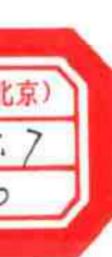

黄宾虹

走进艺术大师生活丛书

ZOUJINYISHUDASHI
SHENGHUOCONGSHU

SHANGHAIRENMINMEISHUCHUBANSHE

上海人民美术出版社

走 / 进 / 艺 / 术 / 大 / 师 / 生 / 活 / 丛 / 书

上海人民美术出版社

策 划 光 浩
责任编辑 孙国彬
封面设计 庞先健
技术编辑 龚国儒

黄宾虹

走进艺术大师生活丛书

文/肖 放

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

山东新华印刷厂临沂厂印刷

山东晨鸣纸业集团股份有限公司供纸

开本787×1092 1/32 印张2

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

ISBN 7-5322-1978-X/J·1862

定价：4.50元

编者的话

青少年读者们，当你们听到这些赫赫有名的艺术大师的名字时，一定会有许许多多的问题。

这些中外著名的艺术大师是怎样获得成功的？用什么样的方法，才能够看懂他们的作品呢？

带着这许多疑问的青少年读者，如果你们沿着这套丛书所提供的入口，轻松、愉快地走进艺术大师的生活中去，就一定能寻找到令你们满意的答案，并获得艺术的真谛。

《走进艺术大师生活丛书》为了全面地反映大师的艺术与人生，采用了图文并茂的形式，让读者边读故事边看作品，充分体验艺术大师不平凡的人生和艺术创造激情。值得一提的是这套丛书的作品赏析部分，采用了引导读者自己积极思考的方法，来更深入地理解作品的内容，揭开大师作品的奥秘。

21世纪将是科学技术突飞猛进的时代。在高科技不断发展的同时，创造性和美的意识将渗透到社会的深层，作为终身教育中的一环的美术教育的比重将越来越得到增加。为适应社会发展的需要，美术教育将不仅仅满足于注重技能技巧的培养，而朝着制作、欣赏、思考三者并重的方向发展，除了学校所进行的美术教育外，在青少年读者的课外生活中，人们期待着更广泛、更生动的新的美术教育方法的诞生。

在这时候，《走进艺术大师生活丛书》出版了。它的可贵之处在于：提示了一种新的美术教育的方法，在提高读者艺术修养的同时，更注重美的感受能力的培养。因此，《走进艺术大师生活丛书》是热爱美术的读者们的良师益友，同时也是美术教师的教学参考书。

目

录

- 一、黃宾虹生平 /1**
- 二、黃宾虹的故事 /5**
 - 1. 童趣四则 /5
 - 2. “交朋友” /9
 - 3. 匹夫之责 /13
 - 4. 急流勇退 /16
 - 5. 行万里路 /17
 - 6. 三更灯火五更鸡 /21
 - 7. 蝶居士 /24
 - 8. 最好不见 /26
 - 9. “看气色” /28
 - 10. “愿作西湖老画人” /30
 - 11. 弥留 /32
- 三、黃宾虹作品赏析 /35**
 - 1. 山居图 /35
 - 2. 山中坐雨 /35
 - 3. 青绿山水 /38
 - 4. 桂山深处 /42
 - 5. 听泉图 /44
 - 6. 黄山诸峰 /44
 - 7. 山中夜行图 /48
 - 8. 芙蓉 /50
 - 9. 荷花 /52

一、黄宾虹生平

“瘦长身材，老是穿着长袍。皮肤红黑，有点像饱经风霜的农民。上唇留着短髭，双目炯炯有神。接待朋友、晚辈，非常和蔼恳切，总是带着笑容，用粗朗的低音娓娓清谈，使你和他接触感到终日不倦。”黄苗子先生所勾勒的便是黄宾虹先生晚年为人熟知的形象。

黄宾虹(公元1865—1955年)的绘画成就是我国山水画史的一个里程碑。他力挽清代山水画200年来的衰疲残局，纵横古今，融会贯通，推陈出新，卓然大家。

黄宾虹幼年时就萌发出对绘画的特殊兴趣和悟性。他的父亲是个商人，为他提供了良好的绘画条件。6岁时，黄宾虹边读私塾、边开始临摹家藏古画。11岁开始学习刻章，青少年时期已为今后的绘画事业打下了坚实的基础。

黄宾虹生活在半封建、半殖民地的中国，曾受到改良

派变法思想的影响。1894年“甲午战争”失败后，黄宾虹已31岁了，目睹腐败的政权和水深火热中的劳苦大众，他感到有一种责任感。康有为“公车上书”时，黄宾虹曾致函康有为、梁启超，并与“六君子”之一的谭嗣同结为好友，后来谭嗣同被清政府捕杀，他感到十分悲愤。“戊戌变法”失败后，在满清政府的淫威下，黄宾虹毅然组织了“黄社”，配合同盟会宣传孙中山先生的民族、民权思想。他在安徽歙县家乡不仅读书习艺，而且与武举人讲武论兵，跃马击剑；农闲时开场收徒，教练拳术，配合革命潮流，同时兴办义学，修渠垦荒。后来受同盟会委托，铸造货币，帮助革命，扰乱了清王朝的币制。后被人告密，不得已，只好出走上海，当时他43岁。

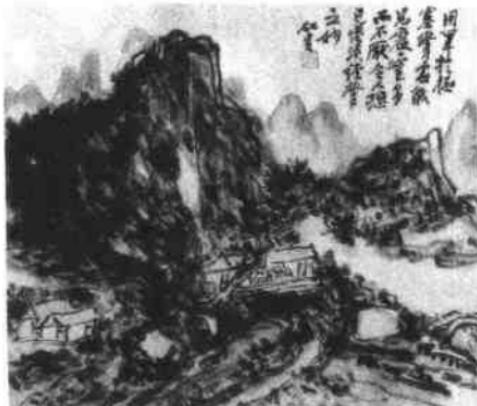
在上海的30年里，黄宾虹大部分时间从事新闻出版、文化事业和考证鉴定书画古物。同时在大学任教，并参与各种艺术活动。“辛亥革命”成功以后，黄宾虹先生急流勇

退，潜心于艺术。他交游广泛，爱“万里之游”，治学谨深渊厚，博采众长，见解独到。除了自己的丰富著述外，在普及发扬传统艺术文化方面，也成绩斐然，特别是由他亲自主编的《美术丛书》的出版，在当时美术界是一件令人瞩目的大事。

1937年，黄宾虹迁居北平(现在的北京)。那时北京、天津相继被日本侵略者占领，黄宾虹只能在家闭门作画著述。当时“平津文物研究会”推举他为美术馆馆长，他推辞不就。1943年，日本人想为黄宾虹庆祝80大寿，被他严词拒绝。1945年抗战胜利，黄宾虹十分振奋，作画时才重新落款为“宾虹”。

1948年，黄宾虹应国立杭州艺术专科学校之聘，来到杭州执教。在此期间，他心情愉悦，精神健旺，作画也更勤。黄宾虹90岁的时候，不幸患白内障，一度几乎失明，但他仍摸索作画，“以神遇而不以且求”，画风大变，不意出神入

化，进入从未有过的大化之境。因而在他的眼睛治愈复明之后，大受启发，垂暮之年，又开新境，此时绘画，可以说是登峰造极了。

然而，正当黄宾虹老当益壮、满怀信心地进行绘画创作时，不幸于1955年3月25日凌晨3时30分停止了呼吸，永久地离开了他热爱的生活和艺术。

二、黄宾虹的故事

1. 童趣四则

黄宾虹很小就流露出绘画天分，是个小画痴，又极早慧，很得父亲的喜爱，所以，他的童年趣闻大多与画有关。

(1) 2岁画梅竹

黄宾虹的父亲名叫黄定华，号鞠如，是安徽歙县人，从小随黄宾虹的祖父到浙江金华经商，后来也就定居下来。黄宾虹就出生在金华，父亲给他取名质，字朴存，是家中的长子。

黄鞠如在从商之暇，十分喜爱谈诗论画，家中收藏了许多古今字画。晚年尤其善写那种“擘窠大字”，又爱画梅竹。用现在的话来讲，可算得上是位儒商了。

黄宾虹2岁那年，有一天，父亲正和朋友一起画梅遣

兴，乳母领着学步好动的小宾虹来到父亲书房。小宾虹跃跃欲试，想要父亲的画笔玩。黄鞠如宠爱娇儿，索性抱起他来，捉住他的小手腕，让他自己拿笔，在新铺的宣纸上画梅花枝干和竹叶。小宾虹握笔饱蘸浓墨落笔在洁白的宣纸上，涂出一个大点，这使小宾虹十分兴奋，竟像父亲画梅竹时的样子，东一横，西一竖地涂起来。在一边的父亲心中喜悦，哈哈大笑，对在旁观看的亲友说：“这孩子很有悟性，倒可以让他学画画呢。呵呵……”

(2) “掌”

黄宾虹6岁开始，父亲就聘请邵赋清在家中教他读书。读书之余，每当小宾虹见到图画，都要细细观赏，并模仿作画。那年，他临摹了一张家中收藏的沈廷瑞的山水册页，得到老师和亲友的交口称赞。

7岁的那年，黄宾虹问父亲手掌的“掌”字怎么写，父亲笑着对他说：“这个字笔画比较繁，你恐怕还不好学。”小

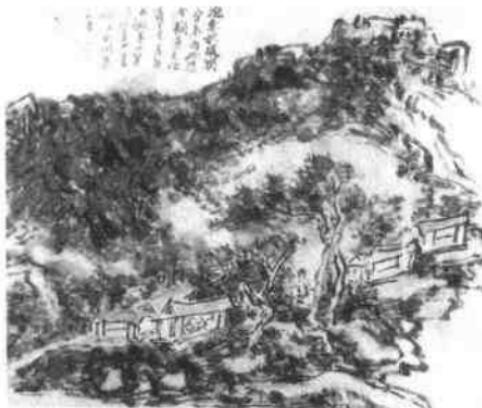

宾虹坚持说：“凡是写字首先必须用到手，怎么能不知道‘手掌’两字怎么写呢？”父亲听他说得有理，便高兴地说：“好！从今以后，我就开始为你讲解字的六法，就从‘掌’开始讲。”于是，黄宾虹的父亲就亲自为小宾虹讲解《说文解字》。黄宾虹极有悟性，很快就能识辨和运用1000多个字了。

(3) 蚂蚱舟

黄宾虹8岁那年，他同族中的亲戚黄崇惺到福建去做官，绕道到金华来探望他父亲。父亲见到家乡来人，十分欢喜，带着黄宾虹和他的弟弟陪同黄崇惺游玩金华名胜八咏楼。

在八咏楼，黄崇惺指着林中的红叶问黄宾虹，这是树叶还是红花，黄宾虹对答道：“停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花。”忽然，一只草虫从脚边跳闪过，黄崇惺问道这是何物？黄宾虹高兴地回答道：“是一只蚱蜢，秋天生

的。”黄崇惺有意考考他，笑着追问：“那么你可知道蚱蜢就是舴艋的谐声吗？”黄宾虹答道：“舴艋是小船，不仅是谐声，还是象形呢。‘只恐双溪舴艋舟，载不动，许多愁’，就是指船像蚱蜢一样轻小。”黄崇惺对这个对答如流的聪明孩子不禁大为喜爱。

(4) 倪翁

黄宾虹幼年学习诗画，曾经得益于一位叫倪易甫的老先生，他在《八十自叙》中还特别提到了这位“倪翁”。

倪谦甫善书法，倪易甫善画画，这对兄弟当时在浙江一带很有名气。两位老先生常常到宾虹的私塾中来，观赏黄鞠如珍藏的古今书画。黄宾虹常常跟在他们身边，听他们边看边论谈探讨。

有一次，倪易甫谈到画画，说在还没有下笔正式作画之前，一定要将空白宣纸先张贴在墙壁上，早上起来，默无一言对着白纸静观，看了很长时间才起身离去。第二天还

是这样，三天之后，才取下宣纸，铺在画案上一挥而就。这原本是我们古人画画时常常采取的先构思后落笔的方法，但黄宾虹才10岁，又怎么会知道呢？他心想这种做法实在很奇怪，难以理解。一张白纸贴在白墙上，空洞洞的，有什么必要这样痴看呢？后来黄宾虹把这个想法告诉了父亲。父亲说：“难道你忘了我跟你说的王子安打腹稿的故事了吗？”聪明的小宾虹一下子恍然大悟：原来倪易甫对着白纸是在打腹稿呢！只有对着将要落笔的画纸构思长久，才能产生越来越明晰的意图，到后来竟仿佛可以看到笔墨已经在纸上跃跃欲动，这才落笔作画，方能做到胸有成竹，一气呵成啊。小宾虹想通后，不禁对倪易甫老先生佩服之至。

2. “交朋友”

黄宾虹先生一生纵览古画名迹，莫不手摹心追，探索

各家各派的优长而加以吸收。临摹名迹成为他一生的嗜好，从未间断，同时也爱收藏古画。黄宾虹对于藏画、临画有一个说法，叫做“交朋友”。他晚年在家里，有一次给李可染看自己的藏画，看过几幅后，他问李可染：“你看这些画得如何？”李可染照直说道：“看了老师的藏画，很多都不如您画得好。”老人笑了笑：“这些画都是我的朋友。一个人交朋友多，见识才广。别人有长处，我就吸收。”

黄宾虹的一生交了许多这样的“朋友”，有时候也很艰辛，留下很多佳话，下面讲几个早年的故事。

(1) 修墙医马吊一臂

1889年，黄宾虹的父亲因经商受挫，于是急流勇退，清理帐务后，举家迁回故乡歙县潭渡村。这年黄宾虹26岁，便随汪仲伊先生学习弹琴、击剑之术。和汪家的儿子共同研讨书画。

有一次，黄宾虹去他在洪坑的岳父村里观赏字画，翁

婿言谈很融洽畅怀。当时，黄宾虹被一幅元代的绘画深深吸引，一再请求借回家中临摹，画主犹豫再三，最终还是答应借给他三天，临摹完了立即送还。黄宾虹欣喜若狂，一口应允，由于回家时，天色已晚，黄宾虹策马急驰，结果在过桥时马猛撞在桥头一间小屋的墙壁上，把墙给撞倒了，黄宾虹也从马上摔下，受了伤，勉强支持到家。他的妻子洪夫人看到他这般模样，忙给他包扎好摔伤的左臂，劝他好好休息，切勿伤筋动骨的。可是黄宾虹将画从怀中取出，忍着伤口剧烈的疼痛，吊起了一只臂膀，一只手临摹起来。虽然臂力不能完全舒展，画画停停，但他始终坐在画台前。第三天拂晓，画终于临完了，他快活地长吁一口气，如期将原画奉还了它的主人。

(2) 复生

复生，是“戊戌六君子”之一的谭嗣同的字。谭嗣同是湖南浏阳人，和黄宾虹同年，是维新运动时期杰出的思想