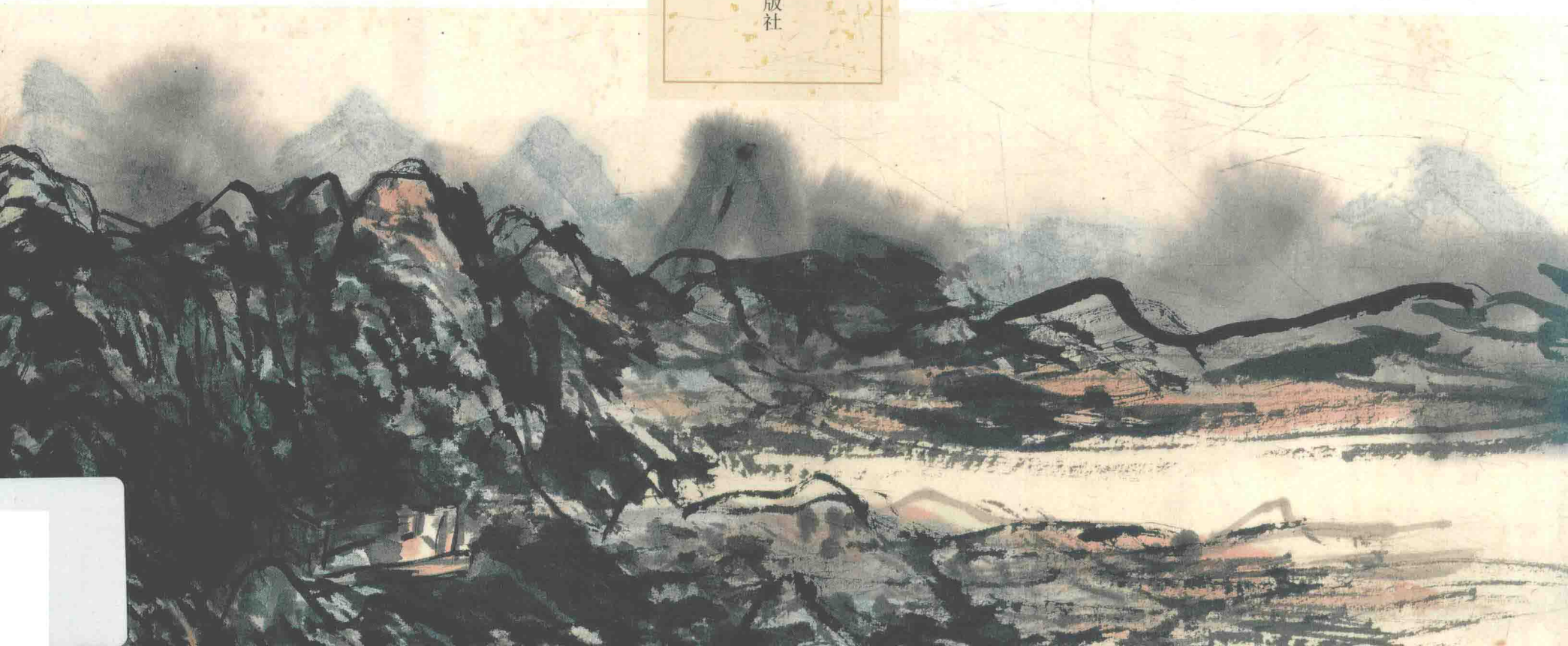

黄宾虹

山水画稿

浙江人民美术出版社

黄宾虹

山水画稿

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

黄宾虹山水画稿 / 浙江人民美术出版社编. — 杭州:
浙江人民美术出版社, 2018.9

(名师大家画稿精选)

ISBN 978-7-5340-7013-6

I. ①黄… II. ①浙… III. ①山水画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第186062号

责任编辑: 郭哲渊

责任校对: 余雅汝

装帧设计: 于利

责任印制: 陈柏荣

黄宾虹山水画稿

本社编

出版发行: 浙江人民美术出版社

(杭州市体育场路347号)

网 址: <http://mss.zjcb.com>

经 销: 全国各地新华书店

制 版: 杭州真凯文化艺术有限公司

印 刷: 浙江海虹彩色印务有限公司

版 次: 2018年9月第1版·第1次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 8.666

书 号: ISBN 978-7-5340-7013-6

定 价: 78.00元

如发现印刷装订质量问题, 影响阅读, 请与出版社发行部联系调换。

黄宾虹

山水画稿

浙江人民美术出版社

江山本如画 内美静中参

撰文 | 胡易知

黄宾虹(1865—1955),原籍安徽歙县潭渡村,生于浙江金华。初名懋质,一名元吉,后改名质,字朴存,又作朴丞、朴人等,初号滨虹,署室名曰滨虹草堂,后又改滨虹为宾虹,即以为字,亦作滨祺、冰鸿等。所用别号有予向、虹若、虹庐、虹叟、黄山山中人等,还曾用过大千、顾厂、芸人、同芝等笔名。晚年以宾虹为名,世人称之为黄宾虹。

黄宾虹出生于书香世家,自幼受中国传统文化的熏陶,诵习诗文史籍,而对于绘画尤为酷爱。六岁时即从师学画,凡所见前人画迹,辄孜孜研摹,探求不懈。十岁随父游览杭州,在杭见王蒙山水画幅,印象很深,细心临摹。十八岁时父命其从陈春帆师学画,陈授以画理至详。青壮年时期,黄宾虹客居扬州,分别从郑珊学山水,从陈崇光学花鸟。二十岁时初登黄山,游览之暇,写生吟诗以纪之,诗歌悉数收录于《宾虹诗草》中。二十七岁时,迫于生活压力弃举业,到南京教书,虽境况窘迫,然不废书画。1900年春,三十七岁的黄宾虹拟远游以寻求出路,道经黄山,畅览松石云水之胜,得画稿纪游诗数十,并记有游山日记数纸。又道经青阳县,登九华山,“一登其巅,时值初夏,山花放馥,林鸟唤雏,游目骋怀,处处引人入胜”。四十二岁时赴芜湖协办安徽公学校务,次年返歙,任教新安中学堂。1909年春,出新安江赴安庆,应聘安徽存古学堂,取道上海,邓实坚意挽留其襄办神州国光社,遂接受聘请。黄宾虹寓居上海的前二十年主要于报社、书局任职,从事新闻和美术编纂工作;后十年转至教育领域,先后任上海各艺术学校教授。1937年,应北平艺术专科学校和北平古物陈列所之聘,黄宾虹举家北上,与于非闇、

张大千等执教于古物陈列所国画研究室,每周讲学,风雨不辍。1948年,应杭州国立艺术专科学校(今中国美术学院前身)聘请,黄宾虹离开北平赴杭,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,赞扬其不媚古人,不落俗套,具有革新精神,为继承绘画传统、发扬民族美术做出了卓越贡献。

黄宾虹是中国近现代绘画史上承前启后的大家,是杰出的山水画家和画学理论家,是中国文人画传统的传承弘扬者。他的一生为我们展现了一位质朴的艺术家在时代激流中的执着、智慧,和他闪烁着人文灵光的伟大艺术。

他的学术和艺术成就是多方面的,在中国画创作、美术史学、金石学、诗学等各领域都有深厚的造诣。他广读书,做编辑、教授,考证古器物、古文字,鉴定古代书画,深厚的文史哲功力奠定了他深厚的书画素养和理论上的高识卓见,同时也促成了他艺术上的高屋建瓴、通源达变、自为理法。从四十岁在《国粹学报》上发表《宾虹论画》至九十岁作《画学篇释义》,在这五十年里,他的著述和编纂不下五百余万字。属著述的有《古画微》《画学篇》《画法要旨》等;属编纂的有与邓实合编的《美术丛书》《神州国光集》及各种书画册等,在当时的学术界影响很大,刘海粟称其“为后学提供了津梁”。黄宾虹的绘画则集中体现了他对中国绘画传统,尤其是中国文人画精髓的深情、潜沉、洞察和探索,体现了他对中国画发展前景的独特见解和创造。黄宾虹所画山水“浑厚华滋”,既有丰富的内容,又有鲜明的独创精神。他师法古人,集诸家之大成;师法造

化,重写生与创作。在数十年的绘画生涯中,黄宾虹孜孜以求,以杰出的绘画成就和锲而不舍的探索精神,丰富和发展了中国画尤其是山水画的创作技法 and 艺术内涵。

黄宾虹曾说过这样的话:“我在学画时,先摹元画,以其用笔、用墨佳;次摹明画,以其结构平稳,不易入邪道;再摹唐画,使学能追古,最后临摹宋画,以其法备变化多。所应注意者,临摹之后,不能如蚕之吐丝成茧,束缚自身。”他悉心揣摩历代诸家画学奥妙,食古而化,法古而不为古所囿。他自题山水曰:“泥古、疑古,均属失误。知新、维新,尤当善变可耳。”他师古而非因循旧章,而是将古法加以融会贯通,取其精髓,进而开创出自己独特的艺术道路。

黄宾虹认为“‘师古人,不若师造化’,造化无穷,取之不尽”。他的山水画在继承五代宋元诸家绘画传统的基础上,通过多年遍游大半个中国,倾情山林,深入自然,以奇崛的画笔着意描写,使师古人和师造化互为表里。对于画家如何创作山水,黄宾虹认为必然需遵循一个过程,即“登山临水”“坐望苦不足”“山水我所有”“三思而后行”,这四点缺一不可。其一,即初探自然,作全面的观看和体验;其二,深入细致地体察,与山林交友,以自然为师;其三,画家要心占天地,发山川之精微;其四,强调笔无妄下,笔笔有所思量。此则“外师造化、中得心源”之奥义。黄宾虹一生对自然“身到”“心至”,从而深入地把握山水的神理。潘天寿赞言:“宾虹老人师法造化,正是十里拜一师,行万里路,拜了千个老师,所以凭他的一枝秃笔,画来形理意妙合自然。”

在墨笔运用上,黄宾虹博采兼施,不拘一格。石涛曾说:“笔与墨会,是为氤氲。”黄宾虹的山水画,正是达到了笔与墨的高度融洽。他对绘画用墨有浓、淡、焦、宿、破、泼、积七种墨法的总结,是对传统中国画技法中用墨这个核心体系的重要梳理和创造。根据山水画不同的画面意境,或润墨点染,或枯笔皴擦;或设色浓丽,或笔调简淡;或以劲峭的笔线勾勒,或以晕漫的水墨渲染。黄宾虹最擅长的画法是以浓淡各色的墨彩反复勾画点染,呈现出层次丰富、意境深邃的山水景象。加之他有着深厚的篆籀书法功底,使他的画乍看之下,苍茫一片,而愈看愈发感觉意趣深隽、真气弥漫。

自然山川在黄宾虹的笔墨耕耘下展现出无穷的意趣,无论巍峨山川、广阔江河,抑或乡野小径、柳岸孤舟,虽似信手拈来,然苍健浑朴、意境深远、逸趣天成。黄宾虹作画十分重视绘画作品的内在气质,他说:“山水乃图自然之性,非剽窃其形。画不写万物之貌,乃传其内涵之神。若以形似为贵,则名山大川,观览不遑,真本俱在,何劳图焉!”(黄宾虹《自题山水》)真正达到了“内美静中参”的艺术境界。

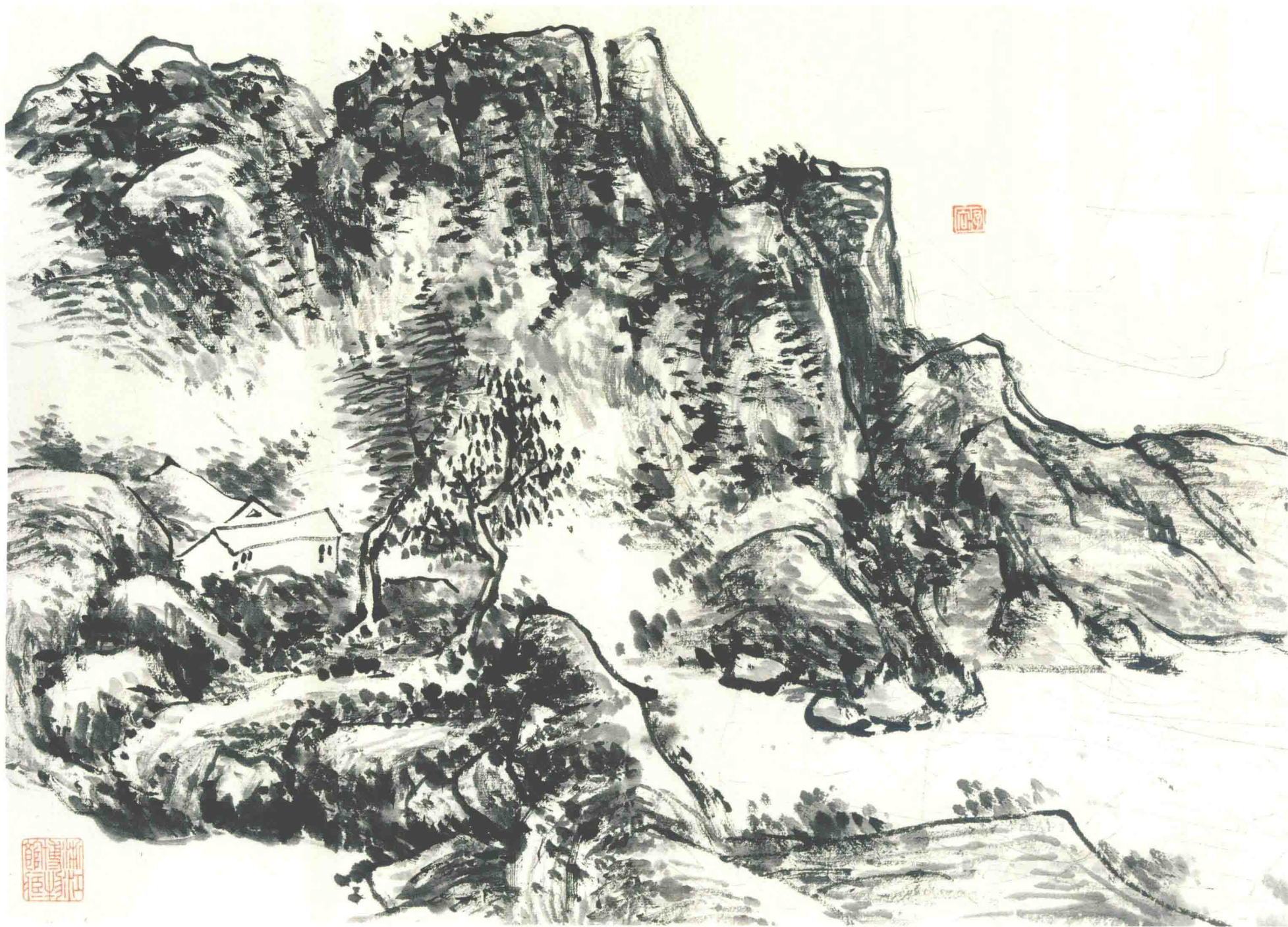
本册收录黄宾虹山水画稿百余幅,包括他各个时期描写各地山林的作品,这是从他毕生所作的大量山水画稿中精心遴选出来的,比重虽小,但每一幅都具有代表性。细致品读每幅画稿,黄宾虹对于山水画创作的专诚勤勉,以及他创造的苍健浑朴的笔墨神韵和清峻超脱气象扑面而来。

山水 之一 纵二八·五厘米 横三九·五厘米米

山水 之二 纵二八·五厘米 横三九·五厘米

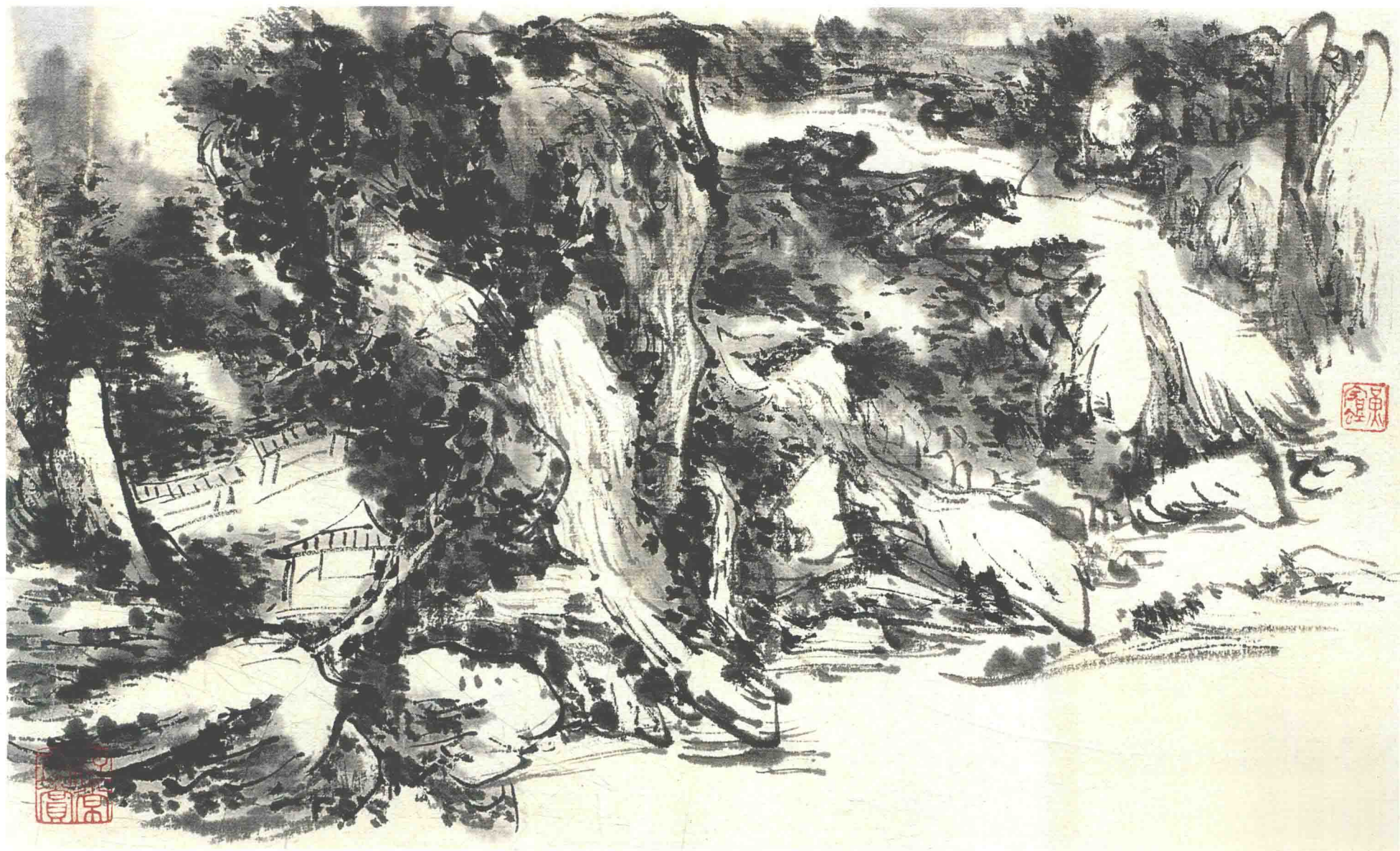
山水 之三 纵二八·五厘米 横三九·五厘米

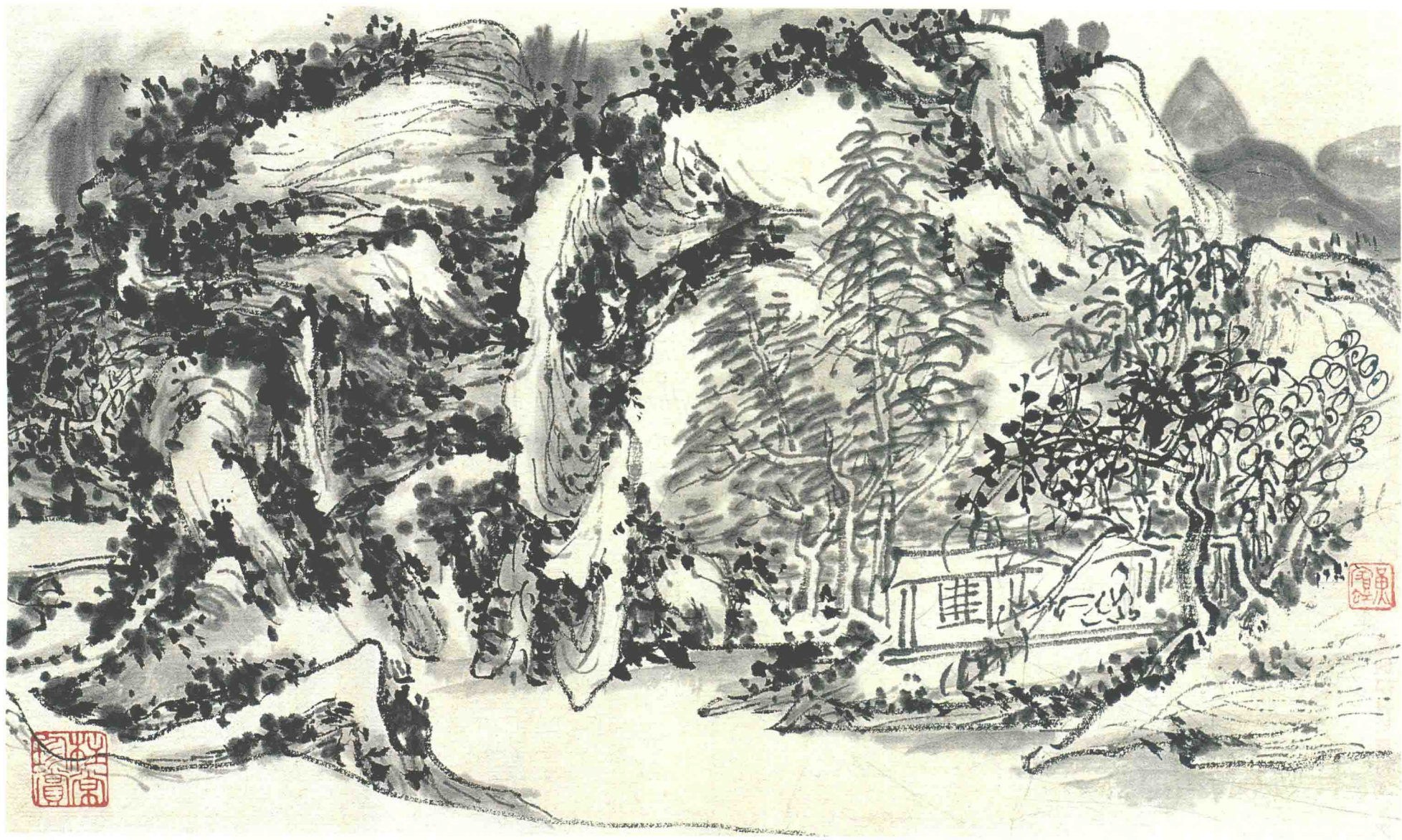
山水 之四 纵二八·五厘米 横三九·五厘米

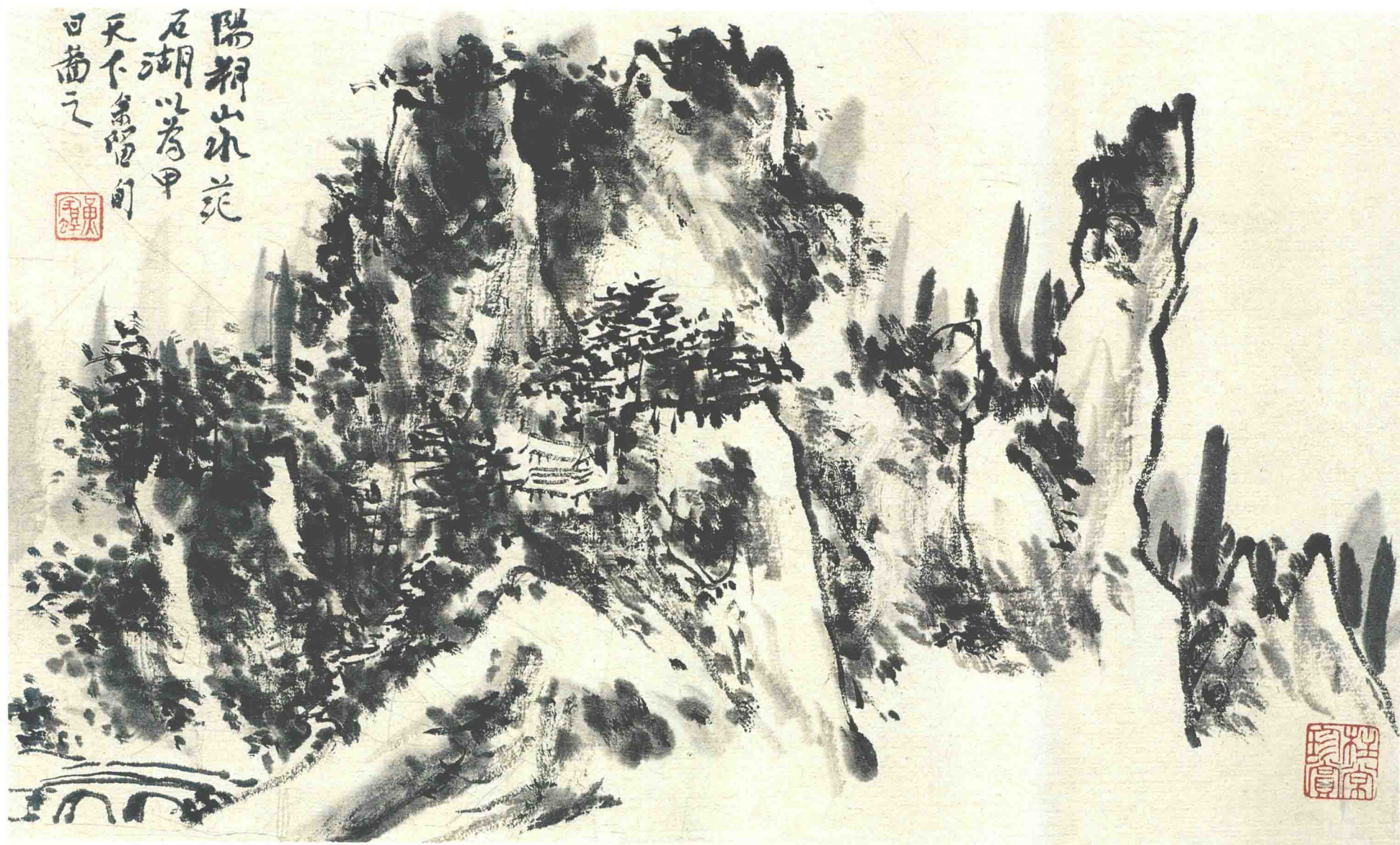
阳朔山水 之一 纵一五·五厘米 横二六厘米

阳朔山水 之二 纵一五·五厘米 横二六厘米

阳朔山水 之三 纵一五·五厘米 横二六厘米

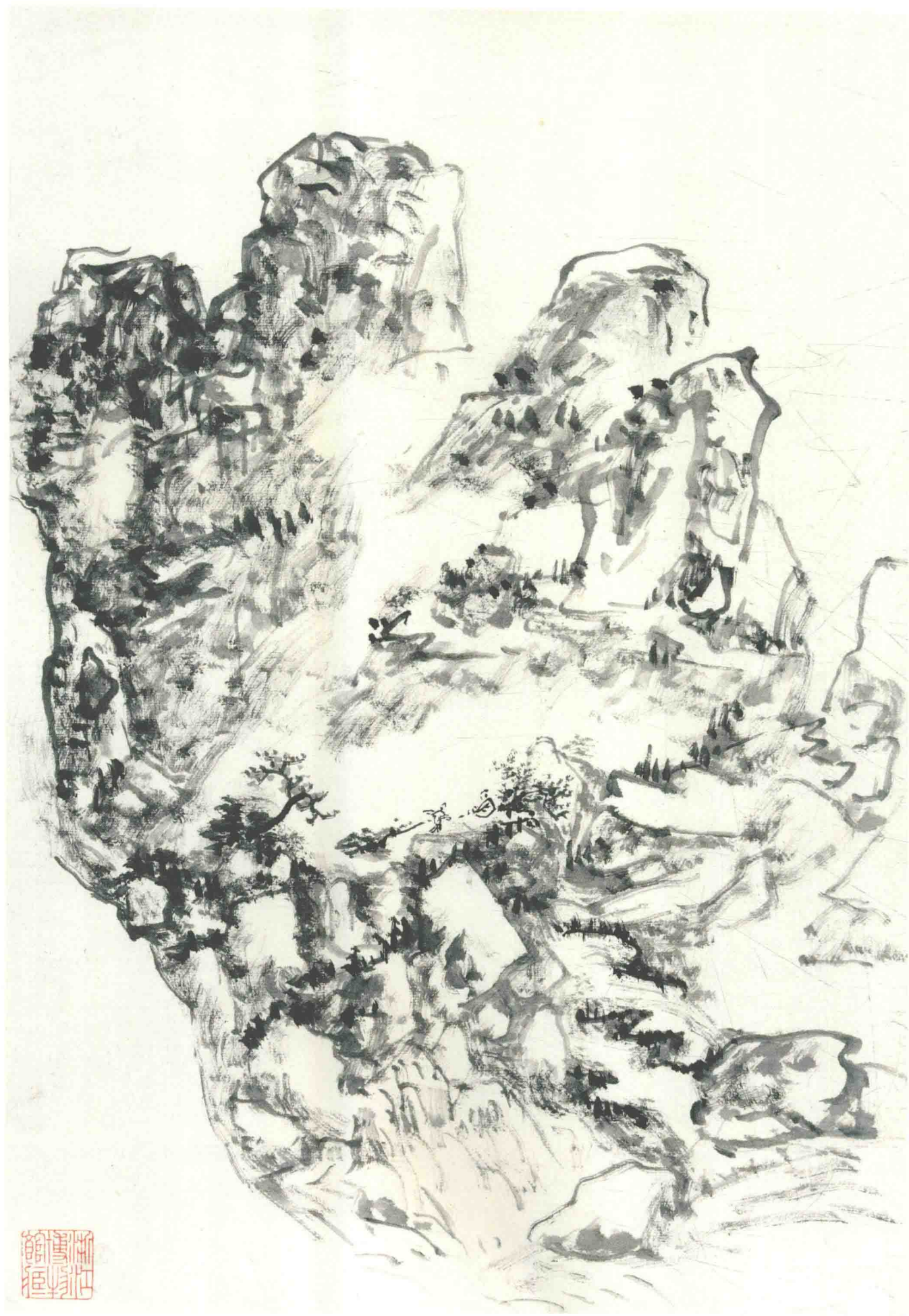
阳朔山水 之四 纵一五·五厘米 横二六厘米

西海门 纵二三厘米 横二七厘米

山水 纵二三·二厘米 横二五·九厘米

山水
纵三四厘米
横二三厘米