

新艺
现代艺术大家随笔



艺术随笔
黄宾虹

· 新艺
现代艺术大家随笔

艺术随笔 黄宾虹



图书在版编目 (CIP) 数据

黄宾虹艺术随笔/卢辅圣编. -上海: 上海文艺出版社, 2012. 3
(新文艺·现代艺术大家随笔)

ISBN 978-7-5321-4325-2

I. ①黄… II. ①卢… III. ①艺术评论-文集

IV. ①J05-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 016780 号

出品人: 陈 征

责任编辑: 刘晶晶

封面设计: 王志伟

黄宾虹艺术随笔

卢辅圣 编

上海文艺出版社出版、发行

上海绍兴路 74 号

新华书店经销 苏州文艺印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 8 插页 5 字数 131,000

2012 年 3 月第 1 版 2012 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5321-4325-2/I·3341 定价: 25.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 0512-66063782

出版说明

本丛书初版于上世纪九十年代,深受广大读者喜爱。今年适逢上海文艺出版社建社六十周年,我们重新整理出版这套丛书,奉献给新一代的读者。

本丛书所选均为中国现代艺术名家,入选作品主要是关于艺术创作和艺术感悟的文字,以散文、随笔为主。

本丛书分别约请国内知名的艺术研究方面的专家、学者编选,并撰写序言。

上海文艺出版社

2012年1月

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,骀骀于“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《黄宾画学日课节目》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	6
论上古三代图画之本原	8
洪秋潭莲藕图序	11
玉器总论	13
美术周刊弁言	16
宾虹画语	19
古画微	23
艺观学会征集同人小启	83
黄山前海纪游	85
沪滨古玩市场记	95
华南特刊小引	99
画学月刊弁言	101

画法要旨	103
论中国艺术之将来	117
致治以文说	124
精神重于物质说	126
画学升降之大因	130
怎样才是一张好画	134
中国画学之人格	137
画法初基多秘而不宣	140
说艺术	142
国画理论讲义	145
画学通论讲义	153
水墨与黄金	165
自叙	170
改良国画问题之检讨	174
山水画与道德经	179
文字书画之新证	186
说蝶	189
国画中外之观测	192
养生之道	194

国画之民学	197
宾虹画学日课节目	203
宾虹题画	205
宾虹书简	213

梅花古衲传^①

渐江，俗姓江，名韬，字六奇，歙之寒江村人。晚年定名弘仁。为前明诸生。少孤贫，性狷僻，以铅槩养母。一日，负米行三十里，不逮期，欲赴练江死。母殁后，不婚不宦。游幔亭，皈依报亲。甲申以来，遇古航禅师，遂祝发为僧。自言近溯浮溪，始知二十四源孕奇于此。沿口以进，寥廓无量，两山辖云，涧穿其腹，老梅万树，倒影横崖，纠结石罅，寒漱浑脱，根将化石。当春夏气交，人间花事已尽，至此则香雪盈壑，沁入肺腑，流苒巾帨，罗浮仇池，并为天地。因念单道开辟谷罗浮，晓起惟掬泉注钵，吞白石子数枚，淡无所为，心向慕之，荒坛断碣之隙，将刷香茆老是乡而解蜕焉。后返新安，

① 此文发表于1909年《国粹学报》第57期。

数游黄山，往来云谷、慈光间。尝叹武夷之胜，胜在方舟泳游，而黄山之奇，海市蜃楼，幻于陆地，殆反过之。居十余年，挂瓢曳杖，憩无恒榻。每寻幽胜，则挟汤口聋叟负砚以行。或长日静坐空潭，或月夜孤啸危岫。倦归则键关画衲，欹枕苦吟，或数日不出。山衲踪迹其处，环乞书画，多攒眉不应。顷忽涤砚吮笔，淋漓漫兴，可数十纸，不厌也。云谷僧尝为其祖益师请书塔铭，师为踞石运思，笔致迢逸，得晋魏风味，传之艺林，以为海岳书《龙井方圆庵记》今再见也。临文构义，灏汗坟典，淳倬严气，雅自矜慎，不轻示人。唯画禅一门，稍匿研讨，遂尔称尊作祖。江表士流，获其一缣一箴，重于球璧。磅礴之余，间有吟弄小诗，极妍风味。师皆随乞散佚，不经意聚。又尝遍征好事，沿幘索题，旋辑手抄，得若干首，目曰《画偈》。邑子许芳城楚序之，谓为县公七赋，未窥全豹，秘演弘编，止啖一脔。予以缅想风流，挹兹矜抱，亦前哲高踪，墨池笔冢之雪泥鸿爪也。若仅为艺事家现身说法，争俎豆于骚坛画史间，非渐师意矣。然所作画，层峦陡壑，伟峻沉厚，以北宋风骨，蔚元人气韵，清逸萧散，意在方壺、子华之间。王阮亭称新安画家，宗尚倪黄，以渐师开其先路。斯言良信。岁壬寅冬，师至自郡，将游庐山。友人王雄右自芝山移书为裹鹤粮，余子敬给健力为负餅钵经卷，吴圣卿为赠筇竹一枝，以取奇险，复解羊裘，为温破衲。于是饱饫星霜，遍参尊

宿，少文游足，振锡言归。灭影林皋，证寻初地。旧侣雅赠，已臻十供。故其清玩，有宋槧汉书、云林书画卷、黄鹤山樵挂幅、淳化祖拓帖、古坑歙砚、梅花瘦瓢、羊角竹杖、击子铜炉、古瓷磐洗、定州蕰根瓶、阳羨匏壶诸品。贵既异夫珠璫，业自归于泉石，是诚对扬古德，足企前修者已。既而还自庐山，道过丰溪，吴不炎兄弟留憩旬日。泊同其叔氏惊远偕与放筏西干，携先世所藏右军《迟汝帖》真迹，及宋元逸品书画凡数十种。其犹子允凝，呼舟贯酒，就荫石淙，瀹茗焚香，纵观移日。程蚀庵守亦从南岸鼓枻而至。评赏之余，佐以雄饮。不炎命小史度曲，允凝索长笛和之，一时溪山翰墨，辐辏胜缘，丝竹清音，咸臻妙丽。少焉，夕阳告往，黄岳弄云，光怪陆离，摇曳万状。渐师解衣槃礴，捉纸布图；允凝就其皋坂，畅厥烟渚；虚中流一舟，以待一兮写潏洄野泛之致。岂非极嘉会之尚羊，罄友徒之同趣耶？居未数月，师将省墓界口，并诣鸠兹，别汤燕生，然后入山研究性命之学，皆不获如愿。以无疾终。易箦之夕，寻曩时游匡庐脱破芒鞋，若将有远行者，乃掷帽大呼“我佛如来观世音”，竟示寂于五明禅院。院在郡西披云峰前，十寺一峪，唯五明寺孤踞岩阿，下瞰群壑，有泉山出其左，昔题“石淙”二字摩崖，即西干路也。初普门和尚，自五台来新安，未入黄山，即休憩此寺。渐师既归道山，仙源汤岩夫燕生，谏师松下，会同郡缙素之交契者，相与躬负铤锸，疏

林剔柯，漉泥薙草，藏厥蜕于五明之西岩，累峰石而塔之。前祠部王芦人泰征为铭，程蚀庵书之于塔门，许芳城撰师归塔文。蒔梅花数十本以大招之，从师志也。故世称为梅花古衲云。

论曰：荀卿有言，“志意修则骄富贵，道义重则轻王公”。明祚终移，神皋横溃，士之蕴藉义愤甚矣。是时裂冠毁冕，相携持而去者，不可胜数。至或韬晦姓氏，遗弃妻孥，肥遁荒野，终自槁饿而不之恤。扬雄曰：“鸿飞冥冥，弋者何篡焉。”言其虑患之远也。渐师含濡道根，涤荡尘涅，慨夫婚宦不可以洁身，故寓形于浮屠；浮屠无足与偶处，故纵游于名山；名山每闲于耗日，故托欢于翰墨。是以容与坟邱，沉酣林壑，终有坚贞之操，而无悔吝之心，诗人考槃之歌，抑在兹矣。叔季浇漓，礼教凌替，猥琐齷齪之子，悉断断于利禄，躬蹈庠污，犯不韪而无羞愧；而有心世道者，方将兴怀古昔，缅想高踪，思得一二独行耿介之士，有以立懦夫之志，戢贪竞之风，举世滔滔，微斯人其谁与归乎？