

吴琚书法分析

——以《杂诗帖》为例细致研究

陈秀

(北华大学 吉林 吉林 132000)

[摘要]吴琚是南宋书坛上著名的书法家。在研究吴琚书法过程中,发现与米芾有着紧密联系。师从米芾而没有太多创新,后世书家对吴琚书风也褒贬不一,但在传承米芾书法,力图恢复北宋尚意鼎盛局面而做出了不小贡献。江南一带留下的许多墨宝也供后人瞻仰与学习,更让“镇江三山”名声大振。笔法章法研究是通过《杂诗帖》为例细致分析,探讨与师从米芾书法的精妙之处。

[关键词]吴琚;米芾;尚意

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.11.124

一、吴琚仁生平事略

吴琚,字居父,号云壑,汴京(今河南开封市)人,约宋孝宗淳熙末前后在世,王强在《吴琚生卒年小考》中说:“吴琚生年约在南宋高宗绍兴二十四年(1154)前后;其卒年应在南宋宁宗嘉泰二末年到开禧三年(1202-1207),享年五十岁左右。”由此可知居父生平主要活动在高宗、孝宗、光宗和宁宗的四个朝代。宋高宗吴皇后的侄子,母为秦桧的长孙女。是南宋著名书家,受其叔、父影响较大,传世书迹有《焦山题名》、《行书诗帖》(藏在故宫博物院中)、《临还书帖》、《寿父帖》、《临极寒帖》等等,著述有《云壑集》。

性格淡泊好古的吴琚,也喜欢绘画和诗词,其词作留存的仅有七首收录于《宋词全集》,国画作品也是留存较少。居父常被孝宗召见于宫内,会一起研讨书法与诗词。宋孝宗称居父为兄,光宗称其为舅,可以见得居父的外戚身份地位很高。《宋史翼》记载:“陈传良在太学,琚执弟子礼,惜名畏义,不以威吓自骄。”又云:“琚与侂胄为密姻,党事既起,琚畏远权势,委曲逊之,然密为诸君子地,言于宪圣,以不宜追究往事,外人多不知也。”由此可以看出吴琚顾惜师生之谊,顾忌裙带之密,更可以看出吴琚是一个有道德的正人君子。

二、吴琚师承关系

后世书法传承中,米芾是众多书家青睐仰慕的对象,同时也是竞相学习的对象。即是米芾生活境遇是疯癫奇异,被称为“米颠”,但他对书法痴迷与创新是当时书家中的佼佼者,也是后世学习的榜样。《海岳名言》曾有自述:“一日不书便觉思涩,想古人未尝片时废书也”,这足以看出米芾对于书法的痴迷。

吴氏平生学习书法,日临古帖以自娱,这在南宋时期确实是特别少见的。他对学习书法在主观意识上更愿选择师从米芾,又因他的做官之地在米芾的祖籍地襄阳和归宿地镇江之间,便于居父更深入解析米芾书法。即使学习时人书风没有深入学习晋唐书法导致吴琚书法具有一定的局限性,并且当时社会背景也给他的思想带来了局限。但居父对书法的研习程度很深,其书写状态也属悠然自得,使得吴琚是宗法米芾最得精髓者,也是在南宋书坛中常拿来与米友仁、张即之等书家相互做比较的书家。董香光说吴琚“自米南宫外一步不窥”,可见居父与米芾书法面貌是极为相似,有时其作品足以乱真。居父的书法多作为抒情途径,一生都在全力恢复北宋书法鼎盛辉煌的面貌。

吴琚是米芾的忠实追求,他既书法纯学米体,又作为贵族亲戚的他,可以较其他的书家更方便的欣赏米芾的真迹,

这也是他得天独厚学习米芾的优越条件,也凭借着内亲的恩宠蒙赐皇室的珍秘。

居父对米芾的书法学习程度是极其深远的,不论从单字处理、字组摆动还是作品神韵。从整体书写风格中居父更着迷于米芾的沉着厚重,其书迹中沉着俊俏的点画更为夺目。在师法米芾的众多书家中,居父的把握更为精准。达到如此精准程度是吴琚的“子米南宫外一步不窥”坚持。典型的点画处理上,居父对米书特点的表现更是运用自然,信手捏来。我们可从吴琚《碎锦帖》与米芾《苕溪诗帖》中窥探出,它们的点画、结体、章法以及整体面貌相差无几。只是米芾的《苕溪诗帖》在行气上更为突出。

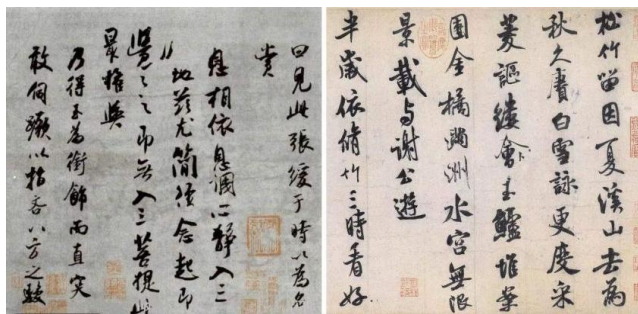

图1 吴琚《碎锦帖》与米芾《苕溪帖》

由于居父紧随米芾时代,对北宋尚意书风的临摹研习深受其中,很难重新展出新的书法角度。但又因吴琚对于米芾的书法研究极深,并将米芾书风作为自己的人生追求。又其一生是贵戚豪族与米芾出生被世俗的眼光视为“冗沔”截然相反,他们的生活境遇、生活方式大相径庭,米芾的性格是豪放怪诞,而吴琚的性情就比较温和很多。所以吴琚显然也很难多维度体会到米芾的“痴颠”与书法形态的多变。

三、吴琚书法作品简析

焦山、金山和北固山被称为“镇江三山”。这三座山高度都不超过百米,但在平阔长江之上便显得高大挺拔,故有“天下第一江山”的美誉。它的书法魅力被历代文人墨客所吸引,并留下了大量的名人题刻、题记,使其成了一座高雅的书法艺术殿堂,格外引人注目。吴琚也曾在途中留下了不朽墨宝,有焦山的《识语并焦山题名》,分别是有《观李氏谱蝶》、《焦山题名》(如图二所示)两本书帖拼合成的;北固山有吴氏的“天下第一江山”大字刻石(如图三所示),从而让京口北固山声名远播。

吴氏的墨迹中值得称赞便是《七言绝句》(如图四所示),内容是前辈蔡襄的诗文,同时作为展厅效果的墨迹大

字行书挂轴吴氏的《七言绝句》当属鼻祖。

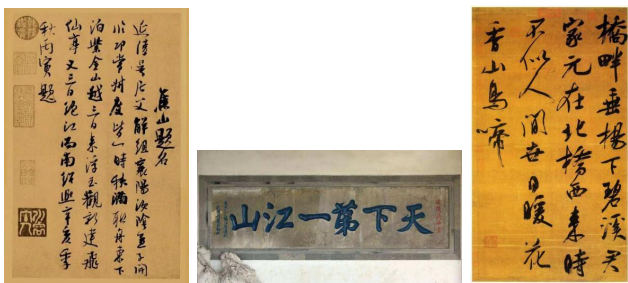

图2《焦山题名》 图3“天下第一江山” 图4《七言绝句》

米芾《海岳名言》里说：“真字甚易，惟有体势难”。吴琚从中明白米芾的章法结构，作字得其体势精髓，产生单字的造型多样化，产生单字的内部结构相互矛盾，字与字之间的相互矛盾，多重矛盾冲突后的化解，使其整体作品更加生动有趣，宛如悠扬悦耳的音乐，又如一段曲荡人心的舞姿。接下来以《杂诗帖》为例，来细致阐述体势变化，章法特征。

(一)从单字分析如下：如图

1. 欹侧变化

“能”字的变化在于左右两边的轴线是相反，形成了左右对称的字里关系，从而达到一种和谐度。同理“望”也是如此。

2. 俯仰变化

“三”字是由三个横划组成，虽然笔画简单但通过第一笔横的俯、第二笔横的仰、第三笔横的俯，实现线条俯仰的丰富变化。同理可得“常”、“旅”这些字的俯仰变化逐渐调整，更好的增强作品的生命力。

3. 疏密变化

“念”字属于上下结构，将人字头与下方留有空白，形成中间偏上方的留白效果，与米芾《行书三札卷》中的“念”字运用原理相似。增强“念”字上下结构强烈的空间感，从而使整个字对比强烈。

4. 开合变化

“宅”字的宝盖头字势往右上方走，“匕”部分字势往右下走，形成左合右开的形式。同理可得“空”“望”。

5. 长短变化

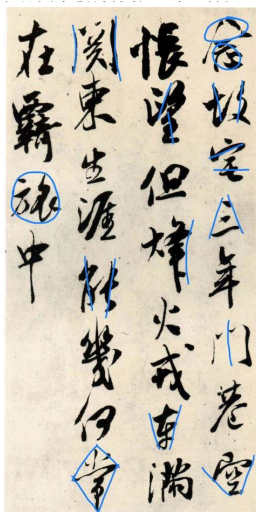

图5《杂诗帖》节选

“烽”字左右结构，火字旁偏短，右侧的“夆”比左侧长两倍，左右两侧长短形成巨大差距，达到字的内部结构险峻。

6. 内撇外拓变化

“关”字外面门子框的两竖左右两侧将相呼应，先按笔内撇后推笔外拓，给予上视觉张力十分有明显。从米芾的《曹植应诏诗》中“关”字空间感更为强烈，可以看出居父师法于此。

(二)从字组分析如下

1. 大小

“东生涯”这三个字中，“生”要比周围两字小超过两倍，形成鲜明的大小错落变化。在书法作品中，大与小的比例反差愈大，节奏就愈加鲜明。书家对于作品中字的大小变化与形成自己书法风格有着密切关系，大小不明显相对平和，大小反差过大风格便越奔放。

2. 重轻（虚实）

重轻是指作品中虚与实的对比变化，重轻的表现技巧是在用墨。在用墨有浓与淡、燥与润、枯墨与涨墨等不同的书写技巧，让整个书法作品节奏更加轻盈自在。“羁旅”两字的一重一轻忽变跳荡，给予人很强的视觉冲击力。

3. 粗细

粗细是指笔画宽窄的对比。在横排的字中“念”、“帐”、“关”与“在”的粗细不断变化，宛如音乐般有节奏感。不同的风格对笔画粗细的要求不同，不同审美趣味就会有不同笔画粗细配合。

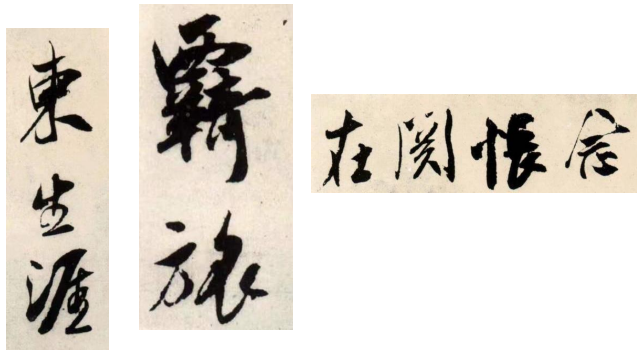

图6

图7

图8

4. 长短

长短是指笔画的长线短线。短线最短的是点，长线有直线和弧线，长短的错落搭配可以使作品加强作品的节奏。

“烽火戎东”这四个字的整体长短变化，是长、短略、长、短的错落；“旅中”是中、短、长的变化，通过多处的长短变化形成宛若舞态生风。

5. 正欹聚散

正欹聚散是指字的中轴线和内部结构的变化。正欹变化体现在中轴线的摆动与移动，在一行字中单字会处在倾斜状态，而字组之间便可达到和谐。在单字内部结构变化形成聚散，单字之间的轴线摆动形成字组变化。“年门巷空”属于平行字组；“望但烽火戎东”属于错位字组摆动；“生涯能几何常”属于平行、错位交替字组摆动。

由此可见，吴居父单字注重体势变化，字组结体平整和谐，作品字形大小错落。居父与米芾相似之处在于单字之间保持相对独立，字组之间动态摆动。字里行间不断的造险，达到整个作品相互对应，从而最终产出“相称”的整体效果。

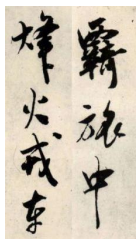

图 9

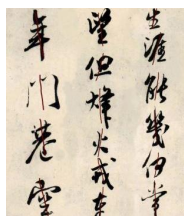

图 10

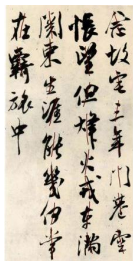

图 11

参考文献

[1] 崔尔平.《历代书法论文选》[M].上海:上海书画出

版社,2020年

[2] 曹宝麟.《中国书法史·宋辽金卷》[M].南京:江苏凤凰教育出版社,2009年4月第1版

[3] 方爱尤.《南宋书法史》[M].上海:上海古籍出版社,2009年

[4] 王镇远.《中国书法理论史》[M].上海:上海古籍出版社,2009年

[5] 邓广铭、程应穆.《中国历史大辞典·宋史卷》[M].1985年

作者简介:

陈秀(1997-),女,汉,籍贯:江苏宿迁,硕士研究生在读,研究方向:书法。

(上接第251页)

迫逐渐停止活动。至此,中国第一个戏剧团体“春柳社”退出了历史舞台。

虽然“春柳社”在1909年之后基本停止了演剧活动,但是作为中国的第一个话剧演出团体,它对于中国话剧的发展而言具有开拓性意义。他们创作排演的剧目对中国话剧舞台美学做出了最初的探索,对于后来话剧在中国的发展具有重要的价值。作为该社创始人之一的李叔同对中国话剧的发展做出了不可磨灭的贡献。

结语

李叔同出生在津沽海河畔,自幼家学熏陶,饱读经史子集,古文根底深厚,后又涉猎西学。青年时期南下入上海南洋公学,这时与南洋公学中演剧活动的接触使李叔同对戏剧艺术产生了极大的兴趣和热情,从此开启了他的戏剧之旅,为之后在日本的戏剧串座奠定了基础。1906年“春柳社”的创立成为李叔同载入中国话剧史浓墨重彩的一笔,《茶花女》《黑奴吁天录》的改编上演也成为中国话剧形成初期的重要剧目之一。这也是李叔同在戏剧方面做出的成就,虽然这些只是他人生中的片段,但可以说是十分精彩的,他在戏剧团体的组织结构、管理方式乃至戏剧创作上均具有开拓性意义,所以他对于中国话剧形成初期的发展做出了卓越的贡献。

当然,在李叔同的传奇一生中,戏剧方面所取得的成就

仅仅是他百面人生中的一个侧面。他不仅在诗词创作、绘画艺术、篆刻等方面有所成就,而且对于人生价值的理解、对于生命意义的看法、对于艺术的追求他都有着超越常人的独特见解,这使他在不同的人生阶段中做出了不凡的选择,也最终成就了世人眼中不同凡响的弘一大师。

参考文献

[1] 鄢敬新著,《弘一法师李叔同评传》,青岛出版社,2021年10月。

[2] 李叔同著,《弘一大师全集》,福建人民出版社,2019年12月。

[3] 陈慧剑著,《弘一大师传》,商务印书馆国际有限公司,2019年01月。

[4] 郭长海、郭君兮著,《李叔同集》,天津人民出版社,2006年06月。

[5] 弘一法师著,《悲欣交集:弘一法师自述》,文化艺术出版社,2015年01月。

[6] 苏泓月著,《李叔同》,北京联合出版社,2017年01月。

[7] 郭凤岐主编,《李叔同——弘一法师影志》,天津人民出版社,2000年10月。

[8] 王宗光主编,《上海交通大学史》,上海交通大学出版社,2016年03月。