

觀

書

得

靈

杜世祿・書畫長卷（二）

J

J222.7
2012205

2

保存

閱覽

J222.7
2012205
2

杜世祿

美術學博士，教授，國家一級美術師，中國美術家協會會員，中國書法家協會會員，中國攝影家協會會員。

有逆緣而後生逆筆

——杜世祿《感言》書法長卷讀後

肖文飛

杜世祿先生以繪畫名世，其畫作筆墨淋漓，渾厚華滋，氣象宏大，既有東方的筆墨韻味，又有西方的抽象構成，是東西方元素的成功融合，可謂獨闢蹊徑。其繪畫的特點和成就已有諸家作過評論，在此不復贅述，這裏只談他的書法。

中國的書與畫有着本質上的共通性，二者相互生發、相互滋養。唐代的張彥遠就提出『書畫用筆同法』，而當文人士大夫介入繪畫之後，書與畫的關係也越來越緊密，他們強調繪畫中的書法用筆，書法用筆成為檢驗文人畫的不二標準。北宋郭熙倡導繪畫用筆『近取於書法』，元代趙孟頫詩曰：『石如飛白木如籀，寫竹還應八法通。若也有人能會此，須知書畫本來同。』蘇軾、趙孟頫、董其昌、朱耷、黃賓虹、齊白石等，都是書與畫的通人。只是當代分科越來越專業化的藝術教育，使得繪畫的不懂書法、書法的不懂繪畫已經成為一種常態。好在一些有識之士已經意識到這個問題，他們在不同場合都呼吁，中國繪畫的出路還是要歸結到對書法用筆的借鑒。

顯然，杜世祿先生對於書法與繪畫的關係有着清醒的認識，雖然以繪畫為主，但幾十年來從未放棄對書法的追求。以前對杜先生的書法不甚了解，今拜觀其《感言》長卷，雖然只是一件作品，却也可窺一斑而知全豹。

《感言》長卷書寫的是杜先生自己對藝術的一些隨想，其書法既有書法家對法度恪守的嚴謹，又有畫家對畫意追求的放縱，若追溯其淵藪，則是近取沈曾植，遠法漢代章草。

沈曾植為晚清民初碩學，其涉獵的學術和藝術十分廣泛，王國維評價為『趣博而旨約，識高而議平』，是『繼承前哲』又『開創來學』。不論是藝術還是治學，沈曾植都好獨闢蹊徑，『一探古人未至之境，或少至之境』，其性格耿介倨傲，其書法風格後人也以『生、險、不穩、奧峭』來評價。在交流中，我可以感受到杜先生無論是人格、學問還是藝術，都表現出對沈曾植的景仰，我想這是性格使然，是審美理想的契合，是沈氏人格力量的感召，是跨越百年的惺惺相惜。我們從畫作中已經感受到了杜先生不走尋常路的執拗，其書法則是從另一方面對這一點的驗證。

習行草不借鑒章草，不能得其門徑，這已是書法界的共識。刻帖中的章草被篡入了後人的主觀臆斷，已失高古之意，只有漢代原生態的章草，纔可窺探到古法的奧秘。正是借鑒於當時出土的流沙墜簡中的章草，纔在清末民初形成了以沈曾植為代表的章草書法的復興，而對章草的選擇正是清代中期以來碑帖論爭的結果，是對行草書正脈的追溯。選擇漢代章草入手，已讓杜先生占據了書法的一個制高點。

杜先生書法的一個特點是中側并用。關於中鋒與側鋒，書法史上歷來就有許多爭論，其實，二者實質一樣，只是分屬事物的兩個面，即中鋒是作書之『體』，側鋒是作書之『用』，是用筆過程中的兩種不同狀態而已。『鋒之偏者，乃其鋒之中者使之然，而其四面錯出，依乎手之向背陰陽以呈其能者，乃其鋒之中者使之不得不然，故曰其用偏鋒焉而已矣。』（程瑤田語）沈曾植說得更清楚，『側筆之妙，在陰陽不離乎中』。不偏執於一端，中側并施，相得益彰，僅此一點，杜先生已高明一些書法家許多。固執於中鋒是沒有才氣的表現。

在書作中，我們還看到了杜先生對逆勢的追求，其生、險的风格正是通過『逆』來表現的。

『逆』與『緩』和『留』相關聯，線條的內涵比較複雜豐富，即『曲』；而『順』乃在符合常規生理習慣下為之，故與『快』和『暢』相關聯，因『快』和『暢』，線條內涵比較簡單直白，即『直』。就『順』和『逆』對整個書法史進行梳理，可以發現，王羲之以前還保留很多逆勢，而王獻之『窮偽略之理，極草縱之緻』之後，改章草的橫勢為今草的縱勢，強調上下的連綿，『逆』勢減少，『順』勢增加。『順』勢在明中期『吳門書派』的行草書中達到極緻，流有餘而駐不足，線條簡單直白，這種狀況到張瑞圖、黃道周、倪元璐有所改觀，他們借用章草的元素，破流暢輕滑蔽習。而到清代碑學興起之後，因為有了碑學書法的參照，對帖學中的流滑之弊有了更清晰和深刻的認識，並力糾之，使其能留而有物。『木相摩而火生，人相摩而智生，惟詩亦然。有逆緣而後生逆筆，胸中壘塊皆聲中金石也。棘栗蓬、金剛圈，皆以逆得之；順流而下，乃無物也。』沈曾植這段話雖說的是詩，移到書法上同樣適用。

有人喜歡『順』，就如同有人喜歡輕音樂，輕快流暢，可娛人之耳；有人喜歡『逆』，就如同有人喜歡交響樂，沉渾中夾雜苦澀，直指人的心靈。杜先生顯然屬於後者，觀其書作，其盤曲的線條，險絕的結字，分明道出了半個世紀以來對世事滄桑的體味以及生命的感悟，它不同於年輕人的簡潔明快，而屬於老年智者的蒼涼苦澀，須細細咀嚼纔得個中滋味，其胸中塊壘非得借這一『逆』纔得以出之。

藝術最終落實到人，藝術是自我人格的實現，杜先生正是通過自己的筆墨語言來表現那個獨特的『我』。

杜世祿先生是把自己放在紙上的。

觀

書

句

靈

印

持

万

佛

造

象

不

海
陳
如
江
蘇
中
興

鳴

天

立

王

堂

神

澤

心

局 儲

理 通

司 全

明

心

解

田

宜

命

耗

生
濯
進

銷

見
此
路

後
翻
公

第
為
王

不
速
調

明

一

刀

對

決

明

向

奉
送

勢

疎

盡

升

明

歲

預

作

今

冬

桂

耐

友

賓

至

化

晚

臨

興

壽

平

美

安