

陆维钊 书法艺术论

金琤 著

湖南美术出版社

陆维钊书法艺术论

金增琄 著

湖南美术出版社
湖南省社会科学界联合会出版

江苏工业学院图书馆
藏书章

图书在版编目(CIP)数据

陆维钊书法艺术论/金琤著. —长沙: 湖南美术出版社,
2008.3

ISBN 978-7-5356-2713-1

I. 陆... II. 金 III. 陆维钊(1899~1980) —书法—
艺术评论 IV. J292.112.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第178308号

陆维钊书法艺术论

著 者: 金 琤

责任编辑: 胡紫桂 彭 英

责任校对: 张家玲

装帧设计: 黄光辉 田 飞

出版发行: 湖南美术出版社
(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

制版印刷: 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 12

版 次: 2008年3月第1版第1次印刷

印 数: 1-2000册

书 号: ISBN 978-7-5356-2713-1

定 价: 85.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

陆维钊

陆维钊先生
(1899—1980)

序

章祖安

本书作者金琤，不论从书法实践方面还是书法史论方面，都经过严格的专业训练。她在中国美术学院从学士、硕士，一直到获取博士学位，这是时代给予的机遇，她则很努力并很好地把握了机遇。

攻博期间，她选择了一代书法大师陆维钊作为自己的研究对象。随着研究的深入，对陆先生有了深切的理解，内心受到很大的震撼，这成了她更深度研究的推动力，并用异乎寻常的毅力，完成了博士学位论文的撰写。《陆维钊书法艺术论》一书，正是由她的博士学位论文修改而成的，也是至目前为止，研究陆先生书法艺术资料最丰富，论述最全面与允当的一部力作。依笔者浅见，以为其主要贡献有如下四点：

其一，论述全面。从天赋、学养、功力、品格诸方面论述陆氏何以能成为书法大师，均有资料佐证，不作泛泛而谈，具可信性。

其二，不少人仅视陆为碑学大家，帖学功夫阙如，如描述陆氏晚岁喟叹自己学二王已晚，至有夸大其词者。本书作者苦思冥搜，并以具体资料证明陆氏学帖极早功夫极深，提出“碑体帖性”的陆氏书法特征新说，进一步论证陆氏为现代碑帖结合的典范，具有较高的学术水准。

其三，鉴于目前书坛对“创新”概念运用的混乱，作者提出什么才是真正的创新，并以陆氏与其作品作为代表论述，观点明确，且具有说服力。

其四，对比方法运用极为成功。俗语云：“不怕不识货，只怕货比货。”作者运用对比手法时，均列近现代书家代表作与陆氏代表作为比较，使论述建立在实证的基础上，并凸现陆氏书法的高度与深度，不仅说服力强，且视角新颖，立论鲜明。

金琤为深入研究陆维钊书法，攻博期间，用功于陆氏用力甚深之小欧法书，又努力临摹陆氏书作，故能有深切之体验，论证也自然深刻，与泛泛而谈者，不可同日而语。

金琤书法创作五体皆能，擅长行草，作品初具个性，用笔沉着灵动，不做作、不怪异，路子很正，在同辈中可称佼佼者。

有这等基础就为研究大师准备了条件。

研究大师，应是对大师的最佳阐释，唤起读者对大师的仰慕与追求，而对研究者自身来说是一个对大师的接受过程。最佳的接受过程应是受到大师学术品格的砥砺，对自身进行一次学术与精神的洗礼，提升自身的人格。且看金琤在作出理性的研究后发自内心的感受：

沙氏如战场厮杀，鼓声阵阵，人仰马翻，场面壮大；陆氏还加上英雄豪情，浩叹悲壮之曲，荡气回肠。

这是她将沙孟海先生和陆先生比较后的感受，而后再进一步颂赞陆先生：

陆维钊书法原来是天地中一曲孤高、幽远的绝响！

从深入研究到钦佩、崇敬，再到深深地感动，没有精神的洗礼是很难作出如此精微到位的评述的。我认为这便是作者在写作过程中的最大收获。

尽管作者的论述，或有许多可商之处，对大师的最佳阐释尚有距离，但以作者目前处事的谦谨与做人的低调来看，当能吸纳来自各方的批评，把陆维钊书艺的研究做得更好。

2007年3月于杭州寓所佛魔居

引言1

第一章7
传统文人与古典品格

- 8 第一节 生命哲学与人生理想
- 9 第二节 新式学堂教育
- 13 第三节 国学根基——对古典文史的精研
- 16 第四节 文化个性与守成——中国传统文化精粹的自觉
- 20 第五节 『书一纸，无他技』

第二章27
书法风格的基奠

- 29 第一节 天资卓越
- 32 第二节 学贯古今
- 71 第三节 耐苦劳 怀绝艺

第三章85
集大成

- 86 第一节 书体之大成——各体皆精
- 107 第二节 笔法之大成——古质与今妍兼备
- 119 第三节 风格之大成——多样化与个性化的统一

第四章 创新求变 129

131 第一节 新变的思想基础

133 第二节 画家之眼

141 第三节 形式拓展

150 第四节 深醇的魅力

结论 157

157 新归何处——陆维钊对书坛的启示

附录 165

165 陆维钊艺术年表

177 参考文献

后记 179

20世纪百年风云变幻，虽然成为历史，然中国学术进程一波三折，峰回路转，成为巨人辈出的时代，在知识界、文化界涌现出多少辉煌成果和杰出人物。作为集中体现中国文化特征的书法艺术，伴随着学术的潮起潮落，亦产生过世纪的丰富多姿与璀璨，尽管时局动荡、苦难颇多，其中也经历了匆忙和巨变，但中国文化人以他们潜在的民族气节，对传统文化形式心摹手追，使这个时期书法史的发展延续了优秀的传统，充满了活力与创造。

对于史的研究，中国人似乎对古特别垂青，厚古薄今成为中国传统、中国文化的特性之一。研究上世纪百年书史、书家，便成了学术含金量相对较少的一个课目。时间离我们远去不过百年，大量的书家生平资料、作品梳理、相应的社会文化大背景以及书家个人文化情势的小背景都在我们的曾祖父辈、祖父辈、父亲辈时出现，并迅速缺失。近些年来，学术史领域掀起了上世纪研究方向的热潮，大量的回忆录、学术专著、研究文章的刊行，使得这一时期的学术更显瑰丽。徜徉于这宏大的背景中寻觅研究焦点，经常会让人置身于时代环境中与主人公同呼吸共命运。掩卷沉思，这种研究与民国初年有识学人重新回顾总结清朝的学术发展一样，多有现实指导意义。我们应该珍惜时代留给我们的财富，把这些丰富而庞杂的材料尽可能梳理完备，规避以讹传讹的治史弊病，以史实和实证为根据，从最近的做起，这是我们这一辈学人所应该具备的一种文化态度。

回顾20世纪的学术史，梳理20世纪的书法史，因为就这上世纪的学术，决定着我們此后前进的起点和方向。为此，笔者选择了陆维钊这一个案作为研究方向。

陆维钊先生离开我们已有27年了^{〔1〕}。可是，他所献身的书法教育、实践的事业还在，他所思考的问题还在，他所面对的基本情境，即中西文化冲撞中的中国书法的走向不仅存在，而且是摆在我们这一辈人面前的突出命题。只是当年的政治运动浪潮被如今一浪高过一浪的商品化吆喝所取代，中国人通过书画追求人生宁静与平和的状态被快餐式文化、虚拟影像的网络文化日渐蚕食，我们经常看到一方面是见诸报端的“时代呼唤大师”的大声疾呼，另一方面则遍地是家、是大师，粉墨登场，游走于各地。文化和思想逐渐地遗落，我们有何良方？艺术是人的精神写照，精神性又是艺术品的价值所在，是内在的美，需

要人们细细地去咀嚼和探源。陆维钊是20世纪书法大师，寻求陆维钊精神，或许比研究传统书法史上的其他时代个案更有亲近感。将他融会贯注于20世纪百年的历史中，不仅对现代书法史研究有着积极意义，更给21世纪的我们以直接的启示和参照。

在书法史的研究上，对于近现代书法大师的研究远比绘画大师的研究要逊色得多。当我们谈及20世纪的绘画大师，吴昌硕、齐白石、林风眠、徐悲鸿、黄宾虹、潘天寿……无论是传统派还是西学派，如数家珍，被公认为一流。而当我们问及书法大师，不免一时语塞。尽管书法最集中地体现了中国文化的特性，但其朴素神秘、宏大精微等特性，加上传统文人都以书法为职业，称之为“小道”、“末技”、“学问中的七八乘事”等等，使书法作为一种修养，如读书般只是生活的一种状态、一种习惯。对书家来说，大师自己都从不念及，何论企望某种称号？直到上世纪80年代中期，书法家终于被戴上了“大师”高冠，书法家与画家被摆到了同等地位。广东、河北教育出版社于1996年底联手推出了《二十世纪书法经典》，列20家作代表^[2]，编者每一家为一卷，陆维钊被列在内。虽没有冠以大师头衔，但名曰“经典”即是20世纪书法艺术成就的最高代表。然而我们真正考察这二十家，虽然有一流的，但更多的只能排上二流^[3]。值得一提的是，业师章祖安在该丛书之一《陆维钊》卷前言《陆维钊书法论》中对陆氏的另一种“名不副实”予以昭告，并与沙孟海学术高、兼职多、享大寿作比较，陈述沙、陆两人影响的悬殊，更以广度、深度、新度、高度赋予大师以客观标准，用事实与作品相对照，还原了陆维钊作为一流大师的形象。

迄今为止，章文对陆维钊书法的研究仍是高水准的，尽管时间已经过去了10年。因为章祖安是陆维钊的嫡传弟子，追随他足有25年之久，从陆维钊学习文学、古典诗词、书法，又辅助他创建书法专业直至陆氏病逝，对陆维钊了解之真切是其他研究者难以企及的。而其他对陆氏的研究基本处于零碎的篇章式，虽不乏睿智和卓见，有些还具有一定的理论深度^[4]。然而，对于陆维钊这样一位大师全面艺术修养的研究是远远不够的，还有许多空白有待我们去开掘寻觅，并且目前还没有全面系统论述陆维钊书法艺术的理论专著，这与他同时期书家沙孟海、林散之研究具备一定数量学术专著相比较，显得寂寞冷清，有失公允^[5]；更与他生前筑基起高等书法教育事业的深远影响是不相应的^[6]。基于此，本文试图对陆维钊作为一位书法大师是如何形成的作出阐述和研究，希望能够尽量全面地反映其书法艺术面貌。

如今，对陆维钊书法的研究仍存在着相当的困难。这主要是陆维钊首先并非起步于艺术专业，而是作为传统文化人长期耕耘在国学、文学研究的第一线。他出生于清末维新变法以后的1899年，经历辛亥革命、袁世凯称帝、段祺瑞专政、北伐战争、抗日战争、解放战争、中华人民共和国成立、土改、“反右”、“文革”等一系列政治运动，大半时间处于国家民族社会严重动荡之中，政权鼎革、新旧更替，思想观念随着社会

结构转变产生了巨大的变化,与和平时期的环境相比,各类艺文活动之正常运作与推动必然遭到许多滞碍或摧折,相关史料不易保存。在他生命中的最后20年,才转入专业美术院校,先以诗词教学为主,后以创建、主持中国高等教育中第一个书法专业为职业,开始走上了专业化的道路,又逢“文化大革命”的10年动乱,对文化的彻底摧残,使本已有的一些资料或自毁,或被抄家而难觅踪迹,资料的匮乏倍增研究评析的困难。其晚年受病痛的折磨,虽历改革开放之始,但最终没有能够看到20世纪80年代中国科学、教育、文化的复苏,其教育、创作领域的收获没有得到及时的整理。

其次,陆维钊生前没有如他在杭大时的同事夏承焘、姜亮夫等有记日记和写回忆录的习惯,目前有关其生平记述之史料,较具参考价值的有章祖安的《陆维钊先生的一生》^[7]和陆维钊子女在《陆维钊诗词选》后所辑录的生平年表^[8]。邢秀华、鲍士杰的《艺术人生——走近大师陆维钊》一书中,以传记体例描绘了陆维钊一生,有珍贵照片资料,对我们了解陆维钊其人有一定作用,但言语对白太过生活化和文学想象,文白杂糅稍嫌生硬,在诸多方面亦失却真实性^[9]。陆维钊对书法艺术观点的理论阐述主要在《书法述要》一书中,该书是陆氏20世纪30年代在松江女中从事国文教学,业余教授学生书法的讲稿,因此深入浅出、简明扼要,1948年由华夏图书出版社以《中国书法》之名刊行,1986年、2002年由浙江古籍出版社改名《书法述要》后两次重印。陆氏早期的主要书学观点赖此书得以保存。但陆氏在20世纪60年代以后真正在书法专业教学中的精辟见解因没有专人记录和他本人的手稿,使我们今天很难对比其早期和晚年书学观念的差异,有待以后研究工作的深入开展。所幸的是,在浙江古籍出版社刊本后附录了章氏20世纪60年代初期当助教时记录陆公授课提纲的笔记,从简短的文字中我们亦可见其思想,如对“有生命的东西的姿态、活动、精神、品性的美”的崇尚,对风格辩证法与复杂性的强调,在高度与深度上,较之早期有了更多的美学意味。《书法述要》是我们解读、对照陆维钊书法艺术的主要文本。此外,有关他的书法学习记载十分有限,在书画作品中只有极少的文跋,更多的只能通过其作品参校一些研究成果相互印证。因为没有其本人明确的记述和表达,在评述中有时可能会带有个人的某种偏好,难免有“史不足征”的困扰。

其三,陆维钊一生从不计较个人名利得失,生活极端朴素。他谦虚谨慎,生前未曾以书家自居而主动举办任何个展。倒是他的山水画作品在1963年中国画系走廊里进行过观摩展览,作为系举办的观摩活动,教师和学生对其山水画专业水平及成熟的风格始有全面的认识并给予高度评价。关于陆维钊作品的结集,浙江人民美术出版社1982年5月曾出版章秋农(祖安)选编的《陆维钊书画选》(8开20片),是第一部陆氏书画选集,选择颇精,章氏序言于陆维钊之书画艺术及书法教育作了简要评述,实有提纲挈领

的作用^[1]。1996年《二十世纪书法经典——陆维钊》卷收录了陆氏相当数量的代表作。其家乡浙江平湖陆维钊书画院从1995年筹建开始，不断地丰富馆内藏品。2000年浙江西湖美术馆曾举办“中国近现代美术名家系列作品特展·陆维钊艺术展”，全面汇聚了其书法和绘画（山水、花卉）作品一百余件，这是目前对其艺术创作最为集中的一次展示。2004年、2005年荣宝斋出版社分别出版了其写意花卉、写意山水，2005年6月，《陆维钊诗词选》在其子女的奔波、学生的辛勤整理点校后得以行世，为笔者的研究工作提供了第一手素材。在这些资料中，大多数书法为陆氏20世纪60年代以后入浙江美术学院创作、临摹的作品，直至82岁去世，数量相对可观，而其60岁以前的作品则较少觅得，这为考究他书法风格形成的过程带来一定难度，有的只能通过图片、早期的绘画作品之一斑以窥全豹，不免有“图像证史”因材料匮乏产生的遗憾。

尽管有多方面的难度，但笔者仍希望对陆维钊书法艺术有进一步的研究。笔者才学疏浅，对陆维钊书法艺术深度的概括和研究或许是不能完全胜任的，但有业师的研究论文作为背景和指引，并且能追随业师进行一些“口述历史”的工作，进一步论证，使研究工作能向前掘进。现代艺术评论多具有双重标准，与自己亲近的人都是大师，反之，则一无是处。在写作过程中，为避免这种爱屋及乌、唯亲是贤的偏颇，本文写作尽可能基于客观实证的评述，抛砖引玉，求正于方家同仁，为促进陆维钊艺术研究的深入尽一份微薄的力量。

注释：

[1]将陆维钊先生的书法艺术作为一个客观的研究对象，本文在写作过程中为避免行文的繁冗，包括导师章祖安先生论著的引用，所有敬称从略，特此注明。

[2]20家分别列序为：沈曾植、吴昌硕、康有为、郑孝胥、于右任、马一浮、谢无量、李叔同、徐生翁、齐白石、沈尹默、郭沫若、高二适、胡小石、吴玉如、王遽常、林散之、沙孟海、陆维钊、台静农。该排序原则上以生卒为先后，但同辈人中还是以书风的影响力大者列前，如王遽常生于1900年，为陆维钊生年后一年，列陆之前。无论如何，把陆维钊排在20家之内是有眼力的，且是开创性的。因为在这之前的书家研究，陆维钊的影响只在浙江，并且局限在陆维钊学生范围内。章祖安在前言《陆维钊书法论》中开篇即写道：“他在现代中国书法界的内行圈里是公

认的大师，却完全不像沈尹默、沙孟海、启功等几乎成为家喻户晓的人物。他之在书法界，颇有些像史学界的陈寅恪。陈氏在30岁即被海内外公认为中国最博学的人，也完全没有俗世的声名，不像郭沫若、范文澜、翦伯赞等成为史学界无人不知的头面人物。”评述陆维钊的影响，可谓中允。

[3]应该感谢该丛书的编辑委员会，他们对20世纪书法进行了大规模的梳理，在圈定20家时肯定综合考虑各方面的因素，文人、画家、碑派、帖派、碑帖相参……各路人物一应俱全，可以说代表了一个审美框架。对每一家作品的收集和编订又是一个浩大的工程，让我们得以相对全面地考察他们的书法艺术风貌。毕竟编者为近现代书法史的研究提供了相当规模的艺术作品，让作品本身说话，足资评论者比较、鉴赏。然笔者以为如果定10家的话，一流大师应该能够凸显一些。

[4]在为数不多的陆维钊书法研究中，陈振濂《论陆维钊书法风格的历史价值与现实意义》（《西泠艺丛》1990年第3期）是一篇颇有学术价值的论文，对陆维钊书法中个性的、古典的书学背景给予了肯定，并从技巧上精到、精神上放纵两方面进行阐发，评之为“陆维钊模式”，更从螺扁中的苦闷与坚忍不拔、行草书的特殊贡献、擘窠大字的前无古人三种书体特性进行论证，最后论述高深与时代性相互依存的关系，文章视角新颖，洞察敏锐。

[5]沙孟海、林散之作为陆维钊同时代的书法大师，在他们生命后期，正值改革开放和书法热潮，对当时书坛产生了深远影响。在他们高寿仙去之后，由于地方政府重视，学生们不遗余力地对两者的书学成果和作品分别作了深入的研究，比较有代表性的如《'97沙孟海书学研讨会论文集》、《沙孟海书学研究》、《沙孟海先生纪念文集翰墨春秋》、《林散之研究》等。相形之下，与他们书法艺术高度相近或更甚的陆维钊研究，显得明显逊色。

[6]中国美术学院（原浙江美术学院）是全国最早设立书法专业的高等美术学院。陆维钊作为第一位学科主任，在课程设置及专业建设上有筚路蓝缕之功。然而即便在中国美术学院的院史上，我们也很难找到对陆维钊书法及教育思想研究的痕迹。笔者查阅了中国美术学院学报《新美术》杂志，从1980年创刊，分别有对黄宾虹、蔡元培、林风眠、潘天寿、吴茀之、诸乐三、沙孟海、陆俨少、陆抑非诸名师的专题研究文章，唯独没有陆维钊。作品图片也只收录了陆维钊的一幅花鸟画和一副书法对联（刊于《新美术》1994年第1期，所用图版亦是时任主编的任道斌先生家藏物）。在校庆70周年时1998年第1期《新美术》开辟了“中国美术学院七十周年名师名作选登”专栏，在扉页彩色图版收录了陆维钊最具代表的扁篆精品一幅，为《毛泽东和柳亚子七律诗》。除此以外，其他未见录入。如此名师，在学院的历史上几乎无迹可寻，这显然与陆维钊的艺术高度和对于书法教育的贡献是极其不对应的。陆维钊1980年去世，逝世时、逝世10周年、诞辰100周年都举办过小型和中型的活动，中国美术学院学术活动史上为什么没有关于陆维钊的点滴记录？笔者分析其原因主要是陆维钊经历“文革”，没能等到盛世，其在世时兢兢业业，不求闻达，去世后对他的研究和整理尚没有形成一定的规模和层次，对他的价值和意义认识不够。

[7]《陆维钊先生的一生》，《西泠艺丛》1990年第3期，总第24期，西泠印社出版社。

[8]《陆维钊诗词选》（下），西泠印社出版社，2005年6月版，第120页。

[9]《艺术人生——走近大师陆维钊》（西泠印社出版社，2005年2月版）将陆氏一生分成26个小章，述生平多、论书法少，在一些相关论述中参以主观臆测，不符合历史的真实。如第102页，

述“在张宗祥的影响下，陆维钊开始对王字进行认真的临习和研究，而且越来越体会到王字之高妙”，以张宗祥写王字出色影响陆氏的单线思维方式，也是因袭了陆氏是碑派大家，王字直到晚年才引起他的重视，以拉起张宗祥、陆维钊之间的王字姻缘的世俗评论。第181页病重时“想起不久前口占《减字木兰花》词，让妻子替他笔录下来”。该诗是为章祖安所作，见《陆维钊诗词选》（下）卷六《庄微室诗牘·示秋农》，第111页，怎么拉到陆维钊病中口占，由其妻笔录的场景中了？似是故事特设。第183页“在他生命垂危的时候，浙江美术学院院长肖峰赶往医院”，而时任浙江美院院长应为莫朴。另有讹误多处，不胜枚举。

[10]这以后陆续出版的书法集尚有《陆维钊书法选》（人民美术出版社，1983年10月版，沙孟海作序，沈鹏、冷延梅编辑）；《陆维钊书画集》（上海书画出版社，1992年9月版，移用《陆维钊书法选》中沙孟海序言，鲍士杰编辑）。

陆维钊是20世纪中国书法史上第一位以专业书法家和书法教育家的角色而立足于书坛的。他的艺术活动，不仅实现了书法创作的专业化，并改变了传统师徒授受的书法教育模式，尝试了现代高等教育背景下的书法专业教学方式。他一生横跨晚清、民国、中华人民共和国，经历了“五四”、抗日救亡、土改、“文革”等一系列运动，以坚韧的毅力与耐心，乐观向上的人生态度，痴心于文史研究、书画艺术，出色地完成了中国书法史上永载史册的使命。

他是值得注目和颂赞的一代传统派大师，无论在文史研究领域，还是在书画艺术领域。尽管他并没有料到最终会以书画家之名传世，但受知于潘天寿并受其提携，是其人生的重大转折。其人生经历的大半孜孜于文史的教学、整理和研究，最后20年，受潘天寿的重托，担任首任书法专业的学科主任，取得了同时代人难以匹敌的成就，前后有着深刻的联系。“先生的道德文章将通过书画界浸润，而泽留后世，并越来越显示出巨大的影响。”^[1]业师章祖安在陆维钊逝世10周年活动中曾将其文学与书画等量齐观，对他书画背后深厚的文史学养没有得以展露、未能施展抱负的深刻悲哀予以揭示。

陆维钊(1899—1980)，字子平，别署微昭、劭翁，浙江平湖人。斋名庄微室，亦称圆赏楼。髫龄习书，就读私塾，平湖新仓芦川初小、高小，成年后先后就读杭州之江大学、南京高等师范文史地部，毕业后任北京清华大学国学研究院王国维助教不到一年，因祖父病危离职。后任浙江省立杭州女中、省立嘉兴第二中学、江苏省立松江女中、上海育英中学教员。1942年起先后担任上海圣约翰大学中文系、浙江大学中文系、浙江师范学院中文系、杭州大学中文系副教授。1960年9月，任浙江美术学院中国画系副教授，执教书法与古代汉语言文学。书法涉猎正、草、隶、篆，精能宏博。晚年所作篆书，熔冶四体为一炉，体扁如隶，笔圆如篆，气盛如草，严谨如楷。兼善绘画，清隽别致。直至1980年1月病逝前，才被授予教授职称。

陆维钊的一生，是涵泳于中国传统文化、艺术形式的一生。“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。他要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人。”^[2]这是陆维钊生前在杭州大学的同事、国学大师姜亮夫的一段精练评述，道出了陆氏作为通才的全面素养。

第一节 生命哲学与人生理想

陆维钊是一位生活在20世纪经受东西方文化洗礼，却故我地保存着中国传统知识分子本色的文化人。他无意成为书画家，长期的传统教育要求他按照孔子所言“志于道，据于德，依于仁，游于艺”的立场来安身立命，为人处世，钻研学问。

立德、立功、立言“三不朽”^[3]一直是传统文人孜孜以求的目标，是他们实现自我价值的最佳理想方式，可在中国历史上毕竟是极高的目标。于是笃信伦理纲常的士大夫希望通过科举入仕、著书立说等个人奋斗的方式，将自己的命运与社会联系起来。白居易曾说“时之来也，为云龙，为风鹏，勃然突起，陈力以出”^[4]，对于时代给予合适的政治、文化环境，他号召文人应该积极行动，“为生民立命，为天地立心，为往圣继绝学，为万世开太平”，通过一己之长，出人头地，名垂青史。杜甫有诗“致君尧舜上，再使风俗淳”^[5]，表达了要努力地使君主向尧舜看齐，以求民风淳朴的愿望。这种向外追求人生理想价值，以伸展报国愿望的拳拳之心正是中国文化传统。历史上凡是一流知识分子必定胸怀大志，讲究要做一番事业，为社会立功，就像白居易、杜甫所论，即便他们自己，并不满足于仅仅作个诗人。在他们看来，功名进取的成功与否，乃是人生理想、个人价值实现与否的重要体现。因此，古今多少知识分子为进退出处斟酌一生。

陆维钊便是这一流知识分子中的一员。他在年轻时一首词的小引中曾写道“而立之年，未能为家，遑论救国”^[6]，他对未能达到这一要求感到颇为惭愧，词尾两句尤让人回味：“深宵起视人世间，依旧天低碍欠伸。”以半夜起来看天，天低得连人身体伸展都受妨碍的夸张，更用“碍”字道明了他报国之心未能伸展的压抑情绪。老时他给挚友徐声越的一首词记录了在南高师读书时的苦闷，有言：“往事何堪忆？记韶年，台城城下，鸡鸣寺际。早岁文章期济世，寻遍天下知己，枉负了米盐家计。”^[7]年轻时希望通过文章著述的本真愿望却使他落到了连家庭也顾不上的境地，他不免越想越感慨，直至老来也不断自责。后半阙写道“回首佛陀时命蹇，历劫真同儿戏”，并劝好友“词赋如今须少作，数千秋多少彭殇例。凭珍重，会君意”。作为一个诗人，他是不满足的，精神深处强烈的使命感和责任感，推动他不断进取。

士大夫往往不甘偃蹇一生，作为本能存在的个人欲望，并没有因为功名的未竟而泯除，它撞击着他们的心灵，强弱涨息时时相伴。于是“内圣”、“穷则独善其身”成为他们心理平衡的方式，并使之转移升华为自我人格完善的力量，社会的知识阶层分别在儒、道、释三家或三家杂糅中寻觅精神休憩的方式。陆维钊是典型的在儒家“仁”、

图1-1 陆维钊
《人贵有自知之明》

“礼”、“中庸”思想中寻求制约自我、完善个人人格、保持个人节操的一介文人。在儒学理论兼顾“穷”、“达”^[8]士文化背景下，修身立道，从而发现一个独立自足的道德天地。因而在他身上，谦虚谨慎为人处世的性格和百折不挠的进取精神，将思想、行为、情性融为一体，表里如一，其性灵纯洁的结果，最后显化为卓越的人格修养。有手书“人贵有自知之明”一横幅书作（图1-1），是其晚年不断躬自内省的心灵写照。

这就是陆维钊作为文化人的生命哲学、人生理想的追求。他的大半生从事于古典文学教学研究，即深受儒家文艺思想的沾溉。传统文学的艺术感染力，具有感发人的情志，启迪人的智慧的特殊力量，进一步坚定了他教育岗位中孜孜不倦的理想和信念。

“游于艺”包括了文艺教育内容的诸多方面，还包含了他从小爱好、不断实践的书画艺术。然而在他眼里，学术文章之成就才是其才情最适宜的表现。在他62岁时，生命的际遇逼他向专业书法家和教育家迈进时，他亦将自己恒久积淀下来的生命本真贯注于不同的角色与岗位，一如既往地身体力行，熔铸了其毕生的精神实质。

第二节 新式学堂教育

要全面理解陆维钊书法与个性的关系，要理解陆维钊所作的书法选择，考察他的背景知识是大有裨益的。他怀持崇高的生命理想，又生逢现代教育制度创始与奠基时代，我们很有必要关注他的理想赖以产生的环境，即他年轻时所受教育的场所——南京高等师范学校。

1920年，22岁的陆维钊考入南京高等师范学校文史地部。南京高等师范学校前身是1903年张之洞创建的两江优级师范学堂，为当时南方设施最好的师范学堂，1911年爆发辛亥革命，学校停办。1914年，南高在教育发展声浪中成立，迅速地成为南方教育的重镇，并且不断地扩展。台湾学者王信凯在《中国现代教育专业化形成过程》一文中将南京高等师范学校（东南大学前身）在1914年至1928年期间作了专题个案研究，称南高师为“民初南方第一大学府，引领当时南方学术的发展，甚至影响北方”^[9]，对于南高师的学术风气给予了高度评价，并提出不要因为五四运动而忽视了南方教育发展的因循俗成的命题。陆维钊负笈远行南京，正是心仪于南高师的“第一”，他不畏南高师招考时的激烈竞争^[10]，希望在一流的学校中陶冶、磨砺、修炼自己，成就报效祖国的有用之才。陆维钊在南高师就读五年，即1920年至1925年，期间1921年南高师发展为东南大学，但其核心架构仍以南高旧有的基础为主。受1919年五四运动影响，当时各家思潮并立争鸣，各种制度被试行。陆维钊便在此氛围中，在南高师引进