解读张旭的狂草作品《古诗四帖》·

原是作者飞笔"描画"桃花源

GUOBAOXIECUI 辽宁日报与辽宁省博物馆联合策划

《唐张旭草书古诗四 帖卷》是辽宁省博物馆 馆藏的国宝。通过相关 专家的解读,记者了解到

如何欣赏这件草书作品,以及其背 后的故事,更了解到,有"草圣"之 称的张旭,正是用这种如同云雾一 般的狂草书法,为人们"描画"了特 别神往的世外桃源。

▶ 史记 SHIJI

《古诗四帖》写的啥

《古诗四帖》前两首为南北朝时期 著名文学家庾信的《道士步虚词》。其 一为:"东明九芝盖,北烛五云车。飘 飖入倒景,出没上烟霞。春泉下玉溜, 青鸟向金华。汉帝看桃核,齐侯问棘 花。应逐上元酒,同来访蔡家。"

这首诗前四句写景,意思是太阳 与月亮升起的东方,撑开如灵芝模样 的伞盖,像烛光一样天光熹微的北方 极地,行驶着五彩缤纷的车辆。时高 时低,忽快忽慢地飞翔,进入倒影中, 出没在烟雾彩霞之上。

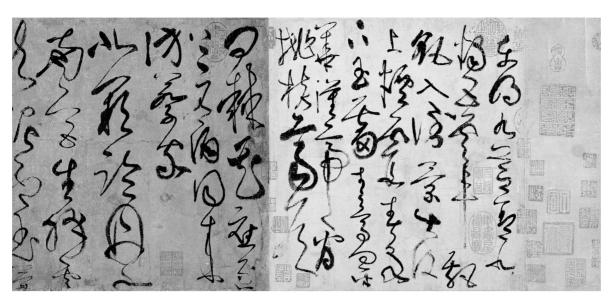
中间用"春泉下玉溜,青鸟向金 华"做过渡,引出了传说中汉武帝受 到西王母宴请,席间想藏起仙桃核 回去栽种,以及齐景公向晏子询问 秦缪公赴海寻仙往事,最后说现在 正逢正月十五上元节,我们也一齐 去寻仙吧。

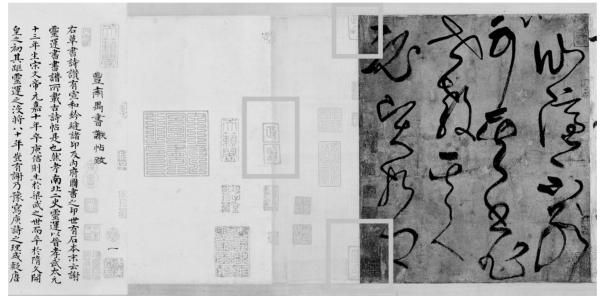
四首诗中,这一首用典最多,超凡 脱俗,寻仙问道的意愿也最为明确。

庾信的另一首诗为:"北阙临丹水, 南宫生绛云。龙泥印玉简,大火练真 上元风雨散,中天歌吹分。虚驾千 寻上,空香万里闻。"描绘了一幅神秘高 远,壮丽美好的仙国宫阙画面。

另外两首为谢灵运的诗。《王子晋 赞》的内容为:"淑质非不丽,难之以万 年。储宫非不贵,岂若上登天。王子 复清旷,区中实嚣喧。既见浮丘公,与 尔共纷翻。"这位王子晋是东周灵王的 太子,自幼聪明,博闻多识,并且敢于 直言进谏,美名流传于世,可惜年仅 17岁即天亡。后世多有他登仙的传 说。这首诗讲述了王子晋虽然贵为太 子,善良贤德、公道正直,但还是不如 仙界的人那样长生不老,所以他厌倦 了世间的喧嚣,选择了与仙人同游。

《岩下一老公四五少年赞》内容 为:"衡山采药人,路迷粮亦绝。过息 岩下坐,正见相对说。一老四五少,仙 隐不可别。其书非世教,其人必贤 哲。"讲的是一个采药人在山林中的奇 遇,反映了人们期望在那山林深处真 能有一处仙人居住的地方。

辽博藏《唐张旭草书古诗四帖卷》的书心前部(上图),钤有多个宋徽宗时期"宣和""政和"印记(下图)。

张旭的向往:"隐隐飞桥隔野烟"

狂草书法运笔连绵,气势磅礴 盘曲转折的线条,看似随意留下的 墨迹。然而狂草的作者写的内容是 什么,想要表达什么?这是参观者 对草书产生的普遍印象。

辽宁省博物馆馆藏国家一级文 物《唐张旭草书古诗四帖卷》(以下 简称《古诗四帖》)给人留下的印象 即如此。省博物馆学术研究部主 任、副研究员董宝厚觉得读懂这一 重要文物不能急,需要层层揭开迷 障,这样才能获得与文物的亲近感。

他首先指引记者察看《古诗四 帖》书心部分。书心前面中部有一处 宋宣和内府双龙圆印的左边月牙痕, 在书心的第五段左边上有"政和"右 半印,下有"宣和"右半印。紧挨书心 的黄绢制成的后隔水右侧上面钤有 "政和",下边钤"宣和"二印,但是仅 存左大半,在黄绢质后隔水与纸制拖 尾上有一个完整的"政和"连珠印。

董宝厚说:"这几枚宋代半印和 连珠印告诉我们,《古诗四帖》在北 宋徽宗年间曾经为内廷所收藏,但 是在其流传过程中,被人拆动过。"

据介绍,书画类文物的鉴赏,存 疑容易,证真难。这其中的原因在于 "证真"需要把文物的内容、风格、流传 等梳理清楚,证明其真实准确,而存疑 则只要找到文物的一处疑点,便可以 发表观点,甚至很难被人驳倒。

因此,在书画鉴赏领域,对于《古 诗四帖》这一文物精品,争论声从古 至今一直存在,当然这种争论也在推 动文物鉴赏研究的不断深入开展。

张旭画像

董宝厚说:"对于普通参观者, 或者书法爱好者而言,由于唐代著 名书法家张旭存世作品稀少,《古诗 四帖》是目前发现的与史料所载张 旭草书风格高度一致的墨迹本,它 已经被人们当作学习和欣赏张旭草 书的重要参照。

也就是说,《古诗四帖》给人们提 供了一个走近张旭的唯一机缘。

张旭生活在唐朝由盛转衰的历 史时期。大唐盛世,文化艺术空前 繁荣。在书法领域,以张旭、怀素为 代表的书法家将汉代兴起的草书艺 术发展到了一个新的境界,他们写 草书不仅是为了书写的简便、快速, 还融入了个人的思想感情。

那么,在《古诗四帖》中,张旭着 意追求的是一种什么样的精神境 界?我们不妨先读一首他的代表作 《桃花溪》,诗文为:"隐隐飞桥隔野 烟,石矶西畔问渔船。桃花尽日随 流水,洞在清溪何处边?"

清代学者、《唐诗三百首》编者 孙洙评论这首诗说:"四句抵得上一 篇《桃花源记》。

这是一幅绝妙的山水画。诗的 起笔画远景:深山野谷,云烟缭绕, 透过云烟望去,那横跨山溪之上的 长桥忽隐忽现,似有似无,恍若在虚 空里飞腾。境界幽深、神秘,如入仙 境。接着画近景:水中露出嶙峋岩 石,如岛如屿,那飘着片片落花的小 溪上,有渔船在轻摇,景色清幽明 丽。其中一个"问"字,让诗人也进 人图画中,逼真地反映出诗人急切 向往而又感到渺茫难求的心情。

仅仅从文字的内容上看,《古诗 四帖》与张旭的诗作有着异曲同工 的意韵。

《古诗四帖》的书心部分用狂草 书体抄录的四首诗,前两首为南北 朝时期著名文学家庾信的《道士步 虚词》的第六和第八首。后两首诗 作是南北朝时期诗人、旅行家谢灵 运的《王子晋赞》和《岩下一老公四 五少年赞》。

通过读这些诗,研究者认为, 《古诗四帖》中抄录的四首诗与张 旭传世诗作都在指向一个想法, 那就是作者对世外桃源的美好描 画和向往。

书法诀窍:"真草用笔如锥画沙"

经专家研究分析,《古诗四帖》 的书心部分采用的是古代非常名贵 的五色笺,也就是花笺。

有史料证明,早在东晋时期,我 国就已经出现了这种纸张。晋代学 者陆翙编著的《邺中记》记载:东晋 十六国时,后赵国君石季龙与皇后 "在观上为诏书,五色纸,著凤口中, 凤既衔诏,侍人放数百丈绯绳,辘轳 回转,凤凰飞下,谓之凤诏"

此后,南北朝时期的诗人徐陵在 他编著的《玉台新咏》序言中有"三台 妙迹,龙伸屈之书,五色花笺,河北胶 东之纸",反映了早于唐朝很多年,我 国便有了花笺这种纸张

当然,令记者震惊的是,与过去 总感觉云里雾里看不懂不同,张旭 的草书每个字都个性鲜明地摆在那 里,它们脱去了楷书书法的笔画规 范限制,却个个都保留了汉字的精 气神,让你没办法不认识它们。

像"东明九芝盖",中"明"字完 全没有了楷书的棱角,看起来像是 拥抱着的太阳和月亮,"芝盖"两字 的笔画连在了一起,好像是一道波 纹;"北烛五云车"中"云车"二字一 气下来,那一道竖笔气势磅礴,几乎 占用了两个字的空间。

关于张旭的草书技艺,唐代著 名书法家颜真卿著有《述张长史笔 法十二意》,其中记述了他向张旭拜 师求教的过程。关于用笔的方法,

文中有张旭本人的讲述:"予传授笔 法之老舅彦远曰:'吾闻昔日说书若 学,有工而迹不至。'后闻于褚河南 曰:'用笔当须如印泥画沙。'思所不 悟。后于江岛,遇见沙地平净,令人 意悦欲书。乃偶以利锋画其劲险之 状, 明利媚好, 乃悟用笔, 如锥画沙, 使其藏锋,画乃沉着。当其用锋,常 欲使其透过纸背,此成功之极矣。 真草用笔,悉如画沙,则其道至矣。 是乃其迹可久,自然齐古人矣。'

这段话的意思是说,我的舅父 陆彦远传授笔法时说过:"我过去听 说学书法,有功夫深厚却不显露痕 迹的说法"。后来听到褚遂良说: "用笔必须如印印泥。"想了很久也 没有明白。后在江岛遇到那里沙平 地净,就偶然用利器写下一些强劲 险峻的文字,明利美好。从那以后 才领悟到用笔就像用锥画沙,只有 藏其锋刃,笔画才沉稳厚重,不至轻 浮。当用笔书写时,经常感觉用笔 锋透过了纸背,书法的水平才算达 到最高境界。真草书法用笔,都像 画沙,那么用笔的功夫就算到了极 致。所写的书法可以久存,自然就 达到古人才有的水平。

我们无法知道张旭是怎么做到 力透纸背的,但是品读《古诗四帖》 中的狂草书法,从其中的很多字迹, 如"下""齐""花"等,墨迹凝重,确实 有洞穿纸页后才会有的视觉效果。

唐文宗封"唐三绝"

人们熟知的是杜甫在《观公孙 大娘弟子舞剑器行并序》中记载: "昔者吴人张旭善草书帖,数尝于邺 县见云公孙大娘舞西河剑器,自此 草书长进。"

但在后来人眼中,张旭典型的 形象是酒后挥毫泼墨的狂放的样 子。《新唐书》记载:"旭,苏州吴人。 嗜酒,每大醉,呼叫狂走,乃下笔,或 以头濡墨而书,既醒自视,以为神, 不可复得也,世呼'张颠'

这段话讲的是张旭特别爱喝 酒,大醉以后就大呼小叫地到处乱 走,挥笔写字。有时候还用头发沾 上墨汁书写。等他醒来看自己写过 的东西,认为是神来之笔,再也写不 出来。当时人都叫他"张颠"

关于张旭书写的状态,很多诗 人在诗作中进行描述,李颀在其诗 作《赠张旭》中写道:"张公性嗜酒, 豁达无所营。皓首穷草隶,时称太 湖精。露顶据胡床,长叫三五声。 兴来洒素壁,挥笔如流星。

谈到张旭墨迹传世稀少的原 因,董宝厚笑着说:"由于书画文物 很少。此外还有可能跟张旭的精品 大多写在墙壁上有关系,建筑没有 了,墨迹自然难以传世。"

的特性,宋以前的真迹保留下来的

《新唐书》还记述了张旭的一则

张旭担任苏州常熟尉的时候。 有一个老人递上状纸告状,张旭在 状纸上批示断案。过了几天,这个 老人又来了。张旭责备老人说:"你 竟敢用闲事来屡次骚扰公堂?"老人 回答说:"我是看到你批示状纸的字 迹奇妙,可以像珍宝一样收藏起 来。"张旭听后感到惊异,问老人为 什么这样喜爱书法。老人说:"先父 学过书法,还有作品留在这世上。" 张旭让他取来一看,确实是他见到 的精妙书法。从此,张旭书法倍加 长进,越发精妙

据《新唐书》载:"文宗时,诏以 白歌诗、裴旻剑舞、张旭草书为'三 绝'。"意思是说,唐文宗下诏,封李 白的诗歌、裴旻的剑术和张旭的草 书为"三绝","唐三绝"的声名由此 传世。 (辽博供图)

中国形象 中国文化 中国表达

明代书法家丰道生题写的跋文。

"讲文明树新风"公益广告 安调致 圣堂董

二人同心 其利断金

中国精神

扶着双肩, 走在春天。 步调一致,心阔地宽。 携手同行,中国梦圆。 坤宁

中国网络电视台制 上海丰子恺旧居陈列室供稿