

士夫画

黄宾虹画学核心

王子庸 著

青岛出版集团—青岛出版社

士夫画

黄宾虹画学核心

王子庸 著

青岛出版集团 — 青岛出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

士夫画：黄宾虹画学核心/王子庸著. —青岛：青岛出版社，2022. 8

ISBN 978-7-5552-6564-1

I. ①士… II. ①王… III. ①黄宾虹 (1865-1955) —文人画—绘画研究
IV. ①J212. 052

中国版本图书馆CIP数据核字 (2021) 第256511号

书 名	SHIFUHUA——HUANG BINHONG HUAXUE HEXIN 士夫画——黄宾虹画学核心
著 者	王子庸
出版发行	青岛出版社
社 址	青岛市崂山区海尔路182号 (266061)
本社网址	http://www.qdpub.com
邮购电话	0532-68068091
责任编辑	董建国
装帧设计	袁 硕 张冠群
平面制作	李开洋 张 格
印 刷	青岛乐喜力科技发展有限公司
出版日期	2022年8月第1版 2022年8月第1次印刷
开 本	16开 (710mm×1000mm)
印 张	18
字 数	230千
书 号	ISBN 978-7-5552-6564-1
定 价	80.00元

编校印装质量、盗版监督服务电话 4006532017 0532-68068050

目 录

绪 论.....	001
第一章 士夫画与文人画	018
第一节 士与士夫画	019
一、“士”文化溯源.....	019
二、士夫画的起源.....	023
三、士夫画发展史的几个节点.....	038
第二节 士夫画之特质	048
第三节 文人与文人画	057
一、“文人”历史溯源.....	057
二、文人画的起源.....	059
第四节 士夫画与文人画之异同	062
第二章 黄宾虹士夫画之生成.....	076
第一节 生命历程与士夫观	077
第二节 绘画历程与士夫画	090
第三章 黄宾虹士夫画之理路.....	137
第一节 品学·人.....	138
第二节 书法·线质	143
第三节 笔法·力.....	161
第四节 墨法·华滋	175
第五节 笔墨·章法	184
第四章 黄宾虹士夫画之取法.....	188
第一节 师古人	189
一、师古法.....	189

二、师真迹.....	191
三、鉴古之功.....	194
四、元画第一.....	199
第二节 师造化.....	202
一、浑厚华滋.....	205
二、粗服乱头.....	215
第三节 免俗法.....	219
一、生·拙.....	219
二、涩·暗·辣.....	222
第五章 黄宾虹士夫画之旨归.....	225
第一节 内美.....	226
第二节 纯粹民族画.....	228
第三节 大家画.....	231
第六章 黄宾虹士夫画之缺憾.....	233
第一节 逸品画：终极理想.....	234
第二节 繁简之变：未了心愿.....	237
第三节 虚和之气：篆得画缺.....	240
第七章 黄宾虹士夫画之启迪.....	243
第一节 士夫画的永恒价值.....	244
第二节 笔墨的无限魅力.....	249
第三节 人的最终决定性.....	255
结 语.....	262
后 记.....	264
参考文献.....	268

绪 论

士夫画之于黄宾虹

黄宾虹是我国近现代绘画史上的代表性人物，被誉为“山水画一代宗师”，与齐白石并称“南黄北齐”。画家潘天寿曾引孟子“五百年”“其间必有名世者”称道黄宾虹之成就。

年轻时，黄宾虹和其他人一样，欲以科举求功名。清末，内忧外患，局势动荡，黄宾虹满腔热血投入到革命热潮中。44岁（虚岁，按黄宾虹本人纪年，下同），为革命私铸铜币，被告发，星夜逃往上海。在沪上，他从事编辑出版工作，兼任上海美术专门学校、新华艺术大学、暨南大学等各美术院校教授，专心于书画研究和创作，并进行艺术品收藏、鉴定；先后任《神州国光集》和《国粹学报》编辑、《神州日报》主笔、《时报·美术周刊》主编、商务印书馆美术部主任、中国艺术学院院长、《画学月刊》主编等，并与邓实主编《美术丛书》（共计4集160册）；曾加入南社、中国学会、中国画会等社团；发起成立贞社、艺观学会、百川书画会等。72岁，受聘鉴定故宫南迁书画。74岁，迁居北平，任教于北平艺专、古物陈列所国画研究室。85岁，南归

①潘天寿撰：《五百年其间必有名世者——黄宾虹先生的绘画》，《黄宾虹全集》第10卷，山东美术出版社、浙江人民美术出版社，2006年12月，第314页。

杭州，受聘为国立艺专国画科教授。

清代绘画，多囿于四王吴恽，一味仿古。其后娄东、虞山诸派，更是陈陈相因，柔靡虚弱，每况愈下。黄宾虹本着士人之担当精神，深研古法，借古开今，并著文高呼，期冀挽回文化艺术之颓势。

黄宾虹之绘画探索，从根上入手，日日勤习书法，锤炼笔法。画法上，从严处、繁处、密处、实处入；意境上，从高处、大处、深处、厚处入。^①读万卷书，行万里路，养浩然之气。

绘画上，黄宾虹集古代诸家之大成，笔笔从古人来，又无一笔似古人。其画，不求外相悦目，而重内美、神韵。以“五笔”运“七墨”，将笔力之沉着与墨法之变幻皆发挥到极致。画风沉雄高古，浑厚华滋，真醇渊深。晚年画作，元气淋漓，纯任自然，一派天机，开拓出中国画的新境界。

其绘画影响深远。后世张仃、李可染等人，学其法一二，均得以名家。当代师法黄宾虹者亦众。

黄宾虹之声望，不仅来自高超的艺术创造，更来自其道德学问。他不仅是一位卓越的画家，还是一位优秀的书法家、古文字学家、艺术史家、鉴定家、教育家、编辑家。

黄宾虹著述宏富，达200余万字。虽然其画论多“本古人而发明之”，但在一个艺术上礼崩乐坏的时代，重申古贤之精要，即功莫大焉。况且，他还有不少在古人

基础上的“发明”，如“五笔”“七墨”，如“大家画”“道咸画学中兴”等，特别是他对士夫画一而再再而三的阐发，意义深远。他参与主编的《美术丛书》等，更是嘉惠后学良多。

“南黄北齐”，齐白石与黄宾虹相较，学养上逊之，作品多表现个人情趣，气象不如黄宾虹大、厚。

不过，这也正是黄宾虹绘画缺少知音的原因。文化含量太重，学术性太强，加上画风自我、笔墨荒率，于是，曲高和寡便成必然。

黄宾虹绘画，他在世时知音稀少，身后也是寂寞冷清。1959年，画家李可染曾对友人讲，全国真正能懂黄宾虹画的只有三个半人。

神奇的是，在这种情况下，黄宾虹竟然勤勉习画一生，80年如一日，从未放弃。这是怎样的精神、怎样的定力啊！绘画几乎成为其信仰。

时至今日，虽然黄宾虹研究已成显学，但真正懂他的人并不多，甚至连一些山水画家都说他是“乱画”。所以，对黄宾虹的研究，大有继续深入的必要。

一、研究现状综述

黄宾虹断言自己的艺术三五十年后方有的评。果然，在黄宾虹逝后31年（1986年），“黄宾虹研究会”在北京成立，先后在北京、歙县、杭州、南京、萧山、上海等地召开年会，出版《墨海青山》《墨海烟云》《墨海波涛》等黄宾虹研究论文集，对黄宾虹研究起到很大

推动作用。

从 20 世纪末到 21 世纪初，黄宾虹研究进入全面深化的阶段，标志性事件是 1999 年《黄宾虹文集》的出版和 2006 年《黄宾虹全集》的出版。

2004 年 8 月，由文化部中国艺术研究院主办，中国艺术研究院美术研究所和浙江省博物馆承办的“黄宾虹国际学术研讨会暨系列展览”在北京举行。这是首次由国家级学术机构为其举办大型学术研讨会。彼时距离黄宾虹去世恰近 50 年。研讨会收到应征论文 100 余篇，海内外专家学者 80 多人参加了会议，于 2008 年出版《黄宾虹研究文集》（中国艺术研究院美术研究所编，浙江人民美术出版社、山东美术出版社，2008 年 5 月）。

2005 年，黄宾虹逝世 50 周年，浙江省博物馆隆重推出“五十年后识真画——2005 黄宾虹年系列活动”，举办“澄怀观化——黄宾虹写生纪游作品展”“自自在在——黄宾虹花鸟画展”“心写闲境——黄宾虹诗画小品展”“钗股漏痕——黄宾虹书法展”“传无尽灯——黄宾虹临古拟古画展”“破茧化蝶——黄宾虹九秩变法山水画展”“清芬遗泽——黄宾虹收藏文物展”，共展出黄宾虹书画作品 800 余件、遗物 300 余件；还组织了系列研讨会：“回顾和前瞻——黄宾虹画学思想研讨会”（台湾）、“重温大师足迹——黄宾虹艺术观摹寻踪研讨活动”、“黄宾虹旧居修葺竣工典礼暨黄宾虹诞辰 140 周年逝世 50 周年大型纪念会”。至此，黄宾虹

绘画的学术地位和市场价值得以确立。

2006年，关山月美术馆首届学术论坛以“黄宾虹与笔墨问题”为题，展开系列研讨，并于2008年出版《黄宾虹与笔墨问题文集》（广西美术出版社，2008年4月）。

2012年，中国美术学院召开“黄宾虹与现代艺术思想史”国际学术研讨会，并于2014年出版《黄宾虹与现代艺术思想史国际学术研讨会文集》（中国美术学院出版社，2014年4月）。

2015年3月，在黄宾虹诞辰150周年之际，浙江省博物馆、中国美术学院和浙江日报报业集团主办的“高山仰止——纪念黄宾虹诞辰一百五十周年作品展”在杭州开幕。同时，“纪念黄宾虹诞辰一百五十周年学术研讨会”在浙江省博物馆举行。研讨会设“黄宾虹的笔墨天地”“作为现代知识分子的黄宾虹”“国际视野中的黄宾虹”以及“黄宾虹的观念与情趣”四个议题，邀请相关领域专家作主题演讲，并邀请30余位艺术家和理论家与会，与演讲者展开多层面互动。

其他关于黄宾虹研究的文集，还有卢辅圣主编的《朵云第64集·黄宾虹研究》（上海书画出版社，2005年8月）、杭州黄宾虹学术研究会所编的《黄宾虹艺术研究文集》（浙江大学出版社，2016年4月）等。

与黄宾虹的艺术成就、艺术价值得到应有评价相对应，近10年来，黄宾虹作品的市场价值也得到拍卖市场的肯定。2017年6月19日，中国嘉德2017春拍“大

观之夜”，黄宾虹暮年作品《黄山汤口》以3.45亿元成交，黄宾虹作品从此进入“亿元时代”。

目前，学术界对黄宾虹的研究，多集中在其生平与交游、绘画观念、绘画历程、绘画技法等方面。

黄宾虹生平与交游研究方面，代表性成果有：鲍义来《黄宾虹和徽州》（《新美术》，1982年第4期），考察黄宾虹在故乡徽州的行迹；洪再新《古玩交易中的艺术理想：黄宾虹、吴昌硕与〈中华名画——史德匿藏品影本〉始末考略》（《美术研究》，2001年第4期），详尽考述黄宾虹帮助海外画商史德匿经营古玩字画之事；王中秀《黄宾虹十事考·〈新画训〉考》（《国画家》，1997年第4期）是该领域很有代表性的成果，根据其掌握的珍贵史料，澄清了不少此前黄宾虹研究中出现的问题。

在黄宾虹绘画观念方面，代表性研究成果有：王中秀《学人黄宾虹：以“内美”为核心的艺术史观》（《美术观察》，2017年第4期），王鲁湘《“内美静中参”——黄宾虹画学的核心》（《中国美术》，2011年第1期），二人不约而同地将“内美”视作黄宾虹画学核心。对此，笔者持保留态度（具体详后）。此外，万青芳《黄宾虹与“道咸画学中兴”说》（《文艺研究》，2004年第6期），从史实出发，分析了黄宾虹“道咸画学中兴”说的合理性，指出“道咸画学中兴”是被长期忽略的历史事实。陈媛硕士论文《黄宾虹画学核心价值探究》（中国美术学院，2014年），考察了黄宾虹画学理念的形成背景和过程，

最后认定“民学观”“内美”和“浑厚华滋”是黄宾虹画学核心价值。作者做出了努力，但尚未对黄宾虹的艺术理念作出宏观、整体的把握。

在绘画历程方面，代表性研究成果有：王伯敏《黑墨团中天地宽——论黄宾虹晚年的变法》（《新美术》，1982年第4期），王中秀《黄宾虹绘画历程的时段描述》（上）（下）（《荣宝斋》，2009年第5期、第6期），骆坚群《试论黄宾虹艺术进程的分期及理由》（《东方博物》，2004年第4期），三人的分析同中有异，异中有同。对一个画家艺术历程的分期，必须建立在大量掌握其各个阶段作品的基础之上。黄宾虹艺术分期，本书第二章《黄宾虹士夫画之生成》中的《绘画历程与士夫画》一节亦会论及。

在绘画技法方面，代表性研究成果有：邱振中《黄宾虹书法与绘画作品笔法的比较研究》（《文艺研究》，2004年第6期），通过对黄宾虹绘画笔法与书法笔法差异的分析，讨论其笔法观念和技巧的由来。刘骁纯《黄宾虹：笔墨为重心的由旧翻新》（《文艺研究》，2004年第6期），指出黄宾虹之传统与现代，要点都在笔墨。可谓的论。这方面的研究专著有梅墨生《大家不世出——黄宾虹论》，为作者相关研究论文的结集。作者本身就是画家，对黄宾虹艺术的分析研究能够切中要害，只是有些零碎。

迄今，黄宾虹研究中，最重要的成果还是在资料整理和汇编方面。1999年，王中秀等人整理出版六卷本《黄

宾虹文集》（上海书画出版社，1999年6月），囊括了黄宾虹一生著述，分为书画、书信、金石、题跋、杂著、诗词、译述、鉴藏等八个方面，成为黄宾虹研究的必备资料，也是最重要的资料。2006年，王伯敏等主编的大型作品集《黄宾虹全集》（山东美术出版社、浙江人民美术出版社，2006年12月）出版，共收录黄宾虹绘画、书法作品3000余件，按山水卷轴、山水册页、山水画稿、花鸟、书法、著述分为10卷，是目前最全面的黄宾虹作品图片资料。2005年，王中秀花费多年心血编著的《黄宾虹年谱》（上海书画出版社，2005年6月）出版，全书共88万字，是目前最为详实的黄宾虹年谱。此前出版的黄宾虹年谱，已有：汪改庐编《黄宾虹先生年谱初稿》（香港艺林轩，1961年），王伯敏、汪己文编著《黄宾虹年谱》（《黄宾虹画集》附录，浙江人民美术出版社、上海人民美术出版社，1985年5月），裘柱常编著《黄宾虹传记年谱合编》（人民美术出版社，1985年7月），赵志钧编著《画家黄宾虹年谱》（人民美术出版社，1992年6月）。这些年谱在黄宾虹资料整理方面功不可没，但都相对简略，且个别条目与事实有出入。王中秀在此基础上，根据自己辛苦搜集的各种近代报刊资料，重新整理和考证，编成《黄宾虹年谱》，成为研究黄宾虹生平和艺术历程的珍贵资料。

在资料整理方面，零散的，还有王伯敏编《黄宾虹画语录》，汪己文编《宾虹书简》，赵志钧编《黄宾虹

论画录》《黄宾虹金石篆印丛编》等。

在黄宾虹研究专著中，传记类的有：王中秀《黄宾虹画传》，骆坚群《艺术大师之路丛书：黄宾虹》，吴晶《画之大者——黄宾虹传》，查永玲《传统与革新的集大成者：黄宾虹》等。其他研究专著有：王鲁湘《黄宾虹研究》，王小川《黄宾虹笔墨探微》，钱学文《黄宾虹笔墨新探》，孙旗《黄宾虹的绘画思想》，[澳]罗清奇《有朋自远方来：傅雷与黄宾虹的艺术情谊》(*Friendship in Art: Fou Lei and Huang Binhong*)等。

按中国知网(CNKI)检索统计，以黄宾虹为主题的硕士、博士论文共计54篇，其中博士论文5篇；以黄宾虹为主题的期刊文章共有514篇(2018年3月统计)。

与本书主题密切相关的对“士夫画”的研究，相对较少，计有论文：启功《戾家考——谈绘画史上的一个问题》，徐建融《文人画和士人画》，初歌今《“士人画”说的士人内涵与历史意义》《“士人画”说与“画学”及其取士的历史必然性》，刘崇德《从“以文为诗”到“以诗为画”——北宋士人画体的形成》，万青芳《由“士夫画”到“文人画”——钱选“戾家画”说简论》，杨娜《钱选的书画艺术和他的士夫画论》，李之河《“吴兴画派”及其“高尚士夫画”的内涵与意义》，韩刚《“士人画”与“文人画”观述评》，韦昊昱《明代士人画“利家”理论影响力研究》等。这些论文，难得地意识到了文人画与士夫画的区别，并对二者的形成历史及其特征

进行了阐发，不过，对士夫画的论述不如对文人画的论述透彻，而且对士夫画与文人画的关系、士夫画的特质等都缺少深入阐释。本书第一章《士夫画与文人画》，在上述研究的基础上，对这些问题作了进一步探讨。

与黄宾虹士夫画理念相关的论文仅有：鲁明军《“士气”之变——黄宾虹画论中的观念与认同》（《文艺研究》，2012年第5期），文章发掘出黄宾虹对文人画和士夫画的不同态度，揭示出黄宾虹内在的士夫认同和“道统”意识，并称“士气”为黄宾虹的“价值准绳”；陈履生《江湖、市井、文人、士夫——黄宾虹的品评与当代现实》（《国画家》，2004年第6期），拈出黄宾虹所论江湖、市井、文人和士夫四种画格之不同。

从上述分析可以看得出：第一，当下学术界还未对士夫画理念之于黄宾虹的意义给予充分重视；第二，仅有的几篇论文也未对黄宾虹士夫画理念充分展开论述。在《黄宾虹文集》《黄宾虹画语录》《黄宾虹论画录》和《黄宾虹年谱》中，关于黄宾虹士夫画理念的大量一手资料根本没有被发掘出来。

二、选题缘由及意义

之所以选择该主题，一方面是针对上述研究现状，另一方面是针对当下黄宾虹研究中存在的问题。

如今，黄宾虹研究已成显学。但如前所述，迄今最重要的研究成果是在资料整理以及黄宾虹艺术的外围研究，如生平、交游等方面，具体到其艺术本体研究，虽

然论文很多，可是，当把能找到的所有相关论文都找到，并反复研读之后，笔者却有些失望，问题有三：第一，部分文章为写而写，不少人连黄宾虹的第一手资料——他的六卷本文集、作品全集和年谱，都没完整读过，只是想当然地说些“正确的套话”。第二，大部分论文为美术理论家、评论家所作。文学评论，作者即使没有文学创作经验，照样可以写出到位的批评文章，而书法、绘画评论，如果作者没有书画创作实践，就会隔，难以说到点子上。第三，少数能作文的画家，因为创作上有体验，能够走近黄宾虹，但又因为研究功夫下得少，缺乏资料支撑，流于碎片式感性发挥。

这给笔者一个重要启示：从原始资料出发！

通过对《黄宾虹文集》《黄宾虹全集》《黄宾虹年谱》反复研读、检索，笔者发现一个问题：

有人称“浑厚华滋”为其“绘画艺术观”“绘画美学思想”。非也！黄宾虹多次论及：“浑厚华滋”是宋元画就有的特点。而且，“浑厚华滋”主要是画面效果，它更多与技法相联系，并非形而上的艺术观、美学思想。

或称“内美”为黄宾虹“画学核心”。亦非！首先，“内美”外延过大。其次，在黄宾虹六卷本文集中，“内美”出现频率不高，且位置不显。

其实，“士夫画”才是黄宾虹绘画之核心理念。

“士夫画”在《黄宾虹文集》中出现频率极高，据不完全统计，《文集》中出现“士夫画”“士大夫画”“士

①上海书画出版社、浙江省博物馆编：《黄宾虹文集·书画编》（下），上海书画出版社，1999年6月，第463页。

②上海书画出版社、浙江省博物馆编：《黄宾虹文集·书画编》（下），上海书画出版社，1999年6月，第158页。

③上海书画出版社、浙江省博物馆编：《黄宾虹文集·书信编》，上海书画出版社，1999年6月，第216页。

④上海书画出版社、浙江省博物馆编：《黄宾虹文集·书画编》（下），上海书画出版社，1999年6月，第19页。

⑤上海书画出版社、浙江省博物馆编：《黄宾虹文集·书画编》（下），上海书画出版社，1999年6月，第159页。

⑥上海书画出版社、浙江省博物馆编：《黄宾虹文集·书信编》，上海书画出版社，1999年6月，第214页。

人画”“士气”“士习”“士人气”“士夫”“士人”“士大夫”150余次——黄宾虹在说“士气”“士习”“士夫”等时，多数时候也是在说士夫画，这根据上下文语境就可看出，如“画有工匠、士夫之别”，^①“一类之中，又有士习、院体，以及江湖、市井技能之攸异”。^②

文集中，黄宾虹反复论及“士夫画”：

苏米崛起，书法入画，为士夫画，始有雅格……画格当以士夫画为最高，因其天资学力，闻见鉴别，与文人不同。^③

士夫之画，华滋浑厚，秀润天成，是为正宗。得胸中千卷之书，又能泛览古今名迹，炉锤在手，矩矱从心，展观之余，自有一种静穆之致扑人眉宇，能令睹者矜平躁释，意气全消。^④

古人作画，必崇士夫，以其蓄道德，能文章，读书余暇，寄情于画，笔墨之际，无非生机。^⑤

画事品格，人不全知。近之荐绅往往以清代文人画即为中国上品画之代表……不知中国有士夫画，为唐宋元明贤哲精神所系，非清代文人画之比。^⑥

可见，在黄宾虹心目中，士夫画才是画之高格，才是他的追求。