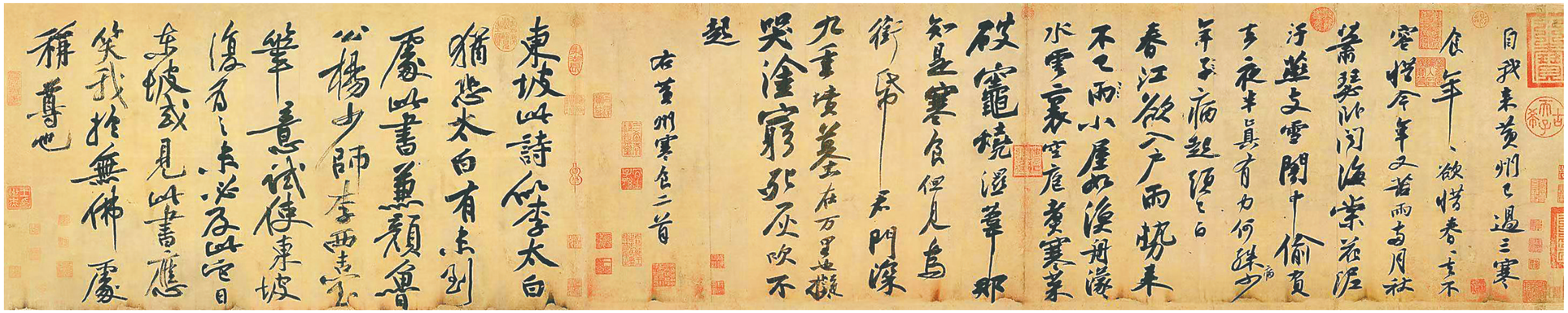
2023.4.10 星期一
主编｜杨道 版式｜孙发强 检校｜李彪 邝才热
海南日报



《黄州寒食诗帖》及黄庭坚部分跋文

本版图片均为资料图

开栏的话

书法是中国的国粹之一，几千年的中华文明发展历史，汉字一直伴随前行，是传统文化的基石，也可以说，是中国文化的根。书法是中国文字美的艺术表现形式，体现了中国人的思维特征，也是个人情感与精神的抒发。书法艺术让我们在历史积淀中不断追寻和探求，回归传统，重温经典。

为带领读者感受书法大美，由李玉萍（又名李紫玉，现为中国书法家协会会员，海南省书法家协会副主席，海南日报书画艺术研究中心主任）主理的海南日报书画艺术研究中心，自今日起开设《玉见翰墨》专栏，宣传普及书法知识，探寻传世名作背后的海南故事，展现中国文字的艺术之美，弘扬中华优秀传统文化。

欢迎国内书法家和书法理论工作者赐稿。

投稿邮箱：2236912116@QQ.com

手绘 杨千懿

笔走蜿蜒贯长虹

临读《寒食帖》：《寒食帖》惊艳近千年

文/李玉萍

天清气明，绿草吐青，在温度的回暖和连续的几日小雨之后，日历已翻至公历的四月，人间四月芳菲始，又是一年清明时。这是一年中最美的季节，而落在此季的节日却是最伤感的，寒食节、清明节接踵而至了。清明节的前一日为寒食节，这一天禁烟火，只吃冷食，有祭扫、踏青等习俗。此刻我临窗而坐，翻开北宋文学家苏东坡先生在寒食节这一天，撰诗并书写的著名的《黄州寒食诗帖》（简称《寒食帖》），研墨提笔，临读一通《黄州寒食诗帖》，送给自己，也分享给朋友们。

打开《黄州寒食诗帖》，细细跟随文字前行，品读字里行间，仿佛看到东坡笔毫转动，落墨成章的情景，不禁让我遥想当年……东坡被贬至黄州第三年的寒食节，挥墨写下了这两首五言诗，一曰：自我来黄州，已过三寒食。年年欲惜春，春去不容惜。今年又苦雨，两月秋萧瑟。卧闻海棠花，泥污燕支雪。闇中偷负去，夜半真有力。何殊病少年，病起头已白。二曰：春江欲入户，雨势来不已。小屋如渔舟，濛濛水云里。空庖煮寒菜，破灶烧湿苇。那知是寒食，但见乌衔纸。君门深九重，坟墓在万里。也拟哭途穷，死灰吹不起。这便是在1082年完成的、流传至今的《黄州寒食诗帖》，简称《寒食帖》。

在900多年前，东坡被政治党派斗争打压，遭人排挤，疲惫地、狼狈地来到偏远的黄州（今湖北黄冈）。自此，他的人生跌入低谷，心中尽是苦闷，寄情诗文、书法或许是他排解情绪的方式之一。《寒食帖》诗文在他的近四千首诗文中，算不得是上乘之作，但在寒食节，东坡借季抒怀，感时惜春，并以书法的艺术形式表现出来，情形则完全不同。

《寒食帖》表现了他当时真实的内心情感，自然、畅达、真挚流露。同时在书写的笔墨中，东坡的审美思想打破一切桎梏，将个人性情尽情发挥，充分地凝聚、展示了他的学识修养和人格魅力。

此帖是东坡书法作品中的上乘之作，在书法史上影响极大，惊艳了近千年。

乐观旷达蘸浓墨

从《寒食帖》诗文内容上看，东坡贬谪黄州后生活艰难，心情惆怅孤独，他心中难免是低落消沉、抑郁苦闷的，他的诗文娓娓道来："今年又苦雨，两月秋萧瑟。"字里行间，透露出东坡当时生存环境的恶劣和心境的孤独悲凉。"小屋如渔舟，濛濛水云里"写得苍凉多情，满纸淡淡的愁绪，一字一句间，皆是失意落寞，寒酸之苦，无法排解之忧。诗文直抒胸臆，心境得以淋漓尽致地体现。

从书法整体上看，《寒食帖》全幅浓墨饱蘸，恣肆跌宕，气势奔放，书写酣畅淋漓。点画丰厚粗壮，结体上取横势，宽博质朴。字形随情绪变化起伏，形成有节奏的运动。书写中的一钩一挑、一折一顿，精妙细腻，笔走蜿蜒，行气连贯。整幅用笔上，中锋与偏锋的相互运用、互相转化、左右穿插、相映成趣，行间的重心也随着跌宕的字势左右移动变化，如空中的风筝般飘荡，而那根线始终由东坡掌控着。

此法，使得全幅书法力透纸背，姿态、意象横生。

天下第三行书

仔细品读、临摹会发现，从首至尾，字形由小渐渐变大，由疏朗变得紧凑起来，行笔中没有因寒食节情绪的低落而失控，没有一丝因情绪的惆怅而乱涂胡写，做到了收放自如。东坡将诗情、书境完美地融合于一体，集才情和书写技巧于其中。不难看出，东坡书写《寒食帖》时，并没有陷入迷茫和痛苦之中，他虽然心中有无限苦楚，但仍然保持着心灵上的潇洒自如和乐观旷达的本性。他笔下呈现给我们的是一种纯净、明朗、豁达和率性。同为大书法家的黄庭坚在此诗后跋文为："此书兼颜鲁公，杨少师，李西台笔意，试使东坡复为之，未必及此。"他将东坡书法视为旷世神品。孙过庭认为书法"故可达其情性，形其哀乐"，东坡的《寒食帖》可以称得上是表情、达意、写心的巅峰，可谓诗书双璧之作也，无愧于"天下第三行书"！

临读《寒食帖》，简单地从诗文、书法来理解这幅千年不朽之作的意义是远远不够的。它不仅仅在于其笔墨的精妙，诗文的优秀，更在于其诗情墨韵与东坡人格修为的和谐统一，这是东坡以一颗悲悯之心对人类永恒情感的写意与抒怀，因而具有千年不泯的强烈艺术感染力。咀嚼历史，感受情怀，东坡的人格思想铸就了他书法中旷达天真的艺术风格。书写《寒食帖》时，即便在如此困顿无助的日子里，他依然保持着文人的童心雅趣，对生命充满着赤诚热爱，这是东坡性格中的可爱可敬之处。在品读临摹之间，我对满幅的点画线条渐渐有了一种亲近感，东坡也在不知不觉中，慢慢地在我眼前"活"了起来，就似一位慈祥的长者，向我诉说着命运的不幸与心中的激愤，以及生活的艰辛与美好。

楷书 李玉萍

东坡遗风润琼州

文/李玉萍

东坡对自己一生的总结是"问汝平生功业，黄州惠州儋州"。他把这三个代表自己人生低谷之地，当作一生的功业之址，其乐观、豁达、超脱可见一斑。东坡与黄州、惠州、儋州是彼此互相成就的，同时也成就了历史与文化。

据儋州史料记载，东坡在儋州三年多的时间里，讲学礼，兴教化，传道授业，移风易俗，向当地的黎族百姓传播中原文明，可谓不遗余力。这对当时落后闭塞的海南来说，实为难得的机遇，是海南之大幸也。故后人曾发出"东坡不幸海南幸"之感慨。他将一个文化的不毛之地转变成了才俊辈出之乡。最直观的效果是：在他北归不久，他的学生姜唐佐中举人、学生符确中进士。

东坡在儋州播下了文化的种子。斗转星移，海南人才辈出，文化的种子在这里生根、发芽。海南各乡镇至今仍崇尚春节期间每家每户贴手书春联，海南人皆以能写得一手好字为荣，等等。因了这些文化习俗的流传，海南书法界亦是幸运的。

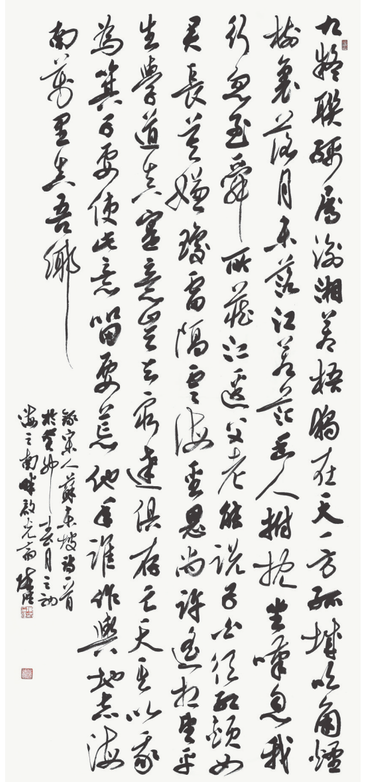
记得2021年1月，我随省书法家协会志愿者服务小分队去海南昌江黎族自治县王下乡，参加为村民书写春联等活动。在群山环绕的乡中心小广场，书桌一字排开，有两位约50多岁的女性村民，非常热心，帮我铺纸倒墨、认真看我书写，活动快结束时，拉着我的衣袖，捧着一张红宣纸，语气诚恳地请我写她们的名字，说是要作为书写的样板，以后可以常对照着练习，以使自己的名字写得更漂亮些。

我很高兴地应允了。她们拿到宣纸上的名字后，互相观看，手指比画着，很开心，嘴里连连说着"原来这样写""要这样写呢"……她们都希望自己的字写得好看，最起码，自己的名字，一定要写得漂亮。她们质朴的行为，让我不禁感叹：生活在偏远山村的普通老百姓都如此喜爱书法，谁能说海南文化根基薄啊！书法作为文化之根，已深深扎入海南老百姓的心里。

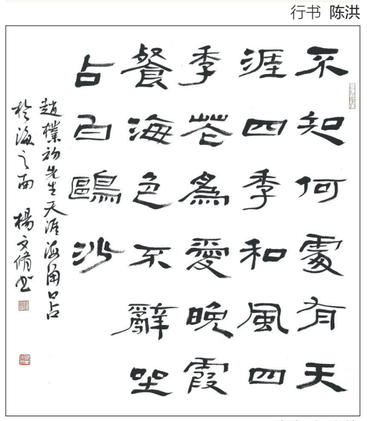
诚然，海南整体的书法水平较全国其他省份还相对薄弱，虽有白玉蟾、苏东坡、丘濬、海瑞、唐胄、潘存、祝嘉等历史文化名人的文化遗存滋养，有张岳崧的墨迹，海瑞的石碑，东坡的书稿墨迹，以及摩崖书法刻石等遗存，但在书法文化的传承和发展上，我们的步子还要迈得更大些，海南书法界一直在努力着。

近年来，海南书法艺术蓬勃发展，文昌、儋州、万宁三个市先后获得"中国书法之乡"荣誉称号，并涌现出了不少书法人才。截至2023年2月，海南有中国书协会员121人，省级会员1119人。今年的第八届全国画院美术作品展中，海南入选7件书法作品，创下近年来的好成绩。

海南省近年的书法活动也丰富多彩：学古追古的临摹书法展；东坡文化旅游大会"东坡诗文"全国书法名家作品展；"三月三"民族团结书法展，等等，无不体现出海南书法人继承文化传统的责任担当。在与世界艺术及其他民族文化艺术交流中，我辈仍需再努力，传承、发展、宣传中国书法艺术，宣传海南文化，宣传东坡精神，讲好东坡故事，以促进与各国的文化交流，促进海南书法事业的发展，以此告慰东坡等文化先贤！



行书 陈洪



隶书 杨文修