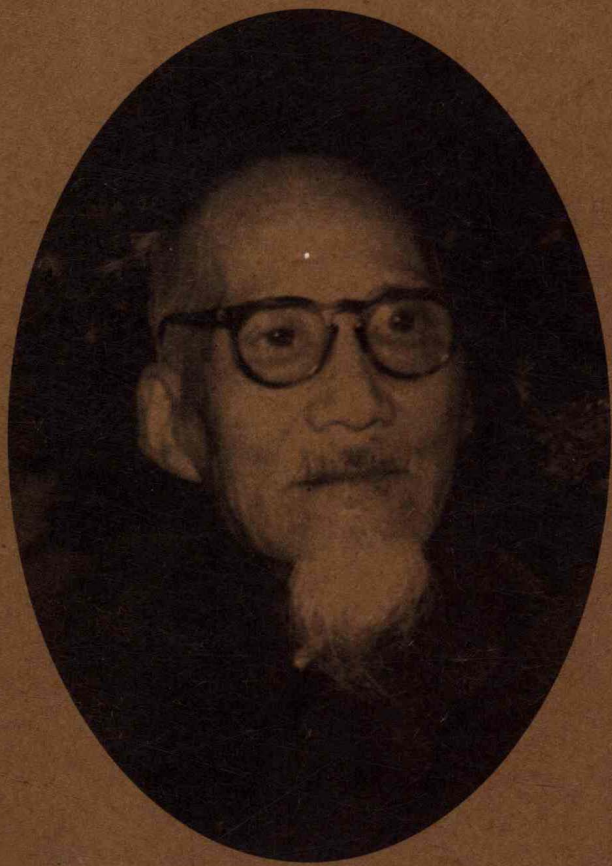

艺术大师之路丛书

黄宾虹

湖北美术出版社

主 编 / 刘大为
副 主 编 / 戴建国 高季方
整体设计 / 戴建国 萧群华

责任编辑 / 戴建国
责任校对 / 肖 熊
责任印制 / 程业友

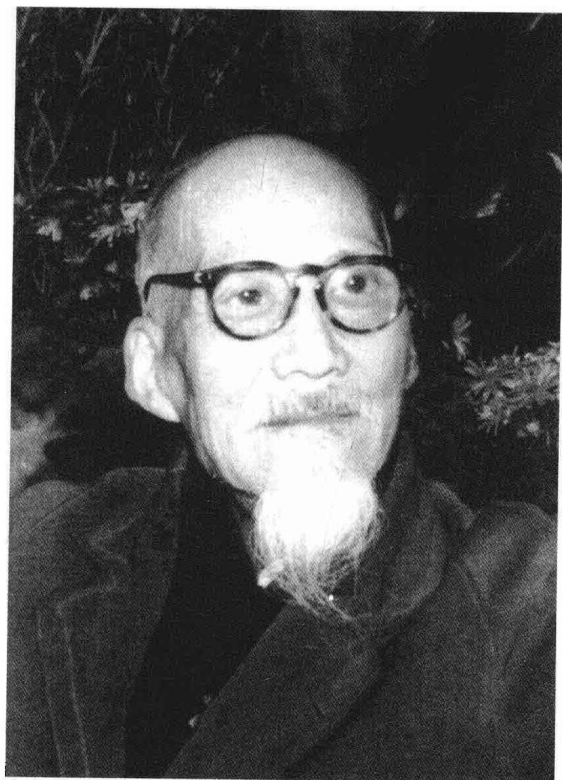
图书在版编目(CIP)数据

黄宾虹 / 骆坚群编.
—武汉: 湖北美术出版社, 2003.2
(艺术大师之路丛书)
ISBN 7-5394-1350-6
I. 黄... II. 骆... III. 黄宾虹一生平事迹 IV. K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 006985 号

黄 宾 虹 © 骆坚群 编著

出版发行 / 湖北美术出版社
地址 / 武汉市武昌雄楚大街 268 号
电话 / (027) 87679553 87679522
邮政编号 / 430070
制版 / 武汉新新彩印制版有限责任公司
印刷 / 湖北新华印务有限公司
开本 / 889mm × 1194mm 1/32
印张 / 4.625 字数 / 60 千字
印数 / 4000 册
版次 / 2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷
书号 / ISBN 7-5394-1350-6/K · 32
定价 / 5 册 110 元 本册 22 元

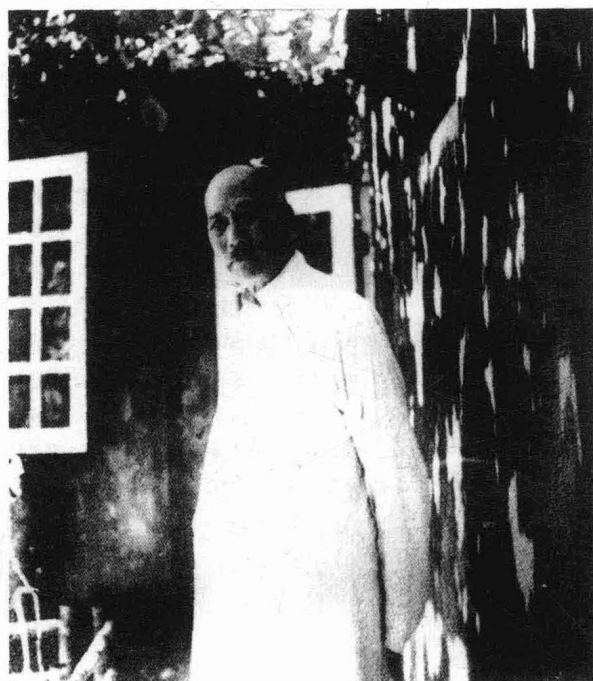

黄 宾 虹

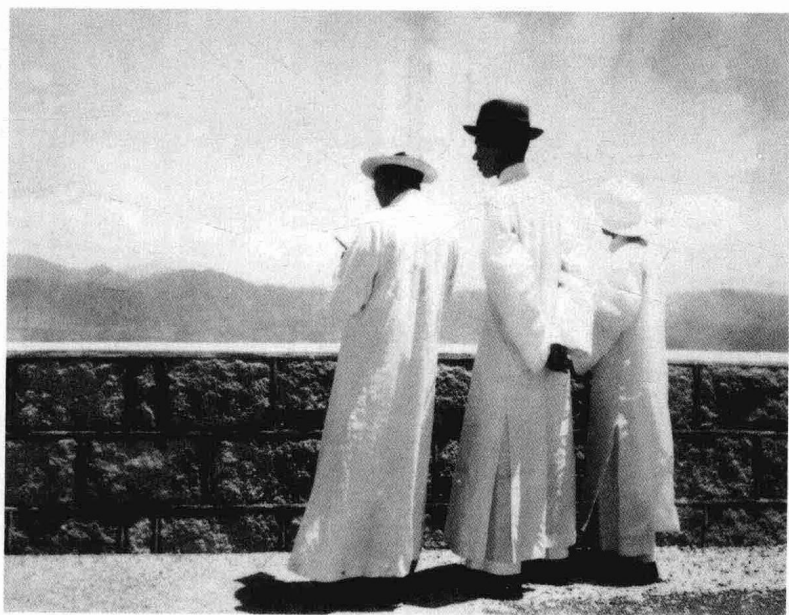
黄宾虹（1865-1955）原名质，字朴存，号宾虹、予向。安徽歙县人。著名美术教育家、艺术家。工山水，兼擅诗、文、书、印。

1932 年在四川一庐，黄宾虹（左二）与四川艺专同学合影。

1935 年，黄宾虹赴桂林讲学后，转赴香港讲学写生期间留影。

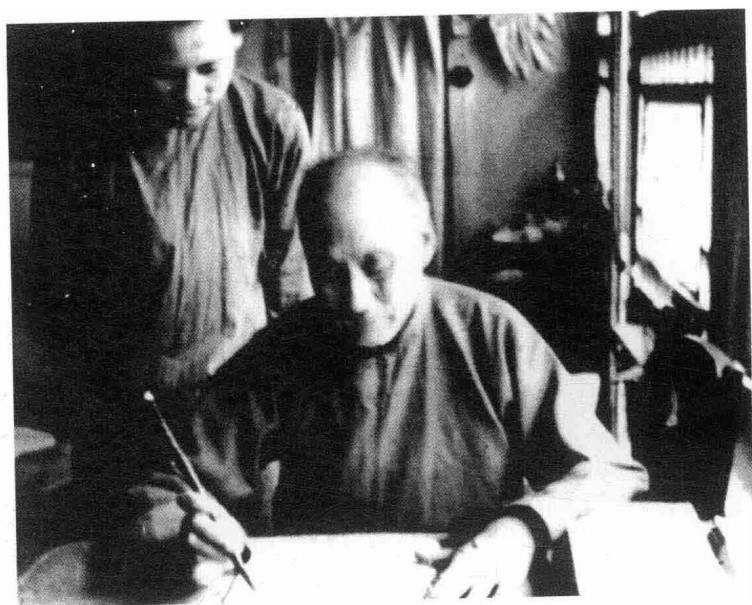

1935 年，黄宾虹在香港太平山写生。中立者为黄居素。

于希宁画展与北平艺术界同人合影 辛酉年六月廿五日

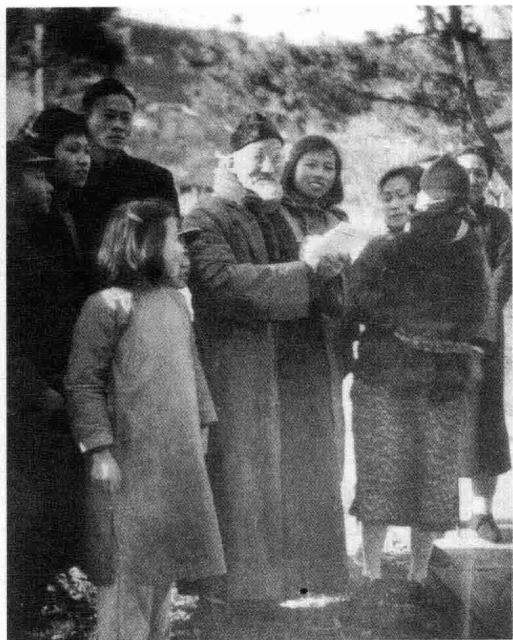
1937 年，黄宾虹（左五）出席于希宁画展。

40年代，黄宾虹在北平石驸马胡同（左立者为其子黄鉴）。

1941年，黄宾虹（前排左起第六人）在北平古物陈列所国画研究馆与师生合影。

1953 年，黄宾虹与夫人
及孩子们在栖霞岭观景写生。

黄宾虹 80
岁书展的展厅，
前二人为裘柱
常、顾飞夫妇，
后二人为傅雷
夫妇。

1954年，黄宾虹与夫人宋若婴在栖霞寓所画室。

1957年，黄宾虹在杭州栖霞岭的寓所辟为“纪念室”，此为画室一角。

序

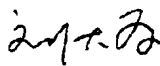
20世纪中国画艺术的发展，可以说是群星闪烁，灿烂辉煌。如同国家民族经历过艰难曲折的道路，经几辈先贤的苦心努力至今繁荣发达。艺术大师们或承古创新、或融会中西，几经碰撞渗合，使这一古老而充满活力的东方画种，呈现出一派生机盎然、欣欣向荣的景象，取得了巨大的突破性发展，犹如一条奔腾不息的长河，虽曲曲折折，却经年不断波浪翻滚、一浪高过一浪地向前挺进。又如一座座耸入云天的丰碑，可歌可泣，可圈可点，更令我辈赞佩传颂。

艺术的执着，使我们在临习大师们扛鼎巨作、领悟其艺术创作思维、技法的同时，对他们的生活和经历也同样充满着好奇和神秘的猜想，找寻大师的足迹、探索他们的成功之路，学习、思考、研究、借鉴，皆是每位后学的一种期盼。

到拨云见日之时，我考入中央美术学院研究生班，幸运地走到吴作人、李可染、蒋兆和、叶浅予、黄胄等仰慕已久的大师身边，朝夕相处，时时聆听着先生们的教诲，如沐春风，在艺术发展之路上真切地感受到了他们博学多才的人格魅力与治学严谨的大家风范，领略他们艺术成就，了解并感受到他们生活、修养的风采，终身不忘。

为使后人对大师们的经历和成长过程有更进一步较全面系统地了解，现湖北美术出版社付梓出版20世纪艺术大师系列丛书，弥足珍贵，人们在领略大师们传世佳构的同时，认识巨匠们的历史作用、研究大师们的成长规律、更深层次地挖掘他们的贡献，必然对推进艺术事业的向前发展有着积极而较深远的意义。今我受命难违，赘此小文，谨为序，不胜荣幸之至。

中国美术家协会常务副主席

壬午年立秋于京华竹轩精舍

目 录

序·····	刘大为
从艺之路·····	1
谈艺录·····	58
论画题跋·····	68
诸家评述·····	73
艺术年表·····	81
作品评析·····	89

黄宾虹

从艺之路

引言

黄宾虹晚年曾预言，世人关注、理解其艺术需50年以后，这其中的原因，也许并不应该或仅仅是其作品的艰涩难懂。

黄宾虹以一个逐步自觉起来的革命者、思想者的姿态，以一种史观的、变革的立场和方法，介入到中国画的研究和创造中来，而且将目标指向“重建民族的精神和文化”这一高度。所以，享年九旬的黄宾虹，以相当的时间和精力，以不同于一般画家的敏锐和耐力，紧贴晚清至近代以“批判与复兴”为精义的学术背景，深潜到我们民族历史的深处，追索更为丰厚的思想资源，仍然用源于民族历史的智慧和勇气来试图破解中国画艺术在近现代的发展诸难题。所以，在他的艺术思想里，尤其在晚年的作品中，有一个从历史纵深处指向未来的宏大跨度，以及支撑这一宏大跨度的大容量的多种学术信息，这确实需要相当的时间和距离，才能较为清晰、完整地解读它的渊源、它的价值和意义。

黄宾虹的一生，孜孜矻矻，埋头苦干。所以，从某种角度来看，作品背后的那个时代，那个时代里包括艺术生存和发展的种种困境，在那种困境里沉思和奋起的那个人也是需要“五十”年才能真正理解的重点。

缘于此，简略地展开黄宾虹在他生活的那个时代和社会环境里的生平踪迹，试着解析他的所思所行，我们期待着能够真的走进他的世界。

● 徽商后代

荒山古刹千余年，竹树雕疏景物远。洗钵一泓泉水冷，
经几辈法灯传。严君拜谒肃幢下，慈母献花礼佛前。泡影人间
无住相，思亲泣涕空涟涟。

——1917年题金华雅严村华藏寺图

1865—1883年（1—19岁）居金华

黄宾虹有一方自刻印：“甲子人乙丑元旦生”。1865年1月27日，即乙丑年的正月初一，黄宾虹在浙江金华城西的铁岭头街出生。以其祖籍徽州的习俗，正月初一若尚未立春，应算作上年即甲子年出生，所以，几日后立春一过即为两岁了。以后著文、作画署款，均以此计龄，比一般算法多一岁。

黄宾虹在1919年著《滨虹杂著·潭渡黄氏先德录》，详记自晋时先祖黄积由江夏（今湖北武昌）来歙县为太守，始落籍。黄姓今已是歙县的一个大姓。明清以来，歙县以其山地出产丰富、人多善负运交易而产生一支很有特色的徽商阶层。适逢南北诸多城镇兴起，贸易和资本流通日见旺盛，所以除了服务于朝廷的盐务、漕运等官商也多见徽籍人氏外，更多见的是以山货、食品加工、日用品、文化用品的制作、营销等经营于民间的中小徽商，以诚信、务实、勤勉的好名声占据了尤其在南方的大半市场。黄宾虹的父亲为清太学生，但14岁时，即“弃儒习商”，来浙江金华随族中经商的亲戚从学徒做起，经年至长子黄宾虹出生时，已“有广达布总号，屋宇数十间”的家产。

徽商，是今天学术界“徽学”研究的一部分，除地区发展史、民族经济史意义之外，徽州商人对文化史、艺术史的影响也是人们所

关注的。从明末清初开始，南京、扬州、皖中芜湖、宣城包括歙县等地的文人、画家圈子，都受到徽商的资助和扶植。如扬州之所以在清中叶成为一画史流派的重镇，即与扬州是徽籍官商和民间商人的聚集地尤为相关。而很多徽商本自耕读世家，精诗文、通翰墨原是本份，在商业活动中，也一向很注重儒家的伦理准则，所以徽商又以“儒商”著称于世。

父亲黄定华即是“嗜读书，手录善本不释卷，工擘窠大字，写竹画梅，横墨飞翰，积楮盈篋”的儒雅商人。母亲方氏系金华地方人，温婉娴雅，是黄定华的继室。因前妻早逝，没有留下子女，黄宾虹是黄定华与方氏的长子，慈爱和期望自然集于一身。父亲热忱慷慨，急公好义的行事风格和母亲虔心礼佛、平和内敛的脾性，都能在黄宾虹的平生事略中见出这种脉传的基因。无论是徽籍商人的传统还是出于对家中长子的殷殷期待，父母对初成长成的长子，关注最多的，仍是读书，是知书识礼。6岁时，父亲便热切地为他请了

画师陈春帆为黄宾虹之父五十寿辰作《家庆图》

家塾先生，以读书开蒙。也是在6岁时，黄宾虹已有机会临摹家藏的清人沈廷瑞的山水册。在这样的环境里，20岁以前，黄宾虹的生活理想，很可能就是继承家业，做个风雅的儒商，即父亲及其生存模式的自然延续。徽商们所坚持的儒家道德理念，以及那种温和但求实、执着被称为“徽骆驼”的性格特征传承，似乎注定黄宾虹的艺术生涯和成功模式就应该就是“大器晚成”，这晚成之“大器”，至少需要这样一种秉性特征。

在黄宾虹晚年忆及幼年在金华读书开蒙的诗文里，总念念不忘这样几件事，一是尚在母亲怀中便能以“六书”中象形、会意、形声诸法则，认出手掌的“掌”字；又在8岁时，族亲汀州同知黄崇惺作客黄家，问“舴艋与草虫蚱蜢为何谐声？”黄宾虹朗声作答：“即小舟也，亦象形也”。获父辈赞许；再就是10岁那年，有邻居倪姓画师“作画当如作字法，笔笔宜分明，方不致为画匠”的见教，及以倪画师“素纸张壁，晨起默对，三日乃甫落墨”的创作状态的启发。黄宾虹晚年的回忆显然带有观念意义上的选择和认定，但也说明虽然清末画坛尤其山水画已相当荒寂或者说杂芜，但传统文脉的生命力仍然是顽强的。晚年的黄宾虹强调幼时对文字、对书法、以及文字、书法与绘画关系的敏悟，说明他自己也在寻找、认定“大器晚成”的“慧根”之所在。

母亲一系的家在金华，有称“小邹鲁”，也是人文朴茂之地，且“邱壑颇清美”，浓荫环翠间的唐、宋遗迹如八咏楼、华藏寺及泉流飞溅的双龙、冰壶洞等名胜，都是黄家经常临登流连的去处。但在以徽籍的父亲和亲友为主的生活圈子里，黄宾虹这一代的儿女们所受的教养和熏陶的习性，仍然是很浓重的徽州人的色彩。除省亲祭祖外，从童子试开始，黄宾虹不断有机会回乡参加科考。不仅养成

了家族血脉承传繁衍的意识，古徽州深厚且独特的地域文化，都深深地吸引着他看世界、看人生的眼睛。成年后，对家族、对乡村建设的勉力为之，以及延续一生的对乡邦文物文献的搜集、研究，都源于这深切的乡梓情缘。而神秀奇伟的黄山烟云，尤其是在明末，孕育了一个杰出的画家群，有以渐江为首的新安画派，石涛、梅清也称黄山画派，在以当时的京都大邑南京为中心，徽籍画家与吴门画派诸大师交流频繁，从审美旨趣到笔墨技法都有亲缘般的关系。即在明初，“明四大家”的沈周有游历黄山、居留徽州的行迹，明末更有董其昌、邹之麟在黄山徽州出没云游，自然会留下交游佳话和丹青墨迹。这些画史遗迹，载于乡邦文献，流传于老人们的叙说中，给每年回乡的黄宾虹深深地吸引，他成年后，临习古人墨迹，研究画史理论，直至晚年的变法，出发点应该就是这个地域的这段画史。

从黄宾虹的自述和汪改庐、王伯敏、裘柱常、赵志钧等所著年谱、传记中的记录可知，黄宾虹少年时代返歙参加科考时，在亲友家中观摩、摹写古人画迹的主要对象就有王蒙、沈周、董其昌、查士标。这些最初的临习，于黄宾虹有何意义，非常值得揣摩。元四大画家之一王蒙，在崇尚简逸的元代似乎是个特例，所作山水，山体高峻浑穆，形质近于写实，其墨线被称作“解索皴”、“牛毛皴”，绵韧往复，密密匝匝。比较另三大家，黄公望的披麻皴相对舒朗松柔；倪云林的折带皴更是简练概括；吴镇则以粗笔刷写、水墨渊劲为特征。从技法上看，王蒙画法尤见繁难；而明代沈周上追元人，但较疏远元人简逸淡远的一面，独取王蒙的高远、深远构图和干而繁的皴笔，并由王蒙上追北宋北方画派的峻厚。黄宾虹既接受由宋苏轼、米芾而至董其昌一脉的文人士夫画理念，但在学画之初，倒没有囿于董其昌一味倡导的淡、柔、远，即所谓的“南宗”趣味。从

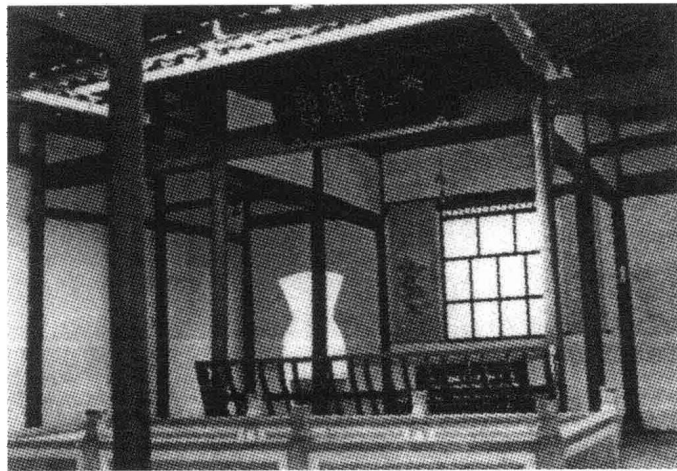
技法全面、扎实的王蒙、沈周入手，夯实把握形质的能力和用笔用墨的手上功夫，应该是初习的上佳选择。

从13岁起，“习之数年”的还有偏于水墨渲染的董其昌、查士标的画迹。其中重要的是董其昌。明末董其昌的“南北宗”学说以及体现这一理论的书法、绘画创作都是画史上的重要事件。反观画史，除有董其昌以工致、写意，以审美趣味来作南北分宗外，应该还有这样一个画史事实，即以概念为目的绘画，如北宋米芾、米友仁父子，从自然形质中跳出来，将人对自然的感觉甚至将超自然的理念提升为绘画的主要目的，无论绘画的对象、作者的性情、笔墨的技法效应都融会到感觉的层面而离现实形质很远，成功的作品就是所谓的“概念画”，其意义非但超越工笔、写意这样的绘画样式和旨趣，而且以一种理念，一种方法论来超越绘画，超越画史，但却可能规导着后世绘画的走向。董其昌倡南宗，自己取法最多的是董源、是黄公望，但承认米芾“不可学”，这个“不可学”的原因正在于米芾的画是一种概念，它提升你的心和眼的高度，而不再是技法的范本。董其昌的努力，其实是想要再造米芾之功，欲创新一代的“概念画”而再领百代风骚，但却不及米芾纯粹，并未达到米芾在观念即“概念”上的高度。而其嫡系的松江、娄东、虞山画派即“四王”一流太过紧随其后，拉不开距离，致董其昌功过相抵。查士标虽属新安画派，但其更多是在董其昌柔和散淡的一面的发挥，差不多就是董其昌的散淡版。黄宾虹思考、研究画史精要，自然绕不过董其昌，且越早越深入意义越大，因为最终标新近代画史，最重要的标志，也许就是超越董其昌。

黄宾虹平生，古文字的研究，上古鈇^①印的搜罗、摹刻、释读也是他一生的功课。童年时代除了“六书”特别敏悟外，摹刻古印

也是他的最爱。11岁时，曾用一个月的时间，悄悄临刻了父亲家藏的邓石如、丁敬的印集，着实让父亲惊喜不已。印学史上两大派系，浙派而外即为皖派。明中叶徽州婺源人何震开宗立派，继有朱简开拓面目，至明末清初有程邃“参合钟鼎古文”，印法“离奇错落”，称为“变体”而为皖派殿军，且以印法入画法，创一种枯笔焦墨却能郁勃绵韧侵入骨髓般的笔墨境界。清末有包世臣著《艺舟双揖》，鼓吹金石书法，推动晚清的书法、绘画新变，具有开路先锋的意义。这样一种乡梓渊源，犹如秉赋气质，潜入黄宾虹的血脉。古文字的空间理念及空间关系、镌刻而来的线条质量，令他一辈子孜孜以求，并深刻影响他的艺术史史观。他把晚清的金石字书画风称为：“文艺复兴”。

20岁上下，奔走在徽州新安、浙东金华以及往返扬州时，必经过距家潭渡60余里的绵潭，即清初藏印大家汪绂庵的居里。其辑有《集古印存》三十二卷、《飞鸿堂印谱》五集四十卷。“每舟行过往必徘徊瞻望”，仰慕如此。数年间，见识了汪绂庵藏印谱中所有之印。

黄宾虹在庐筑“冰上鸿飞馆”为修学会友之所

黄宾虹过世后捐献给国家的文物中，有900方汉以前大都为六国时期的古鉢印，已不失为一大藏印家了，而最初的认识，研究、收藏就是从汪