

文章编号: 1000-5692(2002)03-0321-04

书法与字外功夫

华海镜

(浙江林学院 园林与艺术学院, 浙江 临安 311300)

摘要: 书法除本学科的内容之外, 还涉及文字学、文学、绘画、音乐、舞蹈、美学、科学和哲学等诸多学科。这些学科对书法既有知识上的滋养, 又有内涵上的浓聚, 更有境界上的提升, 使得貌似一挥而就的书法表现出深厚的历史底蕴、强烈的个性色彩和鲜明的时代气息。通过示意图的形式将书法与各学科间的相互交叉渗透关系作了简洁的剖析。图 1 参 7

关键词: 书法; 学识; 修养

中图分类号: J292.1 文献标识码: A

现代科学突飞猛进, 一方面学科分类愈来愈细, 向精深方向发展, 另一方面学科又互相交叉渗透, 向综合方向回归。书法研究在向本学科纵深发掘的同时, 又向其他学科横向扩展。书法犹如浮出水面的冰山之巅, 而沉在海底的山体不知有多么浩大! 这冰山是由多门学科综合而成的, 本不可分割, 而为了行文方便, 姑且将之列出层次, 示之以图(图 1), 试作粗略剖析。

1 书法技法与史论

此层是书法本体所必备的学科内容。技法包含笔法、结体和章法等内容。不懂笔法, 致使许多人终身徘徊在书法大门之外。谚云: “练拳不练功, 到老一场空。” 技法练习历代书法大家都花很大的功夫, 如王羲之的“墨池”, 智永的“笔冢”都是古人刻苦用功的范例。现代草圣林散之说: “功夫须在用笔, 画之中间要下功夫。” 他自己是“在五更后起身写字, 悬腕一百个分书写下来, 两膊酸麻不止, 内人在床上不知。” 他单学汉碑就达三十几年之久, 功夫之深, 令人惊叹^[1]。

书法史使人能够从历史的高度考察书法的演进与流变, 了解各代各家所处的历史地位, 以及当今发展的动态, 广收博取, 避免偏狭与盲目。沙孟海对书史有深湛的造诣, 故能通古察今, 卓然成家。我们在欣赏沙孟海的书法时, 就能发现黄山谷的笔法、王铎的墨法、黄道周的结体与吴昌硕的气势, 加之篆隶意味与章草情态, 使他的书法内涵丰富, 气势磅礴。

书法理论对书法的实践起指导性作用, 理论上不去, 书艺亦难臻佳境。明代董其昌的书论《画禅室随笔》, 虽篇幅不长, 但切中要害。他论用笔: “字须奇宕潇洒, 时出新致, 以奇为正, 不主故常。”

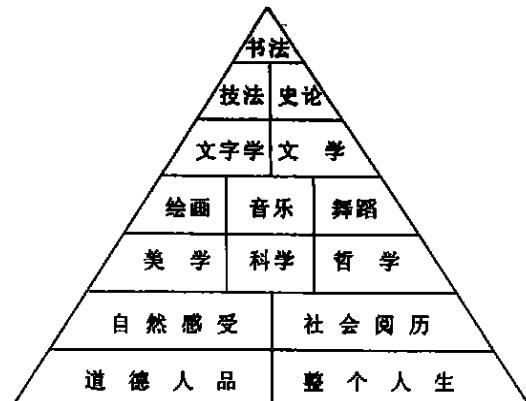

图 1 书法冰山示意图

Figure 1 Calligraphy iceberg sketch

论用墨：“字之巧处在用笔，尤在用墨……用墨须使有润，不可使其枯燥，尤忌肥，肥则大恶道矣。”论神采：“欲造极处，使精神不可磨没，所谓神品，以吾神所著故也。”^[2]他的理论见解与他清秀骨空灵淡远的书风互为表里，浑为一体。

2 文字学与文学

临贴的过程，也是认识繁体字的过程，经典碑帖都是繁体字。熟悉繁体字对了解文字的演变与研读古籍都大有裨益。著名书法家启功先生在文字学方面颇有研究，他的《古代字体论稿》是文字学中文字变革方面的专著。这种研究不是分散他的精力，而是“功夫在诗外”，为他书法的成功奠定了坚实的基础。

书法所书一首（句）诗或一篇（段）文章皆涉及文学。人们知道王羲之《兰亭序》是天下第一行书，殊不知这篇王氏本人撰写的序文在中国文学史上也占一席之地。宋代大文豪苏轼明确指出：“退笔如山未足珍，读书万卷始通神。”他的散文为唐宋八大家之一，他的词开豪放派之先声。他将如此才学润及书法，把书法从唐人严谨的法度中解脱出来，进入“尚意”的崭新世界，而成为宋代书法四大家之一。《林散之作品集》中有一大部分书的是自己的诗文，其中一首悼亡妻的诗甚为感人：“秋风吹今夕，落落飞黄草。八月数中秋，是我哀伤亡。死虽愈花甲，犹似新婚别。恩义感丝萝，桦烛照墙壁。梦尘五十年，转眼死生隔。形影忆仿佛，双泪堕胸臆。岂忍旧衣裳，针线瞻遗泽。”难怪高二适评道：“诗功之深，非胸中有万卷书，不能随手挥洒自如也。”^[3]现在能自己作诗的书家已非常稀少了，这是严重的不足。学习书法而荒修文学，这是舍本求末。书法的振兴，必须从文学方面抓起。

3 绘画、音乐与舞蹈

艺术原理是相通的，诸多艺术门类只不过在表现手法上存在差别，彼此接触就能相互启发，触类旁通。一代宗师吴昌硕，不但在书法石鼓文上成就卓著，参与草法，凝练遒劲，郁勃恢宏，而且在绘画方面也建树不凡，开一代新风。国画大师潘天寿的书法亦奇崛雄强，风格独特。他的书法成功的原因之一是“书中有画”，即把画意、画理及大写意绘画的活泼、酣畅和轻松等化入书法之中，增强书法的精神情趣，并且在章法和结体上借鉴画理、画意和画法，利用避让、扯动、开合、对比、夸张和压缩等手段，活跃章法，创造出画意盎然的“潘体”。^[4]

书法与音乐都具有很大的抽象性，其中的节奏旋律等都有相通之处。白居易写激越的音乐：“银瓶乍破水浆迸，铁骑突出刀枪鸣。”李白写精彩的狂草：“左盘右蹙如惊电，状同楚汉相攻战。”将两者都比喻成战争，其紧张激烈、震撼人心之效果殊途同归。书法在从上到下，从右到左的书写顺序中记录了书法家情绪波动的轨迹，犹若心灵的“心电图”。书法的这种顺序性、时间和方向性，更接近于音乐。“一切艺术都希望达到音乐状态。”我们在欣赏王羲之《兰亭序》时，就仿佛感觉到王羲之在书写时情绪的变化起伏：从“娱信可乐也”的轻松愉快，到“不知老之将至”的感慨低沉，转而“修短随化”的超脱豁达，归结到“不亦悲夫”无法排遣的人生悲叹。这不可重复的一次性，使王羲之再书亦不得其佳了。

杜甫在《观公孙大娘弟子舞剑器行》诗中这样描写公孙大娘的舞姿：“㸌如羿射九日落，矫如群帝骖龙翔。来如雷霆收震怒，罢如江海凝清光。”^[5]朱长文《续书断》将张旭的书法列为神品，并评道：“如神虬腾霄汉，夏云出嵩、华，逸势奇状，莫可穷测。”张旭自言狂草成功之奥秘：“见公主担夫争道而得笔意，闻鼓吹而得其法，观公孙大娘舞剑器而得其神。”^[6]原来舞蹈能给书法以最高的“神”的境界启迪。

4 美学、科学与哲学

著名美学家李泽厚说：“不懂中国书法，就不可能真正懂得中国艺术。”著名学者李学勤说：“其实人文的东西跟科学和艺术也分不开，真善美三者都是互相分不开的。”法国巴黎大学熊秉明在西方一再强调：“哲学是文化的核心，在中国，书法是文化核心的核心。”^[8]三位学者已将书法与美学、科

学和哲学的关系说得十分透澈，且把书法提到极高的位置。美学是哲学性质的科学，是作为人们世界观组成部分的审美观和艺术观的系统化和理论化的学说。欲将写字上升到书法艺术的境界，除了熟练掌握运笔技巧之外，还须做到笔画质地的强劲、线条姿态的洒脱、字体结构的舒展、篇幅格式的得体、大小布局的合宜和神采气势的充盈等一系列优美环节。王僧虔说：“书之妙道，神采为上。”董其昌说：“以劲利取势，以虚和取韵。”这些都是从美学高度谈论书法的。

艺术侧重想象感觉，科学强调逻辑推理，科学更应充满想象！诺贝尔物理奖得主李政道最近在北京主持的科学与艺术展览，就是探索艺术与科学相互交叉相互融合的有益之举。著名数学家苏步青喜好文艺，诗作得好，书法也蕴藉有味，想必他演算数学也像写字一样优美。

书法以抽象的点画组合形态反映物象的构造和运动规律及其所蕴藉的意象美，这物象的构造和运动规律是符合哲学的唯物辩证法的。书法追求提按、方圆、疾涩、顺逆、疏密和正奇等对立形态的统一和谐。最终达到“随心所欲，不愈矩”的高超境界，都印证着对立统一的法则。哲学影响到整个人生追求与思想境界，对中国古代影响最大的是儒道释，受不同思想影响的书家有着不同的书法风格。王羲之受玄学的影响，放浪形骸，书法也潇洒飘逸；颜真卿以儒学积极态度入世，书法雄伟沉重，气势磅礴；弘一法师以佛理入书，洗净铅华，宁静淡远。

5 自然感受与社会阅历

除了读书本的知识以外，还要读自然与社会这2本书。古人强调行万里路，就是告诫人们要饱览大好河山，体验人生百味。

大自然能开阔心胸，荡涤灵魂。历代书家都是几出几归，在自然中得到陶冶，触发灵感。书法中的形象比喻与境界追求都是源于自然，诸如“高峰堕石”之于点，“万岁枯藤”之于线，“重若崩云”之于按，“轻如蝉翼”之于提，“龙跳天门”之于动，“虎卧凤阙”之于静等等。宋代黄庭坚自嫌早年书法笔意痴钝，用笔不到，“晚入峡，见长年荡桨，乃悟笔法。”山峡的倒流之势，给他的书法以纵逸超迈的气魄。林散之盛年曾作越7省、跋涉1.8万余里之壮行。他在论书诗中这样坦言得山川之助的奥秘：“天际乌云忽助我，一团墨气眼前来。得了生机急下手，纵横涂抹似婴孩。”¹¹天人合一，人与书法都像婴孩般天真烂漫了。书法家既能从自然中汲取营养，增加书法内涵，又能在自然中摩崖刻石，使自然景观熠熠生辉。如位于泰山东南麓龙泉山谷的《泰山经石峪金刚经》摩崖刻石，凡近千余字的经文，字径逾斗，错落有序地布满6000m²的花岗岩溪床上。因受泰山磅礴雄伟的山势与突兀峻拔的峰峦的感召，书法纵逸遒劲，被视为“大字鼻祖”¹²。

社会阅历是笔丰富的财富，“历尽艰难始算才。”社会舞台能开阔心胸，磨炼意志，增长才识。毛主席的狂草气魄宏大，气象万千，是他如火如荼的革命经历与叱咤风云的领袖气概的直接表露。齐白石虽出身木匠，但他有漫漫98岁高龄的坎坷人生，丰厚的阅历滋养着他的艺术，衰年变法而至大战，他的作品有种从大地上生长出来的高尚健朴之美。

6 道德与人品

这个问题可从2方面来讨论。首先是人品的高低直接影响到书法格调的优劣；其次是对人品的褒贬会牵连到对书法的取舍。

唐代大书法家颜真卿，唐开元年间进士，任殿中侍史，出领平原太守，人称“颜平原。”安史之乱期间，联络从兄，以平原为首起兵讨贼，饶阳、济南等17郡自归，推真卿为盟主，起到了遏制叛乱的作用。后为劝谕李希烈叛乱而被害。如此忠贞亮节与刚正不阿的人格品质，表现到他的书法中就是端庄肃穆，笔力雄浑，气势开张的高格调。与之相反，元代书法家赵孟頫是宋朝宗室皇族，宋亡而投降元人，人格卑下。尽管他在书法上造诣颇深，但终难脱媚态有余而骨力不足之弊端。

弘一法师云：“应使文艺以人传，不可人以文艺传。”说明了“人能宏道，非道宏人”的道理。潘天寿学黄道周，除好其书外，尤重其人，故一生追慕。人们将蔡京从“宋四大家”中除名，并非他的书法不够格，而是他的人品为世人所唾弃。

通过书法的研究，能够培养我们敏锐的观察力，引起我们强烈的学习欲望，促使我们时刻留意各门学科之间的联系和关注身边的点滴小事，真正体会到“人类思想是一个整体，知识也是一个整体”^[4]的深刻含义。

参考文献：

- [1] 陆衡. 林散之笔谈书法[M]. 苏州: 古吴轩出版社, 1994. 60—65.
- [2] 上海书画出版社, 华东师范大学古籍整理研究室. 历代书法论文选[C]. 上海: 上海书画出版社, 1979. 539—548.
- [3] 桑作楷. 林散之书法选集[C]. 南京: 江苏美术出版社, 1985. 42—89.
- [4] 张爱国. 潘天寿画款书法研究[J]. 中国书法, 2001, (8): 53—59.
- [5] 山东大学中文系古典文学教研室. 杜甫诗选[C]. 北京: 人民文学出版社, 1980. 319.
- [6] 董友知. 书法理论与书法百家[M]. 北京: 团结出版社, 1988. 26—423.
- [7] 华海镜, 金荷仙. 书法在中国古典园林中的审美价值[J]. 浙江林学院学报, 1998, 15(3): 316—319.

Chinese calligraphy and efforts beyond practice

HUA Hai-jing

(Faculty of Landscape Architecture and Art, Zhejiang Forestry College, Lin'an 311300, Zhejiang, China)

Abstract: Besides its own subject, Chinese calligraphy deals with many areas such as philology, literature, painting, music, dance, aesthetics, science and philosophy. These courses can not only nourish calligraphy knowledge but dense its connotation also, moreover can rise calligraphy's level, which enable Chinese calligraphy what seems be finished at one go to display profound historical inside information, intense individual character and bright flavour of the day. The paper tries to approach the intersecting relations between calligraphy and several other subjects in terse form of sketch.

Key words: Chinese calligraphy; knowledge; accomplishment