

百年巨匠

Century Masters

黄宾虹

阳飏◎著

文物出版社

百年巨匠

Century Masters

黄宾虹

阳飏◎著

文物出版社

图书在版编目(CIP)数据

黄宾虹 / 阳飏著. — 北京 : 文物出版社, 2018.1
(百年巨匠)

ISBN 978-7-5010-5503-6

I. ①黄… II. ①阳… III. ①黄宾虹 (1865-1955) —
传记 IV. ①K825.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第294707号

百年巨匠·黄宾虹

著 者 阳 飏

总 策 划 刘铁巍 杨京岛

责任编辑 张朔婷 陈博洋

封面设计 子 旃

责任印制 张道奇

责任校对 孙 雷

出版发行 文物出版社

社 址 北京市东直门内北小街2号楼

网 址 <http://www.wenwu.com>

邮 箱 web@wenwu.com

制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销 新华书店

开 本 710×1000 1/16

印 张 13.5

版 次 2018年1月第1版

印 次 2018年1月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5010-5503-6

定 价 49.80元

本书版权独家所有, 非经授权, 不得复制翻印

宣传巨匠推广大师 为时代树立标杆

蔡武

文化部原部长 《百年巨匠》总顾问

文化精品创作工程包括重大出版工程、影视精品工程。《百年巨匠》就是跨界融合的一个重大文化工程，它深具创意，立意高远，选题准确、全面，极富特色，内容精彩纷呈，内涵博大精深，基本涵盖了我国 20 世纪这一特定历史时期在文学艺术方面的成就及其代表人物。它讲述的不仅仅是各位巨匠的传奇人生，更是他们的文学艺术成就同民族、国家，同历史、文化，同当代世界，同 20 世纪风云激荡的年代，以及同人民的命运都是紧密相连的。他们的成就对整个社会产生了重要而深远的影响。因此，立足 21 世纪的当今，系统全面科学解读巨匠人生与大师艺术，有着特殊而积极的意义，是社会和时代的要求。

作为一个有影响力的文化品牌，《百年巨匠》的表现形式也是多样的。《百年巨匠》丛书和纪录片互动互补，是出版界与影视界的跨界合作与融合发展，形成了叠加影响和联动效应，进一步丰富和扩大了品牌的内涵和外延。在信息社会“四屏”时代，用这样的一种方式来表达重大深刻的主题，具有重大的创新意义，是对中华优秀传统文化传承发展进行创造性转化、创新性发展的成功探索。体现出强烈的历史感、时代性、民族性，具有鲜明的中国特色，必将产生深远的影响。

一个民族自立于世界民族之林，离不开民族的自信心与自尊心。而民族的自信心和自尊心有其思想基础和人文轨迹，即对民族文化的重要代表人物和优秀传统文化应当有比较全面的了解并进行广泛传播。一个国家的历史需要记录，文化艺术同样如此。《百年巨匠》丛书秉承文献性、真实性、生动性原则，客观还原大师原貌，以更为宏阔的历史维度对大师们所经历的时代给予不同视角的再现和解读，为读者开启一扇连接 20 世纪中国近现代文化艺术史的大门。

巨匠们的艺术成就、人生经历、精神高度，彰显了中华民族文化在这个时代所能达到的高度，不仅有文学艺术上和文化史上的价值，而且有人文思想美学上的划时代性贡献。《百年巨匠》可以增强我们的文化自信和实现中华民族伟大复兴的意志。

《百年巨匠》还有一个重要意义，它能够激励我们后来人砥砺前行，勇攀高峰。这些文化艺术巨匠有着深厚的爱国情怀和强烈的民族责任感，他们将个人荣辱兴衰与国家、民族命运联系起来，用文化艺术去改变现实，实现理想。在新旧道德剧烈冲撞中，他们所表现出来的高风亮节是后来人的楷模。他们所传导出的强大正能量，会激励一代又一代广大读者，对促进我们整个民族新一代的教育与成长，有着非常重要的启迪意义。他们的精神是引领和鼓舞我们再出发的航标与风帆。

《百年巨匠》也给了我们很多的启示，可以帮助我们回答和破解“钱学森之问”。20 世纪产生了那么多的大师，新世纪、新时期我们应该如何助推产生出新的大师？这些巨匠的成长轨迹给我们揭示了大师们成长的规律，如要深具家国情怀，要胸怀高远理想；要深深扎根于人民，与人民同呼吸共命运；既继承民族优秀传统文化

化,又要勇于创新;并以非常包容的心态去拥抱一切文明成果等。

《百年巨匠》仅反映了20世纪百年的文化形态和人文生态,我们应该把这个事业延续下去,面向21世纪。对艺术大师的发掘是通过他们的作品来体现的,而他们的作品既是中华文化的传承,又进一步丰富、创新了中华文化的构成。从这个意义上讲,宣传这些艺术巨匠就是弘扬中华文化。这些艺术巨匠作为中国名片,拥有较强的国际影响力,这一工程的推进,可以有效推动中华文化和中国出版走出去。不仅仅局限于艺术领域,还可以从广度上、外延上扩大至整个文化领域,甚至把科技、教育等领域的巨匠们也挖掘展示出来。

一个国家文化事业的繁荣与发展,既需要广大艺术家的努力,也需要大师巨匠的引领。宣传巨匠,推广大师,为时代树立标杆,无疑是我们责无旁贷的历史责任。巨匠之所以是巨匠,大师之所以能成为大师,是因为他们以具有强烈时代感和创新精神的作品站在了巅峰。而他们巨作的背后,是令人钦佩的工匠精神,这种工匠精神的发掘和弘扬在当下具有重要的现实意义。同时,这百年的文学艺术史已有的众多成果,从学术上也要系统总结。而长期以来一直困扰我们的一大难题,就是如何把这些重要的学术研究成果进行转化和再创造,使之成为可被大众接受、雅俗共赏的精品佳作。从这个意义上讲,《百年巨匠》丛书的出版也是非常值得赞许的。

当前,我们的文化艺术事业虽然取得了长足的进步,但是对于时代的重任,人民的厚望,尚有作品趋势跟风、原创性匮乏、模仿严重等问题,希冀大家在《百年巨匠》作品中得到更多的启迪和感悟。

我们国家正处在重要的历史时期，为我们文艺创作提供了肥沃的土壤和广阔的空间。中华民族的伟大复兴，呼唤一切有为的文艺工作者，为繁荣中国特色社会主义文化、建设社会主义文化强国，奉献毕生的才华和创作热情，将高度的社会责任感和历史使命感化作文艺创作的巨大动力，创作出无愧于时代、无愧于祖国和人民的优秀文艺作品，让我们这个时代的文艺创作异彩纷呈，光耀世界。

引言

黄宾虹 1954 年时曾拍过一张手持速写本写生的黑白照片，照片中他头戴瓜皮帽，脚穿老布鞋，一身黑棉袍，须眉皆白，寒风中似乎只见铮铮骨头的这位矍铄老人。人们似乎感觉到，天气如果再冷，这位老人就可以从身体中掏出一束火来，也就如同他拿出几张画纸来一样随意。

1984 年，黄宾虹诞生 120 周年，邮电部发行了一枚“黄宾虹小型张”纪念邮票，用的也是这张照片。黑白分明的木刻设计，颇有一种巍巍然、卓然独立、傲视凌风的感觉。

再看油画家靳尚谊捐赠给上海美术馆的《晚年黄宾虹》，这幅油画表现出了中国文人的儒雅气质，将西方古典油画技法与中国画对笔墨的审美追求相结合，开创了独具东方情调的

油画风格。而靳尚谊同时期的油画《画僧髡残》及《八大山人》，则有着和《晚年黄宾虹》一脉相承的神韵。正如画家自己所说：“黄宾

1954 年，黄宾虹在写生

靳尚谊 《晚年黄宾虹》(油画)

吴为山《画魂》

西湖边的黄宾虹铜像

虹的笔墨里抽象性很强，既有中国的传统又有时代意识。能不能通过画黄宾虹的肖像来研究水墨画和油画结合的问题？”

矗立在中国国家画院的吴为山那尊名为《画魂》的黄宾虹铜像，对比雕塑家参照的黄宾虹 91 岁时的那张照片，铜像则传达出了老人更具神采的一面。这尊雕塑有着东方美学传统中大气与传神写意的特质，手持速写本正在写生的黄宾虹，额头上刀削似的深深的皱纹，微微翘起的胡须，略略前倾站立的身姿，自然不自然地包裹着一种创造者使命感的倔强。

同样根据黄宾虹手持速写本写生的照片所塑的位于西湖边的黄宾虹铜像，给人感觉就是一位孜孜不倦的老画家，在熙来攘往的游客和湿润的空气中正在一笔一笔虔诚地勾画着。

而黄宾虹家乡，安徽歙县黄宾虹公园内的黄宾虹塑像，则是一尊花岗岩坐像，正在作画的黄宾虹让人毫不怀疑地感触

到，在他内心深处正精神抖擞地攀上了黄山的又一座高峰。

黄宾虹出生和少时生活过的浙江金华，格外表现出了对这位大画家的厚爱，除了黄宾虹广场、黄宾虹故居之外，还建有一座黄宾虹公园。一身铜绿、背着手的黄宾虹，站在书有“艺林展望”四字的粉壁前，他能够“展望”到背诵“四书五经”、初识笔墨的童年吗？

本书稿的写作方法作者自诩为“拔出萝卜带出泥”，即在介绍黄宾虹一生及其成就的同时，捎带着介绍与其或多或少有所关联的诸多人物，这样可以相对清晰地理顺与黄宾虹亲疏远近的人物概况。当然，这种写作方法的不足之处，就是可能会耗费直奔主题的阅读兴致和时间。但是，这种记叙可以最大可能详尽地展现黄宾虹艺术生涯的人文环境，以及更为广阔的历史文化背景，还请读者原谅作者某些叙述的延宕和琐碎。

目 录

引 言	/ 1
第一章 学画之初 革命志士	/ 1
读书仕进	/ 2
“新安画派”之渊源	/ 6
扬州归去来	/ 11
出走上海	/ 15
第二章 寓居上海 铄古铸今	/ 23
编辑家、出版家、古董商人	/ 24
艺术观念的碰撞	/ 29
宋若婴	/ 36
乌渡湖卜居之意	/ 39
“烂漫”年代的“烂漫”人物	/ 48
第三章 山则一本万殊 水则万殊一本	/ 59
桂林山水	/ 60
“五笔七墨”	/ 64
雁荡之行	/ 73

第四章	我从何处得粉本 雨淋墙头月移壁	/ 77
	青城坐雨	/ 78
	瞿塘夜游	/ 88
	知白守黑	/ 94
第五章	浑厚华滋 胸中丘壑	/ 97
	沟通中西画学	/ 98
	“使笔墨变化于无穷者，在蘸水耳”	/ 104
	最后一次上黄山	/ 108
第六章	蛰居北平 守望“内美”	/ 117
	“竹北移”	/ 118
	大道至简	/ 125
	所谓“衰年变法”	/ 130
	黑墨团中天地宽	/ 137
	国家之痛	/ 144
	八十寿辰	/ 150
	以画作书，以书作画	/ 156

第七章 成一家法 传无尽灯	/ 165
---------------	-------

杭州栖霞岭	/ 166
-------	-------

以神遇而不以目视	/ 175
----------	-------

尾 声	/ 197
-----	-------

参考书目	/ 199
------	-------

第一章 学画之初 革命志士

黄宾虹（一八六五—一九五五年），原名懋质，号滨虹，后改为宾虹，别署予向，晚年署虹叟、黄山山中人等。祖籍安徽歙县西乡潭渡村。

因「甲午战争」失败，一八九五年清政府签订了丧权辱国的《马关条约》。以康有为、梁启超为首的在京会试举子「公车上书」。黄宾虹在家服丧期间听到这一消息，激动地致信康、梁，赞同变法主张。

读书仕进

黄宾虹(1865~1955年),原名懋质,号滨虹,后改为宾虹,别署予向,晚年署虹叟、黄山山中人等,祖籍安徽歙县西乡潭渡村。

歙县是徽墨的发祥地,素有“墨都”之称,自唐代就盛产墨、砚,并被定为贡品。

黄宾虹出生在金华县城西铁岭一个徽商家庭,父亲黄定华是一位喜欢舞文弄墨的商号老板。黄宾虹4岁时,每每看到生意之余的父亲写字作画,也就学着父亲的模样抓一杆笔在纸上写写画画。

黄宾虹幼年家塾从师甚多,历聘邵赋清、程健行、赵经田、应芷宾、李灼先、李咏棠诸先生来家授读。

老师是园丁,植树育人,黄宾虹是一棵什么树?金华多山茶,歙县多梅。知道“十八学士”山茶树吗?同一棵树上能够开出多种颜色的花——深红、桃红、粉红、雪白、乳白、红中加白、白中加红……梅树更不用说了,《梅花引》《梅弄影》《一剪梅》……一阕阕词牌后面,风吹着含苞的黄宾虹。

清代前辈乡亲沈庭瑞山水笔意疏落,尤工画松。6岁时,黄宾虹开始临摹家藏的沈庭瑞山水册,极得老师亲友的赞许。

这天,黄氏同族翰林黄崇惺,去福建上任路过此地前来拜访,黄宾虹和父亲陪黄崇惺游金华八咏楼。正值秋季,黄崇惺指着红叶问黄宾虹,黄宾虹随口吟出一句唐代诗人杜牧的诗:“霜叶红于二月花。”黄崇惺又问:“可知蚱蜢为舴艋之谐声?”“小舟,象形之意。”黄宾

虹接着又念出李清照避难金华时所作的词：“只恐双溪舴艋舟，载不动，许多愁。”

南宋女词人李清照因战乱两次避难金华，并且写了一首颇有气势的《题八咏楼》：“千古风流八咏楼，江山留与后人愁。水通南国三千里，气压江城十四州。”

听罢黄宾虹的回答，黄崇惺大加赞赏。黄崇惺到福建上任后，托人带来其所著《劝学赘言》等书，他为少年黄宾虹树立了一种读书仕进、为文做人的人生理想。

倪逸甫是父亲的画家朋友。倪逸甫有一句话让黄宾虹终生受用：“当如作字法，笔笔宜分明，方不致为画匠也。”黄宾虹曾临其所作《松菊图》。

黄宾虹 10 岁时随父亲游览杭州，在父亲朋友处见到王蒙山水画，印象极深。王蒙与黄公望、倪瓒、吴镇并列为“元四家”，曾被倪瓒誉为“笔力能扛鼎。”王蒙用笔繁复的画风影响了黄宾虹的一生。

黄宾虹 11 岁时，临刻家藏的清代前辈乡亲邓石如印集篆刻十多方，父亲不信，待亲眼见他操刀，方才相信。

凡一个地方持续性地出现大家，是不是和所谓的“地气”有关？耳濡目染之外，“地气”也可谓因素之一吗？譬如安徽生长香樟树、红豆杉树之类，西北只生长一些槐树、柳树、沙枣树等耐旱树种？

邓石如以隶法作篆，

王蒙《青卞隐居图》(局部)

王蒙 《青卞隐居图》

书体接近秦瓦当和汉碑额，开“印从书出”之先河。邓石如的篆刻被称为“邓派”，晚清吴熙载、赵之谦、吴昌硕等均受其影响。

吴熙载一生成就最大的是篆刻，深得邓石如精髓，而又能上追汉印。一生刻印数以万计，对清末印坛影响很大。

金石篆刻笔意入画，作品苍劲凝重的赵之谦有评，邓石如天分四人六，包世臣天分三人七，吴熙载天分一人九，自己则是天分七人三。赵之谦倒是不客气，自谓天分在诸人之上。依赵之谦所说，简直要让人同情天分仅一的吴熙载，仿佛是个体力劳动者。

1876年，13岁的黄宾虹随父亲回到家乡歙县，参加一年一度的乡试，考中秀才。

黄宾虹遵父命拜歙县西溪汪宗沂为师，汪宗沂人品、学养与爱国思想对黄宾虹影响很大，他还随汪宗沂弹琴、习剑。

汪宗沂曾任李鸿章幕僚，因不能尽其才而辞归，主讲于安庆