟起来，形成了自己的风格和特点。直到1956年所画的撒尼族叙事长诗《阿诗玛》的出现，则奠定了他在版画界的地位。这一年他才32岁。

黄永玉先生的版画在中国20世纪的版画发展史上占有重要的地位，他以唯美主义的理想，演绎了黑白世界的缤纷，他吸收民间艺术的营养，表现出了不同于他人的绘画风格和艺术才情。他的构思立意广远深邃，往往迥出常人之外；他的黑白对比独具匠心，往往是出奇制胜；他的线条处理富于意趣，以疏密对比表现出黑白的韵律；他的刀法细腻富有节奏感，流畅的线条反映出技法的纯熟。

黄永玉先生的版画创作一直持续到80年代末期。木刻作为他的看家和发家的本领，一直萦绕在他的心怀，他还有许多关于木刻的想法，还有一些需要木刻的题材，特别是还存有挥之不去的木刻的冲动，这些都有可能在他以后的创作中再度出现。

1989年至1997年，黄永玉先生生活在祖国大陆以外的地区。面对生活环境的改变，也为了记录旅行之中的感受，他画了一批域外风情的写生作品。1990年，他以丙烯颜料画意大利的佛罗伦萨和罗马等地区的风景和古建筑，从水墨世界走向了色彩的王国。一天，一位素昧平生的年轻人在征得了正在街头画画的黄永玉先生的同意后，为他拍了几张照片。几天后，他在画画的照片登上了佛罗伦萨当地的报纸，还配了几行文字——“嗯，

持续几个钟头地坐于巴第亚桥和法安提那街交界的交通繁忙的路口是需要勇气的。这位画家带着东方人特有的耐心，全然不顾擦身而过的车辆。日复一日地，从巴第亚桥望上去的非埃索里山的景致，便显现在画面上了。”这可以作为我们解读他这批欧洲写生的参考，也可以作为我们了解他艺术创作的参照。黄永玉先生的佛罗伦萨之行，充满了创作的欲望，行前有计划，每日有安排。他说：“我想不出比画画更有意思的事。不画画，岂不可惜了时光？”所以，他满载着收获，还经历了那值得阅读的有意思的生活。他的另一套《德国旅行手册》，虽然是给旅行提供方便的一件自制的工具，然而，绘画所表现出来的幽默和趣味，则具有独立的欣赏价值，且不同寻常。

一般来说，版画家和国画家色彩较弱，但是，在黄永玉先生的这些充满异域风情的画面中，色彩的运用并不像油画家那样中规中矩，而是大胆地发挥着他的天赋。这一时期的色彩修炼，是一个时期的重大突破，为他后来结合水墨的表现奠定了坚实的基础。黄永玉先生在写实和写意之间建构了一座沟通的桥梁，在东方和西方观念的隔膜中穿越了彼此的障碍。在几年的时间里，他“从翡冷翠到塞纳河”之旅，深化了绘画技法方面的修炼，并由此得到升华。这之中的积累对于他此后在技法和风格范围内的突破，有着重要的影响。

1998年，北京万荷堂落成，黄永玉先生回到了北京。

虽然，黄永玉先生在宣纸上画画始于20世纪的50年代。可是，作为版画家的绘画作品，在当时还没有引起人们的注意，直到1977年的“猫头鹰事件”，因为他和当时的一批最著名的国画家共同罹难，人们才逐渐地将其归入到国画家的队列。可是，因为他的自学或不符合人们心中约定俗成的国画样式，他的画风和身份在很长一段时间内受到非议。他是全然不顾，我行我素，继续用他的排笔和丝瓜瓤颠覆着传统的中锋用笔的观念。进入万荷堂时期之后，黄永玉先生尽管还是画那些能够归属于人物、花鸟、山水的题材，但是，荷花画得多了，画得丰富了，画得多样了，真不愧为“万荷堂主人”的称呼。应该说，水墨画是继版画之后，黄永玉先生在美术创作上又一主要的方面，也是成就最为突出的一个重要的方面。总结他的水墨画艺术，可以概括为以下几个方面特点：

一、创造了一种独特的语言方式。在不同画家的众多作品中，人们一眼就可以看出黄永玉先生的画，是因为他有不同于别人的鲜明的个人风格。在笔墨方式上，一方面，他经常是用排笔大块面地刷，使画面具有很好的整体感。这种方式与他长期的版画创作有关系，他将讲究黑白对比的审美方式运用到水墨画之中，而其中又有了版画所不具有的宣纸渗透和墨色的变化。另一方面，与他造型基础相关的线条，也在画面中有突出的表现。因为传统的中国画纯粹是用毛笔，讲究中锋用笔的线条处理和运笔速度间的一些技术表现，但是，他的用笔和线条都表现出了不经意间的随意性。其白描和人体中的线条更有许多独到之处，可以看到深厚的造型基础和笔墨功力。而他与传统笔墨的关系往往是一种基于血缘关系的一种暗合。

二、画面具有独特的结构方式。黄永玉先生的画一种是画面很满，即所谓的“密不透风”，这种图像基本上是在吸收西法中作了许多自我的处理，画面繁杂，多数用色较多，而且色彩浓烈。这一类画面在表现荷花的作品中，往往以大块的对比突出主体的荷花，大片的荷叶或是抽象的处理，或是具象的荷叶的拓印，而荷花则是刻画精细。还有一种是画面比较空灵，结构也相对简单，真所谓“疏可走马”。这一类的作品往往是以水墨为主，用色较少，比如画一枝荷花，画一只小鸟，画一个人物。这类画面往往有大段的题跋。通过这些题跋起到丰富画面的作用，同时增加审美和欣赏的内涵。

三、绘画有着多样化的题材。中国画家有专攻一点而不及其他的特点。在当代的中国画家中，有很多人专门画山水，或专门画花鸟，或人物，而黄永玉先生是什么都画。可以说，他是想到什么画什么。在他的心里没有不能画的东西，至于像鬼魅之类，他也会用他的智慧让人惊叹。显然，题材的多样性表现了画家的深厚功底。想画和能画，与能画好，之间还有很大的距离。画家的手艺是基本功，现在的许多画家除了自己那一点“艺术”之外，几乎没有其他的“手艺”，所以，饱尝“艺术”之苦。手艺和艺术并不矛盾，它和艺术相互贯通。手艺需要不断地磨练，而作为艺术家能够为人称道的还是那么一点手艺活。黄永玉先生绘画作品中的题材多样性的特点，是其多方面手艺、才能的表现。

四、善于运用题跋的形式。黄永玉先生画面中的题跋是对画面的补充，也是他画面的结构方式。这样一种方式把他的绘画与其他人的绘画区别开来，显示出了他的个性特点。他的题跋特点和他的画一样，有着不拘一格的随意性。经常是画完后觉得不过瘾，再写一段题字，之后又写一段，以至越来越多。他的那些好像是毫不相干的题字内容，令人感受到他的独特智慧和幽默方式。此时，人们已经从绘画的审美中进入到他的精神世界，或者是循着他文字上的指引进入到画面之外的另一个时空关系或故事情节之中。无疑，这与他在文学方面的成就是紧密相关的。

五、表达了文学性的特质。这是黄永玉先生绘画中一个重要的特质。他的画中有许多具体的内容，在当代绘画中独树一帜，没有可比性。有的题跋仅是一句话，比如“鸟是好鸟，就是话多”，幽默而值得玩味。有的则是大段的题跋，往往具有独立的思想和故事情节。他的题跋在文学方面的智慧，同样反映出了他的个性特点，以及所具有湘西特点的思辨和幽默。比如题《难得不糊涂》：“郑板桥提倡难得糊涂，其实，真糊涂是天生的，学也学不会。假装的糊涂却是很费神，还不如别法为好。”题《难得小心》：“板桥夫子提倡难得糊涂，其实是种很费力的打扮。他自己就做不到，并且从来没有力行。凡送礼物食物，总不如白银为妙，这哪里像糊涂人的主张。虽然这也是本分得很的观点，只是提出了主张，别人就要如此衡量未免作茧自缚了。我倒是认为如今处事，大多因为糊涂上当居首。既要方正，倒不如小心为妙，况且混了一辈子，生活一下子装起糊涂来，倒是个老奸巨猾的光棍了。”

除了水墨画之外，黄永玉先生近年来还对雕塑表现出了特别的热情。他的雕塑和他

的画一样，具有相同的趣味。他不在乎雕塑自身的语言特色，而只表达自己的那份所期待的厚重的感觉。他还家里建有烧制陶瓷的窑，自己烧制标有“万荷堂”的瓷器，从器皿到手绘，都是心随手到。有时兴致来的时候，他还捡拾年轻时剪影的手艺，为友朋剪影。

艺术家的创造是对社会的一种贡献，而黄永玉先生则是一位对社会做出诸多贡献的艺术家。对社会贡献的多少是衡量当代艺术家成就的一个重要的指标。黄永玉先生为社会做出贡献的许多方面，在社会的传播过程中不断添加了很多的附加值。当然，这个附加值不是艺术的附加值，而是社会的附加值。这些社会的附加值除了社会自身的原因之外，还有黄永玉先生自身的文化的力量、人格的力量、艺术的力量。

作为一位具有多方面才艺的艺术家，黄永玉先生除了有他不同于他人的经历和学养之外，还有不同于他人的个性——独立特行、爱憎分明、广交朋友、处世原则、善于幽默、爱好多样、能文能武，讲究生活的品质又能平淡地对待生活，非常西方化的思维又夹杂着非常中国民间的智慧，如此等等，其中包含着互通和矛盾。可以说，他的个性是他的艺术的重要组成，如果没有这样的难以揣测的个性，就不成其为“黄永玉”。他曾说：“我不自觉地活到了80岁，没有变的是我的创作劲头。我不停地工作，不工作也没有什么干的。放下工作，吃，不喜欢，游山玩水，没有意思。工作就是一件最好玩的事情。”也有人说：“这个世界上，因为有了黄永玉，就可能会变得更好玩一点。”一个将工作变成好玩的事情的人，是一个有意思的人。黄永玉先生便是这样一位有意思又有成就的艺术家。

目 录

荷花

黄永玉：一个难得的有意思、有成就的艺术家 陈履生

坐着的阿雅 001

沈大大像 002

齐白石像 003

场上 004

石匠 004

阿诗玛插图——吹口弦 005

阿诗玛插图——织布 005

阿诗玛 006

1936年的夏衍 007

夏花 008

春潮 008

荷花 009

邯郸南辛庄 010

网师园 011

李多奎先生像 012

荷花 013

瓜叶菊 014

秋水 015

颐和园春色 016

白玉兰 017

墨菊 018

花 019

宋江 020

林冲 020

李逵 021

武松 021

花荣 022

阮小五 022

鲁智深 023

史进 023

石秀 024

张顺 024

张青 025

李俊 025

解珍 026

解宝 026

索超 027

白秀英 027

蔡庆 028

朱仝 028

周通 029

安道全 029

蒋门神 030

李鬼 030

高俅 031

阎婆惜 031

高衙内 032

青芝岫 033

荷花 034

木棉 035

白荷图——左辅词意 036

周恩来总理 037

水仙图 038

向日葵 040

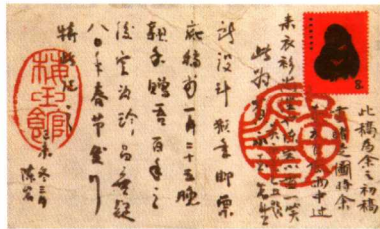
庐山三宝树 041

自家楼上看别家

天问篇

庚申猴票原图

清沙湾	042	老僧夜半误鸣钟	072
花好叶茂	043	开狗窦	072
迎客松	044	天问篇	073
黄山清凉台下	045	清凉台	074
冬景	046	双鹤图	075
颐和园	048	凤凰	076
都良田山居	049	紫藤	077
故乡水巷	050	伊索并非总是对的	078
故乡北门	051	穷而后工	079
家院	052	猴	080
自家楼上看别家	053	庚申猴票原图	081
家山雪霁	054	我的童年	082
院旁小池	056	在河之洲	083
云深不知处	057	李白诗意	084
东方井	058	李白诗意	084
故乡大桥头	059	李白诗意	085
蓬莱三岛	060	李白诗意	085
故里	061	李白诗意	086
乡村山林	062	李白诗意	086
洞庭坎上杨家	063	杜牧诗意	087
小池	064	陆游诗意	088
园中一角	065	陆游诗意	089
都良田曦云家	066	杜甫诗意	090
织布女	066	杜甫诗意	091
野花	067	张继诗意	092
少女	068	华岳诗意	093
童子样	069	王维诗意	094
沉思	070	杨万里诗意	094
苗女	071	杨万里诗意	095

一天秋色冷晴湾

桃之夭夭

比萨斜塔

贺知章诗意	096	考拉	117
崔护诗意	096	鸟	118
曼殊诗意	097	辛酉鸡	119
谢肇淛诗意	097	启明星	120
董颖诗意	098	猴经图	121
贺铸诗意	099	缅甸舞	122
鸡童	099	南美洲舞	122
东坡词意	100	去年元夜时	123
郑文宝词意	100	钟馗	124
独钓寒江雪	101	夜夜江南	125
松下问童子	101	吾家小池	125
巴陵秋山	102	山鬼	126
巴山夜雨涨秋池	102	猫头鹰	128
一天秋色冷晴湾	103	思君令人老	129
二千八百柱	104	李逵苦吟图	129
树对树	105	松赞	130
毒热帖	106	江南春近图	131
田子方	106	水乡吟	132
二千八百柱	107	清沙湾	133
始于足下	108	凤凰滴水乡	134
沉思的山魃	109	桃之夭夭	135
幽独	110	凤凰北门	136
内有尺素	111	春红图	138
第一眼的澳大利亚	112	罗马侧影	140
墨尔本一街	113	佛罗伦萨全景	142
大地啊	114	圣约里亚广场海神像	144
林荫路	115	罗马西班牙阶梯	145
白石河岸	116	比萨斜塔	146
小镇	116	海神喷泉	146

端午画先生

三非礼图

荷生池塘

爱神殿废墟	147	济颠酒葫芦	177
圣弗兰西斯科教堂前街景	148	伴虎	178
罗马许愿泉	149	不觉邪正	179
老桥	149	六祖渡江图	180
堤溪雪霁	150	白荷鹈鸟图	181
群鱼	152	但丁之家	182
荷花	153	圣母之花教堂	182
半山小憩园	154	芬奇小城	183
采荷南塘秋	155	芬奇小教堂	184
田子方	156	莱颇里远看菲埃索里山	184
端午画先生	157	米切莱小教堂后	185
易水寒	158	幄里阿诺中心	186
铁拐李	159	路易奇先生和他的花园	186
野茶客	160	法国写生	188
王何必曰利	162	米兰大教堂	196
雏荷图	163	大教堂小巷	197
八仙过海图	164	圣契米里亚诺小街	198
迎春图	166	圣多明尼哥修道院	199
哀郢	168	兰亦有灾记	200
小屋三间老婆一个	168	荷生池塘	201
三非礼图	169	白荷写意	202
彩荷	170	山有扶苏	203
好壶	171	难得糊涂	204
仁者寿	172	龙门修史图	204
一枕万响图	173	柳亚子诗作每有..... ..	205
葫芦二十八	174	石缝摩祖饮茶图	206
暮春三月	174	我住长江头	207
夹缝达摩	176	电视足球迷	207

图 版

坐着的阿雅

50cm × 38cm 1950年