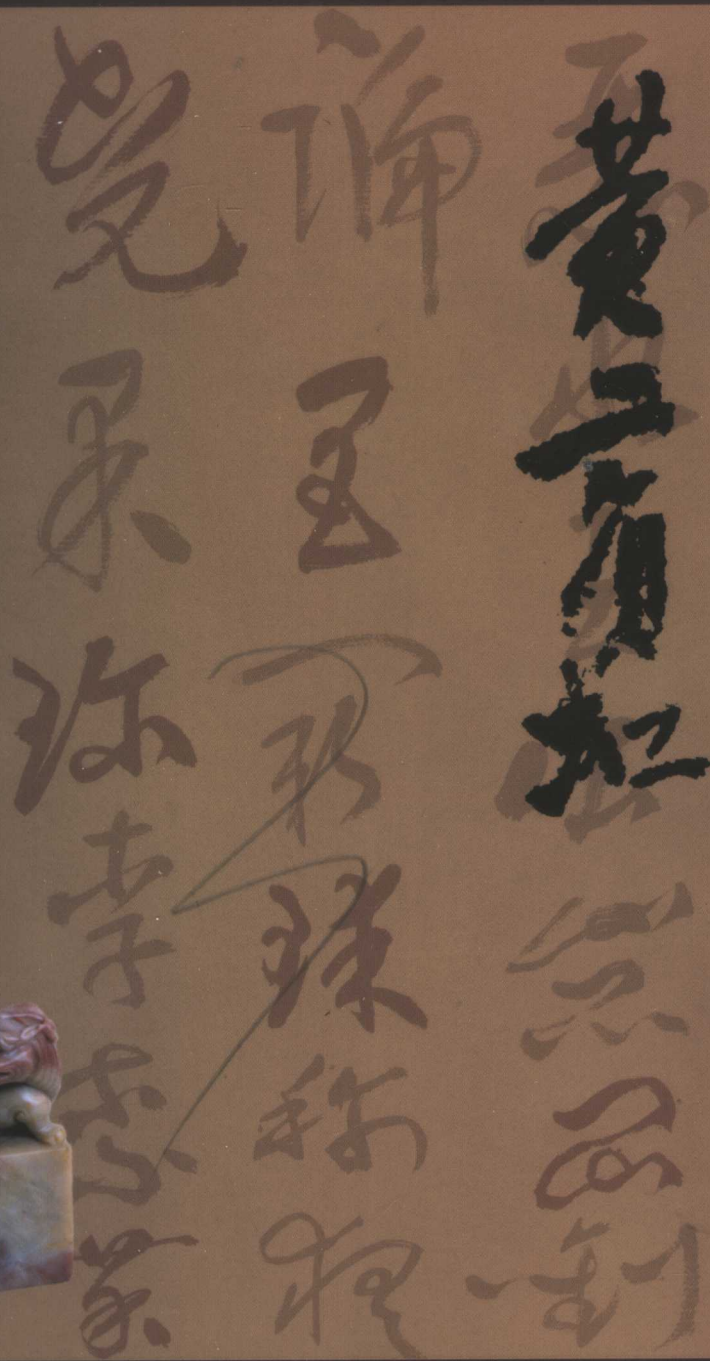

中国书法家全集

● 黄宾虹

黄宾虹（1865—1955年），名质，字朴存，别号予向、虹庐、虹叟，歙县潭渡人。除

作为一位具有里程碑意义的山水画大师外，他对书法章法、书法空间性的关注和书学理论的研究也影响巨大，并从美学高度以生动的自然变化论述抽象的书法理法。其书法风格激情内蕴，追求内美。

中国书法家全集 ◎ 黄宾虹

黄宾虹

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

黄宾虹 / 黄宾虹书, 张桐瑛著. — 石家庄: 河北教育出版社, 2003. 5

(中国书法家全集)

ISBN 7-5434-4600-6

I. 黄... II. ①黄... ②张... III. 汉字—书法—作品集—中国—现代 IV. J292.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 016359 号

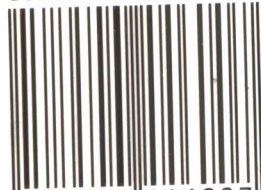
顾 问	王朝闻 徐邦达 黄苗子
	沈 鹏 欧阳中石
编委会主任	王亚民
编 委	薛永年 刘正成 王 镛 朱关田
	李 一 刘守安 王亚民 倪文东
	张振国 张子康 刘 峰

中国书法家全集 黄宾虹
张桐瑛 著

出版发行	河北教育出版社
特约编辑	朱培尔
文字总监	郑一奇
责任编辑	张福堂 康健寨
封面设计	张志伟
版式设计	郑子杰
出 品	北京颂雅风文化艺术中心
制 作	王海鲸
制 版	时尚兴裕印刷制版有限公司
印 刷	深圳(宝安)新兴印刷有限公司
开 本	787 × 1092 1/32 7.5 印张
出版日期	二〇〇三年五月第一版 第一次印刷
书 号	ISBN 7-5434-4600-6/J · 290
定 价	48 元

黄宾虹（1865—1955年），名质，字朴存，别号予向、虹庐、虹叟，歙县潭渡人。除作为一位具有里程碑意义的山水画大师外，他对书法章法、书法空间性的关注和书学理论的研究也影响巨大，并从美学高度以生动的自然变化论述抽象的书法理法。其书法风格激情内蕴，追求内美。

ISBN 7-5434-4600-6

9 787543 446007 >

ISBN 7-5434-4600-6

J · 290 定价：48.00元

前言

中国的书法，已有几千年的历史了。最初的时候，它是实用的，是依附文字而存在的。《释名·释书契》就说：“书，庶也；纪庶物也，亦言者也，著之简纸永不灭也。”到了后来，书法才脱离了文字记事记物纯实用的功能，把书者的才气、学养、趣味、气质等精神的因素融了进去，借助汉字来发挥毛笔的墨性，通过点画线条的变化和动感，构成了美的形体、结构、势态和意境。所以书法不是别的，它是将造型与表现直接融而为一的艺术。这门艺术的兴盛，除了日本，在外国是看不到的。而日本的文字其实就是汉字的变种，有的说是延伸，其实是一回事儿，日本的书法，就是中国的书法的输出。

书法的历史，大致有过这样几个阶段：大约在5000年以前，山东大汶口仰韶文化彩陶器上，已有毛笔绘制的图案，与此同时的还有西安半坡村仰韶文化遗址出土的陶纹，这些图案和陶纹还不算是书法艺术，但确是书法艺术的萌芽了。到了有文字的时代，商周的甲骨文、金文，春秋秦汉之时的篆隶，一方面是实用性，另一方面确是一门艺术。书家无心而为，作品浑然天成，纯朴处不失泼辣，平直处兼带劲挺，端庄斑斓之中内蕴着雅丽和超逸。到了魏晋之时，真、草、行之体势渐定，法度完备，中有大王之恬静坦然、小王之洒脱英迈，直启隋唐颜柳之体，于是文人书法蔚为大观。书家或以情胜，或以巧夺，或以趣长，或以雅致为宗，借笔墨来抒发性情，重法度又张扬个性。

宋、元、明、清初，书家大多师宗“二王”，以文人之法为法，以古人为高，其中不乏创新之处。清中叶以降，至民国前后，

碑学大兴，法度丕变，以金石趣味取代了书卷审美，超越“二王”，上追篆隶，下探魏碑，至此，书家以质朴为美，追求大胆恣肆，笔势出锋爽畅，体势浑朴开阔，于大开大阖中出入三代秦汉、魏碑摩崖，在意境与情境上回归天成之趣。

书法不同于音乐、绘画、雕塑，是中国人的独门艺术。在这几千年书法史上，名家辈出，群星灿烂，这些宝贵的艺术遗产有必要整理和保存下来。当然，历来关心书法的人不在少数，有关书家的传记和碑帖拓片的书籍日见兴旺，似乎大可乐观，前些年我社也梓印了一系列这样的书，看到眼下书法如此普及，仿佛像自己的事情似的也觉得高兴。

但是，许多事情照例是要打问号的。时下书法热是件好事，书籍出版得精美、信息量大、阅读方便的却少之又少。要么把作品不加甄别、不加取舍、不加研究，萝卜带泥混在一起，再附上个前言、后记什么的交差了事。要么把书家的野史稗闻胡乱编凑、敷衍成文，贻害读者。为书法长久之计，我社斥巨资，出版这套有关中国书法家的全集。但是，这套全集的出版、研究、编写、设计、印制，都需要有很多人，把书家的传记和作品，以及印章、评论、年谱有机融为一体，这样的事情要做好，是需要付出极大努力的，是需要时间和功夫的。尽管这项工作在今日书籍的海洋中微乎其微，我们也愿在这书海中燃一炷香，或许这一炷香，可以点燃别的香或蜡烛，有合于古人薪传之意，这是一种安慰吧。

目 录

第一章 生平传略

— 1 —

诞生金华 / 1

课耕故里 / 5

走出潭渡 / 9

客居沪上 / 15

蛰居燕京 / 24

南湖归老 / 29

第二章 艺术历程与成就

— 35 —

初涉书法 / 36

行草书初具风貌 / 39

行草成熟篆初成格 / 42

走向成熟 / 82

人书俱老 / 110

第三章 山水画成就

—175—

黑墨团中天地宽 / 175

第四章 黄宾虹论艺摘选

—185—

附 录

—201—

常用印章 / 201

年表 / 206

主要传世作品目录 / 215

释文 / 217

第一章 生平传略

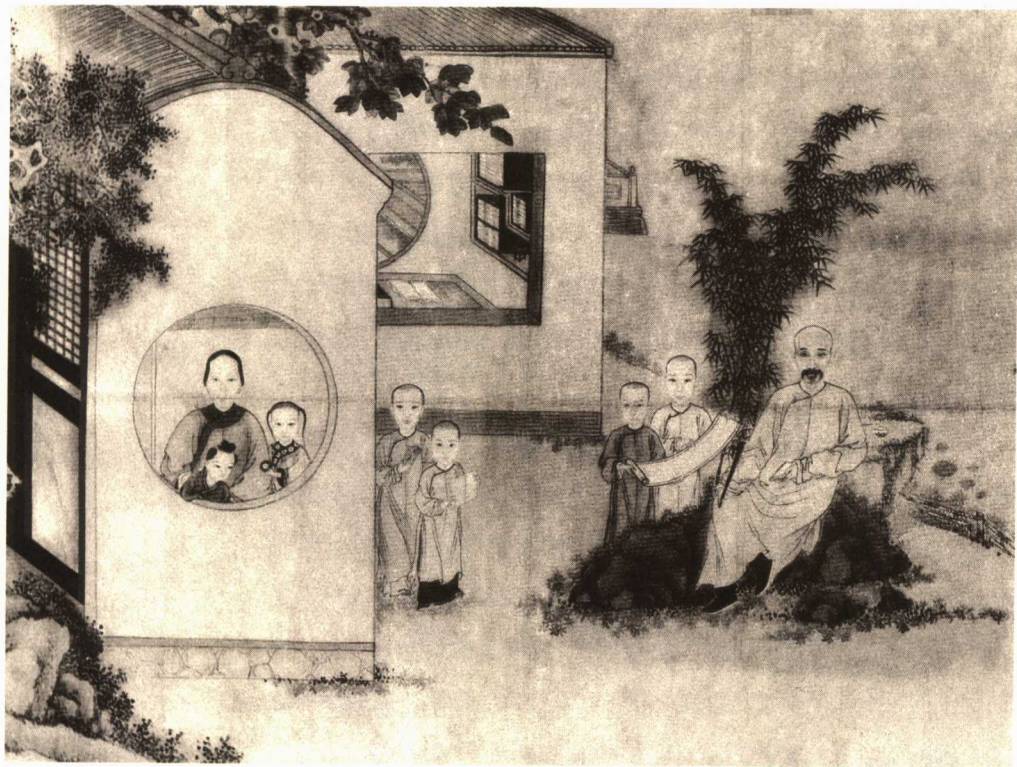
诞生金华

公元1865年1月27日，旧历清朝同治四年乙丑的元旦，在“爆竹一声除旧岁”中，侨居金华的黄定华家里诞生了一个男婴，他就是后来的国画大师黄宾虹。因同治三年甲子是闰年，多了一个闰月，所以乙丑元旦还没有过立春节气，按旧习惯可算在上一年。就像他在诗里所云：“吾辰逢丑年，冥历犹甲子，问天知春迟，堕地得岁始。”故他一出生便可称二岁。

01

陈春帆《家庆图》
右起第二人为黄宾虹

黄宾虹，名质，字朴存，亦作朴丞，一名元吉；初号滨虹，后

又改滨虹为宾虹，亦曾用过予向、大千、芸人等笔名。原籍安徽歙县西乡潭渡村。

黄宾虹世居的潭渡村，是位于黄山山麓中的一个山村。村前有丰溪湍湍流过，四周群山环抱，气象峥嵘。丰溪南有滨虹亭，是村中风景之胜地。黄宾虹早年自题所居“滨虹草堂”，自署“滨虹散人”，皆因有滨虹亭之故。

黄宾虹的祖上，东汉末年原居湖北武昌。据《潭渡黄氏先德录》载：“潭渡家谱，溯源江夏。”又载：“新安一世祖黄积，字元集，晋元帝时来守新安，卒葬姚家墩。”黄积就是由武昌迁居歙县的始祖。唐朝时，族中有一名黄璋，字忠一，方始迁居潭渡村。

黄宾虹的祖父黄德涵，字孟辉，清乾隆五十八年(1793年)出生，卒于清道光二十六年(1846年)。有子五人，父亲黄定华，号鞠如，字定三、行三。黄氏家族原是当地富庶大户，由于世事变迁，社会动荡，黄定华一家逐渐家道不济。父亲14岁时，因生计所迫，不得不远离家乡和他的兄弟到浙江金华去学做生意。

清咸丰八年(1858年)，太平军攻打杭州，此时皖、浙交通因战乱而几至阻绝。黄定华怕家人陷入烽火离乱，便使人将母亲从潭渡接至金华，避兵于金华南乡的里郑，从此定华一家就侨居于金华。黄定华因初娶之妻汪氏早卒，而在金华续娶当地方姓女为妻。方夫人共生子女七人，兄弟四人，姐妹三人，黄宾虹居长为兄。

金华是浙江经济较繁荣的一个内陆城市，商业活动较活跃。经过多年的商海沉浮，黄定华的经营开始有了起色，逐渐成为金华较有影响的商人。

皖南地区由于地处黄山山麓中，群山连绵，气候宜人，可谓“鱼米之乡”。自晋末至唐代中期，受“五胡之乱”，由中原迁至皖南、皖中的望族渐多。唐代中后期至北宋末年，受“安史之乱”“黄巢事变”的影响，许多大家族及流民大量涌入安徽，他们不仅带来了生产技术，也把中原“儒风”带入安徽。这些望族仍然保持着“学而优则仕”的传统习惯，崇尚文化；看重家风、门第，并逐渐形成了一种好文之风。受其影响，安徽的商人就有了以商养文的习惯，

只要经营有余，他们就会让自己的子女们读书写字、学诗习文，以期日后改变门风。

徽商黄定华也不例外，当年由于经营顺畅，家庭经济状况较为富裕，他便开始盘算着如何教养儿子，指望着儿子能“金榜题名”，走上仕途之路，重振家风。

黄宾虹四岁时的一个冬晚，一家人正拥灯闲叙。黄定华看着儿子，兴致偶起，便指着墙上的楹联教黄宾虹认字。不想黄宾虹聪慧过人，很快就默识在心，没多久他已识了不少字。有一天，父亲问他道：“手掌的‘掌’字怎么写？”黄定华担心这“掌”字笔画太多，怕黄宾虹识认不得，可儿子却天真地望着他说：“我想这个字里一定有个手字，大概和手字总分不开吧。”看到儿子的聪明劲儿，黄定华的心里暗自高兴，并说可以教你“六书”之学了。

从此，黄宾虹就开始正式识字学文。父亲还给他请了老师教其读书。老师赵经田，是个会弹琴，也会书画的“秀才”，这对宾虹喜好书法、绘画不无影响和启示。

黄宾虹的祖上是书香门第，明清以来，黄氏家族出了不少文人、画家，从祖黄碧峰，就善音律、丹青。歙县潭渡村七里头山麓圣僧庵里就有他画的佛像壁画。

明末族祖黄白山，是一个入清不仕的节义之士，著有《一木堂诗藁》十二卷、《杜诗说》十二卷。白山之子黄吕，是一个诗书画印兼擅的才子，并有山水画作品流传于世。黄宾虹的父亲虽是商贾，但也是个喜作书画、吟咏诗文之人。

黄宾虹就是在族人、父亲、老师的影响下，从小就喜爱书法、绘画的。他在日课之余，便习临书法及古人山水画稿，而且还对金石篆刻产生了浓厚的兴趣。

黄宾虹的父亲有个朋友倪逸甫，擅长诗画，在金华颇有名气，时常往来于黄家。每当倪逸甫来黄家小叙时，黄宾虹总是请问绘事要领，倪以其年事太轻，总是笑而不答。黄宾虹学艺心切，再三请问，倪才告诉他，学画实是一件不易之事，要学画法，心要先究明书法，方为正道。有一次，宾虹写了一个“大”字，倪将纸翻将过来一看便说，这样不行，一个“大”字透到了纸背却只有三个墨点，这是用力不平的缘故。并一再强调：“作画当如作字法，笔笔宜分明，方不致为画匠也。”

“当如作字法，笔笔宜分明”这十个字的画学真言深深地影响了黄宾虹的一生，没有任何一个画家能像他那样将此原则贯彻到底，奉行如一。黄宾虹将一生的绘画实践，都牢牢地扎入书法艺术的土壤里，真正做到了“以书入画”“笔笔分明”，使黄宾虹第一步就走上了正确的艺术道路。

从此以后，黄宾虹便深入研究作书的笔法，领会前人关于书法的理论，也增长了他对书与画关系的认识，提高了他对书法艺术的兴趣，将书法提升到和绘画同等重要的地位来认真临习。

黄定华的家里也藏有许多碑帖拓片，既有欧阳询、褚遂良、颜真卿、王羲之的法帖，又有许多魏碑拓片，这都成了黄宾虹临习的好范本。

黄宾虹除了学习书法、绘画外，还学习“六书”之法，研究文字结构、结字的原理，究明文字的渊源，这也为他日后研究文字学打下了基础。

篆刻艺术是文人画“诗书画印”四大要素之一，同时它也是连接书法和文字学的枢纽，它上可通“六书”之理，下可达书法结字之法，方寸之间，却显神通万千。一般书画家大多都是成人后，才操持此道，而黄宾虹 11 岁时就已经开始学习篆刻了。那时，他父亲藏有汪启淑的《飞鸿堂印谱》及邓石如、丁敬等的印谱，父亲觉

宾虹尚小，平时也只是给他看一下，就放回书箱。有一次，他趁父亲外出，便偷偷将那些印谱取出，用了月余时间，临刻了邓石如的篆刻十多方。父亲回来后，看到儿子临摹的印章，不肯相信这是一个孩子所为，及到儿子刻给他看时，他才惊喜万分。

因为潭渡黄氏家族到黄定华父亲一代，才开始败落，所以黄定华非常希望儿子能重振家风。为此，在黄宾虹8岁时，父亲就为他延请了一位程姓教师，让儿子接受传统文化的教育，学一些经、史、子、集之类；同时还教他学作八股文，以期学优而仕，进入仕途。

清光绪二年(1876年)，黄宾虹13岁的那年春天，父亲带着他回原籍歙县去应考童子试，但结果却榜上无名，黄宾虹的心情十分沮丧。不过，由于黄宾虹初次回到家乡，看见家乡优美的山峰、村落、溪桥，使他一下子爱上了故乡的山川草木，同时开阔了胸怀，提高了他的审美境界。故乡的族人，对黄宾虹也非常亲热，这使他的心情有了少许安慰。

在家乡暂居的这段时间里，黄宾虹看到了许多族人收藏的金石书画之类的真迹，如查士标、渐江、石谿、石涛、董其昌等名家作品都有所见。他对董其昌、查士标的作品尤为喜欢，就商借而出，认真临摹再三。他这次应试虽然名落孙山，但得见众多书法、绘画名迹，对他的艺术生涯来说，实乃幸事。

回金华以后，黄宾虹习书、练画更加勤奋，清晨起床便练习书法，然后再临摹古人画作，甚至试着背临在家乡所见过的查士标、渐江等“新安画派”的作品。这练就了他不为形迹所囿，而直摄作品精神意蕴的能力。这时，他也隐隐感觉到自己一生将和金石书画有着不解之缘，感到自己的学识有待提高，同时也需要可以切磋艺术的同道和博学的名师指教。这使得他开始打算走出金华，寻访名师，使艺术步入更高的境界。

课耕故里

正当黄宾虹苦思盘算之际，忽然听到潭渡来说，安徽学者汪

03

谭渡村黄宾虹故居

宗沂，在歙县紫阳书院设坛讲学。汪宗沂是一位知识渊博的国学大师，曾做过李鸿章的幕僚，后又辞幕返乡，在安徽各处收徒讲学，向他问学的生徒很多。

黄宾虹思前想后，征得父亲的同意后，便进入故里歙县紫阳书院，开始了他崭新的学习生活。

在紫阳书院里，他系统地学习了经、史、诗、文，以及宋明理学、乾嘉朴学等。汪宗沂不仅国学积厚，而且对金石书画也颇有研究，所以也常讲到邓石如的金石篆刻、包世臣的《安吴四种》《艺舟双楫》等书画学说。黄宾虹对邓石如“字画疏处可走马，密处不使透风，常计白以当黑，奇趣乃出”的观点，感悟极深，日后不仅将此艺理运用于金石书法上，而且还运用在他的山水画创作上。他对包世臣的《艺舟双楫》感佩不已。包世臣从推广碑学的目的出发，力求从笔法上打破原来的帖学习习惯。他主张“笔毫平铺纸上”“专求古人逆入平出之势”，以及他将唐以前的用笔总结为“始艮终乾”，而宋以后则为“始巽终坤”的理论，都对黄宾虹产生了重要影响。

同学许承尧是一个诗人，对金石书画也有独到见解。他对安徽

过去的学者戴东原，文人邓石如等的著作、作品，都有一定的认识，而且对歙县当地私人度藏文物也了如指掌。时常与黄宾虹切磋学问，因而二人同窗之谊颇深。

黄宾虹在紫阳书院大约只有一两年的时间，而这很短的访学期间，却是他一生中很有意义的阶段。紫阳书院扩大了他的见识，增长了他对文字考证及朴学的兴趣，并努力将朴学与书画贯通同参。由原来的感性爱好，开始上升为理性思考。这对他日后的学术研究、金石书画探索，是非常重要的。

就在黄宾虹的学问日渐提高时，父亲的商业经营却开始走下坡路。由于帝国主义列强的经济侵略，严重地冲击着本来就脆弱的国内民族工商业，使得中国商人纷纷破产。黄定华已隐约觉得，这种命运早晚要落到他的头上，所以他已经考虑如何退出商海了。

在黄宾虹20岁时，父亲再次让他回歙县去应县试，以期儿子在科举方面一举成功，挽回他在商业上的失意，使儿子将来也有个“而立”之途。但是，黄定华的如意算盘又一次打错了，儿子又一次名落孙山，父子俩又一次受到了精神上的打击。在无可奈何的情况下，黄宾虹回到了故乡潭渡村，经过思考，他决计放弃科举仕途，以金石书画“安身立命”，闯出一条“阳光大道”。

于是他开始发奋学习《说文解字》《尔雅》《仓颉篇》等文著，研究书法与绘画的学理，并和邓石如、包世臣的学说相互印证。还将书法提升到文字学的高度来认识，对文字的发展变迁有了进一步的了解。

这一阶段，黄宾虹常常一个人躲在楼上，读书、练字、作画，虽没“头悬梁、锥刺股”，但也是废寝忘食了。早晨一听鸡鸣，便马上起床；洗漱过后，就拿起毛笔，开始临习书法，这几乎成了他以后的“日课”；临习完书法，便又开始作画。这期间，他对明代的沈石田、董其昌，以及清代的渐江、查士标、石涛、石谿等名家的画着实下了一番功夫，他将各家作品进行了认真比较，判断每家的长处和短处，掌握了各家的精神实质。同时，他又读了一些较重要的书画理论著作，如董其昌的《画禅室随笔》、笪重光的《书筏》

《画筌》、包世臣的《艺舟双楫》之类的书，以求用理论指导自己的艺术实践，不至落入“野狐禅”。他所喜爱和选择的画家，基本上都是以作字法作画的，用笔遒劲沉着，决不浮滑。他的楷书多学唐人褚遂良，他觉得褚字还残存着隶体碑意，用笔一波三折，变化较一般唐楷丰富，画的意味较浓，比较适合用在绘画上。他这时选择的书体，已开始自觉地着眼于是否可和绘画相通，是否有利于绘画的进步。由于他常研究《说文解字》《尔雅》之类的书籍，对大小篆等古文字产生了兴趣，他发现古文字是“书画同体”或“书画用笔同法”时期的产物，是可供画家顺其本性尽量运用的。就是这一年，一位朋友送给他一张周代的《师寰簋》拓片，他心爱极了，将其装裱成折子，出门在外也随身携带，不时拿出欣赏，先后临习了十多年。后来每遇有类似古文字，他都手摹心追，默记在心，如有可能他还将其购入收藏，仔细研究。

但就在这年的初冬，黄定华的生意再也无力支撑下去了，为避免全盘皆输，就准备提早回老家潭渡去。他将一个女儿嫁与人家，又让一个儿子到一家染坊去学徒，变卖了一些财物，就带着全家乘一只小帆船，由水路回到了他14岁就离开的故乡潭渡村。

已习惯于商业操持的黄定华，在刚回潭渡的一段时间里，就靠练字、作画，打发着荒闲的日子。同时，他也在考虑着下一步棋如何走。一天，他正望着砚台里的墨汁出神，忽然眼睛一亮，何不制点徽墨试试呢，不能再坐吃山空了。于是他就叫来儿子，计议着制墨的事宜。墨是中国传统的东西，西方没有，不必担心受洋货的冲击。而墨又是以安徽的为上品，曹素功、胡开文的徽墨已是名扬海内，再说造墨烧制松烟的松树，在黄山山麓遍山皆是。恰好村子里就有一个曾经在曹素功墨庄做过工的师傅，便请来一同商量，最后黄定华决心要试试这一行业。

黄定华在自家院里，开设了制墨作坊，从芜湖请来一位制墨的师傅，他曾在曹素功、胡开文两家墨庄做过工，极其精明能干。黄宾虹父子对他们的制墨事业寄以厚望。父亲董理墨场全部事宜，儿子找到一些制墨书籍以及明、清名墨拓本，设计造墨的墨范纹样，

父子俩真可谓是齐心协力。黄宾虹一边帮父亲料理墨场杂事，一边依旧练字习画，虽然墨业经营不是太好，可每天过得也很平静自在。外边的动荡变化，还没影响到这古老而封闭的山村。但在1891年，清光绪十七年的四月初，请来制墨的芜湖师傅却突然不辞而别，一时间黄家院内乱作一团。经仔细查点，也没丢失什么，便也不放在心里。不久又传来了哥老会起义的消息，说江苏丹阳、安徽芜湖、湖北武穴的耶稣教士和当地的哥老会成员发生冲突，朝廷为讨好洋人，对起义人员进行镇压，四处追捕哥老会成员。

黄宾虹万万没有料到，灾难也正在向他悄悄逼近。有一天，省里的公差突然来到黄家，让黄宾虹跟他到省里走一趟。父亲不知发生了什么事，也急忙跟着来到省里，设法营救。原来那位芜湖制墨师傅因火烧教堂已被拘捕，黄宾虹受其牵连而被传至省里。父亲一时慌了手脚，不知如何是好，费了九牛之力，才打听到安徽巡抚沈秉成是个玩古物的行家，便将随身带着的一件汉代玉佩，托人送给巡抚沈秉成，以求其放儿子一码。沈秉成询问了黄宾虹的履历，得知曾是汪宗沂的学生，而巡抚也和汪宗沂相识，又得了玉佩，最后也就放了黄宾虹。

这场风波，对黄宾虹的人生来讲，无疑是一次沉重的打击，在他的心灵深处永远留下了抹不去的阴影。回家后，他的情绪非常低落，陷入了无可言状的苦闷之中。他在思考着将来的人生之路将如何走下去，是继续在家乡苦读，还是到外面的世界闯一遭。最后他决计远行一番，去寻师访友，以图将来有所作为。于是决定先到扬州，那里是文人墨客汇集之地，又有黄氏族人在那里营生，以便有所依靠。

走出潭渡

扬州在清代同、光年间，曾是中国东南经济、文化重镇。虽然这时期，上海以通海商埠逐渐取代扬州，而成东南经济、文化中心，但扬州是国内的水路交通枢纽，有运河可以北达京都，有长江可上