

大师谈艺丛书

南羽 编著

黄宾虹谈艺录

河南美术出版社

大师谈艺丛书

黄宾虹谈艺录

南 羽 编著

河 南 美 术 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

黄宾虹谈艺录/南羽编. - 郑州: 河南美术出版社, 1998.10
(2000.3 重印)
(大师谈艺丛书)
ISBN 7-5401-0678-6

I. 黄… II. 南… III. 黄宾虹-中国画-绘画理论-语录
IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 18272 号

黄宾虹谈艺录

大师谈艺丛书

南 羽 编著 责任编辑 张同标

河南美术出版社出版 新华书店发行 河南省教委印刷厂印刷

850×1168 毫米 大 32 开本 9.375 印张 170 千字

1998 年 10 月第 1 版 2000 年 4 月第 2 次印刷 印数 5 001—8 000 册

ISBN7—5401—0678—6/J₀·563 定价:16.00 元

黄宾虹先生简介

●潘天寿

黄先生原名质，字朴存，号宾虹，别署予向。中年后，以号行。安徽歙县潭渡村人。祖德涵，字孟辉，经商浙东。父定华，字定三，喜吟咏，工书画，长兰竹。清同治三年（1865年）先生出生于浙东之金华。幼颖异，胜衣就傅，笃学好问，曾延宿儒馆于家，弱冠游学金陵扬州，得广交时贤文艺之士。能琴剑，擅诗古文辞治印，兼攻经史与图释老氏及金石文字之学，均深有造诣。尤酷嗜书画，六七岁时见有图画，必细心观览，记之心目，喜为仿效涂抹。遇能诗画者，必访问穷其理法。并请书画法于萧山倪谦甫易甫兄弟，得“作画当如作书法，笔笔宜分明，方不落画家蹊径”之心诀。又访郑雪湖前辈于皖公山。得“实处易，虚处难”经营位置之奥窍，因遍求唐宋名画临摹几十年。继北游，以求深造，时当辛亥之前，国是日非，心焉忧之，因研公羊氏之学，冀有所阐发，顾限

于情势，不久南归，退耕于歙县之故乡，垦荒十年，兴修水利，乡人咸得其益。农学之暇，继续悉心研讨书画，考其优劣，无一日间断。宣统间旅沪，任国粹学报、神州时报及商务印书馆美术编辑，并主神州国光社编纂《神州大观》。间兼各大学美术讲座，先后凡 30 年。至 89 岁时，患严重目疾，犹按时作画及理论文字著述，未曾或辍，先生一生治学习艺之精勤如此。

先生特擅山水，兼工人物、花鸟、草虫。山水初攻沈石田、董香光、查梅壑，继攻邹衣白、恽香山、清谿、石谿，再攻元季四大家，宋之马夏、二米、董巨，以及五季之荆关，唐代之王李，兼综并蓄，旁收博采，以为画学坚实之基础。然先生习画之步骤，先从法则，次求意境，三求神韵。习法则：须从严处入、繁处入、密处入、实处入，道古循今，极力锻炼，入而能出，然后求脱；求意境：须从高处入、大处入、深处入、厚处入，要窥见古人之深心，使意与法会，景随情生，而得圆融无碍之妙谛；求神韵：要从读万卷书入，行万里路入，养吾浩然之气入。在元气混茫间，纯任一片天机，冥心玄化，自然、神情、气韵都来腕底。然画事除接受传统技法外，尚须以自己之心性体貌，融会贯通于手中，深入自然，会心自然，并以手中技法，写我游观中所得之自然，诚如张文通所谓“外师造化，中得心源”者也。故先生平生喜游历，北至齐鲁燕赵，南至闽粤香岛，西至川蜀，中至荆楚以及江浙之天台、雁荡、白鹤、九华、虞山、天目等诸名胜，

无不踏遍其足迹。曾八上黄岳，犹感未能厌足，年近九十，定居西子湖畔，仍不时登栖霞，上葛岭，以勾画稿，步履轻健，毕生所得画稿不下万纸。

顾吾国清代画学，多范围于四王、吴、恽间，只知规矩功能，步趋古人，导致一味临古仿古之弊，与明代诗坛七子，专倡复古之局面，有所相似。是后虞山、娄东、苏松、姑熟诸派，陈陈相因，甜熟柔靡、空虚薄弱每况愈下，不堪收拾。先生会心于此，思有以起而振之。其题画云：“唐画刻画如绛丝，宋画黝黑如椎碑。力挽万牛要健笔，所以浑厚能华滋。粗而不犷细不纤，优入唐宋元之师。”盖先生之所谓，习法求意者，要尽知古人法意之根柢与其精华糟粕之所在，既有所吸取，又有所批判，不至驳杂不纯，遵循无轨辙。乾嘉以后，金石之学大兴，一时书法如邓完白、包慎伯等，均倡书写秦汉北魏之碑碣，蔚成风气。金冬心，赵撝叔、吴缶庐诸学人，又以金石入画法，与书法冶为一炉，成健实朴茂，浑厚华滋之新风格，足为虞山、娄东、苏松、姑熟各派疲弊极度之特健剂。先生本其深沉之心得，以治病救人之道，引吭高呼，谓道咸间金石学兴起，为吾国画学之中兴，叠见书写于诸绘画论著中，为后学指针，披荆斩棘，导河归海，冀挽回有清中叶以后，绘画衰落之情势，其用心至重且远矣。

原吾国绘画，自隋唐以来，依据写实之要求，日趋向于笔墨功能之发展，形成东方绘画之特殊风格。于用笔言，以圆笔中锋为主。其圆也，如屋漏痕、如金刚杵，倍

寻倍丈，圆浑不露锋棱之迹。其重落也，如高山之堕石。其转折也，如银钗之折股。其坚实也，如万岁之枯藤。其宛转也，如蠹虫之蚀木。其驰骤也，如渴骥之奔泉。其来往之无踪也，如阵云之千里，天马之行空。凡此种种均来自周秦之篆隶，钟王之楷草，世所谓书与画，异体而同源者是也。在先生之论画中，每重三复四，言之详焉。故所作书画，随笔挥扫，无不力能扛鼎矣。然画事中，用墨每难于用笔，尤难于层层积累。先生于此，特有创发，五彩六墨，错杂兼施，心应手，手应笔，笔应纸，从三五次至数十次，出于米襄阳、董叔达诸大家墨法之外。1949年后，国事焕然一新，数十年忧时郑重之心情，顿然冰释，因之意绪极为畅快愉悦，创作著述，尤勤奋不少息。绘事更深入于实中运虚，虚中运实，平中运奇，奇中运平之章法，以浓墨破淡，以淡墨破浓，写其游历之晓山、晚山、夜山与雨后初晴之阴山，每使满纸乌墨如旧拓三老碑版，不堪向迹。然远视之，则峰峦阴翳，林木蓊郁，淋漓磅礴，绚烂纷披，层次分明，万象毕现，只觉青翠与远天相接，水光与云气交辉，杳然深远，无所抵止。先生曾云：“我用重墨，意在浓墨中求层次，以表现山中浑然之气趣。”先生独特之风格，岂偶然哉？然有时或为雄奇，或为苍莽，或为闲静秀逸，或为淡荡空灵，或为江河之注海，或为云霞之耀空，或为万马之奔腾，或为异军之突起，千态万状，又非笔墨布置等所能概括之矣。间作梅竹杂卉，其意境每得之于荒村穷谷间，风致妍雅，有水流花

放之妙，与所绘之山水，了不相似，白阳耶？复堂耶？新罗耶？其或颠道人之仲伯矣？孟轲云：“五百年，其间必有名世者。”吾于先生之画学有焉。

先生学养渊博，著述宏富，就予所知者，著有：《画谈》、《印述》、《宾虹杂著》、《任耕感言》、《黄山前海纪游》、《宾虹诗草》、《潭渡黄氏先德录》、《任德庄义田旧闻》、《黄山画家源流》、《虹庐画谈》、《古画微》、《宾虹草堂印谱》、《蜀游杂咏》、《画法要旨》、《宾虹画语录》、《庚辰降生之画家》、《周秦印谈》、《古文字证》、《画家轶事》、《古文字释》、《宣歙画家传》、《道咸画家传》、《古籀论证》、《周秦古玺释文》、《画学编》等。

编选例言

黄宾虹先生（1865~1955）不仅为我国近世山水画大家，为学亦无不所窥，而于绘画理论、金石文字之研究，造诣尤深。或进一步发挥前人学说，或对传统观点提出不同看法，态度谨严，一以探求真理为依归，从无人主出奴之见孱杂其间。平生效忠艺术，热爱祖国文化，无时无刻不以发扬光大自勉勉人，生活淡泊，不骛名利，鬻画从不斤斤于润例。待人谦和，不问年龄，弟子请益则循循善诱无倦色（引傅雷语）。拙援以前贤之法，辑《黄宾虹画语录》，兹述例言如次：

●拙以为：就绘画创作的成就而言，黄宾虹是当之无愧的大师，近代画家第一人。他的成就是多方面的。他对考古、金石、书艺、印学、诗词、书画鉴定、教育和编辑、出版诸方面均有建树，以山水画创作成就最高，在近代画史上具有极为重要的地位。本书以其画学为主线展开。

●黄宾虹的山水画，集传统之大成，论者评为“浑厚

华滋”。这是以笔墨功力雄厚为基础的，黄宾虹生前极为重视笔墨。是故，本书以“五笔”、“七墨”为重，试图以此深入黄宾虹绘画的核心。

●绘画成就的高低，在很大程度是与画家的文化素养，特别是其美学观，息息相关的。黄宾虹的美学观与同时代的大家相比，无疑是独树一帜的。这也是众多学者研究焦点之一。本书设“总论”一章，收入黄宾虹最主要的美学言论。

●黄宾虹考察中国绘画史是以笔墨观和美学观为基点的。从中我们可以发现黄宾虹最根本，且富有独到见解的美术史观如“启祯”、“道咸”画学等，如此，黄宾虹山水画取法之渊源已尽在其中了。

●章节划分，系大概而言，间有部分片断，不易按本书目录之分次严格划分，往往交错互见，不能不从权处理。

●编者敬启：本书录自各方，并参考了各种学术专著，详附录，并有幸得到赵志钧、骆坚群的大力支持。限于学识，未能详加考稽，或有鲁鱼之误。前人用词遣字，与今日习惯亦有未合之处，为存真见，一般不加改动。未尽之处，欢迎探讨。

解读黄宾虹

● 骆坚群

黄宾虹（1865～1955），名质，字朴存，号宾虹，安徽歙县人。早年激于时事，参与同盟会、南社、国学保存会等。及壮，潜心学术，深研画史、画理。古稀以后，画艺大成，而中国山水画至此“又一变”矣。

黄宾虹论画，全然夫子自道，所论也不外道与艺、造化与心源、笔墨之法则、章法因创等，此诚千古难题。然一世有一世之难，一世有一世之境界。今世事乃至“语境”已不断更迭，想要在纷繁中求一定力，读黄宾虹画论，当得以领教黄宾虹在何等境界又如何化重为轻地破解传统难题；若有登得高处、豁然开朗之际，或可再以一新词语“方法论”来对黄宾虹之所以然作一解破，就会发现黄宾虹贯通古今未来的秘钥为：于传统溯求“本原”，于未来持“开放”。黄宾虹求得“本原”的核心是“内美”。“内美”，天地宇宙人世人伦之原美、大美，发为声色由道

而技，技进于道。此所以黄宾虹将历来众辞纷纭的“笔法”总结为“平、留、重、圆、变”五字而已，只规定用笔之质量，即内美之道不变；道不变，中国画画种之纯洁性不变，而笔意、境界则可由时代、由画者天性、学力而万变，这不是方法论意义上的“开放”立场吗？

解读黄宾虹，所获则是中国画的回顾和前瞻。

大师谈艺丛书

弘一大师谈艺录

齐白石谈艺录

黄宾虹谈艺录

陆俨少画语录

张大千谈艺录

陈子庄谈艺录

傅抱石谈艺录

华君武说漫画

钱松岳谈艺录

崔子范谈艺录

林风眠谈艺录

刘海粟画语录

徐悲鸿画语录

目 录

● 编选例言	(1)
● 解读黄宾虹	(1)
一 总论	(1)
二 笔墨章法	
(一) 论笔法	
1. 五种笔法	(27)
2. 沙田答问·用笔	(33)
3. 笔法渊源	(36)
4. 论笔书简摘录	(43)
5. 其他, 杂论	(50)
(二) 论墨法	
1. 七种墨法	(60)
2. 墨法杂论	(73)
3. 用水设色	(77)

(三) 论用笔与用墨	(81)
(四) 论章法因创	
1. 章法因创之大旨	(95)
2. 谈因与创	(100)
3. 其他, 杂论	(102)
三 画理画法	(105)
四 论画史	
(一) 画学篇等	
1. 画学篇等	(140)
2. 释义	(144)
3. 其他, 杂论	(146)
(二) 启祯、道咸画学	(171)
(三) 《古画微》摘录	
1. 自序	(180)
2. 上古三代图画实物之形	(182)
3. 两汉图画难显之形	(183)
4. 两晋六朝创始山水画以神为重	(184)
5. 唐吴道子画以气胜	(185)
6. 唐画南北两宗由气生韵	(186)
7. 五代两宋之尚法	(187)
8. 南宋院画之废古	(189)
9. 开元人尚意之宋画	(190)
10. 元季四家之与意画	(191)
11. 明画尚简之笔	(194)

12. 明季节义名公之画	(201)
13. 清初四王吴恽之复古	(201)
14. 三高僧之逸笔	(204)
15. 隐逸高人之画	(206)
16. 缙绅巨公之画	(207)
17. 金陵八家之画	(208)
18. 浙赣诸省名家之画	(208)
19. 太仓虞山画学之传人	(209)
20. 扬州八怪之变体	(210)
21. 金石家之画	(211)
22. 汤戴配享四王之画	(212)

● 附录

(一) 与傅雷论画书简	(213)
(二) 观画答客问	(226)
(三) 内美充盈齐化工	(235)
(四) 参考文献	(245)

一 总论

士夫之画，华滋浑厚，秀润天成，是为正宗。得胸中千卷之书，又能泛览古今名迹，炉锤在手，矩矱从心。展观之余，自有一种静穆之致，扑人眉宇，能令睹者矜平躁释，意气全消。（《国画非无益》）

董、巨江南山，浑厚多华滋。（自题山水诗句）

润含春雨，干裂秋风。笔墨之妙，尤在疏密，密不容针，疏可行舟。然要密中能疏，疏中有密，密不能犯，疏而不离，不粘不脱，是书家拨镫法。（自题山水）

北宋人画，积千百遍而成，虚实兼到，故能浑厚华滋，一变唐人刻画之习。明之启祯得其笔法。（自题山水）

论书者曰苍雄深秀。画宜浑厚华滋，至理相通，有隶书体画。（自题《隶体山水》）