

临摹与创作：苏东坡的翰墨粉丝们

「坡粉」翰墨寄高风

李景新

徐渭(文长)和郑板桥都是顶级的画家,他们的书法都具有极为强烈的创新精神。

徐渭生在晚明,这是一个反叛理学、抛弃拟古、张扬个性的时代。徐渭才华超绝,性格奇崛,中年后长期处于精神分裂乃至疯狂的状态。奇才与时代相遇,一位极具创新性的书画巨匠由此产生。书法方面,徐渭主张完全出自自我的独创与天成,创作中表现出粗服乱头的狂放,有人评价说:“面孔之奇异,用笔之大胆,均在同时代书家中无有可参照者,真可用得‘绝去依傍’四字。”若不知此理,要读懂徐渭书法那是很困难的。

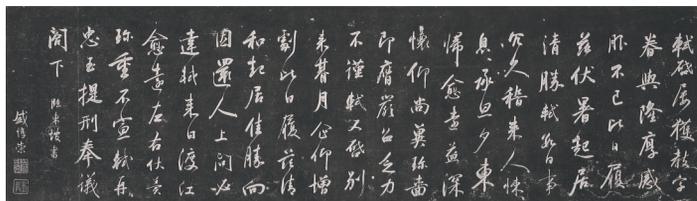
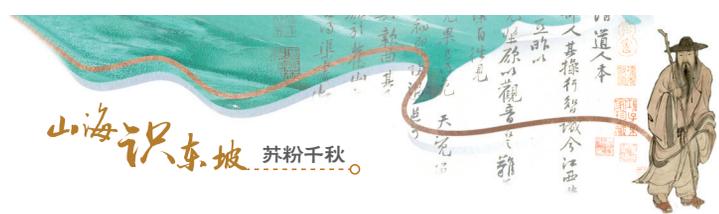
展品所书为苏东坡的一篇具有寓言性质的《黠鼠赋》,叙写一只老鼠先啮齿以诱人、后假死以逃脱的故事,意趣横生,饱含哲理。徐渭书写这篇寓言的目的不可得而知之。徐渭通晓兵法,早年曾在抗倭战斗中多建奇谋,不知是否与此有关。此书为其早年之作,属于徐书中最为规矩的作品。

郑板桥处于“馆阁体”盛行的时代,而他是一位思想活跃、崇尚自由、极具创新意识艺术家,这正是板桥书画皆能不落窠臼、独辟蹊径的契机。在书法上,他创造出前无古人、惊世骇俗的“六分半书”,此体以真、隶相参,杂以行草,又加入兰竹笔意,章法如碎石铺路,朴拙灵动,趣味横生,具有独特的审美风貌。

板桥“六分半”虽然已很难分辨清来源,但他自己曾说:“坡公书为吾远祖也。坡书肥厚短悍,不得其秀,恐至于蠢,故又学山谷书,飘飘有欲侧之势。”板桥对“苏黄”的崇拜,可见一斑。郑板桥的作品《东坡烟雨叠嶂诗卷》所书为苏东坡一首题画诗,画为北宋驸马王诜所作,王定国所收藏。东坡所题墨迹尚存,而我们可以从板桥书中窥视“六分半”的风采。

苏东坡是一座庞大而立体的文化结构,他的影响面比其他历史名人更加宽广。作为书法史的重量级人物,后世书法家对他的浓厚兴趣毫不亚于文学界。仅从本次“千古风流 不老东坡——苏轼主题文物展”中的书法作品看,苏东坡的翰墨粉丝们也是各具身态,他们对东坡作品的临摹和再创作也各具特色,各有千秋。

苏东坡的翰墨粉丝们既有中国历史上的著名皇帝,如雍正和乾隆;也有学富五车的高官,如纪晓岚和刘墉;还有徐渭等终生落魄的旷世奇才。郑板桥和祝允明都做过七品芝麻官,前者以卖画为生,后者以狂放才子著名。段玉裁和杨守敬都是著名的国学大家,前者是经学家、文字学家和音韵学家,后者是地理学家和金石学家。张瑞图官至内阁,张照为刑部尚书,沈度为馆阁体书法的创始人,包世臣是提倡碑学不遗余力的书法理论家,陈继儒以笔记文学《小窗幽记》著称于世。书法“苏粉”们在创作上主要表现为两种类型:一种是临摹东坡书法,或临摹前人所书东坡诗文,如乾隆《临苏轼书黄庭坚墨戏赋行书册》《临董其昌后赤壁赋》、张照《临苏东坡行书字轴》《临董其昌书苏轼真一歌行》;一种是以东坡诗文为内容的书法创作,如沈度《赤壁赋册》、陈继儒《苏东坡诗轴》、段玉裁《行书东坡语轴》、奚冈《行草书东坡语轴》等。

清代盛淳崇临东坡书刻石拓片。西安碑林博物馆藏

郑彦《行书东坡烟雨叠嶂诗》横披。常州博物馆藏

祝枝山与杨守敬：惠州惠州儋州情

东坡先生晚年自题画像曰：“问汝平生功业，黄州惠州儋州。”令人惊喜的是，祝枝山和杨守敬的作品，内容包含了东坡作于三州的多篇小品文，而苏东坡则是文学史上小品文的一代大家。

杨守敬所书内容为苏东坡的《书临皋亭》，全文仅四十九字，却景、情、理交融，生动含蓄地表现出惠州东坡的心境神态，是研究东坡人生转变的文献之一。

杨守敬是清末民初碑学的代表人物之一，他最杰出的贡献是有力推动了中国书法文化向日本的传播。他在日本居住四年，以其广博的知识、新颖的观点和丰富的古拓收藏令日本书法界震惊，他被尊为日本近代书法之祖。其书法虽以欧阳询及六朝碑刻体为基础，但他对东坡十分钦佩，推东坡为“有宋第一”；他的书法点画饱满丰厚、偏扁而取敛之势等特点，都明显地深受东坡影响。

祝枝山名允明，因手生六指，故自号枝指生，乃明代中期极负盛名的大书法家。祝枝山最擅长的是狂草，所书《前后赤壁》为其杰出代表作。本次展览的祝枝山所书的《书东坡记游卷》则以楷书呈现，风格朴茂雅丽，深得钟繇和苏东坡之精髓。

该卷内容为苏东坡在黄州、庐山、惠州、儋州等地所作的几篇小品文。作于惠州的《记游松风亭》写一次在松风亭下漫步疲惫，想到松风亭休息，仰望松风亭却高在树梢之上，如何上得去？良久，忽然悟到，就在山脚下歇脚又如何不可？心情顿时释然。这是一篇感悟人生的佳作。作于儋州的《记黎檬子》是一篇怀念故友之作；《书上元夜游》堪称能与《记承天夜游》相媲美的短制佳章，文章生动地写出了与几位儋州老书生上元夜游的全过程，凡所涉人、事与物，皆跃然纸上，作者的心理活动，也令人回味无穷。

包世臣与纪晓岚：庐山烟雨浙江潮

谪居黄州四年的苏东坡量移汝州，意味着“罪行”减轻，苏东坡心情大佳，不到二十天竟两游庐山。庐山的自然美景和佛教文化给苏东坡留下美好的印象，直到晚年贬居儋州，在观看儿子与军使张中下棋时，还清晰地记起庐山的情景。苏东坡在庐山留下许多诗文，《题西林壁》自然是其中最著名的佳构，包世臣的草书立轴书写的便是这首名作。

包世臣被书学界看作真正将阮元的碑学主张发扬、完善并使之深入人心的最有力的践行者和宣传者，所著《艺舟双辑》对清代后期的书法风气产生了深远影响。有评论说他“中年书从颜、欧入手，转及苏、董，后肆力北魏，晚习二王，遂成绝业”，可见东坡书法对他的影响。

苏东坡曾两度任职杭州，居杭共六年，这是他一生最为快乐的时期。他为杭州做了很多好事，创作了大量文学作品。纪晓岚所书《游虎跑泉》，在东坡集中题为《病中游祖塔院》。祖塔院即虎跑寺，因寺中有虎跑泉而得名。东坡此诗的墨迹存世，亦题为《游虎跑泉》，为台北王世杰收藏。

纪晓岚是乾嘉名臣，学问一流，文学上以志怪小说和楹联著称。书法看不出受苏东坡多大影响，但他对苏东坡非常崇拜，曾点评东坡诗，王文诰编辑《苏轼诗集》时尽皆收入。

(作者为海南省苏学研究会会长、海南省书法家协会副主席、海南热带海洋学院教授)

