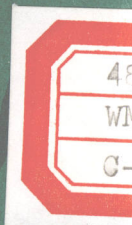

王季平行草選集

3本

48 316
48.316 C3
WMX
C-3

王孟行草選集

序 言

王孟潇先生是台湾知名的书法家和书法理论家。他的书法理论强调调书法和音乐、舞蹈、绘画、雕刻等艺术有相通的规律，认为书法之美源于气韵的统一，刚柔兼备是书法形体的美感，而气韵又是情意志内在精神美的体现。我们从他的作品中不仅可以看出其行草、魏碑，八分书的功底，又能见到这种寓刚劲于洒脱的风格。

王先生祖籍杭州，出生于福州，已届八十六高龄，本人长期从职于邮传。抗日战争期间在重庆、昆明、桂林等地曾与柳亚子、徐志摩等人有诗文过从。八十年代参加过在美国威斯康辛大学举办的国际「红楼梦」研讨会。他也是汉字罗马化的研究学者，四十年前就开始致力于汉字罗马化的研究工作，虽处逆境，亦未稍中辍。

王先生的书法理论与创作，很得东邻日本书道界的赞誉，曾应邀东渡，参与「中日书法联展」的审查工作。他的「论书法艺术」一文在上海「书法」刊登后，曾引起国内书法界的争鸣。经本人同意，现将这本集子推荐给鉴赏家和爱好者们。

叶 毅

一九八四年三月

王孟潇行草选集

中国友谊出版公司出版
新华书店北京发行所发行
中国建筑工业出版社印刷厂

一九八四年八月第一版第一次印刷
书号：八三〇九·七 定价：二·九〇元

装帧设计：大向

行草選集自序

幼年在慈母膝前受字課，讀罷即就磚地，鉤以食指沾水畫之。母顧之而樂，入書塾心亦在桌上壁間塗抹，則受嚴師叱責。此七十餘年前情景如在眼前。童年臨寫指法無功，偶得草字彙一書，把玩不釋，遂移興趣於行草。擇草書結構之美妙而平易者習之。稍長親見漢魏碑譜，又試取其華潤之雋逸者融入行草，自喜得新意，而不問關係與法度。父輩未予指斥，反而期許有加。於是大膽縱肆，以追求趣味為樂。自供職郵傳，萍踪無定，中歲多病，又遭戰亂，幾與此道絕緣。東來索後先進，隨緣浪墨，未改少日疎狂。退休至今，又閱十五春秋，有臨地玩弄文會觀摩之樂。往、楊運道思探尋雪境，有悟於諸般藝術之共同原理。每從画法線條參證書法形式，更著意選詞究句充實其內容，得心應手時則盡情揮灑，欲罷不能。雖天寒衣薄，亦四體如春，陣忘老境。由是益信可遣有涯之生者，未必為無益之事。自古名世之作，儼然萬方，光芒百代，或神或逸，有聖有狂。龍蛇雲煙各有妙悟，與朽造，山林鐘磬則在天性與因緣。僕未能藏拙，試取近十餘年中作品，依時有次，略存愛護之迹。自笑浮生餘業，只留紙上塵埃，欲招秋水閒臨，話我胸中雲夢，不啻知其酒也。一九七九年三月王雲五

論書法藝術

王士禛

文字本是用來代表語言傳達思想的工具。它有實用上價值，它要求形體的整齊劃一，要求結構固定，便利使用。中國的方塊字却獨具多樣變化，在實用價值之外還有高度的藝術價值，而我們也就有「書法」這一門藝術——世界各國所沒有的藝術。書法在晉唐之間的論述中稱爲「書勢」，日本人稱之爲「書道」。

最早的甲骨文是實用性的，商周的金文就富有藝術。秦始皇統一文字定爲八體；八體是大篆、小篆、刻符、摹印、蟲書、署書、殳書、隸書、八種字體。當時隸書是爲便利徒隸平民應用，而制定的簡易公文書體，與漢代的八分隸完全不同，它純粹是一種實用性文字，其餘七種多半是帶有裝飾性質，其藝術價值高於實用價值。

東漢章帝時，杜度創寫章草用於章奏，也是起於實用的需要，後來又漸入藝術領域。接著有八分用於石刻，就是現在我們所稱的漢隸，更多精彩多姿。此時起，草書、行書、楷書，也相繼發展。魏晉之間各種書體爭奇鬥妍，氣象萬千。

唐太宗愛好王羲之的字，命羣臣模寫，臨摹方法由此開始。歐陽詢，褚遂良，虞世南等人都是當時書家。他們奉勅臨寫或摹搨行楷書，不敢逾越前人法度。後來的顏真卿柳公權筆法尤爲穩重，只有張旭和懷素的狂草是特出的藝術創作。科學興起，試卷兼重楷書，法度更嚴，而體式更狹，書法藝術性的發展更受限制。清代中葉，碑學復興，古篆古隸又成欣賞對象。

歷來關於書法的著作，典籍浩繁。字體的源流，演變和用筆技巧，敘述精詳。所傳歷代名人墨寶美不勝收。但是對於書法藝術的原理研究，不夠深入。書和畫血緣最親，兩者同是用筆墨造型，同是通過視覺感受的空間藝術。用繪畫原理說明書法原理，應當是很自然的，也比較容易了解。

我國畫論開始於六朝。南齊謝赫在他的古畫品錄中舉出六法作爲品評繪畫的標準。六法是：一、氣韻生動，二、骨法用筆，三、應物象形，四、隨類傳彩，五、經營位置，六、傳移模寫。第一項氣韻生動實際上是原理而不是方法。這一原理不但在繪畫上是最重要的，在書法和其他藝術上也同樣重要。其餘骨法用筆，經營位置，傳移模寫等項，也都是書和畫所共有的方法。

歷代文人畫家對於氣韻二字，一致奉爲金科玉律，各家所持觀點大有出入。有些人把氣韻看成兩件事，更多的人把它看成一件事，不是含糊籠統，便是玄秘深奧。五代時的荆浩在他的筆法記中說：畫有六要，一曰氣，二曰韻，三曰思，四曰景，五曰筆，六曰墨。宋代的郭若虛評論唐人張璪的作品，有「氣韻雙高」的話。這些都是把氣韻分開來看，但沒有進一步解釋氣和韻究竟是什麼。郭若虛以後的畫論者多半把氣韻看成一件事。郭椿在「書繼」中說，氣韻生動祇是「傳神而已」。元朝的楊維禎也說，「傳神者，氣韻生動是也」。明清二代的畫家又常把氣韻意義和筆墨意義糾纏在一起，徒亂人意。

我們可以簡單明瞭的說，書畫在基本作用上有兩種美感，一是剛性的美感叫做氣，一是柔性的美感，叫做韻。氣字代表氣力、氣勢。我們常說氣衝牛斗，氣動山河，生氣勃勃，大氣磅礴，元氣淋漓，正氣凜然，浩氣長存，都是意味著剛性的美感。它所表現的有：崇高、偉大、神聖、莊嚴、光明、正直、剛健、雄壯、渾厚、遒勁、奔放、豪邁、崢嶸、浩蕩、堅強、凌厲、激昂、慷慨……，種種特性。韻字代表韻味、韻律、風韻，是意味著柔性的美感。它的表現有：流麗、妍媚、輕盈、清秀、蕭疏、瀟灑、飄逸、跌宕、雋永、淡遠、細膩、雅緻、從容、宛轉、澹泊、寧靜、含蓄、空靈……，種種特性。

氣是發出於意志，韻是發出於情感。這兩種不同的精神活動在書畫上反映出來，形成許多不同的特色。換句話說，書畫上所有的風格，都是氣和韻的流露。繪畫有線條，也有形象與色彩。書法不代表物象，不用色彩，只有抽象的線條。因此書法線條的氣韻表現比繪畫更爲強烈，而風格更爲明顯，它更能反映人格。

陽剛之美和陰柔之美的說法，開始於清代古文大家姚鼐。他把古今文章風格分成此兩大類別，他說：「其得於陽剛之美者，其文如霆、如電、如長風之出谷，如崇山峻崖，如決大川，如奔騏驎。其光也如日，如火，如金鏐鐵。其於人也，如憑高視遠，如君臨而朝萬衆，如鼓萬勇士而戰之。其得於陰柔之美者，其文如升初日，如清風、如雲、如霞、如煙、如幽林曲澗、如淪、如漾、如珠玉之輝、如鴻鵠之鳴而入寥廓。……」不久又有曾國藩在他的求闕齋日記中說得比較扼要。他說文章之道不外乎陽剛與陰柔。陽剛者氣勢浩瀚，陰柔者韻味深美。

姚、曾二氏都不曾提到謝赫的古畫品錄，也沒有談到書法。但古人論書，如衛恒四體書勢，孫過庭書譜及懷素自敘帖等，遠在姚、曾之前已有形容書法美感奇妙生動的比喻，也已暗示書品中剛柔氣韻所顯現的種種意境。用現代眼光談詩文書畫，豈能不把各項藝術的根本原理作一個融會貫通的了解？

陰陽剛柔之說出自易經，在中國思想史上源遠流長。西洋人不談陰陽，却深明剛柔之理。古代希臘以荷馬史詩和亞那克利的抒情詩並列，作為剛性與柔性兩大詩派的淵源。中世紀的歐洲騎士繼承希臘傳統，崇拜戰神 Mars 為男性美象徵，同時崇拜愛神 Venus 為女性美象徵。戰爭與戀愛兩種信仰就這樣代表兩種人性傾向，而建立了西洋文明的骨幹。這是人生，也是自然。

我們讀過蘇軾的「大江東去」，也讀過柳永的「楊柳岸曉風殘月」；看過米開蘭基羅的彫像，也看過達文西的繪畫。其間一剛一柔的對比何等明顯。相信宇宙間除了這兩種美感之外，沒有更大力量可以支配藝術的人生。

十八世紀德國哲學家康德倡導兩種世界觀。一是雄偉 (Sublime)，一是優雅 (Grace)。雄偉可以喚起人們奮發有為的意志，使人感動。優雅喚起人們悠閒愉快的情緒，使人喜悅。康德既沒有研究過中國道家的陰陽剛柔論，也不曾知道中國畫品有氣韻生動的說法；既沒有領略中國人讀書養氣，游藝怡情的理念，更沒有能欣賞中國書法之多采多姿。否則他的藝術世界觀，必然更見無邊壯闊的波瀾。

前面說過，書法的美感出於抽象的線條，線條如何能產生美感呢？線條有直線、有曲線、有粗細、疏密的線。常識告訴我們，直的、粗的、密的線條顯示剛性的氣勢，曲的、細的、疏的線條顯示柔性的韻味。線條是由動作構成的。動作有輕重、緩急、高低之分，重的、急的、高的動作形成剛性線條，輕的、緩的、低的動作形成柔性線條。純剛與純柔不可能存在，剛柔調合或偏勝，便形成種種不同的風格。

書法每一筆有一筆的姿勢，一字有一字的結體，一行有一行的行氣，一章有一章的章法，沒有一處不是靠曲直、粗細、疏密的線條和輕重、高低、緩急的動作來配合。古人看擔夫爭路，看公孫大娘舞劍器悟出寫字道理。我們現在看樂隊指揮的動作，更容易了解這道理。假使照心電圖的方法，用儀器把樂隊指揮的動作錄成線條，便可明瞭音樂的美感也和書法的美感相通。

筆畫和結體上線條的配合已不簡單，行氣和章法是更複雜的線條配合。配合是否適當，是美不美的關鍵所在，如何配合則是書法的技巧所在。每個字寫得很到家，缺少了行氣章法，還是像算子一樣，缺少生動意。行氣章法到家，筆畫結體却可以隨意配合變化。配合變化隨各人個性與愛好而不同，書法也就成為反映思想與性情的作品。思想活潑、性情豪爽的人不會寫出拘謹的字，舉止沉著、品格剛正的人也不會寫出輕浮的字。藝術表現人生，淨化人生，不是為藝術而藝術。（原文載藝壇八十四期，下略。）

王孟瀟行草選集楷文

一 寶椒塔在錢塘門外秀致天成娟娟獨立湧幢小品云錢王俶入朝久留京師百姓思念建塔祈福 一別西泠十有八稔不知亭亭塔影可無恙否

二 下五雲山西一里爲雲栖塢有迴曜峯高峻插漢雲栖寺在峯下

三 長安迴望繡成堆山逕千門次第開一騎紅塵妃子笑無人知是荔枝來

四 謝靈運才高詞盛富豔難蹤固已含跨劉郭陵轢潘左

五 郭景純詩云林無靜樹川無停流阮孚云泓靜蕭瑟實不可言世說新語

六 氣和天惟澄班坐依遠流弱湍馳文魴閑谷矯鳴鷗 陶靖節句

七 中觴縱遙情忘彼千載憂且極今朝樂明日非所求 節錄陶詩遊斜川句

八 虛舟任所適飛鳥相與還 集襄陽靖節句

九 煙花落紙將動風彩帶字欲飛 梁庾肩吾書品

一〇 東城高且長逶迤自相屬迴風動地起秋草萋已綠四時更變化歲暮一何速晨風懷苦心蟋蟀傷局促蕩滌放情志何爲自結束燕趙多佳人美者顏如玉被服羅裳衣當戶理清曲音響一何悲絃急知柱促馳情整巾帶沈吟聊躑躅思爲

雙飛燕銜泥巢君屋

一一 碧雲天黃葉地秋色連波波上寒煙翠山映斜陽天接水芳草無情更在斜陽外

一二 石根流乳泉味不讓天酒青山遮屋頭白雲來座右奇書開古富高唱響空牖杯茗獨酌之瓶花相並首 石樹和寒山

子詩

平湖秋水浸寒空古木霜飛落葉紅石徑小橋人跡斷一庵深鎖白雲中 憨山大師詩

一三 孟冬寒氣至北風何慘慄愁多知夜長仰觀衆星列三五明月滿四五簷兔缺客從遠方來遺我一書札上言長相思下

言久別離置書懷袖中三歲字不滅一心抱區區懼君不識察 古詩十九首之十七

一四 縱轡江臯送夕暉誰家井臼映荆扉隔離犬吠窺人過滿箔蠶飢待葉歸世態十年看爛熟家山萬里夢依稀躬耕本是

男兒事老死南陽未必非 陸放翁詩

妙心苦難住住即與之期文字都無著長空有所思茶香礙骨後花影上身時終古天西月亭亭悵望誰 龔定盦詩

一五

朱鎧初列醉匆匆如此緘愁却未工濁酒逼人尊畔淚驚風遠我意中鴻十年長恨橫天末一樹繁憂散夢中剛寫臨流無限憶海波鬱沸欲凌空 猛悔樓詩

偶坐晨雲更落暉嘉陵急雨蜀山飛誰知澤畔侵尋誤漸信人間感慨非已過光芒歸閔默略憐風格入輕微名江自古何曾返只我思潮盪復還 猛悔樓詩

一六

朝飲木蘭之墜露兮夕餐秋菊之落英

紙帳梅花休驚他三春清夢筆床茶竈可了我半日浮生 陳眉公語

一七

滄浪之水清兮可以濯我纓滄浪之水濁兮可以濯我足

太液池邊看月時好風吹動萬年枝誰家玉匣開新鏡露出清光些子兒 宋人詩

一八

欲畫空成色思揚水起塵雲山方作舞花雨自交紛紅藥如歌女青松可韻人清芬滿眼耳智鏡不爲昏 石樹和寒山子詩

子詩

一九

山斷峭崖立江空翠靄生漫多來往客不盡古今情月碎知流急風高覺笛清兒童笑老子不睡待潮平 陸放翁詩

二〇

爲問明王夢何時到傳巖臨風吹短笛鬪雪荷長鑱老去肱頻折愁深口自誠相逢江上客有淚濕青衫 顧亭林贈傅山詩

山詩

下接金山上小孤一磯中立鎮蕪湖千年形勢分南極萬里梯航達帝都嶺色遠浮黃屋燾江風寒拂白頭烏高皇事業

山河在留得奎章墨未枯 亭林詩

二一

駿馬如風^風吟鞭出渭橋彎弓辭漢月插羽破天驕陣解星芒盡營空海霧消功成畫麟閣獨有霍驃姚

少日春懷似酒濃插花走馬醉千鍾老去逢春如病酒唯有茶甌香篆小薰籠 辛棄疾詞句

二二

南營乍浦北南沙終古提封屬漢家萬里風煙通日本一軍旗鼓向天涯樓船已奉征蠻策博望空乘泛海槎愁絕王師

看不到寒濤東起日西斜 顧亭林海上詩

二三

白雲深處擁雷峯幾樹寒梅帶雪紅齋罷垂垂渾入定庵前潭影落疏鐘 曼殊上人詩

碧澗泉水清寒山月華白默知神自明觀空境逾寂 寒山詩句

二四

日落西洲客感新故園誰主復誰賓這程儘有東風便不見滄波放懼人 錄癸巳舊作

誰知雲影不停留只抱縣縣密密愁美景原來非靜止風光飛度萬山頭 徐志摩有雲遊詩十四行曾譜其詞意得四

絕句茲錄其第三首

二五

我來比叡告山靈欲抱琵琶臥杳冥高唱綠波縹渺曲天風送與白雲聽 七二年七月登比叡山攬琵琶湖快然得句

二六 人有一句不吟而多詩意一偈不參而多禪意一勺不濡而多酒意一石不摩而多畫意淡宕故也 陳眉公語
羣峯剛在眼轉眼忽朦朧是雲來山裏抑山入雲中我亦奔波者飄然與汝逢臨風一揮手踪跡各西東 舊作登麗水

之白雲山

二七 但聞煙外鐘不見煙中寺幽人行未已草露濕芒屨惟應山頭月夜夜照來去

二八 元豐六年十月十二夜解衣欲睡月色入户欣然起行念無與樂者遂至承天寺尋張懷民亦未寢相與步於庭中庭

下如積水空明水中藻荇交橫蓋竹柏影也何夜無月何處無竹柏但少閒人如吾兩人耳 東坡志林

西谿問樵客遙識主人家古樹老連石急泉清露沙千峯隨雨暗一徑入雲斜日暮鳥飛散滿山蕎麥花 溫庭筠詩

二九 江月懸孤影還窺李白樓詩人長不作千載尙風流塢壁三山古池臺六代幽長安佳麗日夢繞帝王州 顧亭林詩

三〇 移家選勝修何得橐筆看山計未妨

三一 依稀身在古梁州猶向天涯作浪游隨地可留原寄託壯心非老豈遙休奔濤入夢三更兩大海浮家一葉舟勞我心潮

來與去不成天馬祇沙鷗 十七年春舟經南海驚濤不寐倚枕之作

萬境非常境沈吟海上桑浮生何歷落別意太悠長道邇人偏遠心勞拙未藏擬飄輕夢去訪汝讀書堂 次韻答子輝

三二 惆悵伊人不可尋兼葭詩意似亭林高情自遣南歸日晚節何慙後死心一去清流嗟逝水不勝餘墨感靈襟羣兒又作

魚龍舞誰續勞生歲暮吟 舊題黃晦聞遺墨

涓滴無由補大川白頭無分懼歸舫書生挾策成何濟悔著新書近十年題圖祝壽諛人詩暮氣頽唐不自知忽有故人

心上過一燈慧命續如絲 丁巳初秋集定盦句

三三 浮雲出岫絕壁天懸日月清朗不無微雲點綴看雲飛軒軒霞舉踞床詠謔

細雨輕寒霧半消長林芳草伴良朝舊游棖觸從頭記歷歷三山與六橋 一九七七年之冬與家人遊溪頭得句

三四 筆法錐沙屋漏心期曉日秋霜

三五 雨霽風自好秋深天未寒移牀就階下看月出林端有酒欲共飲無賓可同歡他時遇良友此景復求難 邵康節詩

名理孕異夢秀句鐫春心莊騷兩靈鬼盤踞肝腸深古來不可兼方寸我何任所以志爲道澹蕩生微吟一篇與一遂化

作太古琴 龔定盦詩

三六 駕一葉之扁舟舉匏樽以相屬寄蜉蝣於天地渺滄海之一粟

三七 被明月兮佩寶璐世混濁莫吾知兮吾方高馳而不顧駕青虬兮騶白螭吾與重華游兮瑤之圃 節書九章涉江中

三八 樓臺歌舞澈層霄海上神山未動搖也共羣仙坐洲島更從元子借長瓢

三九

雙槳來時有人似桃根桃葉畫船歸去餘情付湖水湖煙 西湖一畫舫曾懸有此聯集姜白石琵琶仙與俞醒菴風入松詞句予居杭十年每遊湖上遇此舫時必低徊吟誦揮手一別三十餘年時縈夢寐援筆記之何勝惓惓

四〇

舉目流離百萬家何心松菊送年華有生贖此閒憂樂託與蕭疏幾樹花 舊作灌園四詠之一

猶惜餘陰閉戶庭去來心事睡還醒關情每爲牆東綠記得西洲未了青 灌園四詠之二

照眼飛光奈老何小園無計慰蹉跎高枝縱有迎霜意怕聽秋蟬向晚歌 灌園四詠之三

誰將落葉掃成堆留伴殘紅委地開收拾海棠盆底土還期種得好花來 灌園四詠之四

四一

太息雕蟲人暮年白頭游騁碧雲天一回指顧南瞻邵家在孤洲夕照邊 壬子東游紀事詩之一

僂人招我海之東待閑羣龍舞遠空望見飛鴻天外影便携綵筆上青濛 壬子東游紀事詩之二

揮毫譚藝我何成孤負東都十日行却愛瑤華雙翠集詩情畫意兩縱橫 壬子東游紀事詩之三

來日交期或大難連宵文讌紀清歡飛揚上野三千墨疑是風雲海上看 壬子東游紀事詩之四

四二

小別蘇堤柳相思復幾年不聞人笑語但見月團圓秋水一何闊秋山無盡妍伊誰山水外共戴暮雲天

四三

——四七 前赤壁賦屏十幅（楷文略）

四八

大願幾人知新字問題動力論小技何足道塗鴉書法打油詩 余生平持有二大信念一爲中文字母化主張建立應用音義新字與漢字教學並行發展一爲動力一元觀貫通心物萬有內在聯系二者沈潛有得老而彌篤至於寫字吟

詩消遣而已往年病中偶成此聯今書之以供回憶以存吾志以待來者

寶供塔在珠幢外旁政下求增
 獨立湧幢高云錦王供入邦之留文師
 西生里念建塔祈福

一別西津十八稔不知其、塔新
 丙午秋日王孟康

下五雲山西一里外雲栖
均有迴廊峰高峻插天
雲栖寺在峰下

丙午仲夏

清翁

66×35公分

長安道盡河東城一連千
一江一水一江一江一江一江
一江一水一江一江一江一江

丙午三月
蕭翁

66×30公分

謝靈運才高詞盛自歸
誰復因已合詩到郭
凌陳潘左並稱

66×35公分

郭景純詩云林豈靜松川無
停休阮孚云弘靜蕭瑟安示可
言也從新語

王三

105×33公分