

黄宾虹研究

王鲁湘 著

人民美术出版社

黄宾虹研究

王鲁湘 著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

黄宾虹研究 / 王鲁湘著. —北京: 人民美术出版社, 2014.6
ISBN 978-7-102-06789-6

I. ①黄… II. ①王… III. ①黄宾虹(1865 ~ 1955)
—中国画—绘画评论 IV. ①J212.052

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第112629号

黄宾虹研究

著 者 王鲁湘

出版发行 人民美术出版社

(北京市东城区北总布胡同32号 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部 (010)56692180 56692190

邮购部 (010)65229381

责任编辑 刘士忠 张 舒

装帧设计 蔡立国

责任印制 文燕军

制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销 新华书店总店北京发行所

开 本 710毫米×1000毫米 1/16 印张: 15.5

版 次 2014年7月第1版 第1次印刷

印 数 0001—5000册

ISBN 978-7-102-06789-6

定 价 43.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

目 录

第一章 “磨砢而成大器” 1

“堕地得岁始”	1
“东南邹鲁”徽州	1
“儒商门第”	3
三十而立	5
维新与革命	5
坚持雅操,抱道自高	7
伏居燕市,成蛾化蝶	9
长归湖山	11
海上著名金石学家	13
内力内美的书法	14
文献学与美术史的杰出贡献	16
“不可仅以画史目之”	17

第二章 “内美静中参” 19

美学史中的“内美”和“外美”	19
中国画的“元问题”	20
“静观之法”	21
黄宾虹画学的“道心”	23

文人画之“第一义”	23
志于道，一画自阐苞符	25
据于德，理法为巩固精神之本	27
依于仁，“苞符”即成“德充符”	28
游于艺，纯任自然的自由境界	32
两类画家不知“游”	33
士夫画同文人画的区别	34
何谓“士夫”	36
“大家不世出”	39
文化上的积极的保守主义者	40

第三章 “太极图是书画秘诀” 45

中国人集体无意识的“原型”	45
符号学论“符号”	47
“生命的逻辑形式”	47
“太极笔法”：太极起于一点	49
金石学盛与笔法革命：回归原点	52
与石涛的分歧在出发“点”	56
“太极笔法”：三根线	56
转笔与“屋漏痕”	60
太极全息：黄宾虹无废画	60
“山水画之皴是太极图中的S”	63
一波三折，东方用笔之上乘	63
一勾一勒，太极回环	65

“拨镫法”	67
“拨镫法”有疏密二体	70
“道者反之动”	73
《巉岩筑屋》分析	73
先疏后密：钩古与点染	75
生命之舞的最佳状态	76
布局之势，一勾一勒	79
“太极笔法”：中国古典画论的总结	79
 第四章 “画之道在书法中”	 82
中国画学的成熟离不开书法的泽溉	82
“画先于书，诀在书法”	82
笔法第一	86
骨法用笔与情理结构	87
以国际视野固守中国画的笔法内美	88
中国人通过汉字看世界	90
书法是中国人的人生姿态：笔墨“践形”观	91
五笔、五行、五德	92
 第五章 “不齐之齐三角觚”	 99
三角弧和三角觚	99
“三角不齐美”	100
研究中国绘画史的一个重要观点	104
粉碎虚空的组织形式	108

“象”与符号创造意识	110
黄宾虹画中的三角类型	112
黄宾虹画面的三角切割(构成)	114

第六章 “吾以山水作字,而以字作画” 117

八桂豪游生奇论	117
在自然与绘画之间须有文字和书法为介	118
以山水作字:一弩一勒,合为太极	121
以字作画:书法、字法和画法	122
“指事”——中国山水画的成像通则	123
象意字与写意	125
重视写生是为了“由画到写”	125
《蓬溪道中》与真书八法	128
欧阳询真书结体三十六法与黄宾虹山水画的空间构造	128
中国画的空间构造就是一种书法的空间构造	153

第七章 “一烛之光,通体皆灵” 155

西洋绘画的物性之光和神性之光	155
中国画与明暗	155
黄宾虹论明暗	158
黄宾虹的墨法革命	161
以“科学”反“玄学”——西洋画的光色对中国画的挑战	166
“科学”为“玄学”服务——黄宾虹的回应	166
“灵光”	169

第八章 “雨淋墙头月移壁” 177

学古知新为真知 177

黄宾虹是“不冒革新风险的延续型画家”吗? 178

何谓“革新” 181

黄宾虹晚年变法的“三大机缘” 184

宋画的启示 184

“青城坐雨”和“瞿塘夜游” 187

“月移壁”二解 189

“洋笔墨”的影响 192

九十衰翁磅礴古今中外 197

超越误会境遇 202

刚健婀娜的花鸟画 204

深厚精醇的篆刻 206

内力内美的书法 208

“不可仅以画史目之” 208

论艺摘选 211

各家评论摘录 217

年表简编 225

第一章 “磨砢而成大器”

“堕地得岁始”

清同治乙丑年正月初一子时，在“爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏”的开门炮仗声中，一位“受天知春迟，堕地得岁始”的男婴，在浙江金华城内铁岭头街呱呱坠地了。按西历计算，那是1865年1月27日，至今已经149年了。

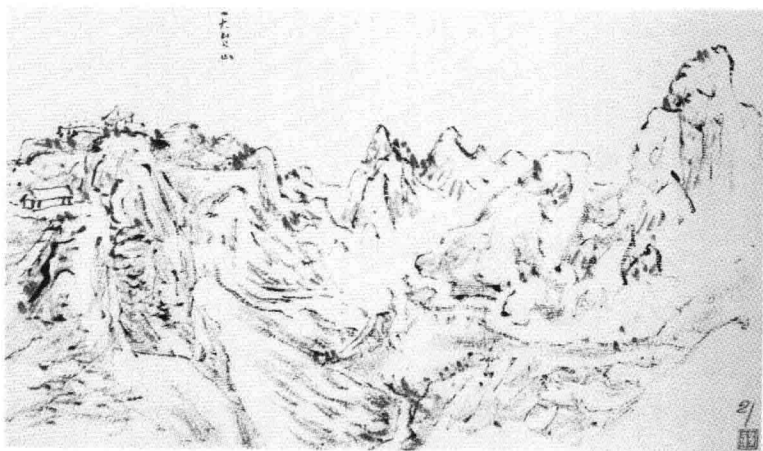
这个男婴就是黄宾虹——不过这是成年后根据家乡村头的一座亭名自起的名字。父母因他在一岁之始的吉辰来到人世，非常高兴地给他起名元吉。这个吉利的名字日后曾给他带来很大的麻烦。在他17岁返家乡安徽歙县应院试时，因犯十世祖名讳，差点没让参加考试。为改名，乡吏甚至向他索贿。按族谱的班辈，父母给他起名懋质，后以质名，字朴存，一作朴人。这些名字表达了父母的人生价值观，希望儿子成为一个质朴的人，一个实实在在的人。

“东南邹鲁”徽州

黄宾虹的故乡在安徽歙县潭渡村。有黄山之奇、新安江之秀的徽州盆地，位处皖、浙、赣三省交界之地，险阻天成，兵革少到。东晋北方士族南迁，给徽州带来儒风。到了南宋，文风日益繁盛，徽州人甚至以“东南邹鲁”标榜天下。长期的和平环境，导致人口众庶。而狭小的盆地，“力耕所出，不足以供，往往仰给四方”。这就逼使人们四出谋生。当时离开土地的谋生手段，只有手工业和商业。好在东晋北方士族南迁时，同时也带来了手工业和商业的传统。到了明清，徽商资本财雄势大，逐渐控制了长江中下游的金融，以至于有了“无徽不成商”、“无徽不成镇”的民谚。人们对徽商有个评价：“贾而好

潭渡村黄宾虹故居

天台山——浙东纪游

儒，贾儒结合”、“虽为贾者，咸近士风”。徽商都是亦商亦儒的儒商，他们宗族观念浓厚，桑梓之情很重，往往把聚敛的大量财富转回故里，修祠堂，建园第，粉墙磊磊，鸳瓦鳞鳞，建造起一个个美丽的山村水庄。在这片“世外桃源”，徽商们“耕读传家”，搜尽海内珍籍名画，因而子弟中怡情于琴棋书画者大有人在。

黄宾虹对乡邦文物之盛，向来引以自豪。他在与郑拙庐书中说：“歙县自宋、元、明迄咸、同之乱，以居万山之中，藏书籍字画古今名迹，胜于江浙诸省，风俗以经商各省通邑，士人寄籍，恒多与通人博士交游，文艺亦有根柢。”在《黄山画苑论略》中，黄宾虹指出：“新安古人名作，独于吴门、云间、娄东各派以外，自树标帜。良由藏度丰富，得瞻精美；时多高人逸士，胜游名山，博览群籍，生当危乱，初无所用其力，退而一一寄之于画。”对于新安画家，黄宾虹如数家珍：“昔王阮亭称：‘新安画家，宗尚倪黄，以僧渐江开其先路。’余谓不然。有前乎渐师者，若元之程政、朱璟，明之郑千里（重）、丁南羽（云鹏）、詹东图（景凤）、李周生（永昌）、程孟阳（嘉燧）、李长蘅（流芳），画法宋元，不名一家。隆庆、万历之间，流传真迹，要宗倪、黄为多。后乎渐师者，有程松门（鸣）、方小师（士庶）、罗两峰（聘）、家凤六公（吕），皆远法唐宋，近师文、沈，取境高古，不斤斤于元人。当其同时，有汪乘槎（之瑞），追踪大痴；查二瞻（士标），晚学沙弥；孙疏林（逸），多仿宋元；与渐师称新安四家。”^[1]

“儒商门第”

黄宾虹的祖上是书香门第，明清以来，出了不少文人、画家。从祖黄碧峰，善音律，工梓刻，精丹青，翎毛、花卉、人物、佛像，皆入妙品。现在潭渡村对岸七里头麓圣僧庵的佛像壁画，就是他的真迹。族祖黄白山，著作甚丰，有《字诂》、《义府》编入四库。白山之子黄吕，号凤六山人，幼承家学，学问渊博，诗书画印，人称四绝。歙西黄氏一门，画家辈出，知名者有黄柱、黄思成、黄椅、黄文吉、黄熙等。黄宾虹的父亲黄定华，从小在金华经商，晚年弃商好儒，喜吟咏，兼写榜书，常画梅竹以自娱。他对长子黄宾虹的期望，就是读书上进，争个前程，荣宗耀祖。所以4岁教他识字，6岁延师授“四书”、“五经”，12岁聘名师教作诗，13岁命返歙县应童子试——这也是黄宾虹第一次回故乡。

百丈虬龙呈变幻

三十而立

黄宾虹的科举并不成功。这不是因为他不够聪慧，也不是因为无名师点拨——里中翰林汪促伊是他的业师，而是他志不在此。在《八十自叙》中，他说：“时庚子之祸方酝酿，郁郁归，退耕江南山乡水村间，垦荒近十年，成熟田数千亩。频年收获之利，计所得金，尽以购古今金石书画，悉心研究，考其优绌，无一日之间断。寒暑皆住楼，不与世俗往来。”30岁时，黄宾虹在《予向声明》中正式宣布：“及年三十，弃举业。”30岁，对一个中国知识分子是至为关键的，孔子云：“三十而立”，30岁必须立定终身大志。黄宾虹在这一年立志诀别科举，虽然算不上是什么惊天动地的大事，但在“东南邹鲁”的徽州，却也是反潮流的壮举，说明他也接受了时代进步思潮的影响，对满清王朝不再抱幻想，而且有了新的人生目标。正像后来他给柳亚子的信中所说，凡是不甘做庸人的人，值此“邦之兀臬”、“世氛日嚣，人生靡乐”之时，“豪杰与有责焉耳”^[2]！30岁以后，在黄宾虹身上发生的一个最大变化，就是迈出小楼，参与维新和革命，并积极进行社会活动，成为一名反清义士。

维新与革命

1895年，32岁的黄宾虹在歙县居丧（前一年父亡）期间，闻康有为等发动“公车上书”，遂致函康、梁，表示“政事不图革新，国家将有灭亡之祸”。同年夏天，与谭嗣同约会于贵池，畅论变法维新之事。贵池会后，黄宾虹在潭渡与武举人洪佩泉、武秀才汪佐臣设立教场，收徒练武，驰马击剑，骈辔谈兵，纵论国事，为反清做积极准备。光绪戊戌年（1898），变法失败，谭嗣同被害于北京菜市口。噩耗传来，黄宾虹放声痛哭，并作挽诗，内有句云：“千年蒿里颂，不愧道中人。”

在歙县，黄宾虹曾两度被通缉而不得不离家逃亡。一次是戊戌变法失败后的第二年（1899），被人以“维新派同谋者”的罪名密告省垣，幸事先闻讯，仓促出走，经杭州去上海，远遁河南开封。第二次是光绪丁未年（1907），黄宾虹在歙县与同盟会员许承尧、陈巢南、汪鞠友等人以纪念明清之际思想家黄宗羲为名而组织“黄社”，以研究诗文为名，宣传革命；并在自家屋后私铸铜币，筹措革命经费，被密告为“革命党人”。经朋友帮助，他化装出逃上海。从此离开徽州，侨居沪上。

无诸台上月长明

在上海，黄宾虹的主要工作是编辑刊物，但他革命热情仍然不减，借编刊和讲学鼓吹新思想。1909年，进步社团南社成立，黄宾虹成为首批社友17人之一。1911年（辛亥）武昌起义后，上海商团攻打沪南高昌庙军械局，黄宾虹担任外线传递工作。军械局攻下后，他手制大白旗高悬，庆祝上海光复。

然而奇怪的是，这位先是“维新派同谋者”，后是“革命党人”的黄宾虹，在过去的同志和战友于革命胜利后电召他赴皖共襄大事时，却坚定地谢绝不赴。是功成不居，还是急流勇退？

坚持雅操，抱道自高

黄宾虹的本色毕竟是个学人，文化人。他虽以豪杰自命，却并无政治野心。他参与维新，奔走革命，既出于一片爱国至诚，也出于徽州文化所熏陶出来的人格倾向。

黄宾虹一直认为新安画派品格在虞山、娄东之上，一个重要的原因是新安诸家大多入清不仕，为了高尚其志而栖息林泉，挥毫拂素。“其人又多忠臣义士、孝悌狷介之伦，惩于世道污浊，政纪紊乱，不欲仕于其朝，甘退居于寂寞而惟林泉岩谷以自适，游览之暇，或写其胸中逸气，留传缣楮，不朽千古。”^[1]另外，黄氏家风，崇尚朴学，不尚空谈，又极为推崇颜李之学，注重道德践履。颜习斋对空洞无益、聊以自娱的“诗文书画”，斥之为“国家四蠹”。此语亦如警钟时时鸣响于黄宾虹耳边，惕励他要学文，先作人；要习画，先敦品。文艺如于世道人心无所补救，习它作甚？而思有所补救世道人心，则首先要做真豪杰；既令事有不成，世有不合，退而寄情书画，豪杰之志仍可化为鹖光异彩，照耀人心。可以说，黄宾虹30岁立志诀别科举而参与维新，一直到参加同盟会和辛亥革命，是其人格倾向的必然选择。此一人格倾向贯穿于黄宾虹的一生，也自然贯穿于他的画学思想。我们或者可以这样认为，辛亥革命后黄宾虹急流勇退而笃志艺文，专心绘事，一是他并没有看到革命带来理想社会，反而世氛日嚣；二是他觉得社会革命并没有解决文化危机，而他的观点是“治世以文”，人心之沉沦，亟须精神文明来拯救。他认为他所处的时代正是时际颠危、贤才隐遁之时，同时也是造就艺术大家的时代：“艺术特出之人材，尤多造就于世运颠连之际。……今之学者，虽际时艰，宜加奋发。”^[2]“所愿诸同志，坚持雅操，抱道自高，慎勿以一时之弃取，萌其懈怠而堕厥功。士君子砥砺媵修，正可于错节盘根之下，因受磨砢而成大器。为国之光，其有豸乎！”^[3]

正是以这样的志气，黄宾虹困居沦陷的北平期间，不仅坚守了一个爱国画家的民族气节，而且砥砺媵修，十年面壁，终于“磨砢而成大器”，实现了他绘画上的伟大飞跃。

深山幽居

伏居燕市，成蛾化蝶

1937年，黄宾虹74岁，应邀赴北平鉴定故宫书画，并兼任国画研究院导师及北平艺术专科学校教授。不想遇七七事变，全家陷北平，不得南归。于是“伏居燕市，谢绝应酬，惟于故纸堆中，与蠹鱼争生活，书籍、金石、字画，竟日不释手”^[6]。就像梅兰芳蓄须明志一样，黄宾虹自此题款皆不再用宾虹名，而皆署予向，直至1945年日本投降。予向之名本是他青年时崇敬恽向（香山）而起的，后很少用。伏居北平，所住石驸马胡同后宅7号，画桌正好挤在北窗下，面对当街一堵墙，大有向壁而造、面壁十年的感觉。予向之名，在此又获一层新意，表达了黄宾虹动心忍性、卧薪尝胆、面壁苦参的决心。在歙县潭渡村老家，他本有一间画室，名“竹北簃”。现在他把自己在北平的画室起名“竹北移”，既寓怀念乡邦之意，又暗示竹虽北移，其节不改。在北平，黄宾虹又别号“蝶居士”，有深意在焉。黄宾虹在《画学之大旨》中曾说：“庄子云：‘栩栩然之蝶’。蝶之为蚁，继而化蛹，终而成蛾飞去，凡三时期。学画者师今人不若师古人，师古人不若师造化。师今人者，食叶之时代；师古人者，化蛹之时代；师造化者，由三眠三起，成蛾飞去之时代也。”由此可见，困居北平，固然失去许多自由，黄宾虹却准备着完成自己绘画生命的第三时代——成蛾化蝶飞去。的确，他离开上海举家迁居北平是作了长远打算的。他带来了历年游历的写生稿万余幅，其中包括最重要的蜀游速写千余幅，准备“面壁十年，全力专攻绘画”。按现存画迹和著作来看，伏居北平的11年（1937~1948），正是他著作最丰、作画最多的时期，也是他的绘画走向浑厚华滋、蔚成大家的时期，他的确成蛾化蝶，飞进了一个艺术的自由王国。尽管他的心经常在流血，他的生活清贫而艰难。

沦陷不仅仅表明领土被占。对于个人，它意味着在他律和自律的双重束缚下而不得不选择的心狱状态。在这种不断被诘之以“是苟活还是烈死”的生存窘境中，相对失去自由的身狱还是容易习惯的，而在被迫条件下自觉选择的心狱却时刻啮心如锯，它没有外伤的鲜血淋漓或白骨森森，那样反而痛快；它只有内伤，只有瘀血，只有积郁而成的病灶和癌变。人必须在一种装出来的平静状态下把自己的心锁起来，面对威胁，面对利诱，甚至面对友情而无动于衷，麻木不仁。所有的抗辩都只能发生在心底，真实的话语只独自在无声的深处。