

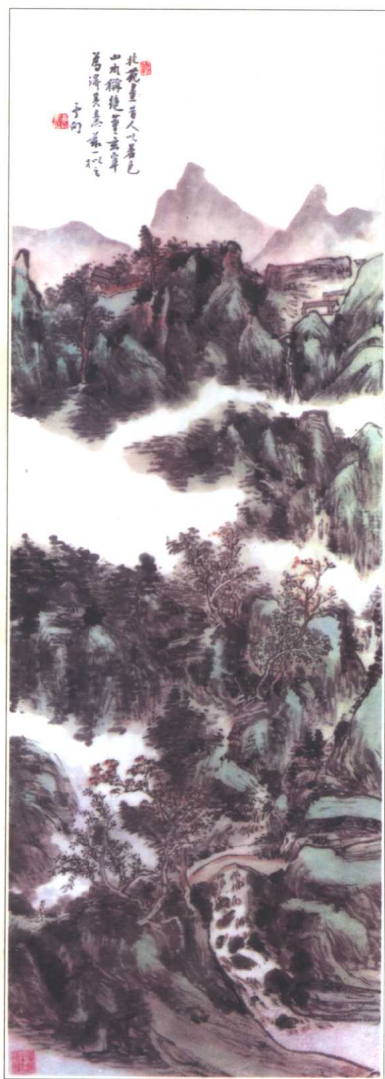
从海派到现代大师丛书

查永玲 主编

传统与革新的集大成者

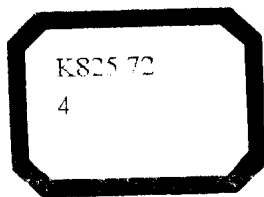
黄宾虹

查永玲 著

海峡文艺出版社

□ 从海派到现代大师丛书 查永玲

传统与革新的集大成者黄宾虹

查永玲 著

海峡文艺出版社

2003.1

图书在版编目(CIP)数据

改革与创新的集大成者——黄宾虹 / 查永玲著. —福州:
海峡文艺出版社, 2002.11
(从海派到现代大师丛书 / 查永玲主编)
ISBN 7-80640-788-X

I. 改… II. 黄… III. ①黄宾虹(1865~1955) — 生平事迹②黄宾虹(1865~1955) — 中国画 — 艺术评论
IV. k825.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第087161号

传统与革新的集大成者 黄宾虹

作者: 查永玲 著

责任编辑: 茅林立

出版发行: 海峡文艺出版社

社址: 福州市东水路76号14层

邮编: 350001

发行部电话: 0591-7536724

印刷: 福州市南方彩色印刷公司

邮编: 350001

开本: 850 × 1168毫米 1/32

字数: 30千字

印张: 3.25

版次: 2003年1月第1版

印次: 2003年1月第1次印刷

ISBN 7-80640-788-X/I · 513

定价: 29.00元

如发现印装质量问题,请寄承印厂调换

序

查永玲

任何文化艺术的发展，都是随着政权的稳定和经济的发展而发展的，因此，是否可以这样说，中国的传统文化艺术的发展依存于皇室政权的稳固和经济的繁荣。如果说，明代以前的文化艺术是以皇室为中心发展的，那么，明代以后，文化艺术是随着商品经济的消长替换而兴衰。

清代三次艺术中心的转移就是明证。第一次，清前期，徽商的繁荣和兴盛，孕育了新安画派、安徽画派；第二次，清中期，扬州经济的发达，云集了大批画家，出现了扬州画派；第三次，则是清末民初，上海的迅速崛起，形成海上画派。在中国绘画史上，清代这三次艺术中心的形成，无疑以海派的崛起最为重要。前两次，仅仅是经济重心的转移，第三次，却是改朝换代。这是一次划时代的转折，由此而产生的海派，其在中国绘画史上所产生的震动，是巨大的；其影响之深远，一直延续到今天。

中国近代社会，自一八四〇年鸦片战争开始，

2 传统与革新的集大成者黄宾虹

长期封闭的国门被强行打开，西方的经济、科技、艺术、文化随着外强的侵入而进入。上海，作为第一批被打开的门户，率先得到畸形发展。而这时，也正是中国的政权发生质变的过程，这是一个翻天覆地的时代。长期以来，过惯了平静、自给自足生活的中国士大夫阶层，第一次受到如此激烈的冲击。时势造就英雄，时代孕育人才，任何杰出的人才都离不开他所处的社会背景。海派作为近代社会的产物，是伴随着封建社会的逐渐解体和资产阶级民主思想的产生而出现的。时代的变迁，民主意识的崛起，冲击着千百年来传统的旧模式、旧观念，艺术作为社会意识形态的反映，也不可避免地受到触动。这对于长期处于自我封闭的人们来说，无疑是强烈的震撼。不论是主动的还是被动的，人们都会在这种大动荡、大调整中汲取新鲜的养分。

上海，这个充满活力、在特定条件下发展起来的新兴城市，东方的大码头，接纳了由四面八方集聚到这里的中外过客。他们以自己不同的方式在这块开放的土地上创业生存。

商品经济的大潮席卷而来，它推动艺术品迅速走向市场，成为商品。一大批以卖画为生的画家也先后云集于此，他们来自不同的阶层，在上海这个大都市里，为着共同的生计，相互切磋，互为师友，取长补短。而生活节奏的加快，那种文人闲暇雅兴、田园般的生活已一去而不复返了。面对生计，画家们改变绘画题材，顺应工商平民阶层的欣赏要求，使艺术更贴近生活。创作快捷的花鸟画取代了结构严谨的山水画；代表文人清高的兰、竹、梅被更多的寓意吉祥富贵的牡丹、万年红、珊瑚珠所替代。他们善于吸收外来文化，西洋红等颜料的引进，使花卉的色彩一改文人的淡泊与高洁，变得浓烈而艳丽。形成了一种既依赖于古典文化又吸纳了平民意识，既恪守传统的笔墨又融合了新兴艺术养分的雅俗共赏的艺术创作风格。

他们既有着共同的艺术特征，又具有鲜明的个性。

赵之谦浓艳强烈的色彩和富有金石味的书法，蒲华率直和淋漓的水墨，任颐灵动和讨巧的笔法，吴昌硕沉稳和雄健的气势……这一切的共性和个性，共同铸造了海派鲜明的流派风格。

历史跨入了二十世纪，社会发生了更加巨大的变动，随着社会的开明和文化的进步，步海派的后尘，一批艺术大师诞生了。他们都是在海派自由发挥而互为影响的艺术氛围中开始起步的，他们被称为海派的第三期画家，这显然是被扩大了、延续了的海派。严格地说，以传统的界定，他们并不属于海派的这个范围，但他们的创作模式和艺术思维却是无法脱离海派所给予的烙印，在他们的作品中，我们不时地可以窥视到海派的痕迹。

他们在继承了海派适者生存和个性发展的基础上，比前人更具有理性和开放性。他们的共性依然是从传统中来，但更注重个体的发展。黄宾虹的抽象，齐白石的天真，潘天寿的霸悍，余绍宋的儒雅，沙孟海的厚重……这一切又构成了现代艺术的缤纷灿烂，他们对笔墨的追求和与时俱进的创作理念，把中国书画推向又一个高峰。

《从海派到现代大师》丛书，旨在为当代青年提供借古鉴今的精神文化食粮，使他们了解近、现代民族文化艺术的精髓。这对于在当今激烈的竞争中成长的一代青年提高自身文化修养，陶冶性情，有一定的帮助作用。限于编者的识见水平，各篇所传名家事略难免挂一漏万，敬请读者诸君批评指正。

2002年仲春于杭州

目 录

引子

歙县 吸纳期

1. 出于徽商……………(2)
2. 徽派文化的洗礼……………(4)
3. 亲历农事……………(9)
4. 夜游山川……………(11)
5. 投身革命……………(15)

上海 积累期

6. 虎丘结社……………(19)
7. 经营渔业公司……………(22)
8. 教育、编辑、写作……………(25)
9. 《古画微》与《画法要旨》……………(28)
10. 纷繁艺事……………(30)
11. 应聘入蜀……………(32)
12. 受聘鉴定故宫书画……………(35)

北京 修炼期

13. 竹北移……………(39)
14. 潜心研学……………(42)

2 传统与革新的集大成者黄宾虹

15. 八十画展	(47)
16. 两地书	(51)
17. 艺术的知音	(55)
18. 忘年交	(57)
19. 做人与写字	(61)
20. 聘请法律顾问	(65)
21. 中西艺术交流	(66)
杭州 顿悟期	
22. 栖霞岭晓望	(71)
23. 参政议政	(73)
24. 哲理与顿悟	(76)
25. 迷朦中的光明	(79)
26. 粗笔与细笔	(83)
27. 明年要办花鸟画展	(86)
28. 三更灯火五更鸡	(90)

引 子

登上春日南山，满眼是一片葱绿，庄严肃穆的塔松，挡不住生机勃勃的青翠；撒落在山坡上星星点点的映山红，把春打扮得如此妖娆。这里背靠青山，面临钱塘江。一九五一年春，一代大师黄宾虹与夫人宋若婴游南山越王墓，面对满目青山和浩淼江水，大师说，百年之后可葬于此地。现在，这里已是杭州市的公墓地，大师和他的夫人静静地躺在这里。大师曾预言，五十年后他的作品才能被人接受。如今，大师仙逝已近半个世纪，他的预言已经实现，群山陪伴下的英灵，定会由此感到欣慰。

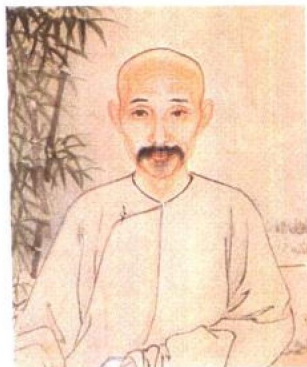

位于杭州西湖南山公墓的黄宾虹墓

歙县 吸纳期

1. 出于徽商

同治四年的元旦，即公元一八六五年一月二十七日，还未开春，浙江金华城西铁岭头，一位叫黄定华的商人家里，出生了一个男孩，这是他们的第一个儿子。夫妇俩凝望着襁褓中的婴儿，想到今后他们的家产后继有人，心中充满希望。这是一个吉利的日子，他们给孩子起名懋质。因生于农历元旦，又名元吉。后来因讳十世祖元吉名，改名质，字朴存。这个男孩就是日后成为艺术大师的黄宾虹。虽然阳历已过年，但农历还未过立春，按农村的习俗，仍然是算在上一年。“吾降乙丑年，莫算犹甲子。受天知春迟，堕地得岁始。”这是黄宾虹自述诗中的叙述。这一年黄定华三十五岁，妻子方氏二十三岁。

《家庆图》中的黄宾虹父亲

譚上質印

这是一个家境殷实的书香门第世家，祖籍安徽歙县潭渡村。祖父黄德涵生于清乾隆五十八年（1793），卒于道光二十六年（1864）。黄家的家业到了他这一代逐渐衰落，黄德涵弃儒

《家庆图》中的黄宾虹母亲

归农，娶潘氏为妻，生有五个儿子，他们是位华、有华、定华、恒华和五华。黄宾虹的父亲就是排行第三的黄定华，字定三，号鞠如。

徽州是清代早期商业发达的地区，以经营盐业为主。这里地处黄山之麓，山青水秀，民风淳朴，男人们大都出门在外做生意，妇女、儿童、老人留在家中。

经商使村里的人富裕起来，他们在置田建屋的同时，也非常重视读书。雕梁画栋的深宅大院，家家户户的厅堂中都挂着字画和各种富有生活哲理的对联，显示出徽商深厚的文化底蕴。广袤辽阔的大地上矗立着座座牌坊，这都是那些高榜及第的官员返乡树立的功德牌坊，显赫而威严。

德涵和他的儿子们虽苦心经营，但终究挽救不了衰败的命运，定华十四岁时，不得不与弟兄结伴，离乡背井去浙江金华学生意。

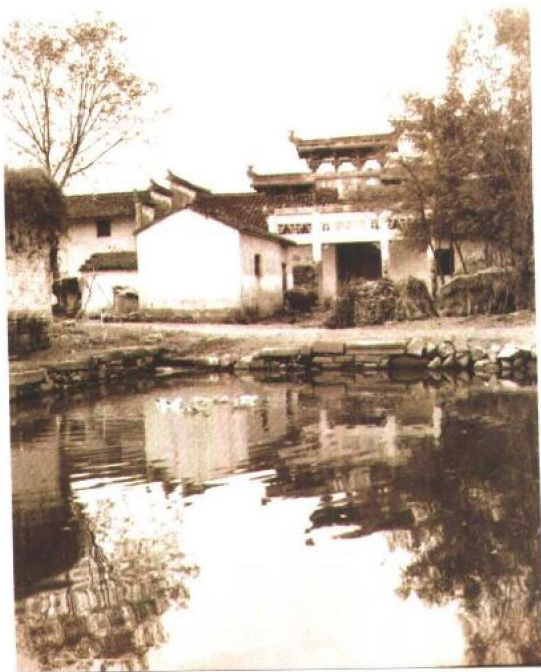
金华是浙江腹地的一个内陆城市，政治动荡的影响不太明显。清同治以后，生产一度恢复繁荣，买卖较为活跃。黄定华是个有志气的青年，他决心要重振家业。他不怕劳苦，风餐露宿，往来于江、浙一带，以自己的诚信，取得了这一带人的信任，打开了生意的局面，逐渐成为当地一个较有地位、有财力的商人。

黄宾虹四十几岁时像

2. 徽派文化的洗礼

一个隆冬的夜晚，窗外北风卷着雪花呼呼地叫着，屋内炉火正红，黄定华一家吃完晚饭，其乐融融地围坐在火炉旁闲聊。他突然想起教儿子识字，就指着墙上的楹联教他。黄宾虹领悟力很好，记忆力也很强，没几个晚上，便已识了不少字。这天晚上，黄宾虹默写过生字以后，忽然问父亲道：“手掌的掌字怎么写？”黄定华说：“这个字笔画多，恐怕你还不认得。”不料黄宾虹却说：“我想这个字里一定有个手字，大概和手字总分不开吧。”黄定华听了欣喜万分，觉得应该让他接受正规的学习了。于是，请了邱家潭的塾师盛景福教黄宾虹读书。从此黄宾虹开始了传统的私塾学习。

浙江金华铁岭头

八岁那年，一个偶然的机会，使黄宾虹初露才华。

秋天，家里来了一位家乡的贵客，据说是他同族的一位翰林老爷，叫黄崇惺，是同治十年会试及第的进士，曾是翰林院庶吉士，被授为福建某县的县令，因黄定华当时已是金华有地位的商人，这位翰林院外放的县太爷到福建去上任时，特地绕道金华拜望同乡长辈。

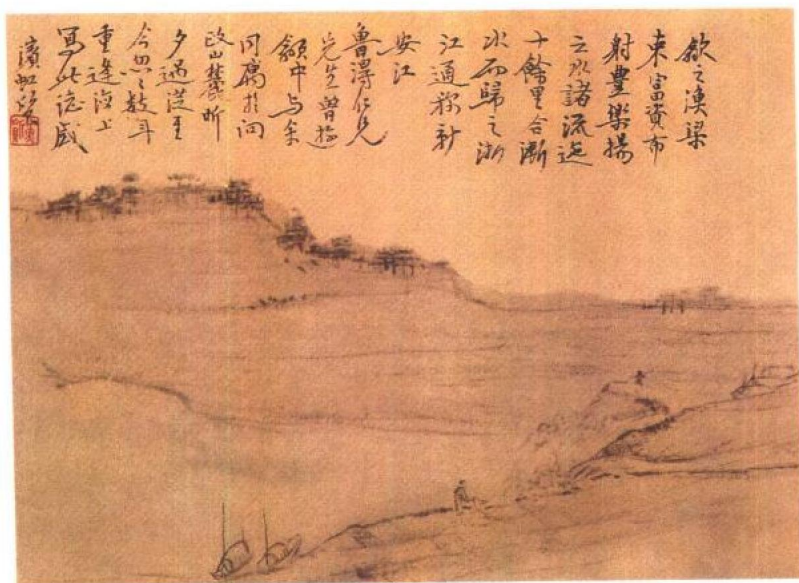
安徽歙县故居虹庐

黄定华不敢怠慢，殷勤招待。饭后，让儿子黄宾虹等出来拜见，陪着叙说家乡的情况。宾虹是老大，又让他作陪，一同去看当地的名胜古迹。宾虹非常高兴，他听说翰林是经过院试，见过皇帝，学问高明的人，正是自己学习的机会。他们一起来到八咏楼，楼前院子里长着不少树木，当时已是九十月的天气，枫叶经霜，一片火

红。黄崇惺指着一片红叶问宾虹：“这是什么？”宾虹答到：“不就是红于二月花的枫叶吗？”黄崇惺见他不假思索，唐诗脱口而出，觉得这个八岁的孩子不可小看，想再考考他，就说：“你答得对，很好。”他又指着从草丛中跳出来的一只蚱蜢问到：“你知道这是什么吗？”“是蚱蜢。”黄崇惺又问：“那你可知有一种小船叫蚱蜢舟的又是什么缘故？”宾虹想起李清照“只恐双溪蚱蜢舟，载不动，许多愁”的词句，就说：“小舟叫蚱蜢，是六书象形的意思。”翰林听宾虹对他的问题对答如流，非常高兴，称赞他很能读书。他到了福建，便把自己的著作《劝学赘言》、《凤山笔记》、《潭滨杂记》托人带到金华，送给黄宾虹。

黄宾虹绘画的入门，得益于两个启蒙老师，其一就是居住在金华时的邻居倪谦甫。

当时黄倪两家相邻而居，倪老先生的儿子与宾虹从小在一起玩耍，是青梅竹马的好朋友，黄宾虹经常到他家里看倪先生作

歙县渔梁图

画，有时候看得出神，忘了回家。一天，倪先生到宾虹家串门，宾虹依着父亲，两眼望着倪老先生发呆。倪先生看他这个模样，知道他喜欢画画，就笑着问：“你也想学画画吗？”宾虹不住地点头。倪先生迟疑了一下，说：“学画可不是件太容易的事，说起来话长呢。但是最要紧的，是要学画家的画，不要学画匠的画，要学做画家，不要学做画匠。长话短说，就是学画要像写字一样，一笔一笔都要交代清楚，千万不能描，不能涂抹。”那天，他还讲了一些古代画家的故事。临走时，又千叮万嘱：“作画当如作字法，笔笔宜分明，方不致为画匠也。”

倪先生的一席话，说得黄宾虹惊喜交集，他那幼小的心灵，虽然还不完全理解先生的话，但他还是认真地按先生的教诲去做。

从此以后，他到倪先生家去得更勤了。先生一边作画，一边讲解给他听：“学画入门之道，关键是用笔，要笔笔分明。”

就这样，一个名不见经传的普通的乡村画家，领着宾虹开始步入艺术的殿堂。倪先生的教导，使黄宾虹一生受用不尽。

清代的科举制度规定，一般的读书人，必须经县试及府试，中了秀才，然后参加乡试、会试、殿试，不限年龄。县试按各县人口、田赋，规定名额录取，每年举行一次，各县限额不等，但在外地的必须回到原籍报考。

十三岁那年春，父亲带黄宾虹回歙县参加童子试。这是黄宾虹第一次回到故乡，第一次见到黄山山麓的村庄。一路上，巍峨的山峰，碧绿平远的田野，成片成片的黄色油菜花，白墙黑瓦的村落，上翘的屋沿和高耸的风火墙，清澈的池塘、湖泊，像一幅幅美丽的山水画展现在黄宾虹的眼前，使他的胸襟豁然开朗，他立刻爱上了家乡的山山水水。

黄宾虹在家乡逗留了一二个月。当地的族人对他都很亲热。在歙期间，他饱览了一些望族大家所保存的金石书画、文物彝器。初次见到这些名迹，他欣喜若狂，虽然

四十六岁时拟龚贤山水图

这次县试未被录取，但还是不虚此行。面对前人的名迹，他如饥似渴的观摩、思考、对比。他特别喜欢查士标、浙江、石谿、石涛的作品，对新安画派情有独钟，觉得他们的画风与其他画家不同，格调高雅，不落俗套。他再三临摹，回到金华以后，仍念念不忘，进行背临，看看不像，琢磨一番，再背临，多次重复，遂有所得。

黄宾虹的绘画应该说最初是从新安画派入门，新安派脱俗高雅的画风，一开始就把他引入一个较高的起点，使他少走了许多弯路。徽派文化的熏陶，使他跨越了他所生存的时代，从浙江追溯到倪云林，从新安派直追宋、元。

一八八六年，宾虹二十三岁，娶洪坑村绳水堂洪念祖长女洪

早年作品《仰望青鸢峰》

四果为妻，洪夫人年方十九，节俭娴礼，敬事翁姑，长辈们都很喜欢她。因为宾虹是长子，洪夫人担当起全家的日常家务的料理，服侍公婆，教养姑叔，床前病后，婚嫁丧事，整日操劳，从无艳饰游观，喝酒摇扇之空闲。婚后第二年，黄宾虹离开新婚不久的妻子，承担起丈夫的责任，只身赴扬州，经友人介绍，就任

两淮盐运使署的文书。

扬州，当时是商业中心，水陆交通便利，聚集了一批达官贵人，画家文人也相应而集。在这里，他观赏到了很多名家字画，尤其是看到了黄公望、倪云林、王蒙等元代的名画，使他的眼界开阔。他到南京拜见了安徽的名画家郑雪湖。当时，郑雪湖已八十高龄，他仔细看了黄宾虹带去的画，说：“实处易，虚处难。子谨志之。”这是黄宾虹艺术之路上对他影响较深的又一位画家。这句至理名言又使他受用一辈子。

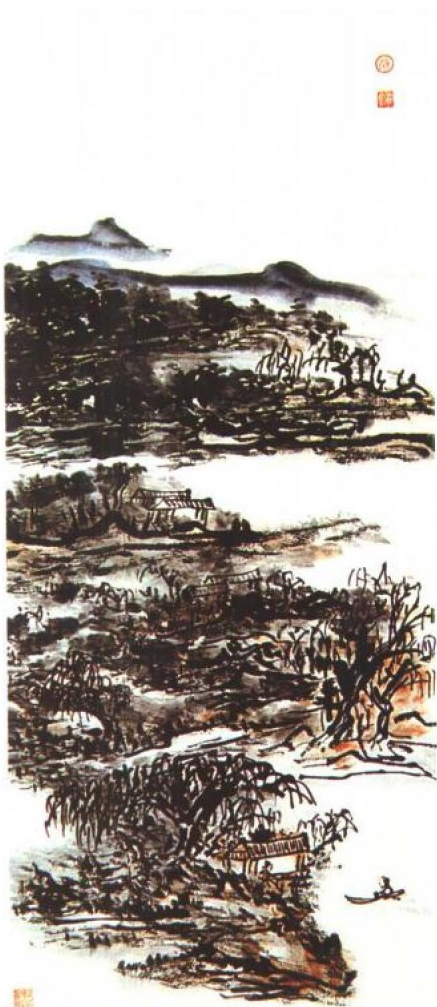
3. 亲历农事

黄宾虹三十一岁时，父亲黄定华去世，他从扬州赶回来奔丧，守孝三年。族中有荒田二千余亩，宾虹亲自料理农

事，到佃户家去清查田亩，收取佃租。族中的人看他办事可靠，又有文化，推选他掌管族中祠事，一直到他迁往上海定居。

公元一九〇〇年，天大旱，田地干裂，宾虹为庆丰竭佃农、民人起草文书，要求县令放闸灌地。

庆丰竭自咸丰、同治以来，竭川阻塞，田亩荒芜，积谷欠款

设色山水