

陆维钊的名字，在中国美院是一座大山

■许江(中国文联副主席、中国美术学院学术委员会主任)

陆维钊先生作为当代中国书学精神的象征,不仅在于他筹建和创办了中国第一个书法专业,不仅在于他书艺的精深造诣,也不仅在于他是古典文学、中国历史、哲学的多学会通的学者,更在于他身上承载着的中国艺术大家的范式,那种将诗与书的精华融汇而孤翮振飞的高格。

陆维钊的名字,在中国美院是一座大山。其广袤,诗书画齐一,国学的通达,集在日常,集在砚边无尽的笔下。其渊深,在文学、史学的漫长研习中,凝成一种毫纤笔端上的浩气,将艰辛的跋涉,化为一代书家的瑰伟。作为中国书法教学的一代创始人,他总让我们崇敬怀想,高山远望。作为一位始终立在书学研习周遭的谆谆教者,他总让我们笔杆铿锵,感受着师者的诚心与正气。

上世纪七十年代末,作为初入校门的学子,我曾在校园里见到陆先生。他总含着一份谦和的微笑,往来兀自沉于某种思绪之中,却显得几分孤傲。八十年代初,在展览上见到先生所写“抽宝剑、缚苍龙”、“同心干、放眼量”书联,便觉笔重扛鼎,字形雄奇。后来反复在各类书展中见到他的蜾扁之书,其拓跋之风,陶然有浩气之养。后来又读先生的诸多书艺,知先生真、草、隶、篆无一不精;擘窠蝇头,尽呈宕跋之力。中国美院当年开高等书法教育先河,陆先生当风举旗,首重金石学的基础,他的书艺正是风神样榜。先生遍学历代名碑法帖,将魏碑之雄强之气,淬化于宕笔之中,无论是浩然榜书,或是风雅尺牍,都结体浑穆,飘撇豪放,用笔潇洒中参透魏碑的笔意。近代以来,引碑入草,已成时风。陆先生以其扛鼎之力,凝神之功,将雄碑风磨化,即便行草尺牍,亦碑意浓重。取魏碑精神,铸金石灵魂,塑立堂堂正正的书风笔意,为国美的书艺传承开一条雄强的风气之道。

陆先生的蜾扁之书,便是此道的高峰。非篆非隶、亦篆亦隶,结体出自篆法,意态却趋隶书。使转中迤迤然带着崖碑气势,转折浑浑茫,纵横郁郁苍。提按处如风骤起,长横者又呈波磔,用笔却尽是内收浑然。字形收腰回放,隐隐然下坠力沉,将篆隶书风之雄强尽显。如是浑穆气象,在那个时代少有相匹者。书者,凝笔之风神,发文之气象,结胸中块磊,泻心上无尽之徘徊。造像写生机,抒写竞活力,凛凛扁书,诚然是今日书艺求生求变求创新的榜样。

陆先生的书艺并非一味雄强,内中自有一份学者的陶然气蕴。姜亮夫先生曾言:“陆维钊先生一生治学态度老老实实,他于文学、书法、绘画,以至音乐、医学无所不精,而且能融会贯通。他全面地掌握中国文化的精华,他的艺术是完整的。他是综合中国文化艺术精华的可贵的学者。”称陆先生的

艺术是完整的,这个评价悬挚而又富有高度。陆先生这样的学者,一生以教书为业,以著文为任,以诗词纪怀,以书写放意。他认真真地守学涯,坦坦荡荡地待平生。诗书一日,不改终身之愿;栖迟一壑,不弃攀援之志。有诗文相答的应和,有心志的淬磨,有诗书生涯的咏叹与坚守。十八岁时的钟鼎习书与四十五年后的感怀;早年《沙湖晚归》的潇洒书写与上世纪六十、七十年代诸多碑味浓厚的书笔对照;1972年背临第八十二通和第八十八通的《兰亭集序》写本与用《寇君碑》意写《兰亭集序》的碑意苍穆的写本……我们深深地被这个完整的、首尾照应、情赠兴答的艺术人生所感动。

陆先生批了红的诗稿、词稿,为众多书画题写的赞与跋,1948年出版的《中国书法》,书迹斑斑,文笔殷殷,一如一位学者在为山河日月写传,为中国的悠悠文史而埋首用心,牵线搭桥。在《中国书法》中陆先生由中国文学的单字特性、用笔特性而引出书写的意态,介绍其独特的美质,并直言:书法的欣赏将让人们“感情为所渗透、人格为所感染、心绪为之改变、嗜好为之提高,渐渐将一般人娱乐上之低级趣味转变至高级。这便是学书法的价值。”接着,又就书法对人的心性的陶养、对人的宁静专注的培育、对人的娱乐之心的诱导,以及对文论、文史、民生的裨益逐一阐发,其重点尽在人的培育上用力,絮絮道来,循循善诱,非深悟此道者不能尽言。正是由于这般完整的传统学识,让他的论述在平易中显出高度,让中国文化在一点之上标出峰峦。也正因为此般完整艺心和风雨平生,让他的书艺内蕴风雅,意趣洒脱,于蜾扁的纵横放宕中意气风发,跬积成一座高峰。

陆维钊先生的行草亦是我辈淑心向往的。先生引碑入草,不仅是一种方法,更是一种精神,若奇松雕塑,古藤刻凿,横折处昂扬饱满,铺梁架构,之后常向左下痛快用意。那魏碑的滋味如是从骨架中勃然生发,其用笔总有方意,方中寓圆,圆中孕方,点画之间充满金石之响,最是魄力雄强。世人推崇《龙门二十品》,康有为拆分四体风格,其中端方峻整正是陆先生的笔下风华。常有人言:北方刚劲,南方蕴藉,陆先生的书法却兼有豪强与放逸。将碑碣融于笔下,淬于使转之间,自有森茫浑穆气象。这样的法书,悬于壁上,正可以日日照面,朝朝暮暮养我书心。

在中华书学受到普遍关注的当下,陆维钊先生日益成为完整书者的博大而沉雄的文化象征。陆维钊艺术文献展的隆重开幕,《陆维钊全集》的成功出版都将极大地推进社会对先生艺术人生的研究,并有效深化中国书学理论和书学体系的建构,“同心干,放眼量”,这将是对今日书法研究和教学的鞭策,也正是我们对中华书艺的诗心远望。

他的艺术精神和教育理念,如同一座耀眼的灯塔

■孙晓云(中国书协主席)

陆维钊
冲霄汉起宏图 1978年 纸本 140×35cm×2

陆维钊先生不仅是中国现当代书法史上声誉卓著的艺术巨匠,更是中国高等书法教育的重要奠基人。作为学者、艺术家、教育家,他的艺术精神和教育理念,如同一座耀眼的灯塔,照亮着当代书法艺术的传承、教育、发展之路。

20世纪60年代,陆维钊先生与沙孟海、诸乐三等先生,在民族艺术面临严重危机时,高屋建瓴,筚路蓝缕,在浙江美术学院开创了我国首个高等书法专业。他们这一代人艺术精湛,学养深厚,治学严谨,对传统文化和艺术有着深刻的学术思考,他们率先垂范,为中国高等书法教育树立了标杆。陆维钊先生作为当时书法篆刻科的负责人,更以其远见卓识,为专业建设谋篇布局,尤其是他1979年为首届书法研究生制定的《教学纲要》,广涉文字学、金石学、文学、史学、美学、实践技法、教育方法、书法与社会、书法与国学修养、书法的中外文化交流以及书法篆刻的研究与创新等方方面面,历经四十余年仍堪称当代高等书法教育领域最具实践指导意义与理论前瞻性的文献,在当代书法学科体系构建中仍持续发挥着核心参照作用。陆先生为中国书法的学科教育擘画了宏大的学术格局,推动了中国高等书法教育的建立与发展,为我国书法人才的培养做出了巨大的贡献。

在艺术创作上,陆维钊先生更是独树一帜,在他身上体现了中国传统文化之“通人之学”的特点。在教育上他倡导“先为人后为艺”,以学养书,研史通今;在实践上他知行合一,以史学、国学研究引领艺术实践创变,诗书画会通,诗为统领,书与画抒情达意。他的作品不仅是入古出新的典范,更是他人格与学养的充分体现。陆先生诸体兼善,“雄浑”“劲健”“清奇”“高古”是其书的特质亦是其人的写照,“具备万物,横绝太空”“饮真茹强,蓄素守中”。先生的书法以“北碑为骨,晋唐为韵”,融合了碑学与帖学的精髓,展现出深厚的傳統功底与独特的艺术风格。陆维钊先生所创的“蜾扁体”,正是其研史通今,与古为新而实现创变的成果,融合了篆隶书的笔法和体势,兼取行草的神韵,体现了他对传统书法的深刻理解和大胆创新的探索精神,开创了自身书法艺术的新境界,也为当代书法创作提供了新的思路和灵感,对书法艺术的发展产生深远的影响。

作为20世纪中国书法艺术的杰出代表,中国高等书法教育的奠基人和开拓者,陆维钊先生的艺术成就和教育贡献,使他在中国书法史上具有不可替代的崇高地位。陆维钊先生的一生,是追求艺术的一生,是奉献教育的一生,更是“高山仰止”巅峰的垂范。

陆维钊先生艺术文献大展的隆重开幕和《陆维钊全集》的首发,不仅致敬他一生的学术修为和艺术造诣,更是传承与弘扬他教育思想的宏图伟略。前年,在我们一代又一代书法人的努力下,书法学科终于和美术学科并列于一级学科。希望通过此次活动,能够让更多的书法研究者和艺术爱好者深入了解陆维钊先生的学术世界,感受他作品中的精神力量,学习他为人、为学、为艺的高尚品格,以此来激励和鼓舞年轻人薪火相传,使陆先生开创的书法事业生生不息,欣欣向荣。

(内容据作者在中国美术馆“陆维钊展览”上的致辞整理)

陆维钊 瓯江纪游图 48×336cm 纸本 1960年代中期 中国美术馆藏