

長空風月

——草書之美漫談

王宏 著

湖南美術出版社

長空風月

——草书之美漫谈

王宏 著

湖南文艺出版社

CMS
PUBLISHING & MEDIA

图书在版编目(CIP)数据

长空风月:草书之美漫谈 / 王宏著.——长沙:湖南文艺出版社,2013.3
ISBN 978-7-5404-5103-5

I.①长… II. ①王… III. ①草书-书法-研究 IV.①J 292.113.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 048948 号

长空风月——草书之美漫谈

出版人:刘清华

责任编辑:欧阳强

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市雨花区东二环一段 508 号 邮编:410014)

网址:www.hnwy.net

湖南省新华书店经销 湖南印美彩印有限公司印刷

*

2013 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

开本:787mm × 1092mm /16 印张:9

字数:250,000 印数 1-5,000

ISBN 978-7-5404-5103-5

定价:68.00 元

本社邮购电话:0731-85983015

若有质量问题,请直接与本社出版科联系调换。

作者简介：

王宏，字弘之，湖南衡阳人。国家一级美术师，中国书协会员，湖南省企事业文联副主席，湖南省中华文化促进会副会长，湖南省书协主席团成员、省书协草书委员会主任，湖南省企事业书协主席，中南大学、湖南大学兼职教授。现供职于湖南省国资委。

作品多次入展国展，个人书法专集《北京大学文化书法·王宏卷》由中国文联出版社出版发行。原创“三米格草书经典临写行定位法”获三项国家专利，因此形成的“三米格草书经典临写系列成果”获北京大学访问学者“优秀科研成果奖”。

目 录

序	(1)
---------	-------

一、松风流水千年调

——草书历史之美	(3)
1. 汉朝:美的开端	(5)
2. 魏晋南北朝:超然尘外	(17)
3. 唐朝:盛世图腾	(28)
4. 宋朝:意之引领	(34)
5. 明清:浪漫的纠结	(41)

二、赏心乐事翰墨意

——草书人物之美	(51)
1. 王献之:意气纵横笔墨间	(53)
2. 张 旭:海上明月共潮生	(59)
3. 怀 素:草书天下称独步	(64)
4. 苏 轼:高士何处不胜寒	(70)
5. 黄庭坚:笔下烟云任平生	(76)
6. 徐 渭:笔底明珠耀古今	(82)
7. 王 铎:王侯笔力能扛鼎	(86)
8. 傅 山:我来添尔一峰青	(91)

三、谁持彩练当空舞

- 草书意象之美 (95)
- 1. 高古沉郁的章草 (99)
- 2. 浪漫飘逸的行草 (105)
- 3. 舒展空灵的狂草 (108)

四、三幅草书伴人生

- 草书人生之美 (113)
- 1. 三更灯火五更鸡——励志篇 (117)
- 2. 无情未必真豪杰——怡情篇 (119)
- 3. 万古长空 一朝风月——洗心篇 (121)

五、横扫竖抹总关情

- 草书书写之美 (127)
- 1. 指点江山 激扬文字
——毛泽东《沁园春·雪》创作手记 ... (128)
- 2. 但愿长醉不复醒
——李白《将进酒》创作手记 (130)
- 3. 度一切苦厄
——《心经》创作手记 (132)

- 后记 (136)

序

最近,王宏先生将他的草书理论新著寄给我,希望我作序。

我仔细阅读了这部大作,深受震撼和启迪。

书中以酣畅明快的笔调,解读了草书的历史之美、人物之美、笔墨之美,文采飞扬,满含激情,和他的人生融为一体,和他笔下的狂草一样,感觉淋漓尽致。难得有这样一本书把草书之美演绎得这么全面、系统又独出机杼。

王宏先生借助中国传统美学理论,概括了草书的几种典型的美:高古沉郁、浪漫飘逸、舒展空灵。他还根据自己的人生体会,总结现代人生活与草书艺术的密切关系,赋予草书艺术以时代精神和生命力。他以自己的书写为例,与读者交流学习草书给自己带来的艺术审美感受。且见解独到,时出妙句,颇显哲理,是一部十分生动而深刻、可读、可赏、可鉴的好著作,为草书之林增加了一抹亮色。

王宏先生是湖南省书协主席团成员兼草书委员会主

任，对草书多有阐发和创见。他提出欣赏和临习草书经典，应以竖行为单位的理论，原创了“三米字格草书行定位法”，解读历代草书经典，化繁为简，以简驭繁，为广大草书爱好者提供了一个研习草书经典的新方法。对草书、特别是狂草创作，他更是情有独钟，每天作书，尽情挥洒，气势奔放，意味盎然。

湖南人杰地灵，是个出伟人、出大家的地方。愿王宏先生风鹏高举，大展雄图！

是为序。

聂成文

二〇一三年三月六日

松风流水千年调

——
草书历史之美

汉朝:美的开端

草书的出现是书法历史的一个必然经历。到汉朝时,流行的还是隶书。汉朝自立国起就致力于文化的复兴,大量的文献资料以及从民间收集的典籍需要抄写,面对浩瀚如海的文献典籍又喜又忧,有条件读书写字的人本来不多,又经过多年战乱,能书的人真不好找,实在是人手不够。而这么多的书籍需要人工复制,时间是非常宝贵的。大开大合的隶书需要更多的时间,要这样一笔一划地抄着,真的有点令人揪心,书抄们有时候闷了,也会变点花样,于是开始试着精简笔画,试着快点写,当时负责这些文库整理工作的人都是当时的大学者,对此是很宽容的,于是渐渐出现了草书。

文化的流行很奇妙,不需要摇旗呐喊,文人们心照不宣地接受更加快捷又美妙的事物。那个时候的草书,就叫草书,直到另一种连绵奔腾的艺术性很强的草书的出现,我们才叫他“章草”,因为要和“今草”区别。

章草很快流行开来,而且不可思议的风靡一时。当时的学书者对草书如痴如醉,赵壹在他的《非草书》中告诉我们,当时研习草书的人以这个事儿为专业,钻研最难懂的,以最高水平的崔瑗、杜操等为偶像,忘记疲劳,日夜练习,废寝忘食。几天

就写坏一支笔，要费很多的墨，领子袖子都成了黑色，甚至连嘴唇牙齿都变黑了……就算在公共场合，也指手画脚，一起高谈阔论，在地上，在墙壁上，用手指写，出了血也不在意……

以此来看，汉朝人是很执着可爱的了。因为这些人写草书，不是为了功名利禄，而是出于对艺术的沉醉和追求。汉朝时与利禄挂钩的的确有书法和文字学，但必须是规范的书法，西汉时吏民上书若有错字或不规范，是可以被侍御史举报而问罪的。所以草书不是获取功名的工具。虽然如此，东汉末年，在长安以西的地区出现了一批草书书家，他们痴迷于草书，草书在他们手上才真正意义上成为“草书艺术”，而不是为求速度而破坏隶书的规矩而草创的书法。在这个地区，这些人对草书艺术痴迷了一个多世纪，我们称他们为“西州书家”，最初的领袖人物是张芝，后世称之为“草圣”。

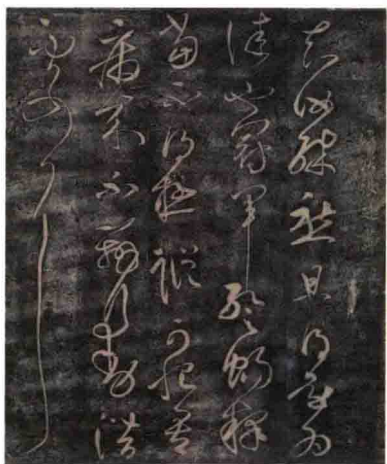
张芝是一个节操很高的人，文武双全，但是他就是不做官。这是一个比较纯粹的艺术家的条件，家庭环境很好，有兄弟光耀门楣，这样父母就不勉强他做官了，他也就乐得沉醉在自己的黑白世界里。张芝的手上功夫还不止书法，他还善制笔，至今流传着以他的名字命名的“张芝笔”，君子善假于物！天资聪颖，加上“临池学书，池水尽墨”的勤奋，还根据自己所悟制造出了实用先进的毛笔，他不想成为千古偶像也由不得他了。

具备艺术家气质的人总是甩不掉孩子气的，张芝是个可爱的艺术家。他玉树临风，为人和善，他总是把家里的布啊衣服都写得五花八门，然后不好意思地央求着奶妈丫头给洗干净。地方上的人都望着他哭笑不得。虽然他不做官，因为品质

美好,道德高尚,大家还是叫他“张有道”。

赵壹也是一个节操很高的人,才华横溢,汉朝时流行辞赋,他的词赋自成一家,朴实典雅,鲜明锐利,其代表作是有名的《刺世疾邪赋》。据说他体貌魁梧,身長九尺,是个美髯公,经当时的名臣推荐,名动京师。当时他与张芝,思想家王符被尊称为“陇上三大家”。

作为当时的明星人物,赵壹和张芝至少是有神交的,互相钦佩应该是有的,自春秋战国以来,“士”一直是很多青年人梦寐以求的称谓,荆轲刺秦王尽管没有成功,却也千古传唱。人们活在当下,难免有些看不惯现实,古人的风采就被传得神乎其神,此时人们往往就会在身边发现或挖掘古人的影子。张芝和赵壹生活的年代和汉武帝的时候当然是没法比,社会是发展了,但是武帝的英武,盛大的气势,史诗般的恢宏,东汉以来就没有可以望其项背了。人们益发有了英雄情结。张芝就喜欢赵壹身上那股恃才傲物的气质,还有他的文采。而赵壹,虽然对于社会上痴迷于草书的风潮不以为然,但是对于张芝他当然是不讨厌的,甚至也曾为得到张芝的片言只字狂喜过。但是赵壹是个理性而又正气凛然的人,他还是要把自己的声音发出

明 宋旭《茅屋话旧图》局部

来,《非草书》就针对社会上这一热潮泼上了一盆冷水。

赵壹归于乡里之后,并不是就没有报国之心了,他更希望青年人上进而不是把心思置于对于治国齐家无所作为的草书,他清醒地看到:不是每个人都能练得好草书的。张芝这帮鬼,早就把草书由实用性改造到了艺术性,要写好如今的草书,还要有相当深厚的隶书基础,甚至相当深

厚的文学修养,张芝、崔瑗、杜操这些人,哪一个不是人中之龙,岂是凡夫俗子能比的?赵壹越想越急,决定去拜访张芝。

赵壹拜访张芝,这在当时可是有轰动效应的,他的帖子一送到张府,就被好事的门卫当成新闻传播了,赵壹的马车驾到的时候,已经有很多群众等在那里了,能同时看到两大巨星的风采,这可是一大幸事!风神俊逸的张芝走出大门迎接同样风神俊逸的赵壹,此时掌声雷动,群众目送着二位缓缓进入张府大门,等到大门徐徐关上,才心满意足地回去。

两位偶像级帅哥都近距离地端详了一下对方,在最短的

时间都打出了不俗的印象分,几乎没有寒暄,赵壹直奔主题,说明了自己的来意,认为当今社会上的这股草书狂潮显得那么的不正常。他说:草书不是象形文字,也不是圣人创造的,本来是因为古代的事务繁多,为了求快而简写速写,草书的本意还是要实用的。结果现在的状况是,学草书的撇下了其实用性,不求简,反而搞得像在画字,草书越来越不是平常人能写的了。

张芝笑了:“先生认为什么人能写草书呢?”

赵壹虽然刚直,但对于张芝是不吝赞美之词的,他说道:“人与人的差异是很大了,天资不一样,心灵有巧有拙。书法的美丑,取决于心手智巧,是不可强求的。美貌的容颜岂是学得来的么?当年西施捧心是多么令人心碎,东施效之,更显其丑,赵姬善于跳舞,舞步像凌波微步,有些人学来像瘸子走路;像先生您也好,崔瑗也好,杜操也好,都是超俗绝世之才,博学聪敏,闲暇之余,玩一玩这样的艺术,令人仰慕。但是你们毕竟是凤毛麟角。不是那些俗人可以达到的境界啊。”

张芝尽管超脱,听到这样的溢美之词,也难免春风满面,说道:“先生过奖。您说的很有道理,秦始皇焚书坑儒,对文化是毁灭性的打击,我朝自立国以来,就致力于文化复兴,但是文化的强盛需要更多的人能参与。我们的文字从小篆到隶书,也是一种简化,只有不繁杂的东西才容易普及,草书也是文字的一种简化,我在写草书的过程中享受到一种连绵飞舞的快感,就像骑马迎风疾驰,似危还稳,书法的乐趣就在其中,所以我潜心改进毛笔,就是为了求得把篆书隶书之静化而为动,落笔挥洒,一气呵成,连绵不断,使草书气韵十足。”

张芝一边说一边拿出一只新制作的笔，赵壹叹道：“真是精致啊。”细细欣赏了一番，又说道：“书法是折射人的品味的。如你神仙中人，书法自然为神品。你看看社会上到处是高谈阔论的人，吹嘘自己已经对草书研习透彻，满身墨迹，指手划脚，不知疲倦，然而看他们的字看不出工拙。真的像东施效颦。不仅如此，他们沉迷的东西朝廷又不以此作为选拔吏官的条件，又不能以此讲解经艺，对治国治家也没有什么作用，哎，何不将精力放在读圣贤书，回到经艺之本？”

张芝做长揖表示尊敬：“先生不仅深谙草书之道，而且心忧天下，令张芝敬佩！对于世俗之事，我已淡然，独爱此小技。张芝此后独善其身，唯草书以怡情，草书在秦朝已有，西汉时还编纂了《急就篇》，规范写法以示世人，秦末以来，连连战乱，文献典章已失甚多，对于文化而言也是一场浩劫，我们整理先祖遗产，也长恨时不我待，《急就篇》的确意义重大。可以让书记们一日千字。可是除了实用之外，先生可曾看到文字之美妙？妙不可言啊。”只要提到书法，张芝就很容易兴奋起来，他拿出自己今日所写的一篇文章（全文用草书写成，我们今天叫它《冠军帖》），展开在赵壹面前，作为汉朝的名士，是不可能不善书的，要知道汉朝选拔官吏的条件之一就是“能书”，赵壹不仅善书，而且眼光独到，可以从书法现象看到书法本身。当张芝徐徐展开他的精心之作《冠军帖》，赵壹被震住了，他不禁凑上前，目不转睛地欣赏每一行每一个字。

“太好了，精妙无比！伯英啊，精妙无比啊！字势奇特，虚与实相得益彰，字形变化多端，痛快！痛快啊！”赵壹大喜，拍手叫好。并且再次用他那双能看透现实的目光看着张芝，“伯英，草