

中 国 画 研 究 丛 书

书画同源

陆俨少

A series of Chinese
painting study

孟繁玮——著

中国画研究丛书
A series of Chinese
painting study

孟繁玮——著

书画同源

陆俨少

荣宝斋出版社 北京

图书在版编目(CIP)数据

书画同源·陆俨少/孟繁玮著. —北京:荣宝斋出版社, 2014.4

(中国画研究丛书)

ISBN 978-7-5003-1623-7

I. ①书… II. ①孟… III. ①书画同源论②
陆俨少(1909~1993) — 书画艺术 — 艺术评论
IV. ①J209②J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第113164号

主 编: 唐 辉

副主编: 徐鼎一 张桐瑀

责任编辑: 晋雅娟

责任印制: 孙 行 毕景滨

装帧设计: 郑子杰

责任校对: 王桂荷 徐楠楠 韩珊珊

ZHONGGUOHUA YANJIUCONGSHU SHUHUATONGYUAN LU YANSHAO

中国画研究丛书·书画同源·陆俨少

编辑出版发行: 荣宝斋出版社

地 址: 北京市西城区琉璃厂西街19号

邮 政 编 码: 100052

制 版 印 刷: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

开本: 890毫米×1240毫米 1/32

印张: 6

版次: 2014年4月第1版

印次: 2014年4月第1次印刷

印数: 0001—2000

定价: 56.00元

目录

引 言	006
第一章 生平迹历	009
出身贫寒 慧识书画早结缘	010
得遇名师 辗转避难巴蜀中	013
困厄沉潜 勤于绘画求精进	021
晚景大晴 艺术创作入化境	046
第二章 韵中寓趣 自然烂漫——陆俨少的书法	055
崇尚碑学的时代背景	060
自成一体的习书脉络	064
第三章 笔墨醇厚 跌宕绮丽——陆俨少的山水画	081
早期——20世纪20年代至50年代	082
中期——20世纪50年代至70年代	090
晚期——20世纪70年代后期至90年代	105
第四章 以书养画 以画润书——陆俨少的艺之大成	119
尊崇艺术个性的求艺之法	120
承惠佳作 悉心品读	135
作品欣赏	150
注 释	165
陆俨少年表	168

中国画研究丛书
A series of Chinese
painting study

孟繁玮——著

书画同源

陆俨少

荣宝斋出版社 北京

图书在版编目(CIP)数据

书画同源·陆俨少/孟繁玮著. —北京:荣宝斋出版社, 2014.4

(中国画研究丛书)

ISBN 978-7-5003-1623-7

I. ①书… II. ①孟… III. ①书画同源论②陆俨少(1909~1993) — 书画艺术 — 艺术评论
IV. ①J209②J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第113164号

主 编: 唐 辉

副主编: 徐鼎一 张桐瑀

责任编辑: 晋雅娟

责任印制: 孙 行 毕景滨

装帧设计: 郑子杰

责任校对: 王桂荷 徐楠楠 韩珊珊

ZHONGGUOHUA YANJIUCONGSHU SHUHUATONGYUAN LU YANSHAO

中国画研究丛书·书画同源·陆俨少

编辑出版发行: 荣宝斋出版社

地 址: 北京市西城区琉璃厂西街19号

邮 政 编 码: 100052

制 版 印 刷: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

开本: 890毫米×1240毫米 1/32

印张: 6

版次: 2014年4月第1版

印次: 2014年4月第1次印刷

印数: 0001-2000

定价: 56.00元

目录

引 言.....	006
第一章 生平迹历.....	009
出身贫寒 慧识书画早结缘.....	010
得遇名师 辗转避难巴蜀中.....	013
困厄沉潜 勤于绘画求精进.....	021
晚景大晴 艺术创作入化境.....	046
第二章 韵中寓趣 自然烂漫——陆俨少的书法.....	055
崇尚碑学的时代背景.....	060
自成一体的习书脉络.....	064
第三章 笔墨醇厚 跌宕绮丽——陆俨少的山水画.....	081
早期——20世纪20年代至50年代.....	082
中期——20世纪50年代至70年代.....	090
晚期——20世纪70年代后期至90年代.....	105
第四章 以书养画 以画润书——陆俨少的艺之大成.....	119
尊崇艺术个性的求艺之法.....	120
承惠佳作 悉心品读.....	135
作品欣赏.....	150
注 释.....	165
陆俨少年表.....	168

引 言

因为本书不同于以往对于陆俨少绘画、书法的专著（论），而是以书画同源之观念观其艺术成就。故而，有必要对于中国艺术史的“书画同源”之说作一简要梳理。对于“书画同源”的理解，以往曾流行二者起源上的同体共通。现在看来，此说着实值得商榷。尽管书与画在各自产生之初都具备某些象形的特点，但从时间上看，画的产生要明显早于书。徐复观先生对“书画同体”之说的厘清，笔者认为是比较公允的。“我国的书与画，完全属于两种不同的系统。由最早的彩陶花纹来看，这完全是属于装饰意味的系统；它的演变，是随被装饰物的目的，及关于此种目的时代文化气氛而推动。所以它本身没有象形的问题。文字的演变，完全由便于实用的这一要求所决定。所以文字与绘画的发展，都是在两种精神状态及两种目的中进行。造字之始即有指事的方法，即可斥破由象形文字而来的文字是与绘画同源，或出于绘画之说之谬。由此可以断言，书与画完全是属于两个不同的精神与目的的系统”。^[1]随着后世书画艺术的不断发展，对于“书画同源”的讨论也逐渐脱离了二者产生同源上的牵强理解，而更多关注二者在表现方法、艺术功能等层面的共通共融。时至今日，“书画同源”仍然是中国书画家最为推崇和称赞的一种艺术境界。书法与绘画除却使用共同的文房工具之外，在用笔运墨、意境营造、章法构图及艺术家生命情感的投

射等方面都有许多共通之处。

注重用笔是中国书画艺术的共同特点。视线条为生命的书法自不待说，中国画中的许多表现技法也直接与用笔相关。无论是人物画中的铁线描、钉头鼠尾描、春蚕吐丝描等，还是山水画中的披麻皴、解索皴、折带皴等，都是画家根据所绘笔迹的各种形态附之以形象的比喻而命名的。氤氲多变的墨色在书画艺术中扮演着重要角色。墨有干湿燥润之分，如果将笔法视为书法之筋骨，那么墨法则可视作书法之血肉。历史上，将绘画之法运用于书法中并获得成就的不乏其人，明代书画家董其昌即为一例。

除了具体方法上的相互借鉴，书画艺术的旨归也是相同的，即直抒心意，为生命灵性写照。

以字为心画，非穷理者，其语不能至是。画之为说，亦心画也。上古莫非一世之英，乃悉为此，岂市井庸工所能晓？^[2]

这种书为心画、画亦从心出的思想对中国书画的发展产生了深远的影响，由此我们便不难理解文人画之抒情写性和行草书直达胸臆的艺术魅力了。曾有人将陆俨少评价为“中国最后一位文人画大家”，陆俨少通过勤奋的书画双修所取得的艺术成就是当得起这一称赞的，陆公也提出了自己对“书画同源”的深刻感悟：

书画同源俱以笔运，因之书之抽象亦即画之抽象也。^[3]

陆俨少自幼对书法、绘画产生了浓厚的兴趣，从他十几岁正式拜师学画开始至85岁逝世的六十余年间，陆俨少一直笔耕不辍、书画双修，无一时偏废懈怠。可以说，少年时期就开始练习书法的经历为陆俨少一生的艺术之路打下了坚实基础，尤其是对他的山水画提供了许多滋养。这种“滋养”不仅是书法中良好的用笔习惯和笔墨经验，还有日积月累、滴水穿石般造就的稳健笔力，更重要的是，职业画家所没有的全面的艺术修养。陆俨少的山水画能够取得这么突出的成就，除了他坚持不懈地对传统绘画的学习之外，不可忽视的一点，是他从书法磨炼和书法经验中获得了许多营养。同理，山水画的艺术语言和表现手法比书法丰富得多，陆俨少在山水画中练就的对各种笔墨形态的驾驭能力和随意生发的章法处理，对他书法风格的几次演变也提供了很多可资借鉴的经验。故而，以“以书养画，以画润书”来概括陆俨少在书画双修上的艺术特点是比较合适的。

第一章 生平迹历

出身贫寒 慧识书画早结缘

陆俨少，学名陆同祖，又名砥，字俨少，后以字行，号宛若。1909年6月26日（清宣统元年农历五月初九）生于江苏省嘉定县南翔镇（今属上海）。

陆俨少的祖父陆少樵出身贫苦，成年后学习做生意，在南翔镇经营米业。因经营有道，生意兴隆，遂扩大门面，将米摊变为米店。他的祖父育有三儿一女，陆俨少的父亲陆韵伯居长。后因祖父陆少樵早亡，身为家中长子的陆韵伯，便弃读从商担负起养家重任，继承祖业经营米店。虽然陆俨少生于小商之家，但他的父亲陆韵伯自幼聪慧好学，文学修养颇佳，心算也非常好，写得一手工整的小楷。而且，陆韵伯对陆俨少的教育从儿时起就非常严格，也有自己独特的想法：12岁时，陆俨少转到大寺前小学读书，父亲要求他寄宿在学校，为将来去上海读书作准备；中学时，陆俨少想转学去上海美专读书，遭到父亲拒绝，父亲认为他那时读书太少，不宜过早学画；1926年，陆俨少中学毕业后，再次提出学画的要求，这次父亲同意了并带他到注重中国画教育的无锡美术专科学校读书。父亲注重文化修养和传统中国画的这些理念，都为陆俨少后来的艺术追求起到了重要帮助。

陆俨少的外祖父为南翔西北乡斜泾村人，外祖父的上几代都是单传，留下的田地不少。只可惜到了外祖父这代，家产已非旧貌。

陆俨少的母亲朱璇为外祖父长女，贤良淑德又擅长刺绣，三十多岁作为继室嫁入陆家。据陆俨少回忆，他小时尚未读书识字时，就喜欢东涂西抹，把香烟画片当范本照着画。陆俨少的母亲生有六胎，陆俨少之上有四男一女，均相继夭折。因为他的父母过度思念与陆俨少同日出生不满周岁就死去的姐姐，便从小把陆俨少当作女孩打扮。为他取小名“姬”，字俨妙，号宛若。直到5岁快上学读书时，陆俨少才改换男装，把“姬”改为“骥”，省去“妙”中的“女”，更字为俨少。这段特殊的经历让古稀之年的陆俨少仍无法忘记。

陆俨少7岁时进入嘉定第四国民小学读书。读书期间，他接触到了笔砚。13岁时，邻居小老板送给陆俨少一部石印本《芥子园画谱》，他如获至宝并如饥似渴地临摹，由此也开启了他对于传统绘画的学习。后来，陆俨少考入上海澄衷中学读书。澄衷中学不但开设“读经复古”课，要求学生每年自学一部古代经典，而且图画课教的是中国画而不是西洋画。学校还成立了书法、绘画、金石等课外组织，陆俨少因此获益不浅。在20世纪初提倡西学的时代背景下，这样的教育理念和课程设置是非常与众不同的。中学四年，陆俨少阅读了不少古典文学作品，他参加期末国文会考时还以优异的成绩名列前茅。学校图书馆里的珂罗版《中国名画集》成为了陆俨少的“好朋友”，他一有空就仔细翻阅这本书，因为此书不能借出，他就带着笔和砚在图书馆里临摹，从而对传统中国画的流派和笔墨风格获得了大体的认知。

青少年时期的陆俨少不仅酷爱绘画，还显现出灵慧的艺术天

赋。1926年，陆俨少免试进入无锡美术专科学校，他与既是同桌又是室友的程景溪成为了挚友，二人还一起忍耐严寒，挑灯夜读《画学心印》。不到半年，上海沪宁路上军阀对峙，加之陆俨少对学校教员水平有些失望，于是他辍学回家。当时的陆俨少很希望找到一位一流的画家作为自己的老师。其时，年逾古稀、客居南翔的王同愈正与陆家为邻。王同愈是王阳明的后人，晚清光绪己丑年翰林，学问渊博，通西学又能诗善画。后经表兄李维城介绍，陆俨少就带上几幅山水画请王同愈指教。王同愈对陆俨少非常喜欢、格外器重，教他读《世说新语》，还给他讲解诗文。陆俨少在王同愈的指导下学习诗文书画，并养成了“白天作画，晚上读书”的习惯。王同愈将自己收藏的古代绘画借给陆俨少临摹学习，临好之后还亲笔为之题跋。陆俨少十分敬重王同愈的学识和人品，欲拜他为师，却因王同愈自立“生平不为师”的原则没有成为其弟子。随后，王同愈将陆俨少介绍给冯超然继续学习绘画。应该说，陆俨少良好的诗文修养和古文知识都受益于王同愈的教诲，二人也因此结下一段令人感动的忘年友谊。