

浙派大先生

走过「书圣」

王羲之

□本报记者 刘丹丹 俞沁

的一生四季

江南水多的春与北方平原的春大相径庭。干燥、沙尘、乍暖还寒是北方春天的主调。相较而言,南方的春天就要肆意洒脱很多,从杭州到绍兴再转入嵊州,越往山里走,风光越发绮丽。

穿越层层山峦,远近黛色有深有浅,山涧泉水冲破冬日束缚,带着满身苍翠,一跃而下。勤奋些的鸟儿开始啼鸣唤友,静谧的群山从睡梦中苏醒,清风徐来,铮铮然似嵇康操琴于幽深处。

不知道,当年王羲之选择来剡中(今嵊州)养老,将灵魂安置于此,是不是被同样的美景打动。“越中山水之奇丽者,刺为之最;剡中山水之奇丽者,金庭洞天为之最。”唐代文学家裴通想必是非常理解王羲之的选择。

王羲之出生于琅琊(今临沂),少时随家族南迁至建郡,人生的高光时刻起于会稽,59岁那年在嵊州陨落。穿越1700多年的历史烟云,我们踏上追寻王羲之足迹的旅程,从临沂到绍兴再到嵊州,试图从浩渺的文献资料和繁星散落的现场痕迹中,去感受这位古今中外声名远播的“书圣”,他的欢喜与无奈,他的坚守和遥望,他的一生四季、万千风光。

一日千载,春风得意

“永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也……”走进兰亭镇的那一刻,记者仿佛搭上“时光机”,崇山峻岭,茂林修竹,清流急湍登时出现在眼前,1000多年的时光冲刷,总有一些瑰宝悄然未动。

每年的农历三月初三都是绍兴兰亭镇的大日子——兰亭书法节,今年是第39届。作为绍兴书法文化深厚底蕴的一个缩影,它即将迈入“不惑之年”。

说兰亭是写在《兰亭集序》里的小镇,毫不为过。在这里,随处可见都能看到“兰亭序”元素。兰亭景区内,高高的牌楼上书“群贤毕至”4个大字恰如其分,门口的石碑上刻着《兰亭集序》全文,进了一片茂林修竹将“东晋风”氛围拉满。

与王羲之的对诗即将展开,我内心澎湃不已,景区讲解员细致的讲解如一叶扁舟,带我们在历史的长河中溯流而上,拨开层层迷雾,终于抵达永和九年,三月上巳日,那个值得被称为“一日千载”的天朗气清日。

绍兴郊外的兰亭,清幽的兰渚河畔,坐着41位峨冠博带的文人,一场由时任会稽内史王羲之倡议的水曲水流觞雅集活动就此开始。所谓“水流觞”,即文人们把一种叫作羽觞的轻便酒杯放在水上,任其顺流而下,流到谁的面前谁就要饮酒赋诗。

绍兴的酒文化与书法文化一样,源远流长,二者相得益彰。谈笑间,曲水上有酒杯慢慢游过,酒杯中的上好的酒在溪水中闪着光,散发着香。在座的文人各怀心思,已经打好腹稿胸有成竹的,眼巴巴地盼着精致的酒杯停在面前,新酿佳句一吐为快;还没找到感觉的,既想让酒杯继续前行,又想将美酒一饮而尽,召唤出诗意;坐中还有刘伶这样的,喜欢将备好的诗句藏在心中,先饮下几杯再说,诗可以不散,酒一定要喝。

优哉游哉的酒杯终于停在了王羲之面前,他面带微笑,侍者从流水中端起酒杯呈到内史大人面前。王羲之款款接过,笑道:“诗如曹龙,无酒不行。我还是先饮了这一杯,庶几可得司马相如的指点或曹子建的启发。”众人鼓掌,氛围热烈,王羲之领首微笑,拂了拂宽袍长佩,宛如世外之人。

如果用同一个形容词魏晋风度,“飘逸”或可当此任。王羲之与在座的文人雅士,一举一动都流露出飘逸气质。用当今社会流行的一个词语来形容这种飘逸,就是“松弛感”。物质生活富足、精神生活自由之后,文人们向内追求心灵自在,释放真性情。

待流觞循回数次,好酒流进心田,兴奋的状态从内到外染红脸颊,诗情刹那间迸发。当酒杯第二次停到王羲之面前,他不再矜持,开口吟诗:

代谢谢,意气以周。
欣此暮春,和氣載柔。
吹觴舞雪,异世同流。
连携弄舞,歡醉一丘。

车近花甲的王羲之动员人们敞开心扉,不负良辰美景。政局动荡,人生苦短,颠沛流离是人间常态,像这样惠风和畅的春日,更是极其难得。诗味浓郁,修辞清雅,众人齐声称赞,“热闹”效果明显。

隐居山阴的谢安、才子孙绰、和尚支道林……都在这场雅集中留下诗文,气氛越发热烈起来,不知不觉间37首新诗跃入纸上,这场雅集渐渐演变为一场洋溢着文人情愫的“文化饕餮”。

有人提议:人有冠履之美,雁有领雁之歌,此集乃众人和声,若有君子为之序,方称全美。王羲之当仁不让成为众人共推的撰德之人:“此事非右军不可”。王羲之面带微醺,自觉毫无旁贷:“诸位且去游玩,待我稍作斟酌,须臾便好。”

“千年之后,我等尸骨杳无,此文将依然灿烂,甚或超过今日。”谢安看完《兰亭集序》有此感慨。那一日,被后人称为“天下第一行书”的《兰亭集序》,如一颗璀璨的明珠镶嵌在了中国书法艺术史上,历经千年淬炼,光彩越发夺目。

拥抱炽热,乘势夏长

王羲之出生的鲁南地区土地肥沃,物产丰饶。从东夷首领蚩尤会战炎黄到周公封于鲁地,从孔子“沐于沂”到荀子治兰陵,从诸葛亮南迁襄阳到琅琊王氏永嘉南渡。这片土地上,历史车轮滚滚而过,留下无数灿烂印记。

王羲之是幸运的,他出身显贵的世家大家,琅琊王氏在两晋时期政治上举足轻重、经济上富裕优渥、文化上底蕴深厚。相较于普通人,王羲之生来就拥有很多资源,比如教育。

如今,在临沂市兰山区洗砚池街21号有一座王羲之故居。名为“故居”,实为一座新建仿古典式园林,内里陈列书法、绘画作品,又名“羲之公园”。洗砚池畔,总有一些孩童手持几乎与身等高长的毛笔头笔,蘸池水就地进行写画画。看到这个场景,我不禁感叹:王羲之小时候是怎么学书法的?

王羲之的第一位老师,是他的父亲王旷。生在名门望族的王羲之从小就熟读诗书、写字、行文谈事。书法之于魏晋氏族而言,如同冠冕。对王氏家族来说,书法文雅作为家学渊源流淌在家族基因中。耳濡目染之下,这位未来的书法家对书法艺术的感悟,一定是超乎常人的。

羊欣《笔阵图》载有王羲之“窃读《笔说》”的故事:“晋王羲之,字逸少,旷子也。七岁善书。十二,见前代《笔说》于其父枕中,窃而读之。父曰:‘尔何来窃吾所秘?’羲之笑而不答。母曰:‘尔看《笔法》?’羲之见其小,恐不能秘之,语羲之曰:‘待尔成人,吾授也。’羲之拜请:‘今而用之,使得成人,恐藏儿之幼令也。’父喜,遂与之。不盈数月,书便大进。”

一个小故事就将王羲之所接受的家庭教育展现得淋漓尽致:面对“窃书”这件事,父亲王旷没有急于指责,而是给孩子申辩的机会,7岁的王羲之说出:“等我长大了再教,恐怕会让我走很多弯路呢。”可谓是有理有据,预判了父亲的预判。

正式教授王羲之书法的老师,是他的嫡母卫夫人。羲之嫡母卫铄,字茂琳,曾学蔡邕、钟繇书,但有变化和創新,楷书端庄优雅,尤善隶书。卫夫人与《名媛帖》卫氏和南帖》传世,其书法称名于当代,声誉甚高。

请卫夫人教授王羲之书法,通俗解释就像请一位博士生导师为幼儿做启蒙教育。可以说,王羲之书法艺术的基调就是在卫夫人的教导下奠定的。他后期在书法艺术上的创新和拔类超群,离不开站在巨人肩膀上的高远视野。“此子必藏我名。”行家的眼光总是深刻的,数年学习后,卫夫人见王羲之行将“青出于蓝而胜于蓝”,喜极而泣。

王羲之的第三位老师,是他的叔叔王虞。王虞在艺术才能和文学修养的全面性上,可称东晋第一人。他工书、画,晓音律,善射御、博奕、杂艺等,几乎无所不通无所不晓,堪称大师级人物。继东汉蔡邕之后,王虞也将书、画、文等多种艺术元素进行融合。他认为,文学是艺术的根本,书画则可创意至妙。更可贵的是,他形成了一套艺术创作理论:“创作要‘行己道’,即注重继承但不因袭前人,要走自己的路子。”

如果说,卫夫人是王羲之书法艺术上走过的桥,那王虞就是桥上的画眼。王虞对王羲之的教学方法很有趣:在很长时间内,他不让侄子动笔,只是让他看陆机的《平复帖》,一直看,达到心中有一种狂放之气直冲喉嗓,马上就无法遏制非要挥毫泼墨的状态。王羲之终于提笔横扫,在宣纸上留下龙蛇形迹,似与不似,都不去计较了。王虞看后,眼底流露出满意:“此子可教也!”

王羲之的成名很早,20岁之后,便有人求其书法以为楷模,从大文豪庾亮到当朝皇帝,无不赞许,以至于上下模仿,争习逸少书。王羲之59年的一生看似不长,但他在书法艺术上,一口气走完从继承到创新到完善再到全社会认可的大师之路。

民间流传的关于王羲之习书的故事有许多,民间故事的意义不在于严谨记录历史,而是民心所向,主打的就是群众影响力。“老板烹鹅”“道士以鹅换道德经”等故事都是王羲之爱鹅的有力佐证。

在兰亭风景区,第一景便是“鹅池”,池塘里6只大白鹅悠闲踱步。王羲之为什么喜爱鹅?可谓众说纷纭。有人说卫夫人握笔的手像鹅头,有人说王羲之从鹅的姿态中领悟出线条的弹性。仔细观察,不难发现鹅的步伐慢条斯理自带节奏,优雅高贵的精神确能启发一位书法艺术家。

《兰亭集序》共324字,在用笔上每个字都不断地出现新的变化。全篇有7个“不”字,21个“之”字,个个富于个性,无一雷同。然而,“之”字的写法就神似一只只神态各异的大白鹅。

作为王羲之最最小儿子,王羲之的犹如一箭双雕,他在书法艺术上的超高造诣足以令王羲之欣慰。“大字典”“十八缸水”等故事都反映了王羲之

硕果高挂,功在千秋

之对孩子的教育情况。王羲之改革书写费钱的楷书和草书,创造了今楷、今行、今草,实为历史创举。而王羲之的改革步伐也很大,以致“父子之间又为今古”。

鲜有人知,在兰亭风景区的对面,一所建立了近20年的书法学院。兰亭书法艺术学院是绍兴文理学院的二级学院,与其说这是一所大学,不如说是一座有着浓厚魏晋风骨的书法艺术品博物馆。

占地150亩的校园满目苍翠,水榭亭台如水墨画一般。2005年,经学校申请,教育部在高校本科目录增设书法学专业,学校成为全国首个书法学本科专业布点高校。“学院在教学、研究和传播等方面始终坚持‘守正固本’的理念,传承发扬‘二王’书风。”学院党委书记孙仕龙介绍,这也是学院选址兰亭的初心”。

在海外,王羲之的书法艺术亦久负盛名。在今年兰亭书法节上,几名留学生身着汉服挥毫泼墨,引人注目,他们是来自绍兴文理学院海外“兰亭书法学堂”的学生。作为教育部中华优秀传统文化(书法)传承基地,绍兴优秀传统文化学院一直致力于以书法为载体开展国际文化交流。如今,海外“兰亭书法学堂”已走进瑞士、俄罗斯、加拿大等9个国家,覆盖海外学生万余人。

王羲之(303—365年),字逸少,东晋时期著名书法家,有“书圣”之称。琅琊(今山东临沂人),后迁会稽山阴(今浙江绍兴),晚年隐居剡县金庭。今浙江绍兴市、宁波、杭州、历任刺史、尚书郎、司徒将军、江州刺史,死后,王羲之的书法作品,其合指内史、领右将军。其书法兼善隶、草、楷、行各体,精研体势,广采众长,摆脱了汉魏笔风,自成一家。王羲之是《中国书法史上“拱顶石”般的人物,影响深广,其代表作《兰亭集序》被誉为“天下第一行书”。

王羲之视频

课堂现场视频

教育思想

□王晓亮

刍议王羲之的书法教育思想

出的“此不是书”的机械表现之间的区别是什么呢?其实,王羲之的书法教育观念或者说他的书法教育审美指向是在技术上的变化与形式上的朴实。王羲之在《兰亭诗》中用“造新不暂停,一往不再起。于今为神奇,倍宿同尘滓”表达了对天地万物推陈致新、无止无休的感叹;又用“大矣造化功,万殊莫不均。群籁虽参差,造我无非新”表达了自己师法造化,不停创造的艺术理想。王羲之所追求的新,并不是无本无源的创新,而是规矩基础上的变化,法度高度上的超越,正如李士民在《王羲之传论》中说的“烟霏露结,状若断而复连;凤翼龙蛇,势如斜而反正”,这种“似欲反正”的表现正是王羲之书法学正求变的追求结果。“不激不厉,而风规自远”(孙过庭《书谱》)其实是很难达到的境界,也正是王羲之书法成为后世最上乘的学习范本的内在原因。

其二,开阔眼界,转益多师的学习路径。王羲之在《书论》中自述道“予少学卫夫人书,将谓大能,及渡江北游名山,见李斯、曹喜书,又之许下,见钟繇、蔡邕书,又之洛下,见蔡邕《石经》三体书;又于从兄处,见张旭《岳岳碑》,始知卫夫人书,徒费年月耳”。卫夫人卫铄,是西晋著名书法家卫恒之妹,卫恒与其父共祖在书法上合称“二王”,在西晋朝堂上享有盛名。王羲之的主要师法对象还有他的叔父王虞,一方面为家族法度依据,一方面为西晋名家嫡传,这样的师承可称得上高不可攀了,然而王羲之却说这段师承是“徒费年月”,其原因则是在他北游之后,眼界大开,更知道书法源流传承之变,才有探骊得珠之叹。不满足于本学,积极开阔视野,勇于探源突破,这正是王羲之的登顶“书圣”的重要原因。孙过庭在《书法史》“汉魏四宝”(张芝、钟繇、王羲之、王献之)之后,总结道“元常专工于隶书,伯英专精于草书,彼之二美,而逸少兼之。拟草则隼,比真则鸿,虽专工小艺,而博涉多优,总结其终,匪无兼五”。王羲之同钟繇相比,隶书不及之;同张芝相比,草书不及之;但是综合各种书体表现,则钟、张、小王都无出其右者相较了。正是这种“博涉多优”之造诣,让王羲之的书法穿越1000余年,始终成为后世书法艺术之圭臬。纵观中国书法史,仅守一家法度,不敢越雷池的现象历代皆存在,王氏家族至隋代羲之七世孙智永和尚后,书名大著,几无所闻,又如南宋名家多表现。明代董其昌言“书如龙”,龙者,不可端倪之神物,正是在王羲之书法变化万端的基础上,董其昌认为王羲之书法表现,无不超越本学是其重要阻碍。由反例更能看出王羲之书法教育思想的可贵处。应该说,不仅在书法上,王羲之所倡导的开阔眼界、博涉多师的学习路径对所有学习者都是适用的。

综合来看,王羲之在书法艺术上不仅有惊世骇俗的成就,更是在自身实践的基础上总结出深刻的书法学习与教育思想,这些思想不仅是王氏家族在东晋南朝名家辈出的理论指导,更是其后人习书法、弘扬中华优秀传统文化应该借鉴与吸收的宝贵经验。

(作者系绍兴文理学院兰亭书法艺术学院副院长)

一堂对话「书圣」的书法课

□本报记者 刘丹丹 俞沁

“同学们,你们知道兰亭为什么有名吗?”“因为王羲之”“因为《兰亭集序》”“因为书法”……在绍兴市柯桥区兰亭中心小学(以下简称兰小)四年级书法课的课堂上,书法教师王文彬的问题一抛出,就引来了学生们热烈的回答。

兰渚山下暮官江畔,兰小毗邻兰亭风景区而建。这所学校深受墨香熏陶,拥有一

番雅致的韵味。这所已有百年历史的学校,依托书法圣地兰亭的地域优势,不断探索书法艺术与德智体美劳“五育”融合的特色育人道路。“学校以‘传承兰亭文化,促进生命成长’为办学理念,致力于培育‘仁爱、博学、健美、多艺、灵秀’的兰小学子。”校长钱金炎说。

每周的书法课都是四年级学生罗怡岚最期待的,作为书法课副课代表,面对教师的提问,她总是第一个举手。同时,

罗怡岚还是学校少儿流觞书画社的成员。每天早上一到校就来到书法室练习书法已经成为她的习惯。“我知道很多关于王羲之的故事。”作为土生土长的兰亭人,罗怡岚从小就浸润在书法文化中,可以说是“墨汁里泡大的孩子”。

王献之于小跟父亲王羲之学写字。有一次,他要父亲传授习字的秘诀,王羲之没有正面回答,而是指着院里的十八口水缸说:“秘诀就在这些水缸中,你把这些水缸中的水写完了就知道了。”……

课程开始前,王文彬给学生讲述了王羲之教导其子王献之学书法的故事。即便是天资过人,书法教育资源远超常人的王献之,在学习书法的道路上也不是一帆风顺的。他通过刻苦练习和不断钻研方才取得,与父亲王羲之并称书法艺术史上“二王”的成就。

王文彬进而提问:“同学们,王献之在书法写得不好的时候,是怎么做的?”“不灰心”“一直练”“坚持不懈”……学生们给出了自己的答案,也将这堂课的氛围烘托到顶点。一堂主题为“撇捺组合”的书法课正式开,王文彬没有急于让学生们动手写,而是先让他们认真观察。

“大家请看一下,撇捺捺有什么区别?”在学生们安静观察了几分钟后,王文彬开口问道:“长短”“曲直”“粗细”不同,在他的引导下,学生们从3个方面找到了撇捺捺的

课堂传承

区别。接着,王文彬又拿出“人”“太”及“3”个字让学生们观察:撇捺连接在一起的方式有哪些,撇捺组合对于一个字的结构有什么影响。

“‘人’字在写的时候要平衡,不能东倒西歪,‘太’字整体上是一个三角形……”王文彬一边说一边示范。作为中国教育学会书法教育专业委员会、浙江省书法家协会会员,王文彬的书法作品获奖无数,但从2007年进入兰小成为一名专职书法教师后,教小学生写书法就成为他最重要的事业。

经过观察和教师示范,面对笔墨纸砚端坐的学生们早已按捺不住内心的激动,摩拳擦掌跃跃欲试。“下面是练习时间,每个学生写3遍。”王文彬的话仿佛冲锋号,学生们纷纷提笔蘸墨。

在学生们练习时,王文彬也没闲着,他观察每个学生,握笔姿势、下笔角度、收笔力度等每一处细节他都及时提醒,不停示范。练习完成后,就是学生们最期待环节之一——集体诊断。

王文彬选取了一些有代表性的学生练习作品,进行投影展示,让学生们去点评。“这个字写得好像在哪里?哪里还需要改进?”学生们纷纷举手发言:“这个‘太’字整体是斜的”“我喜欢第一个‘及’字,很方正很平稳”……点评是发现问题,也是警醒自己的过程。

王文彬说:“书法教育资源远超常人的王献之,在学习书法的道路上也不是一帆风顺的。他通过刻苦练习和不断钻研方才取得,与父亲王羲之并称书法艺术史上‘二王’的成就。”

一番打磨后,激动人心的时刻到了。王文彬给每个学生发了一张作业纸,“把你们最满意的字写在上面吧!”这时,学生们没有了刚才练习时候的冲动,一个小手握笔,眼睛盯着作业纸,迟迟不肯落笔。“王老师经常跟咱们说,做好人是在写好字前面的。”面对“人”字,学生潘锦的脑海中又浮现出这句话。

在兰小,书法课是一至六年级的必修课程,每天中午安排20分钟作为全校学生统一练习硬笔字的时间。学校还自主开发了“走进兰亭”“走进绍兴历代书家”“书法启蒙”等书法主题拓展课程,供学生选修。校本课程“书法——走进兰亭系列”被评为浙江省第二批义务教育精品课程。

记者发现,一堂课下来,学生们各个直背而坐,没有人交头接耳。这与兰小的校园书法文化建设分不开,行走在校园里,“兰亭元素”随处可见。主楼建筑由“一馆(群贤馆)二园(惠和园、启园)三池(毓华楼、惠风楼、和畅楼)”构成。在毓华楼和惠风楼之间建有水曲流觞景观墙,知行园内有鹞池、太字碑、十八缸水等名家字碑引到竹林小屋书法馆……

采访结束已近黄昏,“惠·和”文化石旁的樱花树开得极盛,夕阳照亮了落英缤纷,恰如王羲之的书法艺术光彩灿烂,让人挪不开眼。