

现代名家艺术随笔

黄宾虹

艺术

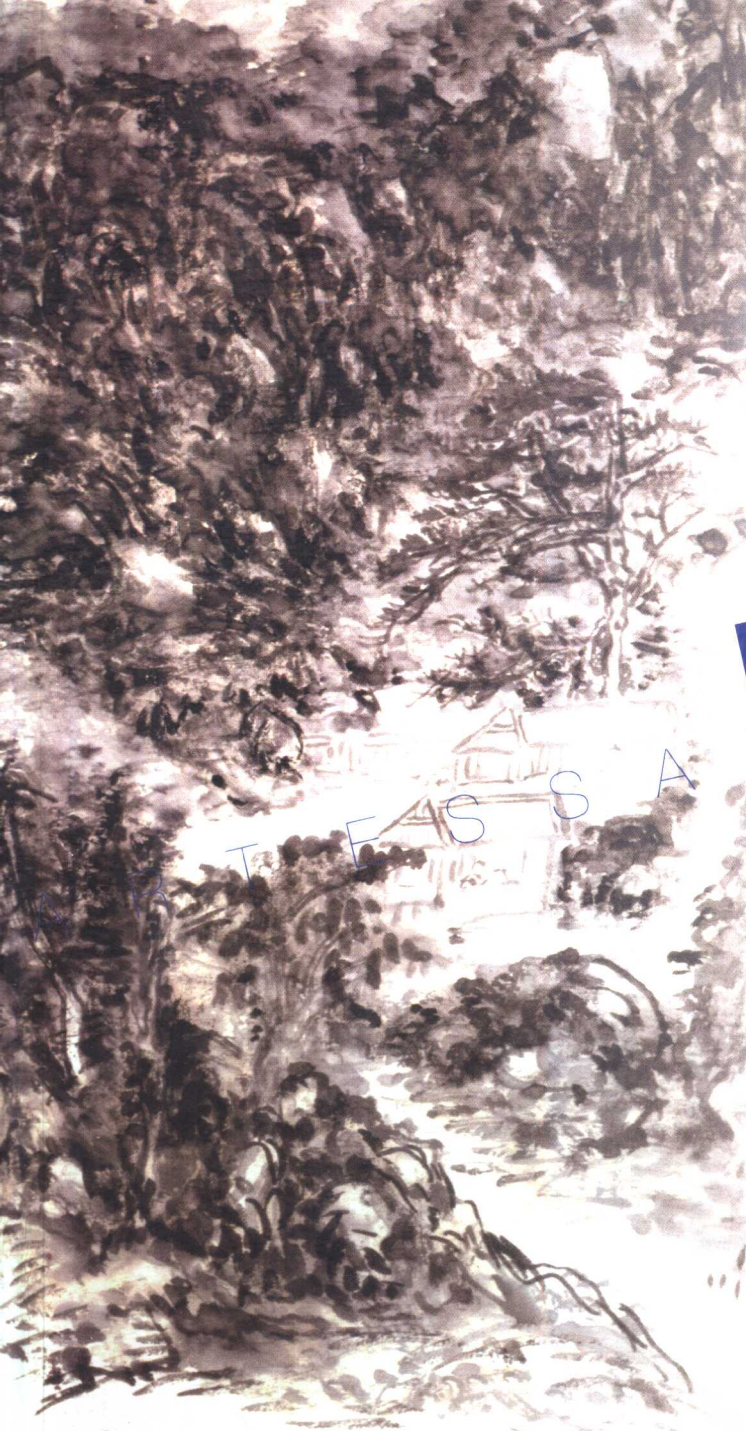
HUANGBINHONG

随笔

卢辅圣编选

上海文艺出版社

现代名家艺术随笔

卢辅圣编选

黄宾虹 艺术

上海文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

黄宾虹艺术随笔/卢辅圣编选. — 上海:上海文艺出版社,2001

(现代名家艺术随笔)

ISBN 7-5321-2097-X

I.黄… II.卢… III.随笔-作品集-中国-当代 IV.I267.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 39085 号

责任编辑:张 翔

封面设计:王志伟

版式设计:陈 平

黄宾虹艺术随笔

卢辅圣 编选

上海文艺出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子邮件:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.sbcm.com

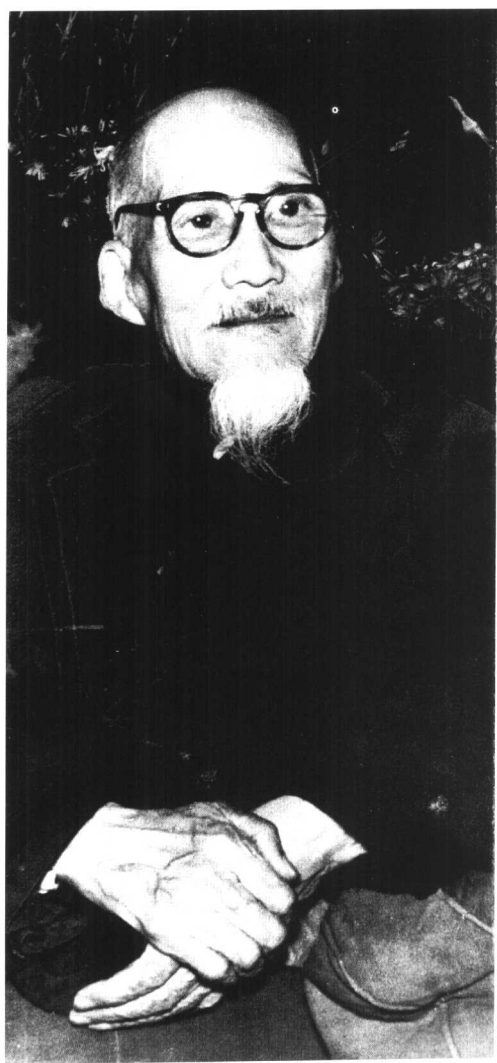
新华书店经销 上海长阳印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 7.25 插页 6 字数 131,000

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

印数:1—4,100 册

ISBN 7-5321-2097-X/1·1702 定价:18.00 元

黃賓虹先生(1865-1955)

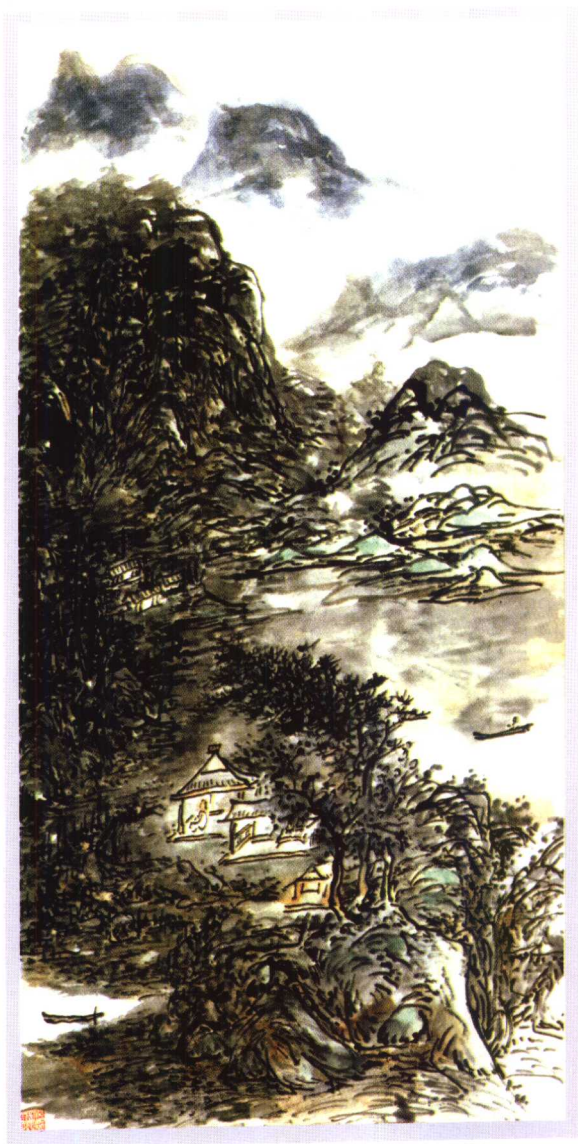
江上渔舟

设色山水

浅绛山水

设色山水

拟何绍基意

设色花卉

设色花卉

序 / 卢辅圣

黄宾虹(1865—1955)是中国现代绘画史上最重要的画家之一。其潜身传统,谙习国学,究心绘画义理,同时又风会于开放变革时代的特殊个人条件,以独具意义的成就,揭示了传统文人画与现代人对话的可能性,为中国画的发展作出了从传统内部寻找超越动力的成功示范。

在黄宾虹漫长的一生里,涉足的文化领域相当广泛,从诗书画创作、金石考藏、名迹鉴别,到艺术教育、新闻出版,都留有他不灭的履痕。而尤为引人注目并且给人以深刻启示的,则是卷帙浩瀚、奇正错杂的画学理论著述。就表面上看,它们似乎颇有

些卫道士的味道,在以文言为主体的表述方式中,不仅难得看到当时流行的新式语汇,而且从概念到逻辑,从结构到论点,都散发着浓重的古典气息。但是,只要不为表面现象所惑,而深入到黄氏画学理论的内涵机制中看问题,就能发现一个奇异的景观——由旧构件整合而成的新功能。

画史、画理、画法、画品、画鉴,是黄宾虹借以编织其画学理论思维之网的诸多经纬。其铺陈之广,钻研之深,信念之执著,方法之一贯,以及始终跟绘画实践相与映照和进取的学术品格,作为中国传统文化实现方式的典型表现,在近代以来的艺术界当首屈一指。他终其一生,趑趄于“古理法”的探求,以及“理法之中”与“理法之外”的辩证;他朝斯夕斯,孜孜于“笔”和“墨”的深度体验,并借以追索其自律化与本体论的依据;他不淫不移不屈,拳拳于“内美”的价值理想和批评准则,病四王之“柔靡”,鄙八怪之“粗疏”,贬石涛、八大之“江湖”,乃至种种“欺世”、“媚人”之举和“狂诞”、“俗赖”、“市井”之风,将中国画的发展基点紧紧地维系在艺术及艺术家的精神本质上而不是文化策略上。艺术及艺术家的本质在于个体的意义,在于处身权威、社会、市场之间却又不受左右的一种个体化的艺术状态,其所守护并推动发展的人文精神,不仅是社会的历史的存在,同时还必须是一种心理的存在,一种情感的存在。本乎此,挖掘本土文化内部蕴含着的肯定性因素,在远古传统与现代价值之间寻找契合点,而不是通过“创造性转化”去重新阐释

民族传统,这样一种即使放在传统派内部仍不无保守之嫌的思想方式,也就在黄宾虹的世界里升华为“从心所欲不逾矩”的栩栩化境,那些注重文化策略的艺术家和史论家看来似乎是不合逻辑的思维现象,在黄宾虹的画学理论中却显示出发人深省的魅力:对中西画理的精神性认同,可以泯灭形态学上的差别,也可以超越历史性的错位;“内美”作为其艺术价值学的核心概念,可以赋予“画法”、“书意”、“笔墨”、“江山”、“民族性”等等几乎无所不在的论述对象;“天”与“人”、“道”与“艺”、“虚”与“实”、“因”与“变”之类的传统概念范畴,可以通过对历史的经验性的反思或诠释,达成理解与应用上的统一,使民族绘画的生命理性精神重新放射出智慧的光芒。

某种意义上说,20世纪中国画的生存威胁,实际上缘于20世纪的中国历史抛弃了文人这一文化主体,抛弃了为文人所承传和守护的“道”,抛弃了文人画所集中体现和代表的中国画学的形而上精神。黄宾虹作为这种文化主体的遗存,这种“道”的载体,这种形而上精神的维护者,由于历史条件的改变而置于前所未有的奇异境地。一方面,原本附着传统画学上的诸多伦理性功能日渐丧失,使之从“为人生而艺术”蜕化成“为艺术而艺术”,从而有可能进行冷静的思考,以非功利性的关切和对本体规律的执迷,深深楔入纯粹化了的艺术状态;另一方面,时代的变迁,眼界的扩大,多元信息的冲击,又不断地提示着“变者生”的历史规律,催化着不受古人绳墨约束的自主

意识,提供着重新审视世间事物的方式方法,从而与前一方面构成足够的张力,表现为时代认同和传统选择上的勇气与卓识。他在晚年高倡“兼文人、名家之画而有之”的“大家画”,将传统文人画价值观在美学意义上的存在与现代心灵感应中的艺术风格需求有机地结合起来,从提升主体心灵、纯洁艺术品味的角度建构中国画学的新型生长点,正是置身上述奇异境地的逻辑结果。假如将黄宾虹模式视为近现代中国画改革的重要成果之一,那么,这场曲径通幽的改革运动,是真正从中国画内部发动的,因而要比从外部冲击中国画本体或者从横向嫁接时代精神的改革方案更有持久的生命力。

当然,以思想史的标准衡量,黄宾虹画学理论尽管对中国文化、中国绘画美学、中国绘画理法系统作出了深刻的阐释,成为弘扬中国传统文化精髓,进而提示其现代意义和未来价值的基础文本之一,却并未因此而构成完整独立的思想体系。它之所以富有特殊意义,归根结蒂,就因为提供了一种进入文化、维护艺术真谛和生活本质的心灵模式。

也许出于巧合,黄宾虹的一生可分成相等分而又相对立的两个阶段:前46年表现出感叹号式的政治热情,后46年则用省略号来记述自己的艺林生涯。黄宾虹画学作为后一阶段的中心事业,既交叠着政治上的消极性和文化上的积极性,光大了他所景仰的古代遗民画家的生命形态,又整合了个性的执著和自我的开放,衍化为圆通无碍、自强不息的人生格局。其

所体现的心灵模式,不同于一般的理论阐述或体系构造,而是一种重体现、重体验、重体证的祛除功名利禄之心的日常生活演绎;这种心灵模式,也不同于一般的学术自律或道德实践,而是一种贵思索、贵思辨、贵思悟的具有强烈使命感的人文意识表诉。黄宾虹对志道、据德、依仁、游艺的身体力行,对文化、对理想、对真知的不懈追求和终极关怀,对民族文化精粹以及在未来世界中发扬其价值意义的自信和自豪,不是诸多文化思潮的弄潮儿所可想见的。而且尤为重要的是,黄宾虹一生大部分时间处在画坛、金石考据和国学的边缘,“内美静中参”、“虚静致远”的自励自律,使他选择了规避社会烦嚣、远离学术主流而与少数友朋门人相交往的孤寂氛围,中国与西方、传统与现代对立冲突的时代梦魇之所以未曾对他构成影响,除了人格的独立和心灵的自由、开放,不能不归因于这种心态环境上的距离。至于区别于现代风云人物的另一重要特征——不以时兴的“能指”取代原有文本,却又曲径通幽,化腐朽为神奇,使“所指”跃迁到时代所需的新境地,“五笔”、“七墨”、“太极图秘诀”、“画无中西之分”等等无不如此,则更是黄宾虹心灵模式的迷人之处。当我们注意到他在85岁作《国画之民学》的讲演,90高龄犹手订《黄宾虹学日课节目》时,对这种富于早期儒家“为己”之学色彩,既高标省略号的生命之重,又内孕感叹号的生命之重,从而呈现为出世与入世、古典与现代、触手可及与不可端倪浑然一体的文化心理结构,会有愈加深刻的感受。

目 录

序	卢辅圣
梅花古衲传	1
滨虹草堂藏古玺印铭并叙	5
贞社征集同人小启	7
论上古三代图画之本原	9
洪秋潭莲藕图序	12
玉器总论	14
美术周刊弁言	17
宾虹画语	20
古画微	24
艺观学会征集同人小启	79
黄山前海纪游	81
沪滨古玩市场记	90
华南特刊小引	94
画学月刊弁言	96
画法要旨	98