

百年巨匠

CCTV
中国中央电视台

百年巨匠
CENTURY MASTERS

黄寅之

阳
颢
著

读者出版传媒股份有限公司
甘肃人民美术出版社

图书在版编目(C I P)数据

黄宾虹/ 阳飏著. —兰州: 甘肃人民美术出版社,
2012. 7

(百年巨匠丛书)

ISBN 978-7-5527-0019-0

I. ①黄… II. ①阳… III. ①黄宾虹(1865~1955)
—生平事迹 IV. ①K825. 72

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第137712号

百年巨匠 黄宾虹

阳 飏 著

出 品 人: 吉西平

责任编辑: 申晓君

封面设计: 马吉庆

出版发行: 读者出版传媒股份有限公司 甘肃人民美术出版社

地 址: 兰州市读者大道568号

邮 编: 730030

电 话: 0931-8773224 8773148(编辑部)

0931-8773269(发行部)

E-mail: gsart@126.com

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 787毫米×1092毫米 1/16

印 张: 12

字 数: 115千

版 次: 2013年1月第1版

印 次: 2013年1月第1次印刷

印 数: 1~5 000

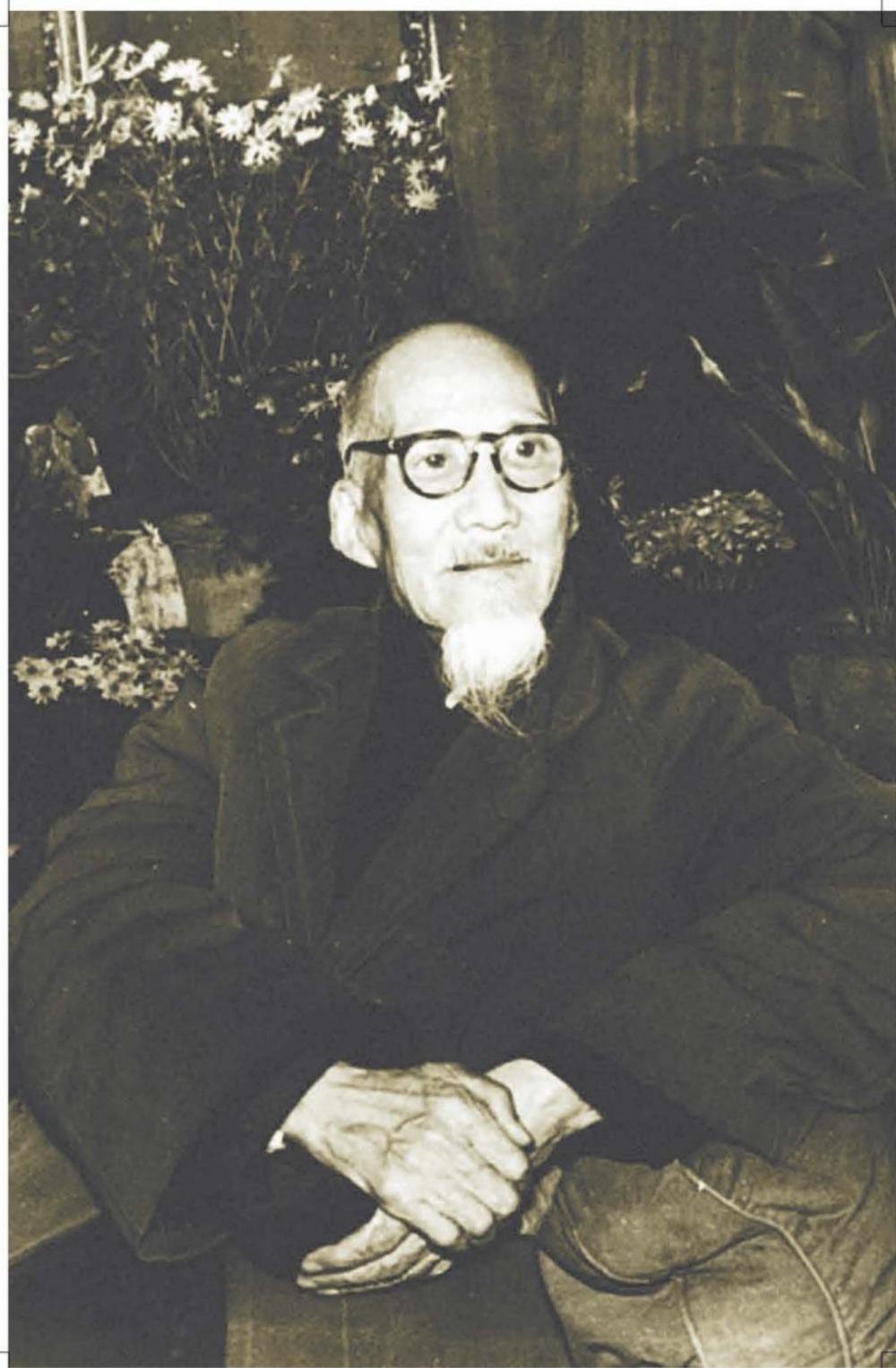
书 号: ISBN 978-7-5527-0019-0

定 价: 52.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

本书所有内页经作者同意授权, 并许可使用。

未经许可, 不得以任何形式复制或转载。

黄宾虹 (1865—1955)

“百年巨匠”丛书编委会

总顾问:蔡武 龚心瀚 胡占凡

特约顾问:冯远 刘大为 杨晓阳 许江 邓林

商玉生 张瑞民 吉西平 袁仁国 王文军

主任:连辑

副主任:彭长城

总策划:高峰 杨京岛

策划:杨淑英 暨武 贾靖宏 杨燕珊 李萍萍

主编:刘铁巍 赵伟东

编委:刘铁巍 杨京岛 胡永芳 赵伟东 申晓君 杨继军

统筹:邱易琴 王晓红 马吉庆 李征

《百年巨匠》先睹记

匠心渐

大型人物传记纪录片《百年巨匠》(第一部)已经按期摄制完成。本人不胜荣幸,享受了先睹的愉悦。

片名《百年巨匠》就很有意思,引人兴趣,发人深省。《百年巨匠》集中全面地展示了近百年中国画坛美术大师的艺术成就和人生历程。这些巨匠都是近百年引领中国美术的著名画家,他们用自己的艺术创造和精彩人生为中国近现代美术史和文化史谱写了不朽的篇章。

《百年巨匠》由中央新影集团和北京银谷艺术馆联合摄制,计划拍摄画坛巨匠12人,每人分上、中、下三集,每集30分钟,共36集,1080分钟。第一部将推出徐悲鸿、齐白石、张大千、黄宾虹;第二部正在拍摄,将推出关山月、傅抱石、潘天寿、林风眠;第三部将推出李可染、吴作人、李苦禅、刘海粟。

这部大型人物传记系列纪录片,通过精心构思的镜头和言简意赅的语言,将逝去的画坛巨匠还原成鲜活的人,形象生动地展现他们所处的时代背景、生活画卷和不朽的艺术作品,讲述他们最具价值而又精彩纷呈的人生故事(包括动人心弦的情感经历),表现他们艺术创造的艰辛和创新精神,探究他们多姿多彩的艺术世界,深层次地展示他们的心路和艺术历程。

《百年巨匠》大量展现了画坛巨匠生前多个时期的原貌、创作的原作、用过的原物和生活过的原址等,并巧妙组合,将他们的人生重要经历进行场景再现。本片还大量展现他们的亲属及其后人、弟子及其后人、友人及其后人和历史见证者等或亲历或亲见或亲闻的口述,还原历史,亲切感人。对于无法拍摄还原的历史场景和特殊背景,摄制组采用三维动画手法进行写意,营造氛围和意象。

在本片中出现了中国当代美术界一批著名画家和专家,包括靳尚谊、刘大为、冯远、杨晓阳、许江、郎绍君和刘曦林等。他们深入浅出地解读了画坛巨匠不同阶段、不同风格的代表作品,并且把许多作品联系起来,阐明画坛巨匠的美术造诣、创作风格和美学观念及其为什么能成为巨匠。

《百年巨匠》摄制团队正是以这些著名画家和专家的学术支持为后盾的。《百年巨匠》的旁白解说严谨恰当，简洁明快，既有文学性，又口语化，让懂绘画的人与不懂绘画的人都会产生兴趣。

这些巨匠活跃在中国画坛的年代正是近百年中国社会历经沧桑巨变的一个特殊年代。本片形象生动而又明白地告诉观众，巨大的社会形态跨度对他们的思想行程和艺术道路影响至深。他们大都出身贫寒，但都怀有远大的理想和超凡的意志，对祖国有着深厚的情怀，对民族有着强烈的责任感。他们一生孜孜不倦追求艺术，将艺术与国家的命运联系起来，用艺术改造现实，实现理想，开创了一代中国美术创新之先河。他们既是巨匠又是凡人，既是杰出的画家又是谦逊的学者，其艺术风范和人格魅力堪称一代楷模。他们丰富的人生和艺术经历及为世人留下的不朽的美术作品，构成了中国近百年绚烂的美术大观，是代表这个时代的优秀文化遗产。本片36集全部拍摄完成，将重现12位画坛巨匠的人生轨迹和绘画艺术，相当于重新梳理了一遍中国近现代美术史。本片还突出表现了这些画坛巨匠自身厚重的文化底蕴和人生历练。自身厚重的文化底蕴和人生历练是成就他们艺术的主要原因，他们以毕生的力量把生命的感悟画上纸面。当下中国美术界不乏文化功底深厚、人生历练丰富、创作水平又高的画家，但有些画家文化功底浅，人生历练少，却急于求成，急功近利，一味在表面上下功夫，作品外表浮华，内涵鲜见。这难道不值得反思吗？

本片摄制团队旗开之初就提出“国际水准，精品意识”的创作原则。综观之，本片思想性和艺术性皆强，而且纪实性和现场感俱佳，具有不可多得的文献价值。本片格调高雅，故事精彩，人物丰满，叙述巧妙，镜头精美，可看性强。摄制组创作态度严肃认真，坚持去伪存真，没有录入无法考证的民间传说和夸大其辞的故事，没有低级趣味和噱头。摄制团队在贯彻既定的创作原则上是成功的。本片无疑是成功之作。

序

一个国家的历史是需要整理的，文化艺术也是需要整理的，也就是所谓的“温故”。近百年来，中华民族命运坎坷，苦难艰深，发展曲折，但即便是在这样的历史进程中，依然有着孜孜不倦、以艺术为生命的人。中央电视台与北京银谷艺术馆联合打造的大型人物传记系列纪录片《百年巨匠》（第一部），就是以这样的艺术巨匠为主角，以一代大师真实生动的人生历程为背景，展示他们令人惊叹的艺术创造力，呈现出中国二十世纪绚烂辉煌的艺术大观，为观众开启了另一扇连接二十世纪中国近代历史大门的好作品，我欣喜地得悉《百年巨匠》（第一部）在第八届中国纪录片国际选片会上获得了大奖。

《百年巨匠》（第一部），从精心选定的张大千、齐白石、徐悲鸿、黄宾虹、李可染、吴作人、关山月、刘海粟、傅抱石、潘天寿、李苦禅、林风眠十二位艺术巨匠中，先期选择了黄宾虹、齐白石、徐悲鸿、张大千四位大师。为了还原、重现大师风采，摄制组历时两年，殚精竭虑，从大师原始档案，到遍寻大师的足迹，寻访到许多尘封多年、鲜为人知的细节。加之采访当今最具权威的专家、学者，对大师人生和作品进行了深入浅出的精彩解读，令人耳目一新。

为了与纪录片《百年巨匠》同步，互为参照，更方便于从影像的观众转换为阅读的读者，读者出版集团旗下甘肃人民美术出版社约请了谙熟这几位艺术巨匠人生和创作生涯的作家、资深记者，分别撰写了记叙四位大师人生和艺术生涯的这几部作品。

中华民族的艺术，在世界之林中是独一无二的。这独一无二的核心，就是写意。中国画的写意性与中国人独特的哲学思考分不开，中国画的最高境界并非对象的真实再现，而是以“意”写之，主张神似，得意而忘形，是“不以目视而以神遇”。黄宾虹、齐白石、徐悲鸿、张大千这四位大师，即是这样的写意画家的杰出代表。

黄宾虹在其黑、密、厚、重的画风，浑厚华滋的笔墨中，蕴涵着深刻的民族文化精神与自然

内美的美学取向。几十年来，黄宾虹的绘画一直受到美术界的广泛关注，并逐渐释放出巨大的能量，影响着当今中国画坛。

齐白石主张艺术“妙在似与不似之间”，衰年变法，形成独特的大写意国画风格，开红花墨叶一派，尤以瓜果菜蔬、花鸟虫鱼为工绝，兼及人物、山水，名重一时，与吴昌硕共享“南吴北齐”之誉。他的绘画，以其纯朴的民间艺术风格与传统的文人画风相融合，达到了中国现代花鸟画最高峰。

徐悲鸿则把西方艺术手法融入中国画中，创造了新颖而独特的风格。他的创作题材广泛，山水、花鸟、走兽、人物、历史、神话，无不落笔有神，栩栩如生。尤其他的奔马，更是驰骋世界，几近成了现代中国画的象征和标志。

张大千是多能多产型画家，其创作达“包众体之长，兼南北二宗之富丽”，集文人画、作家画、宫廷画和民间艺术为一体。于中国画人物、山水、花鸟、鱼虫、走兽、工笔，无所不能，无一不精。诗文真率豪放，书法劲拔飘逸，外柔内刚，独具风采。画风先后曾经数度改变，晚年时历经探索，自创泼彩画法，在继承唐代王洽泼墨画法的基础上，糅入西欧绘画的色光关系，创造出一种半抽象墨彩交辉的意境。尤其是张大千先生曾在敦煌悉心临摹研习古代壁画，丰富了自己的创作。向古典壁画学习，向经典大师学习，也有益于中国当代绘画的发展，更是对新“敦煌画派”的兴起起到积极的推进作用。

几位书稿作者在撰写过程中，为了更真实地表现几位大师的风采，阅读了大量的最新资料，包括纪录片制作过程中收集的大量影像和采访记录，从大师生涯、艺术经历、创作特点和演变、作品赏析等方面，几易其稿，精益求精，达到了较好的文字表现效果。

从学术上总结这一百年的文化史和艺术史已有众多成果，而长期以来一直存在着困扰学术

界的一大难题，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、雅俗共赏的传媒作品，这不仅是学术界的一项重要工作，也是出版传媒界所要担当的重要责任。从新的传媒角度讲，影像是重要的，但是传统书籍同样有稳定的读者。因此，国际知名的传媒品牌中央电视台和读者出版集团的强强联手，合作出版“百年巨匠丛书”，以便在观众观看纪录片的同时，能够再通过纸媒的图文形式，以两种不同的欣赏方式，互动互补，加深了解艺术巨匠们的生平交游、艺术道路，也更为切近地欣赏艺术巨匠们的艺术佳作。

我期待并相信“百年巨匠丛书”将受到广大读者的欢迎和喜爱！

2012年12月

目 录

引 言 /1

第一章 学画之初 革命志士	第一节 读书仕进 4
	第二节 “新安画派”之渊源 7
	第三节 扬州归去来 10
	第四节 出走上海 13
第二章 寓居上海 铄古铸今	第一节 编辑家、出版家、古董商人 20
	第二节 艺术观念的碰撞 24
	第三节 宋若婴 30
	第四节 乌渡湖卜居之意 33
	第五节 “烂漫”年代的“烂漫”人物 40
第三章 山则一本万殊 水则万殊一本	第一节 桂林山水 50
	第二节 “五笔七墨” 54
	第三节 雁荡之行 62

第四章 我从何处得粉本 雨淋墙头月移壁	第一节 青城坐雨 66
	第二节 瞿塘夜游 75
	第三节 知白守黑 80
第五章 浑厚华滋 胸中丘壑	第一节 沟通中西画学 84
	第二节 “使笔墨变化于无穷者，在蘸 水耳” 89
	第三节 最后一次上黄山 93
第六章 蛰居北平 守望“内美”	第一节 “竹北移” 102
	第二节 大道至简 108
	第三节 所谓“衰年变法” 112
	第四节 黑墨团中天地宽 118
	第五节 国家之痛 124
	第六节 八十寿辰 129
	第七节 以画作书，以书作画 135
第七章 成一家法 传无尽灯	第一节 杭州栖霞岭 144
	第二节 以神遇而不以目视 152

引言

先看一张黄宾虹 91 岁时手持速写本写生的黑白照片，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，从照片上被后人仰视着。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《画偕髯残》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，作为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，额头上刀削出来似的深深的皱纹，微微翘起的胡须里，似乎隐藏着一种人生的倔犟，略略前倾站立的身姿，自然地包裹着一种创造者使命感的倔犟。

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，给人感觉就是一个孜孜不倦的老画家，在熙来攘往的游客和湿润的空气中一笔一笔虔诚地勾画着。

接着再看黄宾虹家乡，安徽歙县黄宾虹公园内的黄宾虹花岗岩坐像，站着太累，坐下画。坐着的黄宾虹让人毫不怀疑，他从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出土文物一样，站在“艺林展望”几个手书字迹的粉壁前面，能够“展望”到背诵“四书五经”、初识笔墨的童年吗？

此以一种自诩为“拔出萝卜带出泥”的所谓写作方法，捎带着介绍黄宾虹一生中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，就是可能耗费直奔主题的阅读兴致和时间。但是，为了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，只好请读者原谅作者某些叙述的延宕和琐碎。

第一章

学画之初 革命志士

黄宾虹（一八六五—一九五五），原名懋德，号滨虹，后改号苍虹，别号予向、晓年、墨虹、黄山山人等。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、梁启超为首的在京应试举子「公车上书」。黄宾虹在亲身时期听到这一消息，激动地致信康、梁，赞同变法主张。

第一节

读书仕进

王翥《青牛岭岳图》局部

《晚年黄宾虹》油画

黄宾虹(1865—1955)，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。

黄宾虹出生在全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，历聘邵斌清、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深红、桃红、粉红、雪白、乳白、红中加白、白中加