

熱愛傳統，以古人為師

那時我寄居伯父家，那些伯伯、舅舅都不贊成我畫畫，
於是每次見他們前來，即將畫紙藏起來。
儘管這樣，興趣仍是一天一天增加！後來堂哥見我愛塗抹，
便暗地裡從香港帶水彩畫譜、顏料給我。

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

I

黃君璧
策杖長松裡
1948 水墨設色
79×27.5公分

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

黃君璧是當代極負盛名的畫家，除了因畫藝精湛、門生衆多，贏得過「藝壇宗師」的美譽外，他鑑識古畫的功力，還有豐富的收藏品，對很多喜愛中國藝術的人來說，同樣是值得欽佩、羨慕的「偶像」！

● 一九九一年(民國八十年)九月下旬，已經九十三歲高齡的國畫大師黃君璧，風塵僕僕地從香港返台，參加歷史博物館爲他舉辦的回顧展，那裡料到，一場突發的心肺疾病，竟然讓這次盛大的展覽變成了紀念畫展……。

● 隨著老畫家的溘然辭世，這段長達八十餘年的藝術生命，終歸是劃下了句點。然而，回首從前，無論是在廣州的居所「梅軒」，抑或是重慶的「碧綠軒」，乃至於香港的「香江寓齋」，以及台北的「白雲堂」，每一處黃君璧曾駐足過的地點，卻依舊蘊藏著畫家用彩筆所構築成的精彩

黃君璧作畫神情

故事。不如現在，就讓我們溯著這條生命的長河，共同來探訪其中的曲折片段吧！

- ▶黃君璧出生於廣東省廣州市。
- ▶次年，張大千出生於四川。
- ▶四年後，黃君璧的父親黃仰苟去世。

●一八九八年(民國前十四年)的十一月十二日，黃君璧出生於廣東省廣州市。他本來的名字是韞之，別名允瑄，君璧只是他的號而已，不過二十四歲以後，他畫畫署名，習慣用號取代名字，所以大家熟悉的，始終是「黃君璧」三個字。

●黃君璧的父親是個讀書人，同時對電燈、收音機等洋貨抱有濃厚的興趣，所以在家裡經營了一家百貨店，兼賣各式電器，生意相當不錯。致富之後，旋即對收集骨董、書畫產生了愛好。雖然黃君璧四歲那年(一九〇二年)，父親便過世了，但是腦海中，他依稀記得小時候，父親每回欣賞字畫，都會讓他幫忙拉開畫卷，偶爾還對著兒子發表一點評語。小小年紀的黃君璧，自然聽不懂父親在說些什麼，不過這份父子親情，卻深深地烙印在他心底，也種下了日後習畫的根源。

●少年時期，黃君璧都是待在家裡附設

的私塾念書。每回老師交待的功課做完了，他總愛塗塗抹抹地，當成課餘時間的消遣。剛開始，他的舅舅曾經不以為然地表示：「為什麼不去學做生意，畫畫那能當飯吃？」幸好，伯父跟母親都沒有持反對意見，慈母甚至還鼓勵他多接近藝術，哥哥們也愛憐這個有天分的弟弟，不時買些水彩顏料、畫譜，供他臨摹。有了這些支持和協助，黃君璧總算可以專心一志地跟繪畫結緣了！

廣州市街景 約1868年

廣東港口 約1869年

廣州

廣州是華南地區最大的城市，它地處珠江三角洲的北端，又鄰近香港、澳門，所以無論是對內運輸，或者對外聯繫，都十分便利。自漢代開始，廣州就逐漸發展成一個商港的規模，

到了清朝末年，它更蔚為革命的發祥地。由於歷史悠久，文化遺產自然非常豐富，加上海外不斷有新的訊息流入，這雙重的特質，也帶動了當地藝術的蓬勃發展，並且趨向一種崇尚求新、求變的創作形式。

●到了十六歲（一九一四年），他順利考上廣東公學美術科，也結識了李瑤屏老師（一八八〇～一九三八）。這位李老師是一位科班出身的國畫家，山水、人物、花鳥樣樣皆能，同時也懂得西畫。黃君璧剛入學時，李老師便是只教授他畫素描和水彩。

●從家裡到廣東公學的途中，有一家裱畫店，名叫「藏珍閣」，店老闆姓楊，是福建人，年紀已過七旬。黃君璧上學經過，常常會跑進去逛。時間一久，自然和楊老先生變成了忘年好友。一天，他見黃君璧在學校裡，光是研習西畫，忍不住勸他說：「你是中國人，何不也學學中國畫呢？」黃君璧仔細思考了好朋友的建議，覺得很有道理，第二天到了學校，便央請李老師改教他畫國畫。

●熱心的楊老板爲了勉勵黃君璧多方地接觸國畫，還特別替他引見廣州市的三

大收藏家：何荔甫、劉玉雙和黃慕韓。這些收藏家通常每個星期聚會一次，每人都帶來幾件新近收藏的字畫，相互欣賞和批評。黃君璧熟識他們以後，也經常跟著一起看畫，聽大夥兒聊些藝聞掌故。由於他的爲人誠懇，對待古物的態度又十分謹慎，深得收藏家們的信賴，除了讓他參加聚會，甚至還相繼邀請到家中，取出珍藏的精品供他臨摹。所以不出幾年工夫，黃君璧所摹仿的古畫，已經超過了三百張。舉凡宋、元、明、清各代赫赫有名的畫家，像李唐（約一〇五〇～？）、黃公望（一二六九～一三五四）、王蒙（一三〇八～一三八五）、沈周（一四二七～一五〇九）、石谿（一六一二～約一六七三）、石濤（一六四二～一七〇七）這些人的作品，一旦經過黃君璧的巧手臨摹，總會讓人訝異，怎麼幾百年前的舊作又煥然一新，散發出奕奕的神采了！

李瑤屏 山水 1917 絹本 水墨設色 58×38.5公分

李瑤屏

〔1880～1938〕

廣東中山人，原名顯章，字耀屏，後改爲瑤屏。他的畫風主要是效法清初四王，同時也受元代畫家王蒙的影響；在運筆著墨上，以「蒼茫雅逸，高雅雄渾」著稱。此外，他亦擅長西畫，曾經擔任廣東公學的美術老師，教授國畫、西畫以及素描。並與潘志中等人共組「癸亥合作畫社」，後改組爲「國畫研究會」，以「國畫現代化」爲其共同探討的課題。

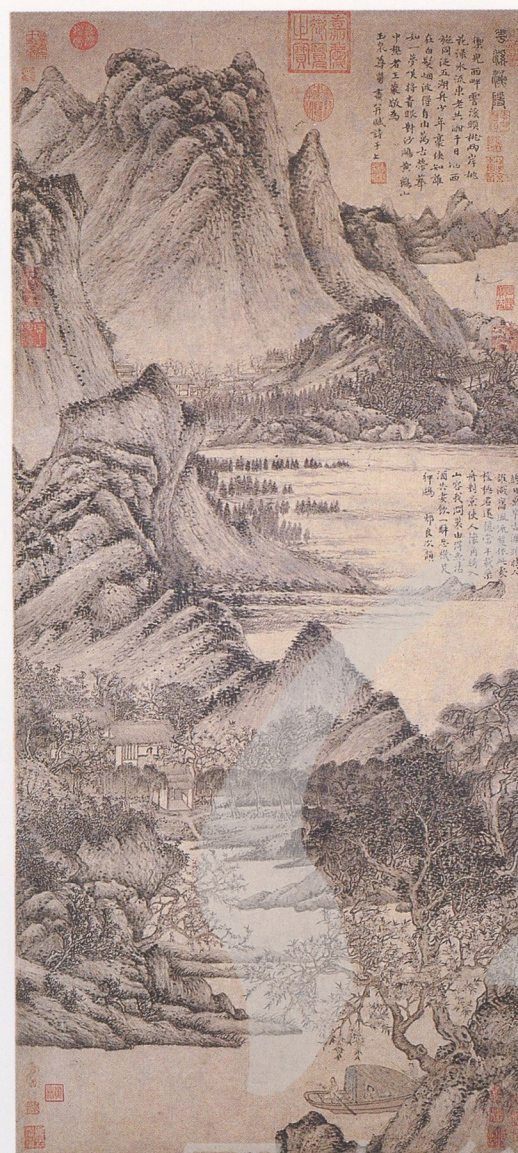
李瑤屏 竹林七賢 1933 水墨設色 36.5×74.5公分

黃君璧早年在廣州任教期間，結識了當地不少書畫收藏家，田溪書屋的主人何荔甫便是其中一位。這張「停琴聽阮」原本是明朝著名畫家仇英（約一四九四～一五五二）的作品，為何氏所珍藏。黃君璧見過此畫以後，非常喜愛，曾經先後借來臨摹多次，希望能夠揣摩出原作的真髓。

一九二五年（民國十四年）冬季所畫的這幅，乃是第三次的臨本。仔細欣賞畫中彈奏阮和琴的樂師、姿態變化多端的樹叢，以及曲折迴環的行雲流水，無一不描寫細膩，而且賦色清麗，充滿了脫俗的典雅氣息！此時，雖然黃君璧尚未建立起自己的風格，但對一位二十七歲的青年畫家來說，能有此等功力，已經算是相當難得了。

- 1 明 仇英
停琴聽阮
水墨設色
- 2 黃君璧
停琴聽阮
1925 水墨設色
132×44公分
國立故宮博物院藏
- 3 元 王蒙
花谿漁隱
紙本 水墨設色
129×58.3公分
國立故宮博物院藏
- 4 黃君璧
別有天地非人間
1950 水墨設色

臨摹

現代人有照相和影印的技術，可以很輕易地將形象複製下來，可是在古代，就得仰仗臨摹的功夫，才能夠把名家的作品予以推廣。尤其是對一個有志於繪畫的人來說，臨摹更是一門必修的科目。那時候，家裡若是收藏有傑出的藝術品，便可以將它放在桌案上，一邊欣賞，一邊照著描畫下來；假使自己沒有收藏，

還得費一番心思，向人商借，或者到對方家裡去臨摹。黃君璧收藏古畫的興趣，多一半兒，也是希望能方便自己學習古人的表現技法。當然，臨摹的功夫下得越深，一旦自己要創新構圖、筆法的時候，便不至於眼高手低，表達不出心裡的意思。但是，倘若一輩子安於臨摹，不求突破前人的格局，那就永遠也成不了藝術家了！

●在衆多師法的對象當中，黃君璧對石濤、石谿的作品鑽研得最爲深入。他有一部分山水畫，用墨極度乾渴，看起來筆筆開叉；這種特殊的線條，在石谿的畫裡，經常可以發現到。所以曾經有人形容，黃君璧是石谿繪畫風格的忠實嫡傳。然而，他也有一些作品，運用了大量的水份，看上去墨韻淋漓地，充滿著雲煙縹緲的趣味，這點，則又跟石濤的面目意趣相彷彿……。

●到了晚年，黃君璧跟學生們談起自己臨摹古畫的心得，曾經說道：「年輕的時候學習國畫，不能不從多方面的臨摹開始；因為，唯有參透了古人作畫的奧秘，日後才能夠創造出高妙的佳作。」所以，黃君璧這段「學石谿而像石谿，學石濤又像石濤」的階段，在他的解釋，無非是希望「從歷史中吸取教訓，進而去蕪存菁，以便做為將來努力的借鏡」！

石谿

〔1612～約1673〕

明末清初書畫家、僧人。俗姓劉，字石谿，一字介丘，法名大杲，號髡殘、石禿、電住道人等。近代畫史習慣將其與漸江、八大山人、石濤合稱明末清初四僧。石谿的作品風格大致從董其昌上溯王蒙、吳鎮以及黃公望；在筆墨上，他擅長使用禿筆和渴筆，透過這種乾筆的皴擦，使他的山水畫呈現出「筆蒼墨潤、景物茂密、氣韻渾厚」的境界。此外，他也習慣於畫作上書寫大篇幅的題跋，敘述其作畫的緣起，進而抒發人生哲理，使他的作品能在自然景物的描繪之外，更凸顯出個人的內在精神與氣質。

黃君璧除了擅於臨摹石谿，對石谿的畫作更有獨到的見解，他曾說：「我以爲石谿的長處，在厚、在毛，在拙、在樸；他的畫總是循規蹈矩，無一不合於畫理，焦點、渴苔尤爲一般人所不及，設色也有過人之處；用赭、用青都很古雅而沉著。這些長處一般人都學不到，甚至連懂也不懂！」

1 清 石谿
報恩寺圖(局部)
1663 水墨設色
133.3×75.1公分

2 黃君璧
清溪水閣
1961 水墨設色
106×57公分
黃君璧此類山水畫，用墨極度乾渴，看起來筆筆開叉；這種特殊的面貌是源自於石谿「筆蒼墨潤，粗服亂頭」的風格。

1 清 石濤
寫唐人詩意
紙本 水墨設色
89.5×43公分
黃君璧捐贈
故宮書畫文物之一
2 黃君璧
依依雲影
1947 水墨
140×68公分
題款：憶寫舊藏石濤本
台北市立美術館提供

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

- ▶ 從廣東公學畢業。徐悲鴻赴法留學。
- ▶ 北平學生抗議山東問題，掀起五四運動。
- ▶ 次年，開始跟隨李瑤屏學習國畫。直皖戰爭開始。

● 黃君璧從廣東公學畢業那年（一九一九年），家裡原本願意資助他前往美國求學，不過，李瑤屏老師卻以為，留在國內繼續研究繪畫，同樣能夠使畫藝精進。最後，黃君璧終於接受了老師的建議，打算在國畫的領域中，再多下功夫學習。

● 一九二二年（民國十一年），廣東省舉行第一屆美展，黃君璧送了一幅山水畫去參選，這是他首度參加美術比賽，沒想到啼聲初試，便奪得了第一名。從此，親朋好友都知道他擅長畫畫，也開始有人向他買畫了。不過在這個階段中，黃君璧所賣的畫，大部分是屬於模仿古人的作品，畫得雖好，終究不是自己的面貌。為了更上層樓，他決定再進入表兄陳丘山所設的楚庭畫院深造，以便尋找創新的路徑。

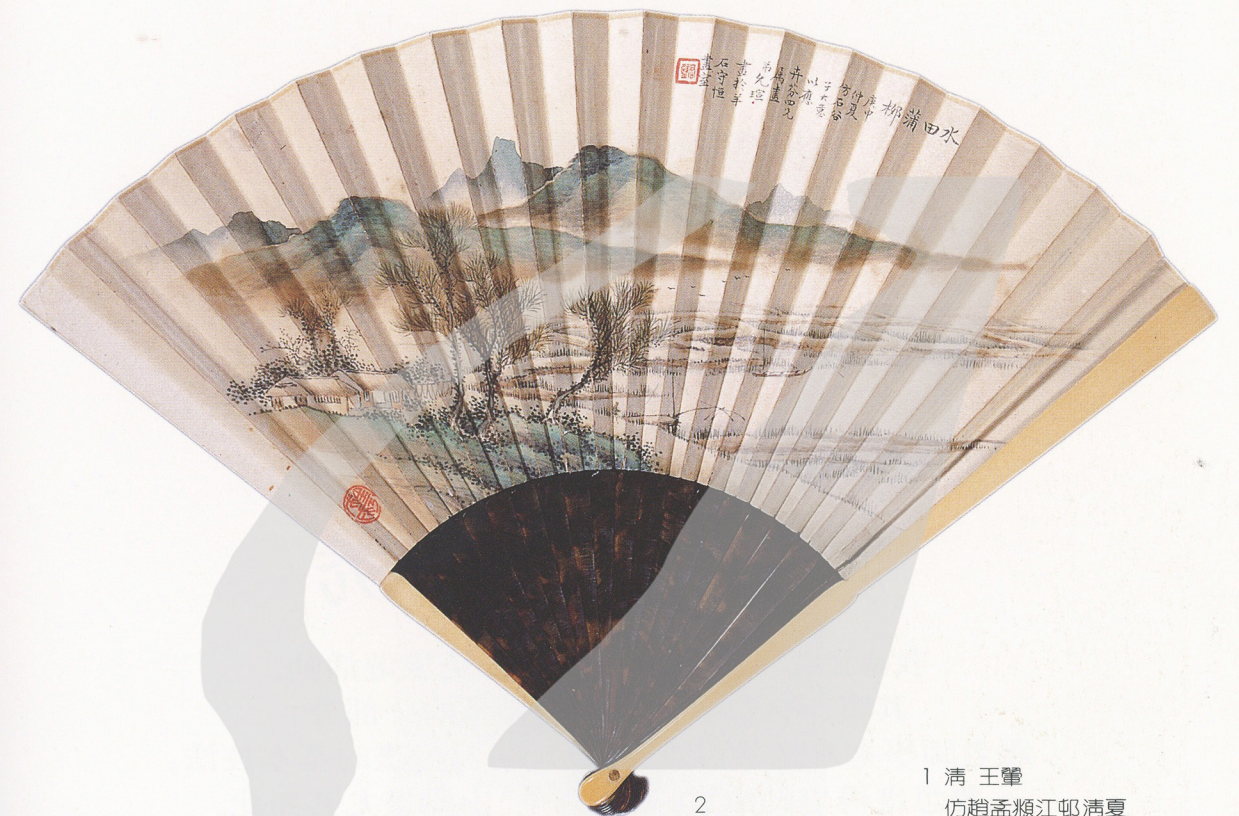
● 也就在二十四歲這年，黃君璧奉母親之命結了婚。婚前，兩人雖然沒有曲折的

戀愛故事，不過，黃太太吳麗瓊卻是一個深具傳統美德的典型中國婦女，在長達三十五年的結縭生活中，她始終扮演著「賢內助」的角色。黃君璧熱愛藝術，喜歡到處遊歷，尋訪繪畫的題材，黃太太則經常留守，專心操持家務，照顧婆婆、小孩，好讓先生了無後顧之憂，能夠全心全意地經營他的繪畫天地。

這件作品是黃君璧二十二歲時所作的，大概也是目前我們所能見到最早的一件了！它原本是一把絹質的團扇，後來為了便於保存，才把畫了山水的絹拆下來，重新裱裝，所以外緣還維持著扇子的形狀。根據畫幅上的題字，我們得知，這幅畫學的是清朝畫家王翬（一六三二～一七一七）的作品。全畫無論勾線、染色，都相當地謹慎細膩，與黃君璧後來雄壯、奔放的風格大不相同，可見他早年臨摹古畫時所抱持的態度，很像是讀書背誦文章一樣。他相信只要能夠背熟幾百篇好文章，等到真正要作文的時候，自然可以左右逢源，不愁找不出適合自己的表現技巧了！

黃君璧
綠水青山長對吟
1919 水墨設色 扇面
49×49公分
題款：擬石谷子（王翬）意
台北市立美術館提供

1 清 王翬
仿趙孟頫江邨清夏
1706 紙本 水墨設色
177.9×61.5公分
國立故宮博物院提供

2 黃君璧
水田蒲柳
1920 紙本 水墨設色
扇面

國畫的形式

古代的中國畫，爲了適應不同場合的觀賞需要，發展出立軸、手卷、冊頁、扇面等四種裱裝形式。其中以可供懸掛在牆上的立軸，和放在桌面上，邊捲邊看的手卷最爲常見。冊頁外形很像是一部書，

必須一頁頁地翻開來觀賞，平常則都是合起來存放。扇面又分成圓式的團扇和摺扇兩類，因爲兼具有招涼生風的實用價值，所以在電扇、冷氣機尚未發明以前，書畫扇子相當受到一般讀書人，和閨閣仕女的喜愛。