

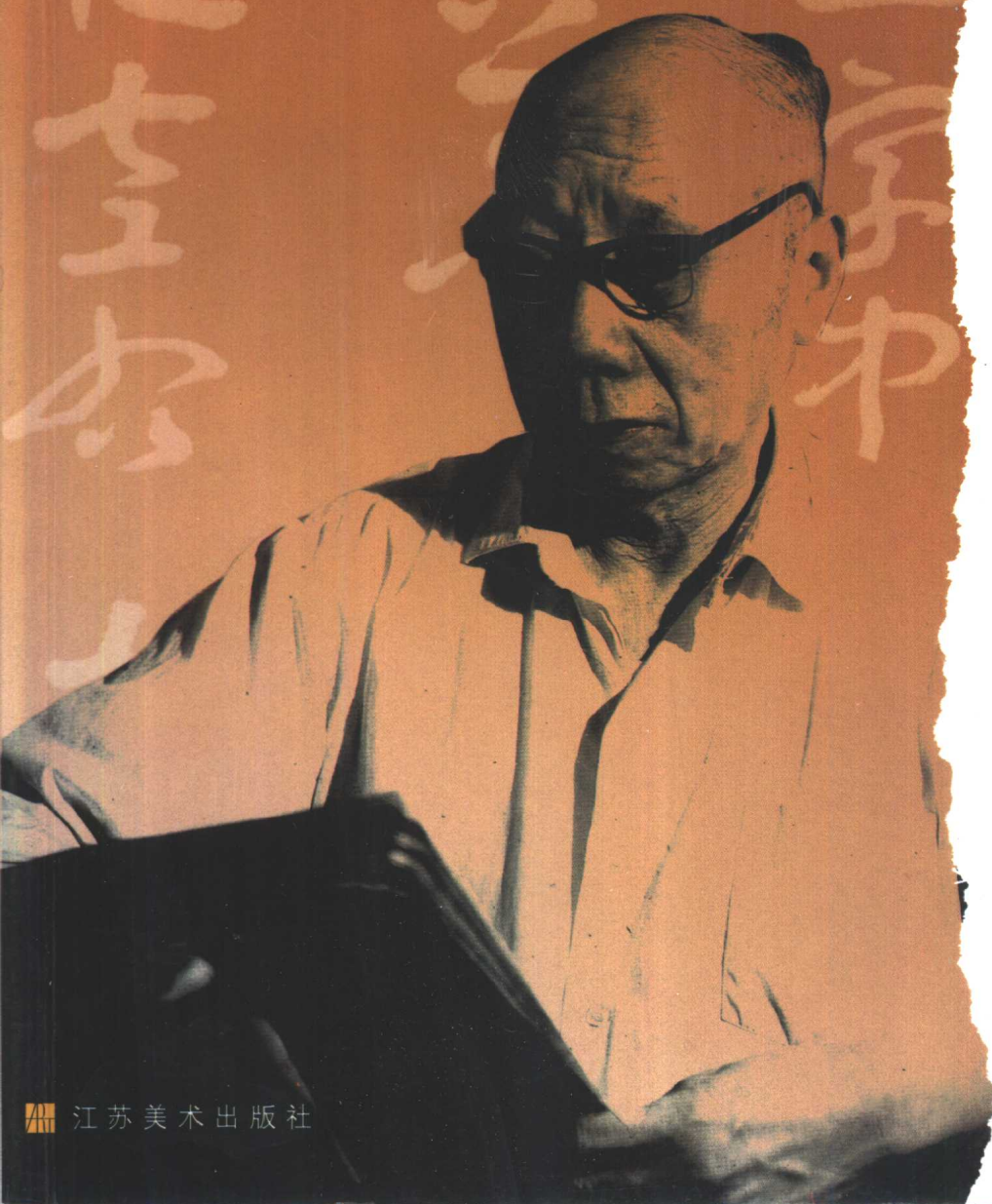
20

世纪
杰出书法家

王羲之

书法艺术解析

汤胜天
萧华 著

汤胜天
萧华
著

江苏美术出版社

王蘧常书法艺术解析

之於此之義海不可不重賞筆
至如自為如此直如此好望如
應為主位及注家之急此意亦
安至其末其為國家用人物

图书在版编目 (CIP) 数据

王遽常书法艺术解析/汤胜天、萧华著. —南京: 江苏
美术出版社, 2001. 7

(20 世纪杰出书法家)

ISBN 7-5344-1277-3

I. 王... II. ①汤... ②萧... III. 王遽常-书法-
研究 IV. J292.112.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 037059 号

责任编辑 郑必宽

张学成

装帧设计 陆鸿雁

责任校对 刁海裕

审 读 钱兴奇

监 印 符少东

王遽常书法艺术解析

汤胜天 萧华 著

江苏美术出版社出版发行

江苏省新华书店经销

涟水印刷厂印刷

2001 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

开本 787×1092 1/16 印张 5

印数 1-5,000 册

书号 ISBN 7-5344-1277-3/J·1274

定价: 15.00 元

社址/南京市中央路 165 号

电话/3308318 邮编/210009

发行科/南京市湖南路 54 号

电话/3211554 3301523 邮编/210009

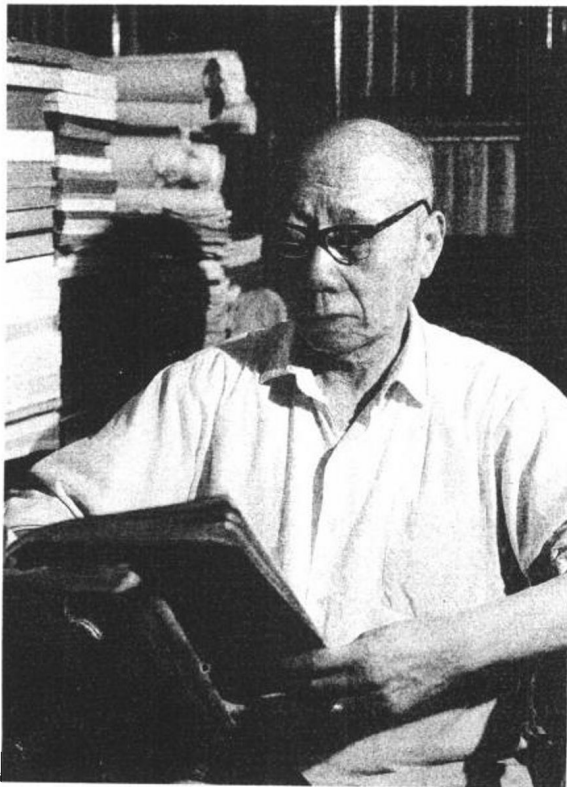
1456P/07

目 录

一、王蘧常书法艺术特色及贡献	(1)
二、王蘧常书法作品赏评	(6)
三、王蘧常书法艺术解析	(14)
四、执着的艺术追求和成功的艺术创造	(27)
五、王蘧常书法的局限	(52)
六、王蘧常年表	(54)
七、王蘧常书法作品选登	(68)
八、后记	(76)

一、王蘧常书法艺术特色及贡献

近现代书法史上，学者而能兼擅书法艺术者不乏其人，王蘧常便是其中的佼佼者。一提起王蘧常，人们自然联想到章草，就像一提起章草人们又自然联想到王蘧常一样。章草是极具古意的一种书体，与其他书体相比，它的纯艺术性更强，学习难度更大，不像行草写来那么任情恣性、易于上手，要逾越古人、自出新意殊非易事。加之今人急功近利，认为它不合时尚，不被时人所宠，因而

王蘧常先生(1900-1988年)

便成了诸书体中少人问津的“禁区”，令人望而却步，偶有为之，亦如蜻蜓点水，浅尝辄止，仅得其皮毛而不能进行深入研究。即或少数有识之士为之努力，亦终因诸多原因难以有成。翻开中国书法史，自有皇象《急就章》以来以章草名世者屈指可数：萧子云、索靖、祝允明、宋克、沈增植、王世铤(图1-3)，或亦步亦趋，未出古人樊篱，或标新立异，终难卓然独步。真正使章草大放异彩、推陈出新并形成自家风格者，当首推王蘧常。

王蘧常章草以《月仪帖》、《急就章》、《出师颂》为本，上及周鼎彝，参以汉碑、汉简、汉帛书(附图1-1, 1-2)，又广之以北碑，糅入篆隶多变之姿，汇古往今来

文字组合之妙，结体凝重拙朴，用笔遒劲浑厚、意境高远、浑然天成。融碑入帖，化古为新，别出机杼，自成格局，形成古拙朴厚、博大精深、极具个性的“王蘧常章草”(扉页)，被誉为20世纪的章草圣手。诚如谢稚柳先生所谓“是章草、非章草、实乃蘧草，千年以来一人而已。”

王蘧常教授又是一位著名的学者、诗人。他精研经史，博览典籍、著述等身。其学术研究严谨缜密，功在三代秦汉，为一代硕儒。他毕生执教，乐育英才，高风亮节，传为美谈，桃李满天下，声誉满天下。我们说王蘧常首先是一位学者，其次才是书家。“他的书法不是书家之书，而是学者之书，诗人之书”(冯其庸语)，撇开其书法而论王蘧常都有失偏颇。以学养书、功在书外，学术研究与书法研究同步发展、交相辉映，才形成他博大精深、独具个性的学者书法。其实只要研究一下历代大师，像王羲之、颜真卿、张旭、怀素、苏东坡、黄庭坚、米芾、王铎等，我们就会发现，这些大师绝大多数是“业余书家”。

迄今为止，举凡书史上具有鲜明个人风格的书法大家，决不是知识专一的

地道的“专业书家”，均有着丰裕优厚的文化学养，用今天的话说就是“学者”，他们的书法就是“学者书法”，其具体的表现就是“书卷气”。什么是书卷气？概而言之，书卷气是集人的哲学思想、美学原则、艺术创造为一体的综合表现，是一种由艺术家深厚的文化积淀而表现出的才情、性灵等气息，并以其较高的文化涵量成为中国书法发展的主流（但这并不是说凡学者都能写出书卷气，只有当二者找到最佳契合的时候，才有可能形成学者书法）。时人书法，只一味写字，不知在学养上下功夫，势必流于浅薄，难成大器。“王蘧常现象”给了我们十分有益的启迪。

尤为难能可贵的是，在书法艺术领域里，他不求闻达，不趋时尚，敢于闯书法中的“禁区”、敢与古人争高低，敢于做“出力不讨好”的拓荒者，孜孜矻矻，默默探求，隐忍处世，不管时风如何变幻，仍按自己的选择毅然前行，“不求一时誉，当期千载知”（王蘧常联语），正是这种非凡的胆识、高尚的人格，才造就了王蘧常章草，使他在不期然而然中卓然独立与古人争一席位，成为彪炳史册的章草大师，为20世纪中国书坛树起了一座丰碑，为中国书法的继往开来做出了卓越的贡献！

评价艺术家艺术水准的高低，一定要撇开非艺术因子的干扰。有很高的社会地位、拥有很多优越条件、自然就有利于其声名的传播，势必“书以位显”，处于穷乡僻境，或埋头书斋不问世事，自然就鲜为人知，势必“书以人隐”。要正确看待“隐与显”，生前闻达显要，身价百倍，死后可能销声匿迹，过眼云烟，昙花一现，一文不值；生前默默无闻，门前冷落，身后可能会成为彪炳史册的艺术大师，大

学问总是在大寂寞中完成。艺术价值要靠长期的艺术实践来检验，要靠历史来验证。也许今天我们对王蘧常章草还缺乏正确的认识，尚不被大众所普遍认可，但随着时间的推移会越发显示其卓越的艺术价值。可以毫不夸张地说，王蘧常章草与历代章草大家相比毫不逊色，有过之而无不及！和他同时期的林散之、沙孟海相比（王蘧常、林散之、沙孟海是世所公认的20世纪三大书家）王蘧常章草的艺术价值绝对不低于林散之、沙孟海。20世纪的中国书法，王蘧常章草是一座不可逾越的高峰！王蘧常是一个奇迹！20世纪的中国书坛能出现这么一位扛鼎人物我们应为之欢呼！

今人学书必行草、大草，而忽略了章草，殊不知章草乃草书之祖，是草书的源头所在，学草书若避开章草，无异于缘木求鱼、背道而驰。翻开书法史，历代草书大家莫不对章草情有独钟，是有一定道理的。草书最易流于轻浮、浅薄，往往飘逸有余而沉稳不足，而章草之高古、沉稳正可矫轻、飘、浮、滑之弊，学者不可不知。

“古有王羲之，今有王蘧常”。这一来自东瀛的赞语石破天惊、一语论定。“自汉唐以降，书坛名家辈出，代有宗师，然可堪与右军相伯仲者唯王蘧常一人而已！”我们不敢说王蘧常书法可与王右军书法相媲美，但透过这些赞美之辞，我们看到了世人对王蘧常书法所给予的充分肯定。

走近王蘧常，我们窥探到屹立于这位书法大师之外的才学、人品是如此的感人至深；解读王蘧常更使我们感到这位大师朴素的精神人格力量给我们的强烈震撼。

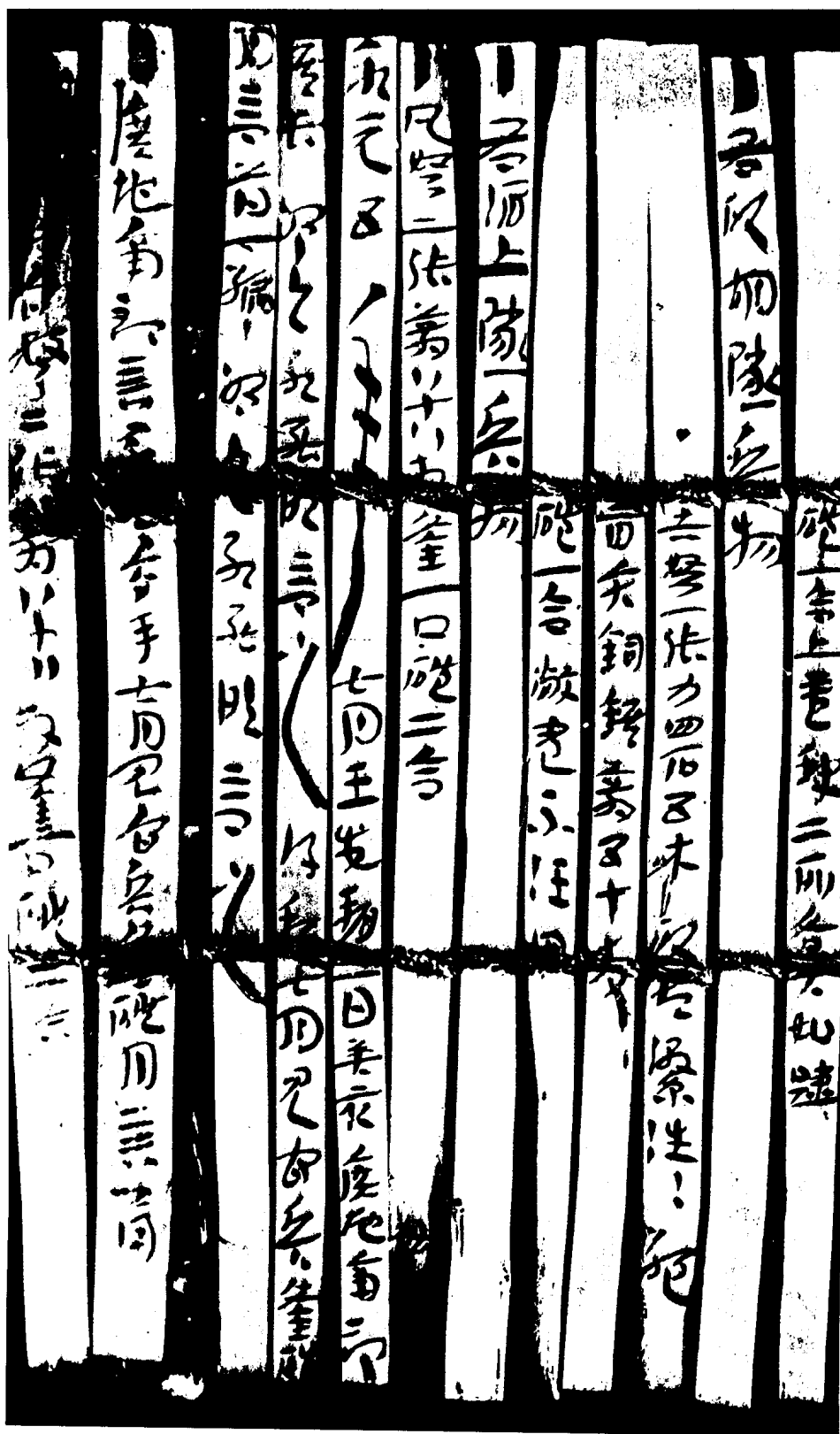

图 1-1 汉简书

小國寡民使有什佰人之器而不使民重死而不遠徙雖有舟車无所乘之雖有甲兵无所用之使民復結繩而為之甘其食美其服安其居樂其俗鄰國相望雞狗之聲相聞民至老死不相往來
信言不美言不信善者不辯者不爭知者不博者不知聖人不積既為人已愈有既以與人已愈多天下之道利而不害聖人之道為而不爭

太上玄元道德經卷終

建漸二年庚寅五月五日燉煌郡索紞寫已

图 1-2 汉帛书

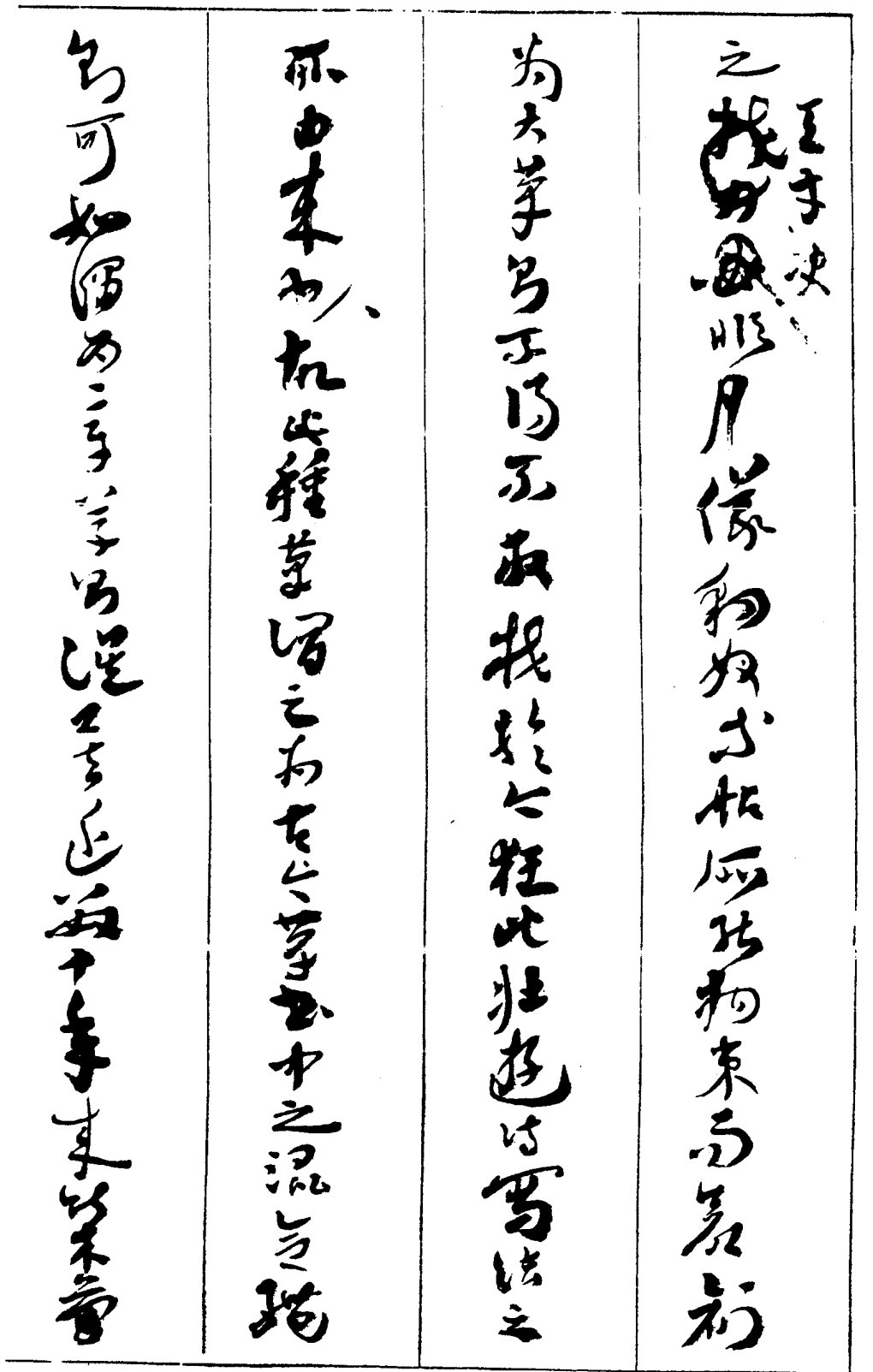

图 1-3 行书(王世锺书)

二、王遽常书法作品赏评

(一)气象浑穆的榜书

王遽常章草以《急就章》、《月仪帖》、《出师颂》为本,由北碑直窥两汉,上及于周鼎彝(图1-4)。于帖浸淫既久,又对碑用功尤深,他对二者进行了很好的糅合,融碑入帖,参以篆隶,故他的章草古朴、简捷之外又多了一层浑厚、凝重,既有帖之秀雅,又具碑之雄强,使二者的结合恰到好处。他把碑的奇肆、雄强化为含蓄、凝练,而少剑拔弩张,丝毫不见斧凿之痕,所谓“羚羊挂角,无迹可求”,尤为

难得,这也是他的高明处。我们看他88岁时自题的“遽庐”(图2)、“明两庐”(图

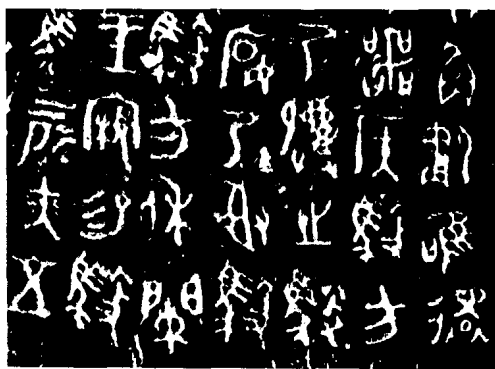

图1-4 驭方鼎

图2 遽庐(王遽常书)

图3 明两庐(王遽常书)

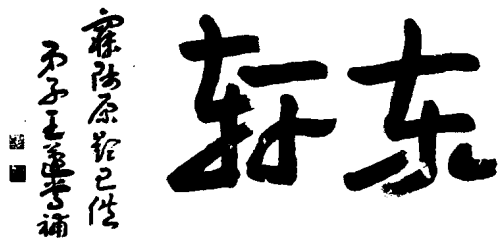

图4 东轩(王遽常书)

3) 凝重朴厚、笔墨苍辣,简净宽博,气象浑穆。“东轩”两字(图4)更见拙朴。历来擘窠大字以沉稳朴拙为上,难于在沉稳中求气势。遽老榜书可谓深得个中三昧,写来从容不迫,驾重就轻,没有狮子搏象全力以赴的感觉,而如老鹰捉小鸡般擒纵自如,静中寓动,平中见奇、含蓄蕴

藉。泰山巍巍之貌、凜然不可犯之色，一寓其中，如端坐之佛，气静神闲，随意自然中气慑天地，给人以强烈的震撼。

（二）严谨浑朴的楹联

楹联的创作，令许多书家望而却步，是较难写好的一种形式，尤其是用章草写楹联，易流于板滞，难度更大。而王遽常的楹联，写来却轻松自如，气贯神凝。如他 88 岁为海港艺苑撰写“海上珠光接北斗，港边春色满两疆”（图 5），单个字精到耐看，字与字之间又呼应有致、顾盼传情、气韵流畅，整体和谐自然，诚如颗颗珍珠，无形中被一根线串作项链。再看他晚年写的另一幅八言联“鼎鼐能调通味于道，旌旗异色既静且安”（图 6），其书简净高古，字字若精金美玉，精美绝伦。两边长跋，将整体贯穿起来，浑然一体、气畅势足。欣赏此联，我们没有感到呆板、乏味，相反，一股鲜活生动之气扑面而来，若非人书俱老，断难信笔为之。章草最易写僵，楹联最易写板，而在王遽常笔下却别开生面，令人叫绝！王遽常不愧是 20 世

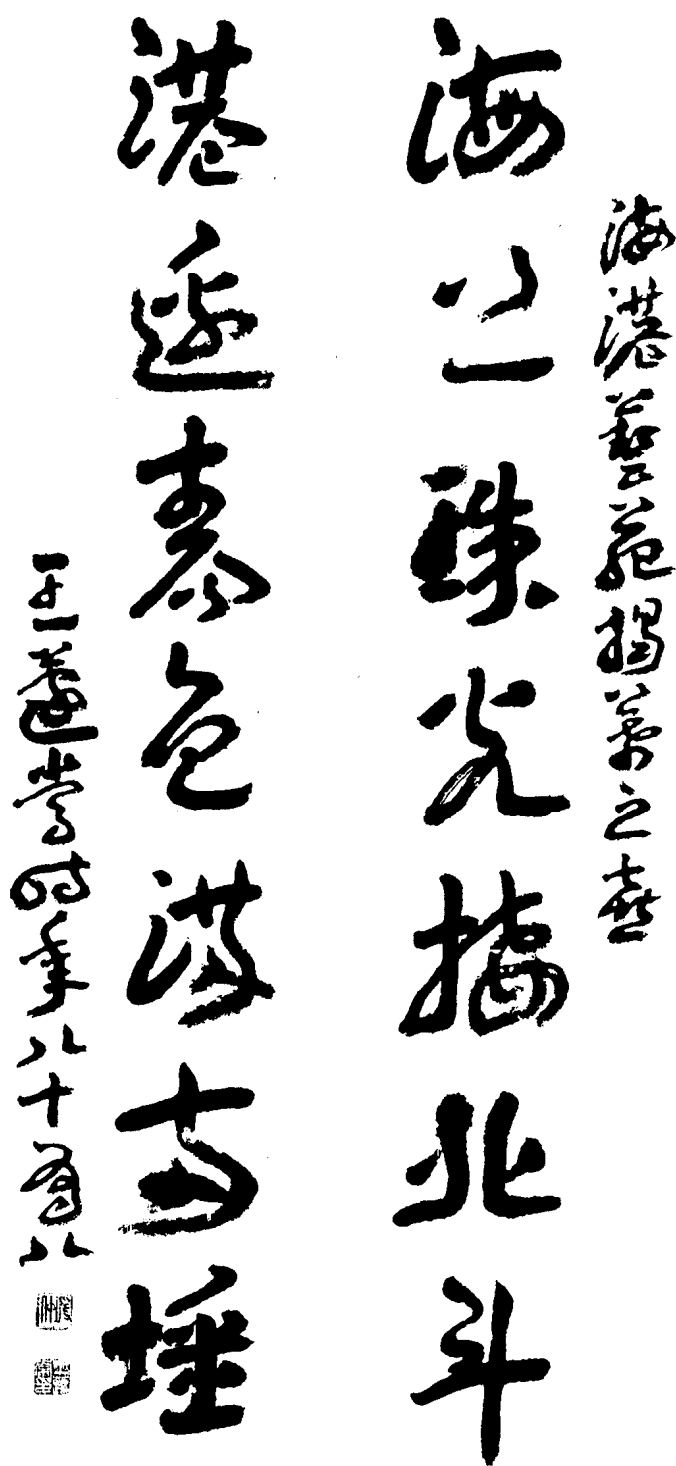

图 5 对联(王遽常书)

常感到，愈是立定条条框框，有意于佳，未必能佳。愈是没有条条框框，自由随意、无拘无束，则能无意于佳乃佳。“杂品”、“手札”是最为自由随意、最能见出人的性情的一种形式。尺幅短笺、寄托怀抱，不计工拙、信笔挥洒，“行于所当行，止于所不可不止”，逸笔草草、性情毕见，最能表现书家的才识、性情、学养、境界。别小看这种

文人自我或相互间的

“雅玩”，它往往可收到无意于佳之效，创造天然美的典范佳构。王羲之《丧乱帖》

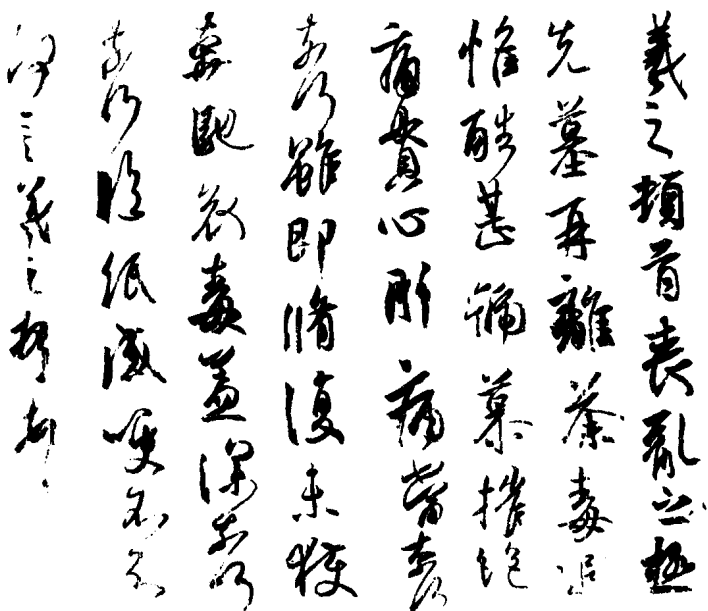

图7 丧乱帖(王羲之书)

(图7)、《二谢帖》(图8)、颜真卿《祭侄帖》(图9)、米芾《乐兄帖》(图10)等即属

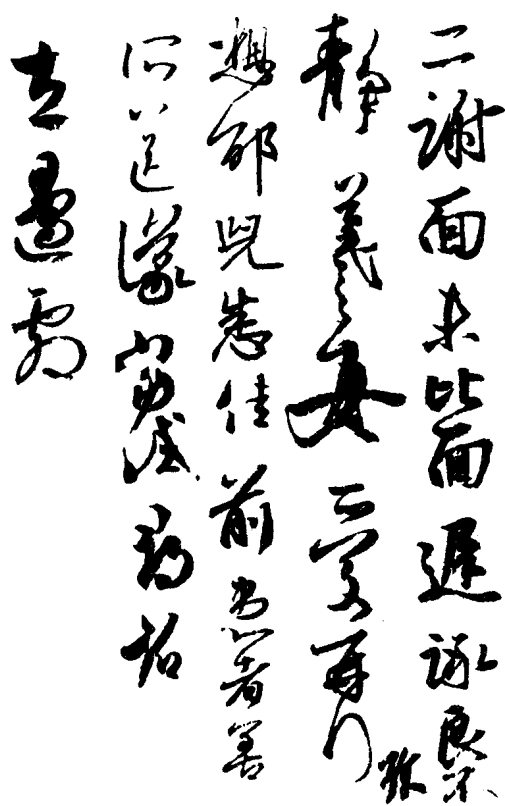

图8 二谢帖(王羲之书)

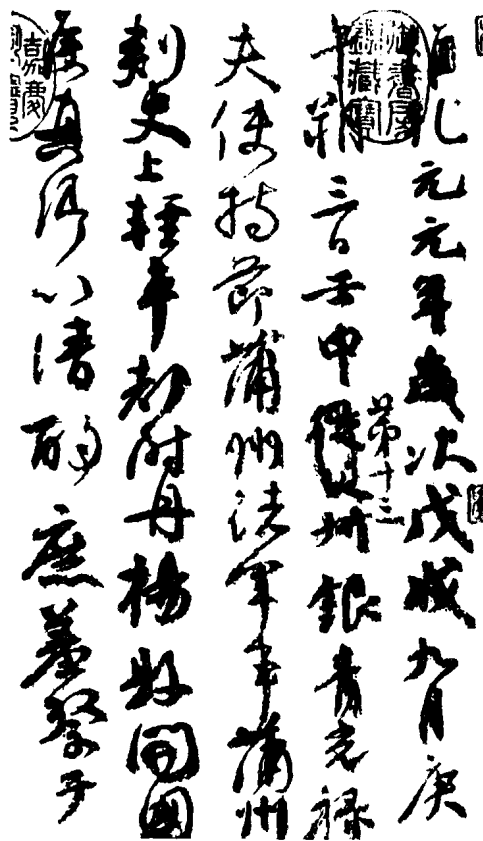

图9 祭侄帖(颜真卿书)

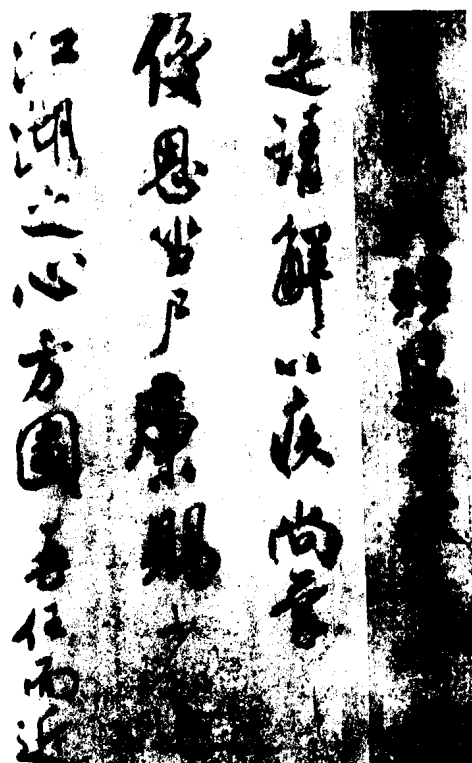

图 10 乐兄帖(米芾书)

此类,已成为书法史上不可逾越的高峰,每每品评欣赏我们都会为大师之情真意切、生花妙笔、怦然心动。王蘧常杂品《正

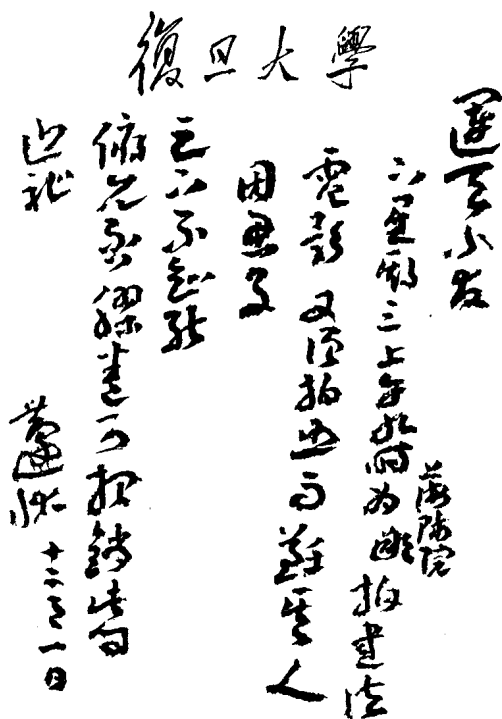

图 12 信札(王蘧常书)

气歌》(图 11),自由率意,信手写来,如行云流水,轻重缓急、枯湿浓淡、苍涩老辣、淋漓尽致。若老树遒枝、真淳毕见、满

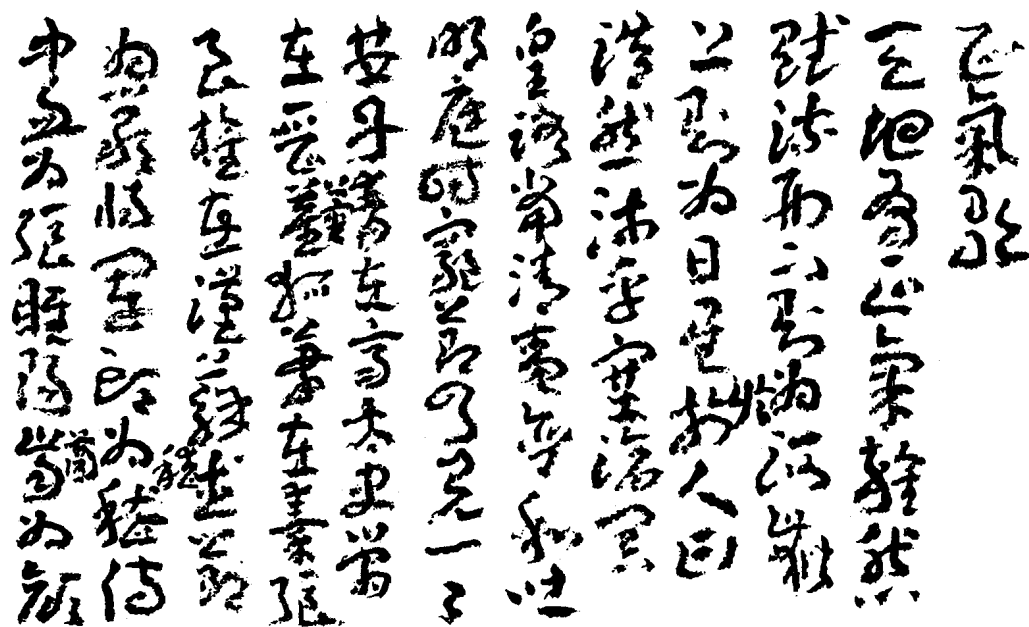

图 11 正气歌(王蘧常书)

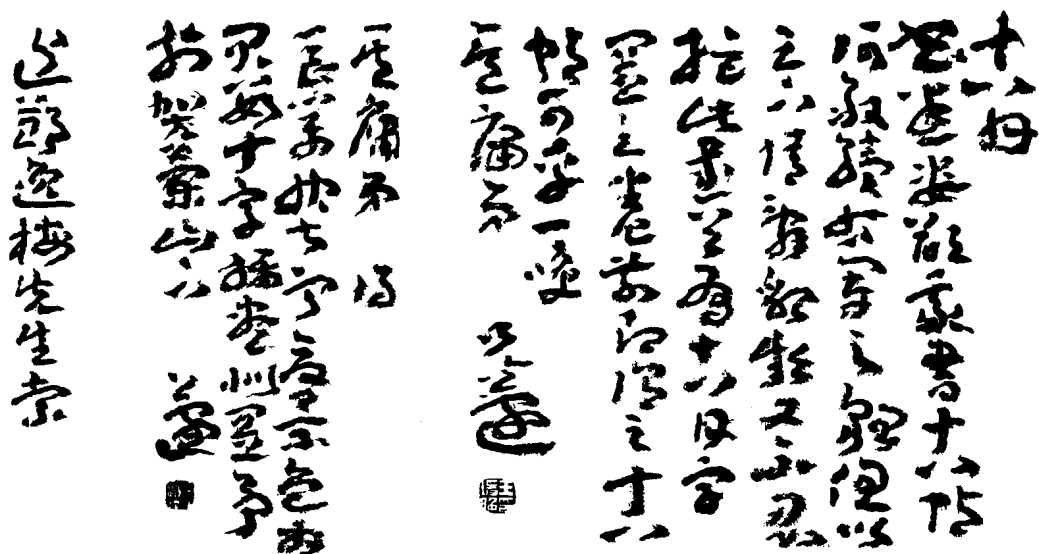

图 13 十八帖(局部·王蕴常书)

纸云烟、浑然天成。观其书，文山先生慷慨激越之浩然正气跃然纸上，给人以强

烈的艺术感染力。写给其弟子王运天的书札(图 12)，短短数行，寥寥数语，仅 50

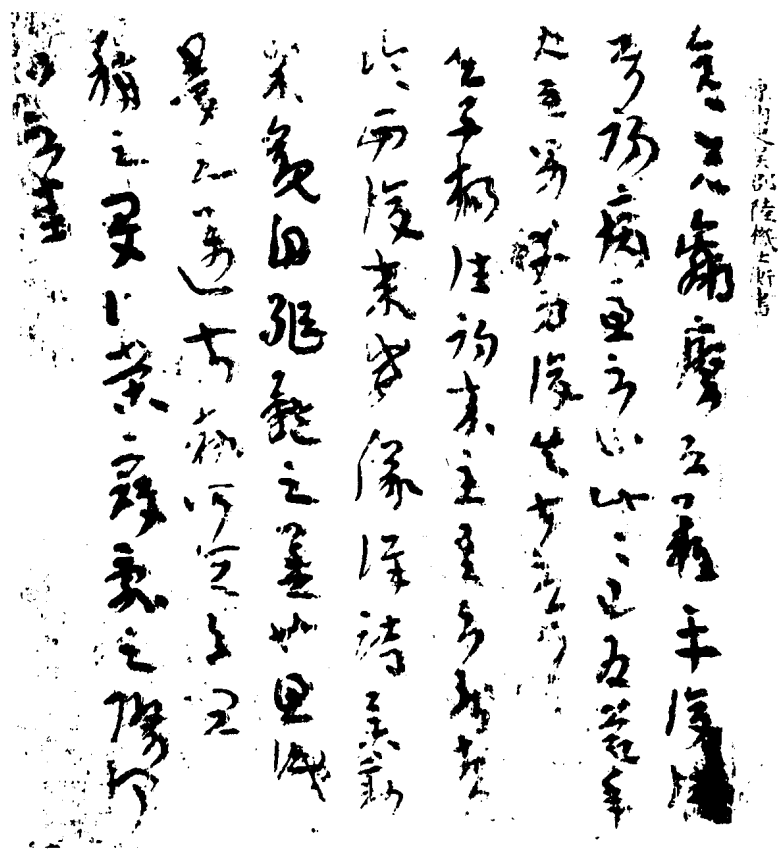

图 14 平复帖(陆机书)

字，每行多则十余字，少则二三字，尺幅之内，参差有致、笔情墨意、神完气足，令人赏心悦目，回味无穷。正是他积学功深，集毕生之性情造化，笔下才出神入化，深邃高远。观王蕴常书札，我们真正体会到“学者书法”于字里行间所洋溢出的“文气雅致”。时人为追求“展厅效应”，写必巨幅，大至丈余，由于种种欠缺，写来捉襟见肘，粗俗不堪，见不出丝毫书卷气息。大幅未必大气，高低不在大小，关键

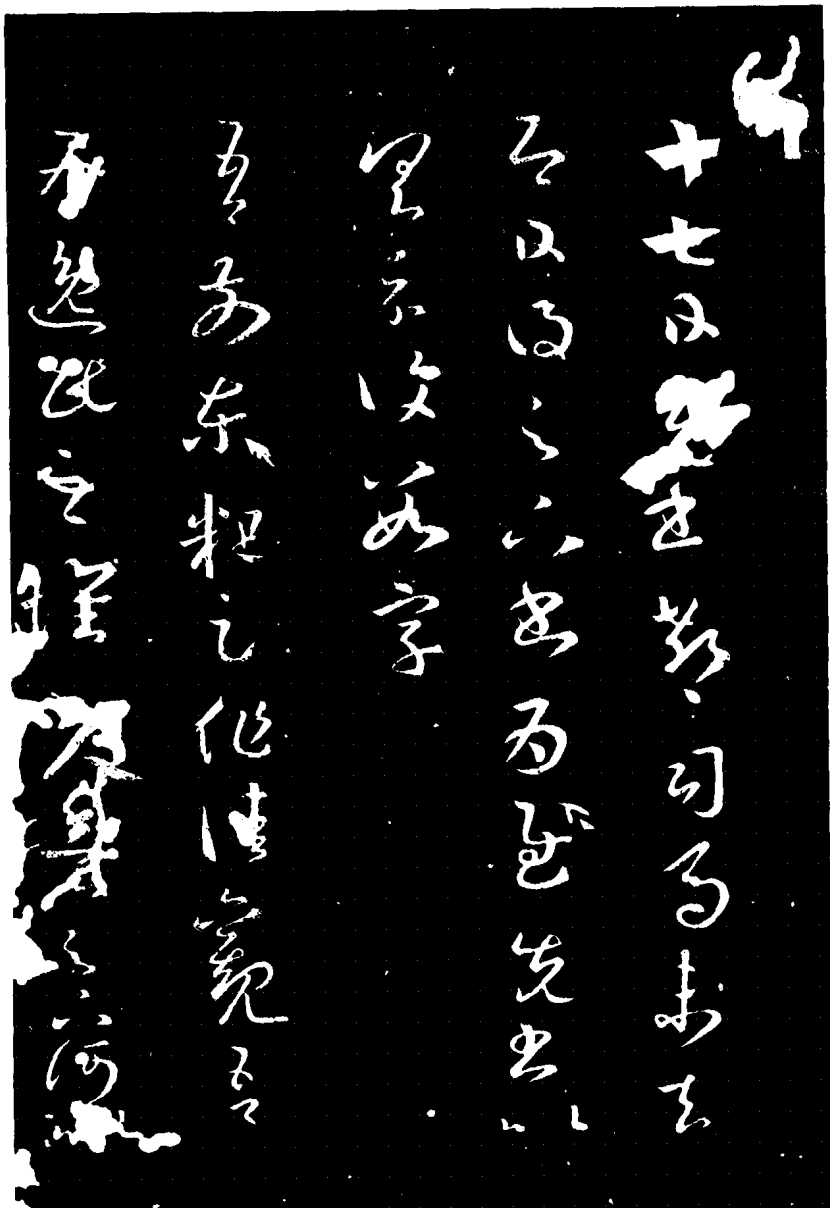

图 15 十七帖(王羲之书)

文字内容酷似王羲之《十七帖》，如卷首云：“十八日书悉。屡欲我书十八帖，何敢续右军之貂，但以足下情辞恳款，又不忍拒。此书首有十八日字，置之卷前，即谓之十八帖可乎，一笑……”第三帖：“近郑逸梅先生索弟与我长笺，收入名人尺牍中，兄不能割爱，特报足下一笑。”第十三帖：“中夜不能寐，起读太史公书，至《孟子传赞》，抚然自语曰：利成乱之始也。上下交争、国将奈何，不觉涕泗交颐，无可告语，遂作此简与弟，知老人心苦也。泪痕隐约可见。”每帖

写一事，或壮物、

取决于功力学养，对此应有正确的认识。

(四)人书俱老《十八帖》

《十八帖》(图 13)是王羲常去世前五天写的，是羲老生前绝笔，也是他书法艺术的极致。

此帖似出晋陆机《平复帖》(图 14)，较《平复帖》更为遒劲老辣、苍茫浑朴。其

或言情，各尽其妙而又浑然一体。此帖用笔充分体现了王羲常聚点成线的破鋒运笔法，即铺鋒入纸、万毫齐力，铤力行笔，始终笔走中锋，线条稳健浑厚。有很强的“张力感”。其生涩老辣之势，可搏苍龙。王羲常写手卷，每蘸墨要写七八个字，多则十余字，直到毛笔按在纸上连一点墨痕也看不到，力透纸背，入木三分，行藏

露止，节奏分明，而丝毫没有力弱的感觉，即使无墨处亦见精神（图16），其笔力之强，老辣之至，罕有人比！真正是惜墨如金，真正是使笔用墨的高手！

综观全帖朴厚华滋，遒劲苍古，天机萧散，真率灿然，浑然天成。豪华落尽见真淳，唯积学功深，人书俱老，方臻大象无形，真水无香，心手双畅，物我合一之化境。三寸柔毫，写尽天地之意，令人叹为观止！博大精深，古拙、朴厚、信非虚誉！展读《十八帖》，我们仿佛看到90高龄的老人在生命的最后时刻仍挥毫不倦，伏案作书，以蹒跚稳健的步履于书法艺术的百花园中采撷辉煌绚烂的丰硕之果……

《十八帖》奏响了他生命中最嘹亮的乐章！他遽然长逝，为后人留下一笔丰厚的精神文化遗产，从此《十七帖》与《十八帖》，将在中国文化艺术的星空中交相辉映，熠熠闪光。

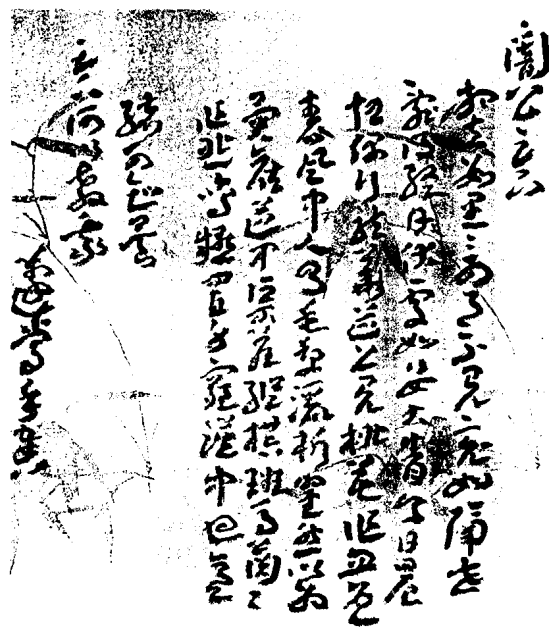

图16 信札(王羲常书、附局部)

