

II

廣州畫壇的新秀

我喜歡遊山玩水，一般看來，是旅遊活動，
其實，對我來說，這也是繪畫的一部分；
跟老師學畫或臨摹古畫，都祇是學習繪畫的基本技法。
要想畫得生動踏實，必須寫生，山水畫尤其如此。

國立台灣美術館

National Taiwan Museum of Fine Arts

國立台灣美術館

National Taiwan Museum of Fine Arts

黃君璧
越山秋色
1926 水墨設色
91X36公分

1923

- 開始在廣州培正中學任教。
- 與十四位廣東畫家合組「癸亥合作畫社」。在廣州舉行第一次個人畫展。
- 前一年，進入楚庭畫院研究西畫。奉田命和吳麗瓊結婚。在廣州認識張大千。

婚後的第二年（一九二三年），黃君璧由楚庭畫院結業。昔日的恩師李瑤屏介紹他到培正中學教畫，因為工作上的接觸，黃君璧結識了許多文人和畫家。大夥兒興趣相投，便組成了一個「癸亥合作畫社」。除了定期和畫社的同好舉辦聯合畫展，黃君璧也推出生平第一次的個展。不論是聯展或個展，他都贏得了相當好的評語。此番鼓舞，更促使他積極地延攬畫友，將原本僅十五名成員的畫社，擴大到兩百人，並且更名為「國畫研究會」。

●每個星期，會員們都會在「六榕寺」碰面，時而作畫，時而交換鑑賞的經驗，活動可說是辦得既頻繁，又熱鬧。當時廣州市的大型美術團體，除「國畫研究會」外，還有高劍父（一八七九～一九五一）所創設的「春睡畫苑」。由於「春睡畫苑」的學員們均主張用東洋畫的技法，改革中

國傳統繪畫，風格特別明豔亮麗，跟「國畫研究會」探討固有國畫傳統的作法大相逕庭，所以兩個團體之間經常唇槍舌劍，互別苗頭。而身為「國畫研究會」中堅分子的黃君璧，也因為這個緣故，變得知名度更高了！

●以前黃君璧接觸古畫，大都是在收藏家的家裡陪同欣賞，或者借回來臨摹。多年經驗累積下來，已經訓練出很好的鑑定本事。等到他教畫、賣畫小有名氣之後，也開始用自己的積蓄購藏骨董字畫。由於眼力佳，常常能以低價買到別人不識貨的好東西。每當這個時候，他高興的模樣，簡直跟小孩子得到心愛的玩具一般無貳！而且，到手的骨董事後再經過高價賣出，對改善生活也有莫大助益。所以不出幾年工夫，他已經有餘錢可以購置房產了。家境不虞匱乏，黃君璧收藏字畫的興趣自然也益趨濃烈！

高劍父

[1879～1951] 廣東番禺人。現代畫家，原名嵩，字爵廷，後改為劍父。早年曾跟從居廉學畫，十三歲時赴日本遊學，後來畢業於東京藝術學校。辛亥革命後，從事美術教育，創辦春睡畫苑、南中美術院。擅長山水、花鳥、走獸以及人物畫，在國畫的傳統技法基礎上，融合日本和西洋畫法，著重寫生，擅用色彩及水墨渲染，具有南方特色，開創了嶺南派。參與這一藝術革新活動的，尚有高奇峰及陳樹人等。

廣州六榕寺

六榕寺是創建於五世紀的古老佛寺，不過寺廟命名的由來，卻跟北宋的文學家蘇東坡（一〇三一～一一〇一）有關。當年，蘇東坡到此地遊歷，看見寺內種了六株老榕樹，一時興起，便揮筆寫下「六榕」兩個大字送給方丈，從此，這座古廟就改名叫「六榕寺」了。一九二五年（民國十四年），黃君璧組織「國畫研究會」，便是在這裡成立的。

高劍父
深秋
1917 紙本 水墨設色
147×71公分

- ▶ 遊歷桂林、南嶺、長沙、上海、南京等地。
- ▶ 受聘為南京中山文化館研究員，負責編撰《中國繪畫史》。
- ▶ 遊歷北平明十三陵，並前往居庸關、八達嶺寫生長城風光。

●一九二六年（民國十五年），黃君璧有感於久居廣州，活動空間有限，便決心前往上海，找尋更多的藝術夥伴。到上海以後，他認識了黃賓虹（一八六五～一九五五）、易大厂（一八七四～一九四一）、鄭昶（一八九四～一九五二）等知名的書畫家，彼此經常地交換作畫心得，收穫十分豐碩。比如黃賓虹就對他說過：「畫家一定要觀察大自然，以寫生為基礎；不過，又不可以照著自然景物一成不變的畫出來。」黃君璧日後走上遊歷寫生的創作道路，跟這席話應該有莫大的淵源！

●翌年（一九二七年），他從上海回到廣州，接掌廣州市立美術學校的教務主任。課餘閒暇，他泰半花在作畫上面，用功既勤，畫藝當然跟著與日俱進！所以，從一九二七年到一九三六年間（民國十六年～二十五年），廣東省立女子師範學校、江村師範學校、教忠中學紛紛慕黃君璧

的畫名，相繼邀請他前去教授國畫；連廣州市政府也注意到這位才華出眾的美術老師，派遣他東渡日本，考察該地的美術教育。

●此外，黃君璧在培正中學教書期間，曾結識一位莫逆之交的同事，名叫梁寒操（一八九九～一九七五），日後，經由這位好友的協助，再加上黃君璧把握機緣，才得以從一名地方性的美術老師，躍身成全國知名的畫家。

黃君璧 牧牛圖 1934 水墨 32×37公分

黃君璧 聽秋 1929 水墨設色 33×44公分

黃君璧 仿新羅吟秋圖 1934 水墨 32×37公分

這件小品絹畫，完成於黃君璧三十一歲那年。此際，他已經擔任廣州美術專科學校的教務主任，也舉行過個人畫展，所以比起早期的「綠水青山長對吟」跟「停琴聽阮」，在技法上顯得成熟了許多。但若從畫面看來，則又和明朝著名的畫家藍瑛（一五八五～約一六六四）十分相近；畫中人物，也是作古代文士的裝扮。可見黃君璧在這段期間，繪畫的風格仍然以摹古為主，因此每一落筆，我們總可以追溯出他所要研習的對象。

梁寒操

[1902～1975] 廣東高要人，別號均默。歷任黨政要職。其詩文、書法俱佳，行草用筆、章法不入古人窠臼，別具一格。

這幅畫作是梁寒操三十歲時所作，題為「聽秋」。畫中人物為古代文士裝扮，正在山林中賞秋。畫面構圖疏密有致，筆墨酣暢，充分展示了梁寒操獨創的書畫風格。

梁寒操 行書 133.4×66公分

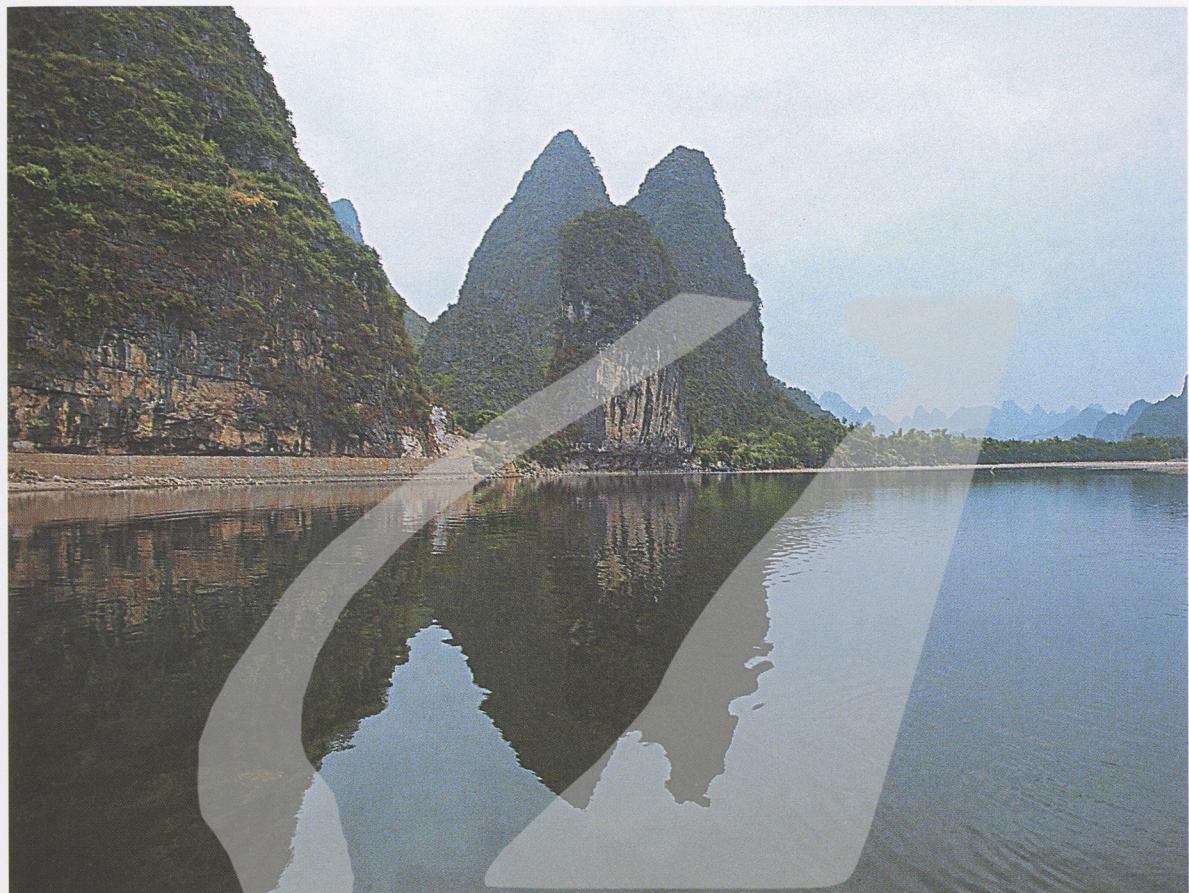
●一九三六年(民國二十五年),廣州市立美術學校換了新校長,由於新任的校長比較不重視國畫,黃君璧便索性辭去教務主任的職務,賦閒在家。剛巧,梁寒操追隨當時的立法院長孫科(一八九一~一九七三),出差來到廣州。黃君璧從這位昔日同事的口中,得知孫院長預備試搭新型的「道格拉斯」飛機,前往桂林和衡山遊覽。「桂林山水甲天下」,身為山水畫家,自然不願錯失良機,於是他便託梁寒操幫忙,希望能夠與孫院長同行。幸而孫院長也喜愛藝術,欣然答應了黃君璧的請求。

●這趟桂林之旅,對黃君璧來說,真是大飽眼福,收穫良多。遊罷桂林,他原本打算隻身返回廣州,可是因為飛機仍有空位,梁寒操就對他說:「何不一同到南京,看看首都風物,將來再取道上海,乘船一路遊歷回廣東,豈不是獲益更多嗎?」起

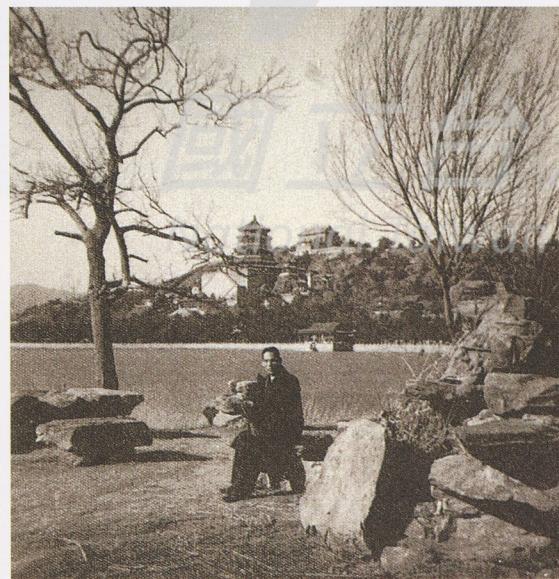
初黃君璧是想,也好,到南京整理一下桂林的寫生畫稿,辦次畫展,湊足盤纏就回家吧!沒想到,南京的畫展相當成功,孫院長又介紹他到中山文化教育館編著《中國繪畫史》,返鄉一事,竟這麼耽擱下來了!

●為了蒐集寫畫史的資料,黃君璧並沒有歇下雲遊的脚步。一九三六年秋天(民國二十五年),他與收藏家高燕如結伴,一道造訪故都北平。他們先後遊歷了景山、天壇、頤和園、紫禁城、十三陵、長城等名勝古蹟,每到一處,黃君璧都忙著取出速寫本,把眼前的美景一一描摹下來,作為日後創作的藍本。

(李賢文攝)

桂林風光

1936年黃君璧攝於北平頤和園

桂 林

桂林是位於灕江西岸的美麗城市。由於當地石灰岩地形特別發達,環城上下,處處可見灰色的石峰、蒼翠的林木與碧綠的水色,合組成一幅幅絕美的圖畫。現今,「桂林山水甲天下」的美名,固然使得桂林躍身為譽滿中外的觀光勝地;其實,早在唐朝開始,就不斷有騷人、墨客前來遊歷,並且在岩壁上,註記了大量讚美的詩篇。民初的名畫家,像齊白石、李可染等人,也先後用他們的彩筆,將桂林的美,化身為藝術的傑作!

●從北平返抵南京不久，就爆發了蘆溝橋事變，中國對日本展開長期的抗戰行動。由於中央政府決定遷都重慶，黃君璧失掉了原本中央文教館的工作，一時間竟拿不定主意要往那兒走。好在，梁寒操及時推薦他到實業部代理部長那兒，擔任掌管印信的「監印官」，他才得以順利地追隨政府，乘船溯長江西行入蜀……，也航向他繪畫生命的另一個轉捩點！

●日後，黃君璧回憶起這段水路行程，總不忘讚歎長江三峽給他帶來的啟發。他指出：「古畫當中，包含了各式各樣的筆法，比如牛毛皴、披麻皴、斧劈皴、解索皴等等；其實古人並不是憑空杜撰的，這些筆法在三峽的自然風景裡，全部都找得到啊！」至此，他完全領悟「讀萬卷書，行萬里路」的道理，而以一個藝術家的敏銳觸覺，盡情地吸收大自然的美景，並從中體會出求新求變的契機。

黃君璧
夔門
1965 水墨設色
56×91公分
題款：夔門為三峽出口之處
台北市立美術館提供

長江三峽

長江三峽是瞿塘峽、巫峽和西陵峽的總稱，位在四川東部和湖北的交界地區，全長達二〇四公里。由於峽谷的兩側絕壁聳立，雲霧迷濛，景色極為壯麗，自古以來，便是文學家和畫家鍾愛描寫的題材。

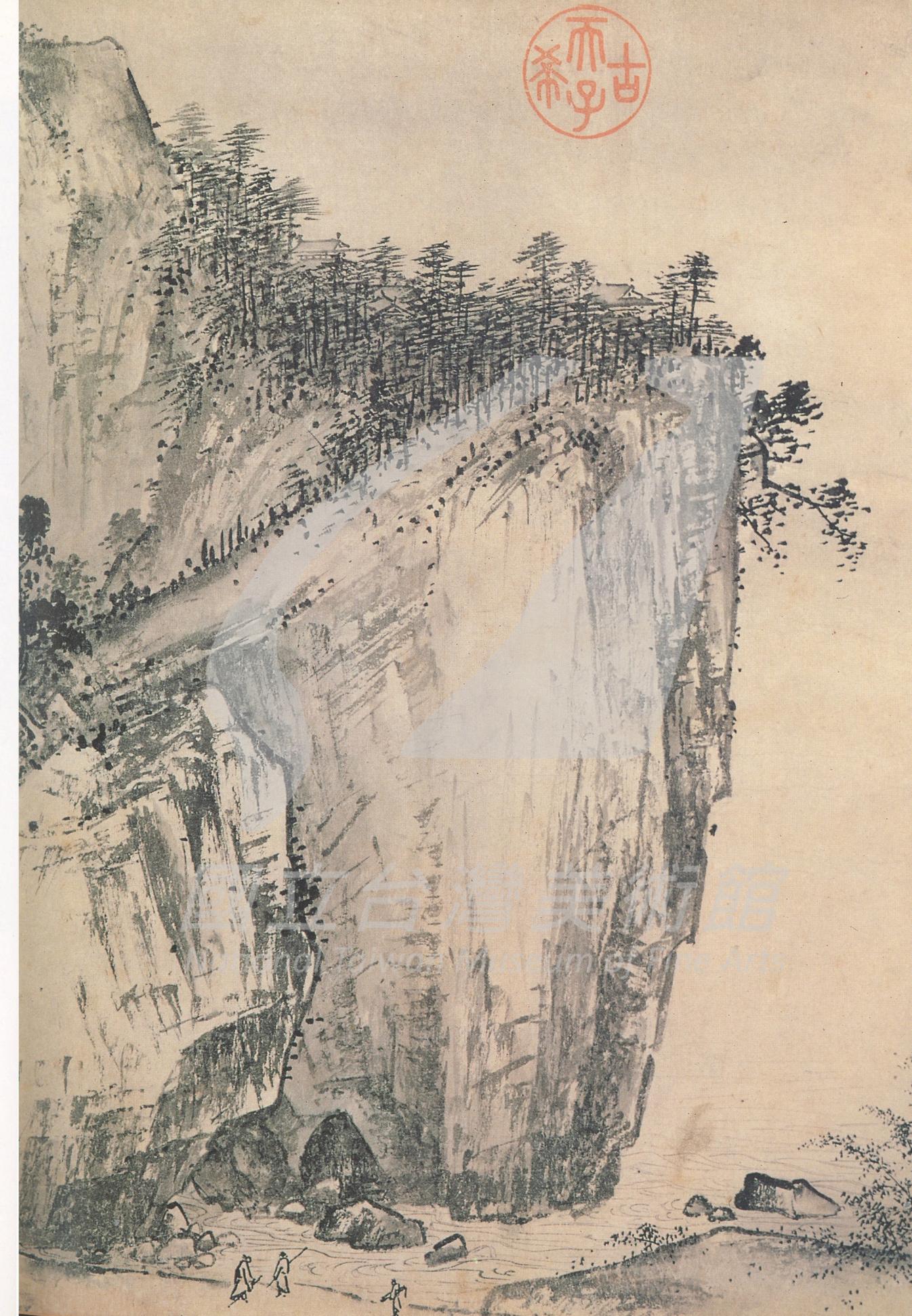
比如「千里江陵一日還」，「两岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」，就都是吟詠三峽的絕妙好辭。而近世黃賓虹、張大千、李可染等人筆下的三峽風光，更是經常被畫界津津樂道的藝術傑作！

皴 法

「皴」字本來的意思，
是指皮膚受到凍傷之後，所產生的裂紋。
然而山水畫裡的「皴法」，
卻是描寫山石紋理，
表現陰陽向背的一項重要技法。
皴法的名稱極為繁複，
倘若將它們加以歸納，
可分成點、線、面三大類。
比方說，「披麻皴」
外形酷似一縷縷披散的苧麻纖維，
是屬於線形的皴。
「斧劈皴」顧名思義，
宛如用斧頭劈砍木柴，
形成一個個上寬下窄的小塊面，
自然是面形的皴。
而「米點皴」的畫法，
是把無數顆米粒般大的墨點堆疊起來，
遠看或許像山、像樹，
近看卻還是一粒粒細點，
所以可稱作點形的皴。
皴法在剛開始形成的時候，
固然都是畫家模擬自然界中的物象變化，
進而創作成功的；
不過，隨著水墨畫的益趨成熟，
元、明以後的畫家，
很自然地會在運筆使墨的同時，
把內在的情感也投射到畫幅裡去，
這樣一來，皴法除了表現物象，
更變成畫家個性的象徵符號了！

3

4