

黄道周 榕颂墨迹

东山县图书馆藏

游明元 编

福建美术出版社

东山县图书馆藏 游明元 编

黄道周榕颂墨迹

福建美术出版社

(闽)新登字 07 号

责任编辑:林 庶

黄道周榕颂墨迹

游明元 编

*

福建美术出版社出版

(福州得贵巷 59 号)

福建省新华书店经销

福州屏山印刷厂印刷

开本 889×1194 毫米 1/16 2 印张

1996 年 3 月第 1 版

1996 年 3 月第 1 次印刷

印数:1—2150

ISBN 7—5393—0394—8
J·374 定价:25.00 元

目次

一 东山县图书馆藏楷书《榕颂》

一一 浅谈黄道周先生书法艺术 游明元

一四、《榕颂》今译 黄典诚

十八 故宫藏行书《榕颂》

二五 黄道周的印章

榕頌

南方有嘉樹焉。廩名曰榕。其枝則塞屋
磅礴。會雲垂條。其葉則凝黝重碧。經霜
未凋。其丘則連蟠詰屈。孕蛟子。螭其幹。
則輪囷總絡。蔽牛隱旗。其實則不華而
收搏。若黍珠。爛若雞頭。其乳則人膏。載

膠白於熊酥黏於石油爾其為體遠望之若
俯若偃若鼠神嶠屈於近岫邇察之若坐衣
者環於翠幄講論自樂爾其為蔭大者或
數十畝兩露垂腴種禽得斗其小者猶數
百圍行人遺涼弛擔忘歸凡此猶相其
質也若其瑰額竒馬虬髯麟鬣劉生

如千歲人披_臣，一谷又有異性用晦而
其息焰夜燭而熒宜按守庚郭馳所植遠
懷石水縮其衛石握其瓜如驪護寶至其文
理隱起黃白間紫鈹劈錯續疎密聲磊細中
杯罍臣中扉几不避齋頭不化青兕以游
實具此四妙已為天下大樹之所無有

至其靈表和氣隱德貞命雖朝披夕拂
得其端兒也方夫天地絪縕隆蟲螟代作
緣人衣蜚敗人眼此樹獨不生蟲蟲之屬一二
卷婁微籠玄雞絕醜上游適然不疑或又枯
早柳摧折死靡草謝後獲落弊至此樹
理俱有生理但得龍衣上一尺時蓬蒿

府可臻然不可以渡敷原厲越水自漢梁
東武夷以北則絕地離頻是以國僑羊豕不
足方其仁展禽季路不足方其清潔寇惠
施不足方其智甯封錢鏐不足方其靜而
爾雅釋茂缺於江南郭陸狀條陋茲閩
之使廢社榑櫟瀝嶺不徹林莽汲土疆

徽於萬歲。翼本揣未不亦踈乎。夫天下
計之良有四曰：窆棟舟車棺槨筵篚。然自
堯次而降，是有萬宮。骸櫟之餘，實聞廉藻。
舟車為縗假之緣，棺槨乃舍腐之物。離支
貽翫於上林，東臬取諧於兒女。既以託於人
誰乃終委於下土。孰阜體以藏，用乃兼衆而

渺慮以是備德不稱榕公則公之容爾思
以去爰感贊章製為榕頌頌曰
帝錫炎土畀以美蔭兮義道屆中杞葉
乃盛兮哀彼內執示且休兮美引旅筵
宛垂櫟兮鉅抱弗述尊所愿兮為惠非
報同世患兮寒其離立賤行列兮舍瑣

嬖不受世悅兮遠避蟲族通道術兮
不喜況排抑兮自為蔽虧從日月兮時
游儻環而不璫兮屏細浼大似有所學兮
新故承跼靡隕落兮柳下之行非所謂
鴻龐紛紜又不類伯夷兮錙華固樸
得之兮不蹈窮谷中以自持兮欄檻之翫

又乃離兮躡嶺涉江惡以為市兮獨立不懼
師天地兮世喜夸理輒以纖兮噤爾長大
世厭兮裸袒還雜吾無所憾兮以為樹海
逆汎濫兮

作榕頌久不敢示人有稱

顏回翁寧西榕樹之美者移此頌之猶野

人之繩溫之玉也

黃道南書

浅谈黄道周先生书法艺术

游明元

东山是黄道周故里，现尚存有他的故居、读书处、石刻、书画以及其他珍贵的遗物。东山县图书馆珍藏的楷书《榕颂》卷，就是其中一件可赏可鉴的艺术珍品，它吸引了海内外学者接踵而来考稽。因而为乡人所骄傲，一九九六年农历三月五日，是黄道周逝世三百五十周年，值纪念之际，展开《榕颂》卷不但有『文章风节高天下』之感，而更有『书法气度惊世人』之概。

学问中第七、八乘事

黄道周生于铜山深井村（原系漳浦县，现东山县铜陵镇），字幼平，亦字幼玄，又字螭若，号石斋。天启二年（公元一六二二年）进士，改庶吉士，授编修。明亡后曾任弘光政权的礼部尚书。弘光政权失败后，在福建拥立隆武帝，为武英殿大学士。一六四五年到江西募兵，至婺源与清兵相遇，战败被俘。一六四六年三月五日在南京被害，终年六十二岁，临刑前，他破指血书：『纲常万古，节义千秋，天地知我，家人无忧。』表现了他舍身成仁的高尚品质。死后，清王朝赠他为『文明伯』，谥『忠烈』，同时也赐与其妻蔡玉卿『一品夫人』之称号。

黄道周是一个无所不知的儒者，也是一个湛深性理的道学家。他忠爱君国，孝敬父母，卓著信誉，深明大义。他不畏强权，直言敢谏，言辞严厉，先后上疏三十七次，屡遭『严旨切责』，两次受到降职处分，一次被斥为民，两次入狱，遭廷杖八十，永戍广西的重处。黄道周从政二十年中所不遗余力维护的政治伦理哲学的核心，表现在『孝』字，在『狐窠兔馆』、『不见三光』的狱中能书写惊世骇俗的一百二十本

小楷《孝经》，这就是黄道周安身立命之本的政治信条和精神原动力，正是这种政治和伦理热情。『笔谏』使他自觉地将书法艺术创作作为强有力的政治武器，这种政治激情爆发力在艺术中产生了强烈的魅力。这也是黄道周把政治列为首事，然而视书法为『学问中第七、八乘事』的一种心态。

北倪南黄

明清之际，书坛流派纷呈，有邢侗、米万钟、张瑞图、董其昌，合称『明末四家』，或称『北邢南董』者；有以黄道周、倪元璐、王铎为代表的『官僚书派』，亦有『北倪南黄』之称。

黄道周、倪元璐、王铎同为天启二年进士，且『最乳合』，常切磋书法、诗文，三人书风相近，追求创新反对『秀色』，突出个性意识，一变明末董其昌一统书坛的局面。时人号为『三株树』、『三狂人』。政治上他们倾向东林党，学问上均致力于儒学，雅好诗文。当时，黄道周视书法为『学问中第七、八乘事』，并不像王铎、倪元璐那样下笔每作千秋之想。

黄道周竭力推崇王铎与倪元璐两家，曰：『行草近推王觉斯。觉斯方盛年，看其五十自化如欲。骨力嶙峋，筋丹辅茂，俯仰操纵，俱不由人，抹蔡掩苏，望王逾羊，宜无如倪鸿宝书云。』与倪鸿宝书云：『陈雪滩之为松雪，倪鸿宝为子瞻，不独规模应，则其神理亦超前矣。』（《书品论》）他还以精湛的文笔，为倪元璐作《鸿宝应本稿》序，题王铎《拟山园初集》等。

王铎与倪、黄不同，他贪生降清，保住了高官厚禄，但失去了士大夫比性命还重要的名节，这点王铎当然也清楚，加之他任《明史》副总纂，清代统治者对晚明忠臣烈士追溢加褒，就是对『二臣』行为的鞭挞，这对他所产生的精神压力与内心矛盾，迫使他只好寄情书画艺事，因此晚年草书大进。而倪、黄为大明殉难，艺术生命较短，为此难与王铎争衡。然而倪、黄这种正直不阿的人品、执拗的性格和不畏牺牲的

精神在艺术上体现出来的魅力也是王铎所不及的。黄与倪之书相契，但黄取横势，倪取纵势，同中有异，风格迥别。所以在史册中常有这样记载：『书画乃其馀事，尝与黄道周合璧书画，人争宝之，世称倪黄云。』（《书画所见录》）『黄石斋道德文章，为明代有数人物，书法与倪鸿宝齐名，并为世重。』（《铜山志》）『黄体与倪体并驱，而浦体独自行。』（《漳浦志》）『北倪南黄』名重于时。再者《二希堂文集》云：『选时元璐第一，道周名第二。一死北都，一死南都。』（崇祯十七年（一六四四）甲申五月北京破，倪死节。）可见所谓的『北倪南黄』也存在着这层意思。

漳浦体

黄道周对明末书界提出的变革要求集中在反映在『道媚』这一论点。其『道媚』体现在行、隶、楷诸书体和绘画、学论之中，其行草《桐阴论画》中指出他『行草笔意离奇超妙深得二王神髓。』一、气度雄浑——法意源自钟繇、王羲之的灵秀俊逸一路，而加以完善，字体更为劲峭，厚重浑朴，字与字的接笔处，截针中断，少波拂与牵丝，独立而不相连，字距密丽，行气贯通，行距间空阔疏朗，可容车马奔驰，整体甚有『飞流直下三千尺』之概。二、笔性老辣——用笔既重又狠，中侧并举，方圆兼施，线条粗细轻重变化多端，时有狼籍的渴笔，更增加了老辣的风味，有意到笔不到之感。三、墨韵淋漓——用墨随意，蘸浓有致，墨色层次有韵，用笔运墨能造险境，侧锋、渴笔张扬后能化险为夷。

《黄石斋行状》中说他『隶草自成一家』，其隶书与众不同，别开生面。传统的隶书用笔有句术语，谓『燕无双飞』，而黄道周破禁立异，变为『燕复双飞』，隶书渗入篆法，落起用笔有意露锋，特别是横笔与捺锋均状如刀，生硬尖利，产生金石之趣味。

黄道周推崇书法『道媚』是他艺术独到的体味与追求，

以小楷更见其长。《快雨堂跋》认为他的楷书『道媚直逼钟王』。结体颇有用意，打破书法四平八稳的结字法，拓宽横向，缩短纵向，点划长短不一，部首与部身高低大小有异，时合时离，时斜时正，然而斜而不乱，正而不板，结而不死，松而不散，逸而不浮，字势稍带欹侧，点画纵横间稍微敛收，显得峭拔险峻，又求得整体结构的稳定。笔法轻重提按，变化较大，用笔方折深沉，自然圆婉，有隶书笔意。点画波磔停顿明显，画短意长，拙朴道健，真所谓『骨藏肉中，力出字外』。

其书法不仅仅是他对书的外在模拟，更重要是其本人的社会经历，在其内在情感中孕育与升华，造成『风骨峭然』、『劲挺凝练』、『严冷方刚』、『质朴奇古』、『意居形外』之特征，形成『道媚』之风格，达到『高气』的境界，自成一家。当时，学者以他的家乡名称，称他为『铜山先生』，亦称『黄漳浦』，所以他的文法则被称为『黄体』，书法称为『浦体』和『漳浦体』。

榕颂

根据《年谱》，黄道周『春间诸友从墓下构一讲室，久之未成。五月入郡，诸友复寻旧业，初六会于榕坛』。榕坛在福建漳州市西北，有芝山之正学堂（即紫阳学堂），定于每年四月之仲雅集课艺，榕坛诸友会聚于此。而《榕颂》是黄道周被贬后在榕坛所作，是黄道周的重要作品，形式上模仿屈原的《桔颂》，具有独特的见解，以榕树『六质』、『四妙』来阐述人生哲学，并借榕树以自比。

我有幸赏读了出自黄道周之手的两本《榕颂》，一件是北京故宫博物院藏的《榕颂》：黄道周书于崇祯八年五月（一六三五），纸本，行草，尺寸二七·七×四五七·五厘米。另一是东山县图书馆藏的《榕颂》：绫本、楷书、册页，每页尺寸十二·五×二十三·八厘米，共十页，时间不详，但从题款

「作《榕颂》久，不敢示人，……」可以说明，东山县图书馆所藏的楷书本是《榕颂》的初本。认真比较，行草《榕颂》与楷书《榕颂》在文句上有四十五处不一样，如「浆」与「膏」，「至」与「届」，「门」与「扇」，「不」与「息」，「涉」与「渡」，「越」与「涉」，「慕」与「叶」，「创不之伤」与「誉之不喜」，「寝食从之」与「裸袒沓杂」，「奇状大骋」与「瑰状奇聘」等等，有的在一段句子里就有十多字不一样，而草书本的文句比楷书本精炼，进一步说明楷书本的时间早，体现了黄道周治学精神；对文句反复推敲，精益求精，也体现了黄道周没有受到文章句子的束缚，随意而就，情感发挥淋漓尽致。

从《榕颂》草书看，前部分下笔运用的速度较缓，点画之间不仅一丝不苟，而处处出奇峰异构，章法严谨。后部分行笔如风，在快速的行笔运气之中，线条粗细轻重变化幅度大，结字忽大忽小，波动起伏，但没有草书中的盘绕而多方折，并往往以侧锋取势，洒脱奇诡，整体结字、章法、布白的穿插变化，机趣横生，行笔前徐缓，后疾捷，曲折地隐藏着王羲之《兰亭序》那种富有韵律的美感，这不是「深得二王神髓」的流露吗？

《榕颂》楷书本的幅式、书体蓄满趣味，其结体怪异，用笔精细，章法连贯。字体峭厉方劲，骨气深稳，体兼众妙，可以看出他深谙隶法，运古熔今，将古文字和金文的笔法稍作变化后，参入小楷书中，结合得体的自然，特别是在横、撇中更有隶书的法意和金石刻板的古拙；字的大小、宽窄变化微妙，在字的搭配上造成险峻峭拔之势，于遂字持续的斜正中，求得平衡工整。由于书写在绫上，不象宣纸那样有水份，有墨韵，使字体显得瘦、结、刻，而十分精致，在最后落款时，运笔快些，出现行草之意，生动地补充了在绫上无法达到的墨韵，更体现了深远无穷之味。再者落款时有意留出一个空间，使灵气得到吞吐。此外，盖印章也十分讲究，整幅有印章三枚，落款处朱、白文各一枚，使空白得到充实，题

目下面朱文一枚使前后呼应，印章起着画龙点睛、调节精神的作用，使整体活泼大方。书法趣味离不开虚、白、空、隐、残、偏等因素，而都得到充分的发挥，即以有展示无，同时又以无来彰显有，达到言外之意，象外之境，以计白当黑的组合状态带来随机的美学效应。

这两本《榕颂》的共同之处是在通篇章法处理上，字距紧密，行距疏旷，字字得所，行行分明，疏密对比强烈，有刚中带柔的韵律。其书风还有一个特点，注意到字的变化，就笔划上说，不过点、横、撇、捺、竖几种，然而交织配搭，却可以构成数不清的形态，例如「兮」、「不」、「则」、「而」、「之」、「其」字，每字都出现十次或十五次之多，但写法均不相同，他能平中寓奇，在和谐中寻变化，耐人寻味。

《榕颂》书法艺术具有个别性、变化性、独创性三层含义，使欣赏者产生涉新猎奇的满足，从而使作品具清、雅、拙、逸、古之趣。撰稿并书写《榕颂》的期间，正是黄道周被贬冷落之时，但在《榕颂》中却毫无匆忙、急促的面貌，相反是超脱、优游、萧散的风度。这似乎矛盾，然而黄道周能在「孤窠兔馆」、「不见三光」的狱中写出一百二十本小楷《孝经》，那么对这一点就不难理解了。

总而言之，黄道周的「节义千秋」「文章风骨」和「书法气度」具有一定的历史地位和影响，他那儒道互补的书法思想，正是中国书法艺术和审美的重要特征，儒家强调的是艺术为社会政治服务的实用功利，而道家追求的是艺术审美。为此，黄道周的每一件作品都体现出他为人而艺术，自觉追求的创新精神，迸发出时代精神的火花，传留和感染着人们的思想、情感、观念、意绪……

历史，往往在重复中发展。中国几千年历史中，文人的心理结构，道艺所成，有着惊人相似之处。屈原、杜甫、苏轼、黄道周、倪元璐、郑板桥，皆因道不行，放逐冷落，却以成天地之间的奇辞、奇诗、奇文、奇艺、奇人呀！

一九九六年元月于东山游艺堂

十三