

墨韵东坡 风雅千年

李玉萍

一代文豪苏轼曾被贬琼州，居儋三年。从他登岛之初悲叹“何时得此岛耶”至“我本儋耳人”，短短三年，从一个迁客，到视自己为“儋州本地人”。如此强烈的转变，可见他对儋州的深厚感情。日前，“苏轼主题文物展”在海南省博物馆开展，332件套苏轼及相关或同期的文物越海而来。跨越千年，东坡“回到”了他魂牵梦萦的“故乡”。此次展品中，苏轼书法《新岁展庆帖》《人来得书帖》合卷、《题王诜诗词帖》是来自故宫博物院的国家一级甲等文物，使我们有幸能近距离观赏到苏轼的书法真迹，品味其书法艺术之千年风雅。

东坡雕塑。海南日报记者张茂摄

追古觅意趣 铸新各成家

苏轼家学深厚，自幼从父学书，天资聪慧且勤勉努力，宗法晋唐，追古摹古。苏轼曾云：“笔成冢，墨成池。不及羲之即献之；笔秃千管，墨磨万锭，不作张芝作家靖。”从中可以读出他对魏晋法书的敬畏及对张、索、“二王”等前贤们的追慕。细品苏轼之书法作品，他对唐人的书法也是极为推崇的，其书法作品中的用笔、结字不仅能看到《兰亭序》的影子，还有李邕、颜真卿、徐浩、杨凝式等人的书法笔意。其弟苏辙语：“幼而好书，老而不倦，自言不及晋人，至唐褚、薛、颜、柳，仿佛近之。”苏轼的书法追古觅意趣，创造性地写出了别开生面、不激不厉、游刃有余的“苏体”。

苏轼博学的知识、豁达开朗的性情，使当时很多文人墨客乐于同他交往，并成为挚友。多人深受他的影响，在艺术领域取得了非凡的成就，并成为一代大家。其中最为人们熟知的当数黄庭坚和米芾等人。

苏轼和黄庭坚是亦师亦友的关系，黄庭坚书法风格学古而不泥古，尚意抒情，独辟蹊径。字体结构上将点线两极分化并对比穿插，强化视觉效果，开辟出黄书长枪大戟的书法风格面貌，独成一派。清朝书画家笪重光说：“涪翁精于禅说，发为笔墨，如散僧入圣，无裘马轻肥气，视海岳眉山别立风格。”公元1078年，苏轼《答黄鲁直书》回复，“轼方以此求交于足下，而惧其不可得，岂意得此于足下乎？喜愧之怀，殆不可胜。”当时苏轼已经名动四海，黄庭坚不过是崭露头角，可见苏轼是何等赏识黄庭坚，自此二人惺惺相惜。苏轼去世之后，黄庭坚在家中高悬东坡画像，每天都躬身献香，并作诗追忆往昔：“观十年前书，似非我笔墨耳。年衰病侵，百事不进，唯觉书字倍增。复于范君仲处见东坡惠州自书所和陶令诗一卷，诗与书皆奔轶绝尘，不可追及，又怅然自失。”这不是妄自菲薄，而是对师友的缅怀。

苏轼与米芾绝对算是知己。苏轼被贬黄州时，米芾前往拜访，两人推心置腹，畅谈书艺。自此，米芾“始专学晋人，其书大进”。米芾的书法夸张变形了二王书法平正温和的结体，造势求异，成就了米芾“沉着痛快，风樯阵马”的书风，走上了一条通向书法大家的道路。两人在绘画意境上，亦意趣相同，苏轼讲求“简古”“淡泊”；米芾则推崇“平淡”“高古”。生活中，两人也经常交流。据传，米芾曾询问苏轼：“大家都说我颠，你觉得呢？”苏轼给出了一个令人玩味的回答：“吾从众。”这个简单而又深意的回答，在某种程度上揭示了米芾在历史中的地位和评价，也彰显了苏轼认可米芾与众不同的地位和独特的才华。

人生精彩 笔法丰腴

苏轼的人生，作为文人士大夫，诗词豪放，性情豁达。艺术里的东坡，琴棋书画无一不精，君子六艺无所不晓。他的书法作品传世较多，每个时期的作品都散发着不同的熠熠之光。据记载：“苏公少时，手抄经史，皆一通。每一书成，辄变一体，卒之学成而已。”苏轼书风真正达到成熟稳定，是他中年以后，尤其是贬谪黄州之后。

中年时期的东坡，一纸《黄州寒食诗帖》，成为最精彩的人生之寒。此帖书法上笔法浓厚，起伏跌宕，光彩照人，气势奔放，而无荒率之笔。用笔、墨色也随着诗句语境的变化而变化，气势不凡又一气呵成，达到“心手相畅”的几近完美境界。此帖最能体现苏轼的“尚意”精神，使书法与内容、情感、意境完美融合，是书法史上当之无愧的经典。元代鲜于枢把它称为继王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄稿》之后的“天下第三行书”。《黄州寒食诗帖》是苏轼书法作品的上乘之作，在书法史上影响很大。正如黄庭坚在此诗后所跋：“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。”

苏轼早期的书法风格同样是独特的，《宝月帖》书于1065年（治平二年），时年苏东坡近30岁，此帖为行书四行，四十二字，是写给友人的一纸信札。丰腴，是自古公认的苏轼书法艺术最直观的特点，这一特点贯穿了他书法艺术的始终。《宝月帖》同样有着鲜明的丰腴特色，此帖笔触精到，字态妩媚。每字皆以筋骨立形，以神情润色，灵变无常，神采飞扬。行间气脉贯穿，全幅气韵生动。笔法精严，但不拘束；姿态妍美，但不故作；一切自在有法、无法之间。苏轼的学问才气发于笔端，与书札的萧散韵致风格完美吻合。

苏轼晚年代表作《洞庭春色赋》《中山松醪赋》，此二赋以古雅取胜，笔体姿态百出而结构紧密，笔墨表现得老练，意态闲雅，集中反映了苏轼书法“结体短肥”的丰腴特点。其书风宽博大度、淋漓酣畅，突出了苏轼晚年豁达的心境。此“二赋”为苏轼书法的成熟样式，笔笔圆厚又不见锋芒，势内敛而气飞扬。“二赋”整体上，笔画的墨色油亮，从此件作品中也能看出苏轼在作书时，对墨色的重视和精到的理解运用。《洞庭春色赋》《中山松醪赋》手卷现收藏于吉林省博物馆。

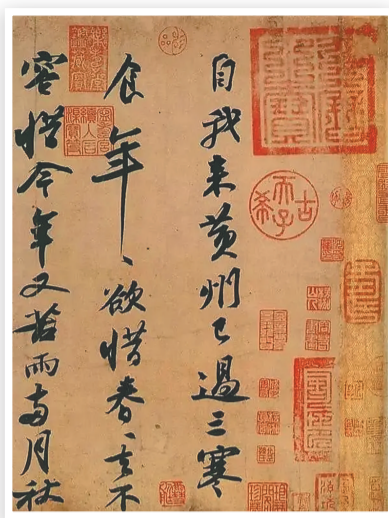
书无意于佳乃佳

苏轼的书法风格独树一帜，主要的特点为结体扁平而笔画舒展，有隶书的外形。变化上大小错落又轻重相济，错落盈让，极具韵律感，又有强烈的视觉冲击力，情感表达充分。着墨上丰润，几乎没有枯笔和飞白。表现上呈柔美天真、文质彬彬之气息，总体来看笔法娟秀、韵味深厚，呈现出一派书卷之气。

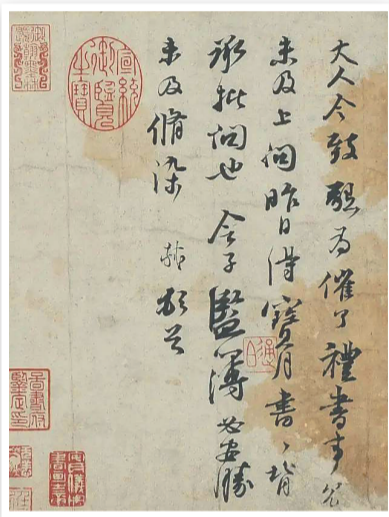
他在论书诗中说：“貌妍容有颦，璧美何妨黝。”意思是说，即使容貌姣好的佳人也有皱眉头的时候，即便是椭圆形的，对璧玉的美有什么妨碍呢？这句话体现了苏轼的书法精神和书法审美，肯定了所谓的“丑”，拓宽了传统书法审美的外延，也打破了晋唐以来书法平和中正、和谐统一的美学意趣。纵观书法史，尤其是早期的甲骨文、金文都是从朴拙开始的。朴拙的特质是中国书法骨子里存在的。艺术的最原始形态、最趋于生命本质的状态是朴拙的。很多人觉得他的字歪歪扭扭的，不好看。而正是这种“书无意于佳乃佳”，不计较书法的工拙、丑妍的得失，在创作上追求最大自由的书法观点，确定了宋人“尚意”之立论根基，顺应了当时时代的要求和风尚，使苏轼成为“尚意”书风的中流砥柱。

苏轼的书法观主要是告诉人们一种书法思路，让人们通过自己对古人的理解去把握古人的书法，然后在实践中融入自己的个性，最终使人们能够自出新意。苏轼作为宋代书坛继往开来的书家，一方面继承了唐代的法度和雄浑豪迈的风度，另一方面又摆脱了“唐法”的束缚，在创作中融入己意，开宋代“尚意”书风。“尚意”书风的兴起，标志着书法从追求工整规范的形式转向更加注重个性和情感表达、更富有文人审美情趣的“尚意”艺术形式。苏轼作为这一转变的重要代表人物之一，被人们景仰，并将继续被后世景仰。

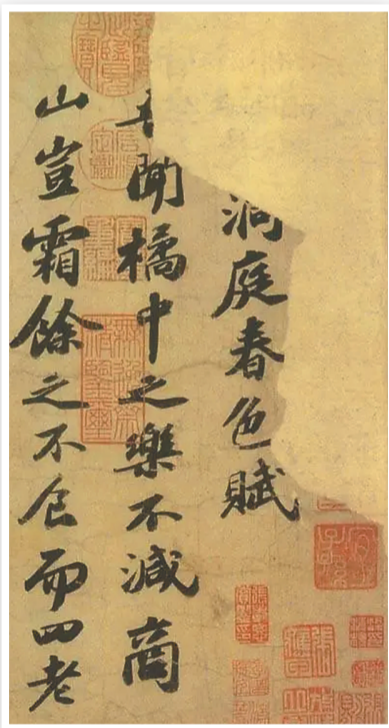
山海识东坡 墨韵千年

《黄州寒食诗帖》局部。资料图

《宝月帖》。资料图

《洞庭春色赋》局部。资料图

宋朝书画「意」浓浓

李玉萍

宋朝可以说是文人士大夫的黄金时代。“唐宋八大家”中，宋朝占有六席，文有范仲淹、史有司马光。这并非偶然，首先，宋代统治者实施了“重文抑武”的国策，极大地激发了文人士大夫的热情，当时“万般皆下品，唯有读书高”的“以文为贵”的思想十分盛行，文人墨客以国家栋梁自居，意气风发。国家政策的开明，使得文人士大夫们可以借诗词书画，无拘无束地抒发性情。其次，禅宗在宋代盛行，强调修身养性和追求内心的宁静，不断促使文人崇尚天真自然、返璞归真的人生境界，并渗透到他们灵魂深处。他们不为法度所困，勇于抒发个人情感，并且天真、自由地去表达，敢于打破旧的东西，树立新的典范。

在书法创作方面，开始出现以“尚意”抒情的新面目。追求清丽雅致、文质合一的审美，强调下笔自由流畅，灵动和变化。他们不再执着于字的具体形态，而是更强调调书写的精神本质，追求“尚意”的内在抒发，从而开创了书法发展的新阶段。董其昌曾语：“宋人书取意，自以其意为书，非能有古意。”意为尚意书风实际上可以视作文人群体自娱的娱乐活动，以表现个人意趣作为主旨。

“尚意”书风的主要代表人物有苏轼、黄庭坚、米芾和蔡襄，世称“宋四家”。此时期的文人士大夫们较前朝相比，更为多才多艺，往往兼具画家与诗人、词人、文学家或政治家等多重身份。苏辙、李唐、米芾、王诜等，皆由此脱颖而出，树誉艺坛。

苏辙不仅在诗文创作方面才华横溢，在书法上也颇有造诣。其书法沉稳，因此在字的开合与险绝上便显得稍为平淡，却较苏轼更注重法度。书法运笔结字与其父苏洵和其兄苏轼颇为接近，书法潇洒自如，工整有序。苏氏一门三文豪、三书家，传为历史美谈。

宋徽宗赵佶，在位期间，积极倡导文艺。在其推动下，北宋书法、绘画进入了全盛时期。他首创的“瘦金体”锋芒毕露、骨力劲健，瘦挺爽利，侧锋如兰竹。他亦擅草书，取法怀素，纵逸潇洒，酣畅淋漓。然而，赵佶最擅长的并不是书法，而是绘画。他是工笔画的创始人，花鸟、山水、人物、楼阁，无所不画，自成“院体”，其艺术成就可彪炳史册。

北宋社会，文人士大夫们认为“能书者皆能画”，强调“以书入画”，书画创作开始融合。绘画风格不拘泥于具体的形象，多为寄兴寓情之作，追求主观情趣的表现。绘画也成为文人士大夫们一种抒情达意的方式和娱情休闲活动之一。随着文人阶层的兴起，文人成为社会主流，文人绘画也逐渐成为主流，作为一种独特的文化现象不断发展了起来。

编者按

正在海南省博物馆举办的“千古风流 不老东坡——苏轼主题文物展”受到社会各界广泛关注，其中的“宋四家”（苏、黄、米、蔡）书法真迹更是赚足了眼球，苏轼的《新岁展庆帖》《人来得书帖》合卷稳稳占据“C”位。

明代书画大家董其昌在《容台别集》中总结书法流变时说：“晋人之书取韵，唐人之书取法，宋人之书取意。”意为宋书更强调书法的精神本质，即直抒胸臆、展现个人意趣。苏轼的书法和他开先河的文人画一样，展现了他真挚宽博、潇洒不羁的性格特点。被喻为“石压蛤蟆体”的苏轼书法风格特点是什么，其书风是怎么形成的，后人为何喜欢临摹他的书法？本期《海南周刊》封面报道“墨韵东坡”带您了解苏轼与书法的故事。