

当代名家名帖批注本

怀素自叙帖

胡抗美批注

上海书画出版社

序自卷五

李东阳题首

意趣横生。这些横画在各自的位置上或仰或覆，或倾或侧，一直处在动态之中，成为了一个个鲜活的艺术形象。

再来分析一下「形」字的态势变化。怀素变两个长度相等的竖画为一长一短，且上连下钩，消解了竖的概念。唐皇帝李世民在《笔法诀》中说：「『彡』乃『形』」、「影」字右边，不可一向为之，须背下撇之。」这里强调的是结体点画的变形。不能太齐，要有参差变化。怀素在李世民的基礎上，更加简约，把三个相同的符号改变为一个具有弹性的竖画。

三四—三六 除三十四页第一行外，接下来的七行是一个视觉区域。这个区域以收敛为主，字内空间小，字间距离小，行间距离相对也小。除「知」字外，结体几乎没有大的欹侧，行气几乎没有摆动。这个区域平静、祥和，但这种平静是「山风欲来风满楼」的感觉，又是一种暗示；这种祥和是狂放中的秩序，是连绵中的闲适。

三七 在平静、祥和之后，「戴公」二字一下子占据了三行字的面积，如同一声惊雷打破了寂静。但在内涵上与前面平静、祥和的意境是暗合的。「戴公」二字的上下和右边有几个大的空白造型。右上方是一个倒三角形，左上方是一个不规则的长方形，下方是一个「凹」字形。三个空白造型形态各异，相互间和谐相处，共同创造了黑与白、疏与密、虚与实对比美感。我们现在把前面讲到的那个七行密的视觉区与「戴公」之后的三行密的视觉区联系起来看，「戴公」如同舞台上的主角亮相，巍然屹立，好气派！

三八—三九 三十八页实际上是同一节奏中的不同音符。《自叙帖》章法时间性节奏，主要表现在结体与结体组合后的组、组与组组合后的行，以及行与行组合后的篇。从势能来看，三十八页两行分为五组：「又云」为一组；「驰」的末笔向上取势，故为一组；「毫骤」为一组；「墨列奔骊」为一组；「满座」为一组。三十九页的第一行五个字为一组，第二行三个字为一组。组的组合方法，主要靠字间距和笔势。当字间距小于或等于字内空白时，上下两字便连为一体，成为一组，突出的是点画与点画的关系。在点画的提按顿挫、轻重快慢和离合继续中，表现出节奏感。组的长短，好比音乐中的节拍，线条的粗细、墨色的变化，也都随组的长短变化，影响节奏的强弱。另外，虽然字与字之间距离为零，但末笔的笔势也决定着组的变化。正如「驰」字与「毫」字的间距已经等于或小于它们字内的空白，但因「驰」的收势向上，其「节则止之」。三十九页的「失声看」与「不」字的第一个点画，为一个节拍，「不」字的最后一个点画与「及」字又开始了一个新的节拍。这个新的节拍如果与「目愚劣」联系起来看，它实际上只能是半个节拍。

四〇 我们前面不止一次的提到「行气」，说到底，行气也是一种节奏。「则有」提按顿挫平和，线条粗细变化不大，字间距舒缓；「从父司」采用环转方式，角度比较大，线条圆融顺达；第二行一气呵成，强化了纵向的连绵节奏，

而「钱起诗云」与前面的「目愚劣」及更前面的「戴公」又形成横向节奏。这种节奏类似于戏剧的一幕接着一幕的变换形式。

四一 宋曹说：「王大令得逸少之遗法，每作草，行首之字往往续前行之末，使脉络贯通，后人称为一笔书。」意思说，每一行的开始与前一行的结尾应该保持同一种节奏。第一行结尾「无前倡」是放快节奏，而第二行开头的「孤云寄」依然是放的节奏。在行与行之间的关系中，古人还总结了「气通隔行」的审美经验，这在实用与书法结合的历史中，是件非常了不起的事。

四二 首行最后的「世」字那个横画的收势向上，目的就是「气通隔行」。尽管「世」字为枯笔，「界」字为湿墨，但它们之间气是相通的。

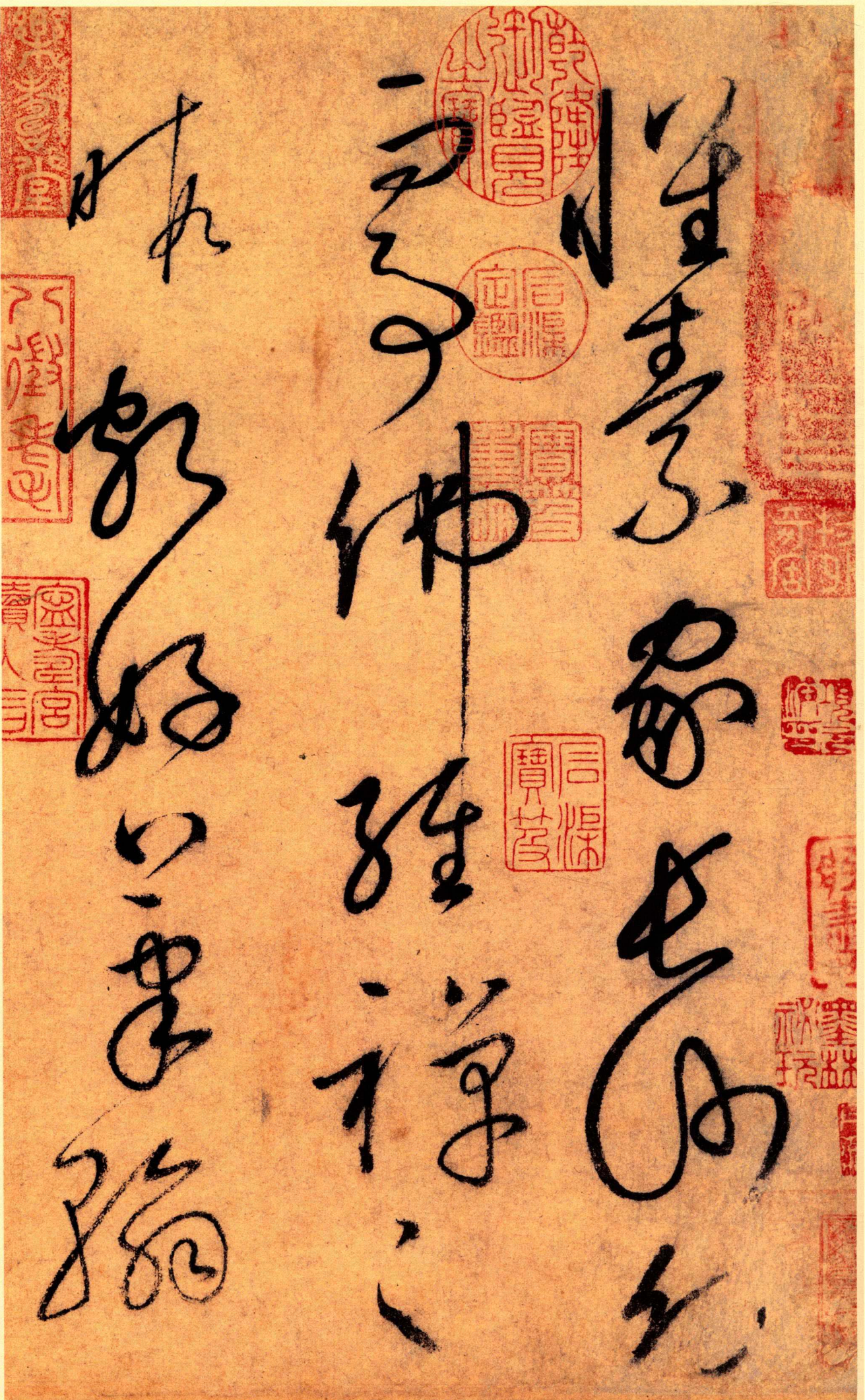
四三 前页的末行点画相对比较短，结体的中宫收的比较紧，而本页的两行完全放松，如仙女舞袖，潇潇洒洒，与前页末行形成强烈的反差。「皆」字的那笔粗黑的点画，作为节奏变更的开始，也像是一个果断的停顿休止，又像一曲悠扬乐曲的开头。

四四 如果认为上页「皆」字的粗黑点画有些突兀的话，那么，本页「奥」字的那笔更加粗大的点画，淡化了这种突兀，两两相对，抵消了突兀的力，从而在顾盼、呼应中产生了平衡自如的感觉。怀素在「奥」字一个字内，点画的粗细变化如此悬殊，解释只能是两个方面：一方面是怀素从通篇和谐出发，缺什么创造什么，不惜破坏某个结体的完整性，这完全是艺术的审美追求。另一方面就是为了与「皆」字的平衡，平衡感是由「皆」字与「奥」字所处位置而产生的，「皆」字在上，「奥」字在下，有负负得正的味道。

四五—四七 上述冲突与矛盾解决后，怀素的创作如同打了胜仗的部队，一发不可收，气势浩荡，勇往直前。四十五页的「固非」，四十六页的「荡」，四十七页的「敢当」，都处在行首，而且三行并列，出现大与大的组合。按理说，这种组合缺乏大小对比，一般容易影响视觉效果。然而，怀素高就高在这里。

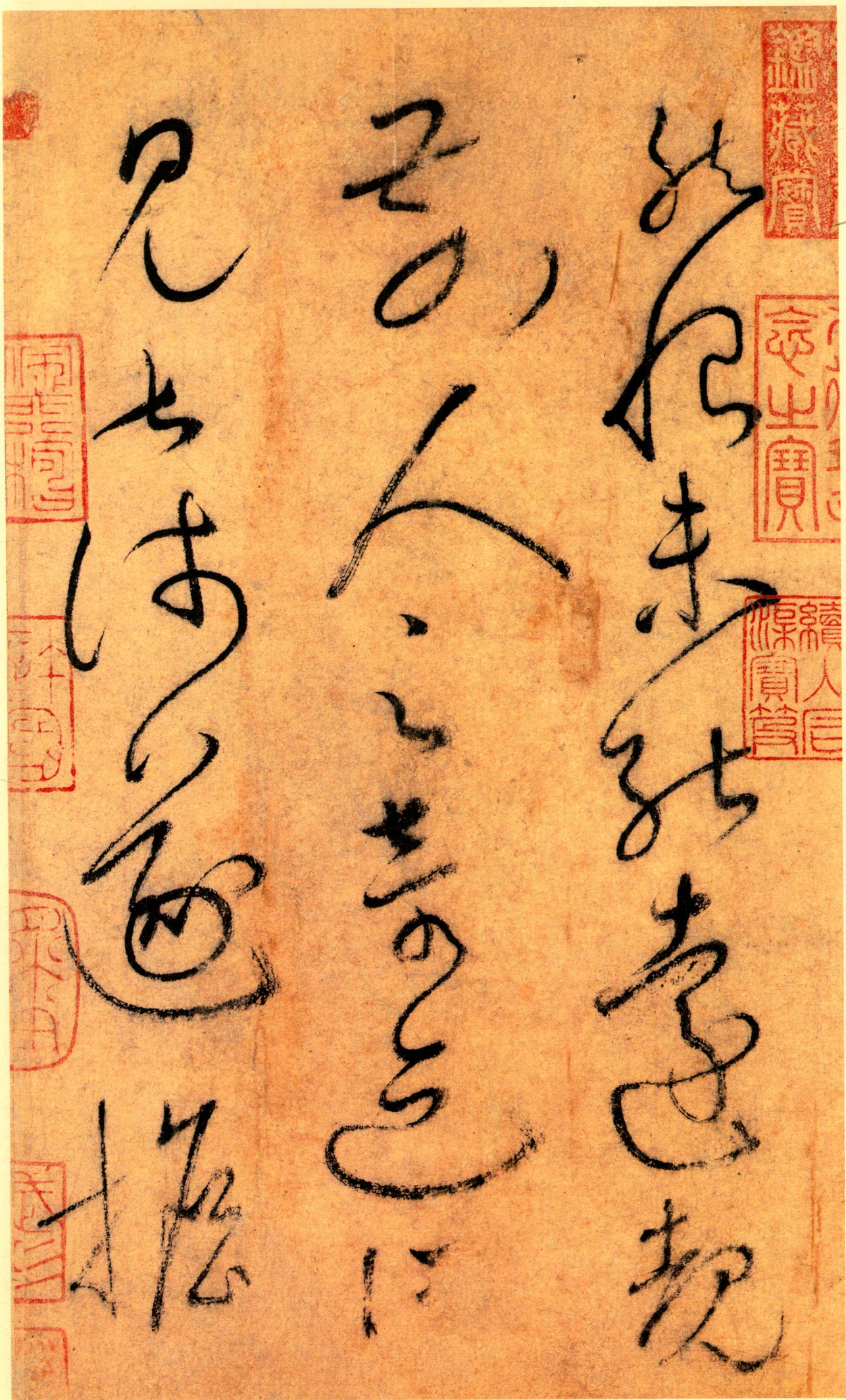
四八—四九 作品创作达到高潮之后，「愧畏耳时」使人们从剧情中清醒过来，怀素的内心世界也趋于平缓。节奏缓和，点画放松，结体「复归平正」，行气以正为主，墨色也无大的起伏，随着「八日」爽朗而飘逸的到来，《自叙帖》创作的帷幕徐徐落下。

五〇 遵《书法》杂志嘱，对《自叙帖》作粗略赏析。在即将结束时，我想到「了腾腾和尚《了元歌》中的句子：『修道道无可修，问法法无可问……不知月之大小，不管岁之余闰。烦恼即是菩提，净华生于泥粪。人来问我若为，不能共伊谈论。寅朝用粥充饥，斋时更餐一顿。今日任运腾腾，明日腾腾任运。心中了了总知，且作伴痴缚钝。』这是对理性与感性，法度与情性的大悟。怀素身为佛中人，表现的都是个性解放的浪漫主义。只有用《了元歌》之心态去解读《自叙帖》，才能读出点味道来。

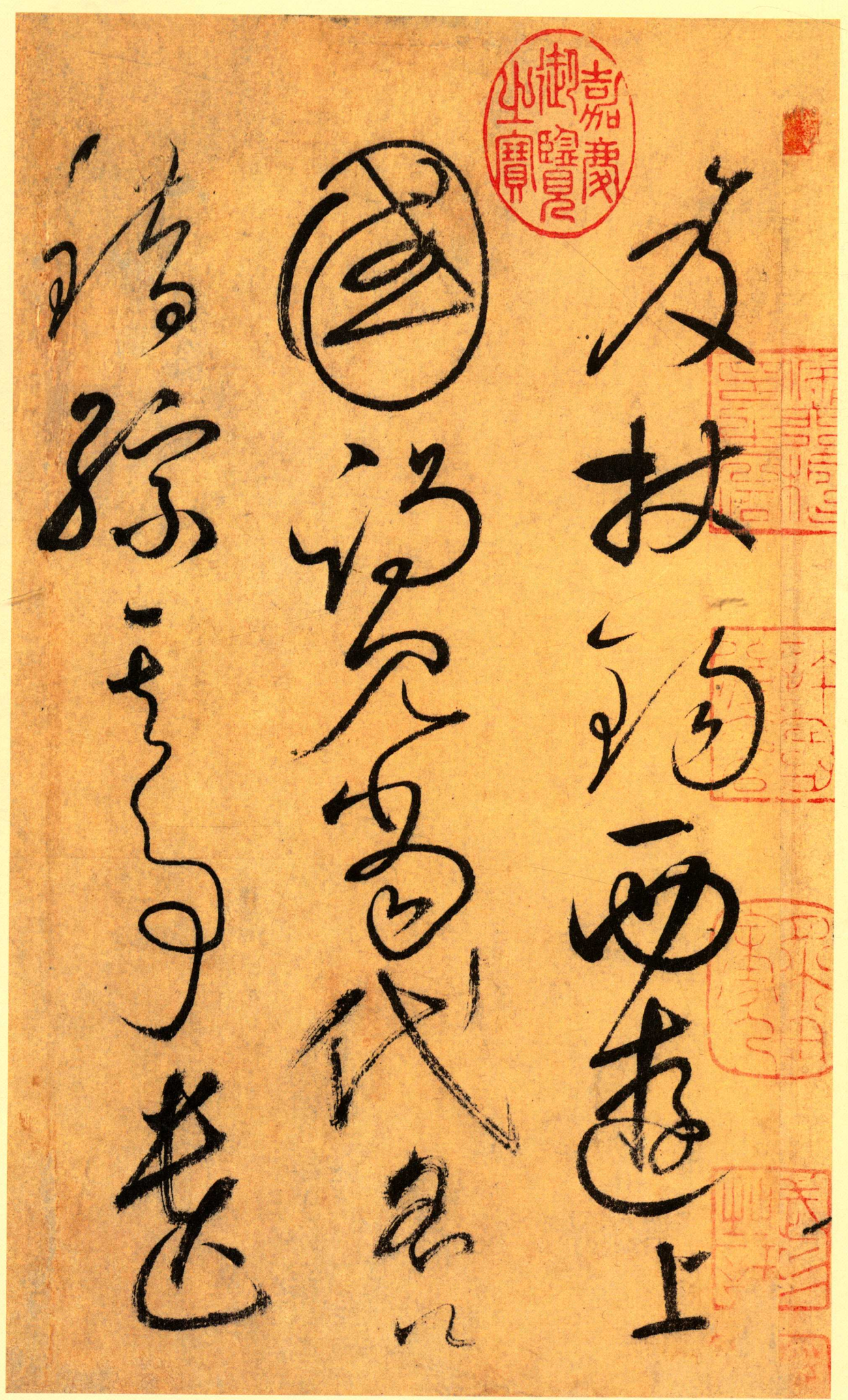
傳目叙紙前六行為評并欽補寫。這里不予考証。
 想罷看。亦六口。三才比較稀疎。點畫供讀及引到過。行勻稱。往體
 文化六天。用筆略顯互緩。
 首行。書。少。才三行。頗。好。的。連綿綿綿。猶。豫。板。滯。
 給人。以。片。且。探。的。感。覺。

遠和奇法也
都二級果斷
相對而言才三行
用筆比較流暢

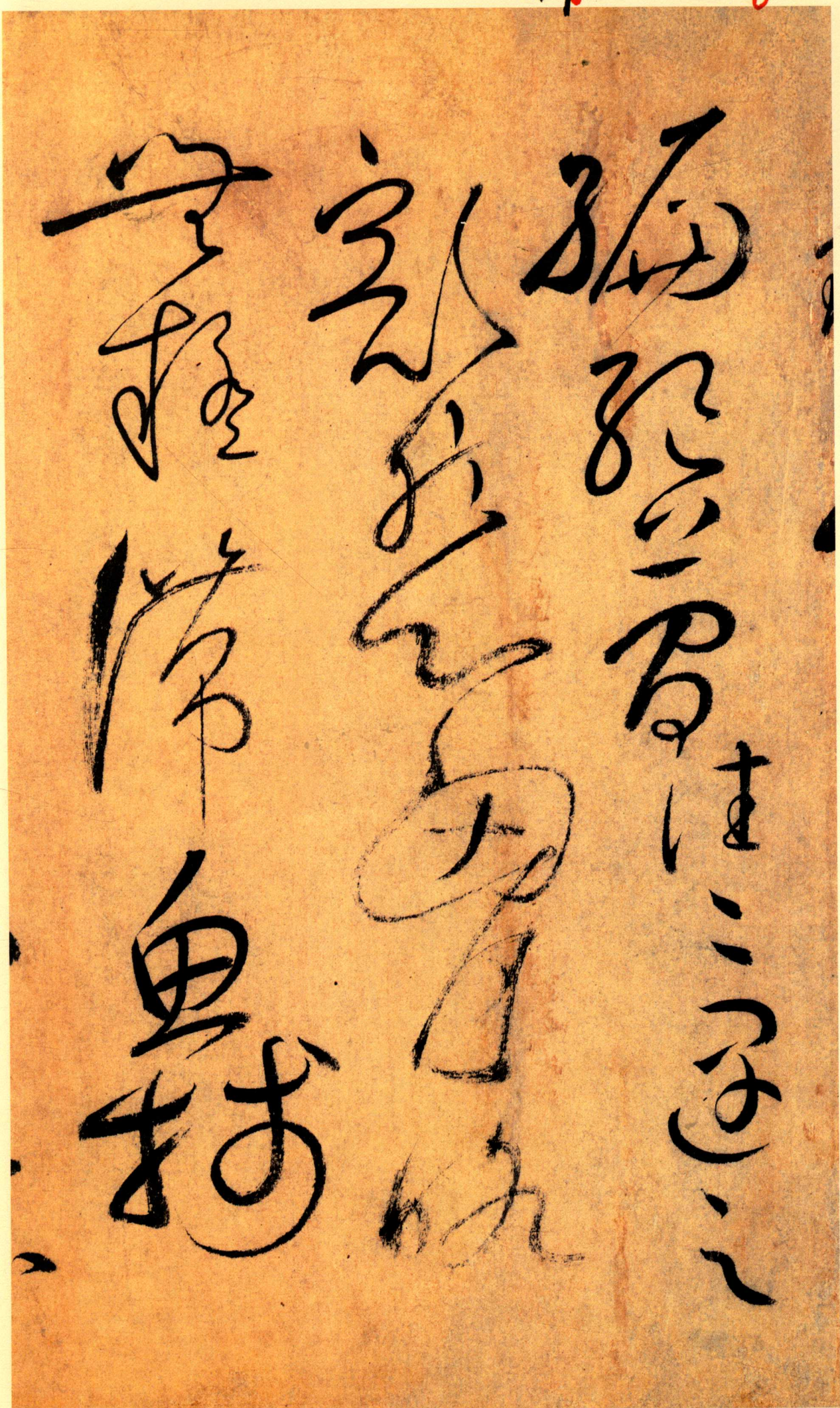

本頁如下
 頁才一行
 共同組成
 下這
 區域與
 前一行
 相比有
 諸多不
 同。墨色
 相對重

一些線條相對粗一些。行距比第一行密一些。更為生動的是，為見當代的
 四字組合。當字傾側與見字所成一個向有開放的半圓。白造型。兩個相對的
 左與右。代字形成一個向左開放的半圓。白造型。兩個相對的
 空白造型。便使行距更為現代。這令組合成為這令。這區域的視覺
 亮點。

這印以後有第一次
 出現了枯墨之細線
 條用筆速度加快
 書寫流暢在
 錦第三行的
 錦字得見
 貴代這何呼應
 一筆一劃一動一
 靜一騰一躍一
 使人產生去
 阻聯想

精極二字不僅線條又細墨色又枯且收筆極多白右傾斜目的是封
閉与少白的行間距營造一个較而積的空白造型之多又这个也是先造

型与旁旁中的空白相当于
本真结构的空阔造型很值得欣赏比如
左右之间距离不大而允许以左右之间却留出了较大
空白。上下结构的字，字上小而下大，而其他上下结构的字均为上小下大。

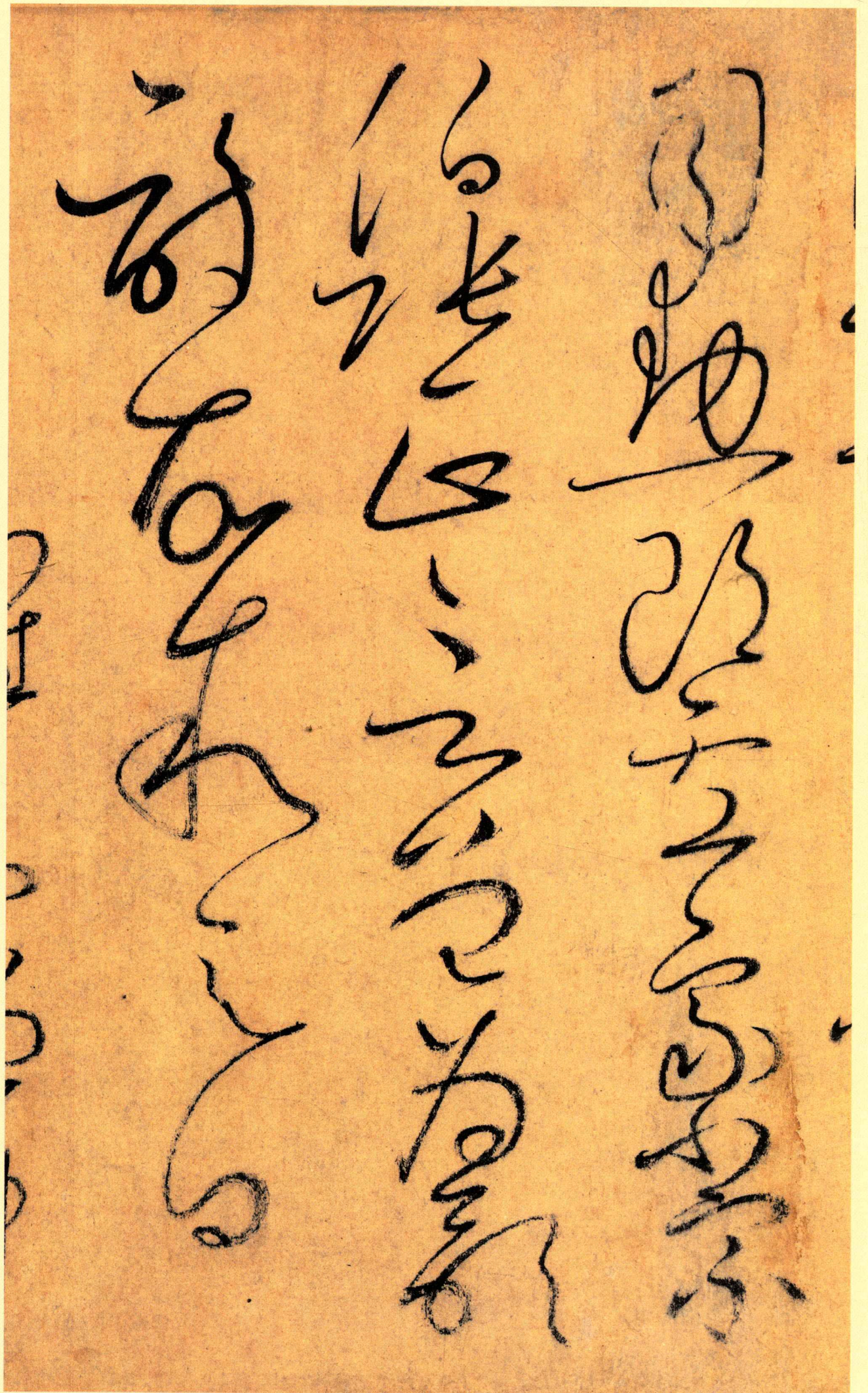
這些真智識
型之给了我们
很多启示

结束的

[illegible]

自叙帖在處理結構的方面用系統一般是左方右圓。而此頁之行却是個例外。從右邊看基本上保留了右圓的特征。但左側除伯張正外也几乎都是長以圓轉為主。另外此頁三行之間間隙客圓系也很好。

首行密次行疎密結合第三行則以疏為主格調。

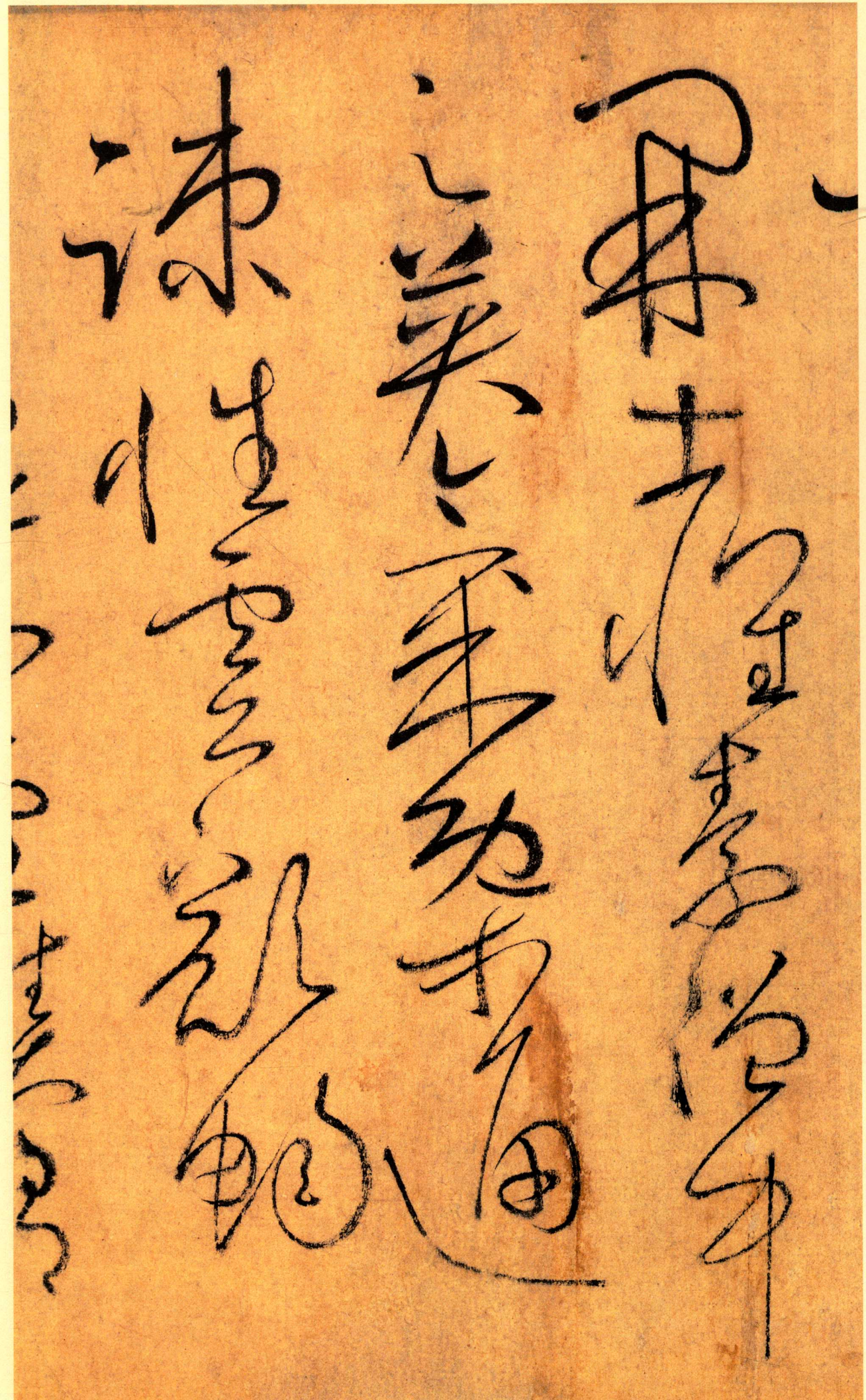

五

「氣概」二字，描寫狂草
造型的典範。筆的筆一
筆，由「插」字之「而」而
且符號「今」，獨立成體，
看下去就是一個「獨立」
的結構。概字的筆，
與通字相連。最後
創造了一個符號「本」。

「柔」字的下半部分，與「概」字的筆
部分相連，成了「柔」字。
的點畫組合。再者，本口與左右兩行用
筆以圓轉為主，而中間一
行以折轉為主，取得了剛
以

中柔，柔中剛
的藝術效果。

本
 時
 江
 氏
 子
 日

〇九

韦公的组合十分精妙。
 大行五拙。韦字中
 间一竖。在踵之下。而
 百将之以。五泻而
 下。收笔时。向右自旋。
 一垂。左低右高。

结城公字。读人。上平。立料。
 其妙。读。只。一。之。之。之。之。之。
 传。韦公。在。这。里。示。是。孤。立。的。左。上。
 有。勗。以。有。成。就。等。左。之。者。以。公。
 以。合。相。应。其。之。用。其。音。
 如。无。家。

部
 部
 部

首行公案

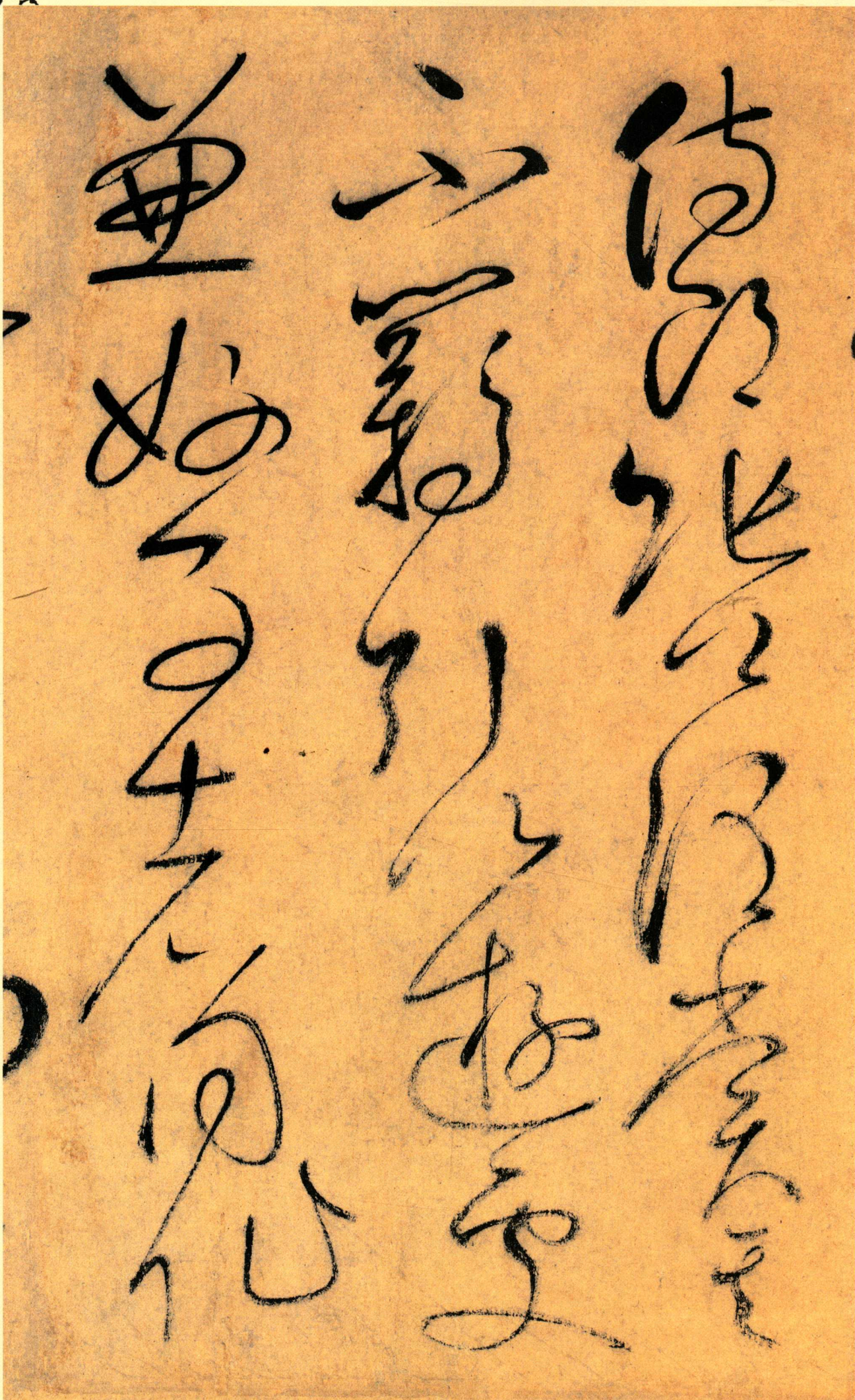
可以下

三行士以六

的結體風格

為之即其感強極富動生筆書圓轉道逸

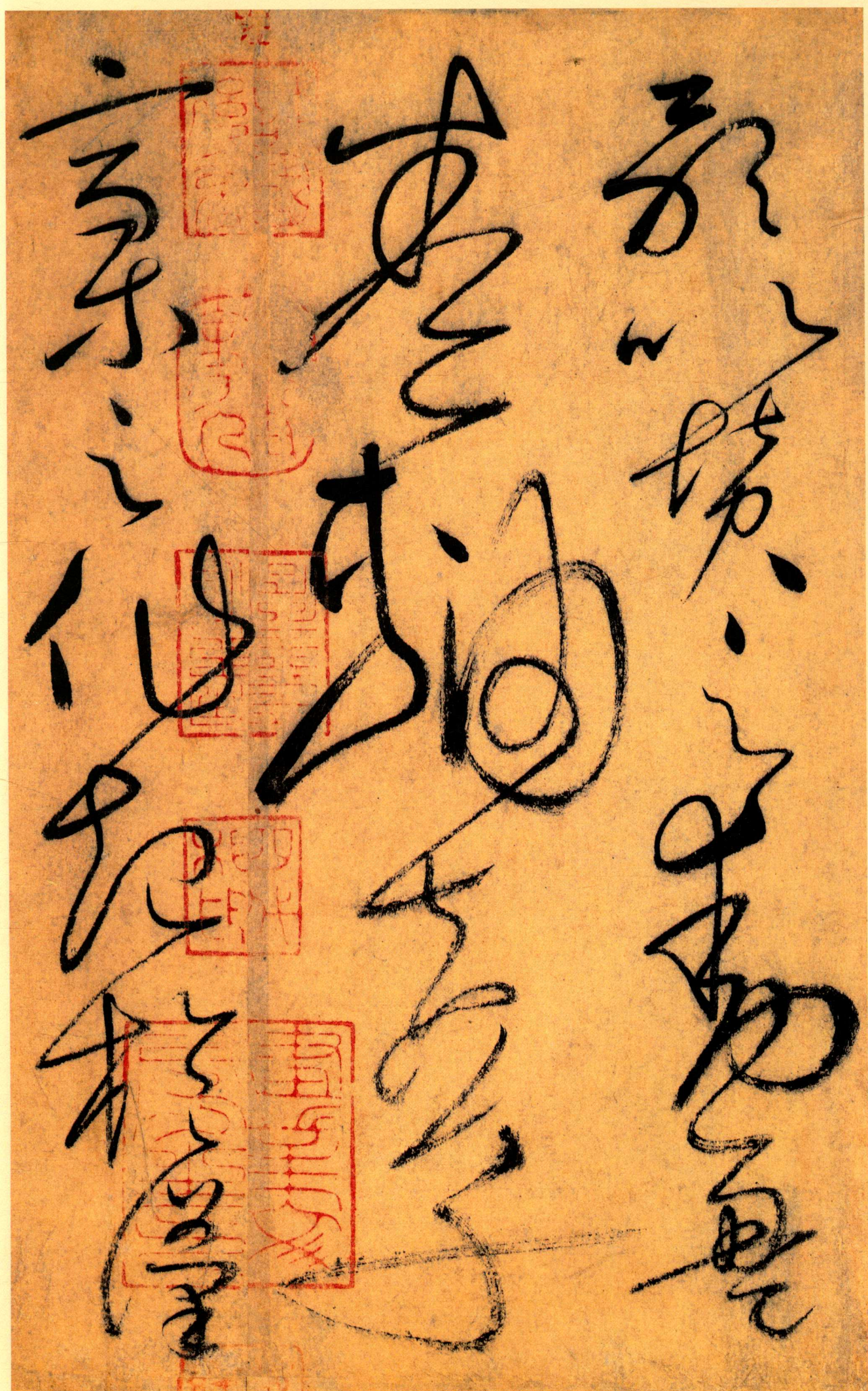
張書龍鋼

从字法上言
 第一平正第二
 以信绝第三
 以刚平正所谓
 信绝首先是

轴字、车旁底部、的左
 下旁、张、交、豎、为撇
 与、由、旁、末、笔、的、圆
 收、横、成、一、个、三、角、形、
 从、而、使、回、套、张、的、出
 现、的、险、情、趋、于、稳
 定、其、次、是、夫、为、千、二
 字、批、裁、了、习、惯、用
 单、方、式、以、此、字、的

由旁用如中侧偏锋至按
 不旁是平取平偏的以然平是
 一种内心的激昂局毛第解不
 再仅是笔尖之点是平尖和
 第肚的结合部

代杜以

稍書的筆

意。這以篆

跡筆主其

以草草

筆無玩

加懷素草

古用筆

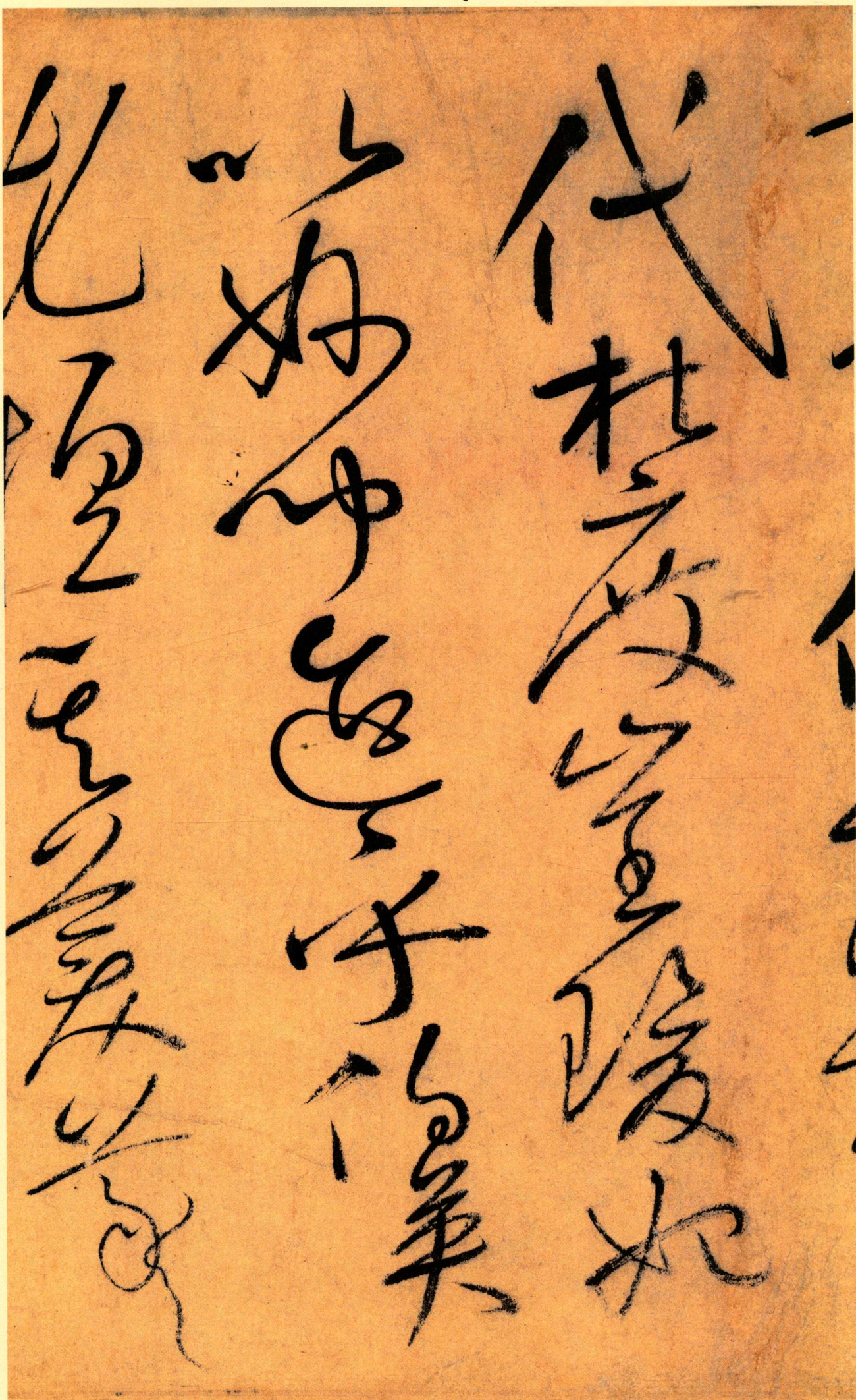
的進立富

性。

破散概念

的攝入。應當是恒素對王所之。顏真卿破散書法的

自覺。上亦在整個自叙帖中有着充分的反映。

尤字的第二个笔画和承字的那个点画形成了
 两个平行的竖线，同时又与形字的横画
 列，这不能不说是一个缺憾。承字的横画几乎平行且留
 直，横画的横画，承字的横画几乎平行且留
 同，这必局部似乎值得商榷。但是左下角
 这一片十分精彩。

