

集法書之散林

書法題義圖

孔、凡、安、未、草
以、奴、定、月、頃
倫、觀、年
於、系、甘、心
於、拜、是
高、門、德、聖
了、極、符

文物出版社

林散之書法集

午我知人
已陳之
理明孔坤
清為之
廣臥
月新
明

林散之研究會 編

林散之書法集

文物出版社

攝影 鄭 華
封面設計 周小瑋
責任印製 陳 傑
責任編輯 李 靜

國書在版編目 (CIP) 數據

林散之書法集 / 林散之研究會編. —北京: 文物出版社, 2006.1

ISBN 7-5010-1804-9

I. 林... II. 林... III. 漢字—書法—作品集—中國—現代 IV. J292.28

中國版本圖書館 CIP 數據核字 (2005) 第 113364 號

林散之書法集

林散之研究會 編

文物出版社出版發行

(北京五四大街 29 號)

<http://www.wenwu.com>

E-mail: web@wenwu.com

北京文博利奧印刷有限公司制版

文物出版社印刷廠印刷

新華書店經銷

2006 年 1 月第一版 2006 年 1 月第一次印刷

965 × 1270 16 開 印張 7.5

ISBN 7-5010-1804-9/J · 588 定價: 98 圓

顧問

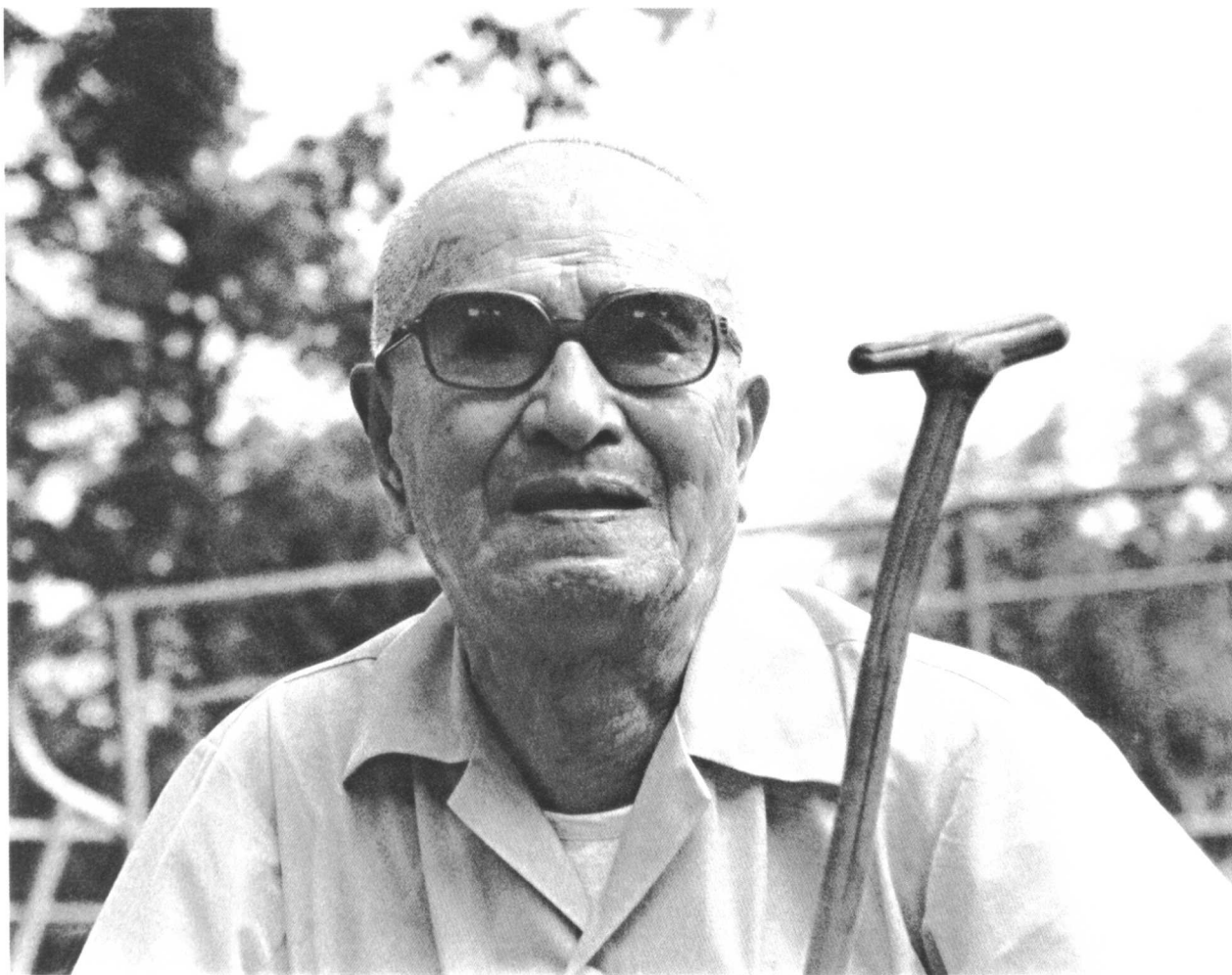
丁海中

姚玉舟

主編

陳艾中

季伏昆

林散之先生在采石磯（1984 年）

不汲汲肯誕仙骸照眼琉璃萬

頃堆風雨蕭蕭驚筆落精神躍

看花用在巖色相臻三絕老辣文

章見霸才三載感翁勤拂拭愧

余心鏡未離埃

次韻奉和

散之老人即乞

雅正

樣初

林散之散论

(代前言)

陳艾中 季伏昆

林散之先生原名以沃，後更名以霖。公元一八九八年農曆十月七日誕生於江蘇省江浦縣烏江鎮橋北江家畈（祖籍安徽省和縣）。自幼愛好詩書圖畫，十六歲從烏江廩生范培開先生學習詩文書法，自號『三痴生』。二十四歲時老師張栗庵先生取『三痴』諧音，爲他改號『散之』，自此以號行。因左耳失聰，先生有時署款『左耳』『散耳』『聾叟』；又因家居長江之畔，故名其書齋爲『江上草堂』，晚年遂自號『江上老人』。一九八九年十二月六日，先生病逝於南京鼓樓醫院，享年九十二歲。

林散之先生是中國書法的一代宗師，是我國現代成就最高，影響最大的書畫藝術家之一。他在民族藝術苑的詩書畫園地裏辛勤耕耘了將近一個世紀。他以自己的人格魅力和藝術造詣，建立起一座非人工的『草聖』紀念碑。

自明末清初出現大書家王鐸之後的幾百年，中國傳統書法中的草書藝術漸趨式微，後繼乏人。林散之先生以堅韌不拔的意志、上下求索的精神，在草書領域裏找到了既體現個性又連接傳統與時代的表現天地和審美圖式，以獨特而富於創造性的書法語言，對草書藝術作出了開拓性的貢獻。中國書法中的草書藝術，幸有林

散之先生『燈相繼』而『澤被後世』。在林散之先生之後，也許很難再找到一位從民族傳統深處走來的、文化修養和人格取向以及藝術品位都能達到如此高度的書家。林散之——也許不僅僅是『世紀的絕響』。

一

林散之先生在《題高二適先生遺墨》一詩中，稱讚同時代的詩人、學者、書法家高二適先生『矯矯不群，坎坎大樹。……不負千秋，風流獨步』。明確指出：高二適先生的書藝之所以能在當代書壇上『風流獨步』，是因為他走的是『亦古亦今』的『前賢之路』——既繼承了中國書法的優秀傳統，又創造了個人獨特的藝術風格。其實，這也是散之先生本人能登上書法藝術巔峰的根本原因之一。

在范培開、張栗庵、黃賓虹三位老師的引導下，散之先生在學書過程中始終尊重書法藝術自身的發展規律，在古代具有經典性的碑帖之間遨遊，以最深的功力『入』碑『入』帖，再以最大的勇氣『出』碑『出』帖。中國書法史上那些最典範的楷書（包括唐楷、魏碑、晉楷）、隸書（《禮器》、《張遷》、《乙瑛》、《西峽頌》等）、行書（二王、米芾、李邕等）、草書（二王、懷素、祝允明、董其昌、王鐸等），他都曾用功臨摹，潛心鑽研，汲汲窮年，直至白首。他曾不止一次的對我們說過這樣的話：『業精於專，不要躁。』『古人說百煉鋼化為繞指柔』『要靠苦心鑽研才能過古人的這個關。鑽進了古人的門，要出來也不容易。出了他們的門，（他們）東西還存在，就有自己的面貌了。慢慢的脫，發現自己的靈性』，『現在學書的人都想創造新意，不知新的是從舊的融化而來，不是自己做作出來的』。散之先生言行如一，一生臨池不輟，即使在斯文被徹底掃地的『文化大革命』時期亦未中斷。

從『入古』到『出新』，關鍵在一個『變』字。散之先生在《林散之書法集·自叙》中總結自己學書過

程時說：『余學書，初從范先生，一變；繼從張先生，一變；後從黃先生及遠遊，一變；古稀之後，又一變也』。凡此四變，可分為三個大的階段：前兩者為小變，可合為一階段。後兩者為大變，而各為一階段。

散之先生八歲開始跟私塾先生林昌志學柳書。十六歲時從鄉賢范柳堂先生，得雙鉤懸腕執筆法。兩年後又從晚清進士張栗庵學古詩文和書法，臨寫褚遂良和米芾法書，并上溯漢魏、二王，在魏楷、唐楷和漢隸上打下了扎實的基礎。此為第一階段。

第二階段始於他三十一歲赴上海拜黃賓虹學習書畫。這是散之先生學藝道路上的轉折點；加之跋涉一萬六千余里的游歷，眼界與胸襟大開，氣質與書畫皆出現了質變。他不僅領悟了黃賓虹先生用筆用墨之法，而且深得中國書法藝術傳統之三昧。

散之先生『古稀之後又一變』，進入了第三階段。一九七〇年他入浴時被熱水燙傷，右手半殘，執筆方法也被迫作了調整。在這之前四十年左右的時間，他長期浸潤於傳統書法中，醞釀着突破，漸進漸化，終於完成了『衰年變法』而形成了個性化的獨特書風：用筆引漢隸、魏碑入草，用墨融寫意畫法人書；熔王羲之的高古雄逸、釋懷素的飛動跌宕、董其昌的清淡空靈、祝枝山的恣肆奔放、王覺斯的奇崛酣暢為一爐；合書卷氣與金石氣為一體；精湛的筆墨功夫似乎都成了由黑白兩種『旋律』匯流而成的動人心弦的交響。

當我們仔細拜讀了散之老人晚年的大量精品之後，我們發現：散之先生八十歲左右，其書風又有一變。特別是在他生命的最後幾年，因年老體衰，書寫的動作更加緩慢，點化的連綿明顯減少，濃墨渴筆或散鋒擦鋒愈見增多。筆下的寥寥墨痕化作了紙上的一片蒼茫。他的書法已不斤斤於點畫之間的表現，甚至連用筆的最基本形態（提按、頓挫等）都已減少。『絢爛之極復歸平淡』，這種高度的簡靜、單純，意味着散之老人的書藝已抵達化境。禪宗美學家久松真一《禪宗與美學》中寫道：『極度的單純已不是一個單一的事物……他對喧鬧混亂的否定可以說達到了無限』。此時散之老人筆下的點畫和墨象，已是他的靈性、他的修養、他的

生命的一種外化。這種無法言表的『無限』境界，即化境——在這裏，各種各樣的技巧已全然忘却，皆化爲智慧，化爲『天機』，化爲真善美。這是中國藝術的最高境界。達到了這一境界的散之老人『不負千秋，風流獨步』，而終於步入歷代書法大師的行列。

二

散之先生在近一個世紀的學習、探索、創作的過程中，形成了超凡的藝術技巧和獨特的藝術風格，創造出前所未有的草書藝術——『散草』。細讀他那動人心魄的代表性草書作品，我們不難發現散之先生在用筆、用墨、結體、布白等方面對傳統的開拓和對同時代書家的超越。書法本體制約對林散之先生的影響（如他對碑與帖的雙向汲取與融合等），使他的書法語言具有更大的包容性與超前性，其表現力、感染力、穿透力、震懾力在二十世紀的書壇都是罕見的。個中奧妙值得我們進行深入地研究，例如關於他的用筆與用墨的方法。

散之先生在自己論藝詩文中，多次強調了老師黃賓虹論述筆墨的要旨：

『凡用筆有五種：曰錐畫沙，曰印印泥，曰折釵股，曰屋漏痕，曰壁拆紋。用墨有七種：曰積墨，曰宿墨，曰焦墨，曰破墨，曰濃墨，曰淡墨，曰渴墨。』

『善用墨者，當知如金之重而取其柔，如鐵之沉而取其秀。』

『墨如精金，筆如鋼杵，燥如秋風，潤含春雨。』

散之先生一生都在努力地實踐着賓虹老師的諄諄教導。賓虹老人在中國畫中創造的視覺效果和藝術境界，散之先生在中國書法中創造性地展現出來了。

挾數十年臨池功力，散之先生在晚年用殘存的三個手指，輕拈筆管，提按轉折，澀進疾頓，將倒復起，

得心應手地駕馭着『長鋒』或『超長鋒』羊毫筆，輔之以墨中加水的『破墨』與『宿墨』妙法，使得其草書點畫極富力感、質感和朦朧感。正是『曲處求真』、『圓處覺方』，綿裏藏針、柔中含鋼；『燥』處如秋風吹裂萬歲枯藤，『潤』處似春雨浸透千瓣新花，矯健而嫵媚、飄逸而渾厚。前人在用筆上所追求的『錐畫沙』、『折釵股』、『屋漏痕』等等，在散之先生筆下皆有所體現。由於它將長鋒羊毫的特性和優勢發揮到了極致，使書法具有水墨畫般的立體感和層次感；尤其是他創造性地以隸法人草法、『用楷書筆法寫草書』以及運用『散鋒』（或稱『擦鋒』，有如中國畫的皴筆），大大豐富了書法點畫的表現力。『散草』對中國傳統筆法和墨法作出了重要的突破與開拓，是散之先生為中國書法藝術所作的特殊貢獻。

三

一九九〇年，我們與東京藝術大學一位教授談話時，他告訴我們：國際著名指揮家小澤征爾在觀賞了林散之草書之後，頗為感動，說他欣賞林散之那滿紙烟雲的草書如聆聽大自然的『天籟』之音。我想，這是由於散之先生將自己對宇宙萬物的深刻而豐富的感受和對人生的獨特而細致的領悟，一起融入了書法藝術，將其化為美好的藝術形象，化為筆下舞蹈，化為紙上音樂；有動態、有節奏、有旋律，從而在高水平的觀賞者心中激起了強烈共鳴。

這使我們想到散之老師曾不止一次教導我們的治藝箴言：『外師造化，中得心源。』他在一首《題畫》詩中寫到『有法兼無法，今人認古人。若能師造化，筆墨自通神。』可見散之先生是以這八個字為探索藝術真諦之正道的。這裏的『造化』與『心源』皆沒有固定死板的模式；對藝術家來說，前者有大自然的狀態和變化，後者有小自然（自我）的情態和感覺。將『師造化』與『得心源』二者溝通起來的藝術家，方可進入

『宇宙在乎手者，眼前無非生機』之境。我們觀賞散之先生的書法精品時，會有一種蒼蒼茫茫的宇宙感，似乎散之先生作書時已經『籠天地於形內，坐萬物於筆端』，讓我們從那有形的黑白世界中感受到天地萬物的無限生機與變化韵律——這是散之先生的書法在無聲地『言說』着他的生命狀態。我們常說『書為心畫』，即指書者之潜在意識、人生體驗、個人情感等，通過各種筆墨技巧的運用，流露於書法作品之中；書者個人的獨特而超然的書法語言符號，是其他任何人所不能代替或模仿的，甚至書者自己都無法重複——那是書者瞬間的心靈的軌迹。散之先生書中的天地，正是他整個人生追求的體現，從外層筆墨行迹到內層精神境界，書與人乃冥合而一。數十年的『外師造化，中得心源』，散之先生的書法藝術終於達到了超凡入聖的境地。這遠不是當今書壇那些寫字匠所能比擬的。

四

大約在三十年前，散之先生曾對我們說過這樣的話：學書須有品、有學、有才、還要有識，幾者缺一不可。回顧散之先生的書法藝術道路，他之所以能取得如此成就，正是因為他有品行、有學問、有才情、有膽識。

散之先生的人品、學問、才情、功夫，自不待言；其膽識尤其令我輩嘆服。前人云『可貴者膽』，學問可以由勤奮得來，功夫可以由苦練得來，才情包含着先天因素；唯膽識最難把握。

散之先生藝術膽識之超群，突出地反映在以下兩個方面：一是青年時代選擇的學書途徑；二是七十歲以後的『衰年變法』。

散之先生青年時代正值晚清，清代碑學盛行的風氣一直延續至民國。散之先生一日結識了在當時藝術界

并不『走紅』的黃賓虹先生，心悅誠服地領教了賓虹老師的『棒喝』，便不顧民初書壇上『崇碑貶帖』的餘緒，不隨『人人學碑』的大流，下定決心實踐賓虹先生的教誨，潛研用筆用墨之道：既臨北碑、又學南帖；兼取衆法、融會貫通，終於成爲集碑學與帖學之大成的人物。

七十歲左右的散之先生，雖無赫赫書名，已功力精深、自成一格。他清醒地對待自己取得的成就，以『變者生之機，不變者死之途』自誡，果敢地積極準備『衰年變法』——由行人草，由求法度向求『虛神』與渾樸高度統一的境界嬗變。爲此，他苦苦臨習二王、懷素、王鐸等大書家的草書，深入地研究用筆、用墨（用水）法，在掌握傳統的書法語言的基礎上對其加以補充與改造；變中求新、新美迭出，終於創造出最適合表現自己個性、又能潛在的反映同時代某個層面共同感受的獨特的書法語言體系。這使我們想到齊白石老人的『衰年變法』，兩位大師在這一點上竟如此巧合。誠然，散之先生『衰年變法』成功是建立在他『大力熬煎數十年』的基礎之上的，是平日一個個『量變』匯積到一定時機而發生的『質的飛躍』。但是，如果散之先生進入『衰年』後因有成而守成，缺乏變法的膽識，則有可能失去寶貴機會而留下千古遺憾。散之先生所以能有驚人膽識，源於他淡泊自甘的胸襟，源於這位藝術殉道者的直率和豪情。比起那些背着名利包袱學藝的人，他的膽識自當高超得多。因爲任何藝術都是其創造者的人格與修養的映射，不是其他因素所能代替的，更不是那些非藝術因素（如虛名）所能裝飾起來的。

五

文化界的朋友常常向我們提出這樣一個問題：林散之先生不是馬鞍山市人，陳列他一生精品的『林散之藝術館』和散之先生的陵墓，爲何坐落在馬鞍山市長江之濱的『李白紀念館』附近呢？我們的回答是：散之

先生一生最看重的是詩歌，最佩服的詩人是李白。曾不止一次的流露出『歸宿之期與李白為鄰』的心願；馬鞍山市政府和林老家屬尊重老人的遺願，做出了如此安排。如果人們對這件事作點深入思索，也許就會發現：『草聖』與『詩仙』的這一段翰墨之緣，其源在於中國傳統文化，而其流則聯繫着浩淼的萬里長江。

李白青少年時代成長於長江上游的巴蜀，卒葬於長江下游的當塗（今屬馬鞍山市）青山，一生大部分時間生活於長江流域。散之先生出生在大江之浦，成長於被古人稱為『楚尾吳頭』的長江下游。他雖然曾於三十歲時，遵賓虹老師的教誨而作萬里之游，渡黃河、登華山、越秦嶺、出三峽，歷經九省，但長江下游的蘇皖之間一直是他安身立命與學藝從藝之所。與李白一樣，他也深受長江流域自然景觀與人文教化的影響。當年散之先生的『江上草堂』就建在大江之濱，如今散之先生的陵墓也緊依着長江（林散之藝術館內），距當塗青山李白墓園僅十幾公里。僅就這一點而言，也會成為中國藝術史上的一段佳話。

在文人眼裏，浩浩長江又是一條悠悠無限的歷史長河。當年李白融匯、整合長江流域的自然與人文多種因素，向盛唐詩壇展示了長江流域的自然與人文之美，而成了風流千古的『詩仙』。生活於廿世紀的散之先生，同樣得江山之助，吸納了長江下游荆楚、吳越文化的養分，以八十年『良工苦心』的開拓創造，向當代書壇展示了中國傳統書法無限的魅力與無窮的生命力，而被譽為『當代草聖』。長江之水滋潤着散之先生的文化精神和他手中的筆鋒，在『散草』的水墨淋漓之中，我們彷彿能聆聽到大江的澎湃濤聲，能感受到江上的明月清風，能尋覓到吳楚文化的深層內涵。

前人曾面對着浩淼的大江感慨：『人生有限，長江無窮』。我們面對着李太白詩歌和林散之草書，不禁從心底發出由衷地讚嘆：『人生有限，藝術無窮』。李太白和林散之的人生與藝術，將永遠與江河共存，與民族同輝。

目錄

一	翁森《四時讀書樂》	1	二〇	毛澤東詞《清平樂·會昌》	23
二	八言聯	2	二一	李白詩	
三	畫跋題記	3		《聞王昌齡左遷龍標遙有此寄》	24
四	八言聯	4	二二	杜甫詩《秋興》三首	25
五	釋智果《論書》	5	二三	自作詩《太湖東山紀游》	26
六	七言聯	6	二四	王昌齡詩《從軍行》	27
七	鄭杓《衍極》句	7	二五	李白詩《下江陵》	28
八	李白詩《廬山謠》	8	二六	自作詩《荆溪》二首	29
九	毛澤東詞《沁園春·長沙》句	10	二七	王昌齡詩《從軍行》	30
一〇	自作詞《念奴嬌·黃山紀游》	11	二八	魯迅詩《贈日本畫師》	31
一一	李白詩《贈徵君鴻》	12	二九	自作詩《論畫二首》	32
一二	毛澤東詩《解放南京》	13	三〇	毛澤東詞《卜算子·咏梅》	34
一三	自作詩《寒山寺》	14	三一	自作詩《望洞庭西山》	35
			一四	自作詩《憶昔吟》并序	15
			一五	杜甫詩《秋興八首》之一	16
			一六	臨漢《孔宙碑》	17
			一七	臨唐李邕《麓山寺碑》	18
			一八	群玉堂米芾《論書》	20
			一九	自作詩《酬高二適二首》	22

三二	陳雪塵詩	36	四九	自作詩《論畫二首》	57
三三	自作詩《論書》	37	五〇	自作詩《太湖舊游詩》八首	58
三四	自作詩《論書》	38	五一	自作詩《八十自述二首》	59
三五	自作詩《贈子蛻五首》手稿	40	五二	自作詩三首	60
三六	自作詩《日本書法代表團》		五三	陶淵明《歸去來辭》	61
	蒞華訪問賦此四章以贈	41	五四	自作詩	62
三七	李賀詩		五五	七言聯	63
	《金銅仙人辭漢歌》節句	42	五六	毛澤東詞句	64
三八	李洞詩《山居》	43	五七	陸游詩《劍門驛》	65
三九	自作詩《報啓功》	44	五八	毛澤東詞	
四〇	毛澤東詩《答友人》	45		《水調歌頭·重上井岡山》句	66
四一	自作詩《論書絕句十三首》	46	五九	自作詩《病歸》	66
四二	李白詩《夜泊牛渚懷古》	48	六〇	杜牧詩《山行》	67
四三	李白《橫江詞》二首	49	六一	自作詩《太湖東山紀游》	68
四四	王安石《烏塘詩》	49	六二	張繼詩《楓橋夜泊》	69
四五	自作詩《病院雜詩廿首》	50	六三	自作詩《〈林家三代	
四六	自作詩《太白樓八首》	52		山水畫展〉感十首》	70
四七	自叙手稿	54	六四	王昌齡詩《送辛漸》	71
四八	臨鍾繇《宣示表》	56	六五	自作詩《江南風味》二首	72