

文
幻
畫
作
品
集

姜丹作品集

序

黄幻吾先生是长期寓居于上海的享有盛名的岭南派画家，名罕，号罕僧，广东新会人。岭南画家历来很多，汪兆镛的《岭南画徵略》收录了从唐至清四百余名画家，当然，岭南画家不等于岭南派画家，岭南画派的形成和发展，是近百年来的事。一个画派的形成，总是在艺术上有所突破而被人们所公认，决不是个别人心血来潮随便加以“命名”就能得到社会承认的。“扬州八怪”冲破了当时复古临摹习气而别开生面。这种突破，在当时画坛风尚看来称之为“怪”；“怪”者，何止八家？“四王”笔墨功夫很深，社会地位很高，影响很大，冲破他们的条条框框实非容易。十九世纪下半叶，岭南画家居廉，研诸家的传统，悟造化之真谛，探技法的创新，得自然之妙趣。及至高氏兄弟，吸收外来营养，丰富表现能力，工细不失整体，纤巧而有气势；形象生动，意境清新，艳中藏雅，甘含涩味；发展新格，雅俗共赏；岭南画派之名，遂传闻于世。生于1906年的黄罕先生，虽未见到居氏兄弟（居廉卒于1904年，居巢卒于1899年），但得到高氏兄弟的直接引导和指点，进入了岭南画派的行列。

高氏有兄弟四人，剑父、奇峰之兄高冠天，以文学书法擅名，亦事绘画，曾执教于岭南大学，也是黄罕求学时代的中学校长。黄罕先生自幼酷爱绘画，攻临“四王”，高冠天引导他走创新之路，随后，向英人画家学习西洋绘画，以丰富中国画的传统技法。得此教导后，在不断思考、学习和实践的过程中，逐渐深得创新要旨：学习西洋绘画要和中国画传统笔墨技法及民族形式相融合；要吸收和应用西洋绘画的透视、色彩、构图于创作之中；全盘照搬不是革新之路；笔墨技法要保持和发扬中国绘画的传统特色；着眼点应符合于中国人民群众的欣赏习惯。正因为如此，黄幻吾先生在二十至四十岁这二十年间，是他刻苦努力，辛勤劳动，成为峥嵘南国名闻海外的岭南派画家的关键时刻。在此期间，因限于家庭经济，一面教书，一面苦学，经常去看高氏兄弟新作，并潜心学习为群众所喜爱的任伯年以及诸名家的作品。在展出作品、受人欢迎、有人收藏的鼓励之下，于1937年开始，

先后携带作品到印度支那半岛和东南亚各国、欧美各国以及日本公展。一则虚心倾听群众意见；二则进一步吸收各国艺术营养，如波斯古典艺术的线条，印度佛教艺术的色彩；欣赏了各国博物馆收藏的世界名画和流传于外国的中国古画的精品，开阔了眼界，吸收融化，发展新格。1949年又回到上海，此后长期定居下来，从事教育和艺术创作，勤奋不懈。

诚然，中国画讲究笔墨，而笔墨出于每个画家之手，反映着每个画家的心灵，从黄罕先生的笔墨中，可窥其所追求的意向。观其花鸟，色彩鲜艳，形态逼真，构图得体，大抵得之于深入观察。从嘴、眼、爪三者可知其对禽鸟观察细致和笔墨精炼的功夫，落笔胸中有数，创作态度认真。于山水则有强烈的云烟雾气，力求表现远近层次及空间距离，注重于淡墨渲染。不管刮风下雨，画坛风尚如何，一本初衷，孤军奋战。他曾镌有一印“与世界艺术奋斗”，具见其心志。六十年代曾有人对我说：黄老作品“近乎画工，似乎媚俗”。我说，画工达不到他的笔墨功夫，你所喜爱的画家也达不到他观察生活及其表现的能力；你说媚俗，我说雅俗共赏。历来评画，因角度不同、爱好不同而各异，其作品为群众——特别是中下层群众所喜爱，恰恰达到了他在青年时代抱定的愿望而引以为荣。不管对他的笔墨作这样或那样的评价，而他几十年来一直懂得自己的服务对象，他的笔墨是为适应国内外广大群众欣赏习惯和喜爱而努力的。他又有一印曰：“奉献天下劳人”，常钤印在精品上，这正是他的可贵之处。

再细细欣赏黄老作品，观察自然，重物之理；老干穿插，新条衬托，花叶有序，疏密有致；在笔墨上的枯、湿、浓、淡，融合于所表现对象老、嫩、远、近的质感和空间感之中，笔墨服从形体，意境注重空灵；色彩倾向艳美，效果力求清新。他作花丛松枝，往往以粗中夹细、疏中求密、繁里求透，来表现自然界的茂蔚感和空间感；绵细则一丝不拘而无烦琐之嫌，繁密则前后远近层次交代清楚而不失韵味；窥其用意，通过粗细、疏密，来锻炼从自然界得之于心、形诸于手的笔墨功夫。直

到现在，仍在探求。例如画竹，从观察所得出发，改变逐节画法，用排笔一竿子到底，先表现竹的立体感，而后以浓湿之墨，表现竹节之态；斑竹则点之以墨，极为自然。这是师造化之所得，亦可称之为自创新格。画山水则爱在水上做文章，如云烟雾霭，风雨迷蒙，溪流瀑布，水光倒影，力图通过水的各种因素，追求仙境般的秀美境界。所有这些，都是黄罕先生笔墨追求的意向。至于离开对象的笔墨本身，不管人们如何评论，并不过多考虑，其性格如此，岂可与其他画家同等要求。譬如看戏，大抵有两种观众，有的人不是看而是听，闭目倾听名角的嗓子和唱腔，至于戏的内容已经烂熟，但凡有名角演出，每场必到；而大多数观众，既看亦听，往往随剧情的发展而感动，或欢笑，或流泪。黄罕先生所追求的，正是希望得到后一种观众的喜爱和欢迎。既有不同意向的画家，必有不同喜爱的观众。能为一部分真正的不是人云亦云的观众所欢迎，我看就是了了不起的画家。要求一个画家能为一切观众所接受，所欢迎，在十亿人口的中国国家里，大概过于苛求吧！在党的双百方针指引下，出版《黄幻吾作品集》，以满足广大群众的需求，是适时的，故乐于接受黄幻吾先生之托作序，并祝愿他在师造化上为观众作出更新的贡献。

杨涵

一九八四年八月于上海。

跋

艺术创作贵有新意。前人所说“有法而化”、“熟后求生”、“笔墨当随时代”等等，实皆含有追求独创性和时代感的意思。年近八旬的著名岭南画家黄幻吾先生，就是一位勤于创作实践，勇于技法改革，努力开拓新境，获得卓越成就的老画家。

幻吾先生是广东新会人，生于一九〇六年，从事艺术创作和教育工作已有六十多年。我认识先生，仅从跟随他学画算起，也有四十年了。在长期的接触中，我觉得他的艺术一如他的为人，有一种热情、真诚、亲切的气质和品格，如果说“言为心声”，这也许可以叫做“画为心迹”吧。

幻吾先生对待描绘对象和观赏者的态度，都是极为真诚的。他的作品，无论是大幅中堂还是册页小品，都画得非常精到，形象生动，真实可信，即使是写意之作，亦无粗疏、草率之弊。先生好游历，先后到过广西、云南、安徽、山东、江西、湖南、河北、浙江、福建等地，还曾历访日本、美国、加拿大、菲律宾、越南、柬埔寨、老挝等七国，举办画展及讲学。足迹所及，领略风土人情，登临名山大川，体察自然万物，积累绘画素材。而这种实际感受和生活素材，是他艺术创造力的不竭源泉。记得他早年的课徒画稿中，有一幅表现群蛙的，青蛙或跳跃、或戏水、或凝视、或鼓噪，姿态各异，生动极了。可见他在写生上所下的苦功。他在作画时那种令人叹服的默写本领，也是由此而来的。先生对艺术的真诚，也表现在能正确对待前人经验，善于吸收各种艺术养料，重视向各家各派学习。他生长在广东，当然比较直接地接受岭南画派的影响。他十分钦佩近代居巢、居廉和高峯、高嶠、陈树人等前辈的艺术成就，不断从古代大师如马远、夏珪、林良、王翬、石涛、八大、扬州八怪及近代任颐、虚谷、吴历等人的作品中寻求借鉴，从而大大充实了自己。特别应当指出的是，他继承了岭南画派和海上画派的革新精神，大胆地在作品中融合外来的技法因素。由于这种变革突破了因袭的陈规，改变了传统的格局，曾遭到过某些人的责难和非议，可是幻吾先生以他对艺术的真诚，坚持按照自己认为合适的形式和方法来表现客观世界。他既不计较不公正的议论，也不迎合保守者的口味，专心致力于开创自己的路子，发展自己的独特画风。

先生擅长三泼(泼水、泼色、泼墨)三撞(撞水、撞色、撞粉)诸法，还创造了许多用笔用墨的

新技法。但他从来没有离开表现内容而单纯地追求形式的改变，他是为了更好地反映客观世界而寻求新的表现手段的。比如，他以前常用熟纸作画，熟纸不善渗水，作画时易生板刻之弊，先生避其短而用其长，通过刷底色、撞水等方法，使明丽的形象和滋润的氛围感交相辉映，洋溢着一种浓郁的生活气息。先生画竹，爱在底色将干未干之际，利用水分渗化的特性，迅速写出挺拔的竹竿、劲俏的细枝和飘拂的竹叶，用此法写出的竹，枝叶饱满柔和，水气淋漓流动，别有妙趣。他还往往结合撞水法，在色彩未干的枝叶上，适当地点一些清水(有时还在水中加些白粉或颜色)，让它形成斑驳的水渍，以加强色彩的变化，加强形象的质感和美感。刷底色的方法，前人偶而也使用过，而先生的实践成功地丰富、发展了这种方法，进一步发挥了它的潜在功能，获得了不同凡响的艺术效果。近来，他使用生纸比较多了，在画法上自然也相应地增强了写意的程度，但他无论用熟纸还是用生纸，都讲究运笔、设色的预见性和肯定性，力避因犹豫而引起的反复涂改。因为用笔一乱，色彩即浊，就不可能有明净、鲜灵的艺术效果。

在格调上，幻吾先生的画有一种生气蓬勃、热情洋溢的风格和基调。作为一个画家，他热爱生活，画路广阔，题材多样。他不仅画花卉草虫、飞禽走兽、中外山川，早年也曾画过人物。他作画有一股“语不惊人死不休”的劲头，敢于标新立异，把生活中的美好事物画得分外的多采多姿。我国绘画历来注重以情写景、以景抒情，清人恽南田曾说：“笔墨本无情，不可使运笔墨者无情；作画在摄情，不可使鉴画者不生情。”综观幻吾先生各个时期的作品，可以看出，他始终抱着对生活积极乐观的态度，热情地反映生活中富有生气和美感的景象，并通过作品给观者以积极的精神影响。二十多年前，我曾在一篇短文中谈到：幻吾先生“喜欢让自己的作品带有浓重的热色调，而且注意设色和经营位置上的强烈对比作用。有时候在一株红艳艳的木棉花上，点缀一、二只青羽小鸟；有时候在嫩绿的背景前，画几只红冠白鸡，用旁衬侧托的办法，使形象主次分明，色彩强弱呼应，造成视觉上的多样、鲜明、生动，整个画面有热闹的意境”。我觉得在他的画上似乎有特别耀眼的阳光和丰富的色彩，基调清新明快，个性强烈鲜明，即使不署名也能一眼认出来。先生近年来的创作，虽然较之前

期画风渐趋深沉、简练、老辣，但对生活的饱满热情和作品的生机活力一如既往。即使画秋林冬山，他也总是着意于大地的壮实和丰盛，而无萧疏和冷寂之感。至于象《英雄花放漫天红》这样的作品，那就不仅是对光辉灿烂的自然界的讴歌，而且也是对英雄辈出的社会主义新时代的赞美，画面上那种英姿勃发、生意盎然的气氛，则是人人都能深切感受到的。

在气质上，幻吾先生的画有一种亲切自然、平易近人的气度和品质。画家似乎是在用丹青与观者谈心，与观者共同领略大自然的丰采。他笔底的形象总是那么赏心悦目令人可亲，绝无孤芳自赏、怪僻自傲的习气。一个画家能够使自己的作品既为少数人赏识，又能为大多数人所喜闻乐见，得到中外人士的欢迎和理解，应该说这是一种高明的艺术本领；一幅作品能够以通俗的形式，给人以高尚的美的享受，做到雅俗共赏，也应该说这是一件高超的艺术作品。他笔下春雨后的竹林、夕照下的枫叶、荷塘中的游鱼、梅枝间的鸣禽，以及云烟变幻的山岭和竹树郁茂的村舍……幅幅都是那么令人亲近，富于诗意，无怪乎他的作品名播中外，拥有如此众多的知音。这也使人联想到，作品要赢得观者，不仅与有否生活气息和时代气息密切相关，也同艺术形式能否适应今人的欣赏要求有关。那些蹩脚的摹古作品，所以不会使人产生亲切感，其原因正在于此。前面已经说过，幻吾先生既富生活积累，作画时又注意从全幅着眼，讲究构图上的虚与实，形象上的动与静，色彩上的明与暗等等的关系，造型真切而避狂怪，设色悦目而避刺目，气度自然而避乖张，观赏这样的作品，自然是令人愉快的。

几十年来，幻吾先生虚怀若谷，奋进不懈，创作了为数众多的佳作，多已成为公私藏品，过去出版的若干种作品印本，亦已很难觅得，人们常有观赏不易之叹。现在他应读者之请和出版社之约，选其精品八十四幅，辑集印行，以广传流。此次编定的幻吾先生画集，篇幅较大，所收作品以及装帧、印制等方面，较之以前所见者更为完善，我想，出版后定能博得美术界以及中外美术爱好者的赞许和欢迎，我亦怀先睹为快之愿，期待着它的早日问世。

吴景晖

一九八四年仲夏于上海

图

1 鸣春	22 英雄花放漫天红
2 月季	23 红棉
3 国色天香	24 岭南春光
4 欲啄	25 山花青羽
5 红冠翠羽	26 雪野双侣
6 芙蓉蜻蜓	27 葫芦
7 桃花山雉	28 秋酣
8 百花图	29 佛手
9 春荫深处	30 黄葵蜻蜓
10 晨露	31 令箭荷花
11 美人蕉双鸡	32 秋声
12 白鸡	33 朱竹婀娜
13 偶语	34 月白风清
14 松鹰	35 芦塘鸳梦
15 葡萄初熟	36 铁树
16 丝瓜	37 急雨归飞
17 秋溪萍藻	38 柳鹭迎风
18 荷香送晚风	39 夜潮惊鹭
19 幽兰	40 寒猿啼月
20 雨中白桃	41 雪湖宿鹭
21 玉兰飘香	42 松雪双鸡

43 闹枝
44 蝉声
45 晨曲
46 晚凉
47 和鸣
48 待渔
49 青梅冷月
50 秋枝双棲
51 紫薇
52 凌霄
53 闹春
54 待侶
55 银桂
56 白头
57 红鷁
58 秋葵
59 鱼乐图
60 虎
61 春雨江南
62 湖上清远
63 富春泊舟

64 溪桥雪霁
65 秋江晓行
66 怀乡曲
67 山川汇流
68 江村密雪
69 虞山曙色
70 空山新雨后
71 黄山人字瀑
72 庐山三叠泉
73 人字瀑
74 南山夕照
75 飞瀑图
76 松泉图
77 乔松千岁
78 古柏长青
79 鼎湖飞瀑
80 黄山云雾
81 天都绝胜
82 匡庐云起
83 瘦西湖雨色
84 云谷听瀑

嶺南黃平月
出於海
工齋

嶺南黃罕月也

嶺南畫院 丁巳年六月十八日 廣濟

嶺南黃平月出於澹江

红冠翠羽
翠羽黄竹
出
富於海上
寓斋

