

线

之精灵

草书学习与鉴赏

赵锐 著

中国书法篆刻经典学习与鉴赏丛书

线 之 精 灵

——草书学习与鉴赏

赵 铨 著

苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

线之精灵：草书学习与鉴赏 / 赵锴著. —苏州：
苏州大学出版社，2012.7
(中国书法篆刻经典学习与鉴赏)
ISBN 978-7-5672-0159-0

I. ①线… II. ①赵… III. ①草书—书法 IV.
①J292.113.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 163245 号

线之精灵——草书学习与鉴赏

赵 锴 著

责任编辑 方 圆

苏州大学出版社出版发行

(地址：苏州市十梓街1号 邮编：215006)

宜兴市盛世文化印刷有限公司印装

(地址：宜兴市万石镇南漕河滨路58号 邮编：214217)

开本 787 mm×1 092 mm 1/16 印张 8.5 字数 180 千

2012年7月第1版 2012年7月第1次印刷

ISBN 978-7-5672-0159-0 定价：21.00 元

苏州大学版图书若有印装错误，本社负责调换

苏州大学出版社营销部 电话：0512-65225020

苏州大学出版社网址 <http://www.sudapress.com>

中国书法篆刻经典学习与鉴赏丛书

编委会名单

总策划:田晓明

总主编:华人德

主 编:张建初 王伟林

编 委:(以姓氏笔画为序)

马一超 王学雷 王国安 王金春 卢月龙 朱树民

张恨无 陈道义 赵 锟 徐世平 薛华强

序

书法素有“国粹”之美誉，是我国特有的一种艺术样式，也是中华优秀传统文化的重要组成部分。在数千年的中国书法发展历程中孕育了众多优秀的书法名家及其代表作品，这些作品凝结和形成为一个个历史时代的文化精髓和审美取向，成为后世学习、借鉴的经典和模范。

苏州是我国第一座由中国书法家协会正式命名授牌的中国书法名城，苏州书法自古以来名家荟萃、积淀深厚。当代苏州书法更以其学术性、人文性、高端性、超前性饮誉书坛。作为百年名校的苏州大学拥有浓厚的书法人文氛围，目前设有书法研究方向博士点、东吴书画研究院、书画研究会，建有专门研究、收藏、陈列书画艺术品的博物馆等。苏州大学出版社早些年推出的《兰亭论集》（华人德、白谦慎主编）曾荣获首届中国书法“兰亭奖”编辑出版奖。本次苏州市书法家协会与苏州大学及苏州大学出版社联袂出版“中国书法篆刻经典学习与鉴赏丛书”，正是以实际行动贯彻落实党的十八届六中全会关于推动文化大发展、大繁荣的精神和国家教育部2011年颁布的《关于中小学开展书法教育的意见》精神，其宗旨在于通过编撰这套集系统性、知识性、研究性、原创性于一体的书法篆刻学习用书，为中国书法名城建设添砖加瓦，也使已列为世界文化遗产的中国书法篆刻艺术在新的历史条件下得以更好的传承和弘扬。

从书法学习和训练的规律来看，对历代名家经典作品的赏读、研究和借鉴是学好书法篆刻的不二法门，也是本丛书的主要内容，其核心在于确立书法篆刻艺术的评价标准，使广大读者从系统的知识与训练体系中认识到中国书法篆刻艺术的基本特征和独特魅力，了解经典作品在技法、风格、精神等不同层面是如何传承、创新的，进而明晓中国书法篆刻艺术发展的内在脉络。

本丛书包括篆、隶、楷、行、草及篆刻六册，分别由学有专长、术有专攻的六位多年从事书法篆刻相关工作的书法篆刻家撰写。在总的编撰原则下，注重书法篆刻艺术内在的技与道的关系，同时鼓励每位作者发挥个性，力求将各自擅长的创作或学术特点充分展现，进而彰显各书体丰富多变的风貌。正是在这些方面体现出的独特点，使本丛书在书法类图书汗牛充栋的当下，尤显卓尔不群。

作为一套指导广大书法篆刻爱好者学习书法篆刻的教学用书，本丛书十分强调图文并茂和雅俗共赏的原则。具体而言，尽可能增加图版的数量，以便更直观、更形象地阐释事理；另外，尽可能地选用一些稀见的海内外藏品以及由作者自己原创的教学图例。在语言表述上，力求深入浅出，简明扼要，也照顾到每位作者的叙述风格，以使丛书显得生动而

富有灵气。

总之,本丛书既可作为有一定基础的书法爱好者进一步探求书道的津梁,也可作为系统了解中国书法篆刻艺术的教科书,同样可适用于旅游休闲的欣赏读物。相信透过本书这扇独特的漏窗,读者一定能欣赏到中国书法篆刻别样的景致,进而越来越喜爱中国书法篆刻艺术。

易 言

2012年2月

目 录

一、概述

- (一) 草书的起源 /1
- (二) 历代草书发展概况 /3
- (三) 草书的类别及特征 /33
- (四) 草书工具的选择 /37

二、草书技能解析

- (一) 草书基本笔画与偏旁 /45
- (二) 草书的结构形态 /66
- (三) 草书的章法布局 /78

三、草书的临摹与创作

- (一) 选帖与临帖 /104
- (二) 入帖与出帖 /107
- (三) 草书创作的要求与形式表达 /108

四、古今草书经典作品鉴赏

- (一) 古朴的韵味——陆机《平复帖》 /115
- (二) 学草书的必由之径——王羲之《十七帖》 /116
- (三) 理性的回归——孙过庭《书谱》 /117
- (四) 难以忘却的草书圣品——张旭《古诗四帖》 /118
- (五) “线之乐，墨之舞”——怀素《自叙帖》 /120
- (六) 永远的禅意——黄庭坚《李太白忆旧游诗卷》 /121
- (七) “吴门书派”的最强者——祝允明《前后赤壁赋》 /122
- (八) “转益多师，力辟蹊径”——王铎《唐人诗九首卷》 /123
- (九) “线团团”里的精彩世界——傅山《千字文》 /124

主要参考文献 /126

后记 /127

一、概述

(一) 草书的起源

中华文明古国,泱泱上下五千年,文明的传播和延续主要靠语言和文字来完成,其中文字的产生和演变在整个古老中国文明的发展史中起着不可替代的作用。文字的产生和演变有着十分鲜明的时代特征。每个朝代都相继产生了伟大的书法家,他们既是那个时代书法艺术的集大成者,又以改良者的姿态彪炳于史册。在浩瀚无垠的书法艺术世界里,草书艺术常常充满着神秘玄妙的色彩。那些草书大家更是身披耀眼的光环,纷纷被后人顶礼膜拜,备受大家的关注。当人们怀着敬仰和钦佩之心去观赏这些杰出大师的经典作品时,往往会浮想联翩,有目不暇接之感。人们沉浸于万千变化、缥缈无际、跌宕起伏、奇妙和谐的草书世界里,常常是流连忘返,回味无穷。

纵观草书艺术的发展历程,人们不仅要探求和追问,草书起源于何?驻足在这块天地里,有许多谜底需要人们去探索。德国艺术史家格罗塞说过:“在一块未有人探索过的新境地,谁都不可能找到许多无价的事实,只要找到路径,就应当知足了。”我们从先贤留下的墨迹以及大量的考古成果中获取一些信息,找到一条研究中国草书发展的路径。当人们探究草书自身发展的规律时,往往会受到一些史传的神话和传说的负面影响,比如我们前辈喜欢将历史上重大的发明归入个人名下,把发现钻木取火的人称为“燧人氏”,发明织网捕鱼的人称为“伏羲氏”等,文字、书法同样如此。如仓颉造字,李斯制小篆,程邈创古隶,史游作章草,张芝化今草,钟繇立楷则,书圣王羲之首创行书新体,五体各有鼻祖,似乎中国的书法皆是靠个人创造的,这些都不符合事实。我们知道,文字的产生不是孤立的,每个书体的产生都应有其相应的社会背景和现实状况。文字是社会发展的产物,它来自民间,所谓某人创某体,只是他在社会广泛应用的基础上,通加整理、挖掘、总结,甚至扮演改良和创新者的角色,通过自己的聪明才智服务于当时的社会。所谓创新,就是“笔墨

当随时代”。

关于草书的起源,很多人误以为是在楷、行书出现以后才有的,这些观点与史料记载的大相径庭。东汉许慎《说文解字·叙》云“汉兴有草书”,其特点为:存字之梗概,损隶之规矩,纵任奔逸,赴速急就,因草创之意,谓之草书。所谓“草”,即草率、急就,有草创、草率、草稿之义。其间含有不成熟、非正式的、初步的含义。晋卫恒在《四体书势》中曰“汉兴有草书,不知作者姓名”,比较客观地道出了草书的运用最早起于社会下层的事实。“草书之法,盖又简略,应时谕指,用于卒迫,兼功并用,爱日省力。”(崔瑗《草书势》)这就说明,草书是由于政事繁忙,为适应快速书写的需要而产生的。汉宣帝、元帝时由于北方游牧民族不断战争,大批奴隶的产生导致社会矛盾激化,紧张的生活节奏促使书写便捷的

章草流行开来。汉赵壹说:“盖秦之末,刑峻网密,官书烦冗,战功并作,军书交驰,羽檄纷飞,故为隶草,趋急速耳。”这句话可信,符合当时的实际情况。因为任何一种艺术的出现,起初都是为了实用和便捷,后来出于审美的需要,才逐渐使之完善成熟。我们从大量出土的汉简中,可以找到很多草书字体。汉简中的草书字样多半还带有隶书的用笔特征,如收笔处带出燕尾的波磔,只是书写省简、快速了。但字与字之间仍不相连属,从其写法与结体上看,无一定规范可循(图1-1)。因此,把带有隶书笔意的草书写法称之为草隶。随着其不断发展,又经书家的整理完善,从而形成了章草。张怀瓘《书断》记为:“汉黄门令史游所作也。”

另一种说法是章帝创始,唐蔡希综《法书论》称:“章草兴于汉章帝”,因章帝所好而得名。草书至章草而起,接下来便是今草。今草是在章草的基础上发展起来的,也称小草,是自东汉起流行至今的一种草书体。今草删繁就简,去掉章草的笔画波磔及隶意的挑势、捺笔,加强了笔画间的连带和萦绕,使之上下连绵不断,进一步提高了书写的便捷度。今草的出现是草书发展史上的一次伟大的变革,它使汉字书写的艺术尤其是草书表现的空间更加宽泛。至于今草的形成,一般认为是由东汉书法家张芝集众家之长,改进了章草的写法而形成的。唐张怀瓘《书断》中说张芝“学崔、杜之法,因而变之,以成今草”,又说“草之书,字字区别。张芝变成今草,加其流速”。可见张芝所创今草,笔画省简,字势连绵,笔意畅达奔放,人称“一笔书”。因其笔力纵横驰骋,用笔极尽变化之能事,对后进产生深远影响,故张芝被推为“草圣”。当然,我们

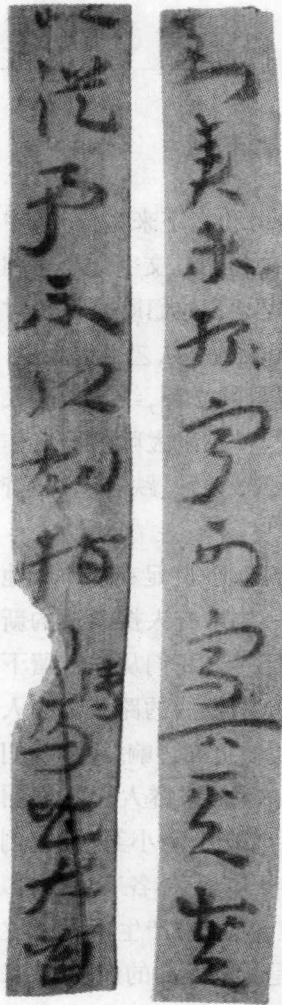

图1-1 敦煌木简 汉代

说张芝的成功之处在于他能取众家所长,在前人的基础上使今草更加成熟和完善罢了,并非始创。今草经东晋王羲之、王献之父子的进一步变古求新,技法和书写水平达到了完美的地步。狂草是在今草的基础上发展形成的,又名“大草”、“醉草”,在唐中晚期形成,是草书中最放纵的一种。狂草的得名,据说源于张旭,因其才情豪迈,加之每作书前必嗜酒,往往是乘醉而作,草书满纸云烟,技压四座,因笔法狂放不羁,被誉为“狂草”。后由怀素推波助澜,使狂草艺术达到了一个新的境界,人称“颠张醉素”。以上各草书体的形成概况大致如此。

(二) 历代草书发展概况

1. 两汉三国的草书

汉代草书的形成与发展在草书的历史发展过程中扮演着十分重要的角色。因为草书从无到有,从不规范的潦草随意用笔到张芝的神化自若、流畅如钩锁连环之状的今草的呈现,这期间经历了数位草书大家的不断完善和改进,是他们用独特的视角与非凡的艺术表现力,树起了草书这面艺术改革发展的旗帜,以迅猛的气势吹起了进军的号角。

汉代的草书多见于简牍,其外观大致还是汉隶的体势,它是隶书的草写。其收笔处常常带有燕尾状的波脚,且上下字之间绝不相连,这样的字体正是章草的用笔特征。相传史游(生年不详)是章草的创始人,西汉元帝时官黄门令。王愔称:“汉元帝时史游作《急就章》,解散隶体,兼书之,汉俗简惰,渐以行之。”后人因而将这种书体名为章草。《急就章》的书法艺术特色极其鲜明,其点画简约、含蓄,注重了单字笔画间的呼应,笔端末尾处仍有蚕尾之笔意,法度以备,但仍迥异于今草、狂草的形态(图1-2)。可以肯定地讲,史游开了草书历史规范之先河,他的艺术价值应该受到后人的嘉赏和褒奖。

据记载,草书真正被上层社会所重视是在东汉章帝时代(75—88)。章帝执政后,政治上采取了较为宽松的政策。章帝本人又是一位重文尊儒的帝王,在他的倡导和提携下,出了一位草书大家——杜度。晋卫恒《四体书势》、梁庾肩吾《书品》都称他以善草书知名。唐张怀瓘《书断》述之最详:“至建初中,杜度善草,见称于章帝。上贵其迹,诏使草书上事。”“盖因章奏,后世谓之章草。”张怀瓘认为,章草得名也由此而来。由于杜度艺术造诣的影响和章帝的提倡,章草很快受到社会各阶层的重视,上层文人对草书的应用也越来越普遍,致使草书在短期内得到迅速的发展。另外,我们还注意到一个情况,历代的草书大家,由于自身影响甚远,广收门徒,师徒双双称绝于艺坛的代不乏人。正是出于此,中国的书法艺术才得以薪火相传,一脉有序地延续和发展下来。杜度的弟子崔瑗出身名门,父亲崔骃是章帝时的辞赋家。崔瑗自幼笃志好学,尽得父业,崔瑗擅章草,韦诞称其书“书体甚浓,结字工巧,时有不及”。

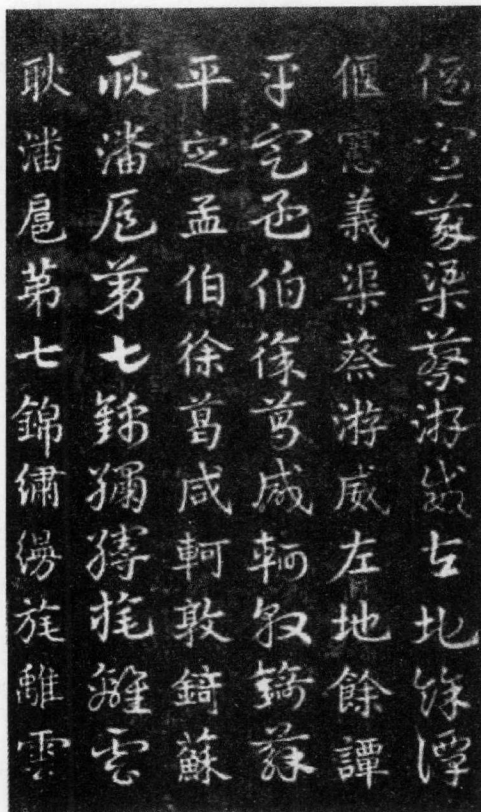

图 1-2 史游《急就章》(局部)

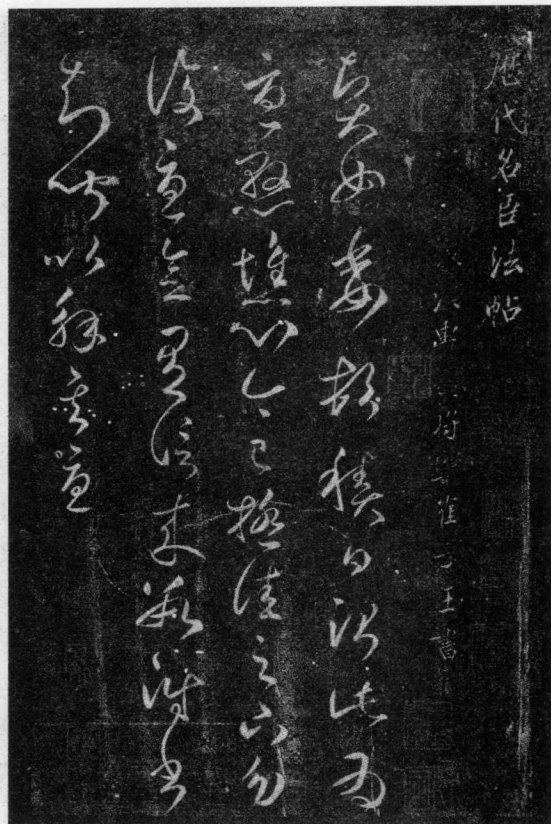

图 1-3 崔瑗《贤女帖》(局部)

唐张怀瓘《书断》评谓：“点画之间，莫不调畅。”崔瑗与杜度并称“崔杜”（图 1-3）。“崔杜”之后，汉代的书法艺术进入了繁荣辉煌的桓灵时期。由于桓帝、灵帝雅好书法，尤其是灵帝设置“鸿都门学”，这是中国历史上最早的一所文学艺术大学，开“以书取仕”先例。因为书之优者能做官，使诸多文人才子纷纷趋之若鹜，书法艺术得到了国人的空前重视和效仿，呈一派繁荣之景象。这次书法的迭起为后人留下了大量的艺术珍品，同时为今草的形成奠定了基础，此时草书已经极为盛行。这一期间著名的草书大家有：崔寔、罗晖、赵袭、梁孔达、姜孟颖、朱宽、张芝、张昶兄弟等。

东汉末期，将草书推至高峰的无疑是被后世尊为“草圣”的张芝。张芝，字伯英，他的草书历代都视之为至尊。魏著名的书家韦诞竭力称之曰“超前绝后，独步无双”。连书圣王羲之也较为谦虚地认为：“吾书比之钟张，钟当抗行，或谓过之，张草犹当雁行。”大才子苏东坡在书论中写道：“笔成冢，墨成池，不及羲之即献之；笔秃千管，墨磨万锭，不作张芝作索靖。”其中对张芝也倍加推崇。张芝以勤学闻名，取法前辈杜度和崔瑗：“临池学书，池水尽墨。”为了习字，“凡家中衣帛，必先书而后练之”，其代表作为《冠军帖》（图 1-4）。

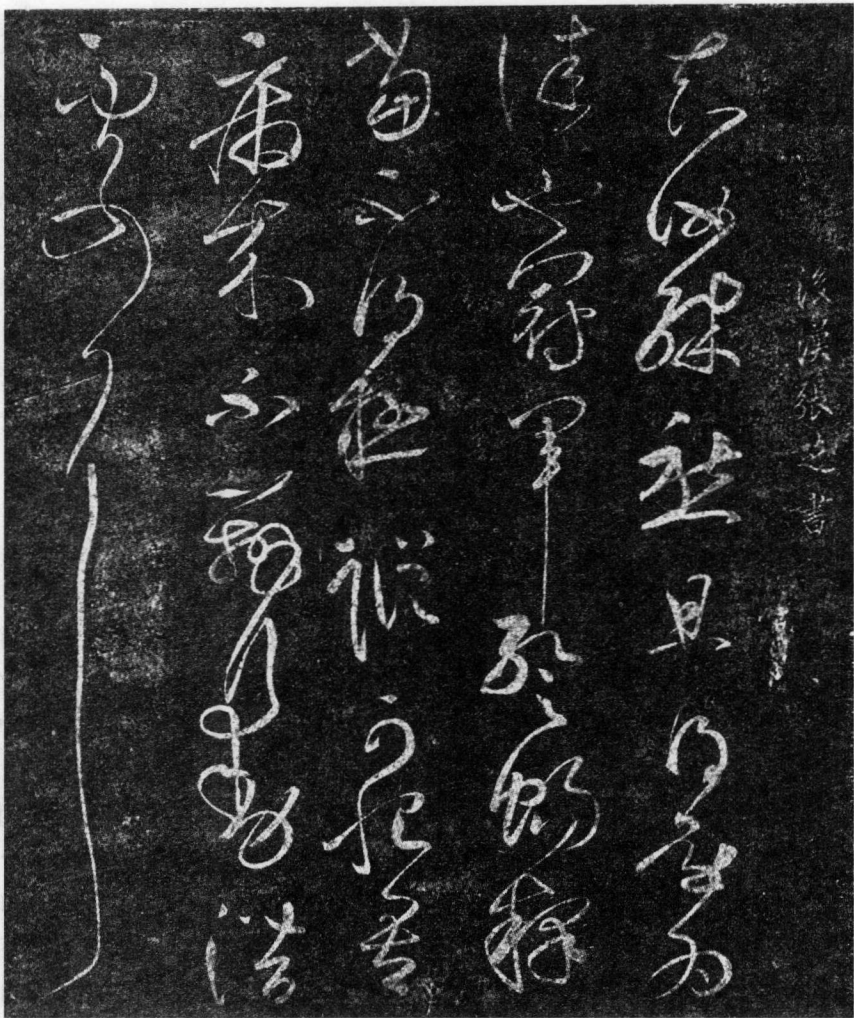

图 1-4 张芝《冠军帖》

睹《冠军帖》，随之扑面而来的是纵横捭阖、洒脱自如的运笔气势，疾驰中笔法奇诡多变，回转勾连，云卷云舒，各得其宜。这是典型的带有其独特风格的一笔书。正如张怀瓘《书断》中描述的那样：“拔茅连茹，上下牵连，或借上字之下，而为下字之上，奇形离合，数意兼包，若悬猿饮涧之象，钩锁连环之状，神化自若，变态不穷。”这种笔法绝非其先辈能为。其早已摆脱了字字孤立不连的势态，从而进入了“高度自由”的书写状态。他的用笔很明显，断与连交替运用，长线与短线相应生发。连则乘势而不激流过涧；断则果断利落，捉控于瞬间。奇妙变幻，和谐自然。其中的圆转运用得极为纯熟贴切。圆转助长了气势的贯注，如波澜开合，一张一弛；又如兵家之阵，出入变化，不可端倪。明人方以智认为“奇者不为法缚”，这句话对张芝是最好的印证。张芝无疑是汉代的“草圣”，他在种种有

利的条件下,通过自身不懈地努力,完成了草书的嬗变——由章草初次隶意而入今草,致使他成为一名具有划时代意义的草书大家。

三国时期唯东吴皇象草书亦很可观,其代表作为《急就章》。前人对皇象书法评价很高,唐张怀瓘曰:“右军隶书,以一形而众相,万字皆别;休明章草,相众而形一,万字皆同,各造其极。”可见他创造了“相众而形一”的书体,在书法史上有重要意义。羊欣称其书“沉着痛快”。袁昂《古今书评》形容其书“如歌声绕梁,琴人舍徽”。清包世臣甚至说:“草书唯皇象、索靖笔鼓荡而势峻密,殆右军所不及。”张怀瓘在《书断》中列其章草为“神品”,可见前人对他的字评价很高。《急就章》真迹已不复存在,刻本中以松江刻本为最,其字结体略扁,各字间环不牵连。有些笔画下笔尖细,点画形态别有趣意,在提按、收放等环节中皆显现笔力弥坚而又不失畅快之状,毫无拂掠之感。整体书风既古朴厚重,又精妙绝伦。姜夔称赞云:“书迹妙绝,遂为章草之冠。”此论可信。

2. 魏晋的草书

魏晋的草书,极富创造力,是书法史上的里程碑。如果说汉代是草书的萌发期,魏晋则是成熟期。羲、献父子的存在,奠定了草书艺术的高度和发展方向。晋代的草书主体框架主要是由西晋和东晋的书家群体来构建和完成的。关于草书的发展情况,我们大致分为两个时期,即西晋、东晋。短促的西晋在文化方面有不少的贡献,在书法上也有很大成就。朝廷设立书博士,设弟子员,以钟繇、胡昭二人书法为标准,教习书法。西晋时产生了一批卓有成效的书法家,在草书领域取得卓然成就的主要有两位大家,一位是索靖,另一位是陆机。索靖(239—303),西晋草书大家,东汉著名书法家张芝之孙,书法上受张芝影响很深,以善写草书知名于世,尤精章草。他和另一位书法家卫瓘同在尚书台供职,卫瓘为尚书令,索靖为尚书郎,由于二人在书法艺术上的造诣和影响力,因此被当时人们誉为“一台二妙”。说他们二人的书法与张芝有师承关系。后人评价道:“瓘得伯英筋,靖得伯英肉。”索靖的书法,浓浅得度,内涵醇厚,结体古雅韵致如汉隶,字形峻险坚劲似今草,历来备受书家称赞。梁武帝萧衍称誉他的字:“遒劲而峻险,遒劲处如飘风忽举,鸢鸟乍飞;峻险处如雪岭孤松,冰河危石。”有人拿他同张芝相比,曰:“精熟至极,索不及张;妙有余姿,张不及索。”(张怀瓘《书断》)靖亦自重其书,自名其势曰:“银钩虺尾。”索靖流传后世的书法作品有《出师颂》、《月仪帖》、《急就章》等,另著有《草书状》。

《月仪帖》是章草书迹极好的一种,它既有隶书的古雅醇厚又兼备了草书流便简洁的特点。字字显隶意,但又无一字是隶书。笔笔不见草率,而字字皆为草。用笔是隶,结体似楷,而意是草。可谓用笔沉稳谨严,笔势灵动秀健、气脉畅达、古意盎然。明詹景凤称其为:“苍郁深厚,古雅天成,不犯斧凿,虽锋铎敛而奇趣妙思,妍态丽清,包举无限。”可谓是对其草书艺术做了中肯的评价(图1-5)。

陆机,字士衡,西晋吴郡人,少有异才,文章冠世,与其弟陆云合称“二陆”。官至平原内史、祭酒、著作郎等职,世称“陆平原”。能书,工章草。其草书《平复帖》是我国书法史

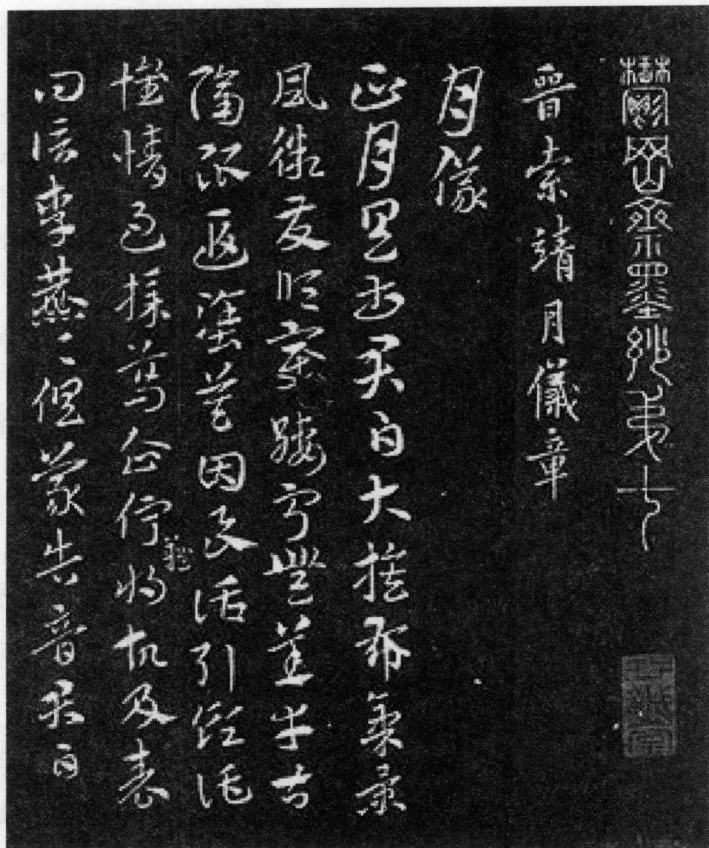

图 1-5 索靖《月仪帖》(局部)

上保留下来的最早文人法书墨迹。由于年久纸靡,有文字模糊已不能辨识。安岐《墨缘汇观》称:“其文若不能尽识。”张丑《真晋斋记》仅释出十四字,启功先生精于书艺,博文通史,独具慧眼,辨出其全部释文。因有宋徽宗赵佶的泥金题签,首行有“平复”二字得名。此帖字体为章草,用笔古朴雄健、平淡简约,盘丝屈铁、苍劲有力,秃笔枯锋、浓淡相宜,巧拙相衬、妙趣天成。虽字字独立,但气脉相通。间有章草、篆隶之笔意。加之年代久远,墨痕多处脱落斑驳,更为其披上了一层神秘的面纱,增添了不少静穆古幽之趣。由于用笔精炼,格调高古,为历代书家所称道。宋陈绎曾云:“士衡《平复帖》,章草奇古。”

从笔法和风格追求上来说,《平复帖》无疑对后世产生了深远的影响。它丰富和发展了草书的手法。杨守敬称:“无一笔恣媚气,亦无一笔粗犷气,所以为高。”(《平帖记》卷一)此作品所蕴含的美学意义随着当今时代的发展依然有可持续研究的巨大空间。

草书发展到东晋时,标志着草书已进入到了成熟时期。东晋时代书家之多,书艺之高,是我国历史上任何一个朝代所不能比拟的。宋代米芾曾曰:“草书若不入晋人格,聊徒成下品。”所谓“晋人格”,正是指东晋书法艺术的格调和用笔特征。“二王”父子是其中

最杰出的代表人物。

王羲之所处的时代是政治上属于偏安的时代,晋元帝司马睿在以王导为首的北方土族的支持下,于江南建立起东晋王朝。因江南土地肥沃,经济繁荣,加上王导的政治才干,很快在江南形成了偏安一隅的局面。政治上的相对安定,三吴地处富庶,东晋人士好老庄思想,崇尚清静无为,淡泊名利,追求洒脱自然、无忧无虑的生活。他们大都遁居于山林,整日过着寄情于山水,闲时“舞文弄墨”的隐逸生活。这些隐士所流露出的精神风貌和气质,史称之为“魏晋风度”。正是因为他们热爱艺术,推崇书法,从而为东晋书法的繁荣酿成了极好的气氛。相当有趣的现象是,当时的大家族“盛产”书家。一如孙过庭所曰:“东晋人士,相互陶染,至于王谢之族、郗庾之伦,纵不尽其神奇,盛亦挹其风味。”由于当时这批书家政治地位极高,无怪乎书法成为东晋的“国艺”。身处书家如林的社会中,艺术上要别开生面、脱颖而出是相当不易的,需要有非凡的才华,超强的本领和独特的艺术视野才能标领于那个时代。王羲之身上具备这些条件,他的草书是典型的“小草”风格。其特点是结构匀称、面貌清俊、体势流美、风神蕴藉、不激不厉、含蓄内敛,采用一种内敛的写法。王羲之草书所折射的儒家的中庸和道家的飘逸正符合中国传统哲学精神,顺应了当时的时代发展。王羲之的草书代表作有《月初帖》、《十七帖》、《游目帖》等。

继羲之之后的又一位草书大家是他的儿子王献之。献之常思有别于父亲羲之的路径,风格独树一帜。这种极有个性的探索是非常可贵的。如张怀瓘《书议》有记:“子敬年十五六岁时,常白其父曰:‘古之章草,未能宏逸,今穷伪略之理,极草纵之致,不若藁行之间,于往法固殊,大人宜改体;且法既不定,事贵变通,然古法亦局而执。’”试想,当时年仅十五六岁的王献之就已看到古章草不及民间藁行美观,并大胆提出古法并非尽善尽美。“可贵者胆”,由此可以看出他虽年少但有非凡的洞察力和敏锐的判断能力。据记载,王羲之对自己的这位小儿子特别看好,献之七八岁时,因从其背后执笔不脱而叹“此儿书后当有大名”。又曾见献之用帚沾泥在墙上作书而赞之,称“子敬飞白大有意”。连羲之都这么夸奖他,可见献之的艺术天分和潜质,加上他后天的勤奋刻苦,后终成大名。王献之有别于羲之的一点是出于他的“改体”意识,主要表现在用笔的空间规划和变动上。献之加强了单字结构之间的映带连结,注意整体章法的巧妙安排和笔势的强烈动感,讲究字与字之间的呼应,强调用笔的灵活性,是一种外拓的写法,人称“破体”书。应该肯定地说,献之充分领悟了张芝一笔草用笔的精髓。张怀瓘《书断》说:“字之体势,一笔而成,偶有不连,而血脉不断,及其连者气候通其隔行。”后世许多书家都认为献之草书在羲之之上。南朝宋时虞龢《论书表》说:“献之始学父书,正体乃不相似,至于绝笔章草,殊相似类、笔迹流恣,宛转妍媚,乃欲过之。”王献之的草书代表作有《鸭头丸帖》、《中秋帖》、《鹅群帖》、《地黄汤帖》等。另,晋代的草书理论成果颇丰,涌现出一大批书法理论学著作,主要有卫恒的《四体书势》、索靖的《草书状》、王羲之《题卫夫人笔阵图》、王僧虔《笔意赞》等。草书艺术的技能高度强化与实践必然会带来理论的研究成果。这是一个艺术精神意气风

发的时代,有了羲、献父子的存在,使得这个时代亦成为中国草书史上的第一个里程碑(图1-6)。

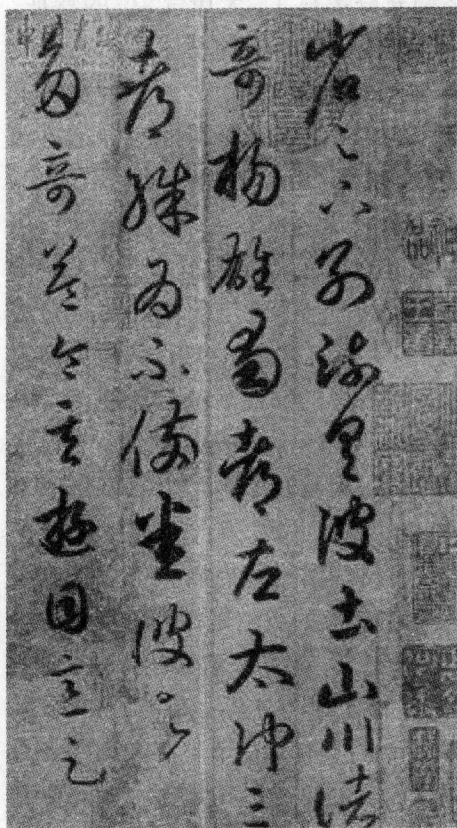

图 1-6 王羲之《游目帖》(局部)

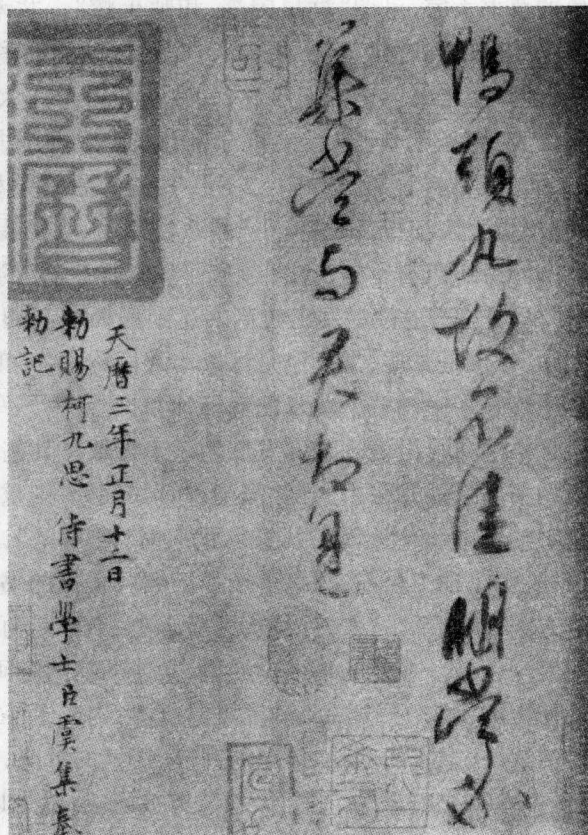

图 1-7 王献之《鸭头丸帖》

3. 隋唐草书

隋代由于南北文化艺术的交融,北方的粗犷豪放与南方的婉约温润相渗透,书法艺术呈现出新的面貌,其中在草书中有建树的只有智永和尚一人。智永,本是东晋王羲之七世孙,善书法,尤工草书。因在今浙江绍兴永欣寺出家为僧,人称“永禅师”。据说他居永欣寺潜心研习先祖王羲之书法三十年不下阁楼,终修成正果,以《真草千字文》问世,对后人影响很大。

对于智永的书法,历代书家多有评论,张怀瓘《书断》云:“智永远祖逸少,历经专精……微尚存道(张芝)之风,半得右军之肉。”乐安薛氏云:“智永妙传家法,为隋唐学书者宗匠。”都穆《寓意编》云:“智永真草千文真迹,气韵飞动,优入神品,为天下法书第一。”后人对他书法的高度评价主要体现在技法层面上,但也有持反面评价的,如李嗣真的《书后品》就认为“智永精熟过人,惜无奇态”。细观智永的法书,确实是恪守逸少家法,了无

新意,缺了些创新意识。但对初学书法者来说,仍然有借鉴意义。

草书在唐代得到了充分发展且达到了高峰,由此进入了第二个里程碑,产生了许多出色的草书大家,可谓“群星闪烁、相映生辉”。艺术格调充分彰显了“大唐气象”的特征。艺术的生发与时代背景是密不可分的。初唐时的文化大融合使得各种书体得到很大发展,各种流派书风也相继形成。贞观时,由于唐太宗尤好书法,极力推崇“二王”,独尊王羲之为“书圣”,赞其“详察古今,研精篆素,尽善尽美”。加之他的老师虞世南也是追随“二王”的衣钵,君臣皆好“二王”,其他人更是争相仿效,以至于“士子卿相,莫不工书”。同时,唐太宗实行“以书取士”的政治制度,大力提倡书艺,书法再次登上“国艺地位”,初唐书家纷纷以右军为范本,形成了“非王不学”的局面。至此,王羲之被确定为“天下第一”的“书圣”地位。真正使草书达到巅峰状态的书家当数唐开元、天宝年间的两位书法大师,一位是张旭,另一位是怀素。人们称之为“颠张醉素”(图1-8、图1-9)。两位大师的草书代表了中国草书艺术的巅峰,同时也是中国写意艺术发展的巅峰。他们的狂草可以说是书法向自由表现方向发展的一个极致。其艺术形象予人以无比丰富的审美享受。张旭的书风重筋骨张力,雄健郁茂;怀素的书风则重空灵逸散,天马行空。两大风格构成了草书的重内韵与外气的两极。张旭时称“草圣”,杜甫《饮中八仙歌》云:“张旭三杯草圣传,脱帽露顶王公前,挥毫落纸如云烟。”传世的书帖有《古诗四帖》、《肚痛帖》等。张旭用笔方圆、中侧并举、颓然天放、纵横奔驰、不可羁勒。其草书最大的贡献是扩大了草书的空间表现领域。在他的草书世界里,立体的静的空间失去了意义,作品中飞动的线条与空白处处交融,结成了全幅流动虚灵的节奏,构成了一片神游的意境。书家用点线的交错、笔墨的浓淡、虚实的互映、形态的开合、行气的承应,谱成了一曲具有音乐节奏感和舞蹈姿态美的“草书交响乐”,它振聋发聩,铸成绝响,给人以不尽的美的享受。正是这种变幻莫测的空间构成,造成了中国草书迥异于世界其他民族艺术的风格。继张旭之后,能称雄于草书书坛的大家是怀素上人。怀素幼年事佛,出家为僧,经禅之余,尤好草书。怀素自言得草书三昧,嗜酒,酒酣兴发,寺壁屏障、衣裳器物,莫不书之。每每醉后乘兴挥毫,至精至粹,以草书的形式表现“狂”态,“狂来轻世界,醉里得真如”(钱起),“以狂继颠”的怀素的创作状态是“粉壁长廊数十间,兴来小豁胸中气”(窦冀),“驰豪骤墨列奔驹,满座失声看不及”(戴叔伦),“醉来信手两三行,醒后却书书不得”(许瑶)。三杯通大道,一斗合自然。书家借酒述怀,笔下满纸云烟,潇洒奔放,痛快之至,无以言表。怀素的草书气韵生动,神采飞扬。在他的草书中,常常是“唯观神采,不见五官”,随以笔触便笔走龙蛇,皆惊动四座。浓郁的笔墨气息扑面而来,气势磅礴,毫无停滞之感。怀素是将线条的凝练与气势结合得最好的艺术大师,他在表现线条飞动畅达的同时,始终保证线条的质量。通过线条的强弱、虚实及墨的不同层次来表现草书的丰富变化。怀素对后世影响很大,主要作品有《自叙帖》、《食鱼帖》、《苦笋帖》、《论书帖》、《小草千字文》等。