

陆俨少补绘《杜甫诗意图册》

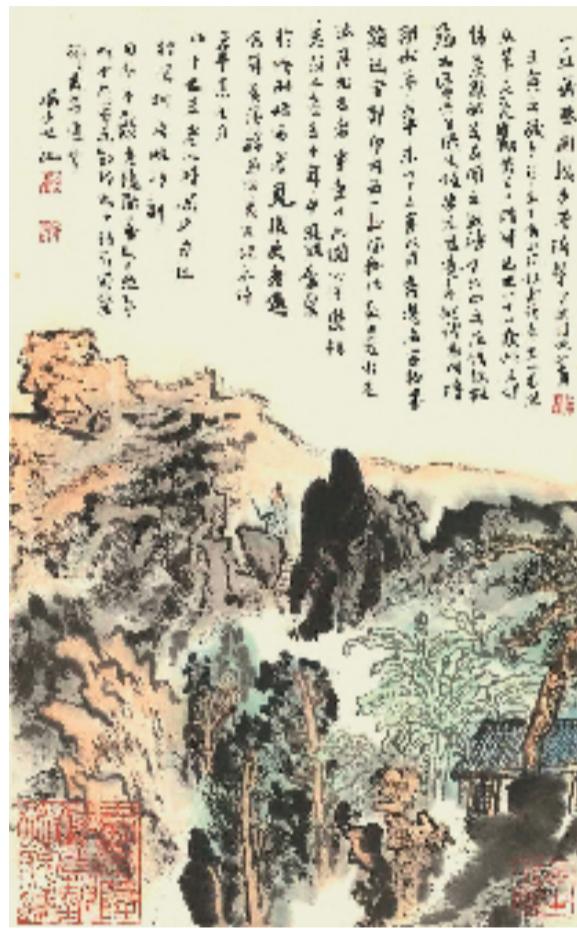
■周惠斌

“自来唐诗以李杜为极则，李豪放而杜沉郁，各擅胜场。我禀性近杜，又八年抗战，流寓四川，与杜公九载巴蜀，天涯羁旅，忧国怀乡，出处相类，心情无二。故所创作，题材取杜为多。此杜甫诗意图百开之所由作也……”著名山水画家陆俨少在《杜甫诗意图册》回忆录中，以沉雄郁勃的笔触，抒写了自己对唐代现实主义诗人杜甫的敬仰、对杜诗的热爱，记述了长期创作杜甫诗意图山水画的由来。

陆俨少（1909—1993）是海上画派的重要代表，与北方的李可染齐名。1927年考入无锡美专，同年随王同愈习诗书，次年从冯超然学国画，并结识著名书画家吴湖帆。新中国成立后，担任上海中国画院画师，1979年被聘为浙江美术学院山水画教授、浙江画院院长，著有《山水画刍议》和多部书画集。陆俨少擅长山水画，兼作人物、花鸟，笔下山水云蒸雾霭，浩渺激荡，线条流动，层次丰富，给人清新隽永、古拙奇峭、气韵生动、意境卓绝之感，散发出浓郁的文人气息，尤其是勾云、勾水、留白、墨块等独特技法，别开生面，自成一格。

陆俨少自幼崇拜杜甫，嗜读杜诗。抗战时期，他避难巴蜀，“独携杜诗以自随”，流寓西南，对杜甫的认识愈益透彻而一往情深：“入蜀前行李中只带一本《钱注杜诗》，闲时吟咏，眺望巴山蜀水，眼前景物，一经杜公点出，更觉亲切。城春国破，避地怀乡，剑外之好音不至，而东归无日，心抱烦忧，和当年杜公旅蜀情怀无二，因之对于杜诗，耽习尤至。入蜀以后，独吟无侣，每有所作，亦与杜诗为近。”（《陆俨少自叙·十九》，上海书画出版社，1986年）8年间，他以杜甫咏蜀诗作画，累积写生稿数以百计。

1962年，是杜甫诞辰1250周年。为了表达对诗人的爱戴和敬意，陆俨少打算在1959年创作的25开《少陵诗意图》基础上，再作15开，合成40开《杜甫诗意图》，以此向杜甫致敬。这一想法，得到了吴湖帆的高度激赏。吴湖帆又建议陆俨少将册页增加至百开，因为古今画史上，山水册页从来没有出现过百开的，即便唐寅、新罗山人曾作百开巨册，但皆是由人物、山水、花鸟、走兽合併而成，一册之中全是山水，又融合各家各派笔意，面目独

陆俨少《杜甫诗意图》之《一丘藏曲折 缓步有跻攀》

43.5×27.5cm 上海市嘉定陆俨少艺术院藏

具，没有雷同，非大手笔不能胜任，因此竭力鼓动陆俨少大胆尝试。于是，陆俨少花了两个月时间，新创作了75开（隶书题款），加上1959年所作“少陵诗意图”25开（楷书题款），合成史无前例的百开《杜甫诗意图》。

百开《杜甫诗意图》完成后，先后在上海中国画院、浙江美术学院、苏州等地展出，好评如潮。“文革”期间，因中国山水画属于“四旧”之列，该册页缴存上海中国画院，由于当时资料室未曾对作品进行登记，也没有相关

的借阅手续，以致1985年归还给陆俨少时，散失了三分之一，仅剩下65开。1989年，经荣宝斋王大山提议，80岁高龄的陆俨少在北京郊区重新补作，了却了心中的缺失之憾。1991年，《陆俨少杜甫诗意图册特集》由香港翰墨轩《名家翰墨》首次出版，并配发了陆俨少的《学画微言》《后序》，以及沙孟海、宋文治、包立民等书画家、评论家的回忆和评论。

但是，陆俨少对于补作的35开《杜甫诗意图》并不十分满意，认为“情怀殊恶，由笔纸俱不佳，苦不惬意，未能代表此时期水平”，因此在1991年，对其中29开又进行了重新创作，这批新作，后来捐赠给了故乡上海嘉定拟建中的陆俨少艺术院。此后，陆俨少又在深圳晚晴轩重画了31开（行草书题款），连同此前的69开，结集为《杜甫诗意图一百开》，1992年由东方出版社出版。最终补全的百开《杜甫诗意图》，完整体现了陆俨少中年、晚年山水画的特征，无论早期画风的清雅，还是晚年笔墨的随心所欲、出神入化，皆为一时佳构和典范之作，可以窥见画家中年工致缜密的风格，晚年简约浑厚的气象，显现出陆俨少中晚年时期画技画风的嬗变和日臻成熟。

百开《杜甫诗意图》是陆俨少毕生精神集聚的代表作，堪称中国画史空前未有的鸿篇巨制，画面层峦叠翠，技法丰富完备，工笔、写意、水墨、浅绛、青绿兼具，笔墨雄奇，线条多变，高洁隽永，超凡脱俗。赵朴初赋诗赞曰：“下笔险夷纷万态，陆翁画妙世间无。”吴湖帆也称颂不已：因为册页必须幅幅变异，笔墨章法风格设色应不一样，才不致令览者意倦，而有逐幅新鲜引人入胜之妙。一部册页完全是山水，作者必须掌握多种笔墨，具备各种技法，展示面目，层出不穷，而后可以胜任，这是不容易的（《陆俨少自叙·三十七》）。对作品的内在价值给予了至高评价。

北京翰海2004年春季拍卖会上，百开《杜甫诗意图》受到买家热烈追捧，最后被藏家杨休以6930万元收入囊中，创下了陆俨少作品的新高，更刷新了当时中国古今字画拍卖的最高价。藏家后来还特意创建长风堂博物馆，精心保藏该册页。

（作者系上海市崇明区博物馆副研究馆员）

何碧琪：在多元化环境中推动文化交流

■施涵予

在西泠印社，来自港澳台的社员也是重要的支持。目前，西泠印社有香港社员9人、澳门社员5人和台湾社员7人。

何碧琪是西泠印社香港社员之一，硕士及博士分别毕业于香港中文大学艺术学部与台湾大学艺术史研究所，现任香港中文大学文物馆研究员。

师从饶宗颐，
从研讨开始走进印社

何碧琪在修读硕士期间，研究清代隶书与伊秉绶，导师正是饶宗颐教授。2011年，饶宗颐成为西泠印社第七任社长，作为跟随先生的学生，她也与西泠印社结下缘分，为加入西泠印社而努力。

何碧琪第一次参加西泠印社的活动是在2013年，她撰写的论文《从真赏斋本〈夏承碑〉管窥清中期金石学与碑学兴起的关系》在西泠印社国际学术研讨会发表。此后，她的论文入选多届“孤山证印”国际印学峰会，她因此结识了许多印社中人，并把握机会，积极向前辈、同道们请教问题，交流学术，不断提升水平。2019年，经本人申请何碧琪通过推荐和审议，成为了西泠印社社员。

2023年3月，参加“西泠她时代 西泠印社女社员社藏作品展”

穿梭古今，游艺忘忧。加入西泠印社，使她的研究道路得以拓展。香港社员的存在，也促进了香港与内地的联系，各种展览、游学等普及活动，让中华优秀传统文化进一步浸润人心。

小中现大，
让印学走进大众生活

“在香港，人们对西泠印社的认可度很高。有些人

西泠印社
庆祝西泠印社建社120年

看到我的名片上印着‘西泠印社社员’，就会有种另眼相看的感觉。”何碧琪说。

印学虽然古老，但也穿越历史长河，延续至今。古人以书法篆刻融入生活，而当代人的日常中也有着印学的影响。何碧琪的一些中外朋友，在西洋画等不同于传统中国画作品上也都会使用印章。“篆刻是在方寸之间，营造一种广阔的境界。对于西方人来说，也能够小中见大，通过印章进一步了解中国文化。”

香港是个特别多元化的城市。何碧琪认为，举办展览是促进文化交流的一个很好的方式。她所供职的香港中文大学文物馆，也计划在明年举办一个中国玺印主题的展览。“我们可以通过一些现代的技术，结合传统的印章，让一般的观众也感受到玺印之美。”

平时，她也会留意观察各类展览的策划和观众的反响，在其中发现文化传承与交流的亮点。一些博物馆会为游客提供纪念章，受到很多观众，尤其是小朋友们的喜爱，纷纷在自己的小本子上盖章。“这也是一个小小的切入点，”她表示，可以在这种互动的基础上增加更专业的知识介绍，将传统文化的深厚底蕴与有趣的呈现手段融合，让印学通过更多亲和的方式，逐渐深入大家的生活。