

责任编辑 骆恒光

沙孟海楷书字帖

王国维先生墓碣记

浙江教育出版社

沙孟海先生的书学道路(代序)

骆恒光

沙孟海(一九〇〇—一九九二),出生于浙江鄞县。原名文若,号石荒、沙邨、兰沙。曾任中山大学预科教授、浙江大学中文系教授、浙江省文物管理委员会常务委员、中国书法家协会副主席、浙江省博物馆名誉馆长、浙江美术学院终身教授、西泠印社社长、浙江书法家协会会长、浙江省考古学会名誉会长。

沙孟海是一位富有个性的书法家,他的书法浑厚华滋,郁勃飞动,风格十分强烈,尤其是晚年所作,纵横刷掠,一以神行,不事雕琢修饰,更能见其独特的审美情趣与品位,从而在国内外受到赞誉。沙孟海不仅书法篆刻造诣极深,而且在书学、篆刻学研究以及古文字学、古典文学、金石考古和古书画鉴定等方面均有卓越的贡献。尤其是他的榜书,雄健豪迈,大气磅礴,被镌刻在名山、庙宇,或陈列在各地博物馆、展览馆中。书法界有「天下榜书,沙翁独步」之誉。他的学书历程和成功经验已引起了书法界和学术界的极大关注。在杭州、宁波等地相继成立了沙孟海基金会、沙孟海书学院和研究会等等。在海外,如日本、韩国、新加坡、马来西亚等,亦有众多的崇拜者和研究者。

一

沙孟海十四岁那年,父亲去世。他在清理父亲的遗书时,发现一本影印出版的《怀仁集王羲之书圣教序》(以下简称《圣教序》),他如获至宝,经常临写练习。当时还有一位前辈书家梅调鼎,住在慈溪乡下,家境贫寒,对《圣教序》很有研究,功夫很深,写出来的字体颇有「二王」书法的真趣,属于高逸的一路,与唐太宗所书《温泉铭》很相近,书法界曾推誉梅调鼎为「清代第一」。沙孟海在宁波看到过他的不少墨迹,对于学习《圣教序》得到了许多启迪和帮助,包括用笔结体等方面都有新的思考 and 进步。

那时候沙孟海尚年轻,自知学识肤浅,功力不足,笔力软弱,虽然断断续续学了五六年之久,进展仍然不快,一度情绪有些低落。他看到朋友之中有写《郑文公碑》《瘞鹤铭》等书体,笔力夭矫挺拔,颇显出一种峥嵘气象,对照自

己，感到远远不及。为了「藏拙」，他暂时放弃了学习楷书和行书，而集中精力专学篆书。他父亲在世时，也写篆书，刻印章，家中收藏碑帖图书甚多，他找到了《会稽刻石》《峰山刻石》两本碑帖，又从书店买来清代篆书大家吴大澂用篆体写的《孝经》《论语》和《说文部首》等书，坚持每天临摹练习，从不间断。因而受到前辈们的称赞和奖掖，他学习的劲头更大，信心更足。

沙孟海勤奋好学，遇到疑问就向老先生请教，他写篆书在乡里已经有了相当的名声。在中学求学时，每逢假日常常有人来请他写对联、屏条、中堂、斗方和扇面之类。他为友人写《李氏祠堂记》，有数百字，无一字错漏。他的名声越来越大，但他都用篆书体书写，不敢用楷书体或行书体书写。尤其是上下款，照例应当写楷书或行书，他还是感到力不从心，为此感到遗憾。

他写篆书，写过一段时间后，执笔比以前更稳健，笔力不再软弱，对于中锋用笔也有初步理解，于是又萌发了学行书的念头。他看到商务印书馆影印出版的梁启超临写的《圣教序》《枯树赋》，结体和原帖很接近，只是改用方笔写，笔画的锋棱很明显，为前所未见，感到惊奇。此后，沙孟海也参用梁启超的方法学王羲之行书，面貌果然大变。几年之后，他看到神州国光社、商务印书馆等影印的明代书家黄道周的各体书法，差不多都用方笔写出，结体尤为新颖奇特，就放弃了学王羲之的书体而专学黄道周。黄氏在「二王」以外另辟蹊径，直接师法「二王」之师钟繇，另外再掺入索靖的草书法，波磔多，停蓄少，方笔多，圆笔少。沙孟海对黄道周评价极高，认为他的学问品格都是明代第一流的，说：「他的真书如断崖峭壁，土花斑驳，他的草书如急湍下流，被咽危石，前此书家，怕没有这个奇景吧。」

除了学黄道周，沙孟海还学钱罕。钱罕名太希，以字行，浙江慈溪人。钱氏对北碑有着极深的功夫，他结合《张猛龙碑》和黄庭坚的体势，振笔写大字，一气直下，精神贯注。沙孟海最喜欢这一路字，为人题大字榜书，经常参用这种方法 and 笔意，浑厚庄重，气势宏大。他后来回忆这段历史，不无感慨地说：「我也曾按照康有为《广艺舟双楫·学叙篇》所启示的程序临写北碑，终因胆量欠大，造詣浅鲜，比不上别人。但这一过程也有好处，此后写大字，参用魏碑体势，便觉展得开，站得住。」

二

沙孟海二十三岁那年冬天到了上海。那时著名学者沈曾植刚刚去世。沈曾植晚年取法黄道周、倪元璐，上追

钟繇、索靖，多用方笔，翻覆盘旋，如龙蛇飞滚，诡变多姿，颇有奇趣。沙孟海看到沈氏《题黄道周书牍诗》「笔精政尔参钟、索，虞、柳拟焉将不伦」，很受启发。他体会到沈氏书法是参用黄道周笔意直溯魏晋，钟繇和索靖是根。于是直接临摹钟、索两家碑帖，并借鉴唐代宋儋、宋代李公麟、元代宋克等学钟、索书体比较有成就的一些名家，还向当时上海名家任董叔、吴昌硕、康有为等人请教。

沙孟海转益多师就是从这一时期开始的。任董叔写钟繇这路字极好，吴昌硕专写《石鼓文》，把三代钟鼎陶器文字体势杂糅其间，力避专以侧媚取势的那种「捧心螬齿」的形态。康有为极力提倡学碑，对于历代遗存的碑版，无所不摹，对《石门铭》《经石峪》《六十人造像》，以及云峰山各种刻石用力最深。康善作擘窠大字，气势雄浑博大。沙孟海和他们交往甚密，获益匪浅。

在上海期间，吴昌硕住在山西北路，沙孟海住在海宁路，相距较近。他经常随况周颐、冯君木等到吴昌硕家中去。从二十五岁到二十八岁这四年当中，沙孟海得到吴昌硕的教诲、指导最多，因而眼界更宽广，胸襟更豁达。从此以后，他特别注意字的气势，注意笔力，注意章法，注意韵味，自己觉得有了很大的进步。

沙孟海的好友王个簃也是吴昌硕的学生，他们经常见面，探讨印学，切磋书艺。据王个簃晚年回忆，沙孟海转益多师，书法篆刻均臻上乘。一九二五年，他用楷书写了一堂十二条的「寿屏」，吴昌硕知道是沙孟海所写，十分赞许地说：「书写这样长篇字屏是不容易的，没有扎实的过硬功夫是写不好的。这是他的本领。」

沙孟海也向古代碑帖学习。他三十岁左右特别喜欢颜真卿的《蔡明远帖》《刘太冲帖》《裴将军诗帖》，经常临习。《裴将军诗帖》是否颜书真迹，学术界尚有争议，但他「爱其有神龙变化」，写行草书也偶尔参用其法。沙孟海篆书主要学邓石如、王澐、钱坫这些名家。学隶书不喜欢明以前的人，最喜欢势大气足的伊秉绶，也常用吴昌硕写《石鼓文》的笔法临摹《三公山碑》《郾阁碑》《衡方碑》等。行草书主要学苏轼、黄庭坚、米芾、祝允明、王宠、黄道周、倪元璐、傅山、王铎等人。认为他们学习古人各有专长，在古人的基础上，都有一定程度的发展和创造。

抗日战争期间，沙孟海避居四川重庆，战乱之中找不到可供临摹的碑帖，后来只借到肃府本《淳化阁帖》一部，选择其中自己认为重要的加以临习。其中第九卷、第十卷为王献之所书，他尤其对第十卷下功夫最多。此卷所收诸帖体势开展奔放，气韵双绝，平时多看多临，不断有新的体会、新的创造。正如吴昌硕临《石鼓文》所说的一样：「余学篆好临《石鼓》，数十载从事于此，一日有一日之境界。」沙孟海也从王铎临写古帖的经验中得到启发，王铎的传世墨迹中很多是临古帖的，拿来和石本对照一下，可以发现并非完全相似，甚至于纯属自运，不守原帖原碑的规

范。沙孟海常对人说：「这便是王铎成功之所在。」今日所见沙孟海的墨迹中，也有不少临古人的作品，如临宋仲温章草条幅、钟繇荐季直表楷书条幅、宋儋接拜帖楷书条幅、黄道周诗卷行草册页等等，既有原碑原帖的风貌，又有自己的个性和创意。广收博取正是沙孟海借鉴了前人的学习经验和方法。经过这一阶段广泛地向古人学习，向同辈学习，书法功夫扎实，为以后不断深入、不断发展奠定了基础。

三

沙孟海在转益多师的同时，还为自己定出了一个办法，即学习某一种碑帖时，一定要「穷源竟流」，兼学有关的碑帖和墨迹。

所谓「穷源」，即要弄清楚所学这种碑帖的方法和体势是从哪里出来的，是吸取哪一家的精华，然后作出取舍。他认为，郑杓《书法流传之图》把虞世南、欧阳询、褚遂良、颜真卿这些唐代名家统统归属于王羲之、王献之名下，一脉相传，是不切实际的。如欧阳询书体方折峻整，结体森严，气象肃穆，远师北魏碑刻，近取隋代《苏孝慈》《董美人》，方笔紧结一派。宋元书法家不太重视南北朝隋代的碑版，就贸然下结论说欧阳询的楷书行书以及其他书体都源自「二王」，显然不妥。

苏东坡曾经高度称赞颜真卿的书法「雄秀独出，一变古法」，「颜公变法出新意，字外出力中藏棱」。沙孟海认为宋人见到前代碑版不多，以为颜书雄浑刚健、大气磅礴的风格，非初唐书家所能有。沙孟海认为初唐书家早有这种风格。因为唐人讲究「字样学」，颜真卿对古文字学和书法很有研究，这种学术风气代代相传。后人有人说颜书出于《太公望表》的，有说出于《瘞鹤铭》的，有说出于《郾阁颂》的，虽然各有理由，但都不够全面。他认为颜真卿那种雄浑深厚的精神风貌，完全从汉碑得来；用笔方法，是把钟繇掺入隶书体中，用隶书的方法写楷书，兼有碑学和帖学之长。如《颜氏家庙碑》《麻姑仙坛记》等，碑味多一些；《裴将军诗帖》《争坐位帖》等，帖味多一些。沙孟海说：「颜字不是空中掉下来的，是综合五百年以来雄浑刚健一派之大成，所以能独步书坛，历久不衰。」

所谓「竟流」，既要弄清楚这一碑帖对于后世有什么影响，有哪几家继承这一传统，其中哪一家继承发扬得最好。例如三国魏的书法家钟繇，他的嫡系传人是王羲之、王僧虔、萧子云等人。王羲之是佼佼者。后来因王体书风盛行，人们看不到钟繇的真迹，几乎不知道钟繇书法的面貌。通常只将钟帖中行笔结构和王羲之不同之处权且当作钟字的特点。王羲之之后，唐代宋儋、宋代宋克也是学钟繇书法的，各有自己的面貌。沙孟海对这些书家都有过深

入的研究，在熟知他们渊源所自和得失成败的基础上，把他们作为学习的借鉴。沙孟海所书中楷、小楷书中的横势结体和行草书中字距紧密行距疏朗的布局，分明取法于钟繇、索靖、宋儋、宋克等人，但又和他们不一样。通常学书法的人只能做到转益多师这一步，不能穷源竟流，对前人有深刻的认识。穷源竟流无疑是沙孟海书法获得成功的重要经验。

四

沙孟海经历了彷徨求索、转益多师和穷源竟流几个阶段以后，已到耄耋之年。晚年仍孜孜不倦，几乎日日秉笔，不是作书就是撰文，因而书艺精湛，学识渊博，在许多领域都取得了举世瞩目的成就。即以书法、篆刻而言，书法兼精篆、隶、真、行、草诸体。平日多作行草，笔画浑厚，结体开张，笔势雄健，骨气洞达。碑与帖结合，字中多见北碑峻整奇险的特点，偶有南帖华滋灵秀的意趣，颇具拙中藏巧之妙。行草书作品中，苍茫浑劲者如《司空图诗品》长卷，秀逸奇诡者如《孙过庭书谱册》。他用楷书写的碑，于整饬中多逸趣，于静穆中见灵动，早年多欧阳询父子之法，晚年归于平淡天成，渐渐泯灭了所师碑帖之痕迹。其早年作品中，整饬而新巧者如《洪君家传》《陈君夫人魏氏墓志铭》《叶君墓志铭》和《修能图书馆记》。晚年平和淳淡者如《王国维墓碑记》《西泠印社八十五周年碑记》等等。

尤为人们交口称赞的，是他的题榜大字。他对题榜大字有深入的研究，他在评北宋书家米芾的大字时说：“米老题榜，最著名者安徽盱眙『第一山』三大字摩崖石刻，陕西盩厔（今称周至），福建晋江，浙江杭州、临海、瑞安皆有摹刻，确实气度雍容，运笔一如小字。浙江丽水还有『南明山』三大字，新昌有摹刻，亦皆隽妙，好似小字放大。”沙孟海的大字，一气直下，振迅天真，重墨大笔，气格壮阔，颇似翩翩大鹏，巍巍巨鳌。他的代表作，如杭州灵隐的『大雄宝殿』，绍兴越王山的『越王台』，安徽滁县的『醉翁亭』，山东泰安的『云步跻天』，徐州项羽戏马台的『秋风铁马』，以及八十岁时写的四平方米巨幅『龙』字等都为人们所称道。

沙孟海的篆刻有它独特的风貌。他曾师法书画篆刻大师吴昌硕，而又不为吴昌硕印风所拘束。他参用秦代权量诏版、汉代玺印以及明清印人的作品，以朴拙苍茫而富有韵致的风格驰誉印坛。吴昌硕生前曾写过一幅字送给他，称赞他“浙人不学赵撝叔，偏师独出殊英雄”。他的印作精品大多收编在《沙孟海书法集》《沙孟海翰墨生涯》中。近年又有《沙孟海印集》问世。

沙孟海在书学理论研究方面也颇多建树，向来为学术界所推崇。比如关于碑版的书手和刻手问题，他认为要

区别对待，有书手刻手两佳者，有书手佳、刻手不佳者，也有书手刻手皆劣者，决不是「凡碑皆好」「凡古皆宝」。关于秦印，沙孟海查考了秦代有关制度及遗存的金石文字，确认《封泥考略》所载「皇帝信玺」才是真正的秦印。而旧传「秦印」，既无秦印风气，又与皇帝印称「玺」，臣民印称「印」的秦代制度不合。关于印学家的排序，沙孟海稽考出北宋米芾为能书能刻的第一辈印学家，元代赵孟頫、吾丘衍为第二辈，元末王冕为第三辈，明代文彭与何震为第四辈。对以往印学史上一一直以文彭、何震为开山祖师，或以赵孟頫为中国历史上第一位印学家的论断提出了质疑。又谓包世臣书之出于《敬史君碑》、始平公造像，梅调鼎书之出于唐太宗《温泉铭》，郑簠书之出于宋《山河堰石刻》，钱沣书之独入颜鲁公之堂奥，伊秉绶书之独得颜鲁公之变化，康有为书又得之胖蟹，刘墉书之声价，多半是因其名位而抬高。如此等等，皆发前人所未发。关于创新问题，他说：「学书要有闯劲，但要闯出风格和面貌来，全靠平生的学问、品德和体格。一般人以为继承传统是奴书，没有创造性。其实，一味要创造的，往往站不住脚，创造不出来。要在打好传统基础的条件下写出新风格来。新风格不是天上掉下来的。我很赞成米芾的做法，《海岳名言》有一条说：「壮岁未能立家，人谓吾书为集古字，盖取诸长处，总而成之。既老，始自成家。人见之，不知以何为祖也。」集古字是学书的好方法，熟习名作，吸收众长，久而久之，融会贯通，成为自己的面目，便有自己的风格，也便是创新。这种精辟的论述对于当前书坛真有振聋发聩的作用。」

综上所述，沙孟海的书学道路是漫长而曲折的。由于他虚心好学，又具有超人的毅力和不屈不挠的奋斗精神，他终于走到了光辉的顶峰。他在书学、篆刻学、文字学、金石考古学等领域里所取得的卓越成就，将永远激励人们去不断继承、探索，发扬光大。

沙孟海的著述甚富，从二十年代到八十年代主要有《名字别号源流考》《近三百年的书学》《训诂广例》《家谱通例》《转注说》《印学史》《沙邨印话》《海岳名言注释》《书法史上的若干问题》《古代书法执笔初探》《两晋南北朝书迹的写体与刻体》——兰亭帖争论的关键问题《清代书法概说》等等。

先	生	王
生	墓	國
名	碑	維
國	記	先

號

又

維

觀

字

字

堂

靜

伯

別

安

隅

一	八	署
月	七	永
廿	七	觀
九	年	一

官

江

日

鎮

海

生

父

寧

於

乃

鹽

浙

年

時

譽

十

文

公

一

制

課

即

藝

以

鄉

稍

洛

陳

長

洛

壽

從

咸

田

同

誦

今	散	先
體	文	生
詩	及	學
十	古	駢

士	甲	六
子	午	入
譁	戰	州
然	敗	學

時	謂	始
錢	新	知
塘	學	有
汪	者	所

海	務	康
招	報	年
上	於	創
虞	上	時