

王了望《得怀素自叙帖》跋语赏析

张红霞

(陇西县博物馆,甘肃 陇西 748100)

[摘要]王了望生活在明末清初,甘肃陇西人,为陇上著名诗人、书法家。纵观其书法,气势汹涌,酣畅淋漓,既有明清行草书之风格,又自成一脉、独具特色。本文阐述了王了望的书法艺术价值及墨迹《得怀素自叙帖》跋语的创作过程。此作文书俱佳,为传世之珍品,现藏陇西县博物馆。

[关键词]王了望;《得怀素自叙帖》;书法艺术

[中图分类号]J292.26 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2011)012-0084-03

王了望为明末清初陇上著名诗人、书法家,清巩昌府陇西县(今甘肃陇西)人,出生于明神宗万历三十三年(1605),字荷泽,号绣佛头陀。他自幼父母早逝,穷困清寒,由亲朋抚养成人,与弱弟家楹相依为命,故名家柱,一字胜用;幼时勤奋好学,天资聪颖,诗文名杨故里;青年时任巩昌府有司之职,居官能吏声赞。清顺治五年(1648),王了望被岷州州学荐举为拔贡,赴京入国子监就读,博通载籍,尤喜读《国策》、《六朝》书,之后在京师任官数载。顺治十二年(1655),以国子生赴任福建同安县知县,为官有政声。顺治十六年(1659),郑成功战败南京后退守台湾,王了望对郑成功的行动寄予厚望,因此改名为“予望”。康熙十年(1671),清廷用兵福建海上,兵役浩繁,民命不堪,他愤世嫉俗,花甲之年辞官返回故里陇西,更名“了望”,自称“闽海遗臣”。后静居书斋,通览史籍,研习书画,皈依佛门。康熙二十五年(1686),王了望逝世于故里,晚年著有《风雅堂漫语》、《风雅堂诗文集》等,为诗文有奇气。他尤善书法,备精诸体,脱尘不俗,自成一脉,求书者视如珍宝。从流传于今世的诗文和墨迹中,我们不难感受到他的才情和永不磨灭的艺术价值,有评云:“大草笔力浑厚雄健,了无辙迹,有惊鸣游龙之势。”

当时,王了望因地处边陲和多方面的客观条件所限,其书名鲜为人知,仅在他所生活的地区地方志及民间被时人所颂扬,时至近400年后的今天,有幸欣赏王了望凤毛麟角般的传世墨迹、诗文,不禁使人始之心动,继之心服。

康熙五十四年(1715),吴之琬所撰《襄武人物志·王荷泽传》记载:“(王了望)诗天分特高,每成一篇,独有生气,善书法,楷法钟太傅,行草规抚鲁公《争座位》,

而变本加厉,纵横蹀躞,识者以为散僧入圣云……”由此得知,他的楷书师承钟繇,而行书取法于颜真卿。在其《得怀素自叙帖》跋语中,可知他对怀素草书的推崇与喜爱,并将此贴携带于身旁,视为至宝朝夕摹之。王了望可能正是从这幅怀素的墨迹中吸取了灵气、得到了感悟、受到了启迪,才使得他的书艺大进、成果丰硕。在他晚年的作品中,虽难见怀素草书的蛛丝马迹,但却见对《自叙帖》神韵、境界的追求。师其心,而非师其迹,他用禅宗的玄妙心境释发出带有强烈个性色彩的线于结体的构成。

《得怀素自叙帖》跋语,纵30厘米,横60厘米,纸本,册页式,共3面、20行、402字,字体属小行楷书,现珍藏陇西县博物馆。此跋语未落书写年代,只在末尾处钤白文“口”章一方,跋语第一行为“得怀素自叙帖”,并署名“王荷泽”。根据王了望其他作品和署名情况看,凡在其50岁前后的作品中,大都署名为“荷泽”,之后到晚年的作品皆署以“了望”。此篇跋语文词新奇别致,所书行楷笔法矫健有力,独具特色,为当地以往墨迹所仅见。

据史料记载,明崇祯十五年(1642)秋,王了望的弟弟家楹从军南下,与李自成农民义军对峙于河南灵宝,战争过后,灵宝大地,城破家亡,尸骨遍地,如同楚人一炬,只留一片焦土。家楹在清扫战场时,无意中发现了气息奄奄的许公子(河南最大而著名的许氏家族后裔),许公子弥留之际,没有顾及金银财宝,惟独将祖传珍宝《怀素自叙帖》托付于他。家楹知道家兄王了望对书法的酷爱和在书法方面的造诣,便携入家中,当作礼物赠送于长兄。王了望看到如此稀世之宝,目瞪口呆,惊诧万分,情绪激昂。当晚,他怀着无比激动的心情和

对《怀素自叙帖》的崇敬,写下了一段《得怀素自叙帖》的文字,详细记载了获得至宝的过程:

此灵宝 许氏家藏也,其流于南安 者,自吾弟家楹来也。家楹随于监军 乔,壬午岁,以荡寇之师,南征于豫,见豫之世家许为最,许青紫 历数代,故潭府 之积牙签^①几于十万,兵燹^②之余,城郭既烬,耆旧^③自残,诸所珍玩,不惟其主弗恤,即其客亦弗取焉。盖中原一片地,叙其荒凉,浑如楚人一炬,视咸阳仅存焦土,数十万征人之泪,并无黍离^④可洒。行者自顾一身,犹为余累,尚思取此无用,以为乃翁马上之得也。噫!此帖在太平时,主人当不知何如拱壁。而今越二千里,与予弟出入泥涂,而始沦落予手,亦云厄矣!虽然予不能如许氏之家,置此帖于青箱、缣素、鼎彝、^⑤名琴之列,不犹胜于铜驼荆棘^⑥耶!安知许之贵公子,能无舍其高甍巨榭,^⑦而棲托于茅檐瓮牖^⑧者乎?视此帖之沦落,又当何若也!虽然,时之治乱人受之,人之聚散物因之,皆人物之不得自主者也,独怜与人聚散之物,何如与时治乱之人,其贵贱多不可知哉!故叙其所由来,使后之览者,不必问其昔为谁氏之物,今为谁氏之物。但知金石之物,销沉难认者,不知凡几矣。咄咄一秃翁之笔,^⑨尚留天地间,差足免人恨耳!且亦知孰留孰不留,操觚者^⑩亦可淡然于此矣!

由上述原文得知,此帖原在河南,帖的主人是河南著名的许氏家族,在战乱中由王了望之弟所得,而后转入他手。文中提到战乱年代为“壬午岁,以荡寇之师,南征于豫”,“壬午岁”即崇祯十五年(1642),当指李自成农民起义军兵至河南,此时王了望已37岁。跋中又说:“噫!此帖在太平时,主人当不知何如拱壁。而今越二千里,与予弟出入于泥涂,而始沦落予手,亦云厄矣。”由此可知,此帖被王了望所激赏,他认为在许氏家族中绝非一般玩物,是许氏数代人为官为宦的传家之宝,而在乱世中几经厄运沦落于甘肃陇西王了望之手。现此帖早已不知去向,成为历史疑案。而今在陇西县博物馆仅存王了望得此帖之跋语,这是一件极具文物价值和学术价值的罕见珍品,根据诸多名家所跋及印记来分析判断,此帖曾长期藏在明代嘉靖至万历年间的大收藏家项元汴府中,自从项府处失手之后几易藏主,也曾流

落于河南洛阳人手中。从时间来推算,王了望在此期间在京生活过多年,再从王了望所跋此帖之来历看,与上述情况多有吻合之处。

怀素(737~?),僧人,俗姓钱,字藏真,湖南长沙人。幼而事佛,据传为玄奘弟子。唐代杰出书法家,尤擅狂草。释适之《金壶记》云:“怀素嗜酒以养性,草书以畅志,凡一日九醉,时人谓之醉僧书。”其草书承张旭而有新意,遂与张旭并称“颠张醉素”。传世作品有《小草千字文》、《千金帖》、《自叙帖》、《论书帖》、《食鱼帖》(摹本)、《藏真帖》(刻本)等,均系草书。《自叙帖》传称为怀素所书的杰作之一,狂草之美,古人遗墨中无出其右者。该帖书于唐大历十二年(777),时年怀素40岁。帖中自叙学书之经历,遍列时贤之赞美,颇多自负之辞。据称《自叙帖》墨迹者传世有数本,有刻本数种,其中“西安本”、“长沙绿天庵本”流传最广,而最称精妙者,当推附以文彭释文的“水镜堂本”。就《自叙帖》的点画用笔特点而言,就是以正锋为主而佐以侧锋。自汉魏六朝的钟繇、张芝、“二王”(王羲之、王献之)以来,书法用笔多以侧锋为主,以正锋为主来书写草书,则是张旭开其端的,如其《肚痛帖》便是一典型。比较起来,前者用笔主要源于隶书,后者则源于篆书。作为张旭最杰出的再传弟子,怀素自然精熟地使转正锋,《自叙帖》正是这方面的代表作。

通读王了望《得怀素自叙帖》跋语,可以看出王了望是一个具有强烈社会责任感的人。得此帖后,他的心情既欣喜又担忧,喜的是他一介边陲布衣,却有缘得到如此惶惶巨帙;忧的是如此人间稀世之珍宝,“沦落余手,亦云厄矣”。他不止一次地使用“沦落”二字,《怀素自叙帖》流落其手,他不但没有当作发财的机会,反而视为文化遗产的一种厄运、灾难,大有明珠暗投之寓意,足见其忧国忧民之丹心。后来,王了望在京城生活了多年,根据他的品格,极有可能将这个帖子无偿献给朝廷。据记载,经过数百年后,到了清道光年间,陕甘总督那彦成却花巨资购得一本《怀素自叙帖》,并命人镌刻成碑,不知是否为王了望所藏版本。其来龙去脉,终究不得而知。有幸的是,这幅字帖刻石的拓片被人收藏,并经兰州碑林搜集发现后,重新勒碑上石。同时翻刻上石的还有王了望的三幅书法作品,对保存我国传统文化遗产起到了很好的作用。

《得怀素自叙帖》跋文是至今为止所保存下来的王了望的第二篇小字作品。此文的书写也属于楷书之作,在楷书中略见行意,用笔生动流畅、刚劲明快,此册跋语文笔、书法皆精妙。因王了望楷书师晋钟繇之法,从

这种近乎于楷书的小楷之作中,仔细审视,颇得钟书楷书之神韵的与法度。跋语之书笔画清劲、笔墨饱满,表现出灵巧潇洒的风姿,在字形上多取偏势,似有钟繇书《荐关内侯季直表》的基本特征和法度,高古淳朴,超妙入神。跋文之书作,因是早年之作,虽功夫深厚,点画遒劲而庄重,但与晚年74岁所书《此册乃余姻家》之作相比略有逊色,因王了望书法是以行草书见长,故而楷书没有行草书那么臻妙完善。

《得怀素自叙帖》作品的章法行疏字密,或大小粗细相间而出,随意所至,自成体势,绝无安排之意,取有行无列,行气中隐寓以小见大之气、错落起伏之势。通篇有机相生、自然成趣,构成了一幅天真烂漫,心绪、意象俱现的心灵之作。此跋文的书法创作从情感主运笔墨,一切基于心性的驱使,作品中的生动形象和深刻意蕴是融情入书的结果。“情不真则物不能依其变,情不深则物不能引之起”,艺术的魅力就源于作品中所蕴涵的情感力度。王了望书法妙品正是他心灵的奏鸣曲。其书作为多自做诗文,很少摘抄他人之作,这为我们洞鉴其艺术结构打开了明亮的一扉。

王了望距今虽有300多年的历史,但他的书法作品传世不多。在他学书的过程中,上溯魏晋,博览唐宋,并借鉴明代早期书家,在传统书法中得以创新,使其书作自成一脉、独具特色。王了望为博采众美之高手,加上他超人的驾驭笔墨的能力,使笔法、墨法、章法达到了一种新的境界,形成了豪放疏略、自然天成的笔韵,书作常流露出一种颇不经意之感。在晚明与清初之间的书家中,当称著名一世的张瑞图、黄道周、倪元璐等人,他们所处的时代虽然稍早于王了望,但就书法的风

格来看,都有相同之处,他们既具有时代所孕育的共性,又都有各自的个性。张瑞图的书法作品用笔多露锋、结体遒劲,黄道周的行草书拙中见巧、率真自然,倪元璐的书法用笔多藏锋、婀娜刚健。至于王了望的书法风格与上述诸家皆有同出一辙之相似,不论用笔、结体和章法都具有共同的流韵,特别是作品的气息非常接近。黄道周的行草多取横势,倪元璐的行书则多取纵势,而王了望在结体上多取错位,左面偏旁抬高、右面拉下,产生一种奇趣,这种顺乎规矩而又出乎规矩的有意夸张,错落有致,形成一种和谐的整体,又具有变化之美。与王了望处于同一时代的著名书家王铎、傅山在艺术追求和书法风格上更有不谋而合之处。王铎、傅山、王了望在传世的作品中,大多为行草书,能表现个人的自由意志和畅情抒怀。明人特别爱好草书,而草书又不同于其他书体,它具有自由表达的艺术性。王铎、傅山皆以楷法作行草,而王了望则有篆隶作行草之风,这本身就强化了他书作的特点。王了望应该与王铎、傅山齐名,然而他未能跻于上述诸家,留于书史,名于后世,这不能不说是一种历史的误会和遗憾。

王了望无可争辩地可以称得上是一位大家,他的书法艺术价值与同时代的王铎、傅山诸家理当并驾齐驱。陕西省博物馆学者赵敏生先生发表观感:“王了望书法当可与王铎、傅山相媲美。”原甘肃画院院长、甘肃省书协主席赵正评价:“就其艺术成就,平心而论,王了望应该与王铎、傅山诸家齐名,必将载入中国书法的史册。”历史将会重新给予王了望公正的评价,他所遗留下来的《得怀素自叙帖》这份书法珍品,必将产生巨大的生命力,散发出灿烂的光芒。

[注 释]

有司:古代设官分职,各有专司,故称官为“有司”。

钟太传:钟繇(官至太傅),三国时期书法家。

鲁公:颜真卿(封鲁郡开国公),唐代书法家。

蹀躞:小步走路、往来。蹀:顿足。

灵宝:今河南省灵宝县。

南安:东汉古郡名,治所在甘肃陇西县境内,此指今陇西县。

监军:明代在作战时军中设监军,专掌稽核功罪赏罚。

荡寇之师:镇压李自成领导的农民起义的官军。

青紫:汉丞相太尉皆全部金印紫绶,御史大夫银印青绶。

潭府:许氏居宅之美称。

⑪牙签:藏书之标签,此处指书籍。

⑫兵燹:战火。兵寇纵火焚烧叫兵燹。燹:野火。

⑬耄旧:德高望重的高龄之人。

⑭黍离:《诗经·王风》篇名,此处指战后情况比周室东迁后还惨。

⑮青箱、缣素、鼎彝:青箱指书箱,此处指家传古籍。缣素指素绢,用以书写文稿的重要材料,此处指宝贵文稿。鼎彝指古代盛酒的器具。

⑯铜驼荆棘指指宝物遗落在战后废墟中。

⑰高甍巨榑指富贵人家高大的建筑物。甍:屋脊,榑:栏杆。

⑱茅檐瓮牖指贫苦人家的小茅屋。瓮牖:用破瓮之口做窗户。牖:窗子。

⑲秃翁之笔即一个和尚的笔迹,指《怀素自叙帖》。秃翁:即怀素和尚。

⑳操觚者即拿笔写作之人。觚:古代写字用的木板。