

PAINTING

第14辑 主编：杨利军

特刊
品艺

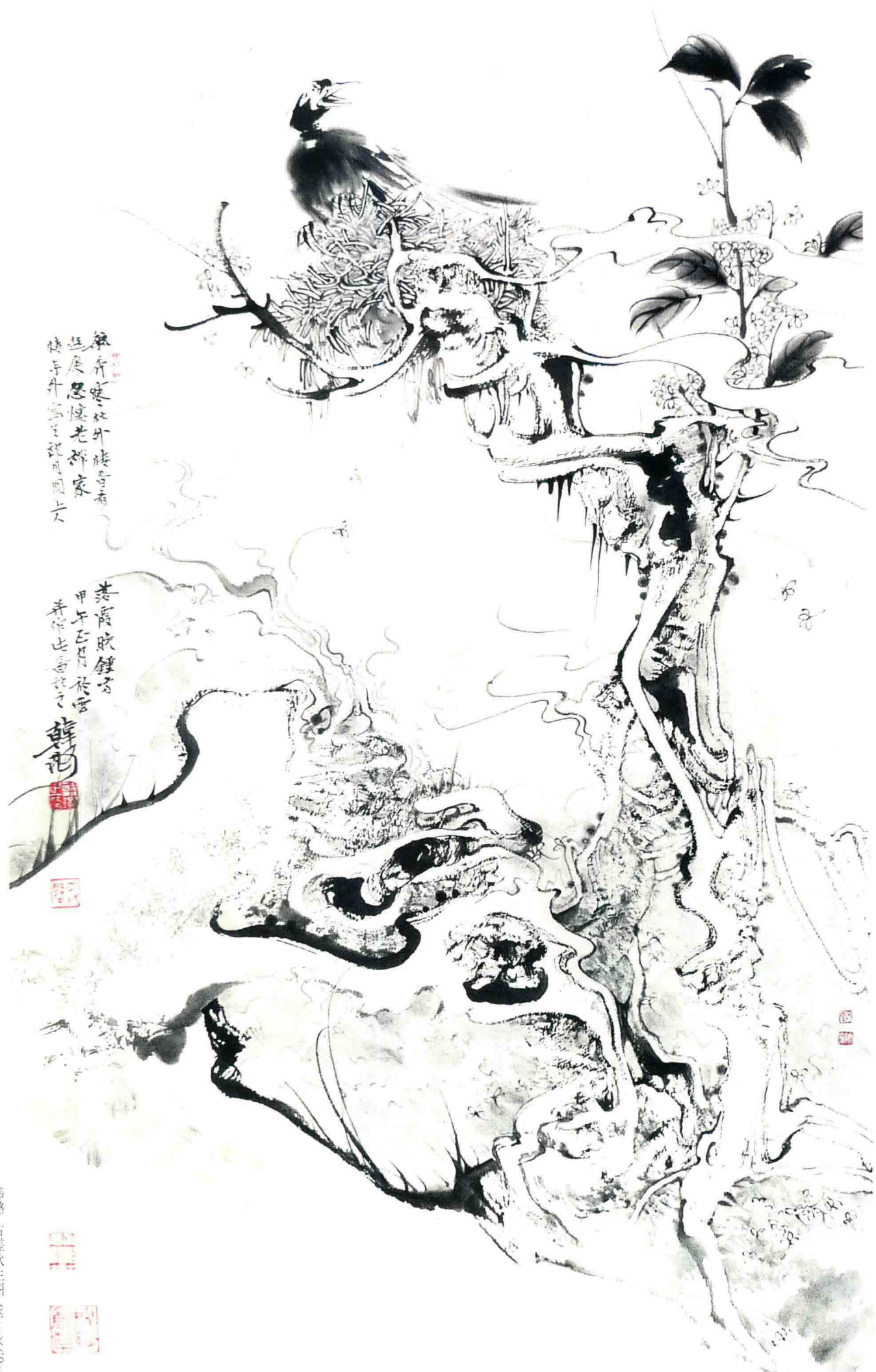
杨利军

文化艺术出版社

Culture and Art Publishing House

蘇齊寒林外
絲處思憶老
韓翃外寫生
說月圖上

其肅狀鍾方
甲午正月
并作止意

韓翃

刘克宁 欢乐图 210cm×170cm

丁亥初秋
李伟画

李伟 家园之二 180cm X 96cm

吴泉棠 玉兰花开 180cm X 97cm

衡山之春 戊戌 新 逸 印

陈风新 衡山之春 136cm×68cm

前言

F O R E W O R D

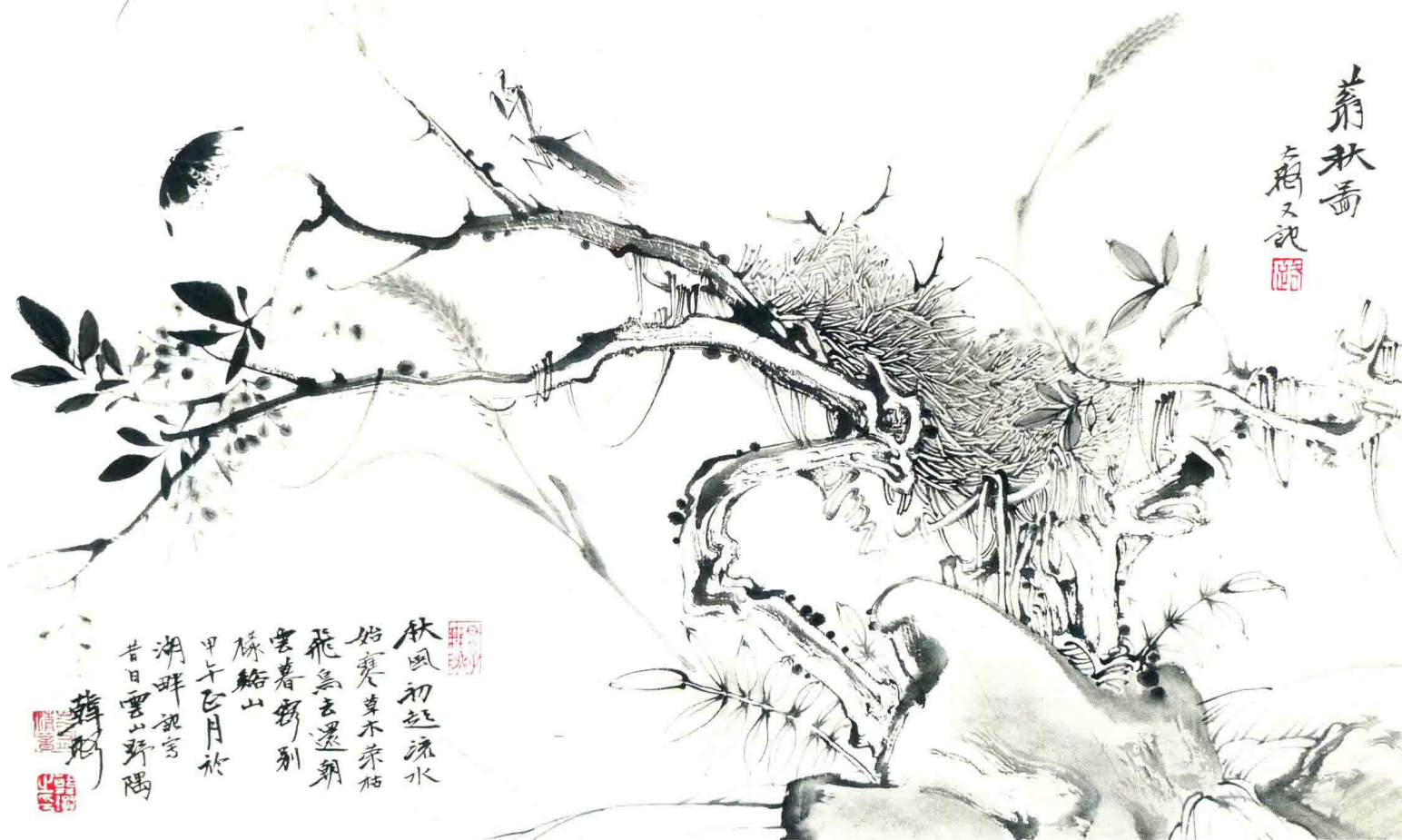
2014 年的三四月份似乎很难用“初暖乍寒”、“春山如黛”这两个平常心的词语来概括，它们好像有备而来，希望自身可以在漫长时间长河中占据“不朽”之位。相继而来的云南昆明火车站暴力恐怖事件、马航 MH370 失联事件让时间定格为永恒。作为艺术媒体，我们在平息自己心情的同时，也坚定地相信艺术所带来的美与希望能够让人们放下当下，重燃对生活的关注与向往。

生活的艺术是自在随心，艺术的生活是执著坚守。坚守真、善、美，坚守艺术真谛，坚守天人合一，坚守世间真谛。艺术很简单，但探究其奥秘你会发现执着坚守是一件考验耐力与意志的战争。我们可以用梵高、莫扎特、八大山人、黄宾虹艰辛的艺术征途来激励自己，给自己一个 never give up 的“借口”，这或许就是艺术与艺术家被推崇的原因之一。

将索德格朗的《一种希望》献给值得期待的 6 月

在这五光十色的世界里
我想要的只是公园里的一把长椅
有一只猫在上面晒太阳
我想我该坐在那儿
一封短信紧紧地贴在我的胸膛
我想这就是我的未来

2014 年 5 月叶婉荣

目录

艺术研究 004

Art research

百年巨擘

—— 知白守黑的黄宾虹

伊甸园 012

Garden of Eden

抒写历史风云 品味时代生活

—— 王迎春的多彩艺术世界

墨韵大家 020

Painterly Master

一山一水一圣人

—— 王旭东

名家沙龙 032

Celebrities Salon

刘克宁

吴泉棠

陈凤新

李 伟

韩 璐

籍洪达

艺术品鉴 080

Art Appreciation

寻古追幽

—— 许燕紫砂壶艺术

品特聚焦 086

Focus on Painting

崔自默

品特点击 096

Click Painting

萧泉山

艺述视角 100

Artistic Perspective

2014 年香港春拍记录

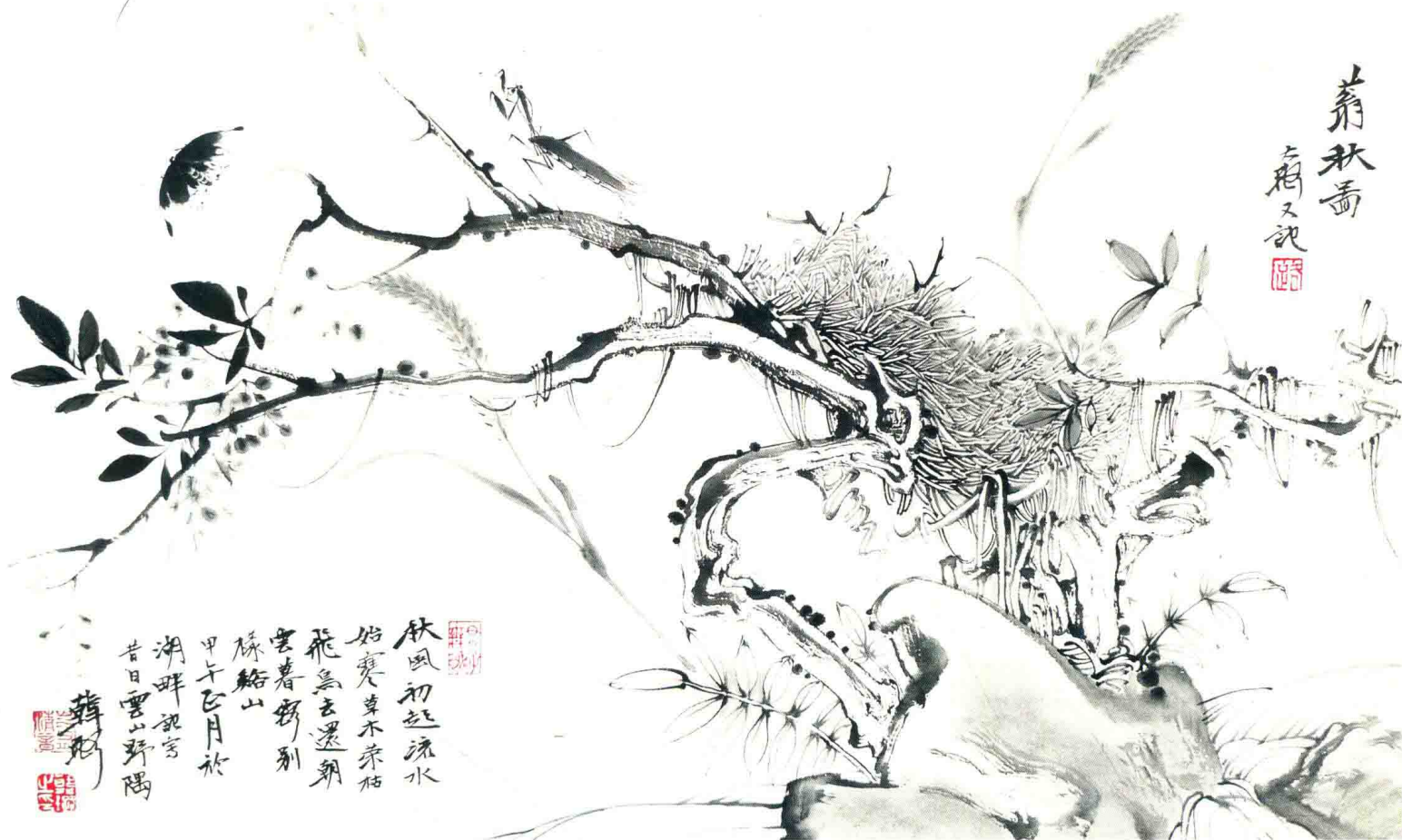
专题报道 104

Feature

我眼中 2014 艺术北京

展讯资讯 108

Exhibitions

目录

艺术研究 004

Art research

百年巨擘

—— 知白守黑的黄宾虹

伊甸园 012

Garden of Eden

抒写历史风云 品味时代生活

—— 王迎春的多彩艺术世界

墨韵大家 020

Painterly Master

一山一水一圣人

—— 王旭东

名家沙龙 032

Celebrities Salon

刘克宁

吴泉棠

陈凤新

李 伟

韩 璐

籍洪达

艺术品鉴 080

Art Appreciation

寻古追幽

—— 许燕紫砂壶艺术

品特聚焦 086

Focus on Painting

崔自默

品特点击 096

Click Painting

萧泉山

艺述视角 100

Artistic Perspective

2014 年香港春拍记录

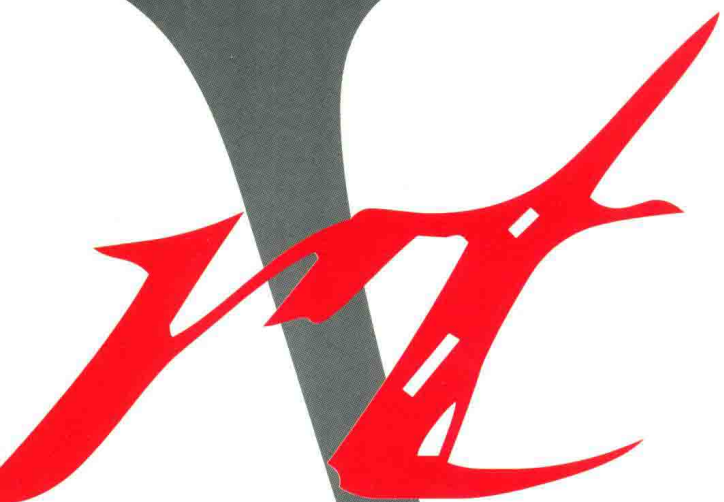
专题报道 104

Feature

我眼中 2014 艺术北京

展讯资讯 108

Exhibitions

艺术

ART ADVISER

支持

PAINTING

艺术顾问 编委

学术支持单位

中国画学会

中国油画学会

中国女画家协会

中国民间文艺家协会书画艺术交流委员会

支持单位

中国归国华人艺术家协会

德国水墨画美术家协会

北京海华归画院

北京汉韵堂文化艺术交流中心

学术执行

叶婉荣 王瑞怡 敖娟娟

展览支持

隋秋红 李全淑

联系方式

杨利军（主编）：13911638664

办公室：010-64753112 转 813

地址：北京市朝阳区望京大厦 A 座 18 层 CD 区

孙克

孔紫

宋鸣

郭怡琮

李魁正

胡永凯

刘巨德

王仁华

胡明哲

周逢俊

张立柱

李爱国

刘临

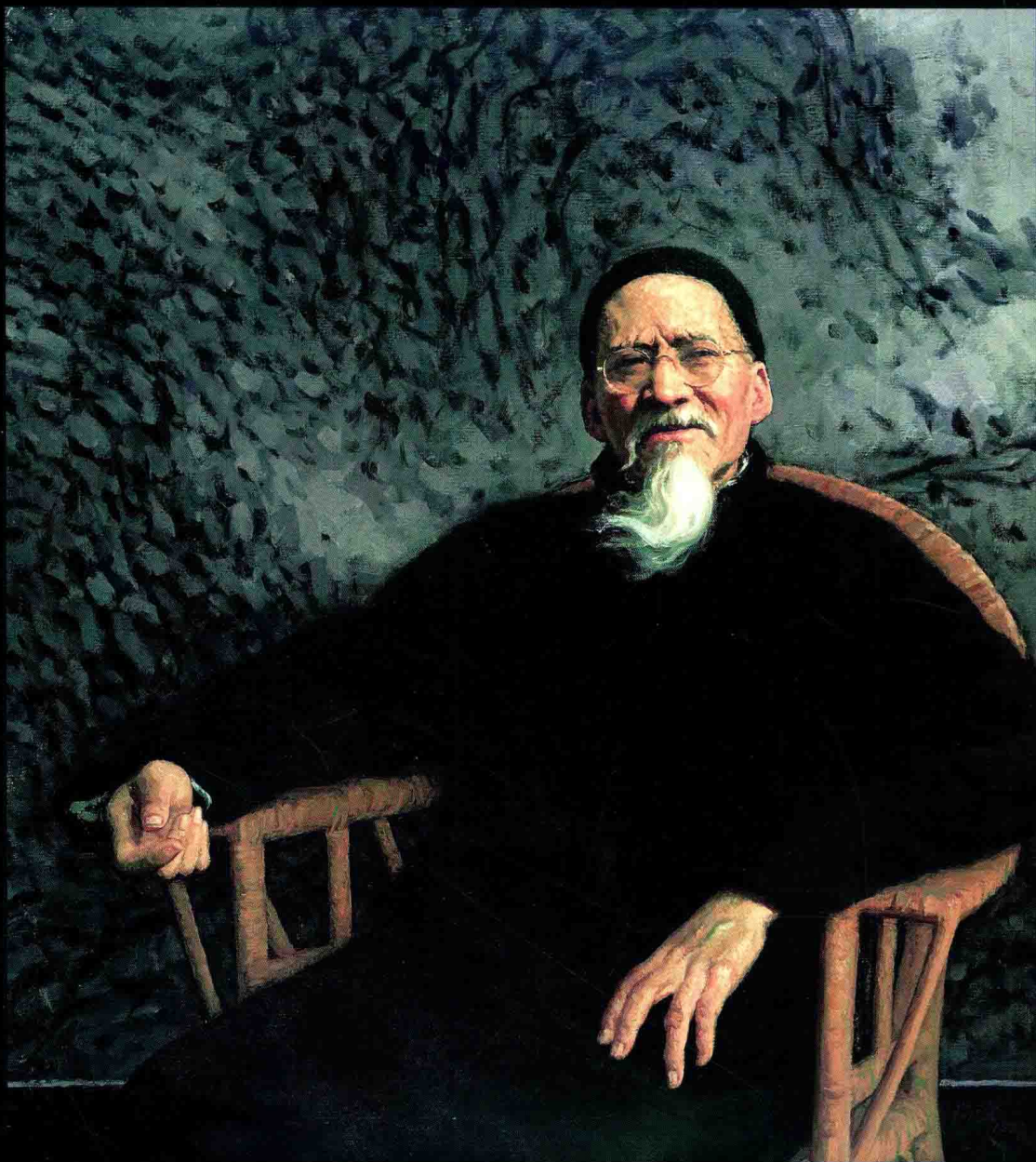

百年巨擘

Greatest Painter of the Last Century

——知白守黑的黄宾虹

编辑／王瑞怡

黄宾虹像

1952年夏天的一个傍晚，在杭州西湖畔栖霞岭19号的院落中，知了在树梢聒噪地叫着，但屋内的一位老人却安然地沉浸在自己的艺术世界中，此刻在他面前的画纸已经过了层层积染，但他却依旧在描绘着自己的艺术感悟。没有人能够知道此时的他到底描绘的是怎样的艺术世界，又或许这只是他内心深处的自我独白，这位执著的老人就是年逾90岁的黄宾虹。

从鸦片战争开始的中国近代史可以说是内忧外患、战乱不断，在这百余年的历史中，让我们为之动容的不单单是那些浴火战场的英雄们，在战场之外还存在着一批坚定不移地传承与发扬中华民族五千年文化瑰宝的文化大师们，他们用自己的生命守护着祖先遗留的文化精粹。1865年3月，帝国真正的统治者慈禧太后和恭亲王奕訢正在为朝廷是否重用汉族官员的事争执不休，而这场争论的结果如蝴蝶效应一般直接影响了两个月前出生的黄宾虹的前半生。

今天，黄宾虹的画作早已成为了浙江博物馆的馆藏珍品。但当人们欣赏他晚年作品时都会产生种种猜测，有人说这些作品似乎带有强烈的法国印象派气息而创作手法又是极具中国特色的随笔点染。大多数观众觉得这些极其相似的山水画晦涩难懂，但最让人费解的还是画面上那种黑乎乎的笔墨，于是人们不禁要问，当年双目已经失明的黄宾虹留在纸上的这些墨点和线条究竟是要表达一种什么样的艺术呢？

潭水拖藍間淺紅落英
 輕颺一溪風歸耕日計貧
 粳蟹佐看雲源入画中
 紅絢晴霞爛熳春花
 繁林暗望通津猶流
 不隔仙源路那識人間
 有幾度桃花源在溪池
 之上與蘇石虎頭莊相送
 登前初冬 黃省立

桃花源图

矛盾相生，形影相错

清朝同治二年正月初一，也就是1865年1月7日子时，黄宾虹出生在金华县城西铁岭的一个徽商家庭，正是这个“一夜连两岁，五更分两年”的时刻，所以黄宾虹在他的《八十感悟》中有“吾生乙丑年，莫算犹甲子。受天知春迟，坠地得岁始。”的诗句。

地处安徽省南部的歙县是古代徽州的一部分，也是徽商的发源地。黄宾虹的故乡就在歙县西边的潭渡村，现如今古城区还依旧保留着古城的城垣。村中那座四周被农舍簇拥着的高大建筑就是他的故居，现在仅从院门门头的装饰上可以依稀看出黄家昔日的辉煌。祖上歙西黄氏是书香门第，自古文风鼎盛，人才辈出，历朝历代达官显贵、盐商巨贾不胜枚举，明清以来出了不少文人和画家。但是经过太平天国的战乱，黄家开始走向衰败，到了黄宾虹父亲黄定华这一代，他们大都靠外出经商谋生。

黄定华虽然是广达布总号的老板，却带着几分儒生的本色，喜欢琴棋书画，也无意间成为了黄宾虹绘画上的启蒙老师。黄宾虹4岁的一天，黄定华正在耐心作画，黄宾虹便侍立在旁神情专注，父亲便乘兴教他绘画。黄宾虹对于绘画的喜爱几乎是天生的，6岁时就能够把家里收藏的清代名家山水册临摹得惟妙惟肖，这让黄定华惊讶不已。

尽管那时的徽商早已富甲天下，但是在当时读书做官才是人们心目中的正道。童年时的黄宾虹不仅很有绘画天分，而且聪颖过人，据记载，5岁时他能够阅读《说文解字》，6岁就能将《山海经》倒背如流，而这些都是今天中学教材里涉及的古籍内容。正是这一切让黄定华兴奋不已，他希望黄宾虹可以考取功名，为黄家光宗耀祖。

两年时间过去了，黄定华的一位显贵的客人黄崇惺决定了少年黄宾虹的命运。黄崇惺是黄家的族亲，当朝翰林院进士。因去福建上任，特来拜访黄家，他看出黄宾虹是一个奇才，断言这个孩子日后定能博取功名。在他的推崇下，黄定华更加坚定了让黄宾虹考取功名的决心。黄崇惺到福建上任期间不仅给黄宾虹寄去了大量的史书典籍，还为黄家私塾引荐歙县经师程建行为黄宾虹兄弟讲述四书五经。在父亲的严令下，黄宾虹开始了单一枯燥的学习生活，他五年如一日地忍受着苦读八股的煎熬。这个家族在赋予他临摹古人字画的机会同时，也阻碍了他成为画家的权利。

时间来到了1876年的春天，13岁的黄宾虹随黄定华参加一年一度的县试，幸运的是天资聪慧的黄宾虹第一次赶考就中了秀才，因为大喜过望，黄定华觉得儿子的仕途之路指日可待，便不再严格约束黄宾虹，家族里收藏的古人字画也任由他随意浏览。此时的黄宾虹已经完全投入到了绘画方面。他每日沉浸在古人营造的山水意境中，将八股文抛到了脑后，但是命运却没有听从黄宾虹的安排。

家道中落，仕途暗淡

19世纪80年代（1880—1889），大清帝国的传统手工业彻底崩溃了，蜂拥而至的洋货充斥着大街小巷。黄定华经营的手工织布无法抵御外国机器生产出来的洋布料，布号的生意陷入了困境。20岁的黄宾虹以秀才身份应试举人却名落孙山，仕途道路也随之暗淡，这个养尊处优的公子少爷生平第一次感受到了生活的艰辛。

歙县毗邻“天下第一奇山”的黄山，黄氏家族收藏了众多黄山画派的精品，这些作品根植黄山、体味自然，继承了中国宋元山水的优秀传统，讲求意境，萧疏淡雅，笔墨富有秀逸之气，给人以清新之感。黄宾虹每日与这些作品为伴，作品中那些疏淡清逸的意境如甘露良药般一扫他往日的烦恼。

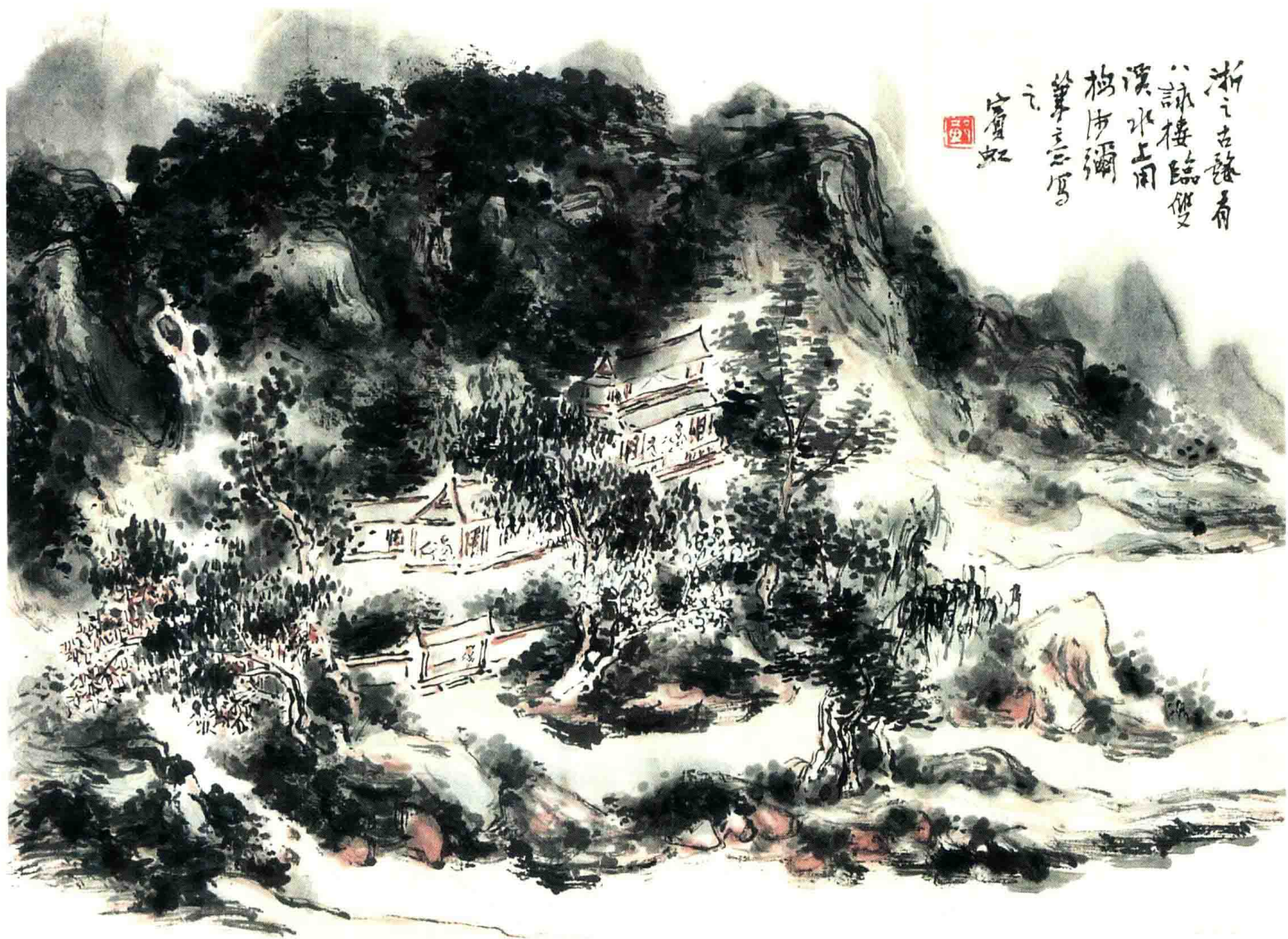
年轻的黄宾虹在那个动荡不安的年代选择了一种与世无争的生活，或许是内心期待与这个慌乱的社会隔绝，但是他这种田园般出世的生活愿望注定要以入世结尾。黄家的生活现状让他被迫回到了现实生活中，走上了闯荡世界的道路。

1884年，地处江淮平原南端历史文化名城的扬州成为了黄宾虹闯荡世界的首选，清代的扬州是浙江的商业中心，也是文人荟萃之地，被称为“晚清第一园”的何园是黄宾虹初到扬州的落脚之地。何园的主人是黄氏家族的远亲，世代为官，生活富足，何家收藏了大量的古人字画，其中不少宋元名家的山水画，这些真迹让黄宾虹爱不释手、终日临摹，在这里他找到了文人雅士的生活乐趣。

两年后，经友人推荐，他在两淮盐运衙门谋得了一个担任录事的职位，这让黄宾虹十分欣喜，虽然只是抄抄写写，但毕竟是在衙门里做事，既解决了生计问题，又了却了父亲黄定华希望他走仕途的心愿。但在这威严的官府大门背后却是触目惊心的官场诡道，这里官商勾结、徇私舞弊，处处都暗藏着陷阱。黄宾虹担任录事后不久，一个盐商因事被人

黄宾虹像

山水图

告发，衙门里一位姓陆的官员借此向盐商索要贿赂，为平息事端，盐商送来了一幅罕见的董其昌山水精品。官员知道黄宾虹自小鉴赏、临摹古画，便命他前来鉴定，仔细查看后，黄宾虹认定此画是赝品，于是这位官员就以此为理由向盐商大敲竹杠。以高洁而自居的文人竟然成为了敲诈勒索的帮凶，这件事对黄宾虹打击很大。他毅然拒绝了送来的酬金，但没想到自己的这种做法反而引起了猜忌。此后，这位陆姓官员到处散播谣言，诬陷黄宾虹收受贿赂，捏造各种罪名，对他大肆进行诽谤。这种黑白颠倒，勾心斗角的官场生活如同炼狱一般煎熬着黄宾虹的内心，使他对官场的黑暗腐败感到深恶痛绝。为了证明自己的清白与不同流合污，他毅然选择了离开。

命运叵测，回归田园

1889年，黄宾虹从扬州回到歙县老家，正赶上黄定华准备东山再起，极具投资眼光的黄定华发现只有传统的制墨行业没有受到洋货的冲击，于是父子俩开办了制墨作坊。从此，黄宾虹一边帮父亲做墨，一边研读《墨史》、《墨谱》等书籍，逐渐了解到不同墨种的特点。也正是由于这段特殊的经历，让黄宾虹对墨的用法了如指掌，晚年达到了出神入化的境地。正当父子俩感到生意有望之际，命运的叵测再一次让黄宾虹坠入了痛苦的深渊。

1894年6月，已过而立之年的黄宾虹正在扬州销墨，就接到了父亲黄定华去世的消息，父亲的离去对黄宾虹来说是一个极为

沉重的打击。被寄予厚望的儿子不仅没有能在父亲有生之年完成他的愿望，而且在弥留之际也不能陪伴在旁，人生的苦闷在这一瞬间达到了顶点。

办完丧事之后，黄宾虹决定守孝三年，虽有妻儿陪伴左右，但是父亲的去世外加上长期以来生活的不如意，让他心里仅存的希望慢慢地消融了，隐居的生活像一汪平静的池水一样，但是歙县之外的世界却开始风云激荡。

现身革命，颠沛出逃

从鸦片战争开始，巨额的赔款已经让帝国的经济濒临崩溃，到《南京条约》、《天津条约》等一系列不平等条约的执行，西方哲学、艺术和政治制度也随之登上了这片古老的土地。1895年，甲午战争失败，清政府签订的丧权辱国的《马关条约》犹如晴天霹雳一般震撼了北京，一场短暂而悲怆的革命在清帝国的都城开始酝酿了。

三年后，康有为、梁启超等人联名上书光绪皇帝要求变法强国，拉开了戊戌变法的序幕。这个消息使这位一直寄情山水、与世无争的书生平生第一次舒展了紧锁的眉头。被眷顾的黄宾虹在他苦于报国无门时遇到了改变自己命运的第二个人——谭嗣同。谭嗣同是维新变法的领袖之一，主张文人应该以天下兴亡为己任。他南下招揽人才，恰巧途经安徽，黄宾虹便主动托人与他约见，此后他们之间经常书信往来，交流革新思想。在谭嗣同的影响下，

35岁的黄宾虹走出了自己封闭的世界，与各处仁人志士频频往来，共商维新改良之策。

书生们变法强国的的美好愿望在统治者的眼中却变成了致命的威胁，巨大的恐惧让他们在1898年9月28日这一天举起了手中的屠刀。这个中国近代史上最黑暗的一天，戊戌六君子在菜市口慷慨就义。消息传来，身在歙县的黄宾虹嚎啕大哭，悲伤的情绪还没有得到缓解，就听闻官府准备对维新派同党动手，他仓惶出逃。从此，他开始了颠沛流离的逃亡生活，没有人知道这五年间孤身一人的黄宾虹内心深处的感受，就连自述年谱中也没有详细的记载，只是粗略地提及他曾到访过南京的清凉山、宣城的响山，当然还有他情有独钟的黄山。出逃的第二年，他住进了黄山的文书院并在那里创作了《黄山图》。在这幅典型的浅绛山水中，他仅仅用墨色营造山水，点染空灵的意境。画面整体单纯而静谧，山间的松树给人以孤傲之感和看破红尘的傲然之气。但实际上黄宾虹的心境与画面上表达的那种隐士情怀不同，他此刻仍然没有放弃救国的理想。

与青山绿水之中的淡然心境相对的是清政府及帝国侵略者对中国劳动者的连年压榨，中国的仁人志士想要通过自己的努力改变这种现状，走上了一条不同于世界的近代化道路，学习军事器物失败后进一步总结经验教训，转为学习西方的政治制度，而日本作为近代化转型的典范成为了许多有识之士的理想国。1905年，在日本东京一栋普通的两层住宅里，许多同志聚在一起重燃革命的火种，腐朽不堪的清帝国终于碰到了它最终的敌人——中国同盟会。

中国同盟会在未来的七年里亲手埋葬了中国历史上最后的封建王朝。黄宾虹也在《黄山图》创作完成之后启程下山，经过几番辗转到达了芜湖，并很快结识了柏文蔚、刘师培、陈去病、苏曼殊等同盟会志士。在他们身上，黄宾虹看到一场新的革命正在酝酿，不久他们为了推翻清政府，秘密成立了“黄社”组织。

时间的车轮在黄宾虹革命的道路上压出了更加清晰的痕迹，他俨然已经成为了一名成熟的革命者。经各方商讨，为了搅乱清政府的金融体系，为革命提供经费，黄宾虹接受革命指令回到歙县老家，在自家的院子里架起了机器铸造钱币。几个身影围着一架机器，几乎彻夜不停地忙碌着。不久，私造钱币的事被告发，历史又一次重演，他的两次出逃居然如出一辙。

师化自然，知黑守白

现如今上海市自忠路420号的这栋老房子是黄宾虹的故居，自从逃离歙县到上海后，他在这里度过了30年的岁月。第二次出逃后的黄宾虹出人意料地终止了自己的革命生涯，尽管1907年的上海也轰轰烈烈地拉开了革命的序曲。黄宾虹绕开了革命的脚步，凭借自小临摹古人名画参加了“国学保存会”，发表了很多有关传统绘画和美术史的评论文章，逐渐在上海的文化界崭露头角。他在自述中这样说道：“乃至沪，与《国学丛书》、《国粹学报》、《神州国光集》供搜集之意。”为了表明自己跟过去的革命生涯隔离开，他还在母亲去世之后将家中老小带到上海过平静的生活。

从1907年躲避通缉到如今他亲身经历了辛亥革命、清朝灭亡、张勋复辟、袁世凯称帝、北洋军阀混战中国时局变化最频繁的岁月，他深知虽然清政府已经被推翻，但是社会依旧水深火热，这

与他的理想国相差甚远。1921年，黄宾虹收到安徽新任都督柏文蔚的亲笔来信时，毅然拒绝了回安徽共参政事的邀请。他彻底远离政治舞台，开了一家名为“宙合斋”的古玩店，这里很快成为了上海文人雅士谈诗论画的场所。

谁知一年之后，家中被盗，这场飞来横祸几乎摧毁了他，那些心爱的金印、银印、玉印一夜之间不翼而飞，古玩店也随之元气大伤。变卖家产后，他回到第一次与谭嗣同见面的地方——安徽贵池的池阳湖，并置办了几亩水田，隐居此地。从这一时期的作品中可以看出，他走上了一条与众不同的道路。仿佛只有画作中出现的黑密厚重的积墨，才能抒发他此时心中的意境。时隔不久，1924年的一场天灾淹没了黄宾虹用心经营的世外桃源，这位年逾花甲的老人又将开启他九年四处漂泊的命运。但让他苦闷的不只是这些，艺术上的无人认可，平静生活被迫中止，他内心的悲凉与绝望已经不能够用言语来形容，然而也正是这场磨难驱使他从此走上了大师之路。

离开了隐居生活之后，黄宾虹开始四处游历讲学。这期间，他回到过上海，远走过广西，也以文化名人的身份参加过一些有影响力的活动，但是从未在一个地方定居下来。磨难与机会也许只是一线之隔，正是一次次的挫折才使这位让后人敬仰的国画大师一步步开启了他的艺术之门。1933年的一天，70岁的黄宾虹在四川东方美专讲学，但当时军阀混战，学校被迫停课，闲来无事的黄宾虹决定到四川境内的青城山看看。青城山是中国道教的名山，山间林木青翠，诸峰环峙。当他走到半山腰时，山间突然下起了小雨，此时呈现在黄宾虹眼前的是烟雨蒙蒙的青山图，而他好似忘记了时间与空间，忘情地浏览着。当晚，他一口气画了十几幅《青城烟雨图》他用浓、淡、干、湿的笔墨把青城烟雨蒙蒙、清幽湿润的意境描绘得淋漓尽致。随后，他在给几个友人的信中写道：“坐山中三移时，千条飞泉令我恍悟，若雨淋头，干而润，润而见清。墨不碍色，色不碍墨也。”此后，他称自己的这种山水为“雨淋墙头”。所谓“雨淋墙头”，原来指的是安徽民居的马头墙，因为风雨的侵蚀，日积月累，留下了许多漏雨的痕迹。远看很像白纸上水墨晕染的效果。用这种水墨淋漓效果营造朦胧、湿润的意境，厚重感也油然而生。自此之后，其作品的视觉感就像墙头雨淋的一种斑痕。

大自然的密码一旦被解开，艺术上追求师法自然的道路就与内心的艺术世界相通了。在黄宾虹看来蜀川的山水，此刻都蕴含着神奇的造化。一天晚上，他无意之中注意到白天秀丽的大山在夜晚显得格外的神奇月光下的山林仿佛笼罩上了一层光环，有些地方只剩下黑色的轮廓，有些却呈现出令人惊喜的银白色，放眼望去，凹凸分明、变化微妙。他马上在月光中画了几幅素描，月光照射的地方留有空白，暗处则沿山谷岩壁进行勾勒，然后在内部层层加黑，这便是黄宾虹特有的“积墨法”，月光下的山林终于让黄宾虹领悟到了山水画作中实与虚的意境、黑与白的奥妙，真正领会到了中国绘画知白守黑的高远意境。

知己难觅，画作谁懂

1933年，北平局势紧张，日本关东军在攻陷山海关后，国民政府责令故宫博物院立即甄选部分贵重文物分批运往上海。与此同时，离开四川后的黄宾虹受聘于上海市博物院并成为故宫博物