

黄宾虹研究

图书在版编目(CIP)数据

黄宾虹研究/上海书画出版社编. —上海:上海书画出版社, 2005.8
(朵云; 64集)
ISBN 7-80725-095-X

I. 黄… II. 上… III. 黄宾虹(1865~1955)—中国画—艺术评论 IV. J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第088614号

黄宾虹研究 (朵云 64 集)

◎ 上海书画出版社 出版发行

地址: 上海市延安西路 593 号

邮编: 200050

网址: www.duoyunxuan-sh.com

E-mail: shcpsh@online.sh.cn

上海丽佳制版印刷有限公司制版

上海精英彩色印务有限公司印刷

各地新华书店经销

开本: 850 × 1168 1/32

印张: 10 印数: 1-2,000 字数: 30 万

2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-80725-095-X/J · 095

定价: 32.00 元

主 编：卢辅圣

副 主 编：舒士俊

特约编辑：毛建波

责任编辑：彭 莱

装帧设计：潘志远

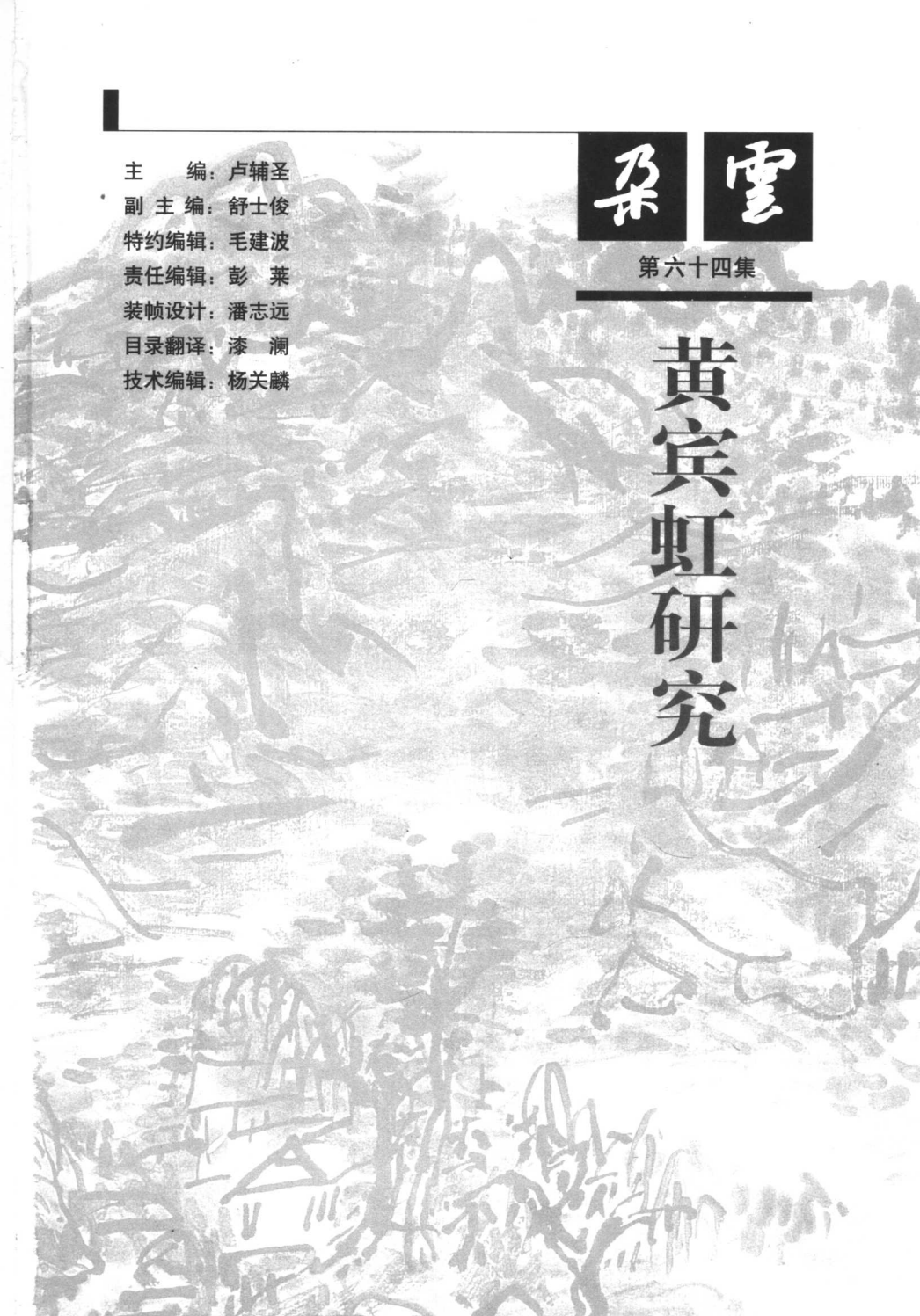
目录翻译：漆 澜

技术编辑：杨关麟

朵 雲

第六十四集

黄宾虹研究

第 64 集

卷首语

画论研究

7	黄宾虹的画学
——《黄宾虹文集》序言	卢辅圣
15	黄宾虹“民学国画”的新时代意义	蔡星仪
37	黄宾虹、恽南田画论比较	徐建融
48	黄宾虹品画卓识	王克文

创作研究

56	谈黄宾虹的画	张宗祥
61	观画答客问	傅 雷
69	论黄宾虹晚年的变法	王伯敏

81	黄宾虹的学术价值 与大众释读的困惑	舒士俊
96	论黄宾虹的“太极笔法”	王鲁湘
124	黄宾虹书法与绘画笔法比较研究	邱振中
140	从“道咸中兴”说看黄宾虹的笔墨观	张春记
148	论西画对黄宾虹艺术的影响	苏碧懿
158	黄宾虹艺术进程之分期	骆坚群

画史研究

183	黄宾虹与“史德匿藏品影本”考略	洪再新
217	黄宾虹著作疑难问题考辨	王中秀
251	黄宾虹研究五十年述评	毛建波

画家年表

266	黄宾虹年表
279	黄宾虹研究主要论著、论文目录汇编

Study on Theories

- 7 Huang Binhong's Painting Thoughts—Preface to “Selected Works of Huang Binhong” Lu Fusheng
15 New Significance of the Times of Huang Binhong's “Minxue Painting” Cai Xingyi
37 A Comparison between Huang Binhong's and Yun Nantian's Painting Theories Xu Jianrong
48 Huang Binhong's Connoisseurship Wang Kewen

Study on Huang Binhongs Painting Style

- 56 On Huang Binhong's Paintings Zhang Zongxiang
61 Answering the Questions when Watching the Paintings Fu Lei
69 Huang Binhong's Reform in His Later Years Wang Bomin
81 Academic Value of Huang Binhong and Difficulties of Interpretation for the Masses Shu Shijun
96 Tai Ji Techniques in Huang Binhong's Paintings ... Wang Luxiang
124 A comparison of Huang Binhong's Calligraphical Techniques to His Painting Techniques Qiu Zhenzhong
140 Huang Binhong's views on Brush and Ink Zhang Chunji
148 Influence of Western Painting on Huang Binhong's Art ... Su Biyi
158 Time Phrses of Huang Binhong's Art Luo Jianqun

Historical Studies

- 183 Investigation on Huang Binhong and “Prints of Shi Deni's Collection” Hong Zaixin
217 Study of Complicated Issues in Huang Binhong's Works Wang Zhongxiu
251 Comment on the Study of Huang Binhong in the Past 50 Years Mao Jianbo

Chronological Table of Huang Binhong

- 266 Chronological Table of Huang Binhong
279 Major Works and Papers on the Study of Huang Binhong

卷 首 语

在 20 世纪缤纷芜杂的中国画坛,黄宾虹是一道独特而奇丽的风景。这位“早学晚熟”的艺术家,终其一生致力于传统艺术文脉的承传,捍卫着传统艺术的精神价值,锻造了中国绘画史上独具意义的一环。他执著于传统文人画“内美”的价值理念,广泛涉足诗、书、画、印和理论品评及古籍整理多个方面,面对西方艺术观念的冲击、传统价值观的困顿,体现了难得的信念和涵养。他在艺术上坚守本土文化立场,坚持从传统的内部寻找超越的动力,这使他与同时代那些乞灵于借鉴外力的所谓融合派画家拉开了距离;而努力延拓传统文人画的价值精神,发掘笔墨语言的超常渗透力,又使他与那些简单运用时代的美学符号来改造中国画的做法大相

径庭。

高标自立的理想，黑密重拙的画风，为黄宾虹的艺术增加了释读的难度，在20世纪的很长一段时间里，他的画和理论极少为人所理解，从而蒙上了落寞孤寂的色彩。然而，站在另一角度来看，他对笔墨世界中具体而微的各种形态的发掘，始终是建立在艺术及艺术家的精神本质上，在不期然而然之中契合了现代艺术的价值观念。因此，当我们今天苦苦寻找着传统文化与现代精神的契合点时，黄宾虹的价值就凸显了出来——真正从中国画内部发动的改革运作，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具有持久的生命力。

20世纪90年代以来，黄宾虹的艺术正逐渐受到研究者的关注，他的书集、画集和艺术理论相继出版，关于黄宾虹艺术的各类学术研讨会也已多次举办。上海书画出版社自编撰出版了《黄宾虹文集》、《黄宾虹画集》、《黄宾虹书法集》、《黄宾虹古鉢印考释》等书以后，又于目前推出了考定详实的《黄宾虹年谱》。学术界渐趋升温的“黄宾虹热”，正说明了这位熔古典与现代于一炉的典范者的意义。为了进一步推动相关的研究工作，本期《朵云》择取近年来黄宾虹研究的主要学术成果，汇为专题论文集，以方便人们的检阅和借鉴。

黄宾虹的画学

——《黄宾虹文集》序言

卢辅圣

论文提要 黄宾虹的画学具有始终与绘画实践相映照和进取的学术品格,尽管尚未构成气格独立的思想体系,但它对中国文化、中国绘画美学、中国绘画理法系统作出了深刻的阐释,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,成为弘扬中国传统文化精髓,进而揭示其现代意义和未来价值的基础文本之一。

当这部记录着黄宾虹艺术心路历程的文集面世之时,已经是本世纪的最后一个年头,距离作者辞世几达半个世纪。半个世纪来,黄宾虹曾经为之投注了毕生心力的中国画学事业发生了巨大变化,无论社会情境,还是从事主体,都与他在世的时候迥然相异。但饶有意味的是,恰恰因为有了足够的时间差距,才使我们得以发现蕴藏在黄宾虹艺术里的独特现代价值,并有望从他的全部学术

积累中进一步寻绎意义所在。为此,上海书画出版社和浙江省博物馆联手合作,通过近十年的搜集整理,相继将散佚各处的黄氏书、画、印作品以及文字著述编纂成帙,以推动对之感兴趣的人们更全面、更深入地领略和研究黄宾虹艺术现象。《黄宾虹文集》之所以成为这一系列出版物的殿尾,不仅取决于它那搜求考证之繁难的客观原因,同时也印合着编者意欲分门别类地展示其创作实践成果和理论思维轨迹,并且前者本乎“选”而后者求其“全”的主观构想。

黄宾虹漫长的一生,涉足领域相当广泛,诸如诗书画创作、玺印考藏、名迹鉴别、艺术教育、古文字研究等等,都留有他不灭的履痕。此外,他还是一位感时忧国的老报人,倾心文艺的老编辑,以及经由特殊方式探究中西绘画契合点的先行者。在他留给后人的众多精神财富中,最引人注目,同时也最富于争议、最难以准确把握和正确理解的,则是卷帙浩瀚、奇正错杂的画学理论。由于其构成的多层次、多方位,随着著述岁月的推移,又有不同的偏重和变化,倘若加以简单的集约概括,很容易陷入刻舟求剑或者刘蕡遗簪的窘境。唯其如是,为之编纂一部尽可能完整的文集,不仅能有效地改变黄氏画学文献整理工作的滞后状况,使对其创作实践的品悟与对其理论思维的诠释达成有机联系,而且为中国近现代文化提供了又一个重要而独特的基础文本。

黄氏晚年曾有过董理著作的计划,并认为出版其文集比出版其画册更为重要。可是该项工作始因年迈而进展迟缓,终以去世而戛然中断。这一中断转瞬便是数十年。当数十年后的人们重新投入编纂工作,从发黄变脆的旧报章中寻找其散佚的篇章,从公私皮藏的手稿和抄件中辨认其涂改的字迹,从漫无边际的多重线索中觅求其吟草、题跋、信札等吉光片羽之时,所遇到的最大困难,既不在于老人没有留下著作清单,也不在于牵涉面的广远与繁复,而

在于如何穿透历史的雾障,正确归认那些出自于黄宾虹之手却因种种原因而未署其名的著作。它需要我们稔熟作者各个时期和各种方式的行藏举止,在掌握充分证据的前提下,对所涉篇目作出细致而准确的爬梳,以征达信,以信臻全。经过文集编委会长达五六年的艰巨工作,以及社会多方力量的支持配合,一些尘封已久并且有可能永远离开后人视线的黄氏著作被发现了。其中较为重要的有:1913年至1914年间发表在《神州日报》的“神州月旦”栏和“零缣断简”栏中署名为“帝弓”的二百三十一篇文章;1919年到1921年间发表在《时报》副刊《美术周刊》和《文艺周刊·美术附》上的三百零七篇无署名文章;1940年至1942年间发表在《新北京》报的《艺术周刊》上托名“元同”或“陆元同”的五篇文章。这些发现弥补了黄氏基本史料整理方面的不足,使其画学理论发展链条上的不少断环有了着落。例如《新画训》一文,就为我们展示了黄宾虹关注和研究“世界图画迁移”规律,并以自己的独特方式解读相关历史,从而服务于中国画学整合这样一个极其重要的环节。

本书所收黄氏篇什,上起《滨虹集印存》,下迄去世前的残稿,跨度五十三年;书信则从1897年至1955年,阅五十九载;个别诗作的年份也许更早,但一时还无从考辨。这是迄今为止所能收集到的与艺文有关的黄氏全部著作,被弃而不载的仅是一些纯粹的时评文章和无足征引的事务札记。本着方便查阅的目的,厘为书画、译述、鉴藏、题跋、诗词、金石、杂著、书信等八编,分装六册。为了推动黄宾虹思想理路的深入寻绎,引发更多有识之士对黄氏著作的搜集工作作出进一步的辨析与充实,又特设两章附录:其一为《黄宾虹诗文著作系年》,以胪列作者生前发表的诗文著作篇目及其出处;其二为《黄宾虹著作疑难问题考辨》,以陈述若干著作权的归属问题。由于条件和水平所限,错漏失妥之处在所难免。但我们理由相信,本书的出版面世,不仅会营造文献裒辑意义上的继

续完善机会,有望在未来的修订版中弥补阙失,而且必将带来精神求索意义上的启示,使我们以及我们的后人懂得如何充分利用传统资源,发掘和发扬主体价值中的理性精神。对于后者来说,黄宾虹画学理论本身便是一个极好的典范。

就表面上看,黄宾虹很像中国传统画学理论的卫道士。在他那以文言为主体的表述方式中,不仅难以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。即便像《新画训》这样托基于“译”的文章,仍然以阐发中国传统画学观为指归。不过,只要不为表层现象所惑,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。面对西画的冲击,文人画的式微,中国传统价值观的困顿,黄宾虹不仅坚守本土文化立场,从传统内部寻找超越动力,同时也明显地区别于持同类取向的其他佼佼者。例如吴昌硕将市民趣味融进骚客情思,齐白石使文人笔墨转向民俗需求,潘天寿把士夫意识纳入时代语境,这些倾向野逸一路的传统派画家所获取的独立于西潮之外的重大进展,几乎无不筑基于“笔墨当随时代”的价值原则,在社会学与本体论的动态协调中建构新型生长点。另如吴湖帆合南北宗为一辙,张大千熔文人卷轴和众工画壁于一炉,这些钟情正统气格的传统派画家所获取的独立于西潮之外的重大进展,又大多乞灵于“垂圭臬”、“胸中有庐山”的执著信念,在形态学与价值论的矛盾对立中寻求道与势的平衡。但在黄宾虹那里,历史与价值的内在统一性从来没有受到怀疑,感性经验与理性观念也始

终不会构成冲突,因此,主体的能动作用表现在传统精神的具体化,亦即调动传统的精神资源,使之转化为现实的和定在的力量。如果说谋求中国画的复兴之道是大家的共同目标,那么,传统派与融合派的区别,在于一个乞灵于内源,一个借鉴于外力;而同为传统派的吴、齐、潘、张等等与黄宾虹的区别,则在于前者致力于改造,后者着眼于发掘。这种区别使黄宾虹成为一名寂寞的修道者。他终其一生,殁殁于“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法,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。更有甚者,黄氏的一些明显局限,比如其鉴定易为人诟病,其对西画的认知未免失之笼统,其史从论出、以论贯史的画学研究每多论断上的偏颇与失误,竟然也因此而成为“璧美何妨橢”的个性化标志。

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传统的形而上精神。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身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,深深嵌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,又不断地揭示着“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。

不言而喻,作为中国画学转型过程非普遍意义上的存在,必须拥有与之相应的独特视角,才能发现一个崭新的天地,一种深远的境界,一条不断展现在未来中的地平线。这个视角要求对作者、对

文本的尊重、理解和体悟,在解读释义之时,不仅要克服浅表化、片面化或者以今视昔的思维定势,尤其需要细致地体会作者和文本中所深藏着的民族智慧,以及这种智慧随着一个人的不同发展阶段所焕发出来的历久而弥新的生命力。将黄氏各个时期的同类论著作一比照,可以在其不思变更的老生常谈中发现许多意外的收获。

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,进而揭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,归根结底,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:前四十六年表现出感叹号式的政治热情,后四十六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述。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,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清寂氛围,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。至于区别于近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。当我们注意到他在八十五岁作《国画之民学》的讲演,九十高龄犹手订《宾虹画学日课》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。

在 20 世纪中国画面临生存环境和文化选择的严峻考验,支配物质生活的经济功利法则同样也支配着精神生活的基本形势下,黄宾虹的画学取向、叙述方法及其心灵模式难免会显得迂阔寡合。然而正是这种拒绝功利目的,拒绝同化,拒绝“君学”和“任情”,以追索传统不朽之点的毕生努力体现其超越精神的个体化学术品格,造就并确证着他那独立不羁的存在价值。他集修道者和传道者于一身,一边以心源、造化、笔性、墨韵为“日课”,一边在著述、题跋、书简、讲演中孜孜不倦、喋喋不休同时又戛戛不止、生生不息地坚持其意义世界的诉说,直至生命的最后一息,岂止以艺术为己任所能概括。也许,更值得我们重视并加以深入发掘的,并不在于其画学理论的具体观点,或者所蕴含的超越精神及其意义,而在于这种精神被人淡忘或视为问题时重提这种精神并予以身体力行、奔走呼号的勇气和毅力。所谓由旧构件整合而成的新功能,在借以理解黄氏画学特征的同时,也适用于评价其学术品位与人格取向。

值此《黄宾虹文集》付梓之际,略陈衰辑过程和编阅体会以为嚆引。

黄宾虹“民学国画”的新时代意义

蔡星仪

论文提要 本文阐述黄宾虹“民学国画”观有三个层面,其哲学是儒学,其美学是“浑厚华滋”,其载体是“笔墨”,而“民学国画”的“笔墨观”是其哲学思想、美学思想的实践,体现其艺术成就的全部。

新儒学与黄宾虹

黄宾虹的画是他的艺术思想的物化体现,而他的艺术思想的哲学基础则是儒家。

虽然赵志钧先生曾详论过,认为黄宾虹艺术的哲学基础是儒道两家^①,不过,我以为更准确地说,应是儒家为主体而仅略兼老庄。最集中反映他毕生对“国画”^②的研究、探索、实践的总结性论著是1948年《国画之民学》^③、1953年九十岁时的《画学篇》^④及稍