

專欄：佛教藝術

星雲大師書法藝術的密碼

項笠蘋

由中華藝術宮（上海美術館）與財團法人佛光山文教基金會共同主辦的「星光雲水——星雲大師的筆墨情懷主題書法展」在中華藝術宮隆重舉行，於 2024 年 12 月 28 日對外開放，2025 年 1 月 8 日正式開幕，大師的智慧慈悲和叮嚀祝福為 2024 年畫上了圓滿的句號，同時為我們開啟了光明在前的 2025 年。

一唱三歎的展覽布局

根據中華藝術宮的空間屬性，我們將展覽分為七個板塊，讓每個空間和板塊的偏重不同，並賦予每個空間和板塊以個性化特徵，如此層層推進展開星雲大師智慧非凡的人生歷程，步步深入呈現星雲大師廣博慈悲的內心世界。一唱三歎，結合空間屬性反復「吟詠」，以呈現對星雲大師人格修為及其書法藝術的讚歎。

我們希望儘量從大師所說的「十度空間」（點、線、面、體、速度、溫度、電、聲光、波動磁場和心靈）概念，即多方面、多元化營造時尚、輕鬆、親切、感人的展覽氛圍，來充分調動觀眾的內心感應。通過展覽的觀摩，我們希望讓觀眾看到一個和藹可親、循循善誘的老師；一名智慧高深、洞悉萬物的法師；一位空容萬象、大悲大願的大師。

「星光雲水——星雲大師的筆墨情懷主題書法展」展場入口意象。（陳才/攝）

展覽的構思安排簡介如下：

序廳：

展覽一上來先是簡潔明了的序廳，說明「一筆字」的因緣，「星雲」法名的由來，配以大師神態自若的銅像及其書法作品《觀自在》，背景牆的紅色示現了大師的一顆赤忱之心。

第一單元：一筆牽情釋真心

緊接著第一板塊，「一筆牽情釋真心」，集中展示了星雲大師最重磅的書法作品，以專業藝術展的方式呈現一位原素人書法家的藝術成就，雖然大師自謙不是書法家。

在這個空間我們同時提示和呈現了：星雲大師一介素人，為什麼能「順便」達成了書法藝術的成就？原因在於他對自然真諦的參悟和把握。所以大師直接提出過：「要如何擁有人生？」答案是：「把自我融入大自然中，如花予人欣賞，如山水予人遊玩，如橋梁

予人通過，如樹蔭予人乘涼，如甘泉予人止渴……」（摘錄自《星雲大師全集 286·星雲日記 6》1991年8月11日）其實就是一個「給」字，大師有著名的四給信條：給人信心，給人歡喜，給人希望，給人方便。

他還說：「世間上，給的美德不很容易，世間上，給的功德不可思議；唯有給予人好因好緣，將有更多的好運能圓。歡喜人間，人間歡喜，世界多麼美好。」（摘錄自《星雲大師全集 222·詩歌人間 2》）他寫書法，其實就是為了「給予人好因好緣」，所以他是在用生命書寫，以給世人留下更多結緣的墨寶。

此外，大師書法作品的內容也多是松竹風雪、星月雲山等各類自然現象以及從中觀察得來的人生智慧，比如：「為人處事在遇到困境、瓶頸時，要能如『水』——遇山水轉，遇石水轉，遇岸水轉，無論遇到誰，我轉！因此在人生旅程上，何妨委曲婉轉，流出我們自己的獨特流域，流出我們自己理想的曲線。」（摘錄自《星雲大師全集 284·星雲日記 4·找出內心平衡點》1990年9月21日）大師指導我們學習大自然的智慧，在各種轉中，慢慢轉出人生的好運。

所以在該空間的中心區域，我們很含蓄地安排了由四面牆圍合而成的空間並播放四個小視頻，以大自然中的行雲流水各種生命現場來呼應和暗示大師人品及其書法作品中流露出的對自然真諦的參悟。展陳設計師陳超巧妙地將卍字形融於四面牆體的圍合方式中，大師書法和宇宙能量之間氣息貫通流轉、綿延不絕。

第二單元：星光雲水照行人

這個板塊雖然只是過道空間，卻銜接了前後兩個展廳空間，進一步渲染了展覽氛圍：大師如行雲流水、雲水自在的特徵，並起到點出整個展覽主題的作用：星光為行人照亮前路，雲水像鏡子一樣

2014年，佛光山開山祖師星雲大師於中華藝術宮展出一筆字書法，時隔十年，再度續寫與大師的智慧佛緣。

照見身心，「行人」是僧人，也是我們所有人——生命的過客。「星光雲水照行人」，既指大師對我們眾人的引領指導，也指大自然對人類重要的啟發引導作用。親近自然，學習自然，參悟自然，並達到天人合一，這就是中國文化精神的核心特徵和至高境界。如「青青翠竹皆是法身，鬱鬱黃花無非般若」，「溪聲盡是廣長舌，山色無非清淨身」等等，多少包含禪機的絕妙詞句即關乎自然。這裡就用一個包含了大師祖庭大覺寺及其周邊雲湖等在內、以自然風光為主題的影像，把大師能達到個人修為和書法藝術高度的原因——大師對自然的參悟——做了一個空靈的小結。

第三單元：空容萬象是吾家

這個展廳空間本身是半開放的，不是封閉的白盒子空間。另外以框架結構打造了意象性書房，展示了星雲大師的人間情懷。大師除了在書房裡寫書法、寫作之外，還用餐、開會、接待客人等等。書房變成多功能空間，是辦學校、辦教育、做出版、做公益等等許多事情被策劃、討論、實現的地方，是單一和多元，有限和無限的統一。

書房頂上是挖空的圓形輪廓，是無限虛空和空容萬象；同時圓形是一種圓滿的象徵。大師在日常的點點滴滴裡，行住坐臥裡，表

現出了廣闊博大的胸懷，以及最後達到的一種圓滿的境界。大師實現了內在的自我性靈對有限人生的超越，從而突破有限達到無限的境界。

空容萬象、心懷眾生是大師達成人生和書法之大格局大境界的又一原因！

第四單元：明鏡亦台亦非台

大師的書法作品「觀自在、行佛、淡然」等被書寫的過程，不斷重複，不斷被鏡子折射為無限多的鏡像。這種折射和重複其實是一種念念不忘、必有迴響，以及一如何變出無限多來。

這也關於一個簡單的事情不斷被練習和重複：大師不斷練習書法和精進技藝。這是中國人所重視的守拙，把一個不起眼的事情，簡單的動作，每天做，怎麼樣從中做出高度和境界，這就是修行。所以一切事情都可以是修行的法門。

另外，不斷重複的簡單動作也會創造奇蹟：比如白色的吸墨布，從白色變成黑色這很常見；但黑色的墊布卻變成了白色，因為沾上了宣紙背面的白色碎屑，可見大師的勤奮程度。正如大師所說的：「於日常中尋妙，悟生活即神通」，只要用心、用對心，可化腐朽為神奇。這又揭開了大師人生和藝術成就的另一層原因：不懈的努力和善用其心。

該空間另有呼應此鏡像裝置的書法作品《六祖大師悟道詩》：「菩提本無樹，明鏡亦非台。本來無一物，何處惹塵埃。」這是中國人民非常熟悉和喜愛的偈子，也是藉此表現大師的修行境界。

第五單元：安住慈悲喜捨中

該板塊的年表，進一步以文字資訊來呈現大師的一生經歷和成

就。平生事蹟可見大師的心繫眾生慈悲為懷，他的饒益有情歡喜無悔，他的樂施於人無所希求。另有《真誠的告白——我最後的囑咐》經版和印本，可見大師的不忘初心。這些經歷和成就都是大師書法藝術成就的深底色。

第六單元：坐看雲起舒卷時

這裡用視覺化的影像來呈現大師的一生。中國人歷來主張，書法要得之自然。沉浸式影像動態化了一些書法的筆畫，是不是如行雲、流水，如龍騰、蛇行？可以回應第二板塊「星光雲水照行人」的自然風光，書法行筆和自然律動之間的關聯。

觀眾可在此「坐看雲起」：觀看星雲大師一生的起伏變化，從中也可感受到大師「靜觀雲舒雲卷」、行雲流水、去留無意的人生狀態。該板塊以相對實在的視覺化的生平故事與第二單元「星光雲水照行人」相對飄渺空靈的自然主題影像形成一虛一實的對比和呼應，進一步以大師非凡的人生經歷和境界渲染其書法藝術成就。

第七單元：平安幸福照五洲

該板塊在展覽結束之處，主要展示大師歷年來贈予眾人的春聯。星雲大師始終不遺餘力地推動兩岸的文化交流與心靈溝通，希望藉助書法與智慧，讓兩岸人民在生活中找到心心相連的感覺，為兩岸的和平發展努力。書法，春聯，春節，這些都是兩岸以及全世界中國人共同的文化基因。大師的春聯在全世界已經發行了數百萬張，中華文化也就隨之傳播於五大洲。

觀眾可以在這兒領取新年的春聯，或自己動手拓印新春祝福。星雲大師的言行，為現代社會注入了一股積極向上的力量，給人們帶來信心和安定。這正是大師創作書法的初心！

二、自然而然的藝術人生

1. 得自然之理的生命態度。星雲大師人生的哲學，做人的道理，都從自然中參悟而來。比如他從自然看到的是給，他的一生也都是施捨給予，強調給予的哲學。法名「星雲」出自大自然寬廣、浩大、無邊、深沉的境界。大師胸襟博大、空容萬象的狀態也是出自大自然的浩瀚空闊。他的心裝得下一切眾生，還自稱「地球人」，其實就是人類命運共同體之意。

因而大師寫的字自然而然，一氣呵成，大氣磅礴，強勁有力，因為帶著了整體宇宙的氣場。這就是中國藝術精神的核心！畫畫寫詩，不是說畫花畫鳥畫房子畫山水，就事論事，畫什麼只是什麼。而是要通過有限的花鳥房子山水的形象讓人感受到一種超越性的人生的現場，生存的世界，宇宙的遼闊，只有這樣，作品格局才博大，意境才深沉，回味才無窮。大師的胸襟奠定了他書法藝術的格局！

2. 順自然之勢的書法實踐。飢餓導致糖尿病眼睛看不見，不能看書看電視，自然就想到：那就練字吧！練字是一個自然而然的選擇。

正好年輕的時候練過閉著眼睛做各種事情，比如走路，拐彎抹角都能很流暢、一氣呵成，這為大師的一筆字提供了身心的準備——閉眼做事情需要心態的穩定。不信您親自試試，肯定走不了幾步就要睜開眼睛，因為不放心。大師有著穩定強大的內心，也能安然放下一切，所以處處時時能夠做到「放心」。這是一筆字書法能夠成功的心理基礎。所以大師能很自然地書寫，沒有造作和扭捏，這樣他書法裡面的氣息也是流暢生動的。

《歷代名畫記》記載，畫史對魏晉南北朝畫家陸探微有一筆畫的評價，其線描連綿不斷，主要靠氣息不斷，一氣呵成。大師的書

法因為眼睛看不見，更得依靠氣息和動作的連貫，需要一筆完成。這從側面反映出大師行筆時氣勢的連貫綿延，筆筆生發。

3. 不是為藝術的書信本懷。一陣微風吹進禪堂，帶來遠處的花香。六祖指著這自然景象說：「你們看，風來花香自然飄散，這就是最好的修行示範。不造作，不勉強，一切隨緣而現。」大師的書法就是這隨風而來的花香，隨緣而現，沁人心脾，安撫人心。這是如此質樸真誠的書寫，回到了書法的本源，他不是說我在做藝術，更不是為了炫技，讓大家看看我多會寫。大師寫字是因為：有人喜歡我的字，那我就寫給他；有很多人希望聽我叮嚀和開導，那就寫下來方便他們看。這不就是書信嗎？這一幅幅字，是大師跨越時空寫給我們所有人的信，是他對一切眾生的真誠告白！他在反復叮嚀我們，怎麼樣好好做人，怎麼樣做一個有正能量的人。看看這些字，不就是一个老師，一個長輩，一個智者，把他的人生經驗心得語重心長、不厭其煩地告訴我們，讓我們學會反省自我觀照，讓我們提起信心勇猛向前。很多人一看就釋然並立刻受用，大師的書寫目的不也就實現了！另外像展覽總策展人如常法師所說，本次展覽目的即是：讓許多無法給大師送行的朋友看看大師的字，見字如面！

4. 同自然之妙的書寫風格。蔡邕《九勢》開宗明義首句：「夫書肇于自然」，書法作為中華文化的核心，不僅在形式上追求自然

星雲大師書寫〈人生二十最〉，寫出對人生感悟的二十條屏。落款位置與內容也別具深義。（陳才/攝）

之美，更在精神上與自然相諧，書法用筆的精髓在於取法自然。大師的書法表達出了這種自然意趣，無論內容上，行筆上，還是氣息上。大師的勤奮不懈練習，讓他具備了良好的創作基礎，充分了解筆墨紙硯的自然性能，同時能夠靈活應變、因勢利導地自由書寫。

比如描述筆法自然狀態的比喻：「游魚得水，景山興雲。」形容用筆像魚在水中的狀態，自在無礙，像山上的雲朵般悠閒自由。大師書法的行筆就有這樣自在自由的狀態。

書法的源泉來自對於外界事物、自然生命的一種獨特感受，並要使點畫體現生命感悟和自然情趣，如張旭觀公孫大娘舞劍器、懷素觀夏雲奇峰、顏真卿觀雨天屋漏痕等。同時做到心手相應，毫無拘束，這樣即便背離王羲之、王獻之的法則而不失誤，違反鐘繇、張芝的規範仍得工妙。而刻板於技法和規範，反而失去書法本身的自然之美和生動之姿！大師善於觀察和體悟身邊萬物，是他的書法藝術自成境界的關鍵。

大師的書法可以說是無法而法，在於他能參透自然之理，作品就如水流花開，池塘生青草般，是不飾雕琢的大白話，卻是大格局大境界。悟，即吾心，從自然和人生中看到自己的心。因為明心見性，能見自己，見眾生，見天地，見宇宙，所以其書法清新自然，通透無染，自在歡喜。他的書法不是技術規範和藝術法則意義上的，而是生發於禪心、富於禪意、活潑自然的審美流露，所以能「同自然之妙」（孫過庭《書譜》）。這也是中國藝術的獨特之處和至高境界。

用貢布裡希的話說：「沒有所謂的藝術，只有藝術家而已。」藝術什麼樣，取決於藝術家，大藝術家都是能開拓新格局之人，決不會斤斤於舊有規範和法則。或者借用豐子愷在《我與弘一法師》裡寫的：「我以為人的生活，可以分作三層：一是物質生活，二是

精神生活，三是靈魂生活。物質生活就是衣食。精神生活就是學術文藝。靈魂生活就是宗教。『人生』就是這樣的一個三層樓。」「學宗教的人，不須多花精神去學藝術的技巧，因為宗教已經包括藝術了。而學藝術的人，必須進而體會宗教的精神，其藝術方有進步。」星雲大師是直接上到了三樓的大成就者，學書法藝術等任何二層樓的事情都是降維打擊，因此自然而然，信手拈來。

三、慈悲喜捨的人格魅力

真正的藝術家都是愛藝術，愛真理，愛自然，愛人類的。能在作品中表達真心，因而能夠感人。我認為人品決定一切人事的品格，星雲大師即體現出了強大的人格魅力。看著整個展覽，始終會感受到，一個如此和藹可親、慈悲智慧的老人家在對我們耐心、悉心叮嚀、祝福，無我無為無恐怖（對自己），有情有愛有眾生（對眾生）。

從 12 月 28 日展覽開放以來，很多觀眾的回饋是感動和震撼。館內一些年輕同事說幾乎每天會過來轉一圈，以吸收正能量；也有的表示從來沒有一個展能看得如此感動落淚；有些表示一進展廳就感覺到了自己的浮躁和俗氣。也已經有很多觀眾在關心能否延期，好讓這滿滿的正能量傳遞給更多人。個別還寫了詩：「星光雲水觀自在，慈悲喜捨一筆書。世間艱難皆運轉，源於一顆無我心。」（史宇華觀星雲大師書法展有感）「無我心」三字，把大師無私奉獻的、給的精神概括得很精準。

大師提倡藝術弘法，這一理念對於我本人有非常重要的啟發。我也時時以此來鞭策自己，督促自己做展覽必須要利益觀眾。希望本次展覽能讓更多人結緣三寶，希望所有的朋友有大師的叮嚀和祝福相伴，往後的日子裡「向前有路，光明在望」。